

在互聯網時代，尤其是人工智能興起的當下，文學與電影、「讀」與「看」的邊界不斷被重塑，影像與文本、與日常生活的關聯，更是常談常新。「一本讀書會」名家講座近日邀得北京大學中文系教授、電影評論家張頤武，分享他過去三十多年間閱讀文本、研究電影的經驗。近年來網絡文學和網絡「微短劇」興起，在互聯網引發眾多關注與討論，這位致力於大眾文化研究的學者，又是如何看待這種變化的呢？

◆文、攝：香港文匯報記者 黃依江

◆張頤武著作《跨世紀的中國想像：張頤武電影文章自選集》

張頤武 教授

▲著名學者張頤武造訪香港，講述文學與電影在當下的對話。

張頤武：大眾文化「出海」自有其力量

中國文學與電影，始終在平行又相交之間互促發展。從1923年的舊電影《玉梨魂》到2023年科幻巨製《流浪地球2》，張頤武在講座上細緻梳理了中國電影與文學的發展史，將電影如何從文學中獲得滋養的歷程娓娓道來。而今，電影和文學開始出現分離，網絡文學的興起與微短劇的出現，改變了影視文化一直以來的脈絡，但在此之中，張頤武也看到了中國文化向外傳播的機遇。

充滿活力的網絡文化新形態

網絡文學在中國已有二三十年的發展，作品從起初的「爽文」類型化寫作，開始邁向主流化、精品化的發展路線。網絡文學作家筆耕不輟，有的甚至可以達到每日萬字的驚人產量，近年爆火的不少影視作品，亦都是由網絡文學作品改編。為何在世界範圍內，中國網絡文學都是獨樹一幟的存在？張頤武說：「一方面是因中國閱讀人口數量巨大，接受新的閱讀方式也比較容易，另一方面則是網絡支付體系的快速發展，促進建立和完善了打賞機制，創作者便可以即時得到激勵，令創作持續發展，從而促進了整個行業的繁榮。」

而微短劇正是基於網絡文學的題材，以短視頻形式呈現的連續劇集，在互聯網平台播出，適應手機螢幕的觀看形式。張頤武認為，微短劇充滿活力，有很好的發展前景：「中國網絡文學20多年來積累的大量素材與題材，為微短劇的不同類型奠定基礎，多年來網絡大電影的探索與嘗試，也為微短劇提供了重要動能。這些要素深度結合，創造了新的影視類型和新的網絡文化形態，對於整個中國影視產業和互聯網都具有重大意義。」

中國基因微短劇海外傳播力強

中國的網絡文學被翻譯成不同語言在世界範圍內傳播，尤其在東南亞有着驚人的讀者群，而由網絡文學衍生的微短劇，在其他國家也有不少受眾。在海外，結合中國網絡文學題材的微短劇經過本土化的劇本改編、演員演繹，將來自中國的素材進行重新創作與製作，成為了當地觀眾喜聞樂見的影視作品。「比如《霸道總裁》的故事是中國基因，但完全被美國的微短劇吸收了，其内核還是中國的。這是一個很好的內容外溢，可以擴大影響力。」張頤武認為，微短劇的傳播已經具有全球性，而蘊含「中國基因」的微短劇超越了歷史文化、意識形態的障礙，傳播於海外，這將在未來成爲一種常態化發展。「大眾文化有自己的力量，我們在嘗試昆曲、京劇等傳統文化出海之餘，其實也可以嘗試以大眾文化作爲文化出海的媒介，這樣輸出的中國原型、中國基因，其實是有很強的適應能力的，能夠在海外起到一種文化「扎根」的作用，是擴大中國文化影響力很好的方式。」張頤武說。

◆張頤武講座現場

談香港電影的發展方向：植根本土 向外合作

張頤武在講座的問答環節中，談及他對現今香港電影發展的看法。他提到從今年香港電影金像獎獲獎作品中，可以發現許多獲獎作品題材都十分本土化，高度植根於香港社會內部，但難以令全球華人都找到共鳴。因此，他認爲香港電影一方面可以繼續深挖這種講述香港本地社會狀況、喚起本地觀眾共鳴的影片，讓港產題材繼續發展下去，另一方面也要繼續向外合作，進入內地龐大市場，創作出有全球影響力的作品。「雖然這是兩種不同的發展狀態，但在未來我覺得這可能是一個方向。」張頤武說。

