

[文章编号] 1009-3729(2015)03-0080-03

当前文学发展的整体景观： 边界模糊与内部分化

王慧菊

(铁道警察学院 公共基础部, 河南 郑州 450053)

[摘要]当前中国文学发展的整体景观,从文学与文化系统的关系看,文学创作已不再仅是直接地从现实世界中获取素材,而是在与其他文化艺术形式共同构成的文化整体中与世界、生活发生联系,文学与其他文化、艺术形式的边界日渐模糊。文学已日益成为文化产业链条的一个环节,既从文化产业的其他形式中汲取养分,又为文化产业的其他环节提供创意与内容支持。从文学体裁变化角度看,表现为小说的一枝独秀、戏剧文学的独立、诗与歌的分化及散文的边缘化等,这说明,分化和独立已成为当前文学体裁演化的重要特征。对文学而言,这种分化和独立虽意味着文学疆域的缩小,但就艺术整体而言,这意味着艺术种类的丰富与新的艺术形式的发展。

[关键词]文学产业化;文学体裁;跨界

[中图分类号] I02 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2015.03.015

有学者指出,21世纪第一个十年长篇小说呈现出经典化写作向市场化写作的历史蜕变。^[1]这也反映了当前中国文学写作的整体变化。在由经典化写作向市场化写作蜕变的过程中,文学的功能、文学与文化的关系、文学内部各体裁的分化与发展,均表现出与过去不同的景观。刘文辉^[2]认为在市场经济大潮中,文学的文学性、教化属性受到了严重冲击;顾彬^[3]认为目前中国文学处于衰落危机中,当代中国文学作家已失去对传统汉语知识的了解与对外语的驾驭能力;张锋锐^[4]认为在新的文化产业大发展的浪潮中,文学在文化产业链中具有基础地位,文学发展前景广阔。笔者认为,目前学术界对中国文学的意义和价值认识不足,仅从各自的学科背景出发来看待中国文学的发展,缺乏对中国文学的宏观观照与理性分析,无助于全面地梳理当代中国文学的发展脉络。为更加理性地认识和理解当前中国文学的新变化及其现实意义,本文拟以宏观的、历史的视角,从文学与其他艺术形式的关系演化及文学体裁

的分化入手,阐述当代中国文学市场化之后所形成的整体存在状态。

一、文学与其他文化、艺术形式的边界日渐模糊,并逐步演化为文化产业链的一个环节

在文学前产业化时代,或者说在文学、艺术的产业属性未被自觉认识的时代,美国文学理论家韦勒克和沃伦认为,“各种艺术(造型艺术、文学和音乐)都有自己独特的进化历程,有自己不同的发展速度与包含各种因素的不同的内在结构……我们必须把人类文化活动的总和看作包含许多自我进化系列的完整体系,其中每一个系列都有它自己的一套标准,这套标准不必一定与相邻系列的标准相同。艺术史家包括文学史家与音乐史家的任务,从广义上讲,就是以各种艺术的独特性质为基础为每种艺术发展出一套描述性的术语来”^{[5](P152)}。可见,艺术的独特性是艺术独立存在的价值基础,是界定艺术类别的主

[收稿日期] 2015-03-20

[基金项目] 国家社会科学基金项目(11BZW016)

[作者简介] 王慧菊(1979—),女,河南省郑州市人,铁道警察学院讲师,主要研究方向:文学与写作。

要依据。而美国文学理论家 M. N. 艾布拉姆斯^[6]提出的“世界—作品—艺术家—欣赏者”四要素框架完美地整合了过去的艺术理论,有效地阐释了文学前产业化时代文学的存在方式,代表着文学前产业化时代文学理论的深度和广度。相较于 19 世纪的“只明显地倾向于一个要素”^{[7] (P6)}的理论而言,四要素框架更加开放、更富有包容性,但其实质仍是一个以作品为中心的、闭合的、强化艺术独立性的理论。在这种语境中,作家更倾向于直接从现实世界中获取素材,文学的独特性、独立性及文学与世界的直接关联既成为文学理论家与作家着力维护的核心价值,又成为评判文学价值的基本标准。

