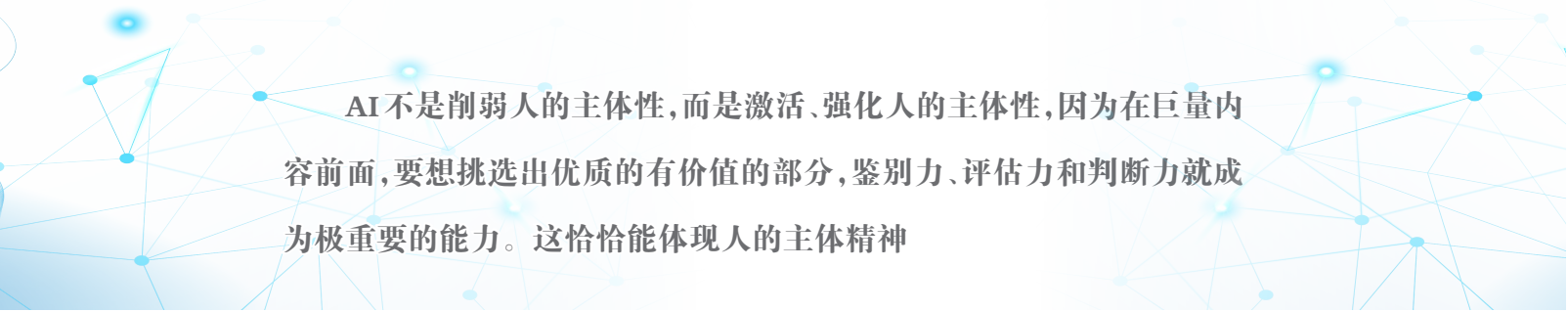

理论探索

AI时代,更要激活和强化人的主体精神

□李少君

《科学》杂志近期刊发的一篇研究文章认为,大模型并非自主智能主体,而是一种革命性文化社会技术,类似于语言、印刷与市场制度。它以独特方式汇聚并重构人类信息,成为“人类社会人工系统”的新变体。这个研究,与我自己最近不断借助AI测试各种文体创作的一些体会接近,也给我的AI实践带来启迪。

AI不是削弱人的主体性,而是激活、强化人的主体性,因为在巨量内容前面,要想挑选出优质的有价值的部分,鉴别力、评估力和判断力就成为极重要的能力。这恰恰能体现人的主体精神。

AI测试及其能力边界

经过很长时间的AI测试,我更加深入了解AI创作的优势和短板。在AI创作中,评论最强,散文小说次之,诗歌最弱。(这是我个人的感受,可能别人会有不同的看法。)究其原因,是AI知识占有量最高,擅长有知识性和历史感的写作,说明其梳理能力和联想能力强大。

于是,我尝试用DeepSeek给我的诗歌写评论。印象最深的是,DeepSeek评论那些包含历史知识、历史背景的诗歌非常精准。比如,我写张九龄的诗《致敬九龄风度》:“长安诗赋曲江韵,一夜清修月正明。岭海春风扫天下,盛唐气象始兴成。”DeepSeek精准地捕捉到了诗歌的寓意:“张九龄作为开元盛世的最后一位贤相,其历史形象早已超越了个体存在,成为某种政治品格与文化精神的象征。诗中‘清修’二字,精准捕捉了张九龄为官为人的核心特质。《旧唐书》评价张九龄‘风度得如九龄否’,正是对其气度风范的最高赞誉。”还有:“诗歌第三句‘岭海春风扫天下’,完成了一次精彩的地理与历史的诗意转换。张九龄来自被视为蛮荒之地的岭南(今广东始兴),却在长安政治中心发挥重要作用,这一人生轨迹本身就具有文化地理学的象征意义。特别值得注意的是‘扫’字的使用,它赋予岭南春风一种不可阻挡的力量感,恰如张九龄的政绩与文章,扫过盛唐的每一个角落。”

