

新媒体文学丛书

欧阳友权◎主编

数字媒介下的文艺转型

L

欧阳友权◎著

iterature and Art
Transformation under the Digital
Medium

中国社会科学出版社

新媒体文学丛书

欧阳友权◎主编

数字媒介下的文艺转型

欧阳友权◎著

*L*iterature and Art
Transformation under the Digital
Medium

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数字媒介下的文艺转型/欧阳友权著. —北京:中国社会科学出版社,

2011. 4

ISBN 978-7-5004-9577-2

I. ①数… II. ①欧… III. ①数字技术-应用-传播媒介-研究

②文艺学-研究-中国-当代 IV. ①G206.2②I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 040862 号

责任编辑 郭晓鸿(guoxiaohong149@163.com)

责任校对 周 昊

封面设计 李尘工作室

技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 4 月第 1 版 印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 30.5

字 数 410 千字

定 价 50.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

总序

传媒推力与文学魂归

传媒的力量席卷而来，裹挟着大众文化冲向文学滩头。以互联网为标志的数字媒体一马当先，在这次文学“洗牌”中扮演了消解和启蒙的双重角色。于是，文坛进入传媒割据、文学裂变的转型期。传统的文学体制被打破，规范的艺术生产被解构，原有的作品形态在“变脸”，千百年来的文学存在方式“被”新媒体取代，昔日备受荣宠的“作家”形象在无名写手敲击的键盘声中只留下渐行渐远的背影……

是的，新媒体文学是以“另类”的姿态走进人们视野的，它在一开始便向本质主义文学范式亮起了叛逆的锋刀。不过，任何一种文学的历史认证，并不取决于其是否“另类”和“叛逆”，而取决于它能否走进人们的心灵世界，切入人类审美的殿堂，建立起自己的人文价值体系，而这种内质的涵养在新媒体时代并不会随风播散、和光同尘，而是需要在数字化技术霸权的铁壁合围中，以艺术的信念和坚挺的精神来疏浚和铸就的。事实上，自诞生之日起，网络文学、新媒体艺术就面临科技与人文的宿命式追问：在它所依附的信息科技的大树上，结出的究竟是人文

审美的丰硕果实，还是会使人类的艺术传统和精神赓续在技术的狂飙突进中花果飘零？在炙手可热的科学势力的边缘，走进网络的文学是否仍能够携手古老的传统与价值朝着人类审美精神的绿地驰骋，抑或在科学技术的强力场域中让文学本体的精神取向经历一次工具理性的“格式化”？

这十几年来，我们见证了新媒体带给文学的震荡、裂变和转型，深切感受到了文学经受的数字技术的“整容”与洗礼。作为文学研究者，我们需要从理论逻辑上厘清新媒体不断改变的文学“议程设置”，洞悉其对传统文学规制的技术改写。例如：在主体观念上，新媒体用平民化叙事促动文学向“新民间写作”转型，用技术方式为文学生产赢得了更大的艺术自由度，以“词思维”、“图思维”的符号表征和“自娱娱人”的新理念拉动文学深层观念的调整，为文学体制更新探索新的路径；从文学本体构成看，网络媒体在“文学与生活”关系的基础上增设了“文学与虚拟生活”的关系，添加了文学生产的“赛博时空”维度；从媒介要素看，网络写作从语言文字向数字化“比特”转变，文学文本由“硬载体”走向“软载体”存在，让作品的形态构成和传播方式出现本体论转向；在文学的生产要素和价值律成关联上，数字媒介创作以键盘鼠标替代“文房四宝”，用界面操作解构书写语言的诗性，使文学作品的“文学性”问题成为技术“祛魅”的对象，导致传统审美方式及其价值基点开始淡出文学的思维视界等等。

更为重要的是，我们不仅要关注数字媒体推力施之于文学的知识和观念谱系转型，还需要追寻新文学“变中不变”和“引领其变”的那个东西，那便是文学的人文底色和审美承担。这是文学之“魂”，新媒体文学不能没有这个“魂”，并要警惕这一文学价值理性的“魂不附体”，呼吁技术传媒的“文学魂归”。这是因为，数字媒体对当今文学艺术的全方

