

《琅琊榜》对网络文学“俗化”困境的突破式改写

王莹

西南科技大学 四川绵阳 6210101

摘要:在网络文学“爽感”机制等的作用下,大量网络文学着重于追求精神刺激以期获得更多读者的青睐,从而忽略了人文精神的建构,而《琅琊榜》却在人文精神的建构上做出了有益的探索,有着对人的意义价值的深刻思考,同时在这个过程中,以诗意的古典美学的方式承载着中华民族的传统人文精神,从而使其获得了一种独特的雅俗共济的审美范式,对推动当代网络文学的健康发展起到了很好的作用。

关键词:人文精神;诗意;雅俗共济;审美范式

网络文学从发展以来,就以“通俗”“爽”等为其发展的沃土,在“YY”、“金手指”等创作模式的影响下,不免在发展过程中出现空洞、粗俗等问题,同时一些网络小说为获取流量满足部分读者的喜好而以各种引人注目的低俗趣味为创作的出发点,使部分作品充斥着暴力、情色、血腥等,对部分心智尚未成熟的读者造成了消极的价值观引导,同时也将网络文学的发展引向了歧途。

“人文精神关注人的价值与尊严,强调人的理性力量的精神。网络文学的核心价值就在于打造人文精神,为人类精神世界开创自由的崭新面貌”。人文精神的建构不仅是一种责任,更是社会历史的发展所需。“文以载道”的古文精神不仅是文学发展的一条道路,更是社会教化的一个手段,在网络文学蓬勃发展的今天,更是需要人文精神的渗透从而使得人们的价值观获得潜移默化的影响与改变。《琅琊榜》就是这样一部充满人文关怀的作品,它塑造了与传统女性截然不同的女性形象,展示出了女性别样的生存状态,她们与男性一样有着自己的理想、担当,也在不同的地方发挥着自己的价值,追寻人生的价值与意义。通过情节与人物的建构,对各色人物进行描绘,展示他们追寻人生价值的过程,而在这个过程中又以诗意的方式展示出了中国传统文化独特的人文精神——情义、温润隐忍、家国情怀……而这种具有高雅性的深厚内蕴,与网络文学独特的叙事模式与创作手法一起,使得其获得了一种独特的审美范式。

1. 对人的价值的追问

人活着的意义与价值一直是文学作品最为喜爱的一类话题,但这个话题如果处理的不得当,便会显得空洞、虚假,

甚至满是教化的意味,从而使其无法满足读者的需求,成为一个失败的实验品。而《琅琊榜》却在凸显这样的深厚内蕴的时候,选择了别样的处理方式,使得其毫无违和之感,它以平反冤案和权力争夺为主线,却在这些主线的发展过程中穿插小的事件、细腻的心理描写来体现对人生存价值的追寻与思考,在巧妙的叙事技巧中,再加之真情的表露与显现,将创作意图自然、委婉地呈现出来,给人一种四两拨千斤的巨大震撼感。

作品在架空的历史背景和事件中,叙写人生百态,透露出作者的深切的人文关怀意识。作品不是写单独的人、单类地人,而是写众生地生存境况,写他们活着对不同价值的追寻,剖析人的生存本质,有着坚守内心道义的言侯、纯洁刚强的萧景睿、正义果敢的夏冬、单纯忠诚的飞流以及温润智慧的梅长苏……他们活着的意义价值各不相同,却都围绕着“情义”展开,都是积极的价值追求。但同时书中也描绘了一些为了争夺权力不惜一切代价的人,他们自私冷漠,草菅人命……而他们最后的结果就是失败。

作品通过众多人物人生意义价值的输出,传达出人的价值不在于权力有多大,官位有多大,而是坚守心中的道义,真正的做善事,为天下苍生谋划,保持一颗赤子之心,而这一点通过作品中的蔡荃、沈追有了很好的体现。他们官位本不高,但能力却是出众的,因为他们无法违背自己的良心,无法心安理得地以牺牲黎民百姓作为自己平步青云的垫脚石,在烟花厂爆炸案中,蔡荃曾如此说道:“沈兄,你不知道我有多失望,多难受……六十九条人命,六十九条人命啊!对于皇上而言,这个不值得一骂,对于誉王而言,这个

不值得一悔吗?居然谁都没提,谁都没有看得很严重,他们介意的,他们放在心上的,到底是什么?是什么?!”“所谓人命关天,那才是底线。再这样消磨下去,大梁还有什么气数?百姓还有什么活路?这样不把民生放在心上的人,就是我们将要侍奉的主君吗?”清楚地表达了他心怀天下、坚守道义的思想,同时作品中的主人公梅长苏,在扶持靖王实行冤案平反的过程中也是坚守着尽量不伤及无辜的原则,即使在最后有办法救治自己生命时也选择了拒绝,将自己只有三个月的生命献给了祖国的边疆,正如他所说的“我想要在最后的的时间里,尽可能地复活赤焰军的灵魂……当了整整十三年的梅长苏,却能在最后选择林殊的结局,这于我而言,难道不是幸事?”,这是一颗滚烫的赤子之心,当梅长苏跃马扬鞭,不再回首,毅然决然地奔向边疆,成为林殊的时候,《琅琊榜》在悲壮激扬的描述中完成了大格局大情怀的书写,也显示了作家对人本身的尊重和对人生价值的深层思考。透过复杂的社会对个人价值的书写,提升了对人活着的价值的更深层次的认识。

