

学习贯彻党的二十届三中全会精神

重组 重建 重塑

——略谈数字媒介时代的文艺评论变革

□徐粤春

文艺评论的媒介化作为一个“事件”发生了,文艺评论的全方位变革已经来临,我们应及时观察其生成的过程,辩证地看待“事件”的发展,更准确地把握当下文艺评论的新趋势和新特征,提高驾驭媒介的能力,主动迎接其带来的机遇和挑战

21世纪以来,随着科学技术的不断发展,数字技术推动了互联网(特别是移动互联网)、元宇宙、人工智能等新媒介的高速迭代,给人们的日常生活带来了广泛而深刻的影响,也给文艺带来了全方位的变革。在中外文艺史上,媒介从没有像今天这样,对文艺产生颠覆性的影响,深刻改变了文艺的创作方式、产业形态和发展格局,带来了文艺生产关系的全新变革。数字艺术、网络文艺和跨媒介艺术等新兴文艺形态勃然兴起,新美学、新场景、新应用、新消费、新传播、新样式、新工具走进了生活。这其中,在媒介的深度介入下,文艺评论也随之发生了巨大变化。

文艺评论要素的重组

习近平总书记指出:“全媒体不断发展,出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体,信息无处不在、无所不及、无人不用。”媒介如空气一般,充斥着世界的每个角落。新兴媒介催生了新兴文艺形态,也在不断将传统的文艺门类纳入新媒介和跨媒介的文艺叙事之中。可以说,在互联网出现之前,媒介仅仅只是文艺创作的工具体或手段,是文艺作品的载体,而现在,媒介改变了人们对文艺的体验、感知和理解,从根本上改变了文艺发生和接受的心理机制,媒介成为文艺本身,逐渐具备了本体性特征,甚至一步步成为文艺创作的主体。以ChatGPT、GPT-4o、Sora为代表的生成式人工智能,展现了人工智能超强的艺术制作能力,在诗歌、小说、图像、音乐、影视、动画等领域已有了广泛的应用,意味着人工智能作为文艺创作的主体已具备现实可能性。

相应地,与文艺创作相伴相生的文艺评论的主体、客体、受众、传播途径也已媒介化,媒介越来越成为评论者无法绕开的重要因素。从这个意义上说,文艺评论迎来了不同程度的媒介转向,媒介与评论正在互联网上合流。美国学者艾布拉姆斯提出,文学活动应由四个要素构成,即世界、作者、作品、读者。在对文艺作品作出评论时,要考虑这四个要素。在数字媒介时代,文艺评论在这四要素之外还要增加“媒介”这个要素,成为第五要素。在很多时候,缺乏媒介要素的评论,是不完整的评论。文艺评论要素的重组势所必然。文艺评论的理论来源更加广阔,除了哲学美学、社会历史、文化研究、艺术学、心理学、语言学、符号学、伦理学等传统领域的理论成果和批评方法外,还要把网络理论、媒介理论、传播学和跨媒介理论等新兴理论资源纳入工具箱,如此,才能形成适应时代发展需求的文艺评论话语和方法。

文艺评论机制的重建

当下文艺评论的深刻变革,不只是表面上的从传统印刷时代过渡到网络时代的媒介和场域变化,更应该注意的是,是隐含在其中的文艺评论机制的重建。传统建立在纸质书籍和报刊上的文艺评论,追求学术性、规范性和专业性,同时具有滞后性;评论文章的受众也相对小众,其关注度、辐射面和影响力大多局限在小部分与评论对象相关的人群之中。在当代,文艺评论的创作者开始不仅仅依赖于纸质书本或文章,而是随时随地在各种网站、客户端、公众号、APP等新平台上,通过留言、弹幕、图文、视频等形式发表自己的见解,呈现出即时性、低门槛、交互性、多样式、大众化等特点,能够迅速表达观点、唤起共鸣、影响创作。但与传统的文艺评论相比,新型文艺评论形态背后,其实隐含

