

网络小说中的仙侠文化研究

高静

(武汉商学院 湖北 武汉 430034)

【摘要】 仙侠文化在我国源远流长，其故事人物大多取材于我国传统神话传说，环境架构体现了独具特色的东方文化，是通俗文学和大众文化的代表。随着网络小说产业化发展，仙侠类小说成为其中的重要类型，而传统仙侠文化也在网络中不断地更新发展，反映出当代青年的思想倾向、审美意识和文化心理。

【关键词】 网络小说；仙侠文化；思想倾向；审美意识；文化心理

【基金项目】 本文系湖北省教育厅哲学社会科学2021年度课题“传统文化与中国网络小说的融合策略研究”（课题编号：21G106）的研究成果。

【作者简介】 高静（1970.05-），女，汉族，湖南浏阳人，教授，研究方向：传统文化、通识教育。

【中图分类号】 I06 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1671-0633(2023)01-0004-03

在网络文学诞生之初，“修仙”题材的作品就成为了最流行的网络小说类型，也被认为是传统武侠小说在新世纪的继承和创新。“修仙”也可以叫作“修真”，有时候又被称作“仙侠”或“玄幻”，是吸收了欧美魔幻文学，例如J.K.罗琳的魔幻小说《哈利·波特》等作品元素，结合中国传统武侠小说和神魔小说，最后形成了具有东方特色的一种小说类型，主要讲的都是凡人在修炼成仙时使用的各种秘术、法宝以及修炼的故事。在这些作品中所体现出来的中国神仙传说、佛教文化、道教文化及侠文化融合成中国特有的仙侠文化。从古典文学中的山海经、志怪小说、唐传奇、明清小说到当代网络小说，作品中的仙侠文化反映了中国特有的审美心理、艺术想象力和价值取向。由此可见，仙侠文化源远流长，在不同的历史阶段有其不同的特点，也反映了当时的社会文化心理及大众文化走向。其中上世纪30年代最受欢迎的通俗小说作家还珠楼主的作品，开创了具有东方意味的仙侠世界。他的代表作是《蜀山剑侠传》，在作品中，构建了仙境与胜景融合的环境，有古典武侠、音乐、绘画艺术的元素，有光怪陆离的法宝武器，还有对儒释道传统文化的吸纳，显示出独特的美学文化价值。《蜀山剑侠传》作为一部承上启下的作品，对当代的影视文化、文学发展也产生了重要影响。在影视视界，徐克的“蜀山”系列电影及“蜀山”系列电视剧都从它改编而来，新武侠小说、修真修仙小说更是对它的继承沿续。

新中国成立以后，仙侠类小说开始受到文学界的批评，发展空间越来越小。到上世纪八十年代，由于港台武侠小说

的盛行，仙侠类小说重新进入大众的视野，不少学者也开始研究还珠楼主的作品，毁誉参半。网络文学兴起后，仙侠小说以修仙、修真的主题成为了其中的重要类型小说——网络玄幻小说。网络写作自由的优势，使无论是章回体还是短篇的形式创作都可以由作者自行决定，读者也可以随时参与作品创作，网络修仙小说风靡一时。尽管修仙、修真小说占据了网络类型小说的重要位置，但作品内容多是趋附、标榜，整体质量良莠不齐，受到诸多学者诟病。创作者如何选择仙侠文化资源，如何在创作中实现文化资源的创造性转化，是网络小说面临的巨大挑战。据《2021年中国网络文学蓝皮书》报道，网络小说热门题材和主题由玄幻走向现实，从奇异玄幻世界回归到当下生活，这一变化反映了时代发展及人们精神文化追求的提升，从中也可以看出古典仙侠文化在当代青年的思想倾向、审美意识、文化心理等现象中的嬗变。

一、讲好中国故事的思想倾向

习近平总书记曾说“讲好中国故事，传播好中国声音”，由此，各行政管理机构出台了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《关于推动网络文学健康发展的指导意见》《国家新闻出版署关于进一步加强网络文学出版管理的通知》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等一系列相关文件。中国文学作为讲中国故事，传递中华文化最重要的载体，自然要肩负起历史使命。在这种形势下，网络小说仙侠文化中的神魔鬼怪、修炼升级等故事，无一不面临着考验。如何在讲好中国故事的同时，也能把握好读者的心理需求，传统文化如何进行现代叙述，网络小说中的仙侠类

