

构建完整而有机的网络文学生态系统

□ 郭 宏

网络文学的发展正进入快车道,但是繁华的背后依然存在许多不足,如昙花一现的作品多、经典作品少,一些作品还存在审美价值不高、社会价值缺失等问题。黄发有教授主编的《中国网络文学理论评论年选(2020)》(海峡文艺出版社2021年8月出版,以下简称《年选》)广为搜罗网络文学年度有关理论评论文章,紧密追踪网络文学现场热点,深入剖析网络文学发展进程中的突出问题,同时把握网络文学跨界联动趋向,进一步拓宽跨学科研究路径,从著作权、数字人文、经济学等角度研究网络文学特征。这些都为网络文学步入新拐点提供了坚实的学术指引,倡导从回归理性入手,以构建完整、规范、高效、和谐的生态系统为基点,发挥网络文学传播中华文化、助力文化强国建设的重大作用。

2021年,在建党百年之际,中国作协网络文学中心举办优秀网络文学作品展。

本报记者 刘江伟摄

催生以网络文学为内容源头并囊括多种业态的庞大生态体系

《年选》收录的贺云飞文章《商业生态系统理论与网络文学产业的关联逻辑》中,提出商业生态系统理论在外部环境、内部体系、协同演化等方面与网络文学产业具有密切关联,可为网络文学产业研究提供理论资源和发展导向。这个研究思路具有建设性意义,清晰厘定了网络文学生态系统布局及各部分之间的联系。他分析道:“网络文学的内容生产者、消费者、运营商、IP衍生

开发运营商、第三方服务商、行业协会、高校科研机构等主体之间、主体与生态环境之间相互连接并释放作用力,在‘文—艺—娱’生态圈层和‘生产—分销—收益—再生产’产业循环下,催生以网络文学为内容源头,并囊括出版、影视、游戏、动漫、演艺等业态的庞大生态体系。”

网络文学完整的生态系统,不能仅狭义地理解为产业链,应该从更高的视野赋予它鲜活的生命,就

像是生物与其生存环境及生物与生物之间的相互作用,通过物质循环、能量流动和信息交换等,形成一个不可分割的自然群体。

因此,完善网络文学生态系统应坚持从历史出发并面向未来,从延续民族文化血脉中开拓前进的文化自信高度,精准把握时代需求,聚焦痛点,填补短板,扫清盲点,以作品内容为核心,依靠互联网技术,向读者提供更为丰富的阅读体验和更高的用

户价值,通过打破产业边界,实现跨界创新,从而重构生产关系,释放社会效益、用户价值和经济价值,让作者、读者、平台运营企业等形成有机的生态系统,行业、行业联盟、个体、组织和系统成员之间构成完整的生态系统,使得每一个部分的共生关系生长和丰满起来,成为和谐生态系统的有力支点,有力促进网络文学实现适应、引领、创造时代的文化自信需求。

相关主体在生态系统中“各就各位”

网络文学生态系统的建设,还需要准确定位各参与要素在整个生态系统中的职能。

网络文学的生产者即作者处于生态系统的顶端,应该专注于内容创作,坚守文学作品的高标准,弘扬正确的价值观,为读者提供健康又具有吸引力的精神体验。网络文学尽管在立意、语言表达、叙述结构、人物形象等方面与传统文学有一定不同,但其本质还是文学。网络文学创作必须遵循文学规律和网络规范,遵循语言文字的表述和要求规范,遵循社会的道德与伦理规范,把讲好中国故事、弘扬社会主义核心价值观作为重点,达到网络性、思想性、文学性的融合,创作出体现时代精神和历史价值的网络文学精品。文学题材的现实回

归,应当可以视为网络文学从随性回归理性的一个重大表现。周志雄、王婉波在《网络文学的主流化倾向》中提出,网络文学是“一种具有娱乐性的通俗文学”,具备通俗文学“宣传读者普遍认同的价值观”的文学传统。网络作家的使命就是发扬好这个文学传统,从文学的小切口书写宏大的时代命题,弘扬社会主义核心价值观,积极承担社会责任,在塑造改革时代的英雄、宣扬爱国主义、关注社会现实变革、重塑传统文化魅力等方面展开积极的探索。

