

网络文艺在转型融合中创新发展

□ 虞祖海 刘胜枝

为适应社会网络化数字化大趋势,我们需要大力加强网络阵地建设,以改革创新精神推进传统文艺与网络文艺的融合发展。

网络文艺发展的现状与趋势

网络文艺的范围非常广泛,网络技术的应用不仅可以在网络上生产、存储、传播和欣赏几乎所有传统的文艺样式和作品,如文学、音乐、动漫、影视等,而且还创造出了依托网络空间存在的全新的文艺样式,如网络游戏等。随着网络的普及,网络文艺以其海量的作品、经济便捷的使用、新颖的视听感受和开放互动,在短短的时间内就焕发出强大的生命力和影响力,重塑了文艺的版图,并开始改变文艺发展的方式和方向。

首先,从网民数量及其网络使用行为来看,网络已成为人们特别是青年人文欣赏和消费的主要形式。中国互联网络信息中心发布的报告显示,截至2014年6月底,中国网民规模达到6.32亿,网民人均周上网时长达25.9小时。在网民的上网消费中,网络文艺消费则是重点内容,从2014年百度十大搜索热词排行榜来看,有4部网络小说排名靠前,与人们常用的淘宝、QQ、微信等社交和购物平台同列。有报告显示,网络音乐使用率为77.2%,使用人数达4.87亿;网络视频使用率为69.4%,人数达4.39亿;网络游戏使用率为58.2%,人数为3.68亿;网络文学使用率为45.8%,人数为2.89亿。目前大部分高票房电影观影人次一般为1000—2000万之间,但同样的电影在网络上的点击普遍超过5000万以上。2013年网络剧《万万没想到》累计播放量则达2亿人次。网易云阅读发布报告显示,当前移动阅读的用户规模已达到2.42亿,2014年这2亿多用户电子书总阅读量已经超过14亿册,高出中国人阅读平均数。

其次,从网络文艺生产者的数量和结构来看,网络平台已经成为文艺生产的主要阵地。传统文艺的作者往往是少数文化水平较高的文艺群体,作品经过出版社、报社、电台、电视台等权威渠道的把关才能传播。而网络则是一个开放共享的平台,除了各类商业资本致力于网络文艺作品的生产和传播外,网络也给了每个网民以平等发表自己作品的机会,可以说每个人都拥有了自己的出版社、电视台和舞台。网络文艺的生产者在数量上变得不可估量,仅注册签约的网络文学作者就达250多万,还有大量个人网页、数亿博客与微信,他们的出现在结构上打破了传统的精英为主的模式,广大的草根网民能够轻而易举的发挥个体的智慧和才能,一展风采甚至成为明星。

第三,从网络文艺的作品形态和数量来看,网络已成为文化产业发展的主要阵地。由于宽带网络、云存储、大数据等互联网技术的发展,网络空间的传播力越来越突破了限制。仅百度搜索的网页信息就相当於60,000多个中国国家图书馆的藏书量。海量的消费者、海量的创作者必然带来海量的作品。如文学网站的日更新达1.5亿字,音乐网站的曲库有上千万首曲目,视频网站爱奇艺全站日约有视频160余万条,涵盖20余个频道,音乐内容约8万余条,游戏视频4万余条。一款APP“内涵段子”目前所有作品约130万篇,其中短文章类作品50万篇,图片类作品80万篇。

第四,网络文艺管理体制基本建立。十多年来国家和有关部门出台了《互联网信息服务管理办法》《信息网络传播权保护条例》《互联网文化管理暂行规定》《互联网出版管理暂行规定》《互联网视听节目服务管理规定》《网络游戏管理暂行办法》等法规和一系列规范性文件,范围全面涵盖了网络文艺的各领域,内容包括了从事经营活动主体准入、内容管理、市场秩序等各方面,建立了专门的管理执法机构以及行业协会,较好的维护了网络文化的健康发展。在管理比较滞后的网络文学领域,2014年国家开展“扫黄打非”专项行动,一批充斥色情淫秽内容的网站被关闭或整顿,之后国家新闻出版广电总局制定《关于推动网络文学健康发展的指导意见》,有扶持有要求,细化了网络文学的制度规范。