题材就选择了流传千年的民间故事、神话传说作为故事内核和母题。在文学创作中，故事情节要素一般被认为是文学母题，与文学主题存在一定交集，但并不完全等同。学者陈建宪曾经对母题进行定义，“母题就是民间叙事作品（包括神话、传说、民间故事、叙事诗歌等）中最小的情节元素。能够从一个叙事作品中游离出来，又组合到另外一个作品中去。”因此，仙侠文化成为了网络小说母题的重要来源，这些以口耳相传的故事单元，经过后世文学不断的继承、重复、改编，最终成为了民族文化底蕴的一部分，网络小说理所当然地移植或续写了这些文学母题。当网络小说蔓延至影视、动漫、游戏等领域，成为当代文化产业的重要支柱，文学母题和仙侠文化必须进行“创造性转化，创新性发展”才能真正做到传播好中国声音，真正讲好中国故事。因此，透过网络小说中的仙侠文化可以发现当代青年在创作和阅读时的思想倾向，也能反映出网络玄幻小说的未来发展方向。例如，网络小说《牧神记》在某种程度上可以看作是对玄幻类型小说的“新自觉”。小说脱离了仙侠文化中简单的打斗升级和玄妙的武功修炼，用理念之争和术数之学隐射变法、富强、民主的近现代史，隐喻中国在一百多年的历史进程中，从贫弱走向富强，有学者甚至认为这是一种“新写实主义”。作者自述道：“《牧神记》写的其实是玄幻版的改革变法，我把对历史及现实中关于改革的思索融入到全新架构的玄幻世界之中，并且将格物致知、学以致用儒家思想作为作品的精神内核。整个故事虽然天马行空，但传递的现实关怀和传统文化滋养是不言自明的。”由此可见，网络小说中的仙侠文化从单纯的玄幻风逐渐呈现出“Z世代”风格。因此，中国故事里的仙侠文化应该有深厚的文化底蕴、崇高的大义精神、鲜明的民族特点，让当代青年能在玄幻的仙侠世界中感受到更多中国精神、中国气派。

二、借鉴传统文化的审美意识

仙侠文化产生的初期就充满了典型的东方美学元素。作者们多以中国神话传说中的世界作为小说的环境背景，利用读者非常熟悉、但同时又对其一知半解的仙侠文化题材进行塑造人物、设置故事情节。例如：《山海经》中的神话故事、儒释道的相关文化、志怪小说的超现实元素、武侠小说的江

湖架构等，为读者展现出独具特色的东方新世界。读者在阅读时既能获取一定的文化知识，也能体会到阅读的愉悦感。可是网络小说在发展过程中，其娱乐至死、是非不分、欲望表达的创作目的，导致部分网络小说美丑不辨，其中的仙侠元素更是屡受诟病。所以，传统仙侠文化要创新发展，就必须要对畸形审美观进行修正。而对主流审美观的加强，对审美能力的提升，都应从中华优秀传统文化中寻找给养，作品不仅要追求外在美，更要追求内在美。

随着网络小说走出海外，一些优秀的网文创作者和读者，也在自觉或不自觉参与到网络小说的审美性建构，而仙侠文化的题材和审美，也在现代化、全球化进程中不断发展调整。例如，桐华的小说《长相思》，里面以上古时代为背景，以炎黄二帝、嫫祖、蚩尤等传说故事为小说主线，创造出了八荒六合、独具风情的仙侠世界。文中的人物情感命运、动植物名称、地理气候等等，都借鉴于国人极为熟悉的神话小说，读者在阅读时感到既熟悉又亲切。这是一种典型的民族化审美，呈现出的是对古典民族审美的关注，注重想象世界的外在的、形式的审美意识。而从人文精神审美意识的角度出发，仙侠文化的内在审美更需要一种价值认同，特别是在建构全球文化话语的背景下，网络小说的类型融合、风格多变、文化创新更是应该基于共同价值观，也应该符合现实伦理。例如，萧鼎的小说《诛仙》中，既有主人公成长的烦恼，又影射了人性的复杂，更多的却是对善与恶的思考，小说深刻又有内涵。主人公张小凡在面对小我与大义艰难抉择，让当代青年在传统仙侠故事里感受到的是可信、可亲、可敬、可爱的英雄形象。因此，仙侠文化元素的设定，不能违背人类的基本价值认同；传统文化的审美要符合道德伦理。同时，随着网络IP改编，作为网络小说的衍生品，影视、动漫、游戏等产业，从审美到表现手法上，也都采用了大家喜闻乐见的方式，可以让更多的人，更直观地欣赏到传统文化之美。以审美的视角打开仙侠文化之门，借鉴中华优秀传统文化中的文学、音乐、绘画、舞蹈、书法等，可以充分体现出中华美学精神、展现中华审美风范；可以从中感受到传统文化的灿烂；可以弘扬中华美学精神；可以增强文化自信和文化自觉。

