

■本报记者 许畅 见习记者 孙彦扬

网络文学+ 激发产业新动能

用户规模达5.5亿，超八成微短剧从业者来自网文人才储备

2023年中国网络文学市场营收规模达383.0亿元，同比增长20.52%；网文作品累计规模达3786.46万部；截至去年底，网文平台驻站作者约为2929.43万人，中青年依然是网络文学创作绝对主力；网络文学用户规模达5.5亿人，较2022年增长了5200万人——日前，第七届中国“网络文学+”大会现场，中国音像与数字出版协会发布《2023年度中国网络文学发展报告》，一组组网文大数据画出了上扬曲线。

时代抵达的地方，文学理应触达

网络文学作为母本，为后续文化全产业链开发注入了新动能。中国作家协会副主席邱华栋表示：“要准确把握网络文学的地位、价值和作用，不再简单地把网络文学看作一时的消遣娱乐品，而是文学、文化、文明传承发展的重要形式，建设文化强国的重要力量。”

同时，《报告》显示，2023年中国网络文学行业海外市场营收规模达43.5亿元，同比增长7.06%。网文出海作品(含网络文学平台海外原创作品)总量约为69.58万部(种)，同比增长29.02%。随着国内IP生态链日益成熟，网文出海向IP生态出海升级，成为中国文化产品出海最大的IP源头。

业内评价，书写火热生活，造就辉煌时代的网络文学，IP多样转化成效显著。《流流之上》《洛九针》《洞庭茶师》《只手摘星辰》《杯火志》《陶三圆的春夏秋冬》《金牌学徒》《问稻》《结婚而已》《逆火救援》10部作品入选年度优秀现实题材和历史题材网络文学作品，《欢迎来到麦乐村》《三大》《装腔启示录》《武动乾坤》《招惹》5部入选年度优秀IP转化作品。

在能够“一切‘不可能’化作‘可能’”的网文世界中，深深关联着“世世代代中国人在这片土地上看到的、听到的、生活着的”，浙江省作协副主席、浙江省网络作协副主席管平认为：“中国人写的网络文学从中华传统文化中汲取力量是顺理成章的事。他在仙侠作品中全方位融入宋词文化，比如宋代市井生活、饮食、医药产业等。

网文类型结构持续优化，在创造和超越类型中寻求传统文化的滋养。81部优秀网络文学作品入藏国家版本馆，《庆余年》《大奉打更人》《诡秘之主》《全职高手》等名列其中，覆盖科幻、现实、历史、仙侠、玄幻、言情等多元品类。此次报告采用类型化分类，而非以题材、写法分类的传统模式，中国作协副主席、作家阿来认为：“这既考虑了文学生产本身的特性，更注意研究它在跟读者相遇、也就是在市场上进行有效传播的时候，到底发生些什么。网络文学从它产生的那一天起，在各种类型上就已经与传统发生过广泛的连接，而网络文学

要更一步发展，需要唤醒传统文学当中赋予我们的强烈人生观和现实关怀。”

网文IP资源池激活产业链联动

作为数字文化产业重要内容源头，网络文学IP资源属性日益彰显。数据显示，截至去年底网文IP改编量为72674部，持续带动实体出版、有声、动漫、影视、游戏、衍生品发展。

其中，网络文学“+”出了蓬勃的微短剧行业。北京点众科技股份有限公司董事长陈瑞卿透露，微短剧目前以30%的增长速度发展，预计到2027年市场规模达1000亿元。“以前讲全世界有四大文化现象——好莱坞电影、日漫、韩剧、中国的网络文学。第五大文化现象，可能就是微短剧。网络文学本身带动了微短剧，微短剧反过来也带动用户去看改编的小说。”为何微短剧发展如此迅猛？陈瑞卿认为，除了20多年网络文学沉淀的大量IP，还与网文作者与编辑转型相关，“85%以上微短剧从业者来自网络文学人才储备。”

