

荣跃明 主编

网络文学研究文丛

LAIZI ERCIYUAN DE
WANGLUO XIAOSHUO
JI QI LEIXING FENXI

来自二次元的网络小说及其类型分析
——以同人、耽美、网络游戏小说为例

刘小源 著

方出版中心

网络文学研究文丛

荣跃明 主编

来自二次元的网络小说及其类型分析

——以同人、耽美、网络游戏小说为例

刘小源 著

東方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

来自二次元的网络小说及其类型分析：以同人、耽美、网络游戏小说为例 / 刘小源著. —上海：东方出版中心，2019.1.

(网络文学研究文丛 / 荣跃明主编)

ISBN 978-7-5473-1372-5

I. ①来… II. ①刘… III. ①小说研究—中国—当代
IV. ①I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 262885 号

来自二次元的网络小说及其类型分析

——以同人、耽美、网络游戏小说为例

出版发行：东方出版中心

地 址：上海市仙霞路 345 号

电 话：(021)62417400

邮政编码：200336

经 销：全国新华书店

印 刷：杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本：890mm×1240mm 1/32

字 数：216 千字

印 张：9.25

版 次：2019 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5473-1372-5

定 价：42.00 元

版权所有，侵权必究

总 序

荣跃明

在有着传统背景的作家和文学批评家看来,无论什么人的任何文字都可以在网上随意发表,如果这种东西也是文学,那么,作家和批评家历经艰辛成长以及因此形成的创作或批评就失去了意义。随着网络文学影响力的日渐扩大和研究的不断深入,现在已很少有人质疑网络文学也是一种文学形态。一方面,网络文学以网络新媒体作为传播媒介,具有新媒体特征,如传播效率高,具有互动性等;另一方面,在网络文学创作、传播和阅读的完整过程中,传统文学批评已经被点击排名、网文分类、作者分级和作者与读者互动等技术方案所取代。换句话说,文学批评对网络文学发展几乎没什么影响,这些都是网络文学不同于传统纸媒文学的显著特征。那么,网络文学需不需要批评?网络文学应该如何评价?至今这些问题仍充满争议。事实上,不是网络文学需不需要批评,现实情况是文学批评根本无法介入网络文学创作、传播和阅读过程。那么,问题出在哪儿?或许,我们应当换一种方式,从传统的文学观念和思维方式中摆脱出来,以一种新的认知框架来重新审视网络文学,即把文学创作、传播和阅读看成是文学生产过程,以获得对于网络文学新的理解和认知。

一、文学生产的传统结构

在文学生产的传统结构中三类主体：作家(生产者)；期刊、出版社编辑和评论家(传播者)；读者(消费者)。这三类参与主体共同参与了文学生产过程，并构成文学生产场域。

作为文学生产过程，传统文学生产结构中，传播环节居于核心地位。一方面，传播者决定什么样的创作可以发表、出版和传播；另一方面，评论家的评论，既为文学编辑提供选择标准，也为读者理解作品提供框架和方向。如果用符号学的观点来解释文学生产结构各个环节的特点以及作家、评论家、读者各自承担的功能和角色，那么，作家是编码者，评论家是一个解码者，而读者则根据批评家的解码，进行二度解码。

对于作家和作品而言，批评家如何看待，是作家和作品能否成功的关键因素。因此，在传统文学生产结构中，批评家具有无比崇高的神圣地位。

文学生产传统结构中，传播环节具有社会化和组织化双高的特点。这种双高特点源于传播环节是国家文化体制的一部分。一部文学作品首先要在报刊上发表或在出版社出版。而报刊和出版社这样的传播机构，包括刊号、书号等的使用和安排，都要受法律规制和政府管理，而规制方法必然影响批评话语的形态。作家作为生产者，当然有写作自由，但能否为社会承认，并非由作者本人决定，而由传播环节来决定。

所谓文学生产领域的意识形态主导权问题，在传统文学生产结构中，主要是在传播环节中来落实和解决。因为，传播环节的社会化和组织化程度最高，既是规制的对象，同时也是意识形态领导权的实施者。批评家的这种双重身份在传统的结构中获得

