



人工智能作画、ChatGPT 写作、数字虚拟偶像……毫无疑问,新兴技术正不断对我们的文艺创作发起挑战——

技术之上,艺术何为?

网络文艺与Z世代审美

□ 李翠芳

网络文艺受新兴技术影响最为全面、深刻,已成为Z世代(也叫网生代)关注的主要文艺类型。无论是催更网络小说、边发弹幕边刷刷,还是“打卡”短视频中的网红景点,甚至摇身一变成网络直播的主播;无论是在《文学馆之夜》听一场小说课,到《川味》《奇食记》里感受人间烟火,还是坐等“故宫”“敦煌”上新、登场,网络文艺成为Z世代重要的知识课堂和精神家园,也丰富着Z世代的审美体验。

由是,网络文艺彰显着越来越重要的审美价值功能,而推动网络文艺健康发展,完善网络文艺与Z世代的审美教育路径,是更好地正向发挥网络文艺功能不可忽视的重要问题。

发挥网络文艺的审美引领功能

在数十年的发展过程中,网络文艺形成了自身的美学风格和话语体系。日趋成熟的网络文学已经形成了完整的“世界观”,如《凡人修仙传》《星辰变》等修真类小说设定的世俗界、修真界、灵界等世界体系;《佛本是道》《重生混元道》等洪荒流类小说经常使用的大道、天意、鸿蒙运转等价值体系;“鬼吹灯”系列中的蛇神、献王尸洞、九死惊陵甲等古老神明体系。动作片、修仙文、玄幻文、幻想文、悬疑文等各类网络文学,通过世界体系的建构,

不断刷新了Z世代的审美世界。网络短视频的美学风格虽然混杂交融,但是也越来越呈现出日常生活的审美化倾向,如李子柒系列短视频凸显出古典美学的诗意精神,意公子系列短视频则彰显古诗词中的浪漫和洒脱。从意象选择、意境点染、符号塑造等方面来看,网络短视频也从一种大众狂欢的喧闹成为有美学追求的主流传播形式。因此,网络文艺的发展,将进一步打造出新的美学范式。深挖网络文艺的内在价值,构建网络文艺的美学体系,实现对Z世代的审美引领,是网络文艺审美教育的重要路径。

激活中华优秀传统文化的美学价值

中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展是新时代中国特色社会主义文化发展的重要方向。近年来,网络文艺创作形成了一股传统文化热。从《琅琊榜》《斗破苍穹》《长安十二时辰》《此画怎讲》《青春守艺人》到《七夕奇妙游》《舞台上的中国》《上新了!故宫》《登场了!敦煌》等引发“破圈”效应的传统文化题材作品,不仅传播了中华优秀传统文化,更为重要的是用现代美学观念和数字技术激活了传统文化美学。这些网络文艺作品中蕴含着大量丰富的传统文化元素,弘扬了传统文化精神,具有重要的审美教育价值。

当我们惊异于传统之美、科技之奇、创意之妙时,不应仅仅停留于网络文艺的惊鸿一瞥,而是要更为深入地挖掘传统文化的美学元素,在青年一代中塑造“中华美学精神”与“当代审美追求”相结合的美学话语体系。

强化网络文艺审美的批判

不可否认,网络文艺的蓬勃发展也产生了一些不良的审美倾向。一些年轻人过于专注网络文艺中的护身符、法宝、气、道、江湖、风水、情仇、门派、暴力等元素;一些年轻人沉迷于网络文艺所建构的二次元世界,在虚拟世界寻找情感和归属感,逃避现实生活,“宅”“废”“腐”“丧”等亚文化现象流行,佛系、摆烂、躺平等成为一种生活态度;网络文艺的“圈层”发展导致模式化的表达、工业化的流程、粗暴的商业营销等,窄化了网络文艺的审美范畴。因此,网络文艺要走出虚构的幻想、娱乐的快感、小众的狂欢,成为真正具有审美价值、弘扬主流文化、传播正能量的文艺类型。与此同时,随着人工智能和数字技术的发展,洛天依、柳夜熙、AI孙燕姿、数字人苏东坡等纷纷成为智能时代的“数字偶像”,算法、流量等成为网络文艺的动力机制,ChatGPT、AI写作让网络文艺喜忧参半。数字技术的发

