

双塔

悟空：永恒的中国文化符号

马绍民

为家乡自豪 向经典取经

——山西网络作家“跟着悟空回家”

肖静娴

网络作家在平遥镇国寺欣赏古建筑斗拱(作者供图)

山西省作家协会、山西文学院(山西网络文学院)于8月29日开展“担当时代重任,传承优秀传统文化”网络作家回家采风活动。来自太原、朔州、吕梁、临汾等地的19位网络作家、网络文学评论工作者“跟着悟空回家”,挖掘传统文化富矿,并研讨创作。本版今日刊发活动侧记、文化时评,以及网络作家的精彩观点,以饕读者。——编者

年,发现一个现象:内容趋同。她反思自己:“读心文火了,所有人蜂拥而至,都写读心文。宫斗类小说火了,大家也跟风。我也一样,这两种都写过。因害怕数据不好看、影响收入,放弃了原有的创意。《黑神话:悟空》主创者也是扛着压力创新的,当初他们也不确定一定就能成功。我从中学到了勇于创新的精神,一味地模仿爆款,是没有出路的。这部作品完结后,我要把之前自己设想的题材,认真地写出来。”

秦星(网络笔名:秦皇)从当下的古建热看到国人的文化自信,她说:“游戏深刻解读并再创作了《西游记》。悟空形象的复杂性和人性光辉,启发我在塑造角色时要注重角色的内心世界和人性探索,使角色更加立体、饱满。”

每位作家都积极发言,原定两小时的座谈会显得短暂。时间接近中午1时,山西文学院(山西网络文学院)院长张卫平仍在为作家们汇报山西网络文学工作开展情况。大家全神贯注地听这位大朋友畅谈,忘记腹中饥饿。这些“90后”“00后”网络作家渴望进入作协大家庭,期盼自己的创作能力得到文学界权威的评价和认可。

激发新灵感

当日下午,采风队伍先后奔赴平遥双林寺和镇国寺两处游戏取景地,讲解员简洁地概括出看点:“双林寺看彩塑,镇国寺看建筑。”

双林寺不燃香火,屋脊梁柱尽显沧桑。释迦殿、千佛殿、菩萨殿等殿堂容纳2000多尊彩塑,让人叹为观止。自在观音恬静温柔,姿态舒畅;韦陀身如强弓,威武勇猛。此处历经1400多个春秋的名胜古迹真可谓“东方彩塑艺术的宝库”。

在镇国寺,万佛殿独特的斗拱吸引了众人。建筑经历代多次重修,仍保持五代建筑形制,它的柱头斗拱为“七铺作双抄双下昂”,呈翼状,出檐深远,有浓厚的唐风。

“当游戏中的‘天命人’站在古香古色的建筑群中、雕像之下,正如我们这些现实中的人,站在双林寺的雕像旁、镇国寺的屋檐下,历史长河的巨浪,扑面而来”,刘鹏飞感受着景观带来的震撼联想道,“不能古建热了就一直宣传古建。神话传说、历史典故、诗词歌赋、曲艺作品,都有值得发掘和创新的东西。”

王晓晓(网络笔名:卫斯)表示赞同:“祖先留下的瑰宝让人震撼,身为华夏子孙,怎能视而不见?泱泱华夏,文化源远流长,还有很多待挖掘的内容,比如民间习俗、民间故事、民间美食等。好好挖掘利用,或许可以为小说增添色彩。在故事好看的基础上,更添历史文化的厚重。”

被游戏难度折磨的刘鹏飞(网络笔名:七居士),刚刚打通第二回“风起黄昏”,他风趣地聊自己在黄风岭面对“虎先锋”时,复活了81次才打败它,引来小伙伴们的阵阵笑声。座谈会发言时,他却严肃起来:“这款游戏取得成功,很多人从文化、历史、音乐、美术、经济等方面分析原因,我认为是因为游戏主创团队守中华传统瑰宝之正,创3A游戏大作之新。我们也要学习这种守正创新精神,挖掘一切来自历史的优秀思想文化成果,在此基础上创造属于自己的新内容,以读者为中心,避免陷入自嗨,导致在竞争中被淘汰。”

转变创作观

对于不玩游戏的女作家,《黑神话:悟空》让她们好奇。好奇点在于,游戏怎么就火了?到底是哪些点抓住了玩家们的心并得到广泛关注?反复琢磨,一些作家转变了以往的创作观。

在网络文学领域,大量作家都执着于挖掘新故事,靠新奇吸引读者眼球。夏江月发现原来不是只有新故事才是好故事,即使题材本身不新颖,怀着一颗匠心去创作,在语言、叙事、情感等方面打磨,一样能创作出优秀作品。她感叹:“《西游记》这么一个传统的老故事,竟通过新奇有趣的改编,重新迸发出青春活力。经典之所以能够成为经典,的确有它非凡的生命力!”