到了统一。

二、当前文学批评的困境

当前,文学批评基本上处于一种失语状态。说它失语,并不是没有人在做文学批评,而是说文学批评本身与文学创作的关系发生了变化,特别是在网络文学中,文学批评已经对文学创作和读者的文学阅读没有多少影响了。由于文学生产基本结构的变化,目前的文学批评家大都不是职业批评家,其职业身份发生了变化。大部分批评家其职业身份是大学教师。在现有薪酬制度中,完全依靠写批评文章谋生,经济上没有独立的可能。因此,许多批评家实际上是大学中文系教师,其主业是教学,然后才是写文学评论。这种变化带来了对于文学批评存在发展的重要影响,即作为兼职的大学教师,其所做的文学批评工作,一般不能进入大学考核体系和学术评价体系。由此带来另一个变化,身为大学教师的批评家,在大学评价体系中日益追求所谓的学术规范,其写作日益转向纯理论研究,很少看文学作品,极端的甚至完全不看小说。文学批评与文学创作的相互疏离已经是一个基本现实。

批评家的职业发展困境当然缘起其职业身份的变化,但是,还有更重要的原因:当前创作有了新的传播平台和手段,创作空前繁荣。现在每年上线发布的长篇小说,据说已达到了万部之多。如此海量规模的作品,无论是对批评家还是读者,都存在着注意力分配问题,即选择什么作品阅读。一方面,以互联网为传播平台的文学生产,逐步形成了类型化发展;另一方面,文学作品销量和文学网站作品的点击排行榜直接取代了文学批评。

网络文学生产对作者和读者关系进行了重构,这种重构的核心变化是作者与读者原有的主客体关系转变成了一种互动关系。有不少研究者以粉丝理论来解释这种互动关系。在粉丝理论的解释框架中,作者与读者之间的互动可以有多种不同模式,两者共同参与了作品的创作过程。

在以传播新技术为基础的文学生产新业态中,技术方法直接取代了批评,无论是作品的按题材或形态进行归类,还是以作品点击排名引导读者对作品的阅读选择,都有成熟的技术解决方案,其中,类型化分类方法是一种核心技术。这种技术环境使批评家成为多余。

在文学生产新业态中,文学批评日益丧失了权威地位。因此,批评家走向两个方向:一是身为大学教师的批评家日渐沉浸于纯理论研究;二是一些批评家索性自己写起了小说。上述两种倾向都导致了批评权威的丧失,同时也加速了文学生产意识形态主导权的旁落。

三、当代文学生产的结构转型

网络文学兴起于 20 世纪 90 年代初期,到新世纪,网络文学已经成为文学生产的强大主体,无论是规模数量,还是内容的丰富性,都是传统文学生产所无法比拟的。现在一些经典文学刊物年发行量已下降到一二十万份左右;而一部网络小说动辄可以达到几百万、上千万甚至上亿的订阅量。当然,在许多批评家看来,网络文学不算是严肃文学,规模数量很大,但优秀作品并不多;而知名作家的作品一般也不会在网上首发。但网络文学的读者主要是年轻一代,他们已经是支撑当前文学发展的主体力量;同时,网络文学发展对年轻一代的思想观念、审美意识

和价值取向的影响和形塑,已经不容忽视。

网络传播新技术不仅极大地扩大了文学的有效传播,更重要地是解放了文学生产力,空前扩大了文学创作规模。年轻一代在阅读中不仅通过与作者互动参与创作,更多的人直接投身创作,因为网络技术去中心化的特点,直接撤除了文学创作的门槛,文学创作成为年轻一代表达自我的一种重要形式,当代文艺青年已成为推动文学繁荣发展的重要动力。

事实上,不只是文艺青年成为文学繁荣的主体力量,在文学生产新形态中,资本的力量无孔不入,处处有其身影。某种意义上说,资本介入文学生产,其影响不仅仅是在文学观念、审美意识和价值导向方面,而且是在更大程度上改变了文学生产方式。资本的逻辑总是把经济效益放在首位,其次才是考虑社会的主流价值,资本对于社会主流价值的态度是宁愿选择一部平庸作品,也绝不因为价值观或政治正确问题在经济上冒风险。所以在资本参与的文学生产中,平庸化是一种普遍倾向。但是资本参与的文学生产过程也带来了新的对于文学理论和批评都十分重要的新命题,即文学生产的专业化和分工,这种趋势当然是由资本介入文学生产所推动的。资本因其逐利本性,会去发现生产过程中的风险和最大赢利点,并自发地将这些点区分开来,把这些生产环节转变成为一道道生产工序,并力图把不可控的风险点排除在外,牢牢抓住最大赢利点,而专业化分工在提升审美形式和艺术表现力等与所谓美学艺术或文学本质的概念内涵以及操作技术等方面,发展出了许多新的形式。

