

10月12日,中国网络文学影响力榜(2022年度)发布活动暨粤港澳大湾区网络文学高质量发展研讨会在广州,来自全国各地的网络文学作家、评论家、平台负责人、行业代表等汇聚一堂,研讨网文

中国网络文学:从『爽文』到『世界四大文化奇观』之一

羊城晚报记者 孙磊 图蔡亿生

总策划:杜传贵 林海利 总统筹:孙爱群 胡泉 陈桥生 统筹执行:邓琼 吴小攀

该活动由中国作家协会、中共广东省委宣传部主办,中国作协网络文学中心、广东省作家协会、花城文学院等共同承办。

我吃西红柿、爱潜水的乌贼、酒徒、匪我思存等知名网文作家现身会场,还有来自全国各地的网络文学评论家、平台负责人、文化产业行业代表等参加活动。

经过二三十年的发展,诞生于互联网平台的网络文学也逐渐告别早期的“野蛮生长、泥沙俱下”的状态,不断突破爽文的类型化写作,逐步迈向主流化、精品化乃至经典化的发展路径。网络文学内容生态进一步优化,精品化趋势更加强劲,网文“出海”之势渐成规模。

壹 网文题材现实化趋势:喜?忧?

10月12日晚,中国网络文学影响力榜(2022年度)正式发布。经过严格初评、复评、终评和读者线上投票,中国作协网络文学中心推出网络小说榜、IP影响榜、海外传播榜、新人榜四个榜单,29部网络文学作品和8位新人作家上榜。

记者发现,此次上榜作品中,网络文学题材结构更加优化,现实题材成网文“新宠”,佳作频出。网络小说榜上榜作品中,《关键路径》《上海凡人传》等作品紧扣时代脉搏,书写现实生活。

今年4月10日,中国社会科学院文学研究所发布的《2022中国网络文学发展研究报告》也指明这一趋势:现实题材作品以37.2%的高复合增长率,迈入“黄金时代”。

在山东省作家协会主席、山东大学文学院教授黄发有看来,网络文学现实题材创作的繁荣,在某种意义上也是网络文学主流化与精品化实践的重要表现。“最近几年,网络文学现实题材的创作取得了明显的进步和发展,为网络文学注入新的活力,也推动网络文学突破发展瓶颈,视野更加开阔,格局更加多元。”

同样是表现改革开放题材,网络文学作品不仅更鲜活,也更具趣味性,同时也不乏深度和温度。网络文学手法和视觉化叙事手段的应用,也为现实题材创作带来新的审美。黄发有表示,像《大国重

工》对机械行业有深入的了解,对技术人员精益求精的探索精神和工人不畏艰难的拼搏精神充满敬意,作品有一种深情的力量。

温州大学人文学院副教授乌兰其木格则强调,网络文学最大的特质就是自由性、平民化,有讲故事的传统,可以让我们休闲、娱乐、游戏,这是它存在的一个很重要的理由。“如果所有网络文学都向现实主义文学或者精品化文学的地方去发展,以己之短博传统文学之长,一定会失败的。网络文学有它存在的一些理由,在一些玄幻、幻想、故事性的题材类型当中,我们可以看到一些不亚于传统文学、精品文学里思想艺术性、文艺方面的一些创新,其实已经具备和传统文学一较高下的优长。”

除了现实题材,作为当下最重要的网文品类之一的科幻题材作品仍在高速增长,2022年起点读书书评区中“科学”出现近25万次。在此次上榜作品中,《我们生活在南京》《夜的命名术》等展开绚丽想象,书写浩瀚宇宙奇幻寓言,探索科幻题材创作边界。

随着科技的发展和科幻影视剧的热播,在互联网这个天然具有“年轻化”标签的活动场域中,95后、00后正快速涌入科幻网络文学的生产与传播过程。“Z世代”作家渐成创作主力,网文作家新人结合最新前沿科技进行创作,为行业发展带来新面貌、新气象。

贰 “走出去”,中国传统文化受追捧

据中国作协网络文学中心发布的数据显示,截至2022年底,中国网络文学海外市场规模超过30亿元,累计向海外输出网文作品16000余部,海外用户超1.5亿人,遍及世界200多个国家和地区。