“无论是免费阅读带来广告收入增长还是微短剧崛起，都是网络文学市场正在扩容的表现。泛娱乐大环境下，IP放大效应将辐射最大公约数人群，而人工智能发展也将激励网络文学提前布局，探索将数字阅读场景从文字升级为多维、立体、互动的形态。”中国社科院文学研究所副研究员汤倩举例谈到，从通过广告实现流量变现，扩大营收规模的网文、番茄小说、七猫等免费阅读平台，到凭短剧迅速破圈的中文在线、抖音，再到聚焦短剧的知乎盐言故事等，都推动了微短剧成为释放中腰部网文IP价值的风口，网络文学正在多渠道、多模式、全方位实现规模扩容和业态创新。但她也提醒，任何新现象、新赛道、新技术最终只是创造好故事的手段，“内容为王”是法则，只有以“新态度、新表达、新脑洞”书写新的网络文学，才能让“讲好故事生生不息”。

今年上半年，剧集《与凤行》《庆余年第二季》《玫瑰的故事》《墨雨云间》等广受关注。围绕IP做全面联动与商业化，释放出巨大能量，为影视市场注入了强劲动能。以《庆余年》IP为例，同名剧集第二季在CCTV-8连续18天全国全部频道实时收视断层Top1，打破了腾讯视频多个历史记录，并成为Disney+有史以来播出热度最高的中国大陆剧。大规模IP“团战”，探索出文学、影视、衍生卡牌、游戏、短剧等长线联动。

业内认为，《庆余年》形成了产业链意义上的IP联动效应。比如，在起点读书App上，猫腻监制的独家故事《叶轻眉日记》登上多平台热搜第一，原著阅读量连带提升38倍；《庆余年第二季》相关衍生品在多平台热销，仅盲盒就售出近20万只；IP授权合作约20个品牌，涵盖玩具周边、3C数码、线下实体娱乐、饮品等；“庆余年”IP系列衍生短剧也在开发中。

“她题材”大IP不断发力，《问丹朱》《替星》等多部新作蓄势待发。制图：冯晓瑜

大女主剧市场爆款《与凤行》与《玫瑰的故事》等作品，展现了与以往截然不同的女性成长与爱情故事。

女频创作新风：“大女主”形象悄然转变

《与凤行》《玫瑰的故事》上半年领跑，更有十多部“她题材”蓄势待发

■本报记者 卫中

2024年上半年的大女主剧市场爆款频出，《与凤行》与《玫瑰的故事》等作品不仅赢得了口碑，也收获了可观的播放量。这些剧集之所以引人注目，很大程度上是因为它们展现了与以往截然不同的女性成长与爱情故事。接下来，《将门独后》《问丹朱》《替星》等10余部新作蓄势待发，“她题材”大IP不断发力，也提高了观众与读者对女性题材佳作的期待。

网络文学是影视改编的重要IP来源，往往也是大女主题材作品风格变迁的重要风向标。“大女主的形象正在悄然改变”，从女频网文创作的视角来看，有几个新变化趋势尤为明显。用网文白金作家吱吱的话来说，这种创作风向的转变与时代的发展紧密相连：“当代女性更加自信、勇敢，能够自由选择自己的生活方式。”代表作《庶女攻略》曾入选中国网络文学影响力榜单的吱吱，个人最近创作方向是将女性题材与非虚构结合，“因为认真搞事业的女主越来越受欢迎”。资深网文主编、潇湘书院内容负责人金璐作为女性题材文学发展变迁的亲历者和见证者，更是深刻感受到这股力量的涌动：创作风向的转变使得读者不再满足于单纯的“甜宠”套路，而是更加关注故事本身的逻辑性和人物关系的自然发展；新的审美风向下，女性的感情世界不再局限于爱情，亲情与友情同样占据了重要地位。

爱情没有褪色，只是女性找到更鲜亮的自己

“从此，世界在我面前，指向我想去的任何地方，我完全而绝对地主持着我。”电视剧《玫瑰的故事》中，刘亦菲饰演的黄亦玫便是这一新风向的典型代表。她所展现的“不控制与不被控制”的当代女性精神，赢得了复旦大学中文系教授严锋的赞赏。黄亦玫这一角色痴情又独立，深情而不强求，将更多的时间和精力投入到自我