网络文学平台作为作品呈现的载体,也是作品的运营方,应该把职能定位于为作者和读者提供服务,为网络文学生存生长提供丰厚土壤,为作者营造更自由、更高效的写作空间,为读

者提供更舒适的网络阅读环境,在作者、作品、读者之间搭建起一座桥梁。平台的发表、传播、阅读和反馈功能,在生态系统中起着最为重要的作用,它连接着产业链前端与终端,使作者创作的文学产品能够找到相应的读者消费市场,形成产业链闭环,促使资源合理配置。

尤其是在IP泛娱乐经济生态中,IP运营企业负责适应市场需求,将网络文学转化为相关业态,实现IP价值最大化,实现跨产业垂直整合下的价值链重构。严格来讲,这是在原有“作者—平台—读者”生态链下衍生出新的链条,使整个网络文学生态系统实现整合重组。因此,在IP泛娱乐生态中,IP运营企业与平台仍然处于不同生态链条的不同位

置上,应该与平台在职能上具有明确的界限,在各自的生态链条上发挥本职工作。

李明霞、段嘉乐在文章《平台经济视角下网络文学出版平台“异化”现象研究》中提出,市场趋利性逻辑演进催生集团化运营的网络文学出版平台,“改变了平台作为中立于双边市场的产业链角色,中间平台越权干预产业链上游生产者,出现平台‘异化’现象”。而集团化运营的网络文学出版平台,“改变了平台作为有效推进网络文学产业发展,但是也可能导致网络文学的创作趋向机械化生产、网络文学市场僵化。对此,他们提出通过建立网络文学出版平台作者保护机制,促进网络文学产业健康发展。

全方位变革与创新,确保网络文学生态系统的内在活力

网络文学发展迅猛,作者创作、平台发表、读者阅读传播之间,形成了相互作用、相互渗透的紧密关系,网络文学市场已发展成为以作者、作品为基础,聚力粉丝经济的全版权运营模式。但一个肌体内在的联系越紧密,就越需要不断地激活,促其推陈出新,否则就会慢慢失去活力甚至僵化。

机制创新是网络文学赢得未来的引擎。网络文学有着与传统文学不同的生产机制、传播机制、反馈机制,是内容生产领域的新“蓝海”。当前,在一系列政策助推和规范引导下,网络文学应坚持变革不停步,不拘泥于传统的文学认知,不为过去的条条框框所拘束,只有这样才能孕育

出更为广阔的发展空间。确保生态系统前端源源不断输出好的作品内容,还需要平台及运营企业时刻流动新鲜的创新血液。对于作品的选择与判断,要基于文学的标准,增进对文学及其功能的深刻理解和提升对作品的关注和重视,为广大读者提供更加纯正、优秀的文学作品。在此认知上,通过切实的举措,为优质作品的诞生营造一个适宜的网生环境。

网络文学的发展要有强劲的内生驱动力。资本多元化的趋势下,作者以创作数量为绩效指标,为实现短期利益,出现大量同质化甚至盗版的作品,使得终端消费者无法享有优质的产品。就目前而言,最关键的一点是

要重新梳理行业规则,重新树立和提升商业模式形象,以现代、科学的方式解决阻碍网络文学发展中遇到的困难和问题。欧阳友权在《新世纪网络文学创作的四大走向》中指出,网络文学本身带有文化资本和商业运营基因,当前“网络文学的市场拓进正在倒逼网络作家的文学思维向影视、游戏等业态倾斜”。随着消费市场的变化和技术传媒的升级换代,网文创作“需要在把握消费市场的脉动中适应市场需求,与不断变化的消费市场保持必要的张力和平衡”。