陈定家的专著《文之舞：网络文学与互文性研究》(社会科学文献出版社2014年出版)从互文性视角研究超文本等问题,准确地抓住了网络文学研究的深层问题。该著的出版,不仅为当代网络文学的学术新空间的开辟作出了可喜的贡献,而且也为当代文学理论学科建设增添了新的光彩。

作者没有因袭以手写评价和作品分析为传统的写法,而以网络文学理论研究的热点问题为切入点,批穴揭短,直击当下,从最能够体现网络文学精神内涵的网络互文性为视点,并在此“关目”之上,将与网络文学有关的超文本写作、经典化与去经典化、身体写作、现代与后现代等问题,放在一个既开放又独立的语境中进行探究,得出了一些令人耳目一新的结论,较好地彰显了这部论著的行文风格与学术个性。

从超文本到互文性,从现象深入到本质,这可以说是该著前两章的主要思路。第三部分顺理成章地涉及到传统文本、经典文学和图像时代的经典消费等问题,但前三章的讨论,主要还是集中在理论与批评层面。从第四章开始,作者以互文性论为武器对当代文坛颇有争议的问题,如身体写作问题、文化消费问题等,进行了不同以往的解读,这一部分是作者理论联系实际的具体应用。作者在最后的章节《后现代症候：从“互文性”到“互介性”》中,创造性地将“互文性”、“互介性”和“互介性”并列起来讨论,尤其是对传媒语境中文学“互介

性”的探讨,突破了传统文本理论所坚守的“文字边界”,使对象和内容以及观念和方法等不同类属的概念,在一种科技与人文和谐与共的语境中得到了合情合理的阐发。如果说,“互介性”主要得益于对当代西方文论最新成果的借鉴,那么“互介性”的提出及阐发,则包含了一种对学术前瞻性和理论创新性的深刻领悟。该著对网络媒介诸多特性的深刻剖析,切中肯綮地回应了当下网络文学的现实问题,体现了对网络时代文学生产与消费问题的热切关注和深度思考。

正确认识网络文艺的特点与问题

网络文艺发展时间不长,但与传统文艺相比已呈现出鲜明的特征,下面从受众感受、市场意识、网络文艺作为主体的几个方面对网络文艺和传统文艺进行比较分析。

(一)技术创新与受众感受 网络带给受众的新感受有两个最突出,一是超越以往媒体的视听享受,网络有着文字图片和音视频等丰富多彩的多媒体手段,与传统载体相比,它突破了媒介容量的有限性、时空限制以及传播的单向性,极大地丰富了文艺的表现形式和内容,大大增强了文艺带给读者或观众的视听感受和吸引力,使审美活动更多成为视觉文化。二是参与互动,网络不仅使创作生产传播与欣赏一体化、及时化、互动化,也使得无数欣赏者之间发生互动,使文艺活动社交化,并且还把单纯的欣赏者变成了创作的参与者和内容的提供者,在网络游戏中没有玩家的参与游戏就不能进行。网民通过跟帖、“弹幕”、微博等方式“吐槽”表达感受评论作品;另一方面以付费方式对作品进行市场评价,如在网上看小说,读者可以免费阅读部分章节,继续阅读则按照用户等级不同收费,并以网络货币支付,“粉丝”还可以通过“打赏”犒劳作者,作者根据读者反馈和意见进行大数据分析,获取素材与灵感,调整创作思路以达到市场认可。这都是传统媒体缺失或无法比拟的。