但文学进入产业化时代后,文学理论家精心建构的以文学价值为核心的理论的阐释力日渐消解,影视艺术中的“叫好”与“叫座”的矛盾在文学中也屡见不鲜。1990 年代初,贾平凹的《废都》所引发的一系列事件,昭示着市场反应与理论判断冲突在中国文学界的萌发。此后,文学作品在产业机制中获取的利益与文学理论家的价值判断之间不断呈现出巨大的落差,理论家与生产者、受众之间的价值冲突,导致文学批评在当前文学作品面前呈现出“失语”与“无语”状态。传统文学理论阐释力的下降是当代文学存在方式变化的显著标志,这不仅意味着传统文学理论已不能恰如其分地阐述产业时代的文学存在方式,同时也意味着文学已经偏离了传统的运行轨道。

在文学前产业化时代,文学与美术、音乐之间的“各种各样的、复杂的”^{[5] (P140)}关系固然被意识到了,但从文化产业和文学整体的视角看,它们之间的关系松散而缺乏明晰性。与过去的、具有明晰边界的存在状态相比,当前的文学与其他艺术、文化形式的边界日渐模糊。这种模糊并不是指我们已经无法使用传统术语来描述我们见到的艺术现象或把文学从艺术、文化形式中辨认出来,而是指,由于文学价值或文学性不再是唯一的“权力”中心,文学写作的向心力被弱化,离心与弥散的倾向被强化,文学的写作、作品的流变与传播常常蕴含着其他文化、艺术形式。与过去建立在明晰边界之上的泾渭分明的存在方式相比,当前的文学与其他文化、艺术形式之间的跨界操作已成为文学生存的常态,拥有大量受众的作品会很快转化为游戏、电影、电视等多种艺术形式,与此相应,相当多作家具有多重的身份,如编剧、导演、赛车手、时尚代言人等。

把文学写作放在文化产业链上,考察其与其他

文化形式、艺术类别的关系时,文学研究者和文学产业从业者常常持有的论点是:在文化产业链上,文学具有基础性地位,是文化创意的基点。张锐锋^[4]认为,文学在文化产业中是被忽视的最重要的基础单元之一,现代文化产业的一部分很重要的资源来自文学,并从文学的跨业态传播与异变的视角,以影视业、图书出版业、娱乐业、旅游业、会展业、广告业等产业为例,阐述了文学在文化产业中的基础性地位。张抗抗认为,“从世界范围来说,随着现代生活出现的程式化倾向,原创作品呈现减少的趋势。文学处于文化产业链的高端地位,一部具有创新因素的文学作品可以衍生出很多优秀的影视、戏剧和漫画作品。国家呼吁加快发展文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业,这对作家的原创能力提出了更高的要求。作家应当努力使作品成为文化产业链上取之不尽的‘原材料’”^[7]。中国作协党组成员、中国作家出版集团管委主任何建明则认为,“文学创作和文学出版是文化产业的重要组成部分,具有文化产业的‘母体’地位,因为一切文化产业离不开作家的原创作品,而一个民族的文化水平、文化素质,以及文化产业能够真正形成多大的规模和多大的市场效应,作家们的文学产品常常在其中发挥非常重要的作用。文学作品的优劣与繁荣与否,直接关联着我国文化产业振兴的命运”^[7]。2014 年,腾讯旗下的创世中文网刊登的《网络文学:游戏、影视成完整产业链》指出,网络文学作品每年给阅读网站和移动运营商带来的直接收益就接近 20 亿元,而以网络小说为核心的衍生的出版物、游戏、漫画、影视剧、广告等相关产业的收入高达上百亿元^[8]。可见,这些观点都是以文学为出发点,以文学与文化产业之间的射线式的、单向的关系为视角,以商业数据为论据,来阐明文学在产业链中的核心地位。笔者认为,这些论述表达的只是作家、批评者和文学产业从业者的愿望,仅具有部分合理性。

其实,文学在文化产业链中的地位和作用并非如此简单,文化产业的其他环节对文学写作或者创作具有基础性功能。如在当代小说创作中,游戏、竞技、体育、历史、穿越、玄幻等并不遵循传统文学理论的要求从社会生活中凝练意象,而是直接从游戏、影视、漫画等的世界架构、形象设定与情节构造方法中汲取养分,以游戏、影视、漫画等的受众为小说的读者基础。可见,文化产业的其他环节也是文学创作的“资源”或“母体”之一。

因而,从文学作品的创作源泉来看,文学已不再

仅是直接地从文学与世界的关系中汲取养分,而是在与其他文化艺术形式共同构成的文化整体中与世界、生活发生联系。文学写作日益成为文化产业链条的一个环节,既从文化产业的其他形式中汲取养分,又为文化产业的其他环节提供创意与内容支持。

