

网络母题

戏剧影视文学的网络小说改变研究

厉震林 主编

上海东华大学出版社
SHANGHAI DONG TONG UNIVERSITY PRESS

本书系 上海市教育委员会上海高校一流学科建设计划 资助
上海市教育委员会上海市研究生教育创新计划

网 络 母 题

——戏剧影视文学的网络小说改编研究

厉震林 主编

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书是江浙沪研究生创新教育联合体、上海市学位委员会办公室举办、上海戏剧学院承办的 2012 年上海市研究生学术论坛暨第五届长三角地区戏剧影视文学研究生学术论坛的论文集。这些论文围绕“戏剧影视文学的网络小说改编研究”的主题,既包括对网络作品影视剧改编等热点话题的论述和批判,也包括对网络时代的悲剧内涵和文本重构等问题的深刻剖析,从各个角度剖析和论述,呈现出一种多元化的人文关怀和学科精神。读者对象为相关专业人士。

图书在版编目(CIP)数据

网络母题:戏剧影视文学的网络小说改编研究 /厉
震林主编. —上海:上海交通大学出版社,2013
ISBN 978-7-313-10471-7

I. ①网… II. ①厉… III. ①戏剧文学—文学研究—
中国—文集②电影文学—文学研究—中国—文集③电视文
学—文学研究—中国—文集 IV. ①I207.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013)第 248536 号

网络母题

——戏剧影视文学的网络小说改编研究

主 编:厉震林

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:凤凰数码印务有限公司

开 本:787 mm×960 mm 1/16

字 数:372 千字

版 次:2013 年 11 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-10471-7 I

定 价:58.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:19.75

印 次:2013 年 11 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:025-83657309

导言

厉震林

—

历史进入近代社会以来,科技一次次以自己的力量改变人类的生活方式及其精神结构。人类从来没有与科技发生如此的紧密关系,并由此标志着人类从农业社会发展到工业社会,又进展到信息社会,并创造了比以前历史所创造的财富之和增多若干倍的财富。人充分地被“科技”化了,从穿戴、生活用品到随身携带之手机、爱帕特,科技“武装”了现代意义上的人类。应该说,当代的每一个人都已然是程度不同的“科技人”。

因为科技而形成的信息社会,它以新概念重新定义了网络社会,使人类的社交、资讯、互动以及时空意识都产生了创世纪式的巨大变化,也使人类的思维空间与方式发生了代际性的变迁。我曾经描述过如此的文化图景:“‘地沟’是指地域沟壑的隔阂,原来颇为严重,国家和国家之间非常陌生,说明‘地沟’存在。可是,到了新的世纪,因为互联网的出现,这个‘地沟’几乎没有了。我去外国,当地人对中国都很了解,我问他去过中国吗,他说没有去过。现在虽然‘地沟’没了,但‘代沟’加快了,以前是二十年一代,后来变成一十五年,现在是十年了,差十岁的人聊天,思维完全不一样。我与很多学生已经无法对话,所以说要和学生共成长。”^①因为世界经济的一体化和互联网的全球化,“代沟”逐渐代替了“地沟”,成为人类交际的主要障碍之一。

^① 厉震林:《影视评论的文化担当》,《福建艺术》,2012年第5期。

有的学者认为,现代和后现代概念已经无法阐述当前社会,它们已经成为过去词以及传统语汇,而需要具有一种“全球化”或者“全球主义”、“世界主义”的意识,才能初步破译互联网时代的网络社会密码。美国社会学家伊曼纽·华勒斯坦称道:“在知识结构中存在两股力量的斗争,我称之为”达沃斯精神“与”阿雷格里精神“两股力量的较量。但是你也可以给它们取你喜欢的名字。一些人想维持经济全球化与反经济全球化这两种文化观念,而另一些人要求调解这两种文化观念,并缩小二者的距离,统一或超越其对立与冲突。有些人想拉大分化的距离,另一些人想朝另一个方向推进。我无法预测这两股力量谁可以占上风,实际上两股力量是彼此关联的。解决其中一个力量的问题就需要解决另一种力量的问题。我们能做什么呢?我们只是努力推销自己的观点而不是其他人的观点”,“根本就不存在本体论的安全、信任和自信。这个世界现在是,以后也将永远是一个不确定的世界,问题在于我们如何才能与不确定性状况共处,而不是去想方设法创造确定性。根本就不存在诸如确定性的东西,未来也不可能存在。”^①上述所论也许涉及了全球化时期的一些核心问题,“解决其中一个力量的问题就需要解决另一种力量的问题”,“这个世界现在是,以后也将永远是一个不确定的世界,问题在于我们如何才能与不确定性状况共处”。互联网开创的网络社会,需要一种新思想与新姿态,才能“努力推销自己的观点而不是其他人的观点”。

