

Chinese Network Art & Literature
Criticism Series

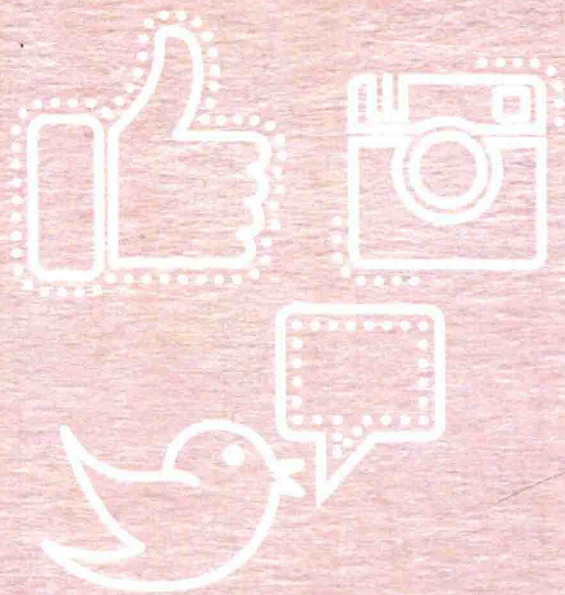
中国网络文艺批评丛书

2017年度国家艺术基金艺术人才培养资助项目
“网络文艺批评人才培养”结项成果

网络文艺批评 理论与实践

范周◎主 编

王青亦◎执行主编

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

海外借

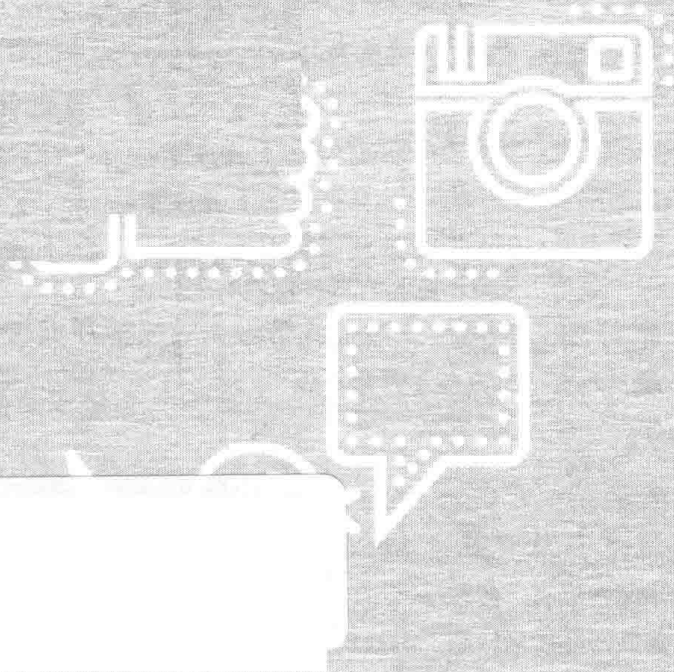
Chinese Network Art & Literature
Criticism Series

中国网络文艺批评丛书

网络文艺批评 理论与实践

范周◎主编

王青亦◎执行主编

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

网络文艺批评理论与实践 / 范周主编. —北京: 知识产权出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5130-5924-4

I. ①网… II. ①范… III. ①文艺评论—研究 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 271485 号

内容提要

本书着重探讨、研究网络文艺批评的基础理论及实践。在基础理论研究方面, 涉及网络文艺批评的基本概念、价值选择、生产机制及批评主体素质; 在实践方面, 涉及网络音乐、网络美术、艺术市场等。在致力于网络文艺批评基础理论研究的同时, 亦把网络文艺批评纳入当代人文精神重建的重大时代命题之中, 以期拓展网络文艺批评视野, 以批评深度介入网络文艺现场, 建构网络文艺批评体系。