还有写于1980年代描述广州的诗歌《广州高第街》:“粤南涌流商业潮,路边小店等今宵。满街香味煲仔饭,灯火通明忙热销。”DeepSeek如此分析:“这首七绝,以二十八字浓缩了这场静默而汹涌的变革,在瓦煲饭升腾的热气与霓虹灯交织的光影中,勾勒出一个民族从计划经济桎梏中苏醒的朦胧身姿。”还有:“诗作中段以蒙太奇手法拼贴市井图景,‘路边小店等今宵’的静候与‘灯火通明忙热销’的喧嚣形成时空张力。诗人没有选择仰视时代的巨变,而是俯身拾取瓦煲边迸溅的饭

粒,在霓虹灯管闪烁的噪点中,捕捉到了市场经济最本真的生命律动。这种微观视角的史诗性书写,让高第街的夜晚具有了丰富的隐喻。”

古人写诗爱加前言和注解,AI恰恰能协助完成这一任务。就像我上面列举的两首诗歌,可以说被DeepSeek解读得非常翔实,完全是细读。通过AI,旧体诗写作获得了一种新面貌,可以认为是一种旧诗新译,具有相当的创造性。对此,我要感谢AI的加持。

“编辑”的作用在AI时代更加凸显

我可能是诗人和作家中对AI比较持包容欢迎态度的,这也许与我的职业有关,我长年当编辑,对不同风格都容忍,对各种挑战都持包容态度,而且不会过于偏执己见。

年轻的时候,看到个别所谓“资深诗人”自我封闭膨胀,党同伐异,小圈子化,艺术风格也越来越僵化模式化,越来越偏执,有些不理解,感叹说我们老了会不会也这样。一位朋友说,你应该不会,你是编辑,你有自己的审美标准,但你应该会比较包容开放。

这句话一直安慰着我也提醒着我,诗歌文学,本质上还是有一个主体的,但没有开放性,也会失去活力。这一点一直是我思考的,也是我文学生活、编辑工作的出发点。

AI来袭,很多人认为文学和编辑都会消失了。但我认为不会,因为,文学还是以人为中心的,并以此建立新的结构、新的循环圈,最后可能形成新的秩序。

李敬泽曾谈到编辑的意义,认为编辑和作者一样,都是创造和生产的主体。编辑应该博古通今,掌握过去,预知未来,既有现实感,又有想象力,才可能鉴别出那些特异不凡的作者和作品,推出伟大的作家和伟大的作品。孔子就是一位伟大的编辑,他编辑了《诗经》等伟大著作,可见编辑需要高明的眼光和全面的能力。李敬泽还提到一个例子。1592年也就是万历二十年,中国印刷文明的早期,南京世德堂伟大的编辑们从一大堆乱七八糟的书籍中,一眼看中了来历不明的《西游记》并编辑出版发行,《西游记》的伟大光芒一直照耀到现在。

我赞同这一观点,我甚至认为编辑其实是作者的另一面,每一位作者其实也是一位编辑,他要组合感受、思想、故事、语言和历史,这需要编织的技巧。陈世骧说“抒情”的意思就是编织情感,这也是一种编辑,用个人的语言和修辞手段编织情感,这就是诗歌,也就是文学的本质。

编辑无疑需要主体性,需要感受、鉴别、判断,

这本身就是创造性的工作。《三国演义》《水浒传》这种集体创作的作品,凝聚了无数人的共同智慧,如果没有“编辑”(所谓的作者其实也是编辑)的主体性,是发现不了的,也就不会广为人知。历史上每一个文明混乱的时期,都有过编辑中心的时代。编辑是创作和生产的主体,编辑以一己之力整合创造性的有亮点的内容,编辑无意识或有意识地、客观或主动地推动了文明的发展和进步。

强化感受、选择与评判的能力

布罗茨基说文学尤其是诗歌最能激发个人性。他在诺贝尔文学奖获奖感言中称,艺术最能激发人之独特性,使人从一个社会化动物转变为一个个体。艺术文学作品尤其是诗歌作品,是单独面向一个个人的。生命只有一次,生活的最高形式是美。美学的感受是独特的感受。每一个新的美学现实,都会使感受者的感受更加独特,免受惯性的奴役。美学总是高度个性化的,艺术是美学现实的创造。