(二)资本力量与市场意识 我国网络文艺的主体从一开始就是民营企业,从投资到经营管理市场化程度高,上市公司还建立了规范的现代企业制度。同时国家实行宽松的政策,在资金特别是风险投资的推动下,新技术和优秀人才高效结合,使企业及其员工充满创业创新活力,网络文艺的产业规模迅速扩大,数十家以网络文艺为主要业态或收入的网络公司在国内外上市。2013年我国网络游戏市场规模为819亿元,网络音乐市场规模为74亿元,网络文学市场规模达46.3亿元,网络视听产业总产值378.4亿元。网络文化产业初步形成了以网络游戏、网络动漫、网络文学、网络视频、网络音乐和表演等为主的产业发展格局,成为新的经济增长点。

(三)把关机制与价值倾向 网络空间的开放性给文艺发展提供了一个去中心化的、多元化的平台,这种多元化冲击着传统格局下主流文化的主导地位。在网络文艺领域,作品的数量、产业规模和产品的质量以及生命力往往不成正比。当前网络文艺在总体上呈现出娱乐化、平面化、低俗化的倾向。在各类网络应用中,除了信息搜索和沟通外,娱乐是网民最喜欢的文化消费。2013年全国消费者购买图书报刊等出版物支出(757.6亿元)还比不上花在网络游戏上的钱

多(819亿元)。一些宣传错误价值观念的文艺作品广泛传播,消费主义、拜金主义和享乐主义文化盛行,机械化生产和快餐式消费满足着也麻木着民众的审美味蕾。网络上流行的恶搞文化、屌丝文化、酷文化等各类青年亚文化消解着主流文化的正当性,这种情绪化倾向在价值观念上有着虚无、偏激甚至颓废的特征。网络空间中的色情、暴力、低俗文化比传统媒体更加难以防范,对网民尤其是青少年的价值观及其对社会的道德认知等都带来恶劣的影响。在商业利益追求主导的市场中,传统经典文艺作品在网络空间被边缘化。多样化的渠道、海量的作品、迅捷的传播速度给监管工作带来了挑战。数量众多的网民,企业可以通过网站、贴吧、论坛、个人主页、微博、微信朋友圈、QQ群、APP等各种渠道上传海量的作品,让政府管理部门传统的管理思路和方法无能为力。究其原因,由于发展时间短,制度不健全,管理不到位,一方面是网络的释放功能大开,人人都有麦克风,网民素质千差万别,但把关责任虚置;另一方面是传统主流队伍在网络空间不发声,有时甚至出现一边倒的情形。但根本原因还是整个社会的核心价值观教育不力。

加强网络文艺建设的思路与建议

互联网技术革命在某种程度上说也是一场生产力革命,使人们的生产生活以及社会各方面发生了巨大变革,我们只能适应和利用,文艺也不例外。按照中央确立的“积极利用、科学发展、依法管理、确保安全”的互联网方针,结合文艺发展实际,网络文艺建设应当注意以下几个方面。

(一)从以人民为中心的创作导向出发,以建设的姿态打造网络文艺阵地。

人民在哪里,文艺创作就应当在哪儿;人民的需求在哪里,文艺服务就应当跟进到哪儿。当前网络已经成为影响多数网民尤其是年轻网民的主要文艺阵地,表明人民在网络、文艺的未来在网络。有实力才有影响力,没有建设就无从发挥影响力。前几年微博兴起时,个人微博红火,主流媒体缺席,导致生态失衡内容失控,传统媒体与新兴媒体两个舆论场各说各话。经过几年大力建设和整顿,主流媒体和政务微博大举入驻,打通了两个舆论场,现在已成为新兴媒体中最主要的信息源,起到重要的引领和主导作用。传统文艺领域有着丰富优秀的人才资源,但不少人对网络文艺重视不够,存在看不上或者看不懂的心理,这需要传统文艺工作者放下身段,还需要学习应用新技术新手段,更重要的是培育提高网络文艺队伍的素质与水平,这关系到网络文艺的未来。必须转变观念与时俱进,将网络文艺阵地建设作为贯彻落实基本文艺方针的举措,将其提高到主流文化和民族精神建设的高度上来,策划和推出重点网络文艺工程和品牌文艺活动,加强和各类文艺的对话,用传统文艺深邃的人文和美学思想以及精湛的艺术表现出来引导提升网络文艺,使主流文化通过主流渠道传递给主流人群,提高主流文化和价值观念在网络领域的影响力。