网络平台的资本逻辑与商业逻辑,容易陷入资本化、圈层化、粉丝化的危险,也更容易使原本学术意义上的观点讨论演变成网络舆论事件,变成一种派系之争、利益之战。在“流量即是财富”的时代,评论家的独立性和自主性也面临着巨大的挑战,特别是受到来自资本、粉丝、舆论等方面的压力和影响更为明显。在互联网平台,人人都是评论家,看似自由,实则每个人都受到媒介的影响,受到资本无形的裹挟。面对文艺评论运行机制的改变,保持清醒的认知是非常重要的。

文艺评论生态的重塑

在当今的文艺领域,传统的文艺评论在体制性的支撑下依然有效运行,但是它的话语权、引领力和影响力越来越受到严重的挑战。依托于数字媒介的新型文艺评论日益发展壮大,成为最具活力的文艺评论力量。2023年,网络文学作者规模达2405万,网文作品数量达3620万部,网络文学用户规模达到5.37亿人,网络文学IP市场规模达2605亿元。网络影视、网络动漫、网络音乐、网络展演、网络游戏等数量呈海量增长。网络文艺在哪里,新型文艺评论就在哪里。抖音号“毒舌电影”目前拥有约6000万粉丝。晋江文学城总分榜第一名《天官赐福》有280万条评论。豆瓣2024年上半年50部高分电影,共有累计约684万人参与评价。网易云音乐2022年乐评报告显示,平台月活跃用户数达1.82亿,近半用户听歌的同时会看评论区,日均产生64万条评论,已累计4亿条乐评,仅热歌榜就有29.1万评论。可以说,新型文艺评论已经深度介入当代生活,成为人民群众喜闻乐见、广泛参与的精神文化活动。

从评论的主体看,以“90后”“00后”为主体的新生代,是在网络时代成长起来的,有着自己的审美旨趣和评论话语,是网络文艺的创造者,也是新型文艺评论的写作者。文艺评论呈现明显的代际差异,新生代与“传统代”在评论场域、评论题材、理论资源、话语方式上有明显差别,如何加强对话,靠拢而不并拢,交融而不消融,保持艺术形态和审美追求的多样性和通约性,是文艺评论生态建设的重要课题。在时代的现场,始终是评论的本质属性。如果数字媒介是时代场域的话,那么我们新生代在场,而传统代大多不在场。与此同时,新型文艺评论目前专业性还有待强化,与普通网民的大众评论团体共生,专业批评主体的建构还在路上。新生代进入批评主体的角色,传统代进入时代文艺的现场——这个“双向进入”,是数字媒介时代文艺评论生态重塑的主题。

作为文艺评论工作者,我们已经意识到,文艺评论的媒介化作为一个“事件”发生了,文艺评论的全方位变革已经来临,我们应及时观察其生成的过程,辩证地看待“事件”的发展,更准确地把握当下文艺评论的新趋势和新特征,提高驾驭媒介的能力,主动迎接其带来的机遇和挑战。同时,也要时时记得回望文艺评论的初心使命。文艺是人类对现实生活的反映,文艺评论是人类对现实生活的自我确认,是人类自我表达的权利,是实现人类精神的完满的重要途径。这一切的出发点和落脚点都是“人”,人的本体功能和主体价值须臾不可忘却和丢弃。因此,不必害怕会被媒介取代,没有“人”的文艺评论也不能称之为文艺评论。文艺评论要做的,是担负起自己的文化责任,站在智慧山顶,鸟瞰文艺风云,播起社会进步的鼓点,敲响人类文明的钟声。

(作者系中国文艺评论家协会副秘书长)

■声音

在百年新诗的发展历程中,现实主义诗歌无疑占有重要地位。自胡适提出“作诗如作文”的观念以来,新诗在语言和形式上发生了显著的变化。这种变化不仅体现在表达方式上,更在内容层面上使新诗能够容纳更丰富的现实经验。在整个新诗的发展版图中,尽管存在着多种不同样态的诗歌,但是现实主义诗歌绝对是其中重要一脉。新世纪以来,对现实主义诗歌的呼声愈来愈高。值得注意的是,现实主义诗歌“装置”中一直存在着“现实”与“诗歌”之间的复杂张力。那么,对于现实主义诗歌创作来说,“现实”如何才能真正转化为“诗歌”呢?

