

试论网络文学审美的特殊性

罗怀

(中南大学文学院, 湖南长沙, 410083)

摘要: 网络文学因其存在方式的特殊性显示出不同于传统文学的审美特性: 运动的审美方式; 快感式的审美体验; 生命本真的审美内涵和艺术欣赏的多维审美角度。

关键词: 网络文学; 审美特性; 生命本真

中图分类号: I0

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2004)03-0356-03

当网络文学带着一种清新活泼的气息跃入我们的欣赏视野时, 关于它的审美性问题引起了许多研究者的注意。各家态度褒贬不一。有人认为, 网络文学作为后现代文化最具时代特色的艺术表征, 拆解了语言艺术的诗学价值, 形成了自己独具特色的审美范式; 也有人认为, 网络文学缺乏真实的生活体验和关注人类命运的精神, 数量虽众却不成气候, 也无从谈及审美意义和价值。拨开层层迷雾, 我们不难发现, 网络文学作为一种全新的文学艺术, 对传统符号模式实行了变革, 是文学在一个更高层次上的民间回归。它很好地契合了现代人的审美心理倾向, 是审美生活化和生活审美化的一个表现形式。网络文学满足了时代的审美需求, 所以它必然具有自身的审美意义和价值。只是因其存在方式的特殊性, 使得它的审美方式、体验、内涵和角度较之传统文学, 显得不拘一格, 别有趣味。

网络文学首先是艺术, 而不只是一种技术产品, 它是技术与艺术的审美化统一。作为一种精神产品, 它与传统文学一样, 是人类进行情感交流和生命体验的一种方式。但与传统文学不同的是, 网络文学打造的是一个数码技术和个性化色彩相融合的虚拟审美空间, 在这里, 每一个欣赏者可以感受到有别于纸质媒介线形阅读的多重审美体验。

有人认为, 网络文学消解了原来阅读书本时的那种诗意和韵味。但是在线阅读也并非某些人认为的毫无审美趣味可言。反之, 它通过快捷的多媒体手段带给欣赏者一种鲜活的审美体验。在网络空间里, 作者与读者可以即时交流互动, 情感共鸣, 心灵

相通, 从而形成与传统文学迥然不同的审美方式和审美形态。另外, 从审美意义上说, 网络文学属于典型的后现代审美范畴, 它削平深度, 颠覆崇高, 也不追求经典和精致, 但其超越功利的欲望性表达, 却张扬了生命本身, 给了文学一个真正自由的春天。可为什么会有那么多人对网络文学的审美性产生各种质疑和“误解”呢? 主要原因还在于网络文学特殊的存在方式带来的审美的特殊性。我们只有从它的审美特性出发, 才能较好地把握它的审美意义和价值。

首先, 网络文学的互动性带来了运动的审美方式。我们知道, 任何一部文学作品的艺术价值, 只有在读者的欣赏中, 才有可能得到比较完美的实现。而传统文学作品的欣赏常常是单向性的, 读者面对的是固定形式——书本这个欣赏对象, 即便有再多的想象和创造空间, 也无可能改变原作品的形态。而网络文学不同, 它的欣赏是双向的, 是互动的。尤其是最能代表网络文学本质的超文本作品。作家可以在网络上解说自己的作品, 读者也可以即时地向作家发问, 甚至可以直接参与创作。如人民文学出版社出版的 BBS 小说《风中玫瑰》, 就是一部典型的读写互动小说^{[1](90)}。交互性的审美方式是相对于传统审美方式的完全变革。这种独特的审美方式带给创作者和接受者一种新鲜的审美体验, 使他们仿佛是在一个虚拟的时空里, 经历着一场场意蕴丰厚的人生体验。而这种体验是蕴涵着复杂情感的心灵颤动, 是一种生命与生命之间的对话和交流。

“网络文学终止了文学传统认同过去的时间美学, 而开辟出在线空间上的‘活性’诗学。”在交互式

的审美空间里,读者与作家的身份已经模糊化了。每一个读者都可以自由地表达真实的想法,发表独到的见解,甚至根据自己的爱好修改、补充作品,创造出适宜自己审美经验和审美情趣的新文本。这是阅读传统文学作品的读者无法获得的动感审美享受。对于作家来说,作品一旦在网上发布,就会打通与读者面对面交流的渠道,听到最迅捷、最真诚的反馈信息,从而使自己的创作更趋完美。互动性的审美方式使写作成为作家和读者的共同创作,从某种意义上也可以说,写作和阅读实现了真正意义上的民主、自由和平等,而文学活动也在这种互动传播中体现了“活性”的审美特征。