(二)以融合为路径,在取长补短中创新发展文艺新形态。

文艺创作生产传播高度依赖于技术手段,近代以来印刷和电子技术的出现,对文学、电影和电视剧发展起到了不可替代的作用,而网络技术数字技术正对印刷和电子技术带来颠覆性更替。如何趋利避害创新发展,这是包括文艺在内整个媒体内容行业面临的重大转折。2014年中央发布《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,明确了媒体发展的方向与路径,指出推动媒体融合发展要强化互联网思维,坚持正确方向和舆论导向、坚持统筹协调、坚持创新发展、坚持一体化发展,坚持先进技术为支撑,要将技术建设和内容建设摆在同等重要的位置,推动传统媒体和

新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合。从另一方面来说,无论新老媒体,相互排斥都是行不通的,都需要在相互借鉴和交融中进步,但融合的方向和主导力量是网络。在政策推动下,一批新型综合现代传媒集团正在崛起,成为文化建设的主力军。

(三)充分发挥市场力量的积极作用,加强对商业网站的引领和管理。

在网络文艺的蓬勃发展中,以商业网站为代表的市场力量起到了主导性的作用,但是在商业利益的驱使下,网络文艺产业的氛围一直比较浮躁,追求短期经济效益、产品内容良莠不齐、同质化现象比较严重,甚至一些商家利用低俗内容和炒作方式来吸引网民,网络文艺有些细分产业的盈利模式不清晰,对于这种状况,需要健全文化产业链和相关配套体系,鼓励商业网站进行技术和商业模式创新,借鉴传统文艺单位严格的内部审核等把关人制度,建立网络企业自我把关机制。支持传统文艺单位与网络企业以混合所有制等形式结盟转型,使商业网站资金、人才与市场优势和传统文艺单位的资源优势、品质追求和社会担当相结合。

(四)大力培育网上文艺批评队伍,打造良性互动的网络文艺生态。

文艺批评是引导文艺创作多出精品、提高文化和审美内涵、引领文艺风尚的重要力量。以往文艺界和批评界对网络文艺关注较少,或者对于网络文艺现象难以下手,心有余而力不足,导致缺少严肃的网络文艺研究和批评成果,少量的研究成果也往往发表于传统媒体,在网络上没有影响力。一些商家为了利益没有底线地进行宣传炒作,加上网民的评论数量巨大泥沙俱下,使网络文艺舆论处于放任自流的状态。对此,必须以中青年为主,培养一支忠实于社会主义核心价值观念,又能很好的掌握网络话语权的文艺批评队伍和意见领袖,不是站在岸上指点江山,而是投身中流激扬文字,广泛利用微博微信等新媒体新技术,线上线下相结合,深入开展网络文艺理论研究,广泛进行网络文艺评论,赢得网络文艺创作者和消费者的认同,打造良性互动的网络文艺舆论生态。

(五)完善网络文艺法律法规,规范网络文艺市场秩序。

虽然网络文艺的法规制度已经有了基本框架,但依然不能适应网络文艺的独特性和快速发展,需要进一步修订完善,并细化落实。网络文艺具有内容海量、易变易藏等特点,传统文艺管理的方法,如政府为事前为主和手工操作,在网络中显得事倍功半甚至无能为力。对网络空间的管理需要开放性思维,依靠技术管控,依靠网民自律和社会监督。2013年文化部出台《网络文化经营单位内容自审管理办法》,要求网络文化经营单位设立专门的内容管理部门,配备审核工作人员,明确内容审核工作职责、标准、流程及责任追究办法,对拟提供的文化产品及服务的内容进行事先审核。文化部门则搭建技术平台,提供培训教材,培训审查人员,并对执行情况进行督查和处罚。

