

聚焦上海国际网络文学周

从上海到莫斯科：好故事到哪都是冬日焰火

俄罗斯 Eksmo 出版集团青年社社长库兹涅佐娃谈中国网文精品出海

■本报见习记者 孙彦扬

一周前，在莫斯科科展展览中心，手里抱着厚厚一套《凤权》俄译本的金发女孩耐心排着队，队伍尽头是中国网文作家天下归元正在为她的俄罗斯读者签售。在这里，天下归元第一次见到自己作品的六卷俄译本，她留意到贴合书籍概念的精致装帧，这是俄罗斯书籍设计师近乎心有灵犀的设计。出版方的用心与满屋读者的热情，令她回味无穷。第二天，在圣彼得堡市中心的书店，又是读者围坐，又是座无虚席。

一周后，俄罗斯 Eksmo 出版集团旗下厂牌青年社社长达莉亚·库兹涅佐娃走进上海，她告诉记者：“天下归元的《凤权》是我们出版的第一本中国小说，这也是俄罗斯市场上面向青少年读者的首批中国小说之一。首版的成功，让我们得以拓展版权、陆续引进其他中国作品。我们每年出版的中国小说数量不断在增长，预计到2025年，出版量将增加一倍，约有15万本。”

当互异的景观相遇，它们在文学中理解彼此。在刚出炉的《2024中国网络文学出海趋势报告》中，网文在海外出版的增长势头也非常好，网文签约海外授权图书出版同比增长80%，2024年海外出版授权金额同比增长超过200%。而俄罗斯地区近年来对引入中国网络文学实体书的出版的兴趣度较为浓厚，作者天下归元被评为当地最受欢迎中国网文作家之一，天下归元的长篇小说《凤权》进入2023年第一季度俄销售书前30名。如何有效提升网络文学作品质量和社会影响力，更好满足读者需求？在全球化生态构建中，如何更好地适应不同国家和地区的本地化需求与市场规则？中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然为新时代网文发展提出的课题，或许可以从达莉亚的个体视角切入，一探究竟。

一本书作为开端，“我们发现”了Z世代的喜爱

这是俄罗斯青年社的第一本中国小说。《凤权》在俄罗斯出版，六册厚书，出版方为每本书配置了不同的颜色与主题，书口处有相应颜色，插画的国风功夫做足了，仿古的凤凰与牡丹画风格鲜明。该社掌门人达莉亚告诉记者：“当时我们发现，俄罗斯读者已经对亚洲产生了浓厚兴趣，年轻人正在看中国电视剧，在读业余人士翻译的中国小说与漫画。作为市场上

最具影响力的品牌之一，我们必须满足这一不断增长的需求。2022年，青年社与中国的出版单位正式建立伙伴关系。”

《凤权》首发于起点中文网，而后改编为电视剧《天盛长歌》。引入俄罗斯后，原著作者天下归元一夜成名，甚至在俄罗斯拥有了自己粉丝社群。达莉亚解释道：“与俄罗斯本地言情作品相比，中国的言情小说为读者呈现了一个全新的、未曾探索过的世界。虽然角色仍然遵循他们固有的道德观和传统，但情节结构、人物设定以及情节发展的规则难以预测，这是吸引俄罗斯读者的一个重要因素。”

EKSMO-AST是俄罗斯最大的综合性出版集团，而其中厂牌青年社则专攻青少年读物，出版方将目光放至全球，寻找“年轻人最喜爱的各类图书”。“年轻人最清楚他们要读什么书，我们也非常依赖这一点，我们观察读者的喜好，鼓励他们自由追逐梦想、选择书籍，专门为他们出版书籍。”达莉亚告诉记者，在过去6年里，青年社已获得超过500本书籍的版权，涵盖180位作者，累计出版约370万本书，它们部分来自俄罗斯、美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙、中国、韩国、日本和土耳其等地。

