

理论探索

AI 介入“写作”:祛魅、融合与省思

□傅查新昌

AI 对文学创作与学术研究领域的介入,打破了旧有的创作与研究模式,带来了暂时的混乱与不确定性。但也正是在这种反结构状态中,新的秩序、新的文化形式与社会关系得以孕育

在这科技以摧枯拉朽之势迅猛发展的时代,人工智能(AI)恰似一股蛮横且强大的异己力量,不由分说地强行插入社会生活的每一处缝隙,文艺创作与学术研究领域亦难以幸免,被无情地裹挟进这股汹涌浪潮之中。作为长久沉浸在创作与研究实践里的探索者,我在持续不断的钻研进程中感觉到,AI 绝不是高悬于文艺创作与学术研究发展道路上方、随时可能落下带来灭顶之灾的“达摩克利斯之剑”。相反,它就像一个被命运格外眷顾的神秘宝盒,里面蕴藏着无尽的潜能与创新契机。当然,这其中也暗含着许多值得我们省思的地方。

AI 带来的祛魅与赋能

马克思·韦伯所提出的“世界的祛魅”理论认为,在理性化和现代化那不可阻挡的进程之中,传统所具有的神秘性、神圣性如同阳光下的积雪,逐渐消融瓦解,取而代之的是一个完全基于科学和理性构建起来的认知体系。AI 在文学创作和学术研究中的应用,恰如这一祛魅过程自然而然的延伸。往昔,文学创作和学术研究被人们披上了一层神秘的面纱,仿佛那是一座神圣不可侵犯的殿堂,唯有特殊的一群人凭借着独特的灵感与深邃的思考,方能踏入其中,领略其奥秘。然而,AI 的出现,宛如一道闪电划破夜空,无情地撕裂了这层神秘感。它将创作和研究的过程部分地拆解为可被算法和数据驱动的机械流程,而且让更多的普通人可以参与其中。这无疑是对传统创作与研究的“祛魅”。

回溯人类文化发展那波澜壮阔的历史长河,每次重大的技术革新都同时带来一场席卷一切的观念风暴,在人们的内心深处引发强烈的不安。当印刷术诞生之际,人们满心忧虑手写文化即将走向衰落;当电子屏兴起之时,人们又为纸质书籍的未来命运而忧心忡忡。然而,历史的车轮滚滚向前,一次次的事实证明,这些技术变革并非是阻碍文化发展的绊脚石,反而如同强劲的引擎,成为推动文化进步的强大动力。AI 的出现,同样遵循着这一历史规律。它打破了文学创作与学术研究长期以来对人类个体的单一依赖模式,构建起人类与 AI 协同合作的全新关系结构。

在文学创作的实践中,AI 能帮我们查询和整理资料,有时提供可供参考的思路和灵感,甚至对作品的修改提出有效的建议。在这一过程中,AI 打破了传统创作流程中个体思维的狭隘局限,为创作引入了全新的活力元素,使创作过程不再局限于个体孤独的单打独斗,而是形成了一种人机协作的创作模式。与此同时,AI 让创作过程变得更加透明清晰,且具有更强的可操作性。以往创作者们苦苦追寻,如同在黑暗深渊中摸索的灵感,如今借助 AI 可以迅速获得思路启发。这正是创作领域祛魅

的生动体现。创作者们必须在这全新的过程中,重新审视创作的意义与自身所扮演的角色,否则将迷失在技术的洪流之中。

在绘画创作领域,我与音乐人艾斯卡尔有一次有趣的合作。借助 AI 的力量,我们成功地将音乐与绘画这两种不同的艺术形式融合在一起。在为艾斯卡尔的《喀什喀尔的眼泪》《回家》和《盲人的泪》等歌曲创作组画时,AI 依据我对音乐的理解和对应的指令,生成了极具启发性的初步构图与色彩方案。在此基础上,我融入自己的理解,精心打磨每一个细节。当这一系列组画在视频号发布之后,收获了来自音乐、文学与绘画等领域专业人士的赞誉与认可。这次合作,不仅充分彰显了 AI 在激发创作灵感、拓展创作边界方面所蕴含的巨大潜力,也进一步有力地证明了在 AI 介入的情况下,不同艺术形式之间实现跨界融合的可能性。这种融合打破了传统艺术创作的森严壁垒,构建起新的艺术创作生态。从祛魅的角度来看,AI 打破了艺术形式之间原本看似不可跨越的神秘界限,让不同艺术形式的融合变得有章可循,基于数据和算法实现了艺术形式之间的深度关联。