赵婧(网络笔名:月夜秋千殇)写网络小说短一

梁超(颓废龙):

探索多元化创新

国产游戏《黑神话:悟空》上线,只用一天就打破各种质疑。之前,不少人认为中国做不出自己的3A游戏大作。面对这样的压力,《黑神话:悟空》制作团队从2018年最初的13人,到2024年达到140人,花费近7年时间,众志成城,以热爱为力量,挥动了这惊人一棒。

这一棒,大圣悟空再次归来。这一棒,以中华优秀传统文化为底蕴,碾碎偏见,创造了全新纪录。目前,游戏销量已经超过1500万套。通过这款游戏,我看到经典文学作品的多元化开发、中华优秀传统文化的多元化表达。是先祖留给我们的瑰宝,让我们有了无限的可能。

我观察到《西游记》英文、西班牙文等版本的图书销量骤增。因此,应借鉴悟空的发力,让我们的文学、文化,为更多人了解、认同。

之前,我不止一次在我的网络文学作品中写到仁义礼智信,以中式内核描绘每个故事,力求让书中的人物更加鲜活与灵动,但这依旧是不够的。中华优秀传统文化的深厚,远远不止这些。她们是我们头顶的天空,是我们走过的大地,是我们身边的一草一木。可她又那样的谦虚内敛,需要我们保护、传承。传播、传承中华优秀传统文化,我们要自强不息,积极思考和探索。

李小柯(Aka木头):

提升小说艺术性

《黑神话:悟空》对画面质量精益求精,对细节认真打磨,借名著宣扬中国传统文化,大大提升了整个作品的艺术层次。

这提醒我在网络文学创作中,不仅注重故事情节的构建,还应加强文化内涵的挖掘和艺术表现手法的创新,以提高作品的整体质量,这样才能获得读者和市场的认可。

曹敏昕(陈溪午):

赋予作品辨识度

在晋中参观晋之源壁画艺术博物馆时,我注意到了人首蛇身的女媧形象,以及瑶池西王母的壁画。在系统接触神话传说之前,我已在《盗墓笔记》中了解到相关内容,那时我才小学六年级。从盗墓考古题材的探险小说,到无限流的民俗类小说,再到仙侠神话题材小说,中华优秀传统文化向来是文学创作的肥沃土壤,其深厚的历史底蕴和独特魅力,为文学创作提供了丰富的素材和源源不断的灵感。

古代经典作品有良好的读者基础,并非陈旧了,过时了,女媧造人的传说连路边的小童都能娓娓道来。现象级游戏增强了很多创作者的文化自信,启发我们守正创新,深入挖掘中华优秀传统文化,使用现代语言和视角重新诠释,使之与当代读者产生共鸣,增加作品的文化辨识度与竞争力。

段博文(我爱小豆):

扎根家乡讲故事

在过去很长一段时间,我都是“单打独斗”进行网文创作,后来加入山西省作家协会,感受到来自集体的关怀与温暖。今年受组织推荐,我很荣幸地加入了中国作家协会。

省作协正在筹备的山西网络作家协会,将不仅仅是一个文学创作的平台,更是一个传承和弘扬山西本土文化、展现山西人自强不息精神的重要载体。应该充分利用这个平台,挖掘和整理山西丰富的历史文化资源,结合《黑神话:悟空》的成功经验,创作出更多具有山西特色、彰显自强不息精神的优秀作品。

我目前正在连载的小说是一部奇幻作品,名叫《灰烬领主》,借鉴吸收了许多《黑神话:悟空》中的绝妙点子。小说里有一只猴子,名为“毁灭巨猿”,读者们很喜欢我近期的创作内容,反响热烈。我们山西人最了解山西,也最懂得山西文化与各种传统故事内涵,山西的网文创作者,完全可以在自己的作品中,展现山西文化与山西特色,宣传我们的家乡。

李寒琦(昀梳寒):