这里,需要关注的是,由于网络社会的互联网虚拟世界,作者概念也发生了功能性的变化,它开始脱离了传统纸质媒体和线性传递的需要经过编审、发表才能称之为作者的模式,由于互联网的开放性、便利性的“无准入条件”,人人都可以在互联网上发表作品、成为作者。由此,颇有一些人发表了一些文学作品,拥有了一些“粉丝”读者,也获得了一些经济收益。由于网络文学场域的迅猛扩大,它的文学质量以及社会影响力也随之提升了,并悄悄地改变了文学艺术样式的排序结构。去年,还在讨论影视成为话剧的“母题”之一,影视作品改编成为话剧的现象越来越频繁了,“出现话剧大量改编影视的现象,应该说有着它自己的内在逻辑。从学理角度分析,文艺样式之间相互改编作品,乃是一种艺术领域共振共荣的正常现象。话剧本身的原创能量缩水,无力掀起公众社会的关注热情,或者说是制造社会共鸣‘焦点’,从而借力走红的影视作品改编,并唤醒社会的再次‘共鸣’,且由此达到一定的经济效益,如此也不失中国话剧发展的途径设计及其选择之一。”^②现在,网络文学也快速地成为影视和戏剧作品的改编目标以及“母题”之一,它为影视和戏剧作品提供了故事原型以及思想质素。它的成功与否以及在社会上产生的正负效

① 郭台辉:《世界体系结构性危机下何去何从——访美国20世纪著名社会学家伊曼纽·华勒斯坦教授》,《社会科学报》2013年9月19日。

② 厉震林:《话剧不能成为影视的“剩饭剩菜”》,《文艺报》,2012年3月19日。

应,也成为全民性话题以及文化学者无法回避的现实命题。

正是基于上述的背景及其文化思考,第五届长江三角洲戏剧影视文学研究生学术论坛的主题确定为戏剧影视文学的网络文学改编问题研究,以网络文学的作者和读者主体之一的戏剧影视文学研究生,现身说法地研究戏剧影视文学的网络文学改编的现象剖析、审美元素以及文化批判,希望能够以一种特殊的文化力量,去渗透和影响戏剧影视文学的网络文学改编行为及走向。

二

本书的论文,涉及的第一个学术话题是网络文学走红戏剧影视文学改编的成因分析。自2000年中国诞生第一部网络小说改编的同名电影《第一次亲密接触》以来。网络小说改编成为戏剧影视作品已有十余年的历史,而近年更是层出不穷,而且有着较好的票房经济效果。例如2010年张艺谋导演的电影《山楂树之恋》票房达到1.6亿,同年徐静蕾执导的《杜拉拉升职记》以1500万元的投资获得了1.2亿的高票房,成为小成本电影的票房奇迹之一;2011年的“世纪光棍节”,电影《失恋33天》也成为了年度票房黑马。这一年,也被称为“网络改编年”,《步步惊心》、《倾世皇妃》、《后宫·甄嬛传》三部网络小说被改编成为电视剧,甚至形成了一种社会文化现象。因此,一些论文阐述了网络小说影视戏剧改编的优势,即市场支撑、观众支持及其故事化、类影视剧的生活化特点。

还有论文从各个阐述角度,例如“互文”理论、改编历史的阶段分析、受众需求、媒介补偿与融合、网络化的影像消费、传播策略、梦与镜的关系等,使网络文学走红戏剧影视文学改编的成因阐释呈现一种多维度、学理化和前瞻性的研究特点。同时,也对当前戏剧影视文学的网络文学改编之文化和美学缺陷以及劣势进行了客观而入理的剖析。一些论文在此问题的论述上也已经达到较高的学术层次,例如有的论文提出了一个旧问题“影视艺术‘文学性’的重置与自律问题”和三种新趋势“剧本的文学性被大众性取代”、“剧本来源的彻底产业化”、“混生型媒介的产生”,在对网络文学改编现象分析的基础上进行了较好的学术归纳和提升。