传统文学的发展,是历经长时间的反复阅读和阐释形成经典,即通过反复的批评,去不断发现一部优秀作品中甚至连作者本人都未曾意识到的新意蕴。而网络文学的生产方式使文学经典化的方式发生了根本变化,它不再依靠文学批评来推动作品

的经典化,而是在经济利益驱动下,通过一部作品在不同艺术样式体裁上的多次传播,来实现作品的经典化,这是完全不同于传统方式的文学经典化模式。

在网络文学生产新形态中,文学不光只有小说、诗歌等文本形式,还形成了一种称之为超文本的形态,文学可以成为所有艺术的源头,可以转化为不同的艺术样式,戏剧、电影、音乐、舞蹈,等等。文学借助于超文本形式在文化中无所不在。文学超文本形态的出现,其背后是资本的参与和 IP 的形成,而 IP 是更为根本的因素。网络传播新技术在中国的迅猛发展和广泛应用,极大地推动了网络文学和网上文娱产业的发展,由网络文学创作形成的 IP 热潮表明,对于不同形式和业态的文化发展而言,IP 意味着内容资源的资本化,正是借助于 IP,网络文学作品得以在不同的艺术样式中进行两次甚至是更多次的跨界改编和传播。

当前文学生产已经形成了全新的结构形态,其特点是一个多主体的六面体结构,包括:作者、传播者、读者、技术、资本和法律政策。这样一种新结构形态中各个结构因素都有不同于传统结构因素的新特点,而且由于结构因素的增加,两种或两种以上的结构因素相互之间构成的关系更为复杂,这对如何评价和引导文学发展,或者说如何把握文学生产的意识形态主导权,带来了全新的挑战。

四、文学批评话语的重建

马克思说,艺术是人类感性地把握世界的一种方式。对于任何人尤其是青少年来说,文学是人认识和理解世界不可或缺的重要方式,是人生观、价值观、世界观形成和发展的重要基础。

文学创作坚持以人民为中心的价值坚守,在新的文学生产形态中,有了全新的含义,这就是重建文学批评的话语力量,真正发挥文学批评的价值引领作用。

重建批评话语必须从文学生产新结构形态的实际出发,准确把握新结构形态的特点;而组建文学批评家协会、建立文学评论基金、搭建文学批评传播平台等措施要发挥作用,不能局限在传统纸质媒体上,必须要进入新媒体,特别是要根据当前青少年一代文学阅读注重互动性的特点,更有针对性地推进文学评论建设,而且还要在网络文学读者中发现批评家、培育批评家。

另一方面,文学理论要从文学内部研究,进一步转向全方位的研究,把文学看成是文化现象,不仅研究其内部结构,同时也要系统全面地研究文学生产的各种外部关系。总之,文学理论要为批评话语提供观念基础和理论方法,必须在文学生产新现实基础上,为重建文学批评而重新出发。

当前,网络传播新技术极大地解放了文学生产力,但文学批评未能跟随创作进入新媒体,实际上是被边缘化了。而重建文学批评话语本质上就是重新夺回文学意识形态主导权。文学批评要在文学生产活动中发挥应有作用,要有使命担当,承担起引导文学健康发展的重任,这需从两个方面同时展开批评话语的重建。一是批评话语如何坚持以人民为中心的价值导向;二是根据批评对象发生巨大变化的现实,探索如何在网络传播平台上实现文学意识形态主导权。

基于上述思考,我们组织编选了《网络文学研究文丛》,这套文丛将陆续推出有关网络文学的研究文献汇编、网络文学类型研究、网络文学中外比较研究,以及与网络文学发展有关的各种

专题研究。我们希望通过组织编选这套文丛,反映当前网络文学研究的最新动态,深化拓展当前的网络文学研究,同时也为推动网络文学评价体系的构建尽绵薄之力。

是为序。

2018年7月于沪上

序

陈思和

首先,作为一本被反复修改、审查、答辩、再修改的博士学位论文,刘小源这本书稿在学术规范以及学术概念的厘清方面,大约是无可挑剔;其次,作者有多年网络写手经验,非常自觉地以“过来人”的身份、以“卧底”的眼光来打量网络小说内部纷纷沓沓的现象,别的研究者可能从学院走进网络,多少还有些理论上的隔阂,而她则是从网络世界里面走出来,走到了理论研究的前沿,所以,从论述网络小说的准确性而言,大约也无可挑剔;其三,作者从2016年通过博士学位论文答辩以后,有整整两年时间,一面在山东大学文学院博士后流动站继续深造学习,一面将主要精力都花费在修订这本博士学位论文上,在具体章节、论述方面较之原来书稿有了很大的补充与改写,答辩会上导师们提出的一些建议,诸如学术概念需要进一步厘清、理论分析要紧贴文本、尽可能地保存和展示网络文学的一手资料等等,显然都被作者吸收到具体的修改中,甚至连叙述文字也被打磨得干净利索。因此,虽然题目还是原来的题目,内容范围也基本没有变化,但这本书稿与原来提供答辩的博士学位论文原稿之间,还是有了长足的进步。这是我深感欣慰的。

那么,我的这篇序文还能够写点什么?

