

新时代文学

高质量发展笔谈(之九)

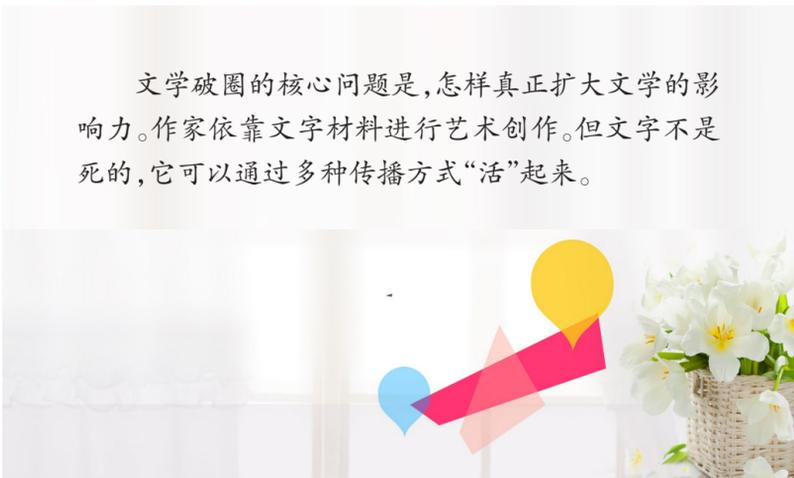
作品立不住，出圈出不久

□李啸洋

“文学破圈”意味着文学打破了单纯文本生产的闭环机制，走出狭窄的读者范畴，接受广阔的社会考验，赢得普遍的社会共鸣。“破圈”意味着认同，意味着让文学活起来。认同可以是美学的认同，也可以是情感的认同。如果读者读完一部作品后，觉得它不知所云、味同嚼蜡，不能真实反映真实生活，那么，这种作品是无法破圈的。中国的经典文学一直存在于人民的记忆之中。中国的古代诗歌在功能上是美学、哲学、心理学的综合体。唐诗宋词中，那些传诵千古的名篇佳作，无不以生动的词句，展现现实的经验和情感，引发不同时代读者的持续共鸣。苏轼名句“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行”，千百年来了多少受挫折的人以鼓舞？陆游的“零落成泥碾作尘，只有香如故”，给多少人以坚守的力量？五四以来，新文学的发展有着不同的路径和风格，但都力图呈现时代性的故事和情感，让文学的普遍性规律发挥效用。

美国文艺理论家艾布拉姆斯在《镜与灯：浪漫主义文论及批评传统》中提到了文学的四要素：世界、作品、作者、读者。这四要素建立了文学批评的坐标，也为探索文学破圈提供了路径。“文学破圈”中的“破圈”，核心在于文学作品的破圈。有一种观点认为，只要人红了，作品就红了。殊不知，文学破圈的本质，是文学作品的传播。围绕作品的出圈，才有了文学写作者、文学批评的出圈。作品立不住，出圈出不久。还有一些人将文学破圈等同于经济成功，认为文学破圈目的在于获得丰厚经济回报。但值得注意的是，文学不是注意力经济，文学是无功利目的的智力创造，市场一把尺子无法量到底。从古至今，文学有很多流派，这些流派都是以美学上的差异、创新作为区别的标识，没有哪部文学作品单纯是因为销量大了就能流芳百世。文学作品的核心价值在于其美学价值，经济价值只是文学作品的附属产物。

文学如何破圈？回答这个问题，还要回到讨论的起点，回到艾布拉姆斯的文学四要素。首先，作品是第一位的，作品能不能有效反映时代，能否超越个人性而具有普遍的社会意义，这是文学能否破圈的决定性因素。在新文学发展史上，那些关切时代命题、关注社会情绪的文学作品，如果同时具有美学上的创新性，就往往能够经受时间的淘洗，成为经典之作。而那些沉醉于个人欲望和情感的书写，可能会一时获得读者的喜爱，但终究会被时代所淹没。那些真正优秀的文学作品，不仅能书写出一个时代的情緒，而且让这种书写超越时间的限制，征服不同时代的读者群，持续地影响人心。文学破圈的最终目的，是在社会上形成广泛的美学共识。何为经典？卡尔维诺在《为什么读经典》中认为，经典作品是“我正在重读”而不是“我正在读”的书。经典常读常新，因为它反映了特定地域和文化的审美共