创作生态的改善也亟待注入新动能。不管是网络文学还是由网络文学IP改编的影视等,都应该以内容

为中心。通过创作激励、作品扶持、改编推荐等举措,鼓励创作者从超越时代的虚幻想象转向立足时代、关注现实。除了题材创新,在表现手法上,应该从类型小说的模式化跟风、套路化因袭中突围出来。欧阳友权指出,“内容破圈”或将形成网络创作的新进阶,“从根本上说,网文创作最需要的是内容破圈及作品质量破圈。做内容应该是网文行业不变的初心,重品质更应该是网络创作永恒的追求。大凡网络‘爆款’之作,无不是文学‘内容破圈’之作”。这就要给作者提供自由空间,形成合理有效的激励机制,使作者将天马行空的想象力构筑在鲜活的社会生活基础之上。

互联网不仅给声乐演出带来丰富多彩的表现形式,同时也对声乐演员提出更高的要求,在演出过程中任何瑕疵,在全视角、全维度的观察下都一览无余,还有被叠加、放大的可能;原先直播可以多次重来的情况,被实时直播所取代,观众成倍激增加,关注度越来越高,演员将需要承受更大的心理压力和心理预期。这些新情况,需要表演者拥有更扎实的演出功底、更娴熟

网聚青春的声音

在新冠疫情防控常态化背景下,10月底落幕的第十三届中国音乐金钟奖首次采用专线光纤高清网络直播,以及“5G+8K”多视角全景沉浸式观摩;另外,第四届中国歌剧节所有48场演出,都采用线上线下相结合的方式进行网络直播。可以看出,越来越多以往只能在音乐厅或是歌剧院里关起门来观看的专业比赛和演出,更加重视通过互联网,将声乐表演的物理边界扩大至全国甚至全世界,实现“云端”共享。

声乐是一种人类最古老的音乐形式,不需使用任何外部乐器,而传达出声音的美感和力量。当前,我们已经全面进入移动互联网时代。在这个新的环境下思考声乐艺术的发展空间和可能性,让人获得新的视角和新的发现。

优质内容进驻网络空间,有利于网络文艺生态的丰富和优化

声乐艺术通过互联网技术的运用带来沉浸式体验,低延迟和拟真感让观众获得身临其境的感官体验。这些科技更迭带来的全新特性,使得声乐在经历了千百年的演化后又进入一个全新的时代——数字虚拟现实,即现实在虚拟世界中被投影呈现。这种数字化的转变,使得声乐的初始表演场景实现了物理意义上的“位移”。声乐表演现场目前通过互联网视频直播的方式,将观众观赏位置从原本近在咫尺的表演者周围,拓展到了移动互联网所能达到的任何一个地方。这不仅仅体现在距离的成倍增长上,而且参与的广度也有了质的提升。甚至原本对声乐的兴趣爱好仅仅是一个小小的好奇心,也能通过随时随地地观看发展成一种热爱。而技术的不断迭代将进一步提升观众体验的愉悦感,从目前2D的图像和数量有限的模拟声源,进化到真假难辨的3D全息影像和余音绕梁般的真实声响,可以预见,欣赏声乐演出的形式将更多地转到线上,而原本线下的形式只留给专业评委或是虚拟化演出工作人员。

一旦将声乐演出或者声乐作品数字化,就有了发生化学反应的基础。除了可以通过专门的剪辑创作新的视频作品,还可以添加许多新的元素,比如将观众的评论与建议通过“弹幕”的形式绑定在一起,从而产生更加生动、丰富的作品。在未来环境中,对于互联网创作者来说,可以通过虚拟改变演出的年龄容貌甚至是演出内容,去实现做一个编剧或是导演梦想;对于观众来说,除了体验到线下演出的现场感,还拥

有360度观看视角,并通过分身系统同时参加多个不同的音乐会;对于演唱者而言,通过强大的人工智能实时虚拟演出环境,不受天气、时空、声场、人数等因素限制。只要开启想象力,完全可以在清晨寂静的森林开音乐会,也可以在深夜月球表面的环形山中开演唱会,在现实生活中无法实现的舞台效果都有可能逐一“梦想成真”。

互联网不仅给声乐演出带来丰富多彩的表现形式,同时也对声乐演员提出更高的要求,在演出过程中任何瑕疵,在全视角、全维度的观察下都一览无余,还有被叠加、放大的可能;原先直播可以多次重来的情况,被实时直播所取代,观众成倍激增加,关注度越来越高,演员将需要承受更大的心理压力和心理预期。这些新情况,需要表演者拥有更扎实的演出功底、更娴熟