责任编辑: 李石华

责任印制: 孙婷婷

网络文艺批评理论与实践

WANGLUO WENYI PIPING LILUN YU SHIJIAN

范周 主编

王青亦 执行主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

电 话: 010-82004826

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010-82000860 转 8072

发行电话: 010-82000860 转 8101

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

字 数: 180 千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

<http://www.laichushu.com>

邮 编: 100081

责编邮箱: lishihua@cnipr.com

发行传真: 010-82000893

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书

印 张: 12.5
印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

ISBN 978-7-5130-5924-4

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

◎序言

随着互联网和信息技术的深入发展，党和政府对于网络文艺的关注和重视，网络文艺的发展呈现出新的特征。第一，网络文艺消费的规模不断扩大，网络已经成为人们文艺欣赏和消费的主要途径。根据 2017 年经济数据，我国的国内生产总值已经突破了 80 万亿元的大关，文化产业作为国民经济的支柱性产业的总额，已稳稳站在了 4 万亿元的上方。而在这 4 万亿元的体量中，2189.6 亿元的网络游戏则直接占据了 5% 的份额，而以网络游戏、网络动漫、网络视听为主的网络文艺，更是以 5000 亿元左右的规模占据了我国整个文化产业当中高达 13% 左右的比例。第二，网络文艺与其他文化产业的融合发展迅速。以网络文学为例，一些广受好评的文艺作品如《微微一笑很倾城》《三生三世十里桃花》等，都成功地带动了出版、影视、动漫、游戏等相关产业的发展，引领了创作与产业融合、传统与当下融合的新模式。第三，网络文艺 IP 开发成为热点，粉丝经济助力 IP 全产业链开发。2017 年网络文艺各领域的优质 IP 呈现爆发之势，从文学 IP《微微一笑很倾城》、音乐 IP《同桌的你》，到游戏 IP《王者荣耀》、动漫 IP《秦时明月》，优质 IP 保

证了粉丝黏性，为 IP 在不同维度、不同产业的运作奠定了基础。第四，网络文艺促进了商业“生态圈”的构建。近日，腾讯音乐赴美递交招股书受到业界的广泛关注，作为一个“一站式”音乐娱乐平台，打破了国外在线音乐平台以“会员付费和数字专辑”为主的盈利模式，打通会员付费 + 数字专辑 + 直播打赏 + 音乐社交的多维度的变现渠道，不断地重塑着音乐生态圈。

但是与网络文艺的繁荣发展相比，网络文艺批评的发展却相对薄弱，处于碎片和杂乱状态，缺少优质的批评，有质量的批评也没有得到广泛的认同，这些都导致了网络文艺作品泥沙俱下，缺乏优质和经典之作，甚至出现没有底线、弘扬错误价值观的低俗作品。究其原因，首先，我认为与互联网逐利、嘈杂、纷乱的环境有关。这是批评集体的功利性心态。比如，微博、微信等新媒体平台上的电影评论背后都有追逐经济利益的动机，大量网络水军甚至专业影评推手的存在对舆论和票房有着强大的影响，这值得我们警惕和反思。其次，信息爆炸，淹没了理性的声音。网络文艺批评主体的大众化导致批评的感性化，缺乏理性精神。大多数文艺批评者凭着自己的喜好任意地、片面地进行评判，使得文艺批评水平参差不齐、良莠不一。而网友随意的跟帖式批评也让理性的中肯批评意见淹没在众多感性认识之中。再次，缺乏良好的网络文艺批评环境。网络时代，批评变得更加简单，却也更加情绪化，缺少理性的讨论和批评，网络环境的嘈杂不再适合传统的批评。同时，批评者们大多充满戾气，这是整个社会浮躁的环境所致。这些乱象可能和网络出现的时间比较短还没有建立一个成熟的讨论环境和机制有关。批评需要一个客观和理性的环境，营造这样的环境并不容易。环境最终导致批评无法继续，这对网络文艺创作者和受众来说都会产生负面影响。文艺缺少客观

的批评，缺少理念的争锋和交融，就难以形成共识，形成一个普遍的标准，对于文艺创作来说就无法提供更好的引导。

当然，网络文艺与传统文艺相比，具有许多新的特征，这就要求批评家、评论员们走出学术的“象牙塔”，深入了解互联网技术、互联网思维、互联网话语体系以及互联网用户，从而进行网络文艺批评。一要坚持文本上的技术美学和生活美学并重。许多著名文艺批评家在学术和理论上根基扎实，但是在面对网络文艺批评这一新兴问题时显得力不从心，文本也无法吸引人们的关注，最根本的原因是他们没有意识到网络文艺作品与传统文艺作品之间存在的差异。网络文艺相比于传统文艺具有技术美学和生活美学双重属性，因此在形成文艺批评的文本时要从这两个方面出发。二要关注叙事模式的变化，从学术理论到互联网话语的转变。现在针对网络文艺作品的批评还依然集中在各大纸质媒体上。一方面，由于传播渠道的问题，与互联网受众之间存在信息壁垒，所以停留在“自说自话”的阶段。另一方面，因为传统的文艺批评学理性较强，文字相对晦涩难懂，不符合“网生一代”的阅读习惯，这些都导致了网络文艺批评无法实现真正的大众化。可见，相比于传统的文艺批评，网络文艺批评的叙事模式发生了局部变异，这也要求网络批评家和评论员对这样的变化及其内在规律要有深刻的认知。三要关注受众的变化，全面走近“网生一代”。网络文艺批评的受众主要是广大的网民，因此要求批评家们全面走近互联网一族，了解他们的生存状况、消费习惯、消费心理以及信息传播和接收方式，尤其是要了解“90后”和“00后”这些“网生一代”，他们是目前和未来的网络文艺作品的主要受众和消费者。最后要注重专业网络文艺批评人才的培养。目前，我国网络文艺批评的人才队伍呈现“小、少、散、杂”的特点，没有能够培养和集聚