千年云冈展华彩

这款现象级游戏的取景地有大同云冈石窟,这让我看到了传统艺术与现代艺术的完美融合。

我大学本科学的是英语翻译专业,毕业论文专门研究了云冈文化的古文翻译,我认为恰好可以利用自己的专业优势,为创作开辟崭新的天地,用大众喜欢的方式传播优秀本土文化。

云冈石窟的石窟造像精美绝伦,展现了古代艺术家高超的技艺和丰富的想象力。而悟空作为《西游记》中的传奇英雄,代表着勇敢、智慧和不屈不挠的精神。高僧昙曜主持开凿云冈石窟走过的路与悟空的取经之路同样艰难,同样都坚持下来,取得成果。我在新作品的创作中将女主人公的职业设定为一位云冈文化宣传人。在后面的连载中,我会详细呈现云冈石窟的场景,借用传统故事,展现云冈文化,为文化传承贡献力量。

董江波(冷得像风):

中国神话待挖掘

目前来看,创作玄幻小说的网络作家相当多,但神话小说却不多,具备一定实力和影响力的神话小说作品更是少见。较耐读的神话小说也多是穿越文。纵观已占据网络文学主要创作份额的虚拟神话题材小说,其叙事逻辑也主要在《西游记》和《封神演义》所组成的中国二元神话体系之内。《西游记》和《封神演义》两部中国古典小说是创作者的巨大宝藏。

我认为,立足内容为王,充分发掘和完善我国民间的神话传说故事,可以在神话小说这一领域闯出一片新天地。

中国古典名著《西游记》创造出唐僧师徒四人西天取经故事以来,孙悟空这个人物形象已经问世480多年了。数百年时间里,中国文艺家塑造了浩若星海的典型人物,但鲜少超过孙悟空的影响。

无论生活怎样变化,精神需求如何更新,孙悟空的魅力没有发生任何衰变,他的故事常讲常新。他是永远值得讲述的传奇,是令世界凝视的中国文化符号。

孙悟空为什么生命力如此蓬勃?这个永不过时的中国文化符号里,藏着怎样永葆新鲜的叙事逻辑?

第一,孙悟空承载着中国人对自由的挚爱和向往。中国传统社会,追求的是礼教森严、纲常有序。而从石头缝里蹦出来的孙悟空,以一个叛逆者和搅局者的姿态横空出世,极大地契合了中国人尽情释放生命的精神追求。

他大闹天宫,挑战天庭,体现精神难羁的自由;他一个跟斗十万八千里,摆脱时空的束缚,体现超越自然的自由;他在三星洞拜菩提祖师为师,获得长生不老之法,体现摆脱生死轮回的生命自由。

相比《三国演义》中诸葛亮事业的不自由,《水浒传》中林冲生活的不自由,《红楼梦》中黛玉情感的不自由,孙悟空获得了心灵与生命的全面自由。在严酷的现实社会环境中,他上天入地、汪洋恣肆地活着,有趣的灵魂不仅富有力量,而且显得诗意盎然。

第二,孙悟空体现着中国人不惧一切敌人的大无畏精神。中华民族精神中,具有不怕牺牲的特别基因,这种精神,更多时候表现为不畏强暴、敢斗顽敌的血性。

孙悟空护送唐僧西天取经,关山万重,一路遭遇众多妖怪,无论这些敌人多么凶残强悍,他都流露出惧怕和退缩之意。

他遇到的妖怪很多大有来头。比如黄眉大王是弥勒佛敲磬的童子,金角大王和银角大王是太上老君看守炼丹炉的童子,黄袍怪是天上二十八星宿之一的奎木狼,等等。这些妖怪个个法力高强,手中武器甚至超过孙悟空金箍棒的威力。比如银角大王轻念咒语,竟可悟空移来须弥山、峨眉山和泰山,把孙悟空压得“三尸神痛、七窍喷红”,可见战斗力超级骇人。那又怎样?不信邪、不怕鬼、不怕压的孙悟空把妖魔鬼怪全部击败,最终抵达西天圣境。

第三,孙悟空反映着中国人以智取胜、以变图存的生存之道。中国文化蕴含智慧之道、变通之道,推崇在复杂多变的社会环境中运用智慧和谋略实现理想。我们的先贤早就认识到,鲁莽蛮干,必遭败绩;随机应变,方可成功。这是中国文化辩证思维的醇熟境界。

可以施展七十二般变化的孙悟空,运用智慧战胜强敌的例子太多了。如他在车迟国战胜虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙,就不是凭借“实力地位”硬碰硬,而是巧妙运用各种手段,先后变身蜈蚣、狼狗、老鹰,并与各路神仙暗中结成一条战线,让狂妄自大的妖孽显形身死。