认知与实现上，与当代女性所追求和向往的人生状态高度契合。

与此同时，网络文学作品中女性角色的形象也在悄然发生变化。早期作品中，女性角色往往被描绘为温柔、忠贞、依附于男性的形象；而如今，越来越多的作品开始展现女性自我拯救的力量。在追溯女性题材的发展脉络时，金璐借用了一句当年流行梗语——“好赌的爹、生病的妈、上学的弟弟和破碎的她”，勾勒出早期作品中女性角色的经典轮廓。那时，她们多被细腻描绘为温柔如水、忠贞不渝，往往依偎在男性肩头寻求庇护，或甘愿自我牺牲以成就他人的幸福。在爱情关系里，女性角色往往居于被救助、被施予的地位。

“但是当下的网络文学创作风向早已改变，例如离婚、离婚的情节频繁登场。”金璐认为这并非意味着爱情在女性世界中的褪色，而是她们在面对生活风雨时，选择了一条更为坚韧的道路——自我拯救。这一转变，深刻反映了女性自我意识的觉醒与力量的崛起，也是女性自我能力日益被社会、被读者、被作者所重视与颂扬的生动体现。女性角色不再仅仅是故事的配角或情感的寄托，而是成为了推动情节发展、展现人性光辉的独立力量。

而在与男性的情感关系中，女性角色也突破以往“被男性宠爱”的固化定位，呈现出更为强势的表达。例如在《与凤行》中，赵丽颖饰演的沈璃不仅是独自镇压一方的“沈王爷”，展现出霸气潇洒的一面，而且在与男主角的感情发展中，也是更主动、更简单、更坚定的那一方。而在《玫瑰的故事》中，男性角色的面目也更加多元，剧中没有明显的反派，人物之间的情感和经历更加真实自然。严锋评价剧中的男女角色同样能干且努力，他们之间的合与分很少因为误解或挑拨，而是由于性格、理念和成长经历带来的动态差异。这种基于更为真实和贴近生活的人物关系和人生轨迹，无疑为大女主剧创作指明了一个很好的方向。

美貌不是原罪，也不再是成功女性的首要“标签”

“黄亦玫固然活得潇洒自在，但只有活成她的样子才是所有女性的标准答案吗？”有观众在《玫瑰的故事》评论区提出了自己的困惑。固然在近年文学影视作品中女性角色表现出女性坚韧不拔、能谋善断的个性魅力，然而随着独立、坚韧、美貌、能干等新“标签”的涌现，也让一些读者或观众开始思考：这些标签是否会像过去的温柔、忠贞等标签一样，成为束缚和规训女性的新枷锁？兢兢业业于工作，但事业上未能出类拔萃的普通人才是大多数；素颜朝天、样貌普通的寻常人才是生活中的日常。这些女性就不配获得“成功”的评价吗？金璐认为：“当代女性本身就是多姿多彩的，不应用某个固定标准来评价其是否优秀。”

因此，在文学创作中，如何塑造更加立体、多维的女性角色成了一个重要课题。一些专家学者敏锐地关注到了影视文学中的大女主与现实普通人之间的差距，尤其是外貌这个敏感而又无法回避的问题。华东师范大学教授毛尖认为，延续了小说原著《玫瑰的故事》里的表达方式，“女主角一出场，在场男士围过来献殷勤”的情节多少有些落后于时代。实在在很长一段时间内，不少女性题材的影视作品习惯性地将女主角的美貌，尤其是在异性面前发挥的魅力攻势，也在不经意间强化了这种刻板印象。如何平衡女性题材作品中的美貌与才华，一直是个关键问题。金璐认为，一方面观众确实需要审美上的享受，美貌不是原罪；另一方面，在创作中要避免将美貌作为唯一或最大卖点，女性角色的出彩最终源自人物形象与深度与广度：“以古代言情小说《长门好细腰》为例，美貌确实是女主角在乱世中存活下来的第一件武器，但读者会在剧情发展过程中逐渐忽略她的外在，而是被她表现出的才华、能力和责任感等多方面的优点所吸引。”