展为网络文艺打开了一扇发挥审美想象和创意的窗户,不过,这也可能会导致审美的标准化和商业化。网络文艺的发展不应沉迷于技术话语,也不能被商业资本所裹挟,而是要赋予数字技术以审美价值和文化内涵,从而提高Z世代的数字审美素养。

加强高校网络文艺的审美教育

网络文艺已经成为高校文学教育的创新点和增长点,越来越呈现出一种专业化、学科化的趋势,在“网生一代”的“后浪”中激流涌动。近年来风行的创意写作、人工智能写作等也助力着网络文艺的专业化、学科化发展。许多网络文艺现象和评论也成为各类中考、高考模拟试题的阅读理解材料。可以说,网络文艺成为文艺教育追逐的重要话语资源。然而,当前网络文艺教育和研究仍然是立足于类型文学的视角,着眼的是网络文学的创作、文化意义和资本生产,对网络文艺的美育价值、审美教育等问题仍未给予足够的重视。网络文艺如何影响到Z世代的审美观念,如何提升网络文艺的审美价值,如何调动网络文艺的审美资源?进一步加强网络文艺的美学研究,进而推动网络文艺向审美教育的转型,这是当前网络文艺教育中的重要课题。

虚拟偶像 责任不能虚

□ 石炎鑫

何为虚拟偶像?虚拟偶像,是指通过绘画、建模、人工智能、运动捕捉等科学技术创造出来的进行偶像活动的虚拟人物。“粉丝”坚守十余年热情不减,虚拟歌姬洛天依终于登上了央视春晚舞台,与月亮姐姐、王源表演少儿歌舞《听我说》;国风虚拟偶像翎在央视《上线吧,华彩少年》节目中初显锋芒,其声音来自京剧梅派第三代传人,演唱的一曲《天女散花》交织着传统与现代;国风虚拟人物天好,以敦煌飞天为蓝本,在YouTube等海外短视频平台上线两个月,全网粉丝就突破200万,视频播放量超8000万次;在江苏卫视2022跨年演唱会上,歌手周深与通过虚拟技术“复活”的邓丽君同台献唱,“大鱼在梦境的缝隙里游过,凝望你沉睡的轮廓……”科技为经典旋律填上了不一样的色彩……

与真人偶像不同,虚拟偶像体现出极强的互联网属性,其人设、活动和知名度更依赖UGC(用户创作内容)进行完善。随着科技进步,虚拟偶像的类型正在不断扩充,涌现了虚拟UP主、虚拟主播、虚拟歌手等,除了翎、洛天依、天好这类完全虚拟的偶像,还有与真人形象绑定程度高,更像是在真人身上套上一层“虚拟形象”的皮肤的虚实结合的虚拟偶像,如A-SOUL、星瞳等。

“相较真人偶像,虚拟偶像跨越了空间藩篱,可以全天候一对一陪伴用户,同时虚拟偶像‘永不塌房’,具备可控等诸多优势,也承担着包括品牌代言、形象展示、商业变现等价值。”随着虚拟偶像从小众圈层文化向大众普及,其商业价值不断彰显。据工信部此前发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》显示,未来数字技术将得到进一步发展,其发展目标之一是到2026年我国虚拟现实产业的总体规模超过3500亿元。

中国拥有世界上最多的互联网用户,年轻人喜爱数字化娱乐,是虚拟偶像流行的的重要原因之一。作为中国最大的二次元在线社区,哔哩哔哩日活用户量庞大,虚拟偶像文化氛围较浓厚。除了每年在自创春节节目《拜年纪》中展示大量虚拟偶像,其频道



虚拟偶像天好



虚拟偶像翎

之间互动密切,网友既可以是偶像的粉丝,也可以是偶像形象的塑造者。此类交互式创新,塑造了虚拟偶像的多样化形象,以此满足不同群体喜好,也带给网友独特的成就感,从而进一步激发粉丝热情。

此外,近年来国产动漫、游戏等文化产业强势崛起,培养了一大批黏度较高的二次元迷。近年来,我国十分重视虚拟现实等产业发展,并制定了相关的激励举措。这些都是虚拟偶像文化快速发展的外部因素。

