

西湖論壇

「西湖论坛」编委会 编

网络文艺的中国形象

 浙江人民出版社

『西湖论坛』编委会编

网
络
文
艺
的
中
国
形
象

 浙江人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网络文艺的中国形象 / “西湖论坛”编委会编. —杭州 : 浙江人民出版社, 2017.11

ISBN 978-7-213-08458-4

I. ①网… II. ①西… III. ①文艺评论-中国-当代-文集 IV. ①I206.7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 285867 号

网络文艺的中国形象

“西湖论坛”编委会 编

出版发行 浙江人民出版社(杭州市体育场路347号 邮编 310006)

市场部电话:(0571)85061682 85176516

责任编辑 洪 晓

责任校对 戴文英 陈 春

封面设计 观止堂_未氓

电脑制版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 21.75

字 数 258 千字

插 页 2

版 次 2017 年 11 月第 1 版

印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-213-08458-4

定 价 50.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

序 一

网络文艺：焕发青春力量 培育审美场境

庞井君^①

当今，人类历史的脚步已迈入互联网主导文化格局的时代，文化发展的视听化、网络化、数据化、数字化是大势所趋。随着互联网迅猛发展，网络文艺形态、门类和群体不断涌现，传统文艺发展的形态正处于向新形态转型和转换的过程之中。无论我们是欢迎还是抵抗，都不能改变这样一种趋势，所以我们对网络文艺应该进行深入的探讨和交流。我们深深地感受到，一方面，网络文艺发展得很快，如大浪淘沙，来势迅猛，现有的理论研究、学术探讨跟不上；另一方面，网络文艺发展动摇和瓦解了人们已有的知识结构、理论框架和分析范式，我们需要对文艺评论范式重新进行审视、判断和重建。在这样一个前所未有的历史课题和时代任务面前，青年文艺评论家大有发挥作用的空间。

^① 庞井君，中国文联理论研究室主任、文艺评论中心主任，中国文艺评论家协会副主席兼秘书长。

一、网络文艺评论与传统文艺评论有很大区别

网络文艺评论的写作方式、传播方式、价值功能都与传统文艺评论有很大的区别,呈现出日新月异的新特点。一是评论主体多元,从专业精英评论家转向“草根”网民、“大众点评”呈现出“人人都是批评家”新态势。特别是北小京等一批“隐形评论人”和一大批网络匿名评论者成为突破传统“人情”评论的新景观。二是评论内容广泛,从学术专业评论转向对作者、情节、人物、台词的评论和文化评论、跨界评论乃至生活评论。三是评论更新更快,从固定刊载播放周期转向随时随地“发声”,从静观审美发展为流观审美。四是平台载体多样。从传统报刊、电视转向专门的评论网站、网络评分、弹幕、社交媒体评论等新形态。五是文风鲜活生动,从教导式、“我说你听”的高冷学术风、学报体转向对话式、交锋式、鲜活参与的网络体,话题性强、标题抢眼、观点犀利、图文并茂、短小精悍、彰显锐气,数百字“‘微’评论”在万字学报文章丛林中别开生面,迅速形成口碑美誉度。六是评论功能转型,从教化、审美导向转为娱乐、商业利益取向,特别是青年群体社交性评论、市场消费性评论日益主导大众文化市场。七是社会影响力大,从体制内、学术圈转向行业市场与社会大众,出现了以网上从事文艺批评为生的群体,而且影响到了文艺发展链条的创作生产、传播、消费等各个环节。

习近平总书记强调:要高度重视和切实加强文艺评论工作。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。长期以来文艺评论工作得到了各方的重视,但工作格局基本上还限制在传统的领域和范式里,平台多为学报、期刊等纸媒,队伍多在高等院校及传统媒体。近年来,伴随着网络文艺蓬勃发展,网络文艺评论逐渐受到各方关注,工作格局逐渐打开。我们认为,网络文艺评论不能套用西方理论

框架来剪裁中国人的审美,也不能用商业标准来取代艺术标准,把文艺的作品完全等同于普通商品。不仅如此,我们还要分析中国网络文艺(包括网络文学、网络影视、网络音乐、网络动漫、网络游戏、网络直播等文艺形式)繁荣发展所呈现的新面貌,以及它们在时代语境和现实状态下所面临的新问题、新机遇、新挑战,探索全球化条件下网络文艺创作及网络文艺理论发展创新的理论范式和话语体系,探寻网络文艺在“弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量”方面的作用与价值,树立网络文艺的“中国形象”,彰显当代青年文艺评论家的时代担当和精神气质,为青年评论人才的成长搭建平台,为新形势下的文艺繁荣发展开创评论新风,构建具有深厚民族文化积淀、开阔的人类精神视野、深远的未来价值取向的审美文化新场境。