故事是虚构的，细节是真实的

近些年来一些表现优异的文学影视作品中，异性角色之间的感情线牵动人心，让不少观众“直线入坑”成为“CP粉”。例如《繁花》中宝总与汪小姐一半生意伙伴、一半爱而未得的暧昧，让人唏嘘；《狂飙》中安欣与孟钰、高启兰都没能走到一起，不少观众也留下许多遗憾。这些根植于工作、生活中，在日常中生发的感情线真实、鲜活、自然，没有“工业糖精”但也让观众感到甜蜜、或酸楚。这也为女性题材或者大女主剧的创作提出一个攀登目标：优秀的大女主剧，首先是优秀的好故事和人物，其次才是以女性为主角、探讨女性议题的类型剧。“故事是虚构的，细节是真实的。好的文学作品，永远是来源于生活。”深耕女频创作的吱吱告诉记者，这正是她喜欢的和坚持的创作手法。

价值风向的变化也尤为显著，女性观众更倾向于看到实现自我价值的故事，如女性经商的成功案例，或在非遗传承中扮演的重要角色。例如《惜花芷》中女主角以商战立身，展现出女性聪慧、勇气、果敢、担当的一面；《另一只蓝》以景德镇千年瓷器文化为载体，讲述一个守望初心、坚韧追梦的返乡女性的故事。

随着“大女主们越来越能干”，对女性题材作品中的专业度提出了更高的要求。金璐发现，近年来的大女主剧中恋爱与事业的配方呈现逐步微调的趋势，女性将事业或自我实现放在越来越高的位置，例如《女士的法则》将律师职业祛魅，真实展现了这个行业艰辛的一面；《温暖的甜蜜的》细致描摹了都市女性在爱情、友情和亲情中的成长。她期待，更多女性写作者能和“大女主们”同频共振、一起成长，例如女性职场剧的专业性和真实感越来越“坚实”——这样剧中女性为之而奋斗的事业才不至于像空中楼阁。同时，这些作品也将继续促进社会对性别议题和女性权益问题的进一步思考。

“读者友好型”经典解读长啥样

■本报记者 许畅 实习生 郭梦涵

“中华经典百句”(第一辑)在上海面世，多位专家共议——

“为什么读经典？经典不是凭空认定的，我们要通过经典认识自己的文化传统。”日前，“中华经典百句”(第一辑)在上海首发，丛书主编、复旦大学中文系教授陈引驰谈到，“百句”这一知识加工方式属于“读者友好型”——“正因为对经典的认知不可能一蹴而成，不妨先一句句、一段段入门，再一步步搭建框架，更利于读者将整本书读完。”

从“面”到“点”，打开知识新方式

在多个交流场合，陈引驰经常遇到家长带小读者来问“孩子应该怎么读史书”。他希望《史记百句》能成为中小学生的《史记》入门指南，对流传至今的文史名著有感性的认知——“王侯将相宁有种乎”的呼号背后传递了何种情绪；“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的悲歌何以让人莫名感动；“士为知己者死”的境界究竟是怎样的；“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”的图景为何令人感慨万千。

在陈引驰看来，《史记》中不光是正面的记载，也可能有中性甚至负面的讲述，“比如说熙熙攘攘的来源，如果让青少年直接读原著，可能难以理解，但通过百句方式，小读者可以慢慢离开原本的童话天地，触碰真实的世界。”

“编写过程中，我感到心有余而力不足，总认为一切话都被前人说尽了。”傅杰教授《论语》课程已超过二十年，但在修订《论语百句》时仍一改再改，精益求精，最终采用借力的方式，将古代和现代学者好的解说作为引文，再和自己的解读连缀融合理解。

“王阳明是生活于16世纪的古人，距今已500多年，但他的思想对晚明后中国产生了很大影响。宋明理学是孔孟学说的新发展，而阳明心学又是宋明理学的重要内容，将儒学提升到新的高度。”吴震谈及阅读《传习录》时说，“百句”的选择阐释，体现了作者个人眼光，所选是否精彩要经受过读者评判。