从2004年起点中文网开始向全世界出售网络小说版权,到2006年《鬼吹灯》《诛仙》翻译作品打开东南亚市场,再到海外原创与AI翻译推出、IP改编火爆海外,中国网文的足迹遍布全球,甚至有人将中国网络文学与美国好莱坞大片、日本动漫、韩国电视剧并列称为“世界四大文化奇观”。

此次公布的海外传播榜上,《战尊归来》以紧张的情节、悬念迭出的故事线,引发全球170多个国家和地区的读者“追更”,点击量超5亿;《宇宙职业选手》将灵气复苏、武道直播、生命进化等多种元素融合,向海外展示了中国网络文学强大的想象力和叙述力……

值得一提的是,在“网文出海”大潮中,传承中华优秀传统文化的作品取得突出成绩,圈粉众多海外读者,国际传播效果凸显。

据阅文集团副总编辑田志国介绍,通过调查,他们发现海外读者喜欢中国传统文化和现代中国风貌。2022年,中国相关单词在读者评论中累计出现了15万次,在读者相关讨论中,提及最多的中

国元素包括美食、武侠、茶艺、熊猫等。

田志国表示,随着网文的持续出海,依托于互联网的文学样式已经在东南亚和北美地区成为重要的文娱内容,受到当地年轻人的喜欢。“我们在当地开放了本土化原创,主要作品类型有15个大类100多个小类,主要集中在都市、游戏竞技、科幻、东方奇幻、西方奇幻等五大题材。东方奇幻题材中,很多受到中国传统文化的影响,在主题设定以及人物角色设定上都有着浓郁的中国风。”

除了文本出海,近年来,多个平台纷纷在音频、短视频方向上发力,推动中国网络文学在海外的传播。据中文在线集团董事、常务副总裁谢广才介绍,就海外传播而言,目前“ReelShort”短剧可谓欧美市场上闪亮的星星,用户规模发展非常快,成为短剧出海的样本。“网络发展的短剧化在目前两三年当中是一个很好的风口,但它的精品化更是商业运营的重中之重。”

推文科技CEO童晔表示,网文出海不仅仅是文本走出去,更重要的是让中华文化走出去。番茄小说总编辑谢思鹏也强调,不管是内容出海还是模式出海,都是中国网文的出海,都承担着传播中国文化的使命和重任。

叁 主流化程度提升,优秀原创依然偏少

打铁还需自身硬。无论是题材转向还是网文出海,都需要高质量的网络文学作品。这也是此次榜单发布和研讨会的核心价值所在:聚焦网络文学的主流化、精品化创作。

中国网络文学自发端以来,相当长一段时间处于自然生长状态。诞生于互联网平台的网络文学,因过分注重市场效益,一味追求“快”“长”“爽”,而出现了质量粗糙、内容低俗和背离主流价值观的问题,可谓“野蛮生长、泥沙俱下”。

近年来,在内容精品化趋势的持续推动下,2022年网络文学海内外主流化程度显著提升:在国内,144部网文作品被国家图书馆永久典藏,10部网文的数字版本入藏中国国家版本馆;在海外,16部中国网文被大英图书馆收录,网文出海遍及全球200多个国家和地区,海外网文访问用户规模达到9.01亿。

“要推动网络文学创新的主流化、精品化。”中国作家协会党组成员、书记处书记胡邦胜观察到,网络文学作品量大、类型丰富,但优秀原创内容依然偏少。他认为,举办网络文学文化传承论坛、发布网络小说榜单就是要传承中华文

脉,探讨发展路径,引导网络作家坚持正确的创作导向,推出更多网络文学精品。

“主流化、精品化、经典化对于整个网络文学行业的一种规划,要求网络文学必须服务这个时代,这个要求也在无形之中约束我们每个网络作家的创作,不以个人的意志为转移。”在中南大学教授欧阳友权看来,当前网络文学的发展面临着诸多变化,随着音视频产业化的兴起,作为内容的源头,网络文学必须要推出优质的文本,让我们的创作能够立得住、传得开、留得下。

广东是中国网络文学的发源地之一,也是据统计现有网络作家人数最多的省份,诞生过不少蜚声全网的“大神级”作家。据广东省作家协会党组书记、专职副主席张培忠介绍,截至2022年年底,广东网络文学作者总数超过20万人,其中与网站签约、写作近4万人,头部作家150人,作者、作品、读者数量居全国前列,发展势头强劲,前景广阔。“我们要进一步加强精品创作,加快IP转化,加大网文出海,真正实现粤港澳大湾区网络文学与文化产业的双向奔赴和双向赋能”,将粤港澳大湾区打造成为中国网络文学发展的重要一极。

