

2022年,中国网络文学出海市场规模突破30亿元,累计向海外输出网文作品16000余部,海外用户超过1.5亿人,覆盖200多个国家和地区

中国网络文学已成“世界大众文艺重镇”

艺术圈

文/羊城晚报记者 吴小攀

张坚： 在中国艺术史研究中 高居翰提出“李约瑟难题”

中国两宋时期绘画与意大利文艺复兴时期绘画并驾齐驱

期也大多有一定的整理高居翰图书和文献资料的工作经历,语言功底不错,在经过多轮的修订完善之后,最后完成的译文大体上是令人满意的。

羊城晚报:高居翰作为西方的中国艺术史家,在西方汉学界有怎样的地位?

张坚:高居翰最初主要是从事中国古代理论绘画,特别是元明清时期绘画的研究,早期的博士论文是以元代画家吴镇和文人画理论为论题。他晚年的中国绘画研究系列著作《隔江山色》《江岸送别》《山外山》《气势撼人》和《画家生涯》等,经三联书店出版之后,深受国内读者的喜爱。在这些著作中,他提出了一系列关于中国古代画史的新观点和叙事。比如,在《气势撼人》中,他认为,晚明时期画家作品中出现的对于写实和再现意境的追求,既受到了当时传入的西洋绘画风格元素的影响,同时也应视为一种对于两宋绘画传统的复兴。

高居翰《溪山清远》的一个重要目标就是揭示中国古代早期绘画中的一种不同于文人画的传统,即再现和具象写实的传统。在他看来,中国古代绘画中的再现和写实质感,自先秦以来得到持续发展,最终在两宋时期达到巅峰,他也就此提出了世界艺术史上有两座再现和写实艺术高峰的观点,即意大利文艺复兴时期和中国两宋时期的绘画是并驾齐驱的。

羊城晚报:您主持翻译《溪山清远 中国古代早期绘画史》这部著作,难点在哪里?

张坚:这本书是在著名美术史家高居翰的系列视频讲座《溪山清远:对中国古代早期绘画视觉解读》的基础上翻译、整理而来的。这本书的翻译要比一般译著复杂一些,因为首先要进行视频讲座的听录,然后再进行翻译、整理和校对,在这个过程中,对听录下来的文本内容是需要进行查核、核对的,特别是讲座中一些发音不那么清晰的词句和段落,需要结合上下文关系进行辨别,而在涉及人名、地名、术语以及引用古文文献的中文还原等方面,也需要耐心和细致的查核;另外,此书的插图数量十分庞大,且来源复杂,为了尽可能使用具有较高清晰度的图片,保证出版物的质量,大家也是颇费了一番周折的。

当然,翻译最难做到的是原汁原味,让译文能够忠实传达高居翰讲座的语言魅力,这对于译者团队来讲是颇具挑战性的。好在参与翻译工作的青年学者都非常努力,他们在前

对文人画的各种陈词滥调持批判态度

羊城晚报:这部译著碎片化阅读流行的时代,如此巨著,面向的主要是哪些读者?

张坚:这其实是一本通史类著作,以系列讲座的方式展开,各章节内容,既有时序上的和叙述逻辑上的连续性,同时,也是各自独立成篇的,读者可以随机地选择阅读,倒是适合现在的碎片化阅读的。值得一提的是,高居翰讲课是以对一件件的画史名作视觉解读为主线的,书中所涉画作包罗广泛,还包含了大量的背景信息,读者可以把它当作一本收录较全面的中国古代早期画史工具书来使用。而在这一方面,我们也是计划在本书的后续更新版本中增加索引部分,便于读者的检索和查考。

高居翰所预设的听众和读者是世界范围内对中国古代绘画感兴趣的普通公众,观者可以是中国历史、文化和美术史“小白”。他不是按照业内学术报告的方式来讲,而是以自己一生学术经历为依托,通过观看引导,以画作为线索,深入浅出,让听众和读者进入到乃至沉浸在中国古代早期绘画世界中,应该是属于一种“跨文化的通俗易懂”。

羊城晚报:整体上,高居翰对中国古代艺术有怎样的观察和发现?