(六)积极推动公共文化服务数字化网络化,拓展网络文艺发展新空间。

数字化网络化是整体推进过程,也包括公共文化服务。它由政府主导,多方提供服务,满足公民基本文化需求,与文化市场提供的多样化个性化服务相互补充。最近中央印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》提出,提高网络文化产品和服务供给能力,促进优秀传统文化瑰宝和当代文化精品网络传播,加快推进公共文化服务数字化建设,统筹推进全国文化信息资源共享、数字图书馆博物馆建设、直播卫星广播电视公共服务、农村数字电影放映、数字农家书屋、城乡电子阅报屏建设等项目,在基层实现共建共享,提高资源供给能力,开发特色数字文化产品。这些措施可以免费或者低廉的价格便捷的方式给公民提供健康优质的文化服务,从而为网络文艺的发展提供稳定的动力和广阔空间。

学习习近平在文艺工作座谈会上讲话 ◆ 大家谈 ◆

寻找理论创新的运思路径

□ 彭文祥

实,传统作品的那种本性、唯一性、神圣型原创观念,在工业复制时代就已悄然退出神坛。例如在一系列古典名著的游戏软件中,文献所记载的“已经发生的事情”实实在在地被无数库存在“阅读”者和电脑的合流过程中的“可能发生的事”代替了。即便在亚里士多德的观点来看,网络艺术也应该比纸媒艺术更有“诗的意味”和“哲学的意味”。

这部《文之舞》举重若轻的写法以及知识化的表意方式是它的重要特点。理论著作有多种写法,作者总能结合网络传媒语境中文学艺术的种种变化与诸多实例,广泛运用中外文艺史、思想理论史的丰富知识,用一种轻松灵动的表意方式来完成逻辑框架下的理论运思。这样的运思方式和表达风格,在轻松活泼的《文之舞》里表现得更为酣畅淋漓。当然《文之舞》算得上是一部在研究对象上直抵前沿阵地、在研究方法上守正创新的求真务实之作。

1987年间,作家贾平凹推出了长篇小说《浮躁》,在当时的文坛内外引起了广泛的关注。但人们多是在及时反映农村变革中的新生活与新人物的角度上来看待这部作品,而忽略了“浮躁”这个书名对于伴随着的生活变异而凸显的社会情绪的扼要概括与准确把握。应该说,正是从20世纪80年代中后期开始,“浮躁”作为一种社会心理的情绪外化与集体性表征,就越来越严重,也越来越彰显了。

自古以来就有的浮躁现象,何以在当下越来越盛,愈演愈烈,这跟30年来时代的剧烈变异,社会的快速发展,带来的巨大压力,形成的激烈竞争,释放的海量信息,激活的欲望诉求,都有一定的关系,它是各种因素共同作用的结果。当下社会的浮躁现象比比皆是,几乎无时无刻,无处不在。如管理阶层与官员群体心态急躁,作风浮躁,为了任期业绩,只求眼前、不想未来,只求政绩、不想民生;形式主义盛行,官僚主义成风;而一些企业与商业只求上市和圈钱,或只想利益与利润,追求利益最大化无所不用其极,损人利己也在所不惜。而民众中显见的与隐形的浮躁,更是花样百出,无奇不有,有为了一夜成名可以不顾一切,也有为了在一夜暴富可能利令智昏的,抱着艳羡别人与攀比他人的心态,总使心理失衡,心浮气躁,谁人都满腹牢骚,个个都怨气冲天。而在文化领域里,明星总是在说文化事业与文化产业要齐头并举,社会效益与经济效益都要抓出成绩,但实际上,只有文化产业眼看着越做越大,经济效益远远胜于社会效益。凡此种种,都让浮躁成为社会性的情绪与普遍性的症候。

文学是社会生活的艺术反映,更是社会生活的重要构成。因此,包括“浮躁”在内的诸种社会思潮与时代情绪都会无一例外地渗入文学,进入文坛,使文学与文坛在收获着包罗万象的丰繁的同时,也呈现出从未曾有过的“浮躁”。

