

新大众文艺—— 支撑新高峰 砥砺新经典

李敬泽

高峰之路

新大众文艺的根本之“新”就是人民大众正在以前所未有的规模和深度参与着文学艺术的生产传播,进而改变和塑造着一个时代的文艺形态。我们完全可以满怀信心地展望,活力奔涌的新大众文艺必将支撑起新的高峰、砥砺出新的经典。

新时代的中国文艺新质诞生,气象万千,其中一个突出现象,就是新大众文艺的涌现。2014年,习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话中高瞻远瞩地指出:“互联网技术和新媒体改变了文艺形态,催生了一大批新的文艺类型,也带来文艺观念和文艺实践的深刻变化。由于文字数字化、书籍图像化、阅读网络化等发展,文艺乃至社会文化面临着重大变革。”从长时段的历史和文化视野中观察新时代以来文艺领域的“深刻变化”和“重大变革”,可以清晰地看到,人民大众正在成为新时代文艺的宏大动力力量,新大众文艺正以鲜明的中国特色不断创造新形态、开辟新境界。

网络文学繁荣发展,成为讲述中国故事、传承中华文化的重要载体,为影视、动漫、游戏等提供丰富的IP资源,并形成有效的海外传播,“文学性”跨界延伸,在社交媒体上交流经验和情感的“素人写作”和生态写作、历史写作、旅行写作等成为大众阅读生活的热点。李子柒等人的探索推动短视频形成一种新

新大众文艺是时代、科技和生活变革的成果,也面对着来自这场变革的挑战。其中一个重要挑战就是流量和算法。

如今的互联网平台不仅是社会组织模式,更是文化生产供应基地。借助互联网,一个感人故事被更多人看见并成为创作素材,一部小说在读者“催更”中逐渐丰满,一部舞台作品的十几秒片段“破圈”传播,经典作品在“玩梗”“二创”中再度翻红……

在理想状态下,互联网平台以其开放性和自主性为新大众文艺提供广阔空间,新大众文艺则以其创作活动及成果充实互联网平台文化内涵,使其用户数量和黏性进一步提升。而事实上,平台充当了传统文艺创作中“编辑”和“发行”的角色,对内容生成和分发产生重要影响。同时,平台运营机制对流量的追逐,也直接影响了内容选择、创作者服务和用户策略。合理运用时,流量像一道光,照亮人们还没关注到的好内容;但若唯流量是从,则会抽空创作的精神内涵,陷入同质、庸俗的误区。

此时,文艺创作社会效益与经济效益的矛盾便会以艺术价值与流量价值的矛盾的形式表现出来。当创作者的艺术追求受阻,对能否产生流量的权衡,压倒甚至取代艺术、审美和社会价值的考量时,便有可能变为一场流量狂欢,喧嚣过后,满地浮沫。

算法的诱惑与风险也与流量类似。阅读软件的“朋友在读”,视频网站的“猜你想看”,音乐软件的“通勤必听”,作为互联网重要特点的算法推荐已渗透到文艺生态中。从内容提供的角度来看,算法揣摩用户画像、对标用户喜好,让创作者的工作效率更高,更好满足大众个性化的文化需求。然而,在算法过滤机制下,人们总是优先接收到自己感兴趣或期望获得的内容。算法就像一只无形的手,固化了我们的眼睛、耳朵乃至心灵。当个体偏好被无数次加固强化,文艺欣赏就会在被诱导的挑食中越来越偏食,直至审美感受僵硬,文化营养失衡。

算法在编织着“审美茧房”的同时,也诱导创作者不断复制“成功套路”。如此往复,算法的不当使用会如越来越细密的滤网,隔绝文艺与现实生活,使本该开放包容的创作平台变成只让熟人入内、不产生人叫门的堡垒,把新鲜感、陌生感挡在大门之外——而新大众文艺之所以令人欣喜,原本就在于其鲜活而新颖、多样而丰富的特性。

新大众文艺要想走得更稳更远,应当以社会效益优先为原则强化互联网平台治理,使其更好履行“编发”职责,突破“审美茧房”的束缚,为多样化的艺术创意和美学风格留出足够空间。只有这样,才能为新大众文艺繁荣发展营造良好生态,促使其始终与人民生活血脉相通,以清静质朴的高质量成果回馈大众。

(作者为中国文联理论研究室副主任)

的艺术类型。以《黑神话:悟空》为代表,电子游戏正以强体验的方式形塑着人们的想象。影视艺术通过网剧、微短剧等实现媒介转型。在网上网下的互动融合中,“村晚”“我们的节日”等大规模群众文化活动和演唱会、单口喜剧、沉浸式戏剧蔚为大观……