二、青年文艺评论家是文艺评论事业的希望所在

习近平总书记指出:把好文艺批评的方向盘,运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品,在艺术质量和水平上敢于实事求是,对各种不良文艺作品、现象、思潮敢于表明态度,在大是大非问题上敢于表明立场,倡导说真话、讲道理,营造开展文艺批评的良好氛围。青年文艺评论家是传统文化的继承者和创造性转化的承担者,也是文艺评论的生力军、先锋队,是文艺评论事业以及文艺评论工作继往开来、发展创新、永葆生机活力的重要力量。随着信息时代的快速到来,青年人思想活跃,关注新鲜事物,关注新的文艺思潮与文化,紧贴文艺实践发展动态,与文艺创作联系更为紧密。青年文艺评论家往往行动快,能够及时把握当下文艺作品、文艺队伍、文艺现象的发生和变化,赶上瞬息万变的文艺发展潮流。青年人的评论作品往往具有较强的针对性和引导力,语言风格丰富、新颖、多变,在文艺作品发表、上映或上演后第一时

间开展科学评价,及时满足广大群众对文艺新作、文艺活动的关注需求,引领和提高群众的审美鉴赏水平。我们看到青年文艺评论家英气、锐气、生气十足,与此同时,我们也要看到,青年人阅历不足,文化和知识积淀有限,看法容易片面或偏激。因此,青年文艺评论家要刻苦学习,深入实践,勤于思考,善于倾听,学会欣赏他人,努力培植大气、正气和底气,敢于并勇于承担时代使命和历史责任。

青年网络文艺评论家要保持价值自信,这是保持民族精神独立性的重要支撑。当今世界深刻变化,各种观念相互交融激荡,各种文化交流交锋,围绕价值观的博弈和竞争日益激烈,当代中国也正处在深刻的历史大变革之中,人们的思想活动和独立性、选择性、差异性显著增强,价值观念和价值选择日益趋向多元、多变。在这样的情况下,只有树立高度的价值自信、文化自信,多一分淡定和从容,少一些浮躁和盲从,坚定正确的价值立场、价值追求,才能鼓起改革创新的气和底气,形成攻坚克难的力量,为顺利实现中国梦做出青年学者、青年文艺评论家应有的贡献。

青年文艺评论家是文艺评论界的中坚力量,是文艺评论事业的希望所在。今天我们通过第三届“西湖论坛”,把全国优秀的青年网络文艺评论家聚集起来,研究问题,交流思想,共同为中国文艺评论事业发展出谋划策。希望大家认真学习贯彻中央关于文艺工作的要求,坚持中华文化立场,增强艺术敏感性和鉴别力,增强社会责任感和文化使命感,密切关注当代文艺发展新实践,深入思考时代对文艺及文艺评论提出的新任务、新要求,努力提高文艺评论的引导力、公信力、战斗力和创造力,为文艺评论事业培育更具思想力量、审美精神、话语魅力的文化新场境。

序 二

网络文艺的前景可能远超我们想象

陆绍阳^①

本届“西湖论坛”主题是“网络文艺的中国形象”，围绕网络文艺的现状、时代机遇与责任，来自全国各地的30多位青年评论家针对网络文艺的新形态、生产方式和未来走向进行了深入的探讨。其中，论及的网络文学经典化与IP化张力下的创作、网生内容的传统与现实、网络平台与产业，正是当前网络文艺发展过程中需要解决的重要问题。像这样专门针对网络文艺发展的论坛现在并不多见，这与网络文艺的发展的速度和取得的成绩并不相称，在观念和认识上还没有跟上时代的变化。有的人认为网络文艺还处于发展初期，远远没有形成气候，有的虽然看到了它的影响，但认定只是野蛮生长阶段，杂草多，好苗子却稀有，总认为它的艺术价值，或者说作品的含金量并不高，还是以传统的出版物，已有的文艺样式