确实,人的主体性有时就表现在其评判能力。选择权,判断权,都需要个人的决断。我自己通过不断测试DeepSeek,对AI也有了新的认识。不管AI如何发展,但对具体文学作品的感受力、选择权、评判权还是在人类这里,文学是一个整体性的文明现象,人仍然是中心。

感受能力、选择能力、评判能力即主体性,因此,越是在AI时代,在鱼龙混杂的时代,在泥沙俱下的时代,人的主体精神变得格外重要,保证着文明的质量。所以,AI时代,关键还是在于激活和强化人的主体性。AI时代,更需要人的主体意识,激活人的主体精神。

AI的到来,正是新文明的预兆和起点,就像造纸术发明后,文化的平民化释放了伟大的创造力,最终出现了“盛唐气象”;印刷术诞生后,市井文化蔚然兴盛,明清小说逐步掀起高潮,最后产生了《三国演义》《红楼梦》等伟大的小说。

我们喜欢说AI的强大文字能力其实是人喂料的结果,其实,我们每一个人,何尝又不是给人类文明喂料。或者说,我们都只是人类文明的“食料”。正因为我们的喂料,历史上一代又一代人的喂料,才有了今天的人类智慧和文明。也因此,创造性仍然是第一位的,否则,就没有智慧的增长和提高,也没有文明的进步。AI时代仍然如此。

所以,唤醒和强化人的主体精神,激发创造力,增强人类的原创能力,仍然是AI时代的核心问题。

(作者系《诗刊》主编)

改进文风大家谈

近日,吴子林先生在《文艺报》发表《理论文章也可以

是“文学”》一文,提出理论文章应该打破枯燥的学术套路,写得像文学作品一样鲜活有文采,既有深刻思想又能让普通人读得进去。这一见解切中当下评论写作时弊,笔者深以为然。

现在文艺评论最大的毛病就是文章太死板,读起来干巴巴的,这直接影响了评论该发挥的作用。文艺评论得跟上时代,回答当下大家关心的问题,但不能光讲大道理。评论家写文章,既得有专业分析,又得有个人风格,把理性分析和感性表达揉到一块儿,让文章更生动、更有看头,这样读者才愿意读,评论才能真正发挥作用。

回顾上世纪80年代的文学批评,可谓风生水起,堪称当代文学批评史的辉煌时期。究其原因,固然是当时的文学批评在历史转型的大结构中,既参与了历史的重建,又推动了文学回到自身的进程。纵观那些精彩的文学批评,无一不是带着批评家的个性色彩,不但文学性荡漾,而且字里行间,看到到批评家的人格和性情。换言之,只要阐释从文本出发就必然会与文艺共振,通过批评彰显文艺的感性、诗意和审美意蕴。反观当下,越来越多的文艺评论成了理性有余、性情全无的“僵尸语言”。有的文艺评论,熟练操作理论、理论先行,充满各种概念和术语,而较少主体的体验、感悟和直觉表达,缺少从文本出发的解读和分析。怎不让读者敬而远之呢?

文艺评论也是一种创作,只不过它牢牢立足于作品的文本或具体的文艺现象,作出性情与理性兼备的价值判断与审美阐释。这种评论思路紧跟文学的审美特征,使文艺评论呈现“文艺味儿”,具有诗意和美感,而不是和哲学批评、时政批评毫无差别,所以,转作风改文风树新风,要求评论家要有文体意识的觉悟,评论文体的解放与革命最直接的成果是使新时代评论文章具有文采,主要体现在以下几个方面。

一是不拘一格的形式。过去评论文章几乎是千篇一律的格式,规范化的长大大块理论文章的格式。这固然体现了理论评论的理论性、严肃品格,但古今中外许多具有真知灼见、不仅在当时产生很大影响而且传之后世的文论、诗论,并非都出自“大块论文”,而是出自各种样式。如中