这是汹涌澎湃的文艺大众化浪潮。新大众文艺的根本之“新”就是人民大众正在以前所未有的规模和深度参与着文学艺术的生产传播,进而改变和塑造着一个时代的文艺形态。作者与读者、作品与观众的传统区隔正在被打破。文艺的接受者同时成为充满活力、充满热情的文艺创造的参与者,文艺溢出传统的场景、媒介,水银泻地、八面来风,正在深刻地嵌入广大人民群众的日常生活在,内在于广大人民群众的经验、情感和想象。或许可以说,在中国文艺乃至世界文艺的历史上,文艺从来没有像现在这样广泛深入地成为大众生活的一种家常日用的基本力量。由此,人民不仅是文艺的“剧中人”,也是文艺的“剧作者”,不仅是文艺的接受主体,也是文艺的创造主体,这是新时代中国文艺的重要表征,其中涌动着塑造未来的大梦。

认识新大众文艺,必须深刻认识人民生活形态的显著变化。新时代以来,随着经济社会的迅猛发展和变革,人民群众的精神文化需求呈现出多样化、多层次、多面向等特点。同时,随着中国建成世界上规模最大的教育体系,中国接受高等教育的人口已达2.5亿,新增劳动力平均受教育年限超过14年,超大规模人口文化素质普遍提升,这是新大众文艺的基础所在,由此带来的不仅是精神文化需求的巨大数量增长,更是对精神文化生活的更高质量要求。新时代中国特色社会主义文化正在迎来全体人民在精神上共同富裕、促进人的全面发展的广阔前景。

日新月异的互联网和信息化浪潮为新大众文艺的兴起提供了强大动力,不仅重塑着人们的阅读习惯、观看习惯,而且内在改变着文艺主体的形态。参与、交互,接受同时输出,模仿进而创造,这种新的主体形态正在不知不觉中变得习以为常。文艺深刻地介入生活,生活直接地介入文艺。技术发展和媒介变革推动的生活变革和文艺变革,正从根本上改

变着传统文艺各领域的条件和固有设定,当超级人工智能使一个未受过专业训练的人生成自己的绘画、音乐和视频时,一些坚固的观念和事物正在受到冲击,文艺乃至社会文化的更多重大变革正在前方浮现。

在推进中国式现代化的宏伟征程上,建设以人民为中心的、面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,一直是我们党矢志追求的文化理想。推动和引领新大众文艺健康发展,必须在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,深刻认识新大众文艺的形态、特点和规律,深刻把握新大众文艺丰富人民精神世界、疏导社会心理和情绪的复杂功能和机制,在泥沙俱下、变动不居的各种大众文艺现象中,始终坚持党的文化领导权,始终坚持把社会效益放在首位,警惕和防止商业操演,以社会主义核心价值观为引领,守正创新、激浊扬清,充分发挥新大众文艺动员和凝聚全体人民精神认同的重要作用,弘扬中国精神、彰显中国力量。

激发全民族创新创造活力,是深化文化体制机制改革、建设社会主义文化强国中心环节。“欣欣此生意,自尔为佳节”,如春江浩荡,如万山红遍,新时代中国人民创造新生活的实践正在转化为文艺创新的澎湃活力。推动引领新大众文艺的健康发展,就是要尊重人民群众的首创精神,让鼓荡在广大人民群众中的创造活力尽情涌流。要准确把握、正确处理新的历史和文化条件下普及与提高、数量与质量的关系。新大众文艺的兴起和发展使广大作家艺术家面临新的要求、更高期待,在人民的生活和创造中,必将涌现大批代表时代高度的作家艺术家,而新的艺术可能性、新的艺术空间正在这个时代的作家艺术家面前无穷无尽地敞开。在中华文明的历史上,从唐诗、宋词到元曲、明清小说,连绵的高峰都是巍然崛起于大众文艺的辽阔原野之上,现在,我们完全可以满怀信心地展望,活力奔涌的新大众文艺必将支撑起新的高峰、砥砺出新的经典。

(作者为中国作协党组成员、副主席、书记处书记)

文艺立时代潮头,也最感时代变迁。当我们把目光投向今天的文艺现场,一个正在发生的巨变是:在时代激发和技术赋能之下,人民群众身上的创造才华喷薄而出,参与文艺表达、创作、分享的热情空前高涨,大众文艺活力澎湃、新意迭出。

新年伊始,我们推出专版,共同聚焦新时代大众文艺的火热图景,洞察其发展动力,瞩望其未来趋势,推动文艺大众化浪潮激荡出更多优质成果,更好造福人民精神文化生活。

——编者

投稿邮箱:wenyipl@peopledaily.cn
本版责编:董阳 胡妍妍
版式设计:蔡华伟

在浪潮之巅

舒平

这个时代,曾是无数的梦想。

上世纪80年代,青年作家余华曾遭遇无数次杂志退稿。每次邮递员把退稿从围墙外扔进来,听到“啪嗒”一声,父亲就会跟余华说:退稿来了。数量极为有限的刊发渠道,不知拦住多少张华、王华、李华的问世。