在学术研究领域,AI 同样具有重要的价值。自去年以来,在海南岛进行人类学田野考察的实践中,我经常与 AI 语音交流,共同探讨实验民族志的写作方法以及在调研中应该注意的问题。在研究的准备阶段,它能凭借强大的数据处理能力,如同一位不知疲倦、永不停歇的图书管理员,快速筛选、分析海量的文献资料,帮助我梳理研究的背景资料。在论文撰写与修改的过程中,尽管 AI 缺乏人类独有的深度思考与情感体验,但它能从语言表达、逻辑结构等多个维度提供新颖的视角和独特的建议,启发我不断完善学术观点,提升论文的质量。这种人机协作的研究模式,构建起一种全新的学术研究范式。

在人机协作中不断省思

从古老的甲骨文到印刷术的发明,再到电子屏的兴起,每一次技术与媒介的革新都如同投入文学池塘的巨石,引发了新的文学实践,促使文学表达呈现出全新的形态。然而,此次 AI 的深度介入具有前所未有的独特性。随着算法和大数据的深度融入,文学创作的实践主体开始融入“非人”因素,这一变化如同浓重的迷雾,模糊了传统创作的边界,使得版权界定与创作主体认定成为亟待解决的棘手难题。“谁在写”成为一个重要的问题。这也正是 AI 打破传统文学创作结构后引发的秩序混乱与重构需求。传统文学创作中作者身份的唯一性和神圣性被无情打破,创作过程不再是纯粹的人类精神活动,这种祛魅后的混乱局面迫切需要新的秩

序来规范和界定。作家们需要尽快适应这种创作主体多元化的祛魅状态,在新的创作环境中寻找自身的准确定位与创作的真正意义。

对于 AI 介入文学创作和学术研究,不同的人采取不同的态度。可能会有相当一部分作家和研究者在“写作”(包括文学写作和学术写作)中坚持对 AI 的拒绝态度。但不可否认,人机协作会越来越成为一种常态。但是,这种新的结构之下,也潜藏着数字异化的风险。AI 虽然带来了高效的协作,却可能使创作者和研究者在人机互动的过程中,陷入浅尝辄止的交流层面,失去以往那种深度思考与情感全身心投入所带来的内在精神连接,就如同社交媒体虽然拉近了人与人之间的物理距离,却在无形之中加剧了情感上的疏离与隔阂。而且,在这种“高效”的背后,也隐藏着一种看似友善实则暴力的巨大隐患。例如,过度依赖 AI 分析,可能导致研究者忽略数据背后复杂的社会文化背景,看似友好的技术辅助,实则在某种程度上剥夺了研究者深入探究的宝贵机会,严重影响学术研究的深度与广度。AI 在学术研究中的应用,还面临其他严峻的挑战,如数据真实性难以保证、算法存在偏见等。部分通过 AI 生成的学术内容可能存在数据拼凑、缺乏深度论证的问题,一些算法在数据筛选时可能会因固有偏见而遗漏关键信息,如同在筛选璀璨珍珠时遗漏了最珍贵、最耀眼的那一颗。这也是 AI 在学术研究中祛魅过度带来的问题,当过度依赖 AI 的理性分析而忽视人类自身的批判性思考时,学术研究的质量可能会受到严重影响。

展望未来,文学与学术领域必将迎来人机共生的全新格局。我们应积极主动地接纳 AI 带来的变革,将其视为推动文学与学术发展的新动力源泉。通过建立健全相关的法律和伦理框架,明确版权归属和创作主体认定,规范人机协作的秩序,让 AI 更好地服务于人类的创造力。人类与 AI 应相互协作,人类凭借自身丰富的情感、深刻的思想和独特的创造力为创作与研究注入灵魂,AI 则依靠强大的数据处理能力、高效的信息检索能力和精准的分析能力为人类提供有力支持,如同人类与 AI 携手共舞,共同演绎精彩的篇章。在这个过程中,我们需要平衡好 AI 的祛魅作用与人类自身的价值坚守,让技术理性与人文感性相互交融。

根据维克多·特纳的反结构理论,社会结构并非一成不变,而这种变动不居的状态恰是社会变革与发展的重要契机。AI 对文学创作与学术研究领域的介入,打破了旧有的创作与研究模式,带来了暂时的混乱与不确定性。但也正是在这种反结构状态中,新的秩序、新的文化形式与社会关系得以孕育。