可以说，这是中国网文引发的俄罗斯用户对对中国文化的热爱，或者像各国网文创作者反复诉说的那样：用一个好故事，建构打造全球年轻人的文化共同体。

从“仙侠”到“Xianxia”：全球化中扎根本地

“Xianxia”，达莉亚特意将“仙侠”的拼音发得缓慢、准确。中国网文类型多样，自然有丰富的可选择性，在俄罗斯读者看来，天下归元笔下的古代爱情小说，九鹭非香笔下的仙侠小说，打火机与公主裙的现代爱情小说，丁墨的推理小说以及南派三叔的考古与悬疑小说等类型，“重生”“穿越”等网文主题，也都深受欢迎。那么，面对如此丰富的类型与主题，外国出版方如何处理异国文学与本地读者的关系？如何确保他们的读者喜爱作品？平衡吸引的异质性与熟悉的本地化同为重要。

达莉亚观察到，这些年轻的外国读者为故事内外的“中国美学”陶醉，来自中国的故事背景中常充满灯笼、竹林、折扇、茶道以及飘逸的丝绸衣袍等独特元素，人物通常非常优雅，尤其男性角色更

重儒雅，而非粗暴或狂野，但往往又极具危险性。“读者最初被吸引的正是这些独特的设定和故事背景，而这些都与人物本身共同创造了一个与众不同的世界。”

而为了保证中国网文物销书在俄罗斯的本地化，从出版制作到后期推广，青年社下了很多功夫。书籍封面均由俄罗斯的优秀艺术家和设计师创作，当《凤权》的中国粉丝看到俄译本的设计时，也纷纷被“强大的审美”所惊叹。为融入本地文化，出版社多次邀请原著作者深入俄罗斯读者社区，“比面对面见中国读者的时间还要多”——并由此延展出的公共讲座、户外广告以及图书展会等活动，都推高了中国网文在海外的能见度。

从武侠、仙侠到现代、悬疑和盗墓等题材，各种可能性已被探索。未来，《盗墓笔记》《扶摇皇后》《后宫·甄嬛传》《女将星》《特工王妃楚乔传》《嫡嫁千金》等新型、新主题与新的情节，将经由青年社引入俄罗斯。达莉亚期待，俄罗斯读者对中国文学的热爱能够日益增长，阅文集团、潇湘书院、百花洲文艺出版社等中国合作伙伴也越来越多，“让更多人了解并欣赏丰富美好的中国文化，让那些超乎想象的故事生生不息”。

多元化视角让舞蹈研究不再孤立

首届国际青年学者舞蹈论坛在沪举办

本报讯（记者童晶）AI时代，人类如何起舞？近日，首届国际青年学者舞蹈论坛在沪举办，汇聚了来自35所中国高校、研究机构及6所国外一流高校的81名学者。他们不仅探讨传统的舞蹈艺术，还涉足AIGC与“未来舞蹈学”等前沿话题，多元化视角体现出年轻人的锐气、前瞻性和时代感。

《从“互联网+”到“AI+”：舞蹈公演市场中的生态演进》《抖音“爆款”舞蹈审美表征与文化省思》《人工智能辅助音乐舞蹈创作路径探索》等话题探讨，为舞蹈学科研究拓展新的天地。“在人工智能时代，舞蹈的呈现方式、视觉效果、空间表现等方面都出现了全新的变化。人机共舞、人机共融、人机共创正不断突破和拓展着舞蹈艺术研究的边界。”上海戏剧学院党委书记谢巍巍表示，面向未来，上戏正积极谋划布局的“未来戏剧学”是一个宽泛的概念，其中也包含舞蹈在内的各种表演形式。

