

青视野

看！平凡人身上不凡的创造力

□张经武 潘李玉

他们不是精专的工匠，却有着不逊于前者的耐心毅力，重现人们遥远记忆里的历史文化；他们不是文豪大家，却有着超凡的热忱和韧性，用自己的方式诠释历史与时代的文化内涵；他们不是天才的内容生产者，却有着善于发现的目光和灵动的观点，让互联网时代的文艺炫彩斑斓……依靠高度发达的信息网络，厚植民族艺术的肥沃土壤，平凡大众的创造力，正在织就一幅异彩纷呈的网络文艺画卷。

创造求真：
打开网络文艺之“门”

春龙抬首，民间的文化活动从2024新年伊始就开始火热朝天：请神游神的民俗在互联网遨游万家，舞英歌、挺神将、闹社火等盛大场面隔着屏幕让沸腾的年轻人感受民俗风情。赛博空间里的“年味儿”既凝聚着华夏千年的智慧和文明，也得益于民间的创造性传承，互联网时代以自身的创造力展现了另一种民俗生活的烟火气。

近年来，网络涌现了一大批创作者，在传统文化的沃土中开掘，力图复现典籍里的珍藏、华服、工艺、仪仗。他们以求真务实的态度，挖掘传统文化的各色面目，唤醒人们的文化记忆，在互联网中广受关注。

古老的器物不仅靠考古手段重现天日，也可以凭亲手仿制连接千年之隔的时空。“自己动手制作出来的感觉真的非常奇妙，我仿佛真的可以感受到3000多年前那位工匠在制作过程中的所思所想”，B站up主“才疏学浅的才疏”仿制了一副完整形状的三星堆黄金面具，挥锤完成后发出了这样的感慨。up主“黑猫厨房”发布的桑皮纸制作过程的复原视频，也承载了今人与1900年前光阴的对话愿望：“一千九百年前，我们把字写在纸上，期待他可以承载故事，穿越时光，一张薄薄的纸隔着变与不变的光阴，与你邂逅。”

书籍无声，文明被记录在册，等待有心人的到来；创造无言，文明被雕琢成像，自然吸引力非凡。得益于现代高度发达的视听艺术和传播方式，《天工开物》《齐民要术》《玉香缥缈录》等等古籍不再是人们脑海中遥远的想象，而随着网络平台古法区创作兴盛，给现代人带来了亲眼所见的实物质感。彭传明是抖音古法区创作者的代表人物，单是一块

在一次为期一整天的论坛间隙，临近傍晚时，精力不济的我便逐渐有了些许困倦。恰在此时，忽有一阵晚风扑面而来。紧随其后，一艘大船竟然缓缓驶入我的眼帘。那是一艘造型古朴的希腊木船，有30支桨以及巨大的船帆。神话时代，忒修斯曾乘着它去冒险。时至今日，为了悼念那段逝去荣光，英雄的后裔仍在对它不断修整，以便使其保持元初的模样。“我要驾着忒修斯之船展开新的冒险！”突然有个声音如此宣布。于是，在嘈杂的争论声中，曾经的木船被装上了崭新装备——桨轮、马达，甚至科幻小说中才有的曲率引擎……

现在细想起来，虽然远远不及哲学思辨那般严谨，不过这个古怪梦境却也并非全然荒诞不经。因为从某种意义上说，我们的艺术创作恰恰正在经历与之相似的事情。诚然，自人类诞生伊始，各个艺术门类都发展出纷繁复杂的变体，不过亘古不变的是，人类的灵感、技巧、经验始终是这艺术航船上无可替代的“船桨”与“风帆”。

然而随着人工智能技术的发展和快速迭代，人工智能的算力与算法已在一定程度上取代“船桨”“风帆”，成为新的动力源泉。仅就绘画艺术而言，即使不识笔墨，甚至头脑空空，但只要能与AI进行最简单的沟通，那么它就能够“马刀十足”地为我们创作出意料之外或是情理之中的画卷。然而这样的艺术还能被称作“艺术”吗？虽然没有能力回答“何为艺术”这一曾引发过无数争论的旷古难题，不过既然杜尚的《泉》被很多艺术家誉为是上个世纪最伟大的艺术作品之一，那么由AI所生成的图画、文字、旋律又为何不能被当成艺术看待呢？作为新质生产力的“冰山一角”，AI生成究竟能为艺术创作带来哪些助力？目前又存