一批专业的网络文艺批评专家，因此无法建立健全完善的相关话语体系和理论体系。一方面，主要是因为在人才队伍的锻造和培养方面没有给予足够的重视和支持。另一方面，我们不缺少文艺批评家，但缺少有互联网基因的文艺批评家。网络文艺与传统文艺存在较大差异，网络文艺批评需要借鉴传统批评理论但不照搬照抄。需要在对网络文艺现象进行深刻理解后，在传统文艺批评理论的基础上形成自己独特的理论体系。比如，传统的文艺批评的相关理论主要来源于哲学、美学、伦理学等领域。但是相比于传统文艺，网络文艺的题材和内容十分丰富，如近年来出现并引起广泛关注的玄幻、科幻、悬疑等文艺作品题材，单纯依靠原有的理论和思维方式无法产生优质的批评，这也要求网络文艺批评要根据现实情况形成自己的理论体系。

今天的文艺批评不缺少赞美的声音，缺少的是有价值、有针对性的高质量批评。批评界说好话唱赞歌的人太多，而有责任、有担当的批评却少之又少。如果只有赞美没有挑剔，就谈不上真正的批评，批评就注定不能讨好。如果只做讨好的事，那批评就变成了一种广告，好的批评可以成为宣传的途径，但现在的批评却大多是为了宣传而批评，真正提出问题的批评寥寥可数。诚实和真诚是批评家在从事批评实践时所应当具备的基本素质，失去了这样的素质，就会颠倒是非黑白，失掉底线。

“文艺批评是文艺创作的一面镜子、一剂良药，是引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的重要力量。”习近平总书记这一深刻阐述和精辟论述有力地揭示了文艺批评所要承担的时代责任。网络文艺批评将迎来持续发展的浪潮，作为新时代的网络文艺评论家，应该既有传统的文艺批评理论基础，又有互联网的基因。既像一个活泼的网络原住民，

敏锐捕捉兴起于网络的审美新风尚，又像一个严谨的理论学者，揭示网络文艺作品背后的问题和本质，从而为网络文艺的健康发展打开一片更广阔的空间。

是为序。

范周

中国传媒大学文化发展研究院院长

2018年11月

◎
目
录

第一章 “后人文主义”的启示·····	1
一、“后人文主义”的兴起及人文价值重建·····	4
二、回归：“后人文主义”的价值倾向·····	7
三、去中心化：“后人文主义”与网络文艺的共通性·····	12
四、价值深度的匮乏：基于“后人文主义”对当下网络文艺 现状的反思与批评·····	18
五、结语·····	22
第二章 娱乐功能视阈下网络文艺网感与美感的现实融合·····	27
一、在载体变化中坚持理性审美·····	28
二、在“价值落点”上坚持深入掘进·····	31
三、在评判标准上坚持“网感”与“美感”并重·····	38
四、在创作理念上坚持“原创赋值”·····	42
第三章 自媒体戏剧批评的操作与操守·····	49
一、微博戏剧批评的由来·····	50
二、戏剧批评危机的媒介考察·····	55
三、自媒体与戏剧批评的转机·····	59
四、媒介之外：“真我”对“异化”·····	64