《论魏晋南北朝河北区域双向人口迁徙与胡乐兴盛之关联》《“新史学”对中国古代舞蹈史研究的启示》《论好莱坞电影文化对巴兰钦创作风格的影响》《舞蹈采风转向田野工作了吗》等展开跨学科讨论，碰撞出创新思维的火花。“舞蹈学科的研究可以由外向内，从美学、史学、社会学、人类学等多方面入手，关注探寻舞蹈艺术的世界；也可以由内向外，从实践中生发，把自己的经验和理解进行理论的总结与提升。”北京舞蹈学院党委副书记、院长许锐建议，舞蹈学科的研究不能局限在课堂和书本，要身体力行参与各种实践活动。“学术研究要注重理论与实践融合融通，找到一条真正符合艺术规律、能够推动舞蹈发展的创新道路。”

耄耋之年的北京舞蹈学院原院长吕艺生教授以《我的学习生涯》为题，传递“学下去、舞下去、写下去”的终生学习理念，启迪后学。“青年是舞蹈的未来。青年的价值正在于无穷的创造力和对未来的无限憧憬。”上海国际舞蹈中心发展基金会理事长、上海歌舞团团长王延表示，要构建更加开放包容且富有创造力的生态环境，充分发挥年轻人的作用，实现舞蹈艺术可持续发展的繁荣。

2024国际青年学者舞蹈论坛汇聚了来自中国艺术研究院、北京舞蹈学院、上海戏剧学院、中央民族大学、浙江音乐学院、南京艺术学院等国内艺术类院校，来自北京大学、清华大学、中国人民大学等人文社科类院校，以及来自密歇根大学、伦敦大学、考文垂大学等国外高校的学者。上海戏剧学院党委副书记、院长黄昌勇激励青年重视理论与时代责任的密切联系。上海戏剧学院将以此次为新起点，凝聚青年力量，与海内外不同领域的学者、实践者深入合作，携手共创多元和谐的艺术世界。

在全球化背景下，舞蹈艺术作为无国界的语言，以其独特的魅力和能量，成为不同文化之间的沟通桥梁，推动人类文明的交流与融合。“舞蹈承载着重要的社会责任。我们不仅要关注艺术创作本身，更要思考如何利用舞蹈来服务社会、影响他人。”中国舞蹈家协会主席冯双白表示，涵盖历史、考古、美学、计算机科学、哲学、民族学等开放性的议题，促进了舞蹈界学术观点的充分交流。“多元化视角让舞蹈研究不再孤立，而是融入到了更广泛的社会科学和技术进步之中。不同学科的碰撞与交汇，将大大推进舞蹈学科的发展。通过这样的交流，我们得以从不同的角度审视舞蹈艺术的本质及其在未来社会中的角色。”

连看39遍，《秘密关卡》不仅赢在技术

■本报记者 卫中

近日，由《爱，死亡和机器人》团队打造的动画剧集《秘密关卡》上线后，受到大量关注和好评。目前在豆瓣网和IMDB上，该剧分别获得7.7分和8.1分的评价。有网友激动地写下评论：“叹为观止，无与伦比，《战锤40K》打戏我一连看了39遍！”

随着游戏产业的蓬勃发展，先进技术手段不断为影视创作赋能，而《秘密关卡》则展现了影视作品如何反哺游戏产业：为游戏作品注入更浓厚的文化底蕴，丰盈着游戏宇宙的世界观。

缘何被游戏媒体踩，但被影视观众点赞？

尽管国外知名游戏媒体IGN认为这是一部游戏作品的“营销剧集”，“难逃那种看完一堆游戏预告片后产生的疲惫感”，甚至辛辣地讽刺该剧“精准地呈现了《爱，死亡和机器人》如果一整季全是品牌联动内容的话，会是何种惨状”。但观众显然对IGN的评论并不认同，在IMDB上有网友针对性地写剧评：“千万别听IGN的，去享受这些短片吧，会让你重温玩游戏时的美好时光。”专业的游戏媒体打低分，而观众在影视媒体上打出高分，这或许也代表了《秘密关卡》的受众群体出现了明显的两极分化。