^① 陆绍阳，北京大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师，第三届“西湖论坛”学术主持。

和类型作为评价标准的参照物，一把尺子量天下，结论难免就存在偏差。其实，随着网络时代的来临，文艺也已经翻开了崭新的一页。

互联网影响广泛而深刻，互联网技术和新媒体不仅“改变了文艺形态，催生了一大批新的文艺类型，也带来文艺观念和文艺实践的深刻变化”，包括网络小说、网络影视、网络音乐、网络综艺、网络动漫、网络游戏等在内的新兴文艺类型在互联网平台上风生水起，拥有海量的读者或观众，有些作品的阅读量或点击率以亿计算，远远超出了传统文艺类型的影响力。而对各种生成于网络空间的内容产品，政府也看到了它的影响和前景，及时在政策层面给予强力支持。在2015年10月19日颁布的《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》中，明确提出要“大力发展网络文艺”，把网络文艺和其他传统的文艺门类提到了同样重要的位置，可以说，网络文艺发展的黄金机遇期到来了！但我们可能迎来的远不止它在产业指标上的增长，或者一批优质作品的出现，网络文艺的发展前景、意义和价值，可能远超我们的想象。

首先，网络文艺的发展加快了我国文艺走向世界的步伐。我国的玄幻小说、武侠小说已经走出国门，在世界范围拥有了自己的粉丝或固定的阅读人群。在北美设立的专门翻译中国网络小说的网站 Wuxia World(武侠世界)，日均网页浏览量超300万，读者来自全球近100个不同的国家，其中北美的读者超过1/3，而这还仅仅是一个网站的影响。可以说，中国文学走出去的梦想，可能提前让横空出世的网络小说实现了。我国的网络文学发展，已经走在了世界的前列，尤其是我们首创的微利模式更是让各方受益，具有巨大的市场空间。严肃文学没有做到的事，网络文艺却大有可能实现弯道超车，网络文艺为中国文学走向世界开辟了一条崭新的通道。

其次,网络文艺加快了文艺成为国民经济支柱型产业的进程。按照国际标准,产业的增加值达到 GDP 的 5%,就可以称为支柱性产业。而在国家发布的《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》中提出,要在“十三五”末,文化产业要成为支柱性产业。近两年,网络文化创作生产高度活跃,据北京市新闻出版广电局局长杨烁介绍,截至 2016 年年底,中国网络文学用户规模超过 3 亿,日均更新文字量超过 1.5 亿字,年上线作品超过 100 万种,国内网站签约作者达到 250 万人,另有超过 2000 万人在网上不定期创作。2016 年,网络文学整体市场规模达到 90 亿元。另据文化部文化市场司行业数据监测点统计,2016 年上半年,我国网络文化市场整体营收达 1017.2 亿元。同时,网络文化行业保持较高增长速度,网络游戏市场同比增长 24.1%,网络音乐市场同比增长 43.5%,网络动漫市场同比增长 77.1%;网络表演(直播)市场实现井喷式发展,同比增长 209.3%。日前,在上海举办的中国网剧“未来式”论坛上,爱奇艺首席内容官王晓晖预测了网剧的未来态势:“到 2020 年,付费网剧收入预计会达到 640 亿元,会追平电影总票房。”照此发展速度,不远的将来,网络文化产业就会迈入国民经济支柱产业的行列,而且速度会比我们预想的还要快。

第三,网络文艺加快了原创的步伐。一些在网络上发表的原生性内容,像科幻小说、历史小说、青春小说一旦拥有较高的关注度,就很快会被影视公司买断版权,改变成影视剧。近年来,电视剧《琅琊榜》《甄嬛传》和网剧《鬼吹灯之精绝古城》等被大众喜爱的作品都改编自网络文学。有没有优质的网络 IP,甚至已经成为投资商、决策者是否上马一个项目的主要依据。网络文艺因为生产、传播、激励方式明显区别于传统艺术,就更有可能激发创作者的动力。比如,网络游戏已被称为是第九艺术,它打破了传统艺术的接受惯例,即创作者制作成完整的文本,再传输到接受者中间,在此

过程中,接受者是被动的,但对一款游戏产品来说,玩家是直接介入到文本中间,从根本上打破了传统文艺作品的传受关系。再比如,网络直播也改变了传统的明星生成方式,网络主播以更直接、更迅速的方式赢得关注,催生了新兴的“网红经济”。可以说,网络已经成为大众创业、万众创新的练兵场、演武场。

第四,网络文艺加快了文艺大众化的步伐。因为生成于网络空间,由大量“业余”作者直接参与,文艺和大众的关系从没有像现在那么紧密过。传统的文艺类型,创作者和接受者是隔离的,创作者只顾自己创作,至于创作完成后,有多少读者观看、阅读,他并不在意,因此“作者性文本”更关注艺术家的个性化表达,追求独特的风格,但网络上生成的作品可以称之为“读者性文本”,则充分考虑读者或观众、听众的接受心理和审美趣味,作者创作时可以充分利用和读者互动的便利,甚至进行实时互动,受众的意见会随时被创作者接纳,直接影响创作的走向。因此网络作品更能体现、表达民意,也更容易使文艺作品从关注“小我”自然转向重视“大众”。

虽然网络文艺呈现出前所未有的发展势头,但同时,我们也要看到它发展过程中存在的问题,由于网络文艺的发展速度迅猛,难免存在泥沙俱下的问题。有些网络文艺采取低俗、暴力、色情等方式追求点击率和“粉丝”效应,对青少年成长造成不良影响,需要加强监管和行业自律。因此,如何尽快度过“野蛮生长”阶段,在不影响网络文艺勃发生命力的同时,如何提供给它更大的生长空间、更优质的土壤、更科学的引导方式,是当前迫切需要解决的问题!