让文艺评论告别「高冷脸」

□马忠

国古代众多诗话、小说评点,古希腊柏拉图的《文艺对话集》,现代鲁迅、陈望道、朱光潜等许多优秀的文艺批评,都是以杂文、对话体、随笔样式写成的。有的虽然每篇只有几百字,但却言简意赅,提出新的观点,切中文学要害,读者每看一篇,都能受到一点有益启示。因此,除各种专题性、综合性的长篇论文外,还应倡导不拘一格,有多种文体的评论文章,丰富文艺评论的表达方式,提高文艺评论的吸引力和影响力。

二是富有文采的论述。文艺是美的领域,文艺评论是美的思绪,它的任务是发掘美、阐述美、肯定美。每一篇(幅)作品,都是作者情感与才华的结晶,它们以独特的姿态,诉说着对生活的热爱、对世界的感悟。评论者不仅要解读作品表面的美,更要深入挖掘其背后的深意,让观者在我们的引领下,与作者进行一场跨越时空的心灵对话。实践表明,文艺评论文章完全可以做到既有理性的光芒,又有感性的温度。在论述中融入文采,让每一个字、每一句话都充满生命力,让读者在享受美的同时,也能感受到评论者对于艺术的深刻理解与独到见解。

三是真挚炽热的感情。文艺贵在情感,文艺评论亦非无情物。没有感情的评论文章,总是干瘪、枯涩、平庸、味同嚼蜡,而浸润着浓郁感情的评论文字,其表现形态往往是语畅辞达,文采飞扬。而这种感情,不能从外面灌输进去,它必须滋生在对艺术形象的深刻感受和精辟分析基础上。评论家进入了作家的情感世界,进行了一次灵魂的冒险,明代谢榛在《四溟诗话》中讲:“尔心非我心,焉知我心之有得也。以我之心,置于尔心,俾其得我之得,虽两而一矣。”就是强调评论家应当以心追心地进入文本,以深切体悟的方式,追求与作家情感共鸣、心意相通。当代许多评论文章带着强烈的情感色彩,洋溢着诗的激情,文字摇曳多姿、情感气势起伏,强烈地感染打动了读者。

当然,也应该指出,文采毕竟只是对文艺评论一个方面的要求,不是说文采便是一切。文艺评论有逻辑有分析,还有历史学、社会学、哲学、心理学以及文艺本身全部知识。文艺评论首先是评论,其次才是文学和艺术。如果不顾文艺性,就会失去读者,但过于单纯追求评论文采,就会失去评论本身价值,要做到二者兼顾。

(作者系广东青年评论家)

《我的后半生》聚焦老龄群体情感

本报讯(记者 许莹)4月22日,由中国电视艺术委员会、浙江省文化广电和旅游厅联合主办的电视剧《我的后半生》研讨会在京举行。该剧改编自作家王蒙小说《奇葩奇葩处处哀》,以老年人婚恋需求为切入点,讲述了退休教授沈卓然在妻子离世后与四位性格迥异的女性相遇,由不同情感经历带来新的成长的故事。该剧在央视电视剧频道和腾讯视频同步播出后,收获良好社会反响。

“人民艺术家”王蒙在视频发言中谈到,电视剧和文学并不完全相同,各有特色。该剧在原著的“树根”上进行发挥,呈现出满树“繁花”,具有人间性、烟火性、戏剧性、趣味性和社会性。该剧导演董富来表示,全剧最大的挑战在于平衡真实性与戏剧性,既要在风格上保持现实主义的厚重感,又要融入适度的诙谐元素。该剧编剧蓝小汐表示,原著小说为作品改编提供了很好的故事情节与结构。

与会专家充分肯定了该剧的现实意义和创作探索,认为其聚焦老年婚恋情感这一主题,关注和正视老年人情感的多样性、复杂性。剧中情节段落和人物金句涵盖老年情感、代际关系等社会议题,传递出对老龄群体浓厚的人文关怀。文艺工作者要进一步挖掘新题材、新类型、新表达,以优秀作品为银发群体提供切实社会观照。