五、星星之火，可否燎原？	69
第四章 网络影评的大众文化生产力研究	73
一、网络影评与大众文化生产力的观念	74
二、网络影评生产策略	77
三、网络影评生产特质	85
第五章 “融媒”时代优质音乐 IP 的三大构成要素	95
一、“融媒”“融艺”“网络性音乐”与优质音乐“IP”	96
二、“可迁移变现的规模化流量”——优质音乐 IP 的 市场性要求	100
三、“合规力”——优质音乐 IP 的社会化要求	104
四、“蕴藉共情”——优质音乐 IP 的艺术性要求	107
五、结论与思考	109
第六章 网络音乐环境下提高大学生素质教育的实施路径	111
一、网络音乐的类型及特点	112
二、网络音乐教育在大学生素质教育中的价值体现	114
三、网络音乐环境下大学生素质教育实施的弊端	116
四、网络音乐环境下提高大学生素质教育的实施路径	118
五、结语	132
第七章 大数据时代下未来数字美术馆信息共享平台的研究	135
一、数字美术馆的审美探析	136
二、国内外数字化技术应用于美术馆的现状	139
三、现今在大数据的时代背景下数字美术馆的优势与不足	153
四、未来的美术馆信息共享平台的构建	157
五、结语	161

第八章 介入与疏离：大卫·霍克尼的网络美术创作述评·····	163
一、大卫·霍克尼生平及其教育经历 ·····	164
二、大卫·霍克尼的创作经历 ·····	165
三、网络美术创作及艺术特点 ·····	169
四、结语 ·····	175
第九章 网络语境下艺术市场发展运营机制探析·····	177
一、互联网对艺术家个体艺术市场的影响 ·····	180
二、互联网对一级艺术市场的影响 ·····	190
三、互联网对二级艺术市场的影响 ·····	195
四、结语 ·····	201
后记·····	203

第一章 “后人文主义”的启示

中国艺术研究院 韩少玄

在正式进入对本文的正题——即是否可以把“后人文主义”的某些思想作为网络文艺、网络文艺批评的价值参照——的讨论之前，应该首先思索这样几个问题：何谓网络文艺？网络文艺的特点是什么？网络文艺与传统文艺的区别何在？网络文艺需要什么样的批评以及应该如何展开批评？如此等等。问题很多，这里不可能一一展开。

何谓网络文艺？

毋庸置疑，尽管究竟应该如何准确地定义网络文艺，研究者和网络文艺的关注者相互之间还存有大量的争议，甚至不同观点之间还存在着针锋相对、水火难容的现实情形，但是对于网络文艺这个概念本身却已经没有太多争议了。也就是说，至少在既定事实的意义上，网络文艺作为切实存在的文化现象和理论术语已经得到了大多数人的认可。而这种认可最大限度上保证了我们讨论一切关于网络文艺问题的合法性。不确切地说，所谓网络文艺，就是随着互联网技术的不断发展，进而不断改

变着我们的生活方式、思维方式、审美方式和价值观念的选择与构建，一种依托于现代互联网技术、根源于互联网时代人类的审美需求的文艺形态、文艺创作方式应运而生，也就是我们这里所讨论的网络文艺。不过，这里需要申明的是，网络文艺绝对不是指存在于互联网时代、仅仅把互联网等现代信息技术作为传播手段的传统文艺样式，而是特指新近出现并且区别于传统文艺的在创作中体现着网络时代思维、审美、文化特征的一切文艺门类 and 作品。彭文祥、付李琢把网络文艺界定为：“受网络技术、新媒体和社会变迁作用与影响而禀赋互联网艺术思维，并以新型艺术生产方式来表征时代生活、表达现代性体验和思想感情的审美艺术形式。其外延包括网络文学、网络剧、网络综艺、网络电影、网络音乐、网络动漫、网络游戏、网络演出等。其质的规定性有互联网艺术思维、新型艺术生产方式、审美艺术三个主要方面。”^①由此可见，只有真正具有“网感”的文艺作品才能够被称为网络文艺。“网感”是网络文艺研究中很重要的一个概念，但也是一个不太容易准确定义的概念。下面这段话虽然没有直接定义“网感”，却也概括了“网感”某些重要特征：“‘网生一代’的年轻受众追求个性化、娱乐化，不喜欢正襟危坐的训导；喜欢简单直接的表达方式，容易被张力强的内容所吸引；重视自我表达的话语权和社群化的认同感。这些总结，正是综艺节目希望借助‘网感’能给予受众的观感体验。”^②

在此基础上，进而可以讨论关于网络文艺批评的问题。是否可以说，网络文艺批评的工作就是把“网感”作为一种既定的评价标准（或者用

① 彭文祥，付李琢. 何谓网络文艺？[N] 现代传播（中国传媒大学学报），2017（12）.

② 张琼子. “网感”——“网生一代”观感呈现 [EB/OL]. (2017-03-21) [2018-08-25].

<https://wap.jzwcom.com/jzw/a3/16795.html>.