(作者系作家、文艺评论家)

改进文风大家谈

2004 年,李建军编辑了《十博士直击中国文坛》一书。“十博士”是指当时在评论界比较活跃的文学博士,有李建军、王彬彬、肖鹰等,我忝列其中。这本书在当时引起过比较大的轰动。不少更年轻的学者在学术会上跟我说过,当年就是看了这本书走上当代文学批评道路的。这话也许有夸大的成分,但也可以从一个侧面看出,这股被部分人好意或恶意地称之为“酷评”的批评风潮在当时的影响。

出于臭味相投而非出于所谓学科建设的学术策划,上个世纪末我们湖北大学文学院几个年轻老师商议撰写一套“当代湖北作家研究丛书”,给在全国有影响力并仍然活跃的本省 7 个知名作家每人写一本作家论。大家约好,不要用所谓的抬轿子的方式唱赞歌显政绩,而要用平等的、学理性的审视眼光研究对象,做症候式的分析。好处说好,坏处说坏,直言不讳。

我被安排评论女作家池莉。虽然跟研究对象同处一城,但我此前基本没有涉及过当代文学批评,跟本地作家也没有多少交集。写作过程中,我反复提醒自己,不要被感性所左右,尽可能理性客观,只是面对一个陌生作家,有一说一,写心中所想。对她的走红的作品原因和读者原因、时代审美心理和文坛的转向,对其作品中的市民形象、知识分子形象和爱情描写,以及细节处理中的得失,分专题进行了探讨。

本地学者批评本地作家,在人情味浓的中国社会比较少见。我在写作时从没考虑过什么本地外地。有人赞赏我的勇气,有人希望我更“策略”一些。多年后,在一个总结研讨新时期以来湖北文学理论批评的全国性会议上,有外地学者特别肯定湖北批评家敢于“刀刀向内”,不护短,不夸饰。对池莉创作中的得失,学术界早有一定的认识和批评,但主要局限在学术圈内。而池莉热主要“热”在大众文化圈里。我的相关论著,不是对作家池莉的挑战,而是对大众审美趣味的挑战。作为一个文学批评从业者,我一贯主张批评家要善用两只手——举起左手来指出作家的描写特点(包括缺点),举起右手引导和提升读者的审美趣味。

我把著作的精华观点浓缩成《“池莉热”反思》一文,投寄给在当时全国文学评论刊物中美誉度很靠前的《文艺争鸣》杂志。文章很快发表且引起了较大的反响。除了多家报刊的转载摘录,还获得第八届“文艺争鸣”奖。

当看到邮寄来的样刊时,我惊讶地发现,文章第一部分被完全删除了。这部分是我对研究对象的肯定,说其如何勤奋,论述其作品在题材方面的贡献,强调市民生活题材作品的社会认知意义……这都没错啊。被删除可能是出于版面的考虑吧,我没多想。2004 年秋,《文艺争鸣》杂志社邀请我们几个活跃作者到长春市参加关于当代文学批评的学术研讨会,这也是我第二次见到编辑部的郭铁城主编和朱克编辑。闲聊时,我才知道文章责任编辑是朱克女士。她跟我解释,第一部分的表扬文字虽是实情,道理很对,但是可能掩盖了文章的重心。很多读者看了开头,也许就不会特别留意后续真正有价值的批判的部分。而我文章的精华就在于反思。如果“肯定”掩盖“反思”,有特点有锋芒的好文章就变成了平庸之作。

现在回想起来,这篇文章为什么有比较大的影响?除了我研究的话题是热点、论述有一定的说服力,还要归功于朱克编辑的这一刀,别除了“赞百诋一”的常态写法,提倡的是单刀直入的批评文风。看问题要一分为二,既看到优点又看到缺点,这种说法从观点到思维都没毛病。但是从批评学、写作学的角度来说,特别是在表扬式评论盛行的生态中,论题集中、直面问题、开门见山、一针见血,也许是更好的写法。指出问题并不等于全部否定,只要不是无中生有、不是一棍子打死。话不说满,也要避免面面俱到。面面俱到往往就是面面平庸,掩盖实质,消减锋芒。如同一瓶品味纯正的好啤酒,如果摇晃得太狠,开瓶后泡沫太多,精华液体就难得品尝到。

遗憾的是,当下直陈问题的文学评论稀缺,表扬体论文是标配。除了经济考量和人格因素外,还因某些批评家缺乏审美评判的能力。他心中没有一杆秤,掂不出作品的分量。圈内外对这种“失范”“失效”的批评不满已久,确有诊治的必要。