微墨，捏塑好磨条后，还需要静置一年，每天还要翻墨，他便花了两年来还原其制作工艺。视频最后，他用自己制作的笔墨纸砚，抄写医书《笔花医镜》。从树皮到宣纸、罗竹到笔、石头到砚台，耗费的时间精力难以想象，彭传明这样解释这种执着：“我只是个农民，因为父母年迈回家务农，农闲的时候拍点段子，分享一下心得。我的视频内容是粗糙的，但我想，为什么文化有千年传承，是因为有一代代人的热爱和执着，才能永远传承经久不衰。”

坎坎伐檀，坎坎伐辐，坎坎伐轮，便是在这种劳动创造中，人的本质力量之美得以体现，传统文化的魅力得以真实还原。以优秀传统文化为资源，以网络为展示平台，更多的普通人以求真的态度踏实创造，不仅还原了认识之美，也在追求深层的认识之真，用劳动传递人的生命体验，激励大众生发积极情感和美的感受。可以说，网络文艺的蓝海，以踏实的劳动创造便能激起广大人民的喜爱和共鸣。

审美向善：
点亮网络文艺之“灯”

网络文艺的凡人创造力不仅体现在劳心耗力亲手制作，也体现在头脑风暴后的观点输出，特别以“善”为归依，颇具人文关怀，激发人的丰富情感。

古今中外各色文学作品及其改编影视剧，互联网有大量的解读和讨论视频。以四大名著为代表，比如《红楼梦》以其文本本身的多义性和“草蛇灰线，伏脉千里”的叙事结构，使“红学”研究蔚为大观，也往往在网络更大范围内激起解读和探讨的意趣。当“钗黛合一”“太虚幻境判词”“红楼镜像”“好了歌”等等红楼奇谜被越来越多视频投稿者重新列出品评，原著的更多细节得以彰显，原著的精神品质、审美趣味也逐渐拉近着与普通人之间的距离，文学经典再一次因网络给更多的人带来充实而积极的精神影响。

当然，作为基于互联网新媒体发展起来的文艺形态，网络文艺更多烙有网络文化的痕迹，使用戏谑和恶搞等后现代艺术手法对经典作品进行颠覆也是常态。比如在一众视频博主的短视频作品里，四大名著可以被假设为“合订本”，不同的人物可以通过剪辑的手段“同框”，演绎不同的故事。然而，在诸种花

样繁多的视频中，同样可以看到普通人灵感闪现的创造力。当四大名著卷入赛博空间，影视剧里的鲁智深被拼贴上了VR眼镜，与诸葛亮、王司徒等“四大名著玩家”在游戏场争霸，最终胜出。在该视频最后，五台山智真长老“智深上应天星，心地刚直，虽然有些凶顽，日久却得清静，正果非反吟”之言既出，重申了原著好汉赞歌的精髓，鲁达坐化前的感悟也被评论区二次创作——“平生不识赛博，偏爱颠倒因果，忽地扯开光纤，这里斩断枷锁，万维网中潮流来，今日方知我是我”，该留言又吸引了两万多次点赞……

出古人今经典永恒，古为今用创意无限。浓缩了庙堂、江湖、世情、神魔的古典智慧，声张了尚善、尊严、情感、信义等等人文精神的四大名著，在年轻人群中依然魅力不减，2020年，央视版四大名著影视作品在B站一经上线，播放量迅速破亿，宣告了青年人对于古典文艺的喜爱。“网生代”青年人不仅仅停留于对经典的喜爱，还借助网络平台主动对优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展。龙年央视春晚上，“国风少年”朱铁雄在陕西西安分会场表演国风变装秀，他演绎的“中国式浪漫”再度破圈。“为什么不把年轻人青睐的古风、变装视频，做一个酷炫升级？”这是朱铁雄发布短视频的最初动力。除数字特效、精美服饰之外，融“中国式情感”的文化内涵更是这种升级之关键。守卫患病小孩“悟空梦”之英雄本色，轻唤患阿尔茨海默病母亲“哪吒儿子”回忆之侠骨柔情，张杨孝、忠、爱、义之国风国韵……美的构想裹着凡间真情，在文艺内容和网络传播的支持下，“凡人”的创造力凭风借力，在网络文艺中发挥更大的正能量。