我们知道,现实主义既要求一种美学地位,又要求一种认知地位。具体到诗歌领域,现实主义诗歌一方面要强调“诗歌”之审美,另一方面要重视“现实主义”对于现实的表现,单独侧重于某个方面,都会陷入一种悖论之中。

一般而言,诗歌是一种“精致”的文体形式,重在展现出精粹凝练的艺术美,如西川所言,“诗歌是飞翔的动物”。从本质上来说,诗歌创造的是一种虚化的世界,它追求的是超越性和超拔性。诗歌所营造出的艺术世界和客观世界不是一种简单对应的关系。它所涵容的抽象性不是对具体事物的简单取“象”,而是超越了个体事物的有限性,指向了象征意义的普遍性。诗歌的这种抽象和凝练,在于对人类社会关系和社会实践的集中概括,在于对情感的淬炼和意义的提炼,在于用简短、醇致的语言表现出生命的多姿多彩。黑格尔认为:“抒情诗的原则是收敛和浓缩,在叙述方面不能远走高飞,而是首先要达到表现的深刻。”黑格尔是在谈及抒情诗和史诗的区别时作出了如是论断,即强调诗歌的关键在于“收敛和浓缩”。言有尽而意无穷,这是诗歌的审美特点。

另一方面,现实主义诗歌的重要特征在于真实性。席勒提出的“素朴的诗”即指向现实性;别林斯基认为“现实性的诗歌”的显著特点在于对现实的忠实;契诃夫强调的是“按照生活的本来面目描写生活,它的任务是无条件的、真率的真实”。由此可以看出,现实主义诗歌之于现实而言,最重要的就在于对现实进行客观、真实的描写。实际上,客观真实包含着两层含义:一方面对现实要致力于准确、客观的艺术表达,另一方面艺术所体现的真实要能反映出社会发展的本质真实。恩格斯强调,“除了细节的真实外,还要强调典型环境中的典型人物”,这句经典名言既强调了典型的重要意义,也强调了细节的重要作用。对于现实主义诗歌来说,不能像小说那样不厌其烦地专注于细节描写,但是细节在现实主义诗歌中在表现真实性方面却起到画龙点睛的作用。

也就是说,现实主义诗歌既要兼顾现实主义的一般的原则又要兼顾诗歌的文体特征,既要表现出现实性又要展现出飞翔感。正如阿垅所言,诗歌要表现出“力的排列和美的排列”。但是,在处理现实和诗歌的关系时,我们往往存在着顾此失彼的问题。比如,单方面强调现实主义诗歌要关涉现实,于是乎简单粗暴地认为现实主义诗歌的诉求就是要在诗歌中表现出现实意象的繁复、现实题材的占有等等,其结果自然是诗歌中所蕴含的现实过于沉重。比如一些时事诗,尽管未“辜负”现实的真实性和客观性诉求,但是却缺乏诗歌的美感以及必要的飞翔感。

那么,现实主义诗歌的“现实”和“诗歌”如何自洽呢?我认为主要从以下三个方面来着手。

第一,深入现实生活。在经典现实主义者看来,现实世界是本质的,同时也是可认知的,一个现实主义者就像是一个雕刻家,将现实中芜杂的地方一凿一斧地去除之后,现实将自然而然地显露出来。因此,表现现实的有效方式就是运用典型化的方法。而这需要作家通过深入现实来进行把握。此外,按照康德的看法,现