我对于网络小说毫无研究,连刘小源自己创作的、自称点击超过185万的三部网络小说,我也无缘过眼。我之所以同意她

以网络小说研究作为博士学位论文题目,主要是因为她对网络小说不仅熟悉、专业、有亲身参与的经验,而且还有强烈的爱和热情,以及由此带来的自觉和自信。当然,还有更为重要的原因,那就是网络文学在近二十来年的迅猛发展,以它的特殊的神秘趣味左右了一大批年轻人的阅读导向和参与热情。随着互联网时代的到来,除了年轻人以外,就连中年人、老年人的日常工作与生活,都离不开网络新媒介。在这种情况下,网络文学作为网络世界的一个带有意识形态性质的有机部分,研究当代文学的理论学术界是不能够对此视而不见或者给以否定的。就当代文学的发展而言,新世纪的文学将以传统书写的文学与网络书写的文学形成两大叙事空间,而网络文学,也已经远远超出了“写在网络上的文学”的意义,而是在网络形式的掩护下,形成了具有特殊世界观、人生观以及审美趣味的文学。它不仅全面复活了民国时期通俗文学的元素,而且也深刻地内含了 20 世纪 90 年代以后的年轻人的世界观和审美爱好。起初,我与许多学者一样,仅仅把网络文学当做新时代的通俗文学,却完全不了解,网络文学虽然可以呼应民国时期通俗文学的某些思潮,但是从本质上说,它是欧美、日本等外来流行思潮影响的产物,它是 20 世纪 90 年代初中国的精英思潮受到挫败、理想主义被淹没在商品、市场、金钱的欲望大潮下,新一代人的精神成长的见证。就本书讨论的同人、耽美等类型小说来看,在当代文学主流的视野里没有这类文学的位置,可是我从小源所例举的作品文本来看,如《无限恐怖》《失落大陆》等作品,生活在与我们相同的现实社会中的主人公们,因为一个偶然的过失——随手点开一个奇怪的网页,或只是不小心摔了一跤,于是就置身于另外一个无限恐怖的空间,经历了万劫不复的灾难。这样的叙述策略我们在以前的童话故事里也经常遇到,但是在这些来自二次元的故事

里,这些弥漫着梦魇般的世界,又何尝不是这一批青年人对于世界的深度不信任和危机感。他们从走向社会(或者从想象着走向社会)开始,就对于这个社会极度缺乏信任感和安全感,所以他们才会不断想象着各种各样难以想象的灾难,并且被迫思考对付灾难的态度——对他们来说,已经没有用具体的行动(办法)来消除灾难的能力,唯一能够保持人文精神和尊严的,就是心理上的自我准备。他们没有期盼救星,世界上从来也没有救世主,他们是通过自己对各种屈辱的忍受与适应,同时又极尽可能地从人性诉求出发来保持人的一点尊严和理想。如那个陷落在蜥蜴世界里被迫为蜥蜴生育的杨帆,最后她在重重的屈辱中试图理解蜥蜴的爱情表达,慢慢地让自己安身在蜥蜴世界中。但她又不甘心于命运的作弄,于是在岩壁上画下自己和蜥蜴一起生活的场景,她把自己作为人类曾经生存过的信息保留给后世:“那一幅全家福似的岩画,一方面象征着杨帆终于承认了蜥蜴人就是她今后生活的家人,真正融入了这个异世界;另一方面又流露出 80 后面对这个时代和这个陌生的世界时巨大的孤独感,以及对适应这个世界努力求存的自己的一丝淡淡的骄傲。”引号里的这段话是刘小源对《失落大陆》文本的分析,分析得真是好。我觉得,刘小源的评论已经脱离了纯粹的文本分析,掺入了她作为 80 后同代人的特殊人生感受。这是最上流的文艺评论,不仅仅是准确分析文本各种隐含、潜在的重要信息,而且表达出最贴近生命的人生感受。似乎很难说这种感受是《失落大陆》的作者传递给我们的,还是作为评论家的刘小源传递给我们的,评论与被评论的文本完全被融为一体,散发出特殊的文字信息,又弥漫了烙下一代人精神创伤印记的普遍的人生感受,它能够唤起我们对于 80 后一代人的完全不同于一般世俗的认识。像这样的作品,我们能把它只当做通俗文学来阅读吗?也许