时代之声：
赞颂网络文艺之“美”

“网生代”对传统文化的创造力挖掘不止于此，他们也逐渐开始从历史与现实挖掘真实历史，以活泼可亲的文艺形态，传递互联网时代青年人的价值观，向全社会弘扬“真”“善”“美”的优秀品格。

当下，一大批网络作家正在发力，聚焦和书写新时代背景下个体理想实现的实现过程。“送郎当红军，亲郎慢慢行。革命，成功，亲郎回家庭”，隔着纸张，熟悉动人的歌曲扑面而来，网络小说《重

生：湘江战役失散红军记忆》里这一老红军唱歌的场面仿佛历历在目，作者李时新着墨于22名失散红军征战、受伤、掉队和受群众救助的经历，勾连了读者对无数平凡而伟大的个体的感怀。该书入选了“2021年度中国好书”“2022年数字阅读推荐作品”等多个榜单。再如，获得第五届中国出版政府奖“网络出版物奖”、被收录至大英图书馆的中文馆藏书目中的网络小说《大国重工》，以真实的笔触再现了国家在重大装备领域的艰难发展进程，主人公以穿越者的身份纠偏错误方向的情节，牵动着读者的心，也寄托着国人希望中国早日实现社会主义工业现代化的美好梦想。“现实主义作品的魅力，其实是来自于这个火热时代的魅力”，作者齐橙有感于国家工业日新月异进步，“这样波澜壮阔的时代进程，离不开十几亿中国人的励精图治，国家一步步走向强大的过程中，每个普通人也通过打打拚拚实现了人生价值”。

网络文艺以多形态、跨媒介、互文性等方式，不断化用经典文学文本与历史素材，并注入时代的新鲜气息与艺术创造力。比如网络视频博主“姜阿四”身穿中山装，骑着老式二八大杠自行车穿行在现代摩登都市中，扮演着清末民初之际的人体穿越现代生活。他的视频中，不仅复现了“时空穿越”带来的错位感，也意图营造一种复古与现代交织的荒诞氛围。伴着灵动的背景音乐，在灵活的推拉摇移镜头下，他如同默片主角一般，用肢体语言表达微妙的讯息。“至此，已成艺术”的留言充斥在弹幕区，创意的留言也受视频的启发触目皆是。这种制作者与接受者的良好互动，互相激发各自的创造力，正体现了网络文艺的互动性与开放性。尤其是在短视频的激发之下，当代网络文艺越来越呈现出多种文艺形式相融合的创作趋向，文本内外的互动性极强，制作者与接受者的界限模糊，更大程度上释放了视频弹幕、评论文化的全民创造力。

由此可见，网络文艺的创造力有赖于这些普通用户化身内容创作者的输出，成就于广大网民的积极参与。因为普通人的创造力被重视、被激发，网络文艺呈现出繁花一样的美感，流淌着“真”与“善”的力量，传递着一个时代意蕴丰厚的信息。

（张经武系福建师范大学传播学院教授，潘李玉系福建师大戏剧与影视学专业研究生）

青年说

艺术之船的新动力源

——AI时代的绘画艺术

□赵迪

在着怎样的不足？这些问题，或许只能通过实践加以检验。

前不久我曾设计过一幅海报，主题是探讨“控制论时代的人机关系”。因为借由单一画面传达抽象概念通常比较困难，为了便于理解，我一般倾向于将一些人们耳熟能详的、同时与主题相契合的经典场景“移植”到设计里。其实在很多科幻文艺作品中都有关于人机关系的思考，不管将来这两个“物种”是否能够和平相处，又会开创怎样的未来，不过直到目前为止，人类之于机器，依旧是女媧或者上帝之于人类的存。

在历史上，不少民族都创作过神创造人的艺术作品。而在这些作品当中，恐怕没有哪个能比米开朗基罗的西斯廷天顶壁画《创世纪》来得更加有名，尤其是那幅动人心魄的《创造亚当》——上帝唤醒亚当的情节被戏剧化地定格在了两只手相触碰的前一时刻。自此之后，类似的场景便成为了赋予生命、传递智慧等抽象概念的公式化表达。于是我提取了《创造亚当》的局部，将其改变为一只人类的