有的论文认为,2012年10月在北京召开的由盛大文学主持的“文学改编影视作品的第二次浪潮高峰对话”,盛大文学CEO侯小强、导演李少红、编剧王宛平、导演阿年、网络作家文雨等共同回忆了20世纪90年代文学作品改编影视剧的热潮,并将当下网络文学频繁被改编的现象称为“第二次浪潮”。网络小说改编行情如此地被看好,那么,抢购精品也就成为理所当然的事情。盛大文学2011年一共售出版权作品651部,其中旗下7家文学网站影视改编售出74部(含晋江文学城)。2012年1月至9月份,这7家网站也已经售出75部小说的影视版权,可谓形势一

片大好。根据 CNNIC 网络文学用户调研数据显示,网络文学用户中有 79.2% 的人愿意观看网络文学改编的电影和电视剧。这对网络文学作者、文学网站和影视剧公司来说,无疑是一个诱人的数据。毫无疑问,如此的改编“第二次浪潮”,既有着文化艺术自身逻辑发展的前行力,也有经济利益驱动的产业化推动力,也就不可避免地具有一种文化“泡沫”和商业“虚值”,因此,对于戏剧影视文学之网络文学改编的文化批判,也就成为本书论文涉及的第二个话题。

在此,许多论文的文化研究观点敏锐而又犀利,颇见学术功力。例如有的论文提出了一个“网络反噬”的新概念,认为通过对这些影视作品的研究,可以发现一个文化现象,即作为今时今日人类不可或缺工具的互联网,由于人类的不当使用、过度信任和过度依赖等,正对社会行为和思想文化起着某种“反噬”作用。“反噬”只是一种现象而非本质,是一个过程而非结果,影视作品中屡屡出现的“网络反噬”现象,主要代表着人类在文明的进化、转型和交融进程中的忧思与不安。然而,我们需要的正是这样的提醒,无论假象还是真相,因为无论前行是以怎样的频率和速度,反观、反省、反思都是我们时刻不能丢弃的。该文在论述“网络反噬”现象时,从法律层面的网络犯罪现象、道德层面的网络道德迷局、哲学层面的人与机器互制等三个方面进行文化分析,既有学术新意也有批判力度。

此外,网络美剧“粉都”现状研究、网络小说改编影视剧的“环境污染”、网络中不明真相的“围观致死”、当下网络文学改编的宫廷剧创作迷失等网络文学改编的文化问题,也都进入了论文作者的评述视野,进行了警示式的文化自查和自省。

三

本书的论文,涉及的第三个学术话题是戏剧影视文学的网络文学改编的审美元素以及相关要素。由于改编也是一个美学系统工程,因此,它涉及的范畴颇广,主要有网络文学改编的文本重构、题材选择及其社会价值的艺术把握、受众心理分析、网络热帖改编电影的互动模式、改编的戏剧性、情感类网络小说的电影改编、网络小说的剧本化、网络时代的悲剧意味、本体论考察等。与此相关的要素论述,则是延伸到纪录片的网络化传播、网络文化与戏剧市场的关系、“央视春晚”与“央视网络春晚”的比较研究以及网络电影的运营问题。

上述所论,许多观点颇有新见,也具有一定的启悟意义。例如有的论文认为,从“文学性”到“去文学性”,从“蕴涵性”到“展示性”,从“抗拒性”到“跨文本性”,主体、展现、生存的多维度文本构建,在理性技术思维对网络文学的改造中,在“技术美学”的文本构建层面上,如果借助英加登的阐述,以传统文本“内指性”、“蕴涵性”、“抗拒性”三个特征,对照与描述网络文本主体偏移的过程。面对技术与文学

之间的深层互动关系,在文本的最外层,网络文学开始影响中国影视的生产方式和审美品格,反之,中国当代影视同样实践着网络文学社会动员与重塑文本主体的目的,在这一过程中,以“去文学性”、“展示性”、“跨文本性”为表征的“技术美学”正在逐步构建。无论是“文学性”还是“去文学性”,“蕴涵性”或是“展示性”,“抗拒性”抑或“跨文本性”,它们之间并不存在绝对意义上的取代关系或者取代可能,更多的时候是一种相互扭结的共生状态,一种普遍发生、形态丰富的文学扭结网络现象,在遭遇到“去中心化”的冲击后,文本与文本之间的干涉、互动已经构建出新的文学、文化、影视要素,这是亟待深入把握的问题。