朱克编发过同时代很多青年评论家的成名作、代表作,在当时是年轻的资深编辑。她就我文章砍下的这一刀,杀伐果决、神奇精妙,提升了批评的力量和有效性。对我的批评生涯来说,这也算是一次深刻的经历,对我(以及我指导研究生)如何写文学评论,都具有方法论的意义。

(作者系湖北大学文学院教授)

神奇精妙的一刀

□刘川鄂

《冯俐剧作选》研讨推介会举行

本报讯 3月22日,由作家出版社、《剧本》杂志共同主办的“艺术与生命的深情对话——《冯俐剧作选》研讨推介会”在京举行。中国作协党组成员、副主席、书记处书记邱华栋出席并致辞。作家出版社副总编辑颜慧,来自戏剧界、文学界的数十位专家学者,以及该书作者,中国歌剧舞剧院党委书记、院长冯俐与会。研讨推介会由中国剧协分党组书记陈涌泉主持。

由作家出版社推出的三卷本《冯俐剧作选》,收录了作者1990年至2023年创作的67部剧本,几乎涉猎戏剧的各种样式。其中90%以上是已演出、播出和发表过的作品,大部分都为读者和观众所熟悉。邱华栋表示,冯俐的创作横跨多种文学体裁,是当代剧作家中的多面手,其作品“满盘珠玉皆七彩”,经得起读、演、唱、跳,是文学性与戏剧性融合的生动样本。其中既有反映现实生活的优秀作品,也有历史题材的鸿篇巨制,从中可以感受到冯俐对深入生活的重视。她善于捕捉细节,用细腻笔触刻画人物内心,塑造了一批鲜活生动、感人至深的艺术形象。她的创作之所以如此丰沛,一个重要原因便是如她在《自序》中所写的“保持好奇”,如此才能让走得稳更远。

与会专家谈到,剧作家的任务是写出人物内心最深层的动机,冯俐很好地做到了这一点。她用戏剧营造苦涩与甜蜜的酒,回应历史之问和时代之问,文字间始终贯穿着不避黑暗、信仰光明的现实主义精神,“充满最纯粹的善意”,深刻展示出生命与世界的对话性。

八方文讯

《夺金2025》生动展现青年创业梦想

4月2日,由国家广播电视总局宣传司、湖南省委宣传部联合主办,中国电视艺术委员会、湖南广播影视集团(台)承办的创业主题节目《夺金2025》创作座谈会在京举行。国家广播电视总局党组成员、副局长董昕,湖南省委常委、省委秘书长秦国文出席并致辞。有关方面负责人、节目嘉宾及主创代表、行业专家学者等与会,围绕该节目的创作播出经验展开探讨交流。

在创新驱动、科技赋能的时代浪潮中,《夺金2025》打造了六大前沿赛道,为大学生提供逐梦舞台。最终涌现出的6位“金种子”选手以各自的奋斗故事,展现了新一代青年人的创业理想和抱负。该节目播出以来收视斩获非剧类节目省级卫视第一,全网传播总量突破23亿次。

与会者认为,《夺金2025》聚焦大学生科技创业,通过年轻化的语态、故事化的讲述呈现青年创业梦想的孵化历程,展现了新时代青年在国家创新驱动发展战略中的担当精神和创新精神,彰显了中国经济社会发展的蓬勃活力,是广播电视领域创新做好经济宣传和青年引领的一次成功探索。据悉,湖南广电正策划筹备全方位升级的第二季节目。

(王 竟)

《破阵子》以1938至1944年的桂林为历史背景,讲述了谢云深等主人公于民族危亡之际,在八路军驻桂林办事处指导下,毁家纾难、人人上阵,尽己所能地投身抗战,通过创办救亡报纸、经营出版革命书籍的图强书社、成立抗战孩子剧团、发行宣传抗战的木

刻版画等形式,唤起民众坚决抗日的动人故事,讴歌了桂林抗战文化城不屈的灵魂。与会者肯定了作品在题材上的创新性及其文学风格、创作手法等方面的优长,并对书稿的修改完善提出了诸多建设性意见。出版方和作者表示,下一步将继续对作品进行打磨提高,以文学的形式擦亮桂林抗战文化城的历史名片。