今天,我国网络文学作者累计超过2400万人,各文学网站日均更新超过1.5亿字,短视频每天更新近8000万条,每年总计接近300亿分钟(按每条1分钟计)。用北京大学教授邵燕君的话说,在互联网时代,文学没有“怀才不遇”,创作已经“野无遗贤”。

在海一般的内容浪潮面前,我们反倒容易忽视,这背后隐藏着人类社会多么巨大的历史进步。

这个时代,也激荡着科学家钱学森的憧憬。1993年,在给汪成为的信中,钱学森写道:我对灵境(今译“虚拟现实”)技术及多媒体的兴趣在于它能大大扩展人脑的知觉,因而使人进入前所未有的新天地,新的历史时代要开始了!他更是直接预言灵境技术将带来“文艺大繁荣”。

今天,虚拟现实走进现实,空间计算重构空间,元宇宙蓝图已然绘就……它们共同指向人类媒介的“终极方案”——通过数字仿真和人工智能等技术,让人们能够全感官、互动式地沉浸于“太虚幻境”,穿越时空,超脱古今。

钱老梦已成真,人类正在开辟新的生活,造就新的感性,创制新的大众文艺。

新大众文艺之新,是数字化叠加智能化之新,是文明“代差”之新而非文艺“量变”之新。它如此剧烈地改变着我们的生活、感受与表达,带来无数的新奇与喜悦,也带来如此强烈的未

知和不确定:

——“看微短剧的超过了点外卖的”,人们欢呼微短剧崛起的同时,长剧集正在革新以应变;艺术家们呼吁戏曲要守住传统程式,前卫的实验者正在借助沉浸式舞台留住观众;图书、影视、演出线下奋臂出海,游戏、网文、短视频海外不期而红……文艺演进充满张力,格局之变未完待续。

——“这么多网文作者也没出一个金庸”,网络文学造就“大神”的同时,也面临这般质疑:“人工智能将取代人类作者”“人工智能会产生大量平庸低劣之作”,截然相反的预测同样透露着担忧;“微短剧就是多巴胺生意”“游戏是电子榨菜”,新大众文艺的“直给”和“爽感”也遭受诸多诘难……开新之路考验不断,难题待解。

站在前无古人的浪潮之巅,既要劈波斩浪也要洞若观火。新大众文艺不仅创造了新类型,也在塑造着新格局。在线音乐没有取代音乐演出,反倒让胜在现场感的演唱会盛极一时、一票难求。正如19世纪照相术的发明没有消灭绘画,反而倒逼绘画艺术开辟新境。新兴艺术媒介的颠覆性态势,倒逼旧媒介重新界定自我,将比较优势发挥到极致,艺术创作终将柳暗花明、别开生面。

人类艺术演化史、人类文明演进史同样告诉我们:变是唯一的不变,拥抱变化才能掌握主动;问题是时代的声音,只要科学认识问题、矢志解决问题,就能把我们的文明不断推向新的高度。

新大众文艺,朝向心灵境界的新目标,锚定!

锐见

生成式人工智能(AIGC)——

从技术革命到创作革新

梁君健

随着人工智能技术的突破,影视创作正在迎来新一轮变革。这一技术提供了智能工具,也打破了专业壁垒,让普通人拥有了创作高品质影像的可能。有电影导演感叹,在这条新赛道上,之前积累的电影经验不再适用,每个人都是初学者。何为艺术,何为创作,什么是好作品,同样面临着重新定义。

新技术还革新了视听内容生产逻辑,大幅提升了文艺创作效能。以前需要成百上千人完成的工作,现在只需要

几十个人的团队就能做得更快、更好。惊艳全球的国产3A游戏《黑神话:悟空》,就借助AIGC大幅提升了动作捕捉和模型生成等环节的效率。

AIGC所带来的最重要的变化,是对人类想象方式的极大拓展。越来越多的奇思妙想可以通过影像方式便捷实现。未来,随着脑机接口等新技术突破,人们将更加自由地在现实世界与虚拟世界之间穿梭。这不仅仅是文艺创作的变革,也必然会重新定义人类的生活世界。

素人写作——

“真”永远是文艺的刚需

项静

当农民、矿工、家政女工拿起笔来,当保安、快递员、保险代理人敲下一行行文字,当图书市场上出现越来越多普通人的“处女作”,一种特别的时代文体正在形成,那就是素人写作。素人是相对于专业写作者而言,“素”取其普通的意思。他们以自述的方式记录下真切的生活感受,通过身边事和个人视角的汇聚,让读者看到世间万象和平凡史诗。重要门户网站相继创办非虚构写作平