文学破圈的核心问题是，怎样真正扩大文学的影响力。作家依靠文字材料进行艺术创作。但文字不是死的，它可以通过多种传播方式“活”起来。

识，不会因为时间而耗尽一切。

新的文学经典，要靠作家来创造。作家不能闭门造车，要跟社会、人民、大众建立实际联系，作品才会生动真实。作家柳青为了写《创业史》，在皇甫村安家落户，与当地农民打成一片，积累了大量的小说素材，小说才显现出厚重的面貌。在写作上，只有根扎得深，才能枝繁叶茂，长出大树，瞭望世界时才能有更高的视野。作家要有匠人精神，潜心创作才能成就经典。歌德用60年写就《浮士德》，曹雪芹写《红楼梦》“披阅十载，增删五次”。大师们为成就经典，无不在表达上千锤百炼。文学作品中无数脍炙人口的句子，都是以语言之美打动了读者。对作家而言，手中的笔和笔下的话，在某一时刻让读者产生了精神共鸣。这是对写作最好的精神褒奖。

文学破圈的核心问题是，怎样真正扩大文学的影响力。作家依靠文字材料进行艺术创作。但文字不是死的，它可以通过多种传播方式“活”起来。中国古代的乐府诗和宋词曾经以音乐为媒介，成功走出了“文学圈”，扩大了文学的影响力。叶梦得对宋代词人柳永有这样的评价：“凡有井水处，皆能歌柳词。”意思是有人烟、有水井的地方，都能听到根据柳永词谱成的流行音乐。由此可见，文学的传播，需要依靠其他媒介。麦克卢汉在《理解媒介》中将媒介视为“转换器”，他认为两种媒介交汇可以获得新的能量，媒介交汇的时刻是一个启示性的时刻。

在媒介爆炸时代，文学依然有其独特的优势。一方面，文学阅读追求“深度注意力”，读者读几个小时的书，第二天可以在精神上接续。一千个读者可以通过文学想象看到一个哈姆雷特，但是一千个观众却只能在影院看一个哈姆雷特。写作是语言的修辞，也是生命的修行。这

种独特的审美体验，是文学永续发展的根本原因。另一方面，文学作为母本，可以持续不断地为其他艺术门类提供营养。文学破圈意味着文学的跨媒介转化，让文学活起来。媒介转化不光是要考虑内容，还要考虑媒介赖以运转的文化母体。“文化母体”只能从中国语境和文化传统中进行考量。文学的跨媒介传播固然存在媒介壁垒，但是壁垒并非铁板一块。电影理论家爱森斯坦曾经在电影理论著作《蒙太奇论》中，举了很多关于诗歌和电影的例子。他认为，电影艺术的本质是最接近诗歌的，电影用蒙太奇组织影片，镜头的跳跃性、意象的凝练，都与诗歌非常相似。爱森斯坦举的例子，是日本的俳句、叶赛宁的诗歌。俳句和绝句视觉性强，类似于电影的画面。比如杜甫的《绝句》：“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。”这首诗形象色彩强，时空跳跃性大，电影的镜头感很强。各种艺术之间有相通之处。很多电影都在向文学学习。在这个过程中，文学作品也通过影视转化，进一步扩大了自己的社会影响力。

在当下，媒介发达、多元、不断迭代，这对于推动文学破圈有着重要影响。文学创作者，尤其是年轻一代的作家，要顺应时代潮流，创作出更多具有时代性的文学作品。而文学组织者、传播者要积极观察媒介的新变，融入现代传播格局，不断扩大文学的辐射面。积极利用新兴媒介，以文学为基础，更好地传播优秀文化，承担起文学转化、文学破圈的责任。在这个过程中，文学的边界会不断扩大，各种艺术形式、艺术手法之间不断打通，也许还会涌现出许多新的文学形态。在新时代，我们应该热情地拥抱变化，真正迎来文学内容与形式的“蝶变”。

(作者系北京电影学院青年教师)

1.运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品，提升文学批评的说服力、感召力、生命力，强化其针砭时弊、激浊扬清的作用，是时代的强烈呼唤。这对于唱响主旋律、传递正能量、提升软实力意义深远。批评重振雄风、回归“真我”之时，正是文学艺术繁荣之日。

2.“春江水暖鸭先知”，每一位勇于担当的批评家，应义无反顾地站在文坛的最前沿和制高点，敏锐地感知文学现象、文学思潮、文学流派的基本特征与走向，按照批评规律作出科学的阐释与“导读”，革故鼎新，守土有责。当好精神食粮的“质检员”、艺术之林的“啄木鸟”。