文学与文坛的“浮躁”现象多种多样,表现不胜枚举。比如,在文学写作中,一些作家追求写作的快捷与速成,一些作者追求作品的字数、部头与数量;有的年一年部长篇作品,贪图高频率;有的一年好儿本作品问世,希求曝光率;至于由文学出版、文学传播联袂构成的文学市场,更是缭乱得五花八门,兰艾难分:因为名家是销量的保障、赚钱的利器,便成为众多出版人必欲拿下的目标 and 相互竞争的对象,一部作品刚刚完成,便有数家出版社前来竞相拼抢,相互争执不下,甚至对簿公堂;有的名家才刚刚构想出一个书名,便有多家出版社以预付稿酬等方式提前作了预定或进行锁定。这样的结果,使得文学名家无形中断了图书市场和客观上霸占出版资源,使得新人新作很难浮出水面。许多名家在这种围堵与追逐之下,基本上都置身于一中惶惶不安或惴惴不安的处境与氛围,而在急切和急匆匆之下写作和出版的作品,多是来不及打磨的粗糙品,尚未完工的半成品。

还有文学阅读领域,也是“浮躁”盛行,虚浮成风,所谓浅阅读、轻阅读,乃至图像阅读、休闲阅读、快餐阅读、娱乐阅读、实用阅读,等等,共同构成了日趋浅俗的阅读之风,使文学阅读尤其是大众阅读一路向低俗滑行。最能说明问题的例证,是2013年间广西师大出版社在网上举行的“来说说‘死活读不下去的书’”的投票,经由近3000位网友的票选,竟把《红楼梦》《百年孤独》《三国演义》《追忆似水年华》等各中外文学经典名著都一概投进了“死活读不下去的书”,并且名列前10名。文学写作与文学出版、文学传播到文学阅读的诸种浮躁之风盛行多年,横行无阻,也使文学批评、文学管理方面深受影响,时见“浮躁”。比如求取浮名,追逐浮华,趋于浮泛,等等,都不同程度地存在着,流行着,蔓延着。

毋庸置疑,“浮躁”确实已成为社会与文坛最严重的通病和最突出的问题。而在“浮躁”的背后,则是急功近利、追名逐利的功利主义观念从中作祟。作为哲学流派的功利主义,原本的要义是强调个人幸福与快乐,但自前流行于我们的社会与文坛的功利主义,则由高度强调自利性、短期性、交换性,使其成为逐名逐利的遮羞布、急功近利的代名词。

功利主义的要害,是把文学和创作当成通向功名的捷径、赚取功利的工具,在根本上侵蚀了文学与创作的原本意义。功利主义的盛行,表面上看,是形成了浮泛、浮华的社风与文风,从内在上说,是在文学的看法与认知上挤压了乃至替换了文学与创作的原本要义,使文学创作与文坛生活从表面到内里,都氤氲不明,混杂不堪。

因此,力戒“浮躁”,需要对急功近利保持警惕,对功利主义加强警惕,而要做到这些,特别需要的是,要回归文学的本质与本体,要坚定和坚守那些最为基本的文学理念:如作品是审美艺术的创造,是文化精神的结晶;文学是优秀文化的积累,是民族精神的传承;作家是人类灵魂的工程师,是自己时代的书记官;文学出版是优良作品的传播,是人类知识的传递;文学阅读是文化知识的汲取,是精神世界的陶冶,等等。这些不仅是文学的主要规律所在、文学活动的基本原理所在,而且也是有关文学的古而不变的根本要义。用这样的直通本体又相互关联的理论原点,去构建自己的基本坐标,加固自己的文学理念。有了这样确实的定向,就有了相应的定力;有了这样的定向与定力,就会在瞬息万变的环境与氛围中,对“浮躁”保持应有的距离,对“浮华”保持一定的警惕,甘于文人的寂寞,远离世俗的喧嚣,持有相应的沉稳,恪守心志的淡泊,做到处乱不惊、宠辱不惊,从而获得而对文学新现实与文坛新常态的新姿态与新心态,更好地迎接演变与新挑战。

戒浮躁 出精品 ◆ 笔谈 ◆

增强「定力」戒「浮躁」