位覆盖不应该成为技术对人文的颠覆或传媒对审美的消解，新的传媒语境不是艺术韵味消解和主体承担弱化的借口，技术复制和艺术民主也不能成为消褪文学信仰、漠视文学经典的理由。文论学术有责任从观念上把新媒体对文学的强势介入看做文学在涅槃中新生的历史机遇，为传媒引发的文学转型培植一个价值与意义建构的维度，在炫目的文学旗语上标识价值判断，在喧嚣的文学版图上镀亮问题意识，让新媒体文学的“魂兮归来”成为人类文明河床上意味深远的文学史节点。原因很简单：当代文学的网络在线最终还是要靠人文审美和艺术创新的价值含量来表征它的历史存在、美学命意、艺术成色和深层文化积淀，只有这样才能成就新媒体文学的诗性命名。从这个意义上说，新媒体文学仍需秉持人文性的精神原点，自觉履行人类赋予文学的价值承诺，通过调控引导和主体自律来改善文学对技术的依赖，使数字媒介对传统的挑战变成文学创生的契机，让新媒体成为21世纪中国文学健康前行的强大动力和有效资源。T. H. 赫胥黎曾经戏言：倘若给猴子提供足够多的打字机，总有一天猴子可以敲出《莎士比亚全集》。事实上猴子是不大可能在键盘上敲出《莎士比亚全集》的，真正让我们忧虑的是：如果因为媒体变革使得人类永远写不出《莎士比亚全集》式的作品，甚至人们再也没有耐心去阅读《莎士比亚全集》，那时，所谓的“文学”岂不成了无魂的躯壳！

切入文学现场，关注媒介变迁，呼唤文学魂归，秉持守正创新，这便是我们中南大学文学院网络文学研究团队一直坚守的学术立场。这套“新媒体文学丛书”就是基于这样的理论语境和学术心态设置和完成的。从2003年人民文学出版社的《网络文学论纲》，到2004年中国文联出版社的“网络文学教授论丛”（1套5本），再到这套“新媒体文学丛书”（1套6本），其间还在2005年出版了“文艺学前沿丛书”（1套5本，中

国社会科学出版社)，2007年出版了“网络文学新视野丛书”（1套6本，中国文史出版社）；除了主编这四套丛书外，我个人先后出版了《网络传播与社会文化》（主编，高等教育出版社2005年版）、《网络文学的学理形态》（中央文献出版社2007年版）、《网络文学概论》（主编，北京大学出版社2008年版）、《网络文学发展史》（主编，中国广播电视出版社2008年版）和《比特世界的诗学》（岳麓书社2009年版）等，这些成果皆出自我们团队成员之手，其中一以贯之的学术动机就在于：以建设性的学术立场和基础学理的致思维度，从价值理性上探寻新媒体文学的人文审美的必要与可能，让平理若衡的学术之思切入现实感应的历史脉动，以避免把“人文中的科技”弄成“科技化的人文”。

在这套丛书中，本人主笔的《数字媒介下的文艺转型》是国家社会科学基金项目的结题评优成果，可以被视为丛书的总论。曾繁亭教授的《网络写手论》选择不同视角，深度发掘了网络写手的可能与限度，着力思考的是文化身份认同的主体哲学。禹建湘教授的《网络文学产业论》和欧阳文风教授的《短信文学论》均属所在领域的布白之作，前者揭橥了文化资本对网络文学的强劲推力以及带给文学的市场化生存空间，后者则辨析了网络文学向第五媒体延伸后的新特质与新范式，为我们认识手机短信文学提供了学理和知识的双重信息。苏晓芳博士的《网络与新世纪文学》和聂庆璞副教授的《网络小说名篇解读》，一个找到了网络与新世纪文学发展的诸种关联和张力，是新世纪文学的网络史，也是新世纪互联网的文学史；另一部从浩如烟海的网络小说中遴选名篇佳作予以点击品评，分门别类地探析作品的精妙之处，与前一部正好形成点线结合、纵横交织之态势。

我从1999年开始步入网络文学研究领域，2001年开始组建研究团队，这样说来，我们学科的这批学人之从事网络文学研究已走过了十年历程。

江湖夜雨十年灯，十年辛苦不寻常。一路走来，最大的慰藉不在于有多少成果，而在于我们有一个携手同心、笔耕不辍的学术群体。这套丛书的面世，是这些“在路上”的学人心得的个性呈现，也是我们文学院团队学术的又一次集体检视。手捧书香，心有感喟，此之谓也！不是么？

欧阳友权

2010年隆冬于长沙中南大学文学院

目 录

总序 传媒推力与文学魂归	欧阳友权(1)
第一章 数字媒介与文艺语境的变迁	(1)
一 数字技术时代的文艺生态	(1)
二 数字化文艺转型的三个维度	(8)
三 数字媒介下的图像表意与文字审美	(18)
第二章 数字技术与文艺存在方式	(31)
一 软载体艺术赋型	(31)
二 网络化存在方式	(52)
三 数字虚拟下的表意体制	(68)
第三章 数字化文艺的文本形态	(88)
一 网络文学	(88)
二 互联网艺术	(95)
三 数字影视	(115)
四 手机媒体艺术	(127)