他也說到香港作家亦舒的作品近年來也被頻繁改編成電視劇，如《流金歲月》《我的前半生》等，張頤武認爲她的作品故事之所以在當代電視劇中被觀眾接受，是因為她所書寫的香港中產、職業女性遇到的問題，與當下內地中產女性群體遇到的問題是類似的，因此令觀眾深有共鳴。他亦希望，香港文化資源能夠進行更多這樣「創造性轉化」，發掘出新的可能性。

90年代中國文學的「散裝」現象

評論家王干先生在《90年代中國文學備忘錄》（人民出版社，2024年1月）中，以「青年評論家」的身份，對90年代中國文學進行了一次回顧，不得不承認，90年代是評論家最具有存在感的十年，在理論與實踐的結合、理性與感性的兼容等多個方面，都有着令人羨慕的表現。在本書中王干提及最多的兩位作家，一是王蒙，二是王朔，都是王家人，值得一提的是，王蒙的作品我一部也沒看過，包括那部出版於1994年的《失態的季節》，王朔的作品卻一部也沒錯過，他們都是好作家，但時代自身會選擇自己的代言人，與此同時，讀者的代際更迭，也會帶來最爲直接的閱讀分層。

王干在書中提到，90年代是文學話題、文學現象頗多的一個年代。談論80年代文學，有一種確定感，而嘗試更好地理解90年代文學，則有一種恍惚感。仔細想了一下這種恍惚感的由來，是覺得90年代彷彿是80年代的倒影，是「鏡中花、水中月」。在80年代，王蒙、王朔、莫言、賈平凹、余華、劉震雲、梁曉聲、蘇童等著名作家，要麼已經富有盛名，要麼完成了處女作或代表作的發表，他們的根基在80年代的土壤上已經深扎，他們的枝葉在90年代繁茂。對於這些中國作家或者中國文學來說，90年代是一個愛恨交織的時代，一方面這些成名的作家迎來了創作與發表的輝煌期，另一方面人們對作家與文學的看法大相逕庭，熱愛者仍然熱愛，不愛者視如敝屣，文

學如同坐上過山車，從頂峰到谷底，不過十年間，作家們站到了山頂看見了雲朵，也落在了山腳見識了荒涼。

人們似乎是在毫無心理準備的境況下，被一把推進90年代的。八九十年代之交有着一股揮之不去的疑雲與憂慮，體現在文學創作方面，從事「先鋒小說」「新寫實小說」寫作的作家，不約而同從「反映現實」轉向了「擬視歷史」，社會轉型期的寫作，再次擁有了諸多的不確定性。王干用「散裝」來形容他新結集出版的書，其實「散裝」也可以用來形容90年代的文學形態，作家「下海」進行市場化寫作，影視對文學的衝擊，文學期刊發行量急速下滑，嚴肅文學在通俗文學面前失去競爭力，更重要地是「讀者已死」——這是提前了20年的一種預見……導致「散裝」現象的發生，是因為當時的文學成爲一種無形暴力下的犧牲品，而這種無形暴力，可以視爲社會急劇轉型後，思想與文化呈粉碎性形狀，沒法再凝聚人的共識與力量，放棄文學，成爲一種宿命。

1989年3月26日，詩人海子的自殺，是80年代文學落幕的重要標誌場景之一，也給將要來到的90年代文學注入了灰色質素。文壇中流砥柱的影響力，無法與上一個十年相比甚至連生存都成問題，一些著名作家在書市簽名售書，排隊者寥寥無幾，諸多沒有被影視改編眷顧的作家，陷入長久的沉寂期。作爲80年代的獲益者，梁曉聲曾表示，「不要懷念80年

文：韓浩月
作者：王干
出版社：人民出版社

書評

代」，而對於90年代，他也抱有失望，一個鮮明的標誌是，進入90年代後，他的小說寫作變少，轉而大量寫作諸如《中國社會各階層分析》這樣的著作，對那個年代的下崗潮、官商勾結、權錢色交易等問題進行評論，嘗試重新擁有一些文學所給予不了的力量感。