3.作为艺术园地的一朵奇葩，批评之花常开不败，并以其“独立人格”和人文关怀，深刻而永久地影响着、推动着、引领着文学艺术创作阔步前行。批评的质量、水准、规模与维度，无疑是牵引艺术发展的强大理论“引擎”，是文艺兴衰敏感的“水银柱”和“风向标”。

4.古人说：“以铜为镜，可正衣冠。”我们不妨进一步说，以批评为镜，可正文风、文品乃至人品。前提是这面镜子必须清晰明亮，而不是印象模糊的“昏镜”，更不是扭曲变形的“哈哈镜”。擦亮这面稀世“宝镜”，文学艺术工作者人人有责，但批评家首当其冲、重任在肩。

5.“文艺是国民精神所发的火光，同时也是引导国民精神的前途的灯火。”在此基础上，批评家还应当是引领文学艺术的“火炬”。这并非说批评家比作家更“高明”，而是各自职能定位使然。批评未必“包医百病”，但至少可在某一方面为艺术作品“点睛”，为读者深度勘探作家本人也不曾察觉的艺术和人生真谛。

6.宋人陆游说：“燧火不能为日月之明，瓦釜不能为金玉之声。”以启人心智、匡正文学为己任的批评家，首先需致力于提升思想水准、理论造诣、学识智慧等。而比起这些“智商”因素，“情商”尤为重要——躯体内流淌着服务人民、忠于艺术的“道德血液”。

7.并非所有的药片都适合包裹“糖衣”；并非所有的批评都应“和风细雨”。许多情形下，一针见血、振聋发聩、迎头痛骂……不仅必要，而且唯此有效。这样讲并非排斥批评艺术，而是批评手段之必须。不知从何时起，“赞美式批评”大行其道，“解剖刀”之锋芒磨损殆尽。

8.批评和表扬一样，是促使事物发展不可或缺的工具，两者同等重要且不可互相代替。批评之于文学，是“痛并快乐着”的融合与默契，其本质是“爱之愈深，责之愈切”，以特有的方式关爱、呵护、支持文学繁荣。习惯于颂声盈耳的人们，理应对批评保持应有的尊重与敬畏。

9.从某种意义上说，批评走多远，文学艺术才能走多远。回望文学历史长河，其波澜壮阔、经典迭出的鼎盛时期，正是批评空前活跃、思想文化氛围最好的时期；反之亦然。仰望文

批评走多远，文学艺术才能走多远

——文艺批评随想录

□巩崇吉

学艺术之“金字塔”，批评既处于“塔墩”夯实它的基础，又处于“塔尖”标识它的“高度”。

10.清人郑板桥说得妙：“隔靴搔痒赞何益，入木三分骂亦精。”声声赞誉听起来很“舒服”，却可能于事无补，反倒让人飘飘然；尖锐的批评听起来“刺耳”，却促人猛醒，勇于发现和改正错误。虚心纳“谏言”，自觉交“诤友”，无疑是每一位作家的“必修课”。

11.有哲人说，真理如燧石，受到的敲打越有力，迸发的光芒越灿烂。优秀的作家作品，何妨当一块“燧石”，热忱欢迎来自各方面的深刻批评，勇敢接受读者和历史的检验，借此完善、提升自我。事实上，任何文学巨著和巨匠的诞生，大都不同程度地得益于批评的“催生婆”。

12.一些作品的首发式、研讨会，几乎演变成众口点赞的“秀场”，悠悠作者如待嫁新娘当一回“天下第一美女”。批评者对其瑕疵乃至硬伤心知肚明。碍于“潜规则”，便“米好糠好、花好疤好”乱发议论。开展否定性批评，“非不能也，是不为也”。

13.高水准的文学批评，本于责任使命，源于文学良知；发于渊博学识，基于深厚功底；成于精雕细刻，贵于揭示本质；兴于思想自由，盛于和谐氛围。文学批评的有效展开，囿于门户之见，裹于明哲保身；拙于隔靴搔痒，废于报喜隐忧；败于名缰利锁，毁于铜臭物欲。

14.践行科学的“批评观”，有赖于批评家与作家的共同努力。谨防形成“职业沟”；批评家抱怨文学作品“看不懂”，作家抱怨批评家“子非鱼，安知鱼之乐”。话语方式、艺术风格、文本体裁等，并非不可逾越的鸿沟。达成共识、实现“双赢”的基础，是文学的良知和良心。