另外的概念、思想),去一一衡量出现在我们视野中的网络文艺作品呢?答案是否定的。因为,鉴于网络文艺作为一种新生事物,“未完成”是其最根本的存在状态,所以批评家的工作在这里应该有所调整。^①具体而言,目前网络文艺所需要的批评不仅是判断、裁定,更是校正、扶持、规划与建构。在某种程度上,网络文艺的创作者和批评者需要采用更为融洽的合作关系,在不同角度上运用各自的方式共同促成网络文艺不断趋于完成(尽管不太可能有最终的完成,那种完成同时也意味着终结)。对于网络文艺来说,批评与理论建构是同步的,一切都还处于谋划、行进、探索和尝试的过程中,不可能有一个绝对适用的评价标准为批评者所掌握。面对网络文艺的未来,创作者和批评者怀有同样的期待,也怀有同样的困惑。介入网络文艺批评的时候,批评家不应该再是“局外人”,如果不能适时完成转换,那么网络文艺批评的有效性是值得怀疑的。

如上的讨论是本文展开的基础。

基于对网络文艺、网络文艺批评的认知,决定了在本文中被反复讨论的“后人文主义”仅仅只是被作为一个思索的起点,并且假设由此开始的对于网络文艺的讨论,终将有助于网络文艺自我形象的塑造、自我价值的构建。

^① 胡一峰在《网络文艺评论重“网感”更要重“美感”》一文中谈到了对网络文艺批评家的期许:“……一个熟谙传统意义上的美学或艺术理论评论家,面对网络文艺大家族特别是其新生代成员时,理论手段和概念工具的缺失就会清晰地凸现出来。而随着人工智能、虚拟现实等技术的发达,可以预见,在不远的将来,文艺对感官的触动还将迎来一场全新的变革,一种前所未有因而也很难套用现成理论加以阐释的美感体验也将来临。这些都在呼唤一种新的美学,要求网络文艺评论不但要从个体和群体两个维度深入研究互联网对人的认知、心理、情绪以及真假、美丑、善恶等价值判断的影响,而且要探究这种影响发生的机制,在此基础上追踪美感在网络文艺语境下产生和变化的轨迹,进而阐明网络文艺重塑美感体验的内在机理。”

一、“后人文主义”的兴起及人文价值重建

20 世纪末期,随着“后人类”^①(posthuman)社会的临近,“后人文主义”^②(posthumanism)随之开始成为频繁出现于学术话语和大众媒体的一个概念。

从“后人文主义”出现伊始,不但备受关注,同时对它的讨论和研究也在不断走向深入,最终使得“后人文主义”开始成为一个有能力横跨哲学、科学、政治学、经济学、社会学、人类学、医学、生态学、地理学、文学批评、电影研究、性别研究、文化研究等多种学科的极具阐述可能性也被认为是极具学术前景的学术话语^③。当然,不可避免的这这也是一个饱受争议的学术话语。

严格地讲,在西方学术界,“后人文主义”其实有两种尽管不乏含

① 近几十年来,随着信息技术、生命科学的不断深入和发展,诸如人工智能、基因工程等已经全面切入到人的现实社会生活以及人类自身的身体之中,最终导致人类的生存状态发生了根本性的改变,因此人类必须改变一种立场来关照自身,也必须运用一些全新的概念和理论来描述自身、定义自身。所谓“后人类”,正是这样一个人类用于指代新的自我的概念。罗西-布拉伊多蒂如是说:“以普遍生命力为中心的平等主义,在我看来,是后人类中心主义的核心:它是对作为发达资本主义逻辑,即生命的机会主义跨物种商品化的一个唯物主义的、世俗的、负责的和非感性的回应。它也是社会与文化理论对另一个文化,即科学文化取得的巨大进步做出的肯定反应。”

② 对于“posthumanism”,港台学者比较倾向于译为“后人类主义”,国内学界有“后人文主义”“后人类主义”和“后人道主义”三种译法,并无一致意见。但是,从含义上看,无疑“后人文主义”的概念比“后人类主义”“后人道主义”更为宽泛、更适合作为学术话语出现于研究和讨论中,也更加方便继承和转化使用“人文主义”的学术积淀,所以本文把“posthumanism”译作“后人文主义”。

③ 伊凡·卡鲁斯和斯蒂芬·赫布雷什特的一段话,可以让我们对“后人文主义”特性有更进一步的了解:“后人文主义……可以看作一种创建跨学科概念平台的努力。在面临着根本与快速质问它对人类意味着什么,以及再度设想的人类命运可能是什么时,它将艺术、人文科学和自然科学的视角与研究汇聚在一起。相应地,它特别关注对人类与人文科学体制传统观念的技术、文化、社会与观念挑战。”