颇有可喜的是,个别论文触及了少有论者涉猎的话题,给人以意外的学术“相遇”和思考,例如关于“微剧评”的阐述,该文确立了“微剧评”的文化概念以及“人人都是剧评人”的观点,认为在社交媒体时代,传统的剧评标准已经发生变化,它的专业化逐渐地淡出,发表评论者常常是名不见经传的普通观众,借助于互联网而使他的观点得以传播,传播的范围则是取决于他的社交圈子半径。这种评论,没有报纸的截稿时间限制,也不需要“把关人”的审核,也就削弱了发表的资格壁垒。以美国的戏剧传统为例,报纸评论一般是在首演的次日见报,这是一种“立即反应式批评”,但是,社交媒体上的评论几乎在演出结束的同时就问世了,甚至是“现场点评”的。该文阐述了“微剧评”的特点,一是评点式,碎片化;二是重评价,轻阐释;三是有互动,多驳杂,认为一个大规模生产、分享和应用数据的时代正在开启,富有草根精神的微剧评正在建立戏剧批评的新秩序,也在呈现全新的舞台艺术的互动与反馈机制。

除了宏观性质的整体评述,个案改编作品的文化和美学解剖也是本书论文作者所乐于评述的,并形成了本书论文涉及的第四个学术话题。戏剧影视文学的网络文学改编作品,关涉到了《山楂树之恋》、《搜索》、《后宫·甄嬛传》、《武林外传》、《杜拉拉升职记》、《网络杀机》、《仙剑奇侠传》、《摩尔庄园》、《神奇宝贝》、《北京故事》、《蓝宇》、《金枝欲孽》、《失恋 33 天》等,其中《后宫·甄嬛传》、《杜拉拉升职记》、《搜索》有多篇专论,说明了这些网络文学的改编作品触及了较多的社会、人文以及美学的敏感处。如同宏观评论的深刻锐利,微观评说也有许多灵光闪现之处。一些论文既有逻辑的推理,又有量化的论证,例如有的论文按照重要程度划分的人物类型以及数量、出现方式划分的人物类型以及数量、电影系列中的主人公类型以及数量等比较方法,对《摩尔庄园》和《神奇宝贝》两部儿童网络游戏改编的动画电影的人物文化信号进行了实证主义性质的数量分析,强化了学术思辨的说服力量,并认为网游改编的电影在人物数量上明显多于一般的电影剧本,需要更加善于区分不同人物的不同塑造方式。塑造群像的方法之一是把众多人物作为一个整体来描述。他们具有相似之处,说同样的话或做同样的事,或者坚持一样的理念,行使同

样的功能。即使他们各有不同,但群像描述并不刻意强调不同点,着力突出其共同点。虽然出现很多人物,但并不觉得混乱繁杂,因为其出现的目的性和功能性都很明确。

戏剧影视文学的网络文学改编问题,目前还是实践过程的“进行时”,还缺乏学术研究所需要的时间以及文化沉淀,将来“也将永远是一个不确定的世界”。目前,本书的论文所做的工作仅仅是“我们如何才能与不确定性状况共处,而不是去想方设法创造确定性”。这种“不确定性状况”是充满诱惑的,而使社会大众有所期待。“我们只是努力推销自己的观点而不是其他人的观点”,乃是为了“与不确定性状况共处”更为美好,这是本书论文所共同的愿景。

目录

1. 简论网络小说的影视剧改编	1
2. 浅论我国网络文学的影视改编历程	7
3. 后现代语境下影视作品与网络文化的互文关系	13
4. 论影视作品中的“网络反噬”现象	20
5. 浅谈网络文学的影视作品改编	28
6. 天时·地利·人和——谈网络文学的影视剧改编热	35
7. 论网络文学的戏剧影视文学改编“生力军”角色	42
8. 网络小说改编影视作品初探	52
9. 论媒介补偿和融合下的网络文学及其改编现象	59
10. 网络文学的影视改编热：一个旧问题和三种新趋势	64
11. 去文学·展示·跨文本——论网络文学改编中的文本重构	73
12. 浅论网络文学的影视剧改编——以《山楂树之恋》和《搜索》为例	78
13. 网络化与现实精神困境的影像消费——网络文学的影视改编	85
14. 改编剧为什么会这样红？——从《后宫·甄嬛传》看网络小说改编成 电视剧的传播策略	91
15. 镜中观梦：由网络文学到影视作品	98
16. 关于网络文学的题材选择和社会价值把握	105
17. 论影视剧在后现代网络文化语境中的理性前行——以《搜索》和《武林 外传》为例	116
18. 浅析网络文学对影视创作的渗透和影响——以电影、电视剧、网络剧 三版《杜拉拉升职记》为例	122