五	网络游戏	(133)
六	数字动漫艺术	(145)
七	数码摄影与 E 媒广告	(151)
第四章	数字媒介下的艺术主体	(161)
一	虚拟现实中的主体间性	(161)
二	民间话语权的“草根情结”	(180)
三	在场的感性修辞学	(198)
第五章	传媒技术下的艺术生产	(209)
一	艺术生产方式的技术性修辞	(210)
二	文本叙事的数字化语法	(225)
三	文体构型的开放式路向	(240)
第六章	数字化文艺的价值重构	(259)
一	“娱乐至上”的审美向度	(259)
二	消费意识形态的价值观	(271)
三	数字艺术的价值原点是人文审美	(290)
2		
第七章	数字化时代的文艺消费	(308)
一	无远弗届的传播方式	(309)
二	技术审美与视觉消费	(320)
三	数字艺术消费的文化逻辑	(343)

第八章 数字媒介下的文艺学边界	(361)
一 数字媒介下文艺学的边界与内涵	(361)
二 新媒体的文艺产业化策略	(391)
第九章 新媒体文艺反思与建设	(415)
一 技术的双刃剑:推力与阻力	(415)
二 数字化文艺的未来走向	(427)
三 新媒体语境的文艺建设	(436)
参考文献	(448)
后记	(475)

第一章 数字媒介与文艺语境的变迁

媒介是人的延伸，也是催动艺术延伸的技术引擎。艺术对媒介的天然依赖使媒介变革成为艺术变迁的先导和诱因。人类的艺术史可以说就是媒介演进、载体延伸的传播史，文艺存在方式的每一次变迁都与一定的媒介载体和传播技术的进步密切相关。

进入新世纪以来，数字媒介的迅速普及，以及由此催生的新媒体艺术的不断涌现，已经把这个时代的文学艺术推进到一个前所未有的历史新阶段，以互联网为标志的数字媒体大规模挺进文坛，带来了文学艺术从存在方式到传播体制、从艺术生产到文艺观念的深刻转型。

一 数字技术时代的文艺生态

数字媒介是指以现代数字通讯和数码存储与传输技术为基础的新型电子化媒介，主要有计算机、互联网、数码影像、手机通信、电子播放等数字化设备设施。无论是从覆盖的广度还是影响的深度讲，数字媒介都是当今最具彰显力和关注度的媒介现象。

如果说 19 世纪是火车和铁路的时代，20 世纪是汽车与高速公路的时

代,那么,21世纪就是电脑与网络的时代,一个数字为王的时代!确实,以数字化技术为依托的“第四媒体”已成为当今社会不可抗拒的技术力量,无论你承认与否、介入与否,它都在以超乎人们想象的发展速度向前发展。1996年4月,来自世界各国的网络专家共聚北京,他们曾激情满怀地宣布:“一场汹涌澎湃的计算机网络化、信息化的世纪风暴,正席卷着世界的每一个角落:从东到西,从南到北,从亚美利加到欧罗巴,从亚细亚到澳新大陆,从阿拉伯到阿非利加……不分种族,不分肤色,不分语言,不分地域,不分国度,信息化已经成为不可逆转的历史进程!”“百万年蒙昧,数万年游牧,几千年农耕,几百年工商,如今,正经历一场前所未有的巨变,由工业时代迈向信息时代。”^①时间过去了12年,信息社会的这一巨变仍在加速。

1994年3月,我国以“.cn"的域名正式加入国际互联网,1997年中国互联网络信息中心(CNNIC)首次对我国网络使用情况进行统计,结果表明,截至当年10月31日,我国有上网计算机29.9万台,上网用户62万人。而到了2008年6月30日,我国网民人数已达2.53亿,首次大幅度超过美国,居世界首位,宽带网民数达到2.14亿,也跃居世界第一;家庭上网计算机数量为8470万台。还有,CN域名注册量以1218.8万个全面超过德国“.de"域名而成为全球第一大国际顶级域名。这三项重大突破举世瞩目,互联网大国规模初显。^②不到11年的时间,上网人数和联网计算机增长率都增长200多万倍,这样的增速是历史上任何一种媒体都不可比拟的。另据国家信息产业部最新统计显示,截至2008年3月底,全国手机用户数超过5.74亿户,比上年末增加2734.8万户,月均增长超900万