义的相关联性，但是也确实有着根本性区别的用法，一种可以被称为“工具性后人文主义”（instrumental posthumanism），而另一种则应该被称为“批判性后人文主义”（critical posthumanism）。之所以在学术讨论和媒体传播过程中对“后人文主义”的理解总是会有一些不必要的分歧，其缘由大概正是因为没有能够清晰地区分这两种不同的“后人文主义”。简要解释一下，两者的区别是，“工具性后人文主义”肯定了人类自身被现代信息技术、生命技术所改变的事实并为此而欢欣鼓舞；相反，“批判性后人文主义”对“后人类”社会的到来表现出某种程度的疑虑。

廓清种种概念和定义上的差异无疑有助于对“后人文主义”的理解和运用。不难理解，“后人文主义”的出现，最直接的原因是表示对“人文主义”的种种不满以及反抗。也就是说，曾经积极促进了人类文明不断前行的“人文主义”，或许此时已经成为人类文明发展进步的绊脚石。事实正是如此。我们知道，“人文主义”之所以能够有能力把人类从中世纪神权的约束中解救出来，是因为理性的存在。从这个时候开始，理性取代了神性，成了新的人类形象的表征。应该承认，理性的到来，让人类史无前例地认识了自己同时也前所未有地深入发掘了蕴藏在自身内部的能力、个性和诸多思想行为的可能性，从而使得人类在近几百年的时间里总是充满着自信。但是，也正是因为人的理性，从19世纪末以来却越来越表现出一种把人类逼上生存绝境的趋势和倾向。更悲观一点说，生存的困境乃至绝境已经在我们的周围悄悄蔓延开来。比如世界范围内的两次惨绝人寰的屠杀、生态环境的不断恶化、人的价值世界和精神寄托的虚无化等。稍稍回溯一下就可以发现，理性正是这一切的始作俑者。为了能够生存下去，反思、批判“人文主义”是不可避免的，而“后人文主义”则应运而生。

1976年，文化理论家伊哈布·哈桑^①（Ihab Hassan）在威斯康星大学的演讲中说：

目前，“后人文主义”可能看上去是个含糊的新词，是时髦的标语，是不断复现的人类自我憎恨的另一个形象。但是，后人文主义也暗示着我们文化中的某种潜力，某种挣扎着逃脱沦为时尚的趋势……人类的形态——包括人类的欲望以及所有的外部表征——可能都在发生着剧烈的变化，因此必须要重新构想。500年的人文主义传统可能走到了尽头，人文主义蜕变成了一种我们不得不称为后人文主义的东西。

哈桑的这段话指明，“人文主义”终将被“后人文主义”代替的结局是无可挽回的。因此，我们就有理由把“后人文主义”纳入到我们的学术视野加以观照。不过，需要进一步指出的是，在哈桑的这几句话里，还隐含着另外一层意思。“人类的形态——包括人类的欲望以及所有的外部表征——可能都在发生着剧烈的变化，因此必须要重新构想”，哈桑的这句话是非常关键的。由此我们可以看出，“后人文主义”虽然在某种程度上说是作为“人文主义”的批判者甚至是颠覆者而存在的，但是“后人文主义”绝对不能够被理解成“反人文主义”。“后人文主义”之所以不同于“反人文主义”，一方面表现在“后人文主义”不仅致力于批判和瓦解“人文主义”，同时还致力于在“人文主义”坍塌的地基上有新的建树，也就是哈桑所说的“重新构建”，但是我们也知道，“反

^① 伊哈布·哈桑，著名的文学评论家，被誉为“后现代主义之父”。1925年10月17日出生于开罗，2015年在美国威斯康星州密尔沃基（Milwaukee）辞世，享年89岁。大学毕业后去美国深造，先学工，后改学文学。此后在卫斯理大学执教十余年，从1970年开始转到威大密尔沃基校区，从普通教师做到顶尖级的教授，直到1999年退休。在半个多世纪的教学与研究生涯中，他发表了十几本著作，300多篇论文，还创作了小说，他曾两次获古根海姆研究基金、三次获富布赖特高级讲座资助，还获得美国国家人文基金资助，以及多个著名大学荣誉学位，在世界各地大学讲学，80年代应我国美国文学研究会之邀在山东大学等地讲过学。代表作有《后现代转向》《当代美国文学》《奥尔菲斯的解体》等。