目 录

序一 网络文艺:焕发青春力量 培育审美场境 庞井君 /001

序二 网络文艺的前景可能远超我们想象 陆绍阳 /005

IP 培育与中国故事

媒介裂变下的文艺批评生态和批评者重构 夏 烈 /003

网络文学研究的两个问题 徐兆寿 /017

以好趣味的名义

——从“网红”浪潮看网络评论发展方向 周 静 /024

要素与矛盾:如何理解网络文学 乔焕江 /034

“粉丝经济”、文化舞台与中国经验

——网络文艺的“触壁”困境与 IP 开发的“破壁”路径

赵 宜 /047

同人小说与文学经典的网络接受 许苗苗 /063

网络文学和 IP 蒋胜男 /074

讲好中国故事的 IP 化策略:概念、形象、叙事 常 江 /079

孕育自由表达的技术写作

——以《余罪》为例分析当代中国网络文学的家国转向

杨俊蕾 /092

内容产业的中国实践

全球媒介革命视野下的中国网络文学“走出去” 邵燕君 /105

微信影评:媒介、文风与运营 唐宏峰 张旭 /116

从《七月与安生》看网络文学 IP 的电影改编之道 周文萍 /131

仙侠题材网络 IP 影视作品中的想象世界研究 梁君健 李浚

/140

内容创意、文化尺度和明星消费

——反思网络综艺的三个角度 郑焕钊 /148

从中老年表情包看网络空间的群体身份区隔 黄钟军 潘路路

/162

都是做公号的,我为什么选择“独舌”而非“毒舌” 李星文 /177

网络文艺评论家当“网红”的可能与路径 林涛 /182

网络文学批评的三个关键词 王泽庆 /191

不谈价值,何以文艺

——网络文艺中的价值消解与应对策略 杪 楞 /199

网络产业的中国经验

当传统文化遇到互动娱乐

——网络游戏历史观的架设 高东旭 /215

网络大电影精品化路线探索路径研究	司 若 叶静怡	/223
网络综艺当前价值征候探析	盖 琪	/238
传统文化与我国网络游戏的原创困境	孙佳山	/247
中国网络文艺“传统文化传承”：重塑全球治理体系变革中的中国形象	庄 庸 安迪斯晨风	/253
论网络时代泛娱乐全产业链的创意建构		
——以《盗墓笔记》为研究案例	王 艳 曾 夕	/279
乌托邦、恶托邦、异托邦之外		
——网络文艺的第四条道路	吴长青	/296
以书画视角谈网络文艺的中国形象建设及其他	王进玉	/307
健康的互联网文艺生态离不开人民评论家的在场	丁旭东	/316
如何塑造健康的互联网文艺生态		
——网络文艺评论的社会教育视角	高 伟	/319
后 记		/330

一〇 培育与中国故事

媒介裂变下的文艺批评生态和批评者重构

夏烈^①

在互联网作为新媒介尚未对实际生活尤其是文艺批评发生什么了不起的作用之前，文艺批评在当代中国已经积弊重重。在互联网飞速发展的今天，人们把讨论的焦点转移到“互联网+”即其媒介革命的背景时，一切看上去变得如此时髦，也更加新颖，就此所展开的论述和成果犹如改天换日，无须考虑前一周期是阴还是雨——然而笔者总是心存疑惑，因为阴天和雨天即便在互联网时代也还是会出现吧，这恰如大雪掩埋了土地，见不到地上的碎石瓦砾了，但雪一化，终究会露出原本的残损狼藉。当然，新一轮的太阳或者大雪铺天盖地，昭示着不可逆的造物之共同体的存在。而批评家在这个意义上讲，总是当下的、前沿的、此刻的；没有比批评家更热切地关心和思考其所在这一刻之特征的人群了。

一、“前互联网时期末叶”文艺批评的问题

笔者所说的“前互联网时期末叶”是个特殊的概念。大约指 20

^① 夏烈，供职于杭州师范大学。