「现实」如何转化为「诗歌」

□邱志武

实是由镜像构成,这就决定了对现实真相的探求将成为一个过程。换句话说,诗人只有扎根于现实,才可能透过现实镜像,接近现实本真。就现实主义诗歌而言,表现现实,决然不是对现实进行简单复制。换句话说,将现实完全复刻,似乎抵达了现实,但并非真正的现实主义。深入现实,并与现实“摸爬滚打”在一起,这是现实主义诗歌创作的前提条件。正如以赛亚·柏林所言,“以巨大的耐心、勤奋和刻苦,我们能潜入表层以下”,“但那里的构成却是粘稠的物质:我们没有碰到石墙,没有不可逾越的障碍,但每一步都更加艰难,每一次前进的努力都夺去我们继续下去的愿望和能力”。经过这种艰辛和痛苦,才能通过诗歌把“庸常的深渊变成神话的巅峰”。

第二,发挥诗人的想象力。众所周知,想象力是文学发生的关键。艾青说,“没有想象就没有诗”。但在一些诗人的观念中,认为现实主义和想象力二者是互相矛盾的、难以兼容的。实际上并非如此。南帆认为:“现实主义从未否定文学想象,但是,现实主义的想象必须接受因果关系的检验。”既然现实主义不是对于现实完全的复制,有别于自然主义,那么在“结构”现实的过程中,自然需要想象力。但是,现实主义的想象是有限度的,必须符合现实主义自身的逻辑,也就是南帆所说的禁得住“因果关系的检验”。因此,现实主义诗歌不能单纯地匍匐在地,而是要飞翔起来。面对现实,诗人要生发出诗意,关键是靠想象力。在现实的基础上,必须运用想象力,将现实予以艺术的提炼。现实主义诗歌所表现的现实,既是审美沉淀的现实,又是高度形式化的现实,这种现实无法通过理性经验来揭露,如果想象阙如,那么现实主义诗歌在表达现实时就会沦为对现实的亦步亦趋。这种抒写最终只能成为现实的注脚,从而陷入一种细节的纠缠而失去真正意义的现实。

第三,构建一种开放的“现实主义”。上世纪80年代,作家柯云路曾经提出“现代现实主义”的主张。当然,柯云路所提出的“现代现实主义”并没有明确的指向,只是根据其自身的文学创作经验所进行的总结。在此,我们借用“现代现实主义”这个术语,意在指向一种开放的现实主义。这种创作观念解放了人们对于现实的束缚。这种现实主义不再局限于“按照生活的本来面貌”来表现,而是强调一种现实主义精神。就现实主义诗歌的内容而言,要具有宽阔的视野,要从中国古典诗歌中继承那种忧国忧民、为民请命的忧患意识,那种威武不屈、贫贱不移的意志,那种勇挑重担、舍己为人的担当精神等等。就现实主义诗歌的方法而言,主张多种多样,不拘一格。现实主义诗歌向“真实”的现实掘进,仅仅凭借传统现实主义那些技巧是难以奏效的。现实越来越趋于复杂化、立体化、多样化了,因此要表现现实、揭示现实就必须运用丰富的表现手法。这种表现手法不仅仅包含传统的现实主义手法,同时还包括现代主义的、甚至是后现代主义的艺术手法。换句话说,哪种艺术手法能够突破事物的表象揭示出现实的本质,哪种艺术手法就是适宜的表现手法。这是“现代现实主义”对于艺术技巧的要求。应该看到,多种艺术手法的应用丰富了现实主义诗歌的美学表达。马拉美认为:“诗永远应当是个谜。”对新的现实主义诗歌来说,关键是要以多样的手法来提高诗歌的美学品格。

总之,现实主义诗歌的创作,本质上是从现实生活提炼艺术形式的旅程。深入现实不仅是理解现实的基础,更是现实主义诗歌创作的起点。诗人的想象力在现实主义诗歌的创作过程中发挥着至关重要的作用,但必须在现实主义的内在逻辑框架内得到恰当运用,以确保诗歌既真实又富有艺术性。“现代现实主义诗歌”的构建,不仅拓宽了对现实的理解,还丰富了诗歌的艺术表达手法。

[作者系大连民族大学法学院副教授,本文系国家社科基金一般项目“新世纪中国现实主义诗歌新变研究”(批准号:22BZW172)的阶段性成果]