三、反射情感价值的文化心理

“仙”的超脱自由、“侠”的义气与不羁的性格；“幻想”与“英雄崇拜”情结，使修仙成侠成为了自古以来国人心中的梦想。这是仙侠文化中特有的东方文化的浪漫，是长期养成的一种文化心理，也是人们在阅读时的快感体验。传统的仙侠文化中，修真、修仙大都是给小说的某一个主人公，或某一类人的一种愿望的达成，热衷于个体的复仇与升级打怪。在这类作品中，即使故事再曲折动人、文中充满再多的传统文化元素，这类文的存在价值值得怀疑。因为一旦离开了人类情感的基本价值，这类文与“怪力乱神”的“封建迷信”毫无二致。虽然满足了读者的“爽感”，但作为传统文化的传承手段、作为一种文艺形式，既损害了网络小说原创力的基底，又不能使传统文化真正去粗取精。庆幸的是，近几年在基于中国特色社会主义建设的背景下，传统文化定位成为“复兴”“弘扬”的对象，又随着IP改编类型的深度融合；仙侠主题与现实题材融合；仙侠文化与影视、游戏、动漫多方联动；网络小说的数次出海，网络小说中的仙侠文化成为了打造东方文化的标识，构建起中西方文化认同，反射出当代人的情感价值。

网络小说中的仙侠元素大部分取材于道家仙宗、佛教经义，创作者从不同的角度对玄而又玄的佛道经文进行现代化解读，对生命、情感以及人存在的意义进行思考，完成“理想的我”的塑造。读者将自我情感投射在作品中，产生欣赏、共鸣，将自己代入角色，完成自我认同。因此，表面上写的是传统仙侠人物故事，实际上是当代人情感态度及价值观的呈现。例如，小说《朱雀记》给大家介绍了佛教在我国本土化的过程，是一部极具佛教色彩的小说，有读者甚至说可以算作了解佛教基本知识的入门教材。在仙侠人物中，文殊菩萨和观音菩萨的出场率最高，也是我国民间最为熟悉的两个人物，分别代表了智慧与慈悲。可是，在小说《朱雀记》中，塑造了两位完全不同于传统与民间的两位菩萨形象，文中的文殊菩萨除了有熟知佛理的智慧，更多展现的是他具有超脱自我的大智慧。观音菩萨在文中虽然仍是智慧的代表，却出于好心办坏事。文中明显地表达了当代人有别于传统定义下“好心”“好人”的不同理解，那就是，不要打着好心与慈悲

的名义为他人做决定，即使是仙、是侠、是好人，也反感他们替自己做决定。文中蕴含着当下青年对传统佛教文化的选择性接受、改造及继承，对个人情感表达、个体价值追求的新态度。传统仙侠故事里的神明都是高高在上，仙侠文化中也承载了人们对生命的一种最高状态的向往。网络小说中的仙侠，褪去了“神”的地位和光环，不再是道德标杆，反映了传统仙侠文化的叙事视角从宏大到微小，人物由神到人的转变，也使仙侠文化具有了一定的现代性。

毋庸置疑，在网络小说已经走进大众生活的当代社会，网络小说中的仙侠文化影响着当代通俗文学与大众文化的发展。对于创作者而言，只有对传统文化的创新、与时俱进、表达时代的真情实感，才能推动通俗文学的发展。对于读者而言，构建文化认同，提高文化审美，以共通情感的温度，才能推动大众文化达到人文理想的终极价值。

参考文献

- [1]陈建宪. 神祇与英雄:中国古代神话的母题[M]. 北京:三联书店,1994:11.
- [2]关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[N]. 人民网, 2017-01-26.
- [3]史长源. “童话山海经”系列:反本开新,再造经典[N]. 中华读书报, 2019-02-13.
- [4]马季. 网络文学接续古典“文脉”[N]. 人民日报(海外版), 2015-06-23.
- [5]胡逸超. 论网络玄幻小说的文化想象与建构[D]. 湖北大学, 2021.
- [6]胡影怡,汤哲声. 网络玄幻小说的空间叙事与文化思维[J]. 小说评论,2018(2).
- [7]禹建湘. 从玄幻想象到现实观照:网络文学的审美转向[J]. 中州学刊,2019(7).