这些文本利用了类型小说的通俗元素,但是从内在精神上说,依然是严肃文学中最宝贵的精神元素,这是当下主流文学所无法企及的,也是一般意义上的市民趣味的通俗文学无法企及的。

于是我对刘小源在本书开始部分批评学院派研究网络文学的种种谬误,有了新的理解。刘小源所强调的学院派从理论出发来研究网络文学的错误,是指一种研究路径的错误,而非指学院派批评本身。因为小源本人就是在学院里训练出来的博士研究生,她一再强调自己的网络写手的经历和经验,但事实上,不是网络写手的经历和经验成全了这篇博士学位论文,而是研究者所具有的理论素养和特殊的人文眼光,使得这篇研究网络文学的博士学位论文不同凡响。经历和经验在这里当然很重要,是研究网络文学的基础,但并非每一个网络文学的写手都可以写好研究网络文学的博士学位论文。批评需要高于生活、高于创作的特殊眼光——不是说,批评家可以高高在上地举着理论教条来任意评判作品,这已经被中国当代文艺实践所证明是错误并且有害的批评方法,至今仍然留有教训。——然而批评家的批评态度则是平等的,他是通过对作品文本的细读和细节分析,来理解和阐发作家的时代认知、生活态度与审美追求。当然作家与批评家的认知和追求并非完全一致,有分歧可以展开正常讨论甚至争论,但这不是谁对与谁错的问题,更不能是评判谁更有资格来讨论网络文学。我常常强调批评家要学会做同代人的批评,因为同代人的立场和眼光都比较相似,从不同的角度出发,作家与批评家很可能通过同一部作品的文本创造过程(我这里把批评家的批评也看作是对文本的一种创造),使得文本更加丰富复杂,也使得同代人对时代、生活、审美的感受因为有交流而变得更加理性、也更加全面。在刘小源的自觉认同里,网络文学是他们这一代年轻人的文学,拥有他们倾注其间的交流信息、

生活感受、语言密码以及表达机制，也隐藏了他们的激情、悲情、梦幻、欲望、痛感等等内心机密，面对社会上一般人对于网络文学的根深蒂固的偏见，他们觉得自身的丰富存在不足以与外人道。但是，网络文学毕竟是社会发展的产物，它终将要面对各个阶层和各个年龄段的读者，并且向着未来开放。网络文学丰富而良莠不齐，极需要有专业批评介入其中，从各个不同侧面来理解它和解读它，慢慢地抽取、提升它的精华，编织到文学史中。所以，像刘小源这样的网络文学研究者不是太多，而是实在太少了，我们不仅要鼓励大批的学院里受过正规学术训练的年轻人投身于这个研究领域，还要让他们充分认识到这项工作任重道远，大有可为。

现在，刘小源这本博士学位论文即将出版，我非常高兴，虽然我也是属于不懂网络文学的学院派之一，但还是想讲几句一般常识，与小源共勉，也希望网络文学的研究将会有更大的发展。

2018年8月26日于鱼焦了斋

目 录

总序	荣跃明	(1)
----	-----	-------

序	陈思和	(1)
---	-----	-------

前言		(1)
----	--	-------

第一节	网络文学研究的现状及存在问题	(1)
-----	----------------	-------

第二节	写作缘起与基本内容	(13)
-----	-----------	--------

第一章	来自二次元的网络文学	(21)
-----	------------	--------

第一节	我们仍未知道那些开在网络上的花的 名字	(21)
-----	------------------------	--------

第二节	二次元与二次元文化	(26)
-----	-----------	--------

第三节	二次元文化与网络文学创作主体	(43)
-----	----------------	--------

第四节	二次元文化与网络文学创作	(57)
-----	--------------	--------

小结	来自二次元的网络小说	(80)
----	------------	--------

第二章	二次元同人小说：既成世界与自我书写	(83)
-----	-------------------	--------

第一节	来自动漫文化的同人小说	(83)
-----	-------------	--------

第二节	网络同人小说的基本范式和主要类型	(96)
-----	------------------	--------

第三节	二次元同人小说的全新衍生——反同人 小说	(119)
-----	-------------------------	---------