中华书局总编辑尹海潮期待，“中华经典百句”成为大众了解传统文化的亲切读本，与“中华经典诵读”丛书互为补充。如果说后者注重“面”，那前者则强调“点”，以点进入文本，带领读者领悟经典思想和文化精神。虽以“百句”为题，貌似传递的是零碎知识片段，但书里贯穿专家的研究心得和对整本书的融会贯通讲解。

从“遥不可及”到触手可及，缩短心理距离

“《论语》本身就是语录体。‘百句体’延续了中国传统的语录学，更容易进入我们的世界，便于日常生活使用。”上海师范大学教授詹丹准备写《红楼梦百句》，他认为，照顾语感和保持碎片知识的相对完整，是需要平衡的命题。“从而以其高度凝练又不失亲切的呈现，进入不同时代、不同人的思想意识中，形成对接受者自我主体的思想碰撞或再造。”

从“遥不可及”到触手可及，丛书力求缩短读者对晦涩经典可能存在的心理距离。恰如陈引驰在书中所说，我们不是被动地承受“传统”的影响和作用，而是在承受的同时，站在

当下立场，努力尝试着塑造“传统”。“中华经典百句”系列择取历史上具有重要地位且对当下有积极启示的经典文本，寻章摘句，直取关键，对原句加以易解的译注，缀以解说者的认识、领悟和发挥。

这会不会如同“七宝楼台碎拆下来，不成片段”？他打了两个比方，一是“月映万川”——每个水波里映出的月光或光影固然不是月亮本身，但确实是月亮映照的光亮的一部分；二是“盲人摸象”——可能每个人摸到的都不是全体，仅象的某一部分，但也触摸到实实在在的象鼻子、腿、尾巴，进而通过把握局部特征，再触摸更多部分乃至全体。

在复旦大学教授刘玉明看来，“百句”犹如解读经典的入口或游览图，降低阅读门槛。其引导读者探索中华传统文化的博大精深。尤其对于非文史专业背景的读者而言，“百句”系列是亲近经典的理想途径，看上去较浅易，但背后有深邃的力量。

前不久，中华书局成立“中华经典共读会”，每天带领读者共读一句中华经典，每月共读一本图书。读者群里各行业、各层面的书友热烈交流讨论，恰是大众关注传统文化的生动注脚。

“金字塔之巅”开启顶级大展“新玩法”

(上接第一版)

穿过幽暗狭长的走道，观众进入环绕式的影像空间，目睹年少去世法老图坦卡蒙的生命祭典……继“法老的国度”亮相之后，展览的另外两个板块“图坦卡蒙的时代”“萨卡拉的秘密”也揭开神秘面纱。在“图坦卡蒙的时代”，展览叙事与富有节奏的展厅空间相融合，人们不仅能领略从建筑内部眺望外部沙漠所见的宏伟场景，还能在文物“复原”的少年法老所处时代生活场景中感受曾经的风起云涌。“萨卡拉的秘密”展厅内，在猫脚指引下，埃及考古队在萨卡拉地区开展自主考古以来取得的重大发现首次系统呈现，追寻信仰实践的漫长轨迹，包括神圣动物崇拜、猫神巴斯泰特的供奉和猫神祭司丧葬习俗等，解读被古埃及人沿用最久的古老墓地作为复古之都的文化意义。

作为首届“上海之夏”国际消费季七大标杆活动之一，本次大展还联动多方创新打造文旅新体验新场景，放大文博展览溢出效应，激发消费活力。比如，移动端小游戏《埃及猫神庙》、剧本游《萨卡拉的秘密——最后的猫神节》、限量数实融合卡等。上海文创商店焕然一新，围绕经典埃及文化元素首批研发的近600款文创产品即将上新，另有400余款新品将在展期内轮转上架。以阿拉伯饮食文化为主题的舌尖文创午餐以及文化下午茶，则从味觉上再次丰富对话的维度。

今年正值中埃建立全面战略伙伴关系10周年，也是“中埃伙伴年”。上博携手埃及最高文物委员会共同举办的“金字塔之巅：古埃及文明大展”，是中埃关系进入跨越式发展黄金时代的生动写照。以本次大展为契机，更多走深走实的人文合作将展开，推动文明交流更加深入，持续增进两国人民友谊。