专家研讨《含泪远去的海岛》

本报讯(记者 罗建森) 日前,由中国散文学会、中国环境出版集团、中国人民大学生态环境学院共同主办的蓝虹生态科普散文集《含泪远去的海岛:碳中和的故事》研讨会在京举行。中国作协原副主席高洪波,中国散文学会会长叶梅,中国环境出版集团党委书记、董事长王付瑜,中国科学院研究院院长李海生,中国人民大学生态环境学院院长庞军及10余位专家学者与会研讨。

高洪波表示,该书是一部散文家感性才华和科学家理性思维相结合的文学作品,作者有一种从容不迫的叙事态度,在感性的叙事中融入了奋

族的民族特色,堪称散文与科普的无缝衔接。与会者认为,《含泪远去的海岛》不仅在科学传播方面作出了贡献,还通过文学的形式将复杂的碳中和概念变得易于理解,激发了公众对环境保护的热情。作者以其深厚的专业背景和丰富的国际工作经验为基础,将个人的情感与经历融入作品之中,通过对具体故事和个人经历的叙述,让读者能够更直观地感受到气候变化带来的影响以及采取行动的重要性。同时,作者作为奋族人的独特文化视角也为这部作品增添了更多的层次感和深度,让读者可以从不同角度来思考人与自然的关系。

《女兵方队》讲述大阅兵背后的故事

本报讯 1984年10月1日,女卫生兵方队首次亮相国庆受阅部队,接受党和国家领导人检阅,成为新中国成立以来第一支女兵方队。此后1999年、2009年、2015年、2019年大阅兵都组建了女兵受阅方队。为弘扬中国女兵坚韧不拔、勇于担当、甘于奉献的精神,军旅作家艾蕊创作了报告文学《女兵方队——五次大阅兵背后的故事》,记述了五次大阅兵背后广大受阅女兵以及管理干部、教练员、后勤保障人员生动感人的故事。

日前,由山花文艺出版社主办的《女兵方队——五次大阅兵背后的故事》新书首发式在京举行。栗龙池、王俊光、李明全、刘立云等专家学者以及历届受阅女兵方队代表参加首发式,分享阅读感受。大家认为,该书真实记录了受阅女兵艰苦的训练过程、克服种种困难的细节,故事情节饱满、人物立体生动,从一个侧面展现了我国改革开放以及我军现代化建设的历程,是展示军威国威、讲好中国故事的生动范本。

(王泓焯)

第二届“天涯诗会”在海南举办

本报讯 近日,2024第二届“天涯诗会”国庆诗歌朗诵会暨颁奖晚会在海南省昌江黎族自治县举办。本次活动由海南省委宣传部指导,《诗刊》社、海南省文联和昌江市人民政府共同主办,中国诗歌网以及海南省音协、摄协、书协、美协、曲协、文协等协办。胡李汉、刘汉俊、李少君、王山、杨克、夏斐、金石开、陈儒茂、车延高、杨海蒂、林雪等40余位专家学者参加活动。第二届“天涯诗会”于今年3月启动,在全国范围进行征稿,共收到应征诗稿6509组(首),经组委会组织专家评审会进行初评、复

评、终评,30位诗人的诗歌作品获奖。在晚会上,主办方相关负责人为获奖诗人代表李新新、老井、刘起伦、吴乙一、张笑春、曹文生、兰晶颁发获奖证书。此次演出分“纯美昌江”“诗意天涯”“祝福祖国”三个篇章,以多种艺术形式展现诗韵之美,抒发爱国之情。

“天涯诗会”期间,诗人们还深入“植树娘子军”纪念馆、《记峻灵王庙碑》古碑、海南昌江核电站、保突村黎陶馆等地参观采访,并参加了东坡诗词吟诵会和“诗颂自贸港”名家创作研讨会。

中芭版《蝙蝠》在京上演

本报讯(记者 王觅) 在中法建交60周年暨中法文化旅游年之际,作为“2024年国家艺术院团演出巡演季”参演剧目之一,由中央芭蕾舞团演出的芭蕾舞剧《蝙蝠》日前在北京天桥剧场与观众见面。这是该团时隔10年之后再度上演这部法国芭蕾大师罗兰·佩蒂的经典轻喜剧芭蕾作品,也是为罗兰·佩蒂的百年诞辰献上的一份深情纪念。