第二,网络文学的轻松读屏带来了快感式的审美体验。一方面,我们知道,网络文学作品的内容大多是平凡的欲望、琐碎的抒情、偏激的言论、淡薄的思考和轻松的调侃。由于没有硬性的规定,各种样式和风格也全凭作者自出心裁,因此,网络文学拥有了传统文学不可比拟的生气与活力、另类的构思和鲜明的生活气息。这样就给普通读者提供了一个走进文学殿堂的广阔空间。在这种平民化的创作和欣赏中,创作者只是体验“我言故我在”的生存快感,而读者也无须去思索作品中有何微言大义,阅读就是感受文字带给你的感觉。网络写手们常常以谐趣幽默、充满个性、明白如话的语言,以明快的节奏和一目了然的结构来建构文本作品。而网民大多希望在有限的时间内,宣泄情绪,放松身心,获得一种令自己愉悦的审美快感。于是,在线浏览这种无负担、无压力的轻松阅读便给他们提供了许多快活的审美体验。网络文学用率真、感性、碎片式的声音消解着审美领域中既有的话语权威,带给进入这个虚拟审美空间的人们最简单的快感式审美体验。

另一方面,从阅读方式上讲,网络文学以文字、声音、图象等各种媒介的综合体形式存在于虚幻的网络空间,并在这个活生生的状态里自由地发展。相对于传统的读纸、读屏式的文学欣赏,网络文学首先带给读者一种感官上的极大的冲击。在传统文学欣赏中,我们只能看到单一的符号化的文字载体,所调动的也只有视觉器官而已。而在网上阅读,进入我们视线的是生动的图画,逼真的声音和色彩变化的文字,随着光标的移动,我们的感官,包括视觉、听觉甚至还有触觉和味觉,不断接收到屏幕上各种新鲜的信息,这样就给身心带来一种全方位的非常愉悦的审美享受。李泽厚先生说过:“大家都有这种美感经验,无论是观赏梅花也好,看京剧也好,读诗也

好,并不是先通过一番理智的考虑才来决定:是不是该欣赏它,是不是应该产生美感;恰恰相反,而是根本没有顾得及考虑、推理,而立刻感到对象的美与不美,甚至感到美或不美后还一时说不出个道理来。”^{[2](28,29)}我想,进入网络文学的读者,面对突现眼前的新颖别致的文本,定会油然而生出许多美感或者说欣赏快感。有人认为这种欣赏快感是低层次的,是谈不上美感的。然而,快感和美感本身没有优劣之分,真正的美感是融合了各种复杂审美心理快感之后的美感,它带给人的是一种心灵的沉醉,有时甚至是一种沉重和悲怆之感。可以这么说,美感不同于快感,但是它穿越了快感,进入了一种高级的精神享受的层面。网络文学作品因其特殊的欣赏方式,首先给予读者一种感官上的刺激,或者说欣赏快感,但接下来,当欣赏者的心灵走进作品的艺术世界,全身心地投入到平民化的情感之中,沉醉于多媒体艺术带来的精神愉悦时,这就有一种美感产生了,并且这种美感带着读者的心灵穿越了生理层面的快感,达到了一种艺术欣赏的忘我之境。

第三,网络文学的自由特性带来了生命本真的审美内涵。迄今为止,还没有任何一个世界能像网络世界一样,让人这么生动真实地显现着,并给人的显现提供了这么自由广阔的空间。人们在这样的空间里,运用文字、图像、声音,空前自由充分地表达着自己,并创造出了多媒体、超文本等新的艺术形式。在网络的星空上,人们可以毫无拘束地发泄自己的真实情绪,淋漓尽致地表达和抒写自身。当然,网络文学的自由不仅表现在平民化的题材上,还体现在它的怪诞体裁上。不管是文体杂糅的作品,还是独出机杼的片段,都是网络写手出自本真的生命体验。最为难能可贵的是,在网络生存状态中,人的灵魂和活力都在不自觉地、全然地、赤裸裸地、无衰减地表达出来。网络文学作品没有复杂的构思立意,没有谨严的结构形式,也没有精细的炼字造句,仿佛是人走过留下的一阵风,一滴眼泪,或者几声肆无忌惮的狂笑。然而正是在这种自娱娱人的游戏中,一种接近于揭开、擦拭本心的世界出现了,心灵开启,生命还原,那些毫无技法,甚至辞不达意的文字里,流动着的是一股股真诚、质朴的清泉,传达的是一种生命本真的审美内涵。