19. 网络文学与戏剧影视文学的本体论探析	128
20. 纪录片网络化传播的现状及其问题	133
21. 网络文学作品改编电视剧的“戏剧性”探析	139
22. 网络小说改编电视剧现象的受众心理分析	146
23. 中国网络美剧“粉都”之现状研究	152
24. 论网络热帖改编电影的互动模式及其女性化审美因素	162
25. 关于网络中不明真相的围观致死——以《搜索》、《网络杀机》为例看网络文化现象	170
26. 论网络剧兴起的媒介文化动因	177
27. 中国新世纪情感类网络小说的电影改编	183
28. 论当下网络一宫廷剧创作的迷失	189
29. 网络时代的悲剧内涵——当代悲剧的发生范畴和语言化转型考察	195
30. 论网络小说的剧本化	205
31. 论网络电影的运营问题	212
32. 论网络文化的发展对戏剧市场的影响	221
33. 微剧评：社交媒体时代的莱辛	227
34. 浅论网络游戏改编电视剧的成效——以《仙剑奇侠传》为例	235
35. 儿童网络游戏改编的动画电影之人物分析——以《摩尔庄园》和《神奇宝贝》为例	242
36. 从《北京故事》到《蓝宇》的得与失	250
37. 《搜索》：从网络小说到电影的转换	257
38. 网络改编剧《后宫·甄嬛传》的热播现象分析	265
39. 从《后宫·甄嬛传》看网络小说的影视剧改编	271
40. 浅论《后宫·甄嬛传》之成功策略	278
41. 电影《搜索》：批判网络现象的无力与虚假	284
42. 论《失恋 33 天》电影与网络小说的双赢效应	291
43. 论“央视春晚”与“央视网络春晚”	297
后记	304

1. 简论网络小说的影视剧改编

浙江师范大学 徐文静

随着媒介融合的实现和网络文化资源的有效利用,网络小说的影视剧改编如今已成潮流。从小成本电影《失恋 33 天》的票房大卖到同名电视剧《后宫·甄嬛传》的热播,都显示出网络小说对影视剧发展的重要性。从网络小说到畅销小说再到热播影视剧,可以说网络文学和戏剧影视文学的关系已经逐渐转变为相互依存、互动发展。本文就网络小说改编为影视剧的受众需求进行简要分析,侧重三个方面,尤其是市场作用。

一、市场的作用——受众的选择

网络小说和影视剧之所以产生交流和互动主要是两者共同的受众群体的重叠性。网络小说完成以后的传播和当今影视剧市场的崛起又为两者的互动产生了客观可能性,因此网络小说的影视剧改编是迎合市场的一种选择。

(一) 网络文学的后续发展

当今社会处于多种文化和不同媒介产生交融的时代,同时也是一个消费时代,众多文化样式和传播媒介被拿来消费和娱乐。网络小说源自于网络,网络是现阶段传播最为迅速和广泛的媒体之一。网络本身具有的开放性使得以网络为平台产生的小说也具有随意性。网络小说的首要特征是文本的开放性。^① 文本的开放性不单指叙事模式和表现手法等,最主要是网络小说具有更强的阅读性和创造性,网

^① 苏小芳:《网络小说论》,中国文史出版社 2007 年,第 3 页。

络小说可以说是作者和读者共同的作品。网络的互动性使得读者在阅读之际也会回馈给作者关于小说的想法和感受,而小说的作者可以通过反馈的信息迅速地在接下来的创作过程中作出反应,所以说网络小说本身兼具了集思广益的特质。