张坚:高居翰注重中国古代艺术中的再现和写实的视觉

传统,而对于文人画的各种陈词滥调则是一种批判态度。他的《溪山清远》也是旨在突破文人画史的局限,丰富和完善对中国古代绘画传统,及其在世界范围的影响的认识。

在他看来,元季文人画的崛起是重大转折,自此以后,两宋水墨山水、院体画、禅画和世俗画的传统,或遭摒弃、贬抑,或被忽略,取而代之的是文人画的各种仿古主义。他认为,这是中国历史文化中的一种奇怪的发展模式和现象,也同样怪在科技、航海和印刷等领域。就此,他特别提到了“李约瑟难题”,即为什么古代中国突然停止发展?为什么不再精益求精,最终由欧洲人发明出了蒸汽机,并推动之后的工业革命呢?当然,这是宏观的历史话题,却也包含他与李约瑟一样,对宋代艺术、文化和科学在达到发展巅峰之后,没有得到进一步发展并酝酿出一种现代文明形态而感到遗憾。

因文化隔膜或多或少存在误读、曲解

羊城晚报:来自西方的艺术史研究者谈论中国艺术,会不会存在文化隔膜?

张坚:早年,高居翰有机会在日本、美国、欧洲和台北故宫博物院寓目并参与编录大量中国古画藏品;20世纪70年代中美关系正常化后,他又得以见识中国大陆的古画收藏,其独特经历几乎无法复制,也使得他在讲述中国古画创作故事时有了足够的自信和底气。

不过,这也不是说他的讲述和得出的结论都是正确的。无论是他的形式与风格分析观念和讲述,还是社会艺术史视野,虽有助于扩展和丰富我们的认识,但也或多或少地存在因文化隔膜或其他原因而导致的误读、曲解。比如,在书法与书法史,以及书画关系的问题上,他的一些观点和论述,是存在较大争议性的,许多学者并不认同,不过,他人对此也并不讳言。

羊城晚报:当代一些中国

今年3月,阅文集团联合《环球时报》旗下环球网调查中心发布的《2022中国网文出海趣味报告》则显示,截至2022年底,阅文集团旗下海外门户起点国际(WebNovel)已上线约2900部中国网文译作,9部作品阅读量破亿,《许你万丈光芒好》以超4亿的阅读量高居榜首。

在备受读者喜爱的同时,中国网络文学也日益受到海外主流平台的认可。2022年,《大国重工》《大医凌然》等16部中国网文作品被收录

进大英图书馆的中文馆藏书目,显示出中国网络文学正成为具有全球意义的内容产品和文化现象。

正如阅文集团CEO、腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠在网络文学周开幕式上所言:“网络文学已经不只是中国的网络文学,更是世界的网络文学,无数作家以中国式想象,让上亿海外读者和我们的故事同悲喜、共命运,也将中国精神、中国价值、中国力量带向了世界。”

海外网络作家深受中国网文影响

来自乌拉圭的年轻人XI-ETIAN是一名95后,在阅读了《妖神记》等200多部中国网文译作之后,他决定开启创作道路,并将网文主角的名字作为笔名。2022年,他创作的《血术士》(《血术士:魅魔在末世》)获起点国际全球年度有奖项大赛(WSA)金奖。

像XIETIAN这样受中国网文影响而走上写作之路的海外创作者还有很多。来自印度的95后网文作家Grand Void Daoist,现实中他拥有药理学博士学位,出于兴趣,他先做过网文翻译编辑,2020年开始创

作。Grand Void Daoist说:“我最喜欢耳根的修真小说,他作品中出色的人物角色和世界观设定,让我对中国和中国文化产生了浓厚的兴趣,当然,也对我自己的写作产生了影响。”在他看来,创作以修真(俗称“修仙”)为世界观的故事,很大程度上立足于中国神话和文化。写小说既满足了他的创作欲,也带来了可观的收入,“一开始家人和朋友并不支持我写网文,但看到我的收入之后,态度完全变了。”