自古以来,文学一直在呼唤着自由春天的到来,但在传统文学的世界中,作家和读者双方都受着各种不同程度的局限,没有办法做到真正自由的创作和阅读。但是在网络文学的世界里,作家和读者可

以享受到网络带来的极大的自由和方便,一方面作家再也无需担心稿子不合编辑之意被刷下,另一方面读者也可以随着自己的阅读兴趣和审美倾向在文本间、网络间进行快速的转换,随心所欲地欣赏那些符合自己情意的作品。在网络上,只有真正能打动读者的作品才能让读者完整地读下去,这既是对阅读本身的过滤,也是对作品的过滤。而这种过滤恰恰体现了一种自由,“我只读我想读的”,或者相对于写手们“我手写我心”的自由本真状态,也可以理解为“我眼读我心”。这种自由的创作和阅读是一种非强迫性的生命显现过程,在这个充满生气的世界里,作家和读者的心灵都显现出一种敞开的状态,也只有在这种坦露心怀的本真状态下,双方才能进行一场真正的美的体验和生命体验。

第四,网络文学的超文本样式带来了艺术欣赏的多维审美角度。与传统文学一样,网络文学也有多种体裁样式,除了诗歌、小说、散文等传统体裁外,还有多媒体和超文本等特殊样式。网络文学赖以栖身的是网页,而网页具有迥异于书页的动态属性,网页之间的链接就形成了变化多样的超文本。打开网络超文本作品,我们可以发现它拥有迷宫一般的美,正如古典文学里描述的“曲径通幽处,禅房花木深”,链接就是通幽的曲径,就是激扬文字的航道,而富于生命力的网页平台就是培植花木的禅房。欣赏超文本作品不仅有曲径通幽的浏览快感,还可以让你多渠道、多角度地品味和鉴赏。如 www..wenxue.com 上的一部非常有意思的超文本小说《平安夜的地铁》,初打开文本,你可以把握故事的背景:一个人在

平安夜坐上了回家的地铁,接下来会有好几条阅读通道让你选择,读完任选的一条通道提供的故事情节,你又可以获得新的选择权利读接下来的故事,就这样带着无限的新奇和猜测欣赏下去,你会感觉自己像是读了好几个故事一样,有的恐怖,有的温馨,还有的异常神秘。走进超文本作品的艺术世界,你可以随心所欲地选择自己想阅读的途径,欣赏和探寻各种故事的演变发展,与个性不同的主人公进行情感交流和对话,领悟和获取多重审美体验。这种多维的欣赏角度在传统文学世界里是很难体会到的。

总而言之,网络文学异于传统文学的审美特性赋予了它个性化的审美价值和意义。网络文学存在这样一个强调速度、效率、变化的年代,作为一道最好的文化快餐迎合了处于快节奏变换中的人们的心理满足和情感需要,因此,它与传统文学并行不悖,其价值也无高低贵贱之分。从审美意义上来说,网络文学对内心的表达更为直接率真,毫无矫情做作之态,虽然技法不及传统文学纯熟,深度也欠挖掘,但它体现出的那种自由蓬勃的朝气和生命力,能让我们把文学真正当成一种愉快而自由的美的欣赏和生命体验。只要我们心怀对生活的热爱、对艺术的忠诚,我们同样能在赛伯空间里“诗意地栖居”。

参考文献:

- [1] 欧阳友权. 网络文学论纲[M]. 北京: 人民文学出版社, 2003.
- [2] 王向峰, 马玉峰. 审美与鉴赏心理分析[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1989.

On the particularities of aesthetic features of new literature

LUO Huai

(School of Chinese Language, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: Since the cyberliterature appeared, many people focus on the problem about its aesthetic features. Their views are different. Because internet literature has particular ways of existence, which shows some aesthetic features that are different from traditional literature. It includes such aspects as mobile appreciative ways, happy appreciative experience, life natural appreciative senses and multiple appreciative ways.

Key words: cyberliterature; aesthetic feature; life nature

[编辑: 颜关明]