手与一个机器人的手相靠近的场景。即便有了清晰的思路，海报制作过程依旧是困难重重，因为绘画技巧远不足以对这幅名画进行重绘。眼下，有了人工智能的辅助，仅仅花了20分钟，我便能创作出大体符合想象的作品。哪怕它的画风复古，画面中亦充斥着莫名其妙的冗余元素。但既然AI能够理解人类的语言，并由此实现神奇的“无中生有”，那么它对已有作品继续优化直至完美，或许是易如反掌的事。但我随后反反复复的修改过程中，不管如何修改提示，AI却始终无法将这幅“看起来还可以”的作品进行进一步提升，换句话说，AI绘画的天花板目前依然很低，已经被我触碰到了。

我质问AI为何要这么做，它给出了如下解释：人工智能通常使用随机性来产生多样性的结果。即使外界提供了明确描述，但是人工智能依然会在生成过程中引入一些随机性，以便创造出不同的变体。另一方面，人工智能通过大量数据进行训练。这些数据包含了各种各样

的图像，其中一些图像可能含有未描述到的细节。因此它在生成图像时就有可能受到这些数据的影响，而使结果产生某些意料之外的“突变”。由此可见，受制于底层逻辑，AI只能趋近而非还原我们人类之心之所想。与此同时，由它所创造的画蛇添足、自作主张也成了使用者不得不容忍的“附赠”。

经过一段时间的体验之后，我认为，AI能够拓展我的想象，因为它所带来的意料之外恰如梦境里的怪船一般，将我带离舒适“海湾”，并闯入了另一片星辰大海。曾经许多作品并非只是在对早已定了型的设计习惯加以重复——循规蹈矩、一成不变。而今，有了AI的助阵，那些极限再也无法像船锚一样，限制我的远航。于是海阔鱼跃，勇往直前……也许我永远也没办法靠AI创作出一幅完全符合心意的作品，但是它亦有能力为我提供无数未曾想见的画面。在我看来，AI之于创作的意义，正在于此。

（作者系中国艺术研究院建筑与公共艺术研究所助理研究员）

青观察

在过去一年来，泛知识类短视频发展势头明显超过娱乐向、日常向的短视频，成为各大短视频平台重点扶持的对象。“泛知识类短视频”能否真正使读者获得知识？有人持肯定态度，认为可以使读者产生阅读的兴趣，激发他们去深度阅读书籍；有人则认为短视频“泛知识传播”知识去中心化普及的目的效果有限。而文学作为人类精神文明财富的结晶，需要沉浸式阅读才能体会其中真义，仅仅依靠短视频传播会产生认知偏差与局限。

中国互联网络信息中心发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，短视频用户10.26亿人。如此巨大的数字表明在当下除了新生儿和老年人，绝大多数中国人都在使用互联网。自2020年以来，短视频经过高速发展后，娱乐向的短视频已经同质化，观众已经对此类短视频产生倦怠情绪，进而产生反向焦虑。泛知识类短视频的出现是短视频行业发展陷入瓶颈期所寻求的发展策略，2023年B站、百度、抖音、快手、爱奇艺等短视频平台纷纷启动泛知识短视频传播计划，试图开辟新路径，将创作内容从娱乐、日常性内容导向知识性内容，并扶持了一批知识博主，希望通过泛知识类短视频留住用户。《2023抖音读书生态数据报告》显示，时长超过5分钟的读书类视频发布数量同比增长279.44%，读书类视频播放量同比增长65.17%。短视频平台纷纷启动泛知识短视频计划，开辟新的赛道，内容垂直细分，与之相应地短视频的拍摄技术也从短视频向中长视频转型，从竖屏向横屏发展，试图使画面呈现更宽阔的场景，试图将个人娱乐空间重新引向公共空间。

根据清华大学新闻与传播学院智媒研究中心发布的《学无界，共此间——短视频直播与知识学习报告》显示，无论是在一线城市、二线及省会城市、三四线城市及农村地区，超过9成用户曾使用短视频直播平台获取知识，这一比例超过了一线城市的数据。以B站为例，B站自2020年便启动孵化知识类up主的方案，“罗翔讲刑法”便是其成功推出的泛知识博主。罗翔爆火后吸引了众多模仿者，知识类短视频一度成为B站的招牌。从结果来看，通过短视频进行知识传播可有效利用短视频时长短、受众广、传播快、社交性强的特点，使信息突破圈层向更深的范围传播，迅速直达受众。目前泛知识类内容占B站全平台视频总播放量的45%。过去一年中，有1.13亿用户在B站学习，这个数字是中国在校大学生数量的三倍多。同时，短视频用户也可以利用碎片化时间来学习知识，学习到平日难以接触到的名校公开课，有人戏称“虽然没有考上清华，但在清华上学不是梦”。这在很大程度上弥补了经济发展导致的教育资源失衡，有助于民众分享学科知识成果，提升民众的文化素质，营造良好的社会风气。因此，随着泛知识类短视频越来越火热，许多知名学者、专家、大学教师也加入到这一赛道中，通过短视频普及专业知识，推广文化。