台,社交媒体设置议题、重点关注等,促使这种写作现象进一步“出圈”传播。

素人写作既是“陌生化”的,提供了较为独特的经验和故事,又是“亲切”的,能唤起人们情感上的共鸣。它让我们看到,在这个技术越来越发达的世界,人们对真实与真情的渴求仍然是刚需。他们写下的是亲历的生活,可触摸的历史,支撑生存的情感、道德理想和生活美学,也是为每个人所感同身受的爱与尊严。

“村字头”群众文艺——

重在参与 乐在互动

缪蕊

火爆“出圈”的贵州省榕江县“村超”已经走入第三年,依然热度不减。以“村超”为代表的“村字头”文艺活动,不管一场场跨越山海、“民星”汇聚的群众文艺盛会。它一头连接着广大农民旺盛的文艺创作热情,一头连接着乡村振兴带来的生机与活力。“云观众”通过弹幕评论参与其中,还可以随手拍一段“歌舞模仿挑战”与之互动,更是凸显了群众文艺愉悦自己、照亮他人的文化内蕴。

从“村超”“村BA”的争先恐后,到“村晚”“村歌”的斗舞比唱,内涵丰富的“村字头”,反映出新大众文艺一个重要特征:从单向度的观看与接受,向广泛参与、跨地域、连通网上网下的交互转变。在这里,人们追求的不是顶尖的技艺,而是充满现场感、松弛感和参与感的文化体验。在每一个参与者的笑容中,我们看到群众文艺热度的密码,来自身边能够时刻体认和共享的生活舞台——“我行,我上!”

微视听——

形塑视听文艺新格局

赵晖

数据显示,截至2024年6月,我国短视频用户规模达10.50亿人,微短剧用户规模达5.76亿人。微视听成为新大众文艺的关键组成。它是媒介深度社会化的成果,也是互联网业态回应审美需求的必然产物。自发创作、雅俗共赏、大众传播……一系列特质共同彰显微视听文艺的人民属性。无需号召,短视频账号总数在2023年底就已达到15.5亿个,日均更新量近8000万条。它包罗万象,传统文艺、乡村民俗、城市

生活层叠叠出,还掀起“跟着短视频去旅行”“city walk”等潮流。它满足足文化消费“短”的需求,日益形成“微短剧+”社会文化生活新格局。

汇聚海量创作主体,微视听以共创共享的生产机制,构建起高低相和、长短互融、错落有致的观带雨林式的文艺生态。与此同时,正视良莠不齐、一窝蜂、抢风口等问题,跨过“青春期”,在艺术历练中走向成熟,依然是摆在微视听文艺面前的一道必答题。

沉浸式文娱——

“在场”体验让人“上头”

陈丽君

因为要不断打磨主打“沉浸式”的《新龙门客栈》,在排练演出之余,我也会去体验流行的沉浸式文娱活动,比如剧本杀、密室逃脱等。“沉浸式”为什么这么让人“上头”?我想,最突出的原因应该是其能提供自主性的“在场”体验。在文化产品极为丰富的今天,线下文娱必须牢牢抓住自身的独特性——相对封闭空间中文化气场的自然流动、人与人之间面对面的化学反应,这是互

联网没有办法取代的。沉浸式文娱将线下特点推向极致——不满足于“看”,而是营造更立体的感官体验,甚至让观众成为推动情节、构建故事的主体。

其实,沉浸本身就是文化接受的魅力,观剧是沉浸,阅读也是沉浸。沉浸式文娱将观众作为不可或缺的关键环节,围绕“接受”做足文章,给予观众强有力的参与感和自主性,也因此赢得了难以被替代的吸引力。

大众摄影——

生活的艺术 分享的艺术

韩宵宵

随着技术更迭,数码相机、智能手机和社交媒体的广泛应用,摄影已经从“暗房”中的专业创作,变为街头巷尾触手可及的艺术形式,大众摄影时代正式开启。每个人都是镜头的主人,人人都能透过镜头探寻生活的细节,用影像定格色彩斑斓的世界。艺术的触角由此延伸至每个人的寻常生活。一个重要的人生时刻、一次美妙的青春旅程、一场街头的不期而遇,这些被聚焦的瞬间,灌注了个体独特的审美情感,宛如一幅幅流动的社会生活

画卷,既鲜活又温暖,既真诚又热烈。社交平台让摄影不仅存在于精心布陈的展厅中和具有触摸质感的相纸上,更成为一种自我表达的语言,一种分享的艺术。分享成为创作的重要动力,让摄影艺术在大众中进一步生根发芽。“不是每张快照都是杰作,但不一定只有杰作,才会讲述一个令人感动的故事。”大众摄影大众拍、拍大众,成果为大众所共享,这是其最根本的价值逻辑,也是其最持久的生命力。

警惕流量至上与审美茧房

胡一峰