15.书评、书序作为批评形式之一，首先要“入乎其内”准确解读，才能“出乎其外”拨云见日。但不少序作者，无暇细读文本，便肆意挥洒，云里雾里绕一大圈才切入正题，似乎是为了显摆自我而非推介作品。其挂一漏万、不着边际，造成“误读”“误导”也就不足为怪了。

16.“月亮并非外国的圆”，文艺理论也不是外国的一概都好。开阔大视野、巧借“他山石”无可非议，但“拿来”是为了“为我”，而不是学几句生僻的“洋话”装门面、忽悠人，更不是削足适履，用“西洋镜”解读“中国故事”。批评家应增强文化自信，建构自己的话语体系。

17.批评之目的：涤浊扬清，正本清源；查缺补漏，扬长避短。批评之途径：鉴真伪而知美丑，明是非而辨善恶，察得失而判优劣。批评之手段：切磋交流，争论探讨，乃至激辩论战。批评如望远镜——能使人明确前进的方向和目标，却不能忽略脚下的艰难跋涉。

(作者系山西作家)

「人生论美学：对话与建构」学术研讨会举行

本报讯(记者 黄尚恩) 11月19日，“人生论美学：对话与建构”全国学术研讨会暨“六〇年代：学问与人生”文化沙龙以线上线下相结合的方式举行。会议由中国艺术研究院红楼梦研究所、浙江理工大学中国美学与艺术理论研究中心、中国传媒大学艺术研究院、北京师范大学文学院、中国红楼梦学会、中华美学学会马克思主义美学专委会联合主办。

人生论美学作为当代中国美学话语的有机组成部分，在新世纪以来得到了越来越多的重视。在中西文明互鉴和弘扬中华优秀传统文化的时代背景下，人生论美学更加凸显自身的独特意义。在研讨会上，仲呈祥、彭吉象、凌继尧、金雅、孙伟科、周星等与会者谈到，人生论美学扎根于中华文化的沃土，积极吸纳古今中外的各种哲学、美学资源。它既是一种学术理论，也是一种人生实践。人生论美学要始终对人的关怀与关切放在首要与终极的维度。对人生意义的寻找、对人生价值的肯定、对自由审美人生的建构，是人生论美学的题中应有之义。要在具体实践中不断拓展人生论美学的发展空间，赋予其更强的实践性。

在同期举行的“六〇年代：学问与人生”文化沙龙上，孙伟科、金雅、王延信、赵勇、刘方喜、吴子林等6位“六〇年代”出生的学者在发言中回顾了自己的学术历程与思想发展脉络。参加沙龙的青年学子们就学术理想、学术工作中的困惑等问题，与6位主讲人进行对话。大家表示，每一代学者都有属于这一代人的学术命题，在学术道路上要坚定理想信念、持之以恒、锐意进取，将学问与人生有机融合。

新时代中国特色传记学学科建设学术研讨会在京召开

本报讯 11月16日，由中国艺术研究院主办的新时代中国特色传记学学科建设学术研讨会在京召开，来自全国高等院校和研究机构的20余位专家学者围绕主题展开深入研讨。中国艺术研究院副院长、研究院院长李树峰致辞，中国艺术研究院党委副书记、纪委书记齐永刚主持开幕式。

李树峰谈到，在大力提倡文化强国建设、讲好中华民族现代文明故事、建设中国特色哲学社会科学“三大体系”的背景和新文科、跨学科、交叉学科建设成为学科建设与发展主流倡导下，传记学学科建设迎来了新的机遇。期待学术界

在传记学的范畴厘定、体系建设、价值重构、意义阐释等方面实现富有开创性的推进和突破。研讨会上，专家学者围绕“传记发展史以及传记与其他学科之间的关系”“现代学科分类中传记学学科的归属及制约传记学学科发展的因素和机制问题”“传记的跨学科性质及未来发展方向”“建立新时代中国特色传记学学科的构想和对策”等议题展开讨论。大家认为，传记在中国具有悠久的历史和丰富的文化内涵，在传承和弘扬中华优秀传统文化、塑造和凝聚中华民族精神、传播和促进人类文明交流互鉴、研究和叙