二、小说一枝独秀,其他文学体裁呈独立、分化、边缘化态势

依照通常的文学体裁划分方式,文学一般划分为诗歌、散文、小说、戏剧四类。用文学产业的视角来观照,诗歌、散文、戏剧在当代中国文学产业中占据的市场份额明显偏低,小说呈现出一枝独秀的局面。

在纸媒市场,2000—2010年,仅中国大陆地区作者以纸媒方式正式出版的汉语版本长篇小说就有17363部^[1],年均1700余部,其文字数量远远高于同期其他文学体裁的创作。在网络媒体市场,以当前较有影响力的文学网站为例,“起点中文网”“纵横中文网”“创世中文网”的原创作品均为小说,诗歌、散文、戏剧均无作品。虽然“中诗网”“中国网络诗歌”“诗词在线”等网站均以诗歌为主要传播内容,并收录散文和戏剧作品,但这些网站并无小说网站的“免费+付费”的阅读模式,其线上作品均为免费,没有进入文学产业化时代。因而,在文学产业化视角下,网媒文学市场中小说仍占居绝对的优势地位。

小说的一枝独秀是否意味着其他文学体裁的衰落呢?当我们仔细考察当前文学写作的流变与分化时可以发现,情况并非如此。

一是戏剧文学的独立。时至今日,在接受、观赏戏剧时,很少有受众意识到其是在欣赏文学,相反,大多数受众将之视为一种独立于文学之外的艺术形式。从高等学校戏剧专业的开设状况来看,设置戏剧专业的大学很少,戏剧专业也极少出现在文学院系中。2011年3月,国务院学位委员会和教育部修订的《学位授予和人才培养学科目录(2011)》,将戏剧与影视学增设为第13个学科门类——艺术学——名下的一级学科。^[9]这表明,无论是从欣赏还是从专业设置角度来看,戏剧都已经从文学中独立出来,在文学市场上几乎找不到戏剧文学的踪影。

二是诗与歌的分化。当前,诗几乎完全演化成了案头文学,与歌唱、舞蹈几乎绝缘。其实,在文学的起源阶段,诗乐舞三者不分的状态正是诗歌创作的黄金时代。回顾中国文学史,唐诗—宋词—元曲

的嬗变已经验证了诗的某一具体形式与歌唱的分化意味着诗歌形式的衰落,而在歌唱中则会出现新的诗歌形式的兴盛。因而,在当前的文化形态中,诗与歌的分化既意味着旧的诗歌形式的衰落,也意味着与音乐和歌唱相结合的作为文化产业一部分的新的诗歌形式的出现。

三是散文的边缘化。在文学四大体裁形式中,相对于小说和戏剧,散文篇幅小、叙事性弱;相对于诗歌,散文与音乐和歌唱之间几乎无任何关系,极难凭借音乐成为大众文艺传播的宠儿。在这种境遇下,散文极难在产业语境中分化或独立为新的艺术形式。在当前文学写作中,散文与小说、戏剧、诗歌的比较劣势在文化产业化语境中被进一步清晰化,借鉴小说的写作模式已经成为散文发展的一条出路,如“新近散文中发展起来的‘纵剖面’结构和全景叙事,可谓应运而生、正当其时。不过,这些在小说和戏剧创作中已经运用得花样百出、考究之至的技法,在散文创作中,着实还是崭新和陌生的。2013年,不少长篇散文仍然显露出在大篇幅内驾驭叙事的艰难和局促。在现代小说的长篇叙事中早被抛弃的那种零碎支离、生硬拼接、缺乏有机关联的‘缀段’式结构,在部分长篇散文的新作里仍被援引为拉长篇幅、组装段落的法宝”^[8],这种借鉴与仿制无疑为散文的写作带来了一些新变化,然而,就体裁自身的发展而言,散文在这种压力下的依附式的新变化无疑是一种主动边缘化,这也是散文目前的生存与发展状态。