的演出技巧、更稳定的心理状态,全方位提升理解能力、诠释能力和演唱能力,实现更稳定的发挥。由此可能进入一个良性循环,声乐的表现形式将更丰富,表现力将更饱满,影响力成几何级数扩大。

同时,高雅的声乐艺术与互联网的“相遇”,对于网络文艺生态建设而言也是一个利好。很长一段时间,网络文艺存在“野蛮生长”的问题,一哄而上,泥沙俱下,一些格调不高、品位欠佳的内容在网络世界受到追捧,成为“爆款”,在价值导向上存在误区,导致“劣币驱逐良币”,不利于青少年成长,也影响了网络文艺生态健康、有序地发展。当声乐艺术这样的高端内容进军网络文艺领域,带来了网络文艺生态的丰富和优化,达到“良币驱逐劣币”的效果。比如,现在不少的网络视频号,或推出完整声乐作品的某个精彩片段,或是某个声乐小品,或是乐理知识的讲述、普及,受到普遍欢迎。这样的优质内容入驻网络空间,说明网络文艺领域除了普通人的打打闹闹、嘻嘻哈哈,还可以进行艺术欣赏,获得审美享受,这为网生用户提供了更多选择,也有利于挤压网络空间存在的庸俗化、浅表化和过度娱乐化等现象。

表达人类情感、传唱人类文明、创造美好新世界的定力不变

声乐艺术如何真正抓住互联网时代的新机遇,还有很长的路要走。从声乐本身来看,艺术的载体是人。原本熟悉的演出环境和演出要求有了新的变化,是否需要考虑新观众的需求和感受,是否需要学习新的声音技术适应新的演出环境,是否需要进行实时互动等,都是亟待认真面对的问题。技术的载体包括软件和硬件。目前互联网技术开发还处在发展阶段,纷纷按照各自的理解和基于自身所处的领域,推出五花八门的软件。这些软件总

声乐艺术和网络世界的「相遇」

□ 袁晓群

体上缺乏全方位的设计和考量,有先行“抢占地盘”的感觉,仅仅对某一方面功能有所涉及,比如社交、游戏或是视频展示等。硬件上最新的显示分辨率还没有达到16K、32K,更不要说人眼无法分辨的自然观察视觉,从声音上也无法完全还原现场一模一样听觉感受,更不用提人类的其他感知和意识。

声乐艺术和网络世界的“相遇”,不断面临新的问题和挑战。比如可以预见的就有版权问题。现实世界中声乐的版权由作曲家和演唱者拥有,定义某个作品的所有权或者某个行为侵权并不太难,而在虚拟世界中某个作品的版权归属就不太容易定义了。作品是属于原本的声乐表演者,还是属于作品数字化后的创作者,抑或是属于出价购买了虚拟作品的爱好者?要解决这些问题,需要建立新的秩序,完善相关的法律法规,取得更广泛的集体意志。

也需要认识到,目前声乐艺术和网络世界的“相遇”,更多是物理意义上的,要实现真正的化学反应还有巨大的空间。声乐艺术的欣赏,应该是一个完整的体系,有严密的内在逻辑,欣赏过程也是富有仪式感的。现在网络空间的声乐艺术呈现更多的是随意性、片段式、碎片化,只是整个作品的某个“高潮”部分,没有足够的铺垫,也没有回味空间的延展,“只见树木,不见森林”。就像阅读一部小说的章节,而是讲述了“高潮”部分的情节,如何开端、起势,如何发展、推进,都给省略了,作品的价值就难免大打折扣。所以从某种意义上说,现在网络世界的声乐艺术呈现只能算是一个“导游”角色,带着大家走一遍,知道个大概情形,要想领略真正的风景,还是需要自己好好花时间去探索,追求“深度游”。