虚拟偶像未来路在何方?正向化、特色化是必然,虚拟偶像责任不能虚。根据相关行业调研中虚拟偶像爱好者用户画像显示,虚拟偶像的主要受众为青年群体,中等收入人群占主流,且多居住在一线城市或新一线城市。这些青年思想活跃,生活中面临着学业、工作等压力,或经济条件有限,或缺乏空闲时间,又或性格趋于内向等,多种原因共同影响了他们较难通过高品质的旅游、线下社交等来获取精神满足。虚拟偶像降低了“追星”成本,且“永不塌房”,可以随时随地对用户请求作出回应,让“追星”的快乐触手可及。充分利用好虚拟偶像这个载体,更好地传承中华优秀传统文化、鲜活塑造当代青年新风貌,注入深层次的人文关怀等,这是虚拟偶像必须遵循的内在发展逻辑。

有学者预测:在未来的元宇宙世界,我们每个人都多了一重数字人身份,依靠数字技术跨越山海相聚虚拟世界,听演唱会、看戏剧演出、观学术研讨……尽管国籍不同、语言不通,甚至文化差异巨大,但不断革新数字技术,可以让每个人都共享文艺之美,皆得情感共鸣。且让我们拭目以俾吧。

让文学走向广阔原野

□ 袁跃兴



ChatGPT 横空出世,文学何为?这是当下很多作家、评论家,甚至普通民众都十分关切的话题。

中国作协副主席、中国现代文学馆馆长李敬泽认为,在人工智能时代,文学创作者要重新回到创造的原点和本意去思考,应该做什么、能够做什么。“人工智能时代给予我们的特殊考验和挑战,我们要在这种考验和挑战中去证明文学的力量、人的力量、创造的力量。”

作家麦家坦言,ChatGPT对他自己的创作没有任何影响,更谈不上有什么威胁。“即使它对我构成威胁,我也不会把这种来自技术的挑战当作威胁。ChatGPT会引发一种新的潮流,但我觉得原创的东西是淘汰不了的。”一个原创的故事,哪怕是五百年前甚至五千年前的一个原创的故事,只要它是原创的,ChatGPT就创造不出来,它永远不会原创,“它的技术逻辑是进行大数据的汇总和计算,这意味着它永远无法取代原创文学作品”,这使得我们未来的文学创作将更加注重原创性。“如果这个世界上没有文学,人类可能到今天已经成为ChatGPT了。文学有‘无用之用’,要永远相信文学的力量。原创是文学的生命,那种‘感时花溅泪’的独特魅力是ChatGPT所不能取代的。”

近些年,我们不断看到人工智能技术进入文学创作领域,如人工智能机器人出版了其“创作”的现代诗集,人工智能开始写更讲究逻辑性、故事性的小说……人工智能介入文学,与作家的思想、情感、精神和创造力博弈,是否能“创作”出优秀的文艺作品,甚至是比肩经典的时代之作?文学是入学,也是“人写”,若离开了作者“人”的写作伦理,其“创作”的作品可否称之为文学?

这些争议,学界尚未达成共识。但不可否认的是,ChatGPT等人工智能技术已经发起了对人类文艺创作的挑战。ChatGPT通过抓取关键词,快速生产出相应的文章,这样的文章可能十分流畅,甚至具有一定的阅读价值。但说到底,人工智能的文学写作仍是一种依靠关键词、大数据等技术的机械复制、拼贴,文学艺术所追求的思想主题、描写的意象情境、展开的意境联想、使用的语言风格等,都被纳入这套标准化的程序之中。

人工智能的文学写作,是程序员的编程活动代替了作家的审美创造,技术意识代替了思考意识,它遵循的是一套技术标准,而非文艺美学。由此,快速而高产的人工智能写作,无法深入表现对象的肌理,无法凝聚作者的情感与写作风格,甚至无法探寻事物的本质。“我们阅读不仅是在感受文字本身,更是在感受作者的情感、思想和态度,它们是我们作为人类存在的质感、质地的表现。人类的书写是永恒的,它和智能机器人写作可以并存,但永远不会被替代”……文学盛大千年,体裁、题材、书写载体、行文风格等一直处于变化之中,而始终不变的,是文学对艺术的探索、对生命的思考。

有人说,人工智能没有灵魂,而人是有灵魂的,作家和读者都有灵魂,那人工智能技术又怎能创作出凝结人类生命深刻思考与丰富多元的审美经验的文学精品呢?“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”“冬天到了,春天还会远吗”……毕竟高度凝练、富有审美意蕴的艺术感受,不从机房来,而是从广阔的原野来。