他智借芭蕉扇过火焰山的故事,更是把机智灵活体现得淋漓尽致。第一次他套近乎借扇,被扇扇无影无踪;第二次他就弄颗定风丹含着,但铁扇公主自食其言仍旧拒绝;第三次他变成杯中虫,钻进铁扇公主肚子里,也只借来假扇;第四次他干脆变成牛魔王,最终得到真扇。

第四,孙悟空象征着中国人不屈不挠、坚韧不拔的品格。中华民族的生存史和发展史,从来追求积极进取、绝不屈从于命运的摆布,这是民族精神永不消退的底色。信念坚定、九死无悔、百折不挠,是中国人世代传承的优秀品格。

在漫长的西天取经过程中,孙悟空遇到过一系列艰难困苦和打击挫折,既有不能很快降服敌人的苦恼,也有被师父唐僧误解驱赶的悲伤,还有猪队友不理解、不配合的失意。但他始终坚守取经信念,凭着在炼丹炉冶炼成的强大意志和毅力,矢志不移,直到取得真经。

在遭遇白骨精时,孙悟空宁愿忍受头痛欲裂、甚至被不辨人妖的师父逐出团队,也要坚持打死妖怪,身在花果山的他听到呼唤,仍选择义无反顾拯救师父;遇到假猴王混淆视听,当通过比武武艺、照妖镜测试、观音菩萨念紧箍咒都无法辨别孰真孰假时,孙悟空最终请出如来佛祖慧眼识妖,显示出不达目的誓不罢休的决心。

“金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃。”中国的孙悟空也是世界的孙悟空。他的故事告诉所有人,只要内心保持对光明和正义的执着追求,就一定能够走向更加美好的未来。

清代《西游记》绘本局部

经典漫谈

(27)

发掘文化传承的更多方式

何亦聪

文化时评

自网络作家今何在的《悟空传》在新浪“金庸客栈”文学社区发表,直到今天,差不多24年过去了,西游题材的网文作品可以说是层出不穷,这充分说明中国古典名著《西游记》的艺术魅力及其丰富的再创作空间。从某种程度上说,《黑神话:悟空》这样一部国产游戏作品的出现,本身就与中国互联网文化20多年的发展和积累,有着密不可分的关系。

首先,无论是游戏《黑神话:悟空》,还是众多的西游题材网络文学作品,都是在构建一种参与式的文化。

网络文学对传统文化的理解及其处理方式,与传统文学存在一些不同。传统文学可能会更倾向于将传统文化视为一个有待于去发掘、去阐释的事物,在这种不断发掘和阐释的过程中,我们得以看到更多的层次、更丰富的细节,文化的边界也逐渐被拓宽。

但网络文学则是将传统文化视为一个平台,且会十分看重写作者和读者在这个平台上的参与度。在这一点上,网络文学恰恰与游戏存在更多的共性,因为游戏的设计就是立足于玩家的参与。

其次,传统文化究竟是不是可参与的呢?

过去我们可能认为这种参与式的文化不够严肃,或者认为它降低了文化的门槛,上世纪90年代种种以“戏说”或“大话”为题的影视文学作品,就曾引起诸多非议。但时至今日,情况已有所变化。比如很多评论者都谈到了《黑神话:悟空》在传统文化细节上的精心设计,特别是其中对中国古建筑尤其是大量山西古建筑、彩塑的准确还原,这就是一种严肃性,也体现出了对传统文化的尊重和理解。

网络文学作品中也有很多这样的例子,比如一些历史题材的作品,像阿越的《新宋》或者cuslaa的《宰执天下》,在历史细节上都体现出一种严密的考据学精神。《宰执天下》每章后面都有大量的史注。阿越则因写《新宋》而读了历史学博士。再比如银河九天写的《首席御医》,其中很多中医的医案,都是有具体出处的,对医理的阐发也非常精彩,这部小说甚至带动起一大批中医文化爱好者。

最后,像《黑神话:悟空》这样的游戏作品,或者一些立足古典文学原著进行再创作的优质网络文学作品,都可以在一定程度上构成对原著的“反哺”。玩家和读者由此而开始认真研读原著,且围绕原著做了大量功课的,比比皆是。因此,到了今天,尤其是面对《黑神话:悟空》这款游戏的爆发,以及它所产生的文化传播效力,我们可以借助这个契机,去进一步发掘文化传承的可能方式。