^① 陆群等:《网络中国》,兵器工业出版社1997年版,第48页。

^② 2008年7月24日CNNIC发布《第22次中国互联网络发展状况统计报告》,http://www.cnnic.net.cn/html/dir/2008/07/24/3994.htm,2008年8月18日查询。

户,手机普及率已达每百人44.1部,手机网民规模达到7305万人。手机短信发送量在2008年第一季度达到1748.6亿条,比上年同期增长28.8%,到3月底,全国电信业务收入达1941.4亿元,比上年同期增长10.8%。^①可见,互联网、手机等数字媒介已经成为当下中国人生活中普遍使用的传播工具。

这样的媒体背景对于我国文艺发展的影响是多方面和全方位的,但首先是在于它创造和改变了文艺生产与传播的技术背景和生存语境,这个语境所构成的文艺生态就是麦克卢汉所说的“地球村”^②,尼葛洛庞帝所说的“数字化生存”^③,也就是马克·波斯特提出的“信息方式”^④,甚至是威廉·吉布森创造的那个新概念“赛博空间”^⑤。国内有学者把这个文艺生态称为“媒介化的文化”,认为这种文化构造了我们的日常生活和意识形态,塑造了我们关于自己和他者的观念,制约着我们的价值观、情感和对世界的理解,并不断利用高新技术,诉求于市场原则和普遍的非个人化的受众。这样,“媒介文化把传播与文化凝聚成一个动力学过程,将每一个人裹挟其中。于是,媒介文化变成我们当代日常生活的仪式和景观。这就是我们所面临的现实的文化情境,显然,我们对它知之甚少”^⑥。我们的文学艺术不得不面对的,就是这个文化情境和文艺生态,不得不在这样一个全新的技术媒介的平台上,创生自己不一样的存在方式和审美形式。

技术传媒时代的文艺生态影响到这个时代的艺术的方方面面,在我国,数字媒介对文学这一形式的影响也许更大、更明显,更受人们的关

① 新华网北京2008年4月26日发布,2008年8月18日查询。

② [加] 马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译,商务印书馆2000年版。

③ [美] 尼葛洛庞帝:《数字化生存》,胡泳、范海燕译,海南出版社1997年版。

④ [美] 马克·波斯特:《信息方式——后结构主义与社会语境》,范静哗译,商务印书馆2000年版。

⑤ [加] 威廉·吉布森:《神经漫游者》,雷丽敏译,上海科技教育出版社1999年版。

⑥ 周宪、许钧为“文化和传播译丛”所写的总序,该丛书2000年由商务印书馆出版。

注，也受到更多的争议。因而，我们不妨以网络与文学的关联入题。

数字媒介与汉语文学的联姻是在 20 世纪 90 年代初。1991 年北美留学生用中文在互联网上张贴的思国怀乡之作大约算是最早的网络文学雏形^①。1994 年我国正式加入国际互联网后，创生于海外的汉语文学网站如“新语丝”、“橄榄树”、“花招”等，迅速挺进其母语本土，赢得国内文学网民的青睐。90 年代中期以来，得风气之先的港台网络文学写手的作品（如台湾痞子蔡的《第一次的亲密接触》等）影响到内地，引发了一波又一波的网络文学热潮。“新浪”、“网易”等门户网站上文学频道的点击率节节攀升，注册域名的汉语文学网站和个人主页，以及网络原创作品，均以几何级数增长，一个网站一天的作品发布量就以百篇甚至千篇计。如“榕树下”网站 2006 年就已积累原创作品 300 多万篇（部），大型原创文学网站“起点中文网”已收录原创作品总数量达 20 万部，有 1793 部作品点击过百万，涵盖了都市、奇幻、历史、武侠、言情等 16 大类，总字数高达 120 亿，拥有驻站作者 15 万余人，有签约作者 4000 余名，网站注册用户数已超过 2000 万人，日最高点击量突破了一亿。^②“幻剑书盟”号称拥有驻站原创作家 1 万多名，收藏原创作品 2 万多部，点击量超过 100 万的超过百部。有统计数据称，中国全部网络文学作品的总字数已经超过百亿，而且还在迅速增长。一次次网络文学评奖活动使热门的网络小说从网上火到网下，与传统文学争夺读者市场，带来了网络文学出版热……一时间，网络文学，这个数字媒介文学的领头雁伴随着网络的广泛使用而一片红火，与传