《杭州文学》创刊为文学生态注入新活力

3月29日,文学季刊《杭州文学》创刊座谈会在浙江文学馆举行。中国作协副主席张炜、中国作协原书记处书记金坚范等致祝贺。来自全国各地的40余位作家、学者与会座谈。

《杭州文学》由杭州市社科联主管、杭州市文学学会主办。刊物秉持“杭州文学,一束带你抵达世界的文学之光”的宗旨,设有往事、散文、小说、评论、诗歌、校园、报告文学等7个栏目,强调先锋性与时代性,同时将推出征集短篇小说等举措。刊物主编赵哲为“00后”,杨海蒂、赵晏彪、贾文胜等被聘为刊物顾问。与会者表示,期望该刊成为展示杭州的窗口,培养青年作者,扶持基层创作者,为擦亮杭州文学品牌、助力文化共富作出积极贡献。

第三届中华诗词复兴座谈会举行

3月25日,“首届张九龄诗词奖——《中华辞赋》年度奖”新闻发布会暨第三届中华诗词复兴座谈会在京举行。会议由《诗刊》社、始兴县委县政府联合主办,《中华辞赋》杂志社、始兴县委宣传部、广东粤储集团股份有限公司共同承办。

发布会上,李少君、王冰、华关、张相龙等主办方和承办方代表介绍了“首届张九龄诗词奖——《中华辞赋》年度奖”的组织架构、评选规则及奖项设置等情况。据悉,主办方于2025年3月26日至5月26日面向全国征集原创的诗词稿件,这些征稿以及2021年1月至2024年12月刊登于《中华辞赋》的优秀诗词均纳入本次评比的评选范围,最终将评选出首奖2名、佳作奖6名、新人奖2名。

座谈会上,谢冕、任海泉、胡占凡、李文朝、杨志新、邓辉、高昌等20余位专家围绕中华诗词复兴展开交流。大家表示,推进中华诗词的发展,需要诗词创作者勇立时代潮头,反映时代风貌,并基于现实的新变进行形式的传承与创新。诗词之“活”,在于其内在的情感张力与思想深度,而非仅仅是外在的艺术形式。当下诗人要直

面AI写作带来的挑战,对新出现的现象和事物进行诗意的呈现,不断彰显诗词的表现力。

(黄尚恩)

当代中国工笔画七人展亮相国家大剧院

3月31日,由国家大剧院、中国工笔画学会联合主办的“大道同工——当代中国工笔画七人展”在国家大剧院开幕。展览由范迪安任总策划,吴洪亮任策展人,展出了当代中国工笔画领域学术探索、艺术风格、创作成果突出的7位工笔画家创作的约80件具有代表性的经典作品。

新中国成立尤其是改革开放之后,中国工笔画呈现出多元而丰富的创作面貌,既在主题内容方面呼应了时代需求,又在结构形式方面探寻了审美表达。此次参展的陈孟昕、贾广健、刘万鸣、卢禹舜、莫晓松、唐勇力、王颖生7位画家在人物、花鸟走兽和山水画领域数十年深耕不辍,在工笔画题材、材料和技法上不断探索精进,其创作展现了对生活、自然、时代的深切感受,对工笔画继承与创新的思考,以及对天地大道、艺术之道的执着求索。主办方表示,希望观众通过此次展览近距离感受工笔艺术的无限魅力与当代生机。

据悉,7位画家还向国家大剧院捐赠了7件画作。展览将持续至4月20日。

(王 竟)

《雁回时》热播形成书剧联动效应

3月29日,由网络作家千山茶客小说《重生之贵女难求》改编的剧集《雁回时》在腾讯视频热度值突破30000,创下2025年该平台开播剧集最高纪录。该剧由腾讯视频、喜瑞文化出品,杨龙执导,曹笑天编剧,陈都灵、辛云来领衔主演,讲述了庄家女儿逆境觉醒、改写命运的故事。其“悬疑开局+快节奏反转”的叙事方式,打破了同质化窠臼,展现了层次丰富的女性群像。随着剧集热播,原著小说在阅文旗下起点读书的书友榜、完结榜排名迅速攀升至前十,千山茶客的其它作品也同步登榜,形成书剧联动效应。

据悉,阅文集团注重创作生态建设,通过资金与资源扶持、举办征文、组织采风等举措,聚焦精品女频作品的原创和IP孵化,打造反映新时代女性精神的优秀作品,形成了以锦凰、希行、意千重、吱吱等网络作家为代表的创作者集群,并涌现了《墨雨云间》《九重紫》《国色芳华》《似锦》等一批影视改编佳作。