未来,我们可以通过虚拟场景、虚拟乐器甚至是虚拟人进行一段时间,网络文艺存在“野蛮生长”的问题,一哄而上,泥沙俱下,一些格调不高、品位欠佳的内容在网络世界受到追捧,成为“爆款”,在价值导向上存在误区,导致“劣币驱逐良币”,不利于青少年成长,也影响了网络文艺生态健康、有序地发展。当声乐艺术这样的高端内容进军网络文艺领域,带来了网络文艺生态的丰富和优化,达到“良币驱逐劣币”的效果。比如,现在不少的网络视频号,或推出完整声乐作品的某个精彩片段,或是某个声乐小品,或是乐理知识的讲述、普及,受到普遍欢迎。这样的优质内容入驻网络空间,说明网络文艺领域除了普通人的打打闹闹、嘻嘻哈哈,还可以进行艺术欣赏,获得审美享受,这为网生用户提供了更多选择,也有利于挤压网络空间存在的庸俗化、浅表化和过度娱乐化等现象。

如果声乐艺术仅存在于虚拟世界中,就如虚拟偶像那样,越来越迫切地要求从虚拟中走向现实。只有具象化,才能产生现实的意义,才能被更多真实的人了解和接受,而非仅是脑海中的一个二维影像。更何况,现实世界中可重复的参与感和虚拟世界中可重复的参与感,完全不是一个概念。这种真实的参与感给人带来的体验难以复制,虽然可以虚拟出无限接近真实的场景,但参与人当时的心境、体验和氛围已经完全不同。就声乐艺术欣赏而言,“身处其中”与“隔屏围观”还是属于两回事。

科学技术的发展,本质上是提高了工作效率,激发人类的创新潜力,追求科技改变生活,实现科技向善。声乐艺术越是大踏步往前走,越是要坚持自己的“初心”,即要是与虚拟世界深度相融,也要继续致力于表达人类情感、传唱人类文明、创造美好新世界。

(作者系湖南师范大学音乐学院博士研究生)

2020年,新冠肺炎疫情防控期间,上海交响乐团以网络直播的方式举行了一场以“爱的致意”为主题的室内乐音乐会,传递爱和希望。

新华社发

2020年,新冠肺炎疫情防控期间,上海交响乐团以网络直播的方式举行了一场以“爱的致意”为主题的室内乐音乐会,传递爱和希望。

新华社发

追求互通、共享、开放,让精彩的中国故事不断诞生与延续

网络文学生态系统中的所有参与者,需要有一个开放、包容的环境,为所有关联者带来实实在在的益处。因此,生态系统内外不是自我封闭的结构,它的基础应是有效的信息交换,在“链”上的每一个行走者,随时随地都有被其他相关参与要素进行分享、交互、协作,甚至融合的可能。

由于平台与作者具有共同的服务对象,需要协力满足读者的精神体验,因此作者与平台是共享、共赢的

关系,共同为读者提供优质产品。实践中,平台利用大数据,将读者的阅读需求反馈给作者,作者根据收到的反馈对市场端加以了解,以提供更满足读者需求的作品。此外,平台通过包装作者、运营作品,通过整合营销传播,努力实现利益最大化,平台收益越多,作者报酬福利越好。因此,平台与作者还具有共同的利益动机,处于共同的利益分享机制之中。

虽然处于产业链最前端的网络文

学作品是整个生态系统的中心,但一部好的网络文学作品要实现价值最大化,还必须拥有从文字到动漫、游戏、网剧等中高端链条的开发、宣传与推广,下端生态链是将这些动漫、影视、游戏等进行变现的公司。除此以外,还衍生出一些新的价值生态链条,如各类衍生品开发及销售单位,以网络文学为基石,以IP开发为驱动力,开放性地与全行业合作伙伴共建IP生态业务矩阵。推动IP生态链进入实践环节,把

人才、资源、不同内容业态有机结合起来。在不断丰富与延长的生态链上,各环节相辅相成,目的是让精彩的中国故事不断诞生与延续。

唯有如此,从有温度、有筋骨、有韧性的生态系统中生长出来的网络文学,才能自觉承担起书写伟大时代、绘制精神图谱的重大使命,真正成为民族复兴的记录者和中华优秀传统文化的传播者。

(作者单位:福建师范大学文学院)