八方文讯

《天下良田》书写中原农村发展

由中原出版传媒集团、作家出版社主办的长篇小说《天下良田》新书首发式暨座谈会近日在河南郑州举行。鲍坚、刘庆邦、墨白、陈福民、南飞雁、许华伟、刘宏志、任动、李勇、吴青锋等40余位专家学者与会。

《天下良田》由河南省周口市文联副主席柳岸创作,作家出版社、河南文艺出版社联合出版,入选“新时代山乡巨变创作计划”。小说以豫东平原高标准农田建设为切口,通过基层干部群像的生动刻画,展现了中原农村十年间从传统农业向现代化转型的史诗性变革。

与会者谈到,《天下良田》以基层干部为主线,将高标准粮田建设与乡村生态变迁交织,既展现了田成方、路成网的现代化途径,更刻画了传统农耕文明的传承与创新。作者以细腻笔触描绘了农村生活的点点滴滴,用鲜活人物形象展现了农民的喜悦哀乐,用真挚感情表达了对农村未来发展的美好祝愿。作品切入角度有特点、有新意,是对现实的深刻洞察、对时代精神的生动诠释、对乡村振兴的文学记录。

纪实文学《羌山之门》在川发布

日前,由四川省作协指导,绵阳市宣传部、新华文轩出版传媒股份有限公司主办,绵阳市文联、北川羌族自治县县委政府、四川文艺出版社承办的长篇纪实文学《羌山之门》新书发布会在四川北川石椅村羌寨举行。

作为2023年中国作协重点作品扶持项目,陈霁创作的《羌山之门》共8章,从历史、地理、民俗等多个角度梳理了石椅村自新中国成立以来的发展史与七任村党支部书记的奋斗历程,特别是书写了2008年汶川特大地震发生后当地从灾后重建到脱贫攻坚、乡村振兴的发展变化,全景式展现了石椅村由闭塞山村到文旅示范村的蜕变。为写好这部作

品,陈霁以“文艺新村民”的身份入驻石椅村,历时半年走访村民,深度挖掘当地的历史和方方面面。

在同期举行的《羌山之门》创作研讨会上,与会者谈到,该作品将乡村振兴的宏大主题转化为可触摸的情感体验,既有历史纵深处的回溯和发掘,又有现实美好生活场景的用心深描,为乡村叙事提供了独特样本,是一部兼具田野调查深度与文学审美价值的纪实力作。

“京剧电影工程”展映佳作荟萃

4月21日,第十五届北京国际电影节“京剧电影工程”影片展映暨《满江红》《红鬃烈马》首映新闻发布会在中国电影博物馆举行。中国电影股份有限公司副总经理任月、国家京剧院院长王勇、北京京剧院院长秦艳、中国电影博物馆馆长黄晓伟等参加活动。

北京国际电影节已连续十年举办“京剧电影工程”展映活动,致力于展示该文化工程的丰硕成果及其广泛的社会影响力。本届展映影片数量创历史新高,涵盖《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元媒》等21部展现京剧艺术造诣的作品,彰显了该工程在推动民族文化和京剧艺术发展方面的重要价值与深远影响。本届电影节还特别设立了北京展映“嘉年华——京剧电影工程电影”单元,在中国电影的诞生地——大观楼电影院开展“京剧电影工程”10部京剧电影的展映活动。电影节结束后,大观楼电影院和首都电影院将长期定点放映“京剧电影工程”的全部21部影片。(杨荔涵)

国博全新推出“国家展览”品牌

中国国家博物馆今年全新推出“国家展览”这一展示中华文明和世界文明的顶尖综合性展览品牌,将围绕重大历史文化、新时代艺术成就、国家科技创新、国际交流与合作等主题举办多场展览。“国家展览”以服务“国之大者”为核心定位,旨在通过系列化、主题化、国际化的展览矩阵,推动历史叙事与现代科技深度融合,构建兼具本土特色与国际视野的展览展示体系,全方位展示中华文