另一位95后的美国作家My Little Brother,曾经是仙侠小说迷,在阅读了大量中国网文小说之后,他以修仙和游戏类型为主开始了写作。2020年,起点国际最流行的原创小说之一《Cultivation Online》(《在线修仙》)就是他的作品。而在新加坡的医生Mo-loxix,业余时间也是一名网文作者,他在起点国际连载的《Number One Dungeon Supplier》(《地下城头号供应商》),是一个包含武侠、美食元素的现代故事,其中的熊猫元素颇受读者喜爱。

从译作到多形态改编,网文IP出海渐成规模

随着国内网文IP生态链的日益成熟,中国网文正在走向IP生态出海的新阶段。近日,IP改编动画电影《全职高手》官宣将于7月8日在日本上映,消息一经公布即登

《全职高手》定档海报

上日本Yahoo热搜第四。动画电影“未映先热”,背后是《全职高手》IP出海积累的受众基础。

《全职高手》是白金作家蝴蝶蓝创作的电竞题材网络小说,2011年开始在起点中文网连载,是中国网络文学史上第一部“千盟”作品。“千盟”是指在一本书上消费达1000元人民币的读者,“盟主”过千人的网络小说称为“千盟”,先后进行了出版、漫画、动画、动画大电影、网剧、舞台剧、游戏、周边衍生品改编,是目前业内改编形态最多最全的IP之一,也被很多人认为是中国电竞网文的第IP。目前,《全职高手》已翻译成英语、泰语、韩语、日语、越南语等多语种实体书,积累了大量海外粉丝。

在日本,《全职高手》实体书由日本三大出版社之一的

中国故事、中国经验： 海外传播的核心吸引力所在

汤俏:目前国际上较受欢迎的类型,正在从之前的较为集中走向多样化、细分化的趋势。以前海外读者会比较突出地表现在男性喜欢玄幻、奇幻题材,而女性比较喜欢都市言情题材;现在更多体现为一种差异化阅读,更多的小众细分题材如科幻、体育、游戏等也进入了海外受众的视野中。另一方面,受欢迎类型也是具有区域特色的,比如东南亚国家因为相近的文化背景会更青睐玄幻、仙侠、穿越、宫斗、侠义等题材的作品,而科幻、恐怖、推理、悬疑等类型则更受欧美国家欢迎。当然这种分类也不是绝对的,而是变化的、交叉的、发展的。

玄幻、仙侠这类小说和西方小说在一定程度上当然有相近之处。优秀的网络文学作品实际上已经吸纳融合了包括中国文化在内的东西方文化元素,具备跨文化特质和审美价值追求的作品才能打通人类共

通的情感。但其叙事模式和精神内核,仍然是以中国元素为主的中国故事和中国经验,这是网络文学海外传播的核心吸引力所在。

羊城晚报:如果对标《冰与火之歌》《魔戒》这类奇幻作品,中国网文是否也有了类似的代表作?

汤俏:关于这个问题,请允许我引用中国社科院发布的《2022中国网络文学发展研究报告》中的一句话来回答:网络文学作为构建中国叙事体系创新载体,在文化出海方面表现出引领风尚的潜力,已具备进军西方主流文化市场的实力,成为新时代讲好中国故事的生力军。同时,中国网络文学也成为了世界流行文艺中重要的一环,不仅从中获得滋养,并且以其中国模式“反哺”全球流行文化。因此,是否出现可以对标《冰与火之歌》《魔戒》的作品,我认为是值得期待的。

图主
羊城晚报
提供
何晶

近日,主题为“多彩亚洲精彩世界”的2023中国网络文学周在杭州举办。会上发布的《中国网络文学亚洲传播报告》显示,2022年,中国网络文学出海市场规模突破30亿元,累计向海外输出网文作品16000余部,海外用户超过1.5亿人,覆盖200多个国家和地区。截至目前,在亚洲海外市场,中国网文实体书出版超6000部,翻译作品数量超9000部。

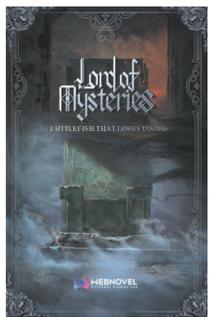
通过阅读中国网文了解中华传统文化

根据《中国网络文学亚洲传播报告》,2022年,中国网络文学出海市场规模突破30亿元,累计向海外输出网文作品16000余部,实体书授权与上线翻译作品比例4:6。海外用户超过1.5亿人,覆盖200多个国家和地区。