一部网络小说自网络上一出现就具有固定的受众群体,能接触到和主动接触网络小说的人群基本锁定在年轻、活力、具有消费潜力的受众群体。在网络小说《步步惊心》改编为电视剧之前,网络上展开了一种拼贴式“自制”的潮流,将多个影视剧中的零星片段拼贴出小说中的情节,满足读者对小说产生的视觉观感。显而易见在小说问世之后,读者就表达出将小说改编成影视剧的诉求。而满足读者这种诉求,将读者变成观众则是一个非常具有市场前景的过程。改编当红网络小说相比于投拍一部由专业人士创作却不具备知名度的影视剧本,毋庸置疑胜出的是前者。因此不可否认,在今天网络小说的影视剧改编上更多的是受众和市场的选择,包含了更多经济因素。

(二) 影视剧市场的成熟化发展

除了从网络小说的受众市场来说,影视剧市场的成熟与壮大也同样给网络小说的影视剧改编提供了一个非常有利的契机。影视剧市场增强的主要因素除了需求量的增加之外,媒介的发展也至关重要。随着媒介融合的实现以及新媒体的出现,影视剧作品的传播平台进一步的扩大。因此近年来也产生了新的制作方式,例如网络自制剧等。可以说传播渠道的扩展使得其需求量扩展,需要提供更多高质量有保证的剧本,从而改编网络小说也成了一种低风险高酬劳的新型制作模式。

近年来影视从业人员增加,影视播出平台、媒介扩展,以及中小影院的出现,给低成本的影视剧市场带来生机。电影方面,2011年11月11日前后上映的制作成本低于千万的《失恋33天》迅速收回3.5亿的票房,而《失恋33天》同样是根据网络上豆瓣的同名小说改编而成。小制作电影相对于大手笔的国产电影更容易投拍制作,近几年中国的小成本电影在崛起,国内的电影票房组成格局也并非再由大制作的影片独霸,趋于合理的电影市场格局更加成熟的同时也为网络小说的改编提供一种可能性。电视剧方面,独播剧、自制剧、定制剧纷纷亮相,各家电视台也纷纷使出浑身解数争夺收视率,抢占市场份额,相对于电影来说,作为一剧之本需要有丰满的故事情节和成功的人物塑造,电视剧制作周期短,因此寻找“现成”剧本成为重要选择之一。网络小说的点击率是吸引投资的重要指标,而改编成影视剧本身就包含了受众的后续期待。正是因为如此,网络小说的影视剧改编才会得以发展。

中国第一部改编的网络小说可以追溯到痞子蔡的《第一次亲密接触》,该部小

说的改编虽然获得成功,但其改编的成功并未带领一批网络小说的成功。首先该时期的网络小说本体不成熟,影视剧从业者也没有跨界其他媒介受众的觉悟,受众分流的可能性也较小,当时的影视剧产业也相对保守和传统,影视剧的网络传播未曾兴起。而十年过去之后,网络读者和影视剧消费层面上有了很大的重叠,流行的网络小说在改编之前就有广泛的观众基础,而影视剧的传播平台也逐渐增多,因此2010年开始网络小说的影视剧改编进入到一个黄金时期,成了一种新的文化现象。

二、受众视野中多样文化的整合发展

这里所讲的文化其实有两个层面,首先是精英文化和大众文化的整合性发展,其次是网络文化和影视剧文化的整合发展。精英文化和大众文化的整合在网络小说的传播中就能体现出,而网络文化和影视剧文化的整合却是在改编以及作品的后续传播中发展。除此之外,技术进步也使得受众更多期待在视觉上享受到多种文化不需编码和解码直接以图像呈现在眼前,即视觉仿真需求。

(一) 多样的文化

中国影视剧产业相对于西方的分工明确来说还不太成熟,比如“自编自导”的现象,但也正是这份不成熟使得依赖于不同媒介传播的文化更容易实现整合式发展,即网络文学、传统文学以及影视剧文学的整合发展。在全球领域来说文化是分层的,对于相同文化的审美来说,受众又是分层的。比较普遍的分类是精英文化和大众文化这两种分法。从传播者角度来说,在影视剧行业内说的“精英”是指在专业领域内得到了专业系统的学习和培训的人员以及有着高层次文化素养的人士,这里说的“大众”是指跨界的或者没有受过任何相关训练的普通人。电视剧具有厅堂性质,不具备仪式性,因此理所应当地被归类于大众文化,对于电影的分类却众口不一,有主张将电影归类为艺术,视为精英文化、高雅艺术。然而从消费艺术的角度来看待电影,这个“价值衡定权”应该交给普通观众。^①也就是说,作为消费艺术的电影应该属于大众,至少是不排斥大众文化。在新时代的媒介融合之际,随着社会和技术的进步,精英文化和大众文化的边界逐渐模糊化。而网络是一个平台,其本身并不具有阶级和定位,《步步惊心》的作者桐华毕业于中国著名的高等学府北京大学,其本身就有着精英的标签,但其作品却锁定在普通大众。在某种意义上,网络实现了精英文化和大众文化的合流。