总之,在文学产业化语境下,小说一枝独秀已成为文学领域的新常态;戏剧、诗歌表现出的独立、分化与独立交互等复杂态势,对文学而言,虽意味着其疆域的缩小,但就艺术整体而言,则意味着艺术种类的丰富与新的艺术形式的成熟;散文的边缘化虽给散文的生存带来了巨大的压力,但也为散文的发展带来了巨大的动力,“远近内外种种有意无意的挤压带来的不仅是威胁,还有转机。古老的散文,在文体分蘖、递变和兴替的漫长潮流中历经沧桑。它已不再年轻,但它还可以抓住时机,奋力生长”^[10]。

三、结语

当前文学发展的整体性景观,从文学与文化系统的关系看,文学写作与文化产业链的其他部分之间形成的紧张而又复杂的关系,给原本独立的文学在存在方式与认知上带来了困惑与挑战。从文学体

化遗产,还是节庆风俗、传统手工、表演艺术等非物质文化遗产,都是在一个漫长的时空中形成的稀缺文化资源,具有无可替代的文化价值。地域价值的深挖,是实现衍生品创新的基础。地域资源有其独特的文化价值、历史价值、自然价值,从价值层面寻求地域的独特元素,在深刻理解地域文化的基础上提炼、组合、提升,用现代的设计语言去表达传统的生活理念,为现代文明带来传统的观念,通过造物来传播传统文化中的精髓,是实现艺术衍生品创新的途径。

本文关于艺术衍生品创新问题的研究,更多的是围绕概念创新、原点创新的层面而展开的,对于艺术衍生品的材料创新、技术创新、媒介创新并没有涉

及,有待下一步的研究和探索。

[参 考 文 献]

(上接第 82 页)

裁变化角度看,表现为小说的一枝独秀;诗与歌分化,诗的衰落与歌的兴盛并存且歌并不被视为文学的体裁;戏剧独立、散文边缘化等现象,表明分化和独立是当前文学体裁演化的重要特征。在新的历史时期,文学产业化已不仅是文学作品的市场营销问题,且已成为融入当前中国文学写作之中的要素,并使得文学形成了新的存在形态。在这种语境下,文学写作从理论到实践、从接受到欣赏都面临着新挑战。这种变化和挑战为文学带来了什么样的特质、引导什么样的美学流变、蕴含着什么样的深层意义等,必将成为当前中国文学研究的重要论题。

[参 考 文 献]

- [1] 管晓莉.“经典化写作”向“市场化写作”的“历史蜕变”——2000—2010:长篇小说的“新 10 年调适”[D].长春:吉林大学,2013.
- [2] 刘文辉.文学与消费主义意识形态欲望能指的“叙事狂欢”——20 世纪 90 年代传媒语境下的文学与意识形态的新关系之一[J].山西师范大学学报:社会科学

- [1] 林雪.艺术衍生品的分析与研究[J].现代服饰:理论版,2014(7):232.
- [2] 金磊磊.艺术衍生品的定义与分类[J].大众文艺,2014(21):117.
- [3] [法]马克·第亚尼.非物质社会——后工业世界的设计、文化与技术[M].藤守尧,译.成都:四川人民出版社,1998:4.
- [4] 赖声川.赖声川的创意学[M].桂林:广西师范大学出版社,2011:8.
- [5] [德]本雅明 W.机械复制时代的艺术作品[M].王才勇,译.北京:中国城市出版社,2002:1.

- 版,2011(01):46.
- [3] 顾彬.我们的声音在哪里?——找寻“自我”的中国作家[J].扬子江评论,2009(2):13.
- [4] 张锐锋.文学在文化产业链中的基础地位[N].山西日报,2004-06-22(03).
- [5] [美]勒内·韦勒克,[美]奥斯汀·沃伦.文学理论[M].刘象愚,邢培明,陈圣生,译.南京:江苏教育出版社,2005.
- [6] [美]艾布拉姆斯 M. H. 镜与灯:浪漫主义论及批评传统[M].郗雅牛,张照进,童庆生,译.北京:北京大学出版社,2004.
- [7] 颜慧,武翩翩,曾祥书.让文学在振兴文化产业中发挥更大作用[N].文艺报,2009-07-25(01).
- [8] 创世中文网.网络文学:游戏、影视成完整产业链[EB/OL].(2014-12-16)[2015-02-03].<http://chuangshi.qq.com/read/news/20140107134.html>.
- [9] 苏丽萍.艺术学成为第 13 个学科门类[N].光明日报,2011-10-15(04).
- [10] 李林荣.2013 年散文:散文观念变异与创作领域中的问题[N].文艺报,2014-01-31(02).