活动现场

【访谈】

“我吃西红柿”:专注创作,不跟市场风口

网络作家“我吃西红柿”,本名朱洪志,人称“番茄”。他于2005年开始在起点中文网连载《星峰传说》,从此开启网络文学创作之旅,先后推出《星辰变》《盘龙》《吞噬星空》《莽荒纪》《宇宙职业选手》等作品,打破诸多网文纪录。

其中,《盘龙》《吞噬星空》《宇宙职业选手》等多部作品也是网文出海的代表性作品,被翻译成英语、韩语、泰语、印尼语等多种文字。

羊城晚报:对您个人而言,这几年来网络文学最大的变化是什么?

我吃西红柿:外界的环境一直在变化,需要在适应环境的同时,坚持创作的初心。网络小说大概是2002年逐渐蓬勃发展,到现在20年左右的时间。它的未来还是有很大的潜力和可能的,我们要做的就是写一个好故事,可能在恰当的时机,你的故事就爆发性地传播开来。不能因为市场的风口是什么,就跟风去做什么,像现在大火的短视频,不是说火你就要

去做。写作者还是要专注创作,写好作品,然后等待时机。

羊城晚报:现在讨论网络文学,不少评论家都提出“主流化”“精品化”的期待。作为一名网文作家,您希望自己的作品进入主流视野吗?

我吃西红柿:古人说“取乎其上,得乎其中”,目标可以定得很高,然后朝这个方向去努力,至于结果如何,我想就留待后人去评价。

羊城晚报:除了网络文学作品,您有没有尝试进行更为深刻的严肃文学创作?

我吃西红柿:严肃文学的边界其实是比较模糊的。文以载道,文学本质还是传递思想,如果你传递的思想百年后仍然能够对人产生好的影响,那我觉得你的作品就是优秀的文学作品,是抱着十分严肃的态度在创作,而这正是我一直追求的。

羊城晚报:您的创作源泉来自哪里?创作动力又是什么?

我吃西红柿:我的创作源泉,就是生活中的点点滴滴,有时候看着外面的蓝天白云,会在脑海里构思一个很虚幻的世界,或者看一则新闻,也会触发一些联想。这些都是创作的素材来源。

创作动力的话,我感觉人还是要有追求,不能一直浑浑噩噩地活着。我从2005年开始写作,写到现在也有18年了,相当在人最有创造力的一段时间一直在做这件事,既然这件事是你人生最主要的事业,还

是希望能创作出一些很优秀的作品,如果很多年后还有作品广受读者欢迎,那对我而言还是很有成就感的事情。

羊城晚报:在您看来,网络文学创作与时代有着怎样的联系?

我吃西红柿:作为社会中的一分子,作者创作时当然也会受到各种来自社会新闻的影响。但是,对我个人而言,有一定的时差。因为我写一本小说,往往篇幅比较长,多达几百万字,所以在动笔之前,我会先确定小说大纲,一旦定了就不会轻易改动。就像金庸的小说,前期有很多铺垫,这些铺垫已经决定了后文的走向。所以新闻事件的触动一般可能会融入我的下一部作品的创作中。

羊城晚报:您在创作的时候会分析读者的偏好吗?

我吃西红柿:在准备的过程中可能会听取读者的意见,但一旦动笔,我会坚持讲好心中的故事。我的创作题材比较多,仙侠、科幻、魔幻、都市等各方面都写过,喜欢挑战一些没写过的题材,不同的尝试更有新鲜感。

羊城晚报:对于中国网络文学出海,您有哪些看法或建议?