^① 邵牧君:《西方电影史论》,高等教育出版社2005年,第2页。

网络是一个众声喧哗的场所,创作主体可以摆脱一切束缚,类似于巴赫金所说的“狂欢广场”。网络小说是在不分等级、民族、地域、信仰的平台,以最大的自由度创造出具有个人特色的作品,即时接收到反馈,并且逐渐变成群体性创造和最直接反应大众文化的网络文化的代表。网络小说的影视剧改编也同样代表着两种不同文化的整合性发展。

(二) 视觉“仿真”的需求

在后现代文化中一个重要的词语就是“仿真”。在电子信息与网络传播时代,“仿真”成了电子媒介文化秩序的主导形式。^① 我们所处的时代是一个图像时代,人们每天通过图像来传播信息,接受信息,甚至逐渐排斥在接受信息的时候读到最原始又抽象的文字,希望通过更直接的感观形式接触到这些精彩的故事和小说。从通讯设施的变化我们更明显能看到这个趋势,由过去的文字为主的呼机到声音传播的移动电话到如今的 3G 电话。微信取代短信,视频通话取代声音通话,是技术的进步也是人类的改变。众所周知,媒体是人体的延伸,人们总是期待着赋予媒体更多的功用,在接收到网络小说之后,受众就期待着有一种更加真实可呈现的艺术样式将其加工,这就是视觉仿真的需求。

电子技术的发展促使媒介的发展,也带来了文化的发展。网络文化的产生依赖于电子技术、依赖于网络。因此其本身就具有某些不同于传统文学的特质。传播媒介的特殊性,使得接受网络小说和接触到网络的受众产生了进一步的电子技术的要求——图像化。而网络小说作为最源头的信息也同样是可变的、可多次使用、不断增值的一种存在方式。对于网络小说的影视剧改编来说,这是一种技术上的进步需求,也同样是文化整合的一种方式,均可以表现后现代特质的网络文化和影视文化进行整合传播是打破传统媒体的霸权式精英文化传播的进步。

三、受众心理体验的直面表达

在受众视野中,接受的文化是多样性的,而接受文化的过程也是一直在变化的,因此网络小说和影视剧文化同样都是构成文化精神生活的部分,两者产生交融是受众最乐见其成的现象。

(一) 自我表达——价值观的变迁

网络是一个不受传统制约的媒介平台,对于自我欲望的表达是赤裸裸不加修

^① 张品良:《网络文化传播:一种后现代的状况》,江西人民出版社 2007 年,第 228 页。

饰即呈现的状态。随着近些年的潮流,作为个体的人越来越受到关注,人的自我表达需求也越来越明确。网络小说本身将人的欲望或以独白或以叙述表达出来,甚至将人的阴暗面放大。作品中人的欲望不仅仅代表主人公的心理活动,也多少代表了当代人的内心纠葛。通过各种经历,主角从一个弱者变强者,从受害者变成一个叱咤风云或者肆意妄为的角色,是具有强烈自我保护主义的受众的期待。

热播改编剧《步步惊心》、《后宫·甄嬛传》以及电影《失恋 33 天》都深刻揭示了人的自我保护意识。欲望是这些当红改编影视作品中的关键词,《步步惊心》中若曦总是以爱之名成全自己渴慕权利庇护的隐晦目的,《后宫·甄嬛传》中甄嬛为生存从单纯善良的少女变成深宫中玩弄权术的女阴谋家,《失恋 33 天》黄小仙对其男友的不珍惜换来男友的背叛,但黄小仙把自己想成受害主角并且潜意识实现报复的心理。客观地说,这种瞬间的人生体验在特殊时刻具有真切的个人体验,在特定的情境下出现,刺激了观众的神经。^① 上述三部作品的主角均为女性,前两部是封建社会皇宫中的弱势女性,最后一部作品主角设定是一个“被分手”的女孩,因此奠定了三个女人的弱势地位。弱势地位本身就给受众一个很好的自我认同点,人所经历的生活并非一帆风顺,在生活中人也并非全存善念,因此很容易在角色中注入自己个人的感情色彩。因此在这些处境“被动”的角色开始采取反击时刻观众在潜意识里赞同和支持,这是一种隐晦的自我表达。