新作快评

人与自然和谐共生的深情表达

——歌曲《好一幅百鹤图》赏析

□ 上官甫贵

一首优秀歌曲,往往是观照现实生活,贴近时代主题,把握时代脉搏,唤起人们美好憧憬和追逐梦想的精神食粮。近日,上饶市组织创作的生态主题歌曲《好一幅百鹤图》全新亮相,献礼首个全国生态日。歌曲紧扣新时代生态文明建设,以鄱阳湖群鹤飞舞为题材,展示了一幅“绿水青山就是金山银山”的美画卷,传递了人与自然和谐共生的深情表达,具有积极、多维的审美意义。

唯美生动,充满诗情画意

《好一幅百鹤图》歌词采用浪漫主义和现实主义相结合的创作手法,豪情满怀,唯美高雅,词中有画,画中有词,画面感扑面而来。一种是变化切换的画面感:由“烟波之上,鹤在飞舞……”切换到“蓝天之上,鹤在欢呼……”,在碧波与蓝天之间切换百鹤自由、欢快飞舞的情态。另一种是潇洒互动的画面感,“你悠悠腾空,我翩翩飘逸”“你彩云相伴,我清风引路”,这种带有互动情趣的歌词,从中仿佛可以欣赏到百鹤时而上下飞腾,时而掠过水面,或高空奋飞,或盘旋俯冲……这是词作者深入鄱阳湖周边地区体验生活、仔细观察、深刻感悟而得到的生动词句,是对赣鄱大地上的蓝天、白云、绿水……饱含真情的抒怀放歌。

立意高远,彰显生态主题

党的十八大以来,各级党委、政府自觉践行“绿水青山就是金山银山”理念,统筹山水林田湖草系统治理,生态文明建设取得了伟大成就。这正是歌曲《好一幅百鹤图》的创作背景。歌曲紧扣生态文明建设这个主题,以江西鄱阳湖候鸟保护区群鹤飞舞的画面凸显人与自然和谐共生的美丽景象。鹤,自古就是长寿、吉祥、喜庆和圣洁的象征。鹤,与“和”谐音,蕴含和平、和谐、和美等寓意。每年,占全球98%以上的白鹤都会不远万里飞到鄱阳湖越冬。歌曲巧妙地以“鹤”为形象,描写百鹤齐飞鄱阳湖,“鄱湖舞动万般情愫”。鄱阳湖候鸟保护区,因生态、气候适宜而成为世界候鸟的最大越冬栖息地,当数以万计的鸟群不远万里翩翩栖落鄱阳湖时,呈现出如歌词中所说的“轻歌曼舞,美不胜收,喜看精彩无数”的“好一幅美图”。放眼远望“长空铺开绚丽蓝图”,无不惊喜感叹:“啊,好一幅百鹤图”“好一幅锦绣图”——这正是人与自然和谐共生的生动写照。

饱含深情,令人心驰神往

白居易云:“感人心者,莫先乎情。”艺术作品不发肺腑之言,就不能获得情感共振;没有情感共振,就不可能产生艺术共鸣。主题宏大的作品,更需有真情实感的个体表达。歌词词作者徐勇、曲作者熊纬和演唱者龚爽,长期从事文艺工作,他们自觉肩负起新时代文艺工作者的使命担当,满腔热情唱响了人与自然和谐共生的时代主旋律。

曲作者熊纬是赣鄱大地走出来的作曲家。其音乐作品贴近生活,贴近民生,贴近时代,创作的许多歌曲脍炙人口,唱响大江南北。熊纬在创作《好一幅百鹤图》时,蕴藏着一腔源于心底的深情厚谊,采用了赣剧南词的韵调,唯美深情,充满诗情画意,听来宛转悠扬,意境悠远隽永。

演唱者龚爽,是中国音乐“金钟奖”民族组金奖得主。她以自己独特的声线和对词曲的独到理解,把民族唱法、民族特色和民族情怀紧密融合在一起,她的演唱既清丽婉转,又柔美绵长。听她的演唱,仿佛从歌声中看到群鹤飞舞的美景象,感受到生态建设的光明前途,令人心驰神往。



生态主题歌曲《好一幅百鹤图》MV画面

第195期

本版邮箱:perft@qq.com
本版电话:0791-86849413