述社会发展史、书写和讲述个体生命史及其与时代关系、讲好中华文明故事、传播好中国经验等诸多层面发挥了重要作用。当下提出传记学学科建设这个命题，具有时代发展、学科建设发展方面的必要性和创新性，也是学术繁荣的内在要求。新发布的学科目录中交叉学科门类的设置为传记学学科独立提供了制度化通道，相关领域的学者应以此方向，努力使传记学学科在人文社科领域获得符合自身特性的地位，进一步推进中国哲学社会科学自主知识体系建设。

(康春华)

青年学者研讨

“当下文学批评的经验与问题”

本报讯 为总结新时代以来文学批评的经验成果，进一步推动中国当代文学繁荣，11月18日，由杭州师范大学文学批评研究院、人文学院主办的“当下文学批评的经验与问题”学术论坛在杭州召开。来自全国各地的青年学者、批评家围绕论坛主题展开讨论。

论坛着重围绕当代文学批评的立场与标准建构，当代文学批评的问题、方法与趋势，批评家、作者和

读者之间的关系等议题进行了深入研讨。大家探讨了如何调用批评家的审美感受、如何建立稳定的美学标准等问题，强调文学批评不能脱离文学实践，要设身处地进入作品，将价值判断与批评家的人生体验相融合。面对当下部分文学批评“辣味”不足、新意缺乏、缺乏共识等问题，与会者呼吁开展更自由、活泼、接地气的批评方式，以真正意义上的理论创新，更深入和新颖地进入文学现场、启发创作。大家表示，批评家与作家既应该是亲密友善的合作关系，又应该在沟通交流中保持自己的阐释力、判断力和审美鉴赏力。文学批评应警惕圈子化、狭窄化的风险，确立自身的艺术坚守和独立性，充分发挥文学批评的重要价值。李宏伟、黄德海、马兵、梅兰、周明全、方岩、木叶、来颖燕等作家学者、批评家与会交流。

(何晨)

第八届上海国际诗歌节将于12月举办

本报讯 由上海市人民对外友好协会指导，上海市作协和上海市徐汇区委宣传部主办的第八届上海国际诗歌节将于12月2日拉开帷幕。本届诗歌节的主题是“诗，面对人工智能”，将邀请国内外20余位有影响力的诗人，以及文学、文化、教育等社会各界人士和热爱文学的市民共同参与。

据悉，本届诗歌节为期4天，其间将举办《上海文学》第八届上海国际诗歌节特刊首发式暨诗歌论坛、“诗歌创作面对人工智能的思

考”研讨会、“诗，面对人工智能”诗歌朗诵会、“诗歌之光”读者见面会、“我心目中的一本好书”诗歌征集活动颁奖仪式、“诗风万里”诗人进社区采风与交流、“极星耀耀，骊诗远方——第八届上海国际诗歌节闭幕式”等活动。

主办方表示，期待通过本届诗歌节让诗歌艺术成为闪耀的文学与文化灯塔，积极呼应时代的召唤，表达中国文化的活力和魅力，展现中国当代文学与时俱进、走向大众、走向世界的时代盛景。

2023北舞展演季佳作荟萃

本报讯(记者 王冕) 日前，由北京舞蹈学院策划推出的“2023北舞展演季”在京拉开帷幕。一批优秀舞蹈作品在此平台上集中亮相，力求以丰富多样的实践成果服务社会，助力“大戏看北京”文化名片打造和全国文化中心、北京“演艺之都”建设，以兼容并蓄、博采众长的大格局、大气象讲好中国故事，传播中国精神。

此次展演季共分为“北舞大戏展演系列”“桃李杯展演系列”“青年舞蹈家展演系列”“教学成果展演系列”“毕业季展演系列”“外邀剧目展演系列”“特色活动系列”七大板块，将于2023年11月至2024年1月期间在国家大剧院、北京天桥艺术中心、天桥剧场、保利剧院、吉祥大戏院、北京舞蹈学院

呈现47台(节目)、90场演出，并举办30余场配套活动。参演作品不仅覆盖中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、国际标准舞、音乐剧、现代舞等多个专业门类，而且全面涵盖北京舞蹈学院青年舞蹈家、本科、附中、研究生、考级学院等师生创排的优秀作品，同时将特邀部分作品进行交流演出。

据悉，展演季期间还将举办系列特色活动，围绕演出作品开展北舞剧评、艺术家访谈、创演分享会、剧目工作坊、直播现场直播等多种形式的配套活动。此外，还将邀请文艺评论家成立专家评论团，打通产学研评链条，让学术研究和文艺评论助推舞台艺术创作高质量发展。