这一季中，《秘密关卡》每集围绕一个游戏世界展开故事，主题涵盖《吃豆人》《龙与地下城》《战锤40K》《装甲核心》《虚幻竞技场》《师父》等经典游戏。剧集由《爱，死亡和机器人》团队操刀，保持了一贯的高水准制作，因此在很多观众看来，这部作品有精湛的视觉特效几乎是理所当然。但即便观众已对此有所预期，在看到《穿越火线》这一集时，仍然会被越来越真实的城市追车画面所震撼。

游戏与影视联系愈发紧密的另一个迹象是，越来越多的好莱坞演员参与到游戏动画剧集的制作中来。在由基努·里维斯担任面部捕捉的《装甲核心》这一集中，动画角色惟妙惟肖地再现了真人演员的神态表情，传递出人物经历战争后的心理创伤。而《永恒岛》的主角则由阿诺·施瓦辛格担任配音，他厚实的嗓音配合角色骄傲自满的性格，为剧集增添了更多搞笑感。然而，最让国内观众感到熟悉的，可

《秘密关卡》每集围绕一个游戏世界展开故事，《永恒岛》主角由阿诺·施瓦辛格担任配音。

能是《师父：匆匆一生》这一集。这集由法国游戏工作室开发的中华武术格斗游戏《师父》改编而来，继承了游戏中主角被击杀后能通过保命铜钱复活，但要付出寿命为代价的设定。剧中的主角前去复仇时是20岁左右的青年，第二天天亮归来时已垂垂老矣，虽然这让很多不了解游戏设定的国内观众感到困惑，但不妨碍他们对剧中纯正的中国功夫片味道以及唐人街文化表示赞叹。

学会讲故事，或许排在技术的前面

游戏能为玩家带来操作感和体验感，而影视则能为游戏丰富世界观，让游戏的文化属性更为浓厚，助力游戏的IP扩大影响力，拥有更为持久的生命力。《秘密关卡》将游戏进行影视化改编，让观众在欣赏剧情的同时，也能感受到游戏的魅力。已经有不少观众表示，在看完剧集后想要尝试体验相关游戏。高质量动画剧集无疑是科技的“秀肌肉”，但娓娓道来讲故事的能力才能走进观众内心。《战锤40K》在国外是非常受欢迎的IP，拥有大量游戏粉丝。而此次《秘密关卡》剧集的改编也广受好评，四个战士执行生还几率为零的作战任务，展现出他们的力量与无畏。粉丝们毫不吝啬地表达赞美之情：“《爱，死亡和机器人》的创作团队是懂得如何打造精彩故事的。”而另一部《龙与地下城》的故事，则完美再现了此类游戏强调的不同职业之间分工合作的特色，点燃玩家重温游戏的热情。

与国内日益兴盛的微短剧需求不同，很多国外观众对《秘密关卡》的普遍评价是抱怨时长“太短”。该剧的单集时长大部分在10分钟以内，宏大的世界往往在刚刚崭露一角就戛然而止，不免让人感到意犹未尽。如果说画面特效是科技实力的展现，那么让观众欲罢不能的观剧感受，则是制作团队“讲故事能力”的证明。不依靠生硬地制造“爽点”或者搬运各种滥俗的“梗”，而是在一个短小的时间尺度里流畅地讲述一个精彩的故事，《秘密关卡》有许多值得国内同行研究的地方。

锣鼓街舞皆入戏，“燃”出新国风

《锦衣卫之刀与花》探索中文音乐剧创新之路

■本报记者 姜方

传统武术的刚劲中，融入现代舞的灵动和街舞的爆发力；旋转翻腾的凌厉打斗，与密集紧凑的戏曲锣鼓相呼应……中文原创国风音乐剧《锦衣卫之刀与花》将于本月24日至明年1月12日在上海上剧场完成首轮演出。在昨天的见面会上，一群当红青年音乐剧演员踩着戏曲台步、手持大刀登台。