2. 诗意的承传方式

从网络小说诞生以来,唐诗宋词就以多样化的形态在其中生存甚至得以发展。唐诗宋词的唯美的意境、含蓄的表达和崇高的精神,不但使网络小说具有独特气质的古典美学韵味,而且还提高了阅读者的欣赏品味,传承着传统文化的内蕴,引领着网络小说的诗意化走向。

《琅琊榜》从唐诗宋词中“意境”和“意象”等传统美学范畴寻求作品的艺术美感,使作品具有诗的表现张力,如主角的名字“梅长苏”和其出场吟诵的:“遥映人间冰雪样,暗香幽浮曲临江,遍识天下英雄路,俯首江左有梅郎。”“梅花”自古以来就被赋予了孤傲高洁的品格,这些意境和意象都是作者在长期的阅读中领悟到的美感经验,虽然经过主体的二次创造,但其中的审美认同和情感内蕴却是一致的。同时《琅琊榜》汲取唐诗宋词中深厚的文化内涵和精神品质,如乐观积极、勇敢无畏、中庸知足等,并以此提升格局。《琅琊榜》讲述了主角梅长苏为了平反冤案,把弄权术,扶持明确的故事。但小说并没有陷入权术玩弄,而是格局宏大,将情与理有意识地编制在一起,获得了巨大的反响,根本原因就在于“情义”二字,同时主人公的设定不再像传统的网络文学予以其完美的人物设定,而是让他以一个病危的文弱才人的形象出现,但是梅长苏的人格魅力却依旧深深地打动了

读者,这样一个“温润如玉”的“麒麟才子”无疑是一个符合传统文化精神气质的人物,而小说结尾的设定又进一步使得文章充满了诗意的伤感与崇高的美感。

3. 雅俗共济的审美范式

《琅琊榜》作为一部网络文学作品,无疑在故事情节的构造上具有网络文学特有的“爽感”机制,如梅长苏坐在作品中足智多谋,冷静自信,在他的谋划下仿佛一切都水到渠成,誉王与太子在他面前简直不值一提,但《琅琊榜》真正吸引人的不再是这样简单的“金手指”创作手法,不再是类型化的叙事模式,不再是珠串式或者单纯的升级打怪模式,而是把小说情节结构设计得跌宕起伏,又严谨合理,更重要的是《琅琊榜》真正做到了在娱乐中书写情怀,它作为一部网络小说但却厚重地处理了人的生死,就在于他所抒写的“情义”与情怀,这里的情怀不仅是一种情感的表达方式,更是人文关怀的体现,以及人们对美好事物的追求与向往,而这也是如今网络文学发展过程中所呈现出的缺憾。

《琅琊榜》以其独特的情节设定与人物塑造的方式,充分地展示了网络文学的“爽感”,但它又巧妙地处理了通俗文学的“爽感”追求与高雅文学深厚内蕴的渗透之间的关系,从而昭示了崇高、典雅、深沉之于文学的需要。在“爽文”将娱乐性发挥到极致,将严肃性挥发殆尽之时,事物“反转”发展的可能性也随之而来。

4. 结语

网络文学是21世纪一个非常重要的文学现象,我们通常将其称为通俗文学,但这意味着网络文学不能成为高雅文学孕育的摇篮。《琅琊榜》作为一部网文,承传了网络文学的一些叙事模式与创作手法,但却通过人文精神的注入使其拥有了深厚的文化内蕴,使得这部作品变得更加的厚重,而这也昭示着网络文学的发展是可以与高雅文学接轨的,昭示着高雅文学与通俗文学是互补的而非对立的,同时《琅琊榜》的成功也启示着网络文学的创作者必须坚持以人为本为核心的创作理念,体现出对人的终极关怀,承担起文学创作者的责任,推动网络文学的健康发展。

参考文献

[1] 唐诗宋词与网络小说的诗意向以《后宫·甄嬛传》《琅琊榜》为例_杨健敏[J].

[2] 网络文学的人文精神建构研究——以《琅琊榜》为例_黄群英[J].

[3] 网络文学审美范式之建构——兼谈网络小说《琅琊榜》_葛娟[J].

[4] 郭明溪.《琅琊榜》受众心理研究[J].视听,2016,(09): 78-79.

[5] 陆健冰.小说《琅琊榜》中蕴含的道家思想[J].新西部, 2019,(06): 91-92.

[6] 徐喆璐.中国古装权谋剧中女性形象建构的突破与不变——以电视剧《琅琊榜》为例[J].西部广播电视,2023, 44(02): 136-138.

[7] 崔雪茹,罗莎.中国古装权谋剧中的仁爱思想——从《琅琊榜》谈起[J].山东艺术,2022,(01): 62-68.