① 1991 年的 4 月 5 日，全球第一家中文电子周刊《华夏文摘》在美国诞生，此后，遍布世界各地的中国留学生联谊会主办的中文网站和文学主页大量涌现，所发布的内容多为海外游子思国怀乡之作。迄今能见到的第一篇中文网络文学原创作品是署名张郎郎的杂文《不愿做儿皇帝》，发表于 1991 年 4 月 16 日《华夏文摘》第 3 期；第一篇中文网络原创小说是一篇小小说，名为《鼠类文明》（作者佚名），发表于 1991 年 11 月 1 日《华夏文摘》第 31 期。

② 参见起点中文网站：<http://www.qidian.com/News/ShowNews.aspx?newsid=1002744>，2008 年 8 月 14 日查询。

统文学创作的疲惫之态形成鲜明反差。2008年7月4日,盛大公司整合三大著名文学网站:起点中文网、晋江原创网、红袖添香网,成立了盛大文学有限公司,中国网络文学领域的一艘航母由此诞生。盛大文学公司将采用市场运作的办法,把网络文学与文化产业结合起来,探索网络文学发展的新路径,这无疑会为风生水起的网络文学再次吹响奋力前行的冲锋号。

笔者用“百度”搜索引擎查询了几个与数字媒介文学艺术相关的几个关键词,得出的结果列表如下:

类别	找到相关网页(篇)	类别	找到相关网页(篇)
数字艺术	990000	多媒体文学	717000
网络文学	10500000	多媒体艺术	1440000
网络文学网站	10500000	超文本小说	149000
网络文学书库	350000	博客文学	6470000
网络文学写手	139000	网络创作	849000
网络音乐	18400000	手机小说	5480000
电脑绘画	246000	电脑程序创作	176000
数字舞蹈	484000	聊天室文学	1930000
网络小说	34600000	网络接龙小说	13600
网络诗歌	546000	摄影文学	575000
网络剧本	253000	影视文学	1480000
网络影视	19200000	新媒体艺术	1640000
BBS小说	4820000	网络艺术沙龙	110000

数据来源:“百度”网站搜索引擎,查询时间:2008年8月14日。

这些数据大抵可以表明数字媒介文艺在我国的发展状况,它们也许可以印证推动当代艺术转型的“技术的力量”是何等的强大,何等的不可阻挡。正如笔者在一篇文章中曾经讲到的:“时至今日,我们可以毫不夸张地说,正如古代的四大发明改变了人类的文明史一样,数字媒介的出现已经为文学艺术乃至整个社会文化带来了重大的历史性转型,这种转型正以不可抗拒的技术力量让我们的文学处在挑战与选择之中。今天我们谈文

学，谈文化，不能不谈数字媒介；要了解当今文学的面貌与走势，不能回避数字技术力量施之于文学转型的巨大影响。”^①

数字媒介以及由之形成的网络媒体生态对当代文艺的影响，通过艺术的生存背景和表意体制两个核心层面日渐得到凸显。

从外部的生存背景上说，数字媒介对社会文化生态的全方位渗透，导致艺术存在方式大范围转向“数字化生存”，从技术媒介本体上改变了艺术创作、传播和欣赏的方式。当“以机换笔”、网络阅读、“比特”叙事、手机做诗、自拍恶搞、Flash表意等技术方式成为习以为常的艺术表达方式时，网页挤占书页、“读屏”多于读书、纸与笔逊位于光与电，便是艺术必须面对的现实。这时，麦克卢汉所预言的“地球村”，吉布森所说的“赛博空间”，马克·波斯特描述的“信息方式”，尼葛洛庞帝提出的“虚拟现实”和“信息DNA”等，都成了艺术创作、传播和欣赏的技术平台和社会文化背景。当人类的生存被数字技术浸染和改变，艺术的生存也就难逃“数字化生存”的藩篱。如今我们看到，几乎所有的传统文学艺术作品几乎都被数码复制而储存在网络资料库中，众多网站、文学主页、个人博客中的原创文学更是汗牛充栋，难以数计。我国国民人口中有近五分之一是网民，近二分之一是手机用户，这个庞大的人群均有可能成为数字媒介艺术的潜在作者和受众人群。

6

数字媒介的广泛覆盖，使大量的阅读行为来自网络，大量的文学写作已不再是文字书写，而是操作数字界面完成“比特”的压缩处理与解码转换，昔日的“爬格子码字儿”变成了轻松的符码输入，乃至把人的艺术想象和语言表现一道交付给机器来完成。作家叶永烈曾欣喜地描述过以机换笔的畅快淋漓：“从此，我在写作时不再低头，而是抬起了头，十个指尖

^① 欧阳友权：《数字媒介与中国文学的转型》，《中国社会科学》2007年第1期。