“这是一部极具浪漫主义色彩和诗意的作品，致力于探索属于我们中国人自己的音乐剧风格。”该剧导演、编舞刘晓邑话语间有着勃勃的“野心”。“音乐剧《锦衣卫之刀与花》是剧伙音乐继《悟空》《南唐后主》《南唐计划》《杨戬》等剧目之后，再度集结原班人马，历时两年前期创作、四轮工作坊打磨的作品。”制作人和晓维告诉记者，新剧力求重塑属于中国故事的审美风貌。明朝宣德年间，一国之君醉心斗蟋之戏，藩王宦官各怀鬼胎，靖难遭孤伺机而动……编剧沈亮与孙浩程反复推敲，剧作以风舞阳和梅霜花的视角切入，带领观众穿梭于喧闹市井和皇城秘境，见证永乐盛世的余晖和靖难之役的遗祸。

“剧名中的‘刀’象征锋利与冷酷，既是杀戮的工具，也是保护的利器；‘花’则柔软美丽，是希望的化身，也是无数脆弱小人物的象征。”该剧编剧、作词孙浩程解读，“刀与花”的意象贯穿剧情始终，在忠诚与背叛、道德与情感的煎熬中，赋予角色强烈的个性与情感张力。刀与花的对立与交融，也在人物成长的弧线中，展现出人性反思。而整部音乐剧的歌词也将努力做到言之有物，同时体现中文之美感。

从《盛世》《笼中斗》到《花间藏刀》《瓷器》《刀与花》，在昨天的《锦衣卫之刀与花》见面会现场，叶麒圣、张泽、张智涵、毛二、徐杭、吴志军等主演表演了剧中片段。风舞阳的嘻哈旋律跳脱而灵动，展现草根少年的不羁与坚韧；东厂宦官则以摇滚布鲁斯加呐喊的搭腔，在阴狠中透着几分夸张与滑稽……记者发现，与大部分音乐剧不同的是，《锦衣卫之刀与花》的舞蹈难度特别高，为了帮助演员们找到最佳状态，刘晓邑在排练厅内刮起“点杀”旋风——点到哪个演员，就得把全剧舞蹈跳一遍。而音乐创作中，中国传统音乐的古风古韵与当代电音的潮流元素“走到了一起”。“轻快俏皮、令人莞尔的戏曲与回响贝斯、摆动低音、嘻哈等音乐风格穿插交融，力求为每个角色赋予鲜明的音乐主题。”该剧作曲、编曲张博介绍。飞鱼服与绣春刀，是锦衣卫代表皇权的

身份标志。音乐剧的舞台上，又会对其作怎样的诠释？“明代服饰‘上承周汉，下取唐宋’。不同场合、不同身份地位有诸多形制，强调端庄仪态、宏美气度，也体现礼仪规范和森严等级。”《锦衣卫之刀与花》服装设计刘善通和赵欣介绍，将飞鱼服运用于戏剧舞台，在遵循衣裳章法的同时，也根据角色形象、动作需求，进行融合与艺术处理，突显舞蹈时的飘逸感和武打时的力量感。“我们尝试了很多肌理和色彩，每一件戏服散发的光泽度、色彩和细节处理，都要跟角色气质贴合。比如梅霜花前期被操纵于宦官手下，他的官服胸前有一些编织物的装饰，看似瘦骨嶙峋，又像一个牢笼，体现压抑隐忍和束缚感。”

舞台上的绣春刀，既是角色手中的官刀，也在舞美设计徐宵寒的巧思下成为一个重要的隐喻符号，展现了明代宣德年间的权力斗争、世代仇恨与家族命运的三重张力。《锦衣卫之刀与花》由上海剧伙音乐文化有限公司出品制作。

中文原创国风音乐剧《锦衣卫之刀与花》海报。(演出方供图)