

爽文和经典 差距在哪?

大
讲
堂

最近,著名作家莫言先生在接受采访时,谈到了“霸总”爽剧这一现象。他表示,这类剧集的情节简单粗暴、逻辑荒诞,现实生活中并没有那么多霸道总裁和灰姑娘的浪漫故事。他进一步指出,尽管这些剧情让人上头,但它们也可能影响我们的价值观,传递一些不切实际的幻想。莫言的这一番话,引发了我们对于现代文学形式的深刻思考。

如今,看剧看“爽剧”,看文读“爽文”……“爽文化”,正在进入我们的文化生活乃至精神生活。对于爽文爽剧,有人举手欢迎,也有人嗤之以鼻。如何看待?笔者应邀和同学们聊聊。

主讲人

宁波市慈湖中学
钱栋

A

网络爽文:瞬间的烟花

我们首先来看看“网络爽文”这一文学形式。所谓“爽文”,通常指的是情节简单、直接,旨在快速提供情感上的满足与释放的作品。这类作品通常不注重深刻的思想探讨,也不拘泥于复杂的情节发展,而是通过一波接一波的高潮让读者获得刺激和愉悦感。例如,“霸总”类型的作品,主角往往是一个霸道总裁与一个普通女性之间的故事,情节以男主角的强势和女主角的柔弱为特点,最终以一场浪漫的爱情故事收尾。不论是爽文还是爽剧,主角往往能“逆天改命”,成就“开挂”人生。这种套路也给人们制造了一个做“白日梦”的机会,符合心理学上的“投射认同”。在虚构的世界中,人们暂时将自己的所思所想代入到主角身上,沉浸式体验主角如何轻松“过关斩将”。正如有读者说:“生活中有太多事情是想做却做不到的,但爽文让人短暂逃避现实,内心的希望也得以找到寄托。”

这种作品的魅力在于它能迅速抓住人们的情感需求,为读者提供一种快速的满足感。它们像烟花一样绚烂而短暂,吸引人眼球,但也容易随着时间的推移而消退。正如莫言先生所说,这些作品虽然让人上头,但却难以真正触动人的内心深处。它们满足的是当下的情感空虚和娱乐需求,但缺乏深刻的思想性和长久的艺术价值。然而,正是因为这种短暂而强烈的情感体验,才让这些作品在年轻人群中迅速流行开来。

在舆论场上,爽文爽剧一直是备受争议的话题,支持者认为其能放松身心;而反对者则将其比喻为“精神鸦片”,认为过度沉溺于爽文爽剧,不利于青少年健全人格的培养和价值观的塑造。

B

经典文学:穿越时空的魅力

历史上的许多文学经典,若以现代的眼光来看,不乏“爽文”的影子。它们有引人入胜的情节、跌宕起伏的故事线以及能让人“上头”的角色设定。我们不禁要问:历史上的一些“爽文”,又是如何跨越时光的长河,最终成为文学经典的呢?

仔细琢磨这些真正成为经典的作品,往往在“爽”的基础上,融入了对人性的深刻洞察、对社会的批判性思考以及对情感与道德的深层探讨。这种“爽感”与思想深度的结合,使得这些作品不仅能够俘获读者的情感,更能在思想层面震撼人心,最终跨越时间,成为文学史上的不朽丰碑。

大仲马的《基督山伯爵》无疑是一部充满“爽文”特质的经典之作。主人公爱德蒙·唐泰斯的故事可以概括为一场精彩绝伦的复仇:他从一名普通水手被陷害入狱后,通过智慧和坚持,不仅越狱成功,还以全新的身份回归,凭借精密策划摧毁了敌人,完成了人生的逆袭。这样的情节满足了读者对正义与复仇的渴望,每一个成功的反击都能让人拍案叫绝。然而,《基督山伯爵》的魅力并不仅止于此。在复仇的过程中,唐泰斯逐渐意识到,复仇不仅能带来快意,也可能引发新的痛苦与道德矛盾。他开始反思自己所追求的目标是否真正值得。当他选择宽恕时,作品达到了精神上的升华,传递出宽恕比复仇更具救赎意义的哲学思考。这种对人性复杂性的深入挖掘,使得这部作品远超普通的复仇故事,成为一部关于救赎与成长的永恒经典。

再比如,曹禺的《雷雨》,在很多方面也有类似“霸总文”中的情节设定。剧中的周朴园和周萍,虽不完全符合现代霸总的形象,作为家族企业的掌舵人和继承者,拥有巨大的权力,并且与周围女性人物之间错综复杂的关系,也充满了情感冲突与激情碰撞。如果今天把《雷雨》改编成网络小说,它也许会成为《我与小妈的复杂情感》这种标题的作品。但是《雷雨》是现代戏剧的经典之一,经典文学之所以能跨越时空、传承百年,正因为它们不断对人类社会和个体的思考产生共鸣,它们具备一种内在的智慧和深邃的哲理,让人在不同的时代、不同的环境中都能从中汲取力量,找到共鸣。曹禺通过对一个家庭悲剧的深刻刻画,探讨了人性中的欲望、愧疚与复仇。每个角色都不是简单的好与坏,而是深受社会环境和个人经历影响的多面体。这样的作品,从思想的深度到人物的复杂性,都远远超出了网络爽文的范畴。

C

孰优孰劣:时间是最好的试金石

那么,经典文学和网络爽文之间的关系到底是什么?它们似乎是两种截然不同的文学形式,但其实,它们并非完全对立。

网络爽文通过简单而直接的情节,快速满足了读者的情感需求,而经典文学则通过复杂的情节、深刻的思想和人物的成长,让读者在阅读的过程中,不仅获得娱乐,还能深入思考人生、社会与自我。这种思考的深度,正是经典文学持久生命力的核心所在。

网络爽文的迅速崛起,其实是当代文化语境的产物。在生活节奏日益加快、压力日益增大的今天,爽文通过提供一种迅速而直接的“情绪出口”,成为许多人纾解压力的方式。无论是“主角光环”式的逆袭,还是复杂关系中的轻松解脱,这些作品都迎合了现代人对简单、明确的情感满足的需求。然而,网络爽文的问题在于,它的“快感”往往是短暂的、单一的。我们或许会在读完一个故事后感到“爽”,但这种满足感随着时间的推移,通常会迅速消散。

经典文学的价值在于,它们通过细腻的情感和思想表达,让读者获得深刻的共鸣。莎士比亚曾说:“书籍是全世界的灵魂。”这句话深刻地揭示了文学的意义所在。经典文学不仅是时代的记录者,更是人类心灵的镜子。它们通过探讨永恒的主题——爱情、复仇、正义、孤独、希望等——使我们能够更好地理解自己与世界。它们的情节或许并不像爽文那样一波三折,但它们的每一个细节,每一句对白,都饱含着思想的深度和情感的厚度。最终,文学的价值,不在于它提供了多少瞬间的快感,而在于它是否能够穿越时间,为我们的思想和灵魂提供滋养。经典文学让我们看见了人性的光辉与阴影,提醒我们在追求快乐和满足的同时,不要忘记对生活、社会 and 自我的反思。这种跨越时空的启示,正是文学能够长存于世的真正原因。

正如托尔斯泰所言:“所有伟大的文学,都是关乎人的。”经典之所以能够跨越时空,经受住历史的考验,正是因为它们触及了人类的心灵深处,展现了人性中最真实、最普遍的部分。无论是《基督山伯爵》的复仇与救赎,还是《雷雨》的无常与情感的交织,它们所描绘的,都是人类永恒的情感和道德命题。正是这些作品的深刻与复杂,让它们在时间的河流中依然闪耀着不灭的光辉。