明的突出特性、中华民族的重大历史成就及中外文明交流互鉴的丰硕成果,向全球观众宣介中国主张、传播中华文化、展示中国形象。

据悉,2025年“国家展览”的具体展览项目包括“青春之歌——全国大学生创新成果展”“万里同归——新时代文物追家返还成果展”“国际友人与中国抗战——纪念中国人民抗日战争胜利80周年主题展”“制造强国成就展”(暂定名)“考古中国重大项目——安徽淮南武王墩大墓展”“全国农民艺术大展”“上海合作组织国家博物馆文物精品展”“庞贝:永恒的发现”“俄罗斯列宾特展”“王国的艺术——沙特现代艺术展”(暂定名)等。(王 觅)

李政成表演艺术座谈会举行

由中国艺术研究院戏曲研究所、江苏省戏剧文学创作院、扬州市扬剧研究所联合主办的李政成表演艺术座谈会日前在京举行。来自戏曲界的专家学者、表演艺术家围绕李政成的艺术经历与成就,深入探讨其表演艺术对当代戏曲传承发展的贡献。

一级演员、国家级非物质文化遗产(扬剧)代表性传承人、扬州市扬剧研究所所长李政成文武老生,师从魏慧虎、岳小亭、周洪武、柯军等,是京、昆、梆表演艺术家裴艳玲入室弟子。曾获戏剧梅花奖、文华表演奖、上海白玉兰戏剧表演艺术主角奖榜首等奖项。与会者认为,李政成不仅是优秀的扬剧表演艺术家,也是推动戏曲跨界融合的实践者,其与京剧、昆曲等剧种的合作,为戏曲艺术的创新发展提供了新思路。今天需要更多这样兼具精湛技艺和开放态度的戏曲艺术家,更好地推动传统艺术的创造性转化、创新性发展。(路斐斐)

网络文学主题阅读空间亮相南京

近日,由南京图书馆与阅文集团共同打造的“阅文·阅南图”网络文学主题阅读空间在南京图书馆“世界读书日——南图阅读荟”开幕活动上揭幕。作为全国首个公共文化服务空间与网络文学产业深度融合的项目,这一阅读空间分为实体书籍陈列

区、互动观影区、有声读物体验区、IP谷子展示区等,读者和书迷可以在此与网络作家、经典角色近距离互动,体验作品中的经典场景,购买心仪的作品相关周边产品。未来,阅读空间将通过举行丰富多彩的网络文学主题活动,吸引读者走进线下,沉浸式体验包罗万象的IP故事,助力全民阅读。首期举办了以“诡秘之主”为主题的系列活动,并同时发起第二届“诡秘之主”创作者大赛。(刘鹏波)

周晴同志逝世

中国作家协会会员,上海市作家协会理事,少年儿童出版社原社长、总编辑周晴同志,因病医治无效,于2025年5月2日在上海逝世,享年57岁。

周晴,女,中共党员。1988年开始发表作品。2005年加入中国作家协会。著有作品《你长大的背影》《小女生的大理想》《蓝色心事》《紫露香凝》《像雪莲一样绽放》《十二岁的天空》、“了不起的许多多”系列等,编辑出版《女生贾梅全传》《大头儿子和小头爸爸全集》、“非常小子马鸣加”等。曾获上海市出版新人奖、上海市三八红旗手、上海市领军人才等。

周政保同志逝世

中国作家协会第五、六届全委会委员,原八一电影制片厂编剧周政保同志,因病医治无效,于2025年5月7日在北京逝世,享年77岁。周政保,中共党员。1979年开始发表作品。1986年加入中国作家协会。著有评论集《小说与诗的艺术》《军事文学的观念》《小说界的一角》《感悟与预言》《独特的精神家园》《文学格局与作家选择》《诗的感悟与理解》《诗的智慧》《高地上的寓言》《精神的出场》《泥泞的坦途》《战争目光》《非虚构叙述形态》等。