传统影视剧在创作过程中不可避免地要考虑意识形态的问题,更多地附在主角人物身上的是一种精神和意志,但网络小说在创作之时就是自我为中心,表达真我。从这一层面来说,网络小说的影视剧改编体现了近代受众价值观念的变更。中国历来是一个集体主义重于个人主义的国度,在集体利益和个人利益受到侵害的时候必定是牺牲小我成全大我。随着中西文化的交流,越来越多的青年人接受了西方的解放自我、个人主义等思潮。因此表现出的文化现象就是价值观念的开放式呈现,重视自我个性的张扬也对此不加评判,完全放任受众自我解读。

(二)“圆梦”的另一种方式

在阅读网络小说之时,很多读者看的是影子和梦想。网络小说相较于传统文学创作更加肆无忌惮,在改编剧《倾世皇妃》原小说中,几乎所有男性角色都喜欢女主角,将女主角设置成象牙女神和复仇天使一样的角色。而《后宫·甄嬛传》更是如此,三个主要男性角色均倾慕女主角甄嬛,甚至在最后时刻出现的番邦提亲也意欲求娶甄嬛。这种情节设置被网络戏称为“玛丽苏”主角,也就是没有人不喜欢的角色,可以说这些原著本身就带有极大的梦幻因素。除了言情类网络小说,根据军

^① 陈林侠:《消费,还是消费:当下网络文学的影视剧改编》,《视野》,2012 年第 5 期,第 67 页。

事网络小说改编的剧集《雪豹》也带着这种神秘和夸张的色彩,男主角周卫国枪法准、剑术精、擅长日语和德语,又是一个出色的指挥官。为了表现周卫国的指挥天赋,清风寨、弟弟志辉的一个营全都成为衬托符号。即便是如此,网络小说改编的剧集热播也并不受到影响,观众关注的点更多的是在是否精彩,却鲜少有人跟电视剧“较真”,剧集的情节也大多未必经得起仔细研究。

网络小说尽管梦幻,但网络小说的影视剧改编却是在“圆梦”。网络小说的产生本身就与读者有着很大的关系,前面提到网络小说在写作之际总是会伴随着很多读者一直在追文和等更新,而在这个过程中,读者会将自己的想法反馈给作者,作者也能迅速地作出调整。因此可以说网络小说是集体智慧的结晶,在创作过程中,作者和读者共同创造了一个梦,文字作品完成之际是这个梦雏形的完成,而通过影视剧的改编这个梦也就圆满了。改编之后,代表着群体造梦被更大范围地认同和肯定,因此说改编其实是受众圆满的一种方式。

四、结语

网络小说的改编总体来说取得了很大程度的成功,但是随之而来的问题也很多。主要缺点就是挑战历史,不尊重历史,过度消费历史人物。虽然满足了受众的猎奇心理但对青少年的历史常识造成一定的误导。在改变剧中值得关注的现象就是穿越剧——穿越剧更是消费历史人物和历史事件。扩展网络小说的改编类型也是一个亟须注意的问题,在改编的影视剧中,以言情为主,军事题材、武侠题材等其他题材小说较少,甚至缺失。因此在寻找剧本和改编的时候都要注意扩展类型和提高质量。

虽然当今社会是一个提倡张扬个性的时代,但是网络小说在影视剧改编的时候还是要注意宣传正确积极的价值观,改编这种行为本身就代表着一种认可,同时也要注意当今社会的受众并非都是具有正确分辨能力的成年人。网络是一个相对复杂的平台,而电影和电视剧则是一个更加直接面向大众的传播平台,所以在价值观的导向上还需要注意。艺术的目的是寓教于乐,文化传播的目的更是寓教于乐。对于受众来说娱乐是无可厚非的,但是教育功用也应该继续下去。多样文化的互动发展更像是文化狂欢的盛宴,影视剧是占很大比例的文化样式,作为传播者更应该重视自身的责任,要时刻注意传播中的价值观导向,只有这样才能促使网络文化和影视剧文化的健康发展。