從法國作家羅蘭·巴特提出的「作者已死」，到美國作家約翰·巴思提出的「文學已死」，再到90年代瀰漫至今的「讀者已死」，思考者對於文學的冒犯一次次升級，而社交媒體、短視頻、直播、AI「文生視頻」等的大流行，卻無一不在驗證這些說法的客觀性。在當下時代回看90年代文學，如果留下灰色的印象，也就變得很是正常，出版人張志憲曾有一本《閃閃，讓我歌唱八十年代》，對80年代文學及其他進行高度評價，這也是人們對80年代的普遍認識。90年代也不錯，但爲什麼少有人歌唱90年代？深究其原因，恐怕還是在那個年代，我們得到了許多，也失去了太多的緣故。

書介

故鄉無用

作者：馬尼尼為
繪者：馬尼尼為
出版：新經典文化

馬尼尼爲首部長篇，以虛實交錯手法寫上個世紀中移居馬來西亞的家族、寫賣咖啡養活一家十四口兒女的外公，寫生病高燒不事生產的阿姨、寫那些沒有發達、迷信、病怪、自殺的無用的同村人、寫女兒眼中勞苦一生單純良善的母親。馬尼尼爲以「無用」一詞形容自己的馬來西亞故鄉，她寫自己家裏那些沒有學歷、艱苦謀生、病了瘋了甚至永無發達之日的人是無用之人，那片成長之地則成了無用之鄉。但她寫道：「但是這些東西已經在我體內生根發芽，只有我對這些人有興趣，對這些事有興趣。」爲此，她用故事記得他們，用詩歌頌它。

醫學推理系列1: 醫學之卵 進擊的少年醫學生

作者：海堂尊
譯者：王華懋
繪者：吉竹伸介
出版：采實

醫療推理巨擘海堂尊和人氣繪本作家吉竹伸介攜手來襲。14歲的平凡中學生曾根崎薰就讀櫻宮中學，他的爸爸是世界賽局理論專家曾根崎伸一郎。因為爸爸不小心捅了妻子，讓薰在全日本的潛能測驗考出榜首的成績。成了「日本第一天才少年」的薰，被邀請進入東城大學醫學院就讀。為了兼顧中學的功課，同時不在大學研究室露出馬腳，他和中學同學，班長美智子、書呆子三田村、孩子王痞子沼組成了「曾根崎團隊」，沒想到，才一開始他們就有了驚人發現……後來，一夥人被捲入隱藏在醫學研究背後的黑暗秘密，他們要如何對抗邪惡的大人？為了爭取正義，要付出什麼代價？

蟲之道

作者：麥可·恩格爾
譯者：蕭昀
審定：顏聖敏
出版：大家

國際頂尖昆蟲學權威麥可·恩格爾教授帶領讀者，走入昆蟲的世界。書中繪圖全數來自美國自然歷史博物館的特藏圖書，首次公開，深具歷史意義和美術價值。「繪如所見」的要求看似平平無奇，卻考驗昆蟲學者及藝術家的洞察力、耐心、畫技，以及財力。翻開本書任何一頁，讀者都將看見精確和藝術如何凝結出每一隻昆蟲的動人身影，讀者將如同透過顯微鏡觀察，目睹纖毫畢現的生命奇跡，也目睹這些生命奇跡如何激發一代代昆蟲人的創造性。

藝術的40堂公開課

作者：夏洛特·馬林斯
譯者：白水木
出版：漫遊者文化

耶魯大學出版社知名「小歷史」（Little History）通識系列，由英國最會說故事的藝評家夏洛特·馬林斯親自導覽，以電影般的臨場感，帶你走進人類十萬年的藝術創造過程。書中把漫長藝術發展歸納爲40個主題，快速導覽具代表性的藝術家與作品，節奏明快。作者聚焦藝術家的創作故事，以生動有趣的細節取代專業術語，零基礎的讀者也能輕易讀懂。更精選100+件作品附上QR code，可與文字描述對照觀賞，也能放大觀看細節，有的還可觀看3D影像或影音導覽，拉近與藝術品的距離。

奪取天下的少女

作者：宮島未奈
譯者：李冠潔
出版：圓神

2024本屋大賞第1名，前所未見的少女成瀨，每天都在全力衝刺！成瀨從小就跟別人不一樣，高中新學期就就光頭說要做長度測試、人生目標是活到兩百歲……小學參加田徑隊時彷彿人生只有跑步，做出巨大的泡泡還上節目表演，出人意表的行動總是讓人大吃一驚又見怪不怪。有時會遭人排擠，但大多時候卻又是如此討人喜歡，讓人無法移開視線，還忍不住想爲她加油。青春，就是用盡全力，做着會一輩子記得的事。