亚洲是中国网络文学传播最广泛的地区,2022年中国网文在亚洲海外市场规模达16亿元,高于北美、欧洲等地区,约占全球市场的55%,其中东南亚约38%,其他亚洲地区约17%。

在起点国际,已有超过2900部中国网文的翻译作品,囊括仙侠、奇幻、都市、科幻等多种类型。截至2022年底,已有9部中国网文的翻译作品阅读量破亿,刻画当代女性自强不息的作品《许你万丈光芒好》阅读量突破4亿,高居榜首。

度创下起点国际订阅纪录,总阅读量高达3800万次。

《诡秘之主》封面

越来越多海外读者通过阅读中国网文,了解中华传统文化和当代中国的时代风貌。2022年,“中国”相关单词在评论中累计出现超15万次。在读者相关讨论中,提及最多的中国元素包括道家文化、美食、武侠、茶艺和熊猫等,提及率高居前五的中国城市分别为北京、上海、香港、澳门和杭州。“小时候我通过看电视剧《射雕英雄传》《包青天》认识中国,现在网络文学是了解中国的窗口之一。”泰国OokbeeU阅读业务负责人皮波表示,泰国每个月有10%的人在我们平台追读小说。

可以说,中国网络文学已经成为与好莱坞电影、美剧具有相同传播水平的世界大众文艺重镇。”在鲁迅文学院研究员、中国作协网络文学委员会委员王祥看来,海内外网文读者最追捧的是奇幻、玄幻、仙侠、科幻等类型,其基本叙事模式是存在超能力想象的神话叙事,而这恰恰与好莱坞电影叙事模式类似。大英图书馆收藏的中国网络文学作品,同样也是这些神话叙事类型占多数,这或许是中国网文受到全球读者追捧的重要原因之一。

《许你万丈光芒好》封面

“我读的第一部网络小说就是《许你万丈光芒好》,2018年,我在网上看到了这部小说的推广,立刻就爱上了宁夕和陆霆骁的故事,也开始了我的追书之旅。”来自菲律宾的95后女孩KazzenIX告诉记者,她从一开始着迷于当代爱情故事,到后来又喜欢上了惊险刺激的奇幻小说。爱潜水的乌贼创作的《诡秘之主》也是备受全球读者喜爱的网文作品,该小说自连载之初就是中英文同步更新,连载期间一

中国社会科学院文学研究所副研究员、网络文学研究室副主任 汤俏

羊城晚报:中国网络文学出海几年时间,就已得到了无数海外读者的“追捧”,您认为网文受到世界读者喜爱有哪些原因?

汤俏:近年来,在国家的大力倡导和推动下,网络文学作为中华文化“走出去”的重要组成部分,已经跨越萌芽期、积累期,进入快速发展期,实现了从内容到模式、从区域到全球、从输出到联动的整体性转变。这一系列海外传播生态系统,为网络文学快速更新和稳定的内容输出提供了产业保障和技术支持。另一方面,网络文学之所以受到世界范围内的读者喜爱,更重要的原因在于内容“好看”。中国网络文学不仅以其新奇跌宕的情节和脑洞大开的设定吸引读者,成为他们缓解压力、打发时间的阅读休闲方式,更因为它独特的中华文化魅力和鲜明的中国特

色深受喜爱——融入了瓷器、刺绣、戏曲、绘画、饮食等东方文化元素,和尊师重道、兄弟恭恭、热血奋斗等中华传统美德的中国网络文学,自带“魅力光环”。

通过阅读中国网络文学,海外读者不仅能潜移默化地感受中华传统文化,也能领略当下中国的时代风貌。正是基于这种融合了中国元素和本土偏好的共享文化资源,中国网络文学在跨文化语境中获得了强大的吸引力和感染力,广受海内外读者青睐。正如北京大学中文系教授邵燕君所言,中国网络文学为什么能够出海,不仅仅是因为单纯讲“中国的故事”,而是讲“好故事”。

羊城晚报:玄幻、仙侠这类网文和西方小说在一定程度上是否有相近之处,比如说叙事模式、精神内核等?