但不可忽视的是，短视频知识传播是用简单易懂的方式向受众普及专业知识，“普及”的目的达到了，“提高”是否能实现？毕竟短视频的受众大多数是年轻人，那么，受众能否通过短视频真正学到感兴趣的知识，获得良好的教育体验，进而产生深度学习的想法？这一问题无法忽视和回避。当下许多短视频制作者为了吸引视频的流量，往往采用摆拍视频、迎合热点、制造话题的方法吸引观众，也在某种程度上形成互联网的精神污染，有低幼化、低智化的倾向。无疑，泛知识类短视频不能再度复刻向短视频的路径来制造饱腹感强的“知识速食”，速食永远不能代替正餐提供真正的养料。

回顾2023年，董宇辉的出现无疑是文学界与直播界意料之外的收获，他成功地带火了各类文学直播，令许多在大城市中漂泊的游子的情感共鸣，获得了精神力量，想起了“诗和远方”。粉丝无条件地支持董宇辉，希望他带大家喝茶、聊天、旅游、谈文学、关注自然万物、畅谈人生哲学。董宇辉的IP价值结合了文学、短视频、新媒体直播等形式，开辟了文学与现代传媒相结合的新方式，它特有的直播间形式为文学提供了接触大众的空间。那么，作为知识类短视频其中一种，文学类短视频以及由此衍生的“短视频阅读”又呈现出什么样的情形呢？

文学发展与媒介变迁息息相关，晚清民国时期，报章杂志的出现极大地改变了文学生态，促使文学传播的速度和空间极大地拓展，催生了白话言情、小说、稿酬制度产生了专业作家。互联网时代下，文学从纸质书籍向电子书籍发展，诞生了网络文学新形态，而当下短视频的兴盛又给文学提出了新的机遇和挑战。就目前而言，“短视频阅读”仍以读书会、荐书的形式开展，主讲者通过短视频讲解书籍、与观众分享某部书中的收获，进而将知识、观点输送给观众，促使受众产生阅读的兴趣。与纸质书籍阅读相比，短视频阅读更轻松便捷。

当然，文学借助短视频和直播的方式扩大影响力是必要的，文学借助新媒体矩阵可以突破圈层壁垒，扩大受众群体，可有效助力知识普及，提高民众的文化素质。主讲人以短视频的形式和观众共读一本书来产生阅读兴趣，进而展开深度阅读。而专业学者对大部头书籍拆解式的解读分析帮助观众了解书籍内容，建立初步感知，打破畏难情绪。特别是在当下快节奏、高强度的现代社会，文学以其极具关怀性和抚慰性的精神力量为奋斗的青年人提供了精神园地。

但也要注意，文学类短视频与泛知识类短视频不同的是，文学所具有的无功利性使其能给予受众精神力量，预示着未来和希望。董宇辉爆火的背后不仅是他的朴实和才华，更是他带给观众独特的精神抚慰与启迪，抚慰了现代社会中焦虑的中青年人，吸引更多人在无功利的文学阅读中安顿心灵、增长见识。从总体来看，在当下注重知识和文化的时代，未来仍然有广阔的空间去发展短视频阅读，也热情欢迎更多对泛知识类短视频感兴趣的从业者加入这一赛道。但也有必要思考一个问题：文学作为深度的精神体验与短视频碎片化、快节奏的特点是否能有效融合？如何有效采取方法弥合两者的差异，使短视频助力新时代文学传播？短视频从根本而言，“知识速食”应当拥有更深厚的精神底蕴和更广阔的人文视野，这样才能扬长避短、发挥优势，实现文学与新媒体的有机结合与发展。

（作者系中国作协博士后）

不妨让「知识速食」拥有更深厚精神底蕴

□温雅红