我吃西红柿:网络文学出海第一步就是翻译,所以译者很重要。一个好的翻译者首先要喜欢作品本身,其次能够流畅地翻译成其他文字。除了译者外,原著作品本身是根本。再一个就是平台,需要有合适的平台把优秀的网络文学作品传播出去,抵达海外的读者。

“爱潜水的乌贼”:有深层表达的网文会有更多受众

网络作家“爱潜水的乌贼”,本名袁野,起点签约作家,阅文集团白金作家,著有《灭运图录》(原名《成仙途》)《奥术神座》《一世之尊》《武道宗师》《诡秘之主》等多部网文小说。其中,《奥术神座》在网上的总点击量超过1200万,荣登中国作协2015年度中国网络小说排行榜第一名,获首届华语网络文学双年奖优秀奖。

他还先后荣获第二届“中华文学基金会茅盾文学奖新人奖网络文学新人奖”、第三届“橙瓜网络文学奖”百强大神等荣誉。2016年当选为第八届四川省作家协会副主席。2019年当选为四川省网络作家协会主席。

羊城晚报:您是如何看待网络文学“经典化”这个命题?

爱潜水的乌贼:我觉得现在谈网络文学的“经典化”可能还有一段距离,我们首先要做到的是精品化。作为一个创作者,经典化肯定是一个绕不开的渴望。但是现阶段,就我个人而言,只能说在自己的创作领域里不断探索,写出更具永恒性质的作品,可以尽量传递下去。

羊城晚报:深沉的思想跟网络文学追求故事性会不会有冲突?

爱潜水的乌贼:这倒不会,因为网络文学面对的是数以亿

计的读者,有的读者偏好轻松一点的爽文,也有的想看一些能够打动人心、引发共鸣的作品。网络文学不可能讨好所有人,只能在自己的领域内尽可能吸引喜欢的读者。在这个基础上,有深层表达的网络文学在将来会有更多受众。

羊城晚报:在您看来,这一二十年来,网络文学有着怎样的变化?

爱潜水的乌贼:技术的进步给网络文学带来了很多变化。最早的网络文学只是在网络上连载,本质上依旧是文学性的表达。后来随着技术的发展,迎来移动互联网时代,很多读者都用手机看书。这个时候作为网络文学的作者,出于优化手机阅读体验,会尽量把长句子拆分为短小的句子,去掉大段的内心独白。现在有了AI的辅助,可以帮忙给作品配角起名字,乃至提供一些故事大纲,给一些思路和灵感。当然技术始终只是辅助,无法替代人类创作的独特性,也无法模拟每个个体内心的心路历程。

羊城晚报:从事网络文学创作,给您带来了哪些变化?

爱潜水的乌贼:我对网络文学这个行业是非常感激的,它让我跳出了既定的框架,给了我新的机会和可能。现在我成了四川省网络作协主席,肩上也多了一些责任感。以前创作就像个体户,只要符合国家的法律法规,自己想怎么写都可以,如果能赚钱就更好。现在会有更多考量,会思考整个行业的问题,也会希望有更多好的网络作家涌现,这样我们的行业才能一直发展下去。

羊城晚报:您一开始写作好

像是为了赚钱买房,现在您的创作动力是什么?

爱潜水的乌贼:想买房只是开始写作的原因之一。更重要的是自己看了那么多年小说,内心积攒了很多东西,会有一种表达的冲动。现实中我是话语比较少的,但是放在笔端、键盘上会有很多想法。写了这么多年,写作于我而言,带来的不仅仅是赚钱的喜悦,更是一种获得肯定的成就感。有这么多人喜欢、夸奖你的作品,你不知不觉就想创作出更好的作品。肯定的同时也会有批评,但批评也是动力,我会更加努力学习写出好的作品征服对方。

羊城晚报:写了这么多年,有没有灵感枯竭的时候?

爱潜水的乌贼:2018年以前还好,因为我差不多有20年的积累了,刚开始可以说都是在挥霍这种积累,不愁没东西写。把这些东西都写完了以后,我就发现再写新的会有点困难,每当这种状态出现的时候,我就会休息一下,然后去阅读、去体验,慢慢充实自己,寻找灵感,重新出发。

羊城晚报:网络文学出海还要做哪些努力?

爱潜水的乌贼:分两个层面,一个是翻译的问题。现在很多平台开始借助AI使用大模型翻译,这样有助于提高出海的数量,但还需要更多优秀的翻译人才进入这个领域,毕竟纯机器翻译可能还是比较僵硬。再一个就是文化上的普适性。虽然说民族的就是世界的,但是你要打动海外读者,还是需要落到人类共同的美好情感上,比如爱情、友情、亲情等,围绕这些人类共同的情感展开创作。