《蝙蝠》是罗兰·佩蒂1979年创作的作品,灵感源自于“圆舞曲之王”小约翰·施特劳斯的同名轻歌剧。2014年在罗兰·佩蒂诞辰90周年之际,中央芭蕾舞团曾将该剧首度搬上中国舞台,其喜剧风格和融合多种艺术形式的舞台呈现令人耳目一新。该剧在保留原作深刻人性探讨的基础上,融入了更多诙谐与奇幻元素,讲述了一个关于家庭、爱情与自我救赎的故事,让观众在欢笑中反思生活的真谛。

为精彩呈现此次复排演出,中芭特邀该剧的执行监督路易吉·博尼诺诺进行指导,并集结了全新的演员阵容,由赵欣悦、陈铸明、管韵正、宁珑、孙鹏翔、闫梦玄等优秀青年演员出演剧中颇具喜剧色彩的主要人物,中芭充满青春活力的演员团队再现了剧中宾客如云的舞会场面。作为小约翰·施特劳斯的经典之作,剧中的音乐同样是一大亮点,中芭交响乐团在刘炬的执棒下,生动演绎了一首首旋律华丽缤纷的圆舞曲。

北师大设立启功教育基金

本报讯 日前,北京师范大学启功教育基金捐赠仪式在京举行。民政部原党组书记、部长黄树贤,教育部原党组副书记、副部长张保庆,《求是》杂志社社长夏伟东,中国文联党组成员、书记处书记,中国书协分党组书记、驻会副主席李斯,海峡两岸关系协会原副会长王富卿,故宫博物院党委书记都海江,北京师范大学党委书记程建平等出席活动。

据介绍,为纪念恩师启功和邓魁英先生,故宫博物院研究员、书法家张志和特向母校北京师范大学捐赠1000万元人民币,设立启功教育基金,用于支持北师大启功励志奖学金项目和邓魁英优秀青年教师奖学金项目。其中,启功励志奖学金旨在将启功先生的精神发扬光大,同时帮助品学兼优的学生完成学业;邓魁英优秀青年教师奖学金旨在奖励北师大师德高尚、积极投身教学与科研工作、悉心培养和关爱学生成长的青年教师。与会者表示,张志和的慷慨捐赠体现了他与老师之间的深厚情谊,表达了他对母校的感恩之情及对广大师生与中国教育事业的殷切期望。

活动现场,张志和还向北师大捐赠了《中华颂》等六幅书法作品及其数十部著作与书法集,并作“感恩与传承——怀念恩师启功先生、邓魁英先生”主题讲座。他表示,捐赠启功教育基金是对母校的感恩、对恩师精神的发扬,也是对师弟师妹的期许。今后自己将以恩师为榜样,传承母校的师德师风,为传承和弘扬中华优秀传统文化继续贡献力量。

《秦岭人家》在赣首发

本报讯 日前,巴陵锋长篇小说《秦岭人家》新书首发式在江西南昌举行。该书由百花洲文艺出版社推出,以陕西秦岭地区脱贫攻坚和绿色发展为背景,以西安郊区终南山下的“塘坝村”为原型,讲述了孤儿、高考落榜生邓军在妻子、同学和乡亲的帮助下,带领村民脱贫致富的故事。

江西省作协副主席、江西省当代文学学会会长李洪华表示,《秦岭人家》立足乡土,讲述了一代农村青年在社会转型时期的创业史。百花洲文艺出版社总编辑张越认为,小说不仅是中国山乡巨变的一个缩影,也是新时代中国农村发展的真实写照,具有积极的现实意义。

巴陵锋在会上分享了创作心得,表示要以大视野、大情怀书写小人物的不平凡,立体呈现生活的复杂性和多面性,努力用优秀的文学作品彰显时代精神,书写美好生活。