

正视科艺融合带来的创作挑战

关戈

当前科技和艺术的关系问题，可以说是文艺领域转型升级的系统性问题。破解之道是锚定人的全面发展，积极推动科技和艺术相向而行、互补生辉。

前不久，在水木年华“时空诗旅”数字人演唱会上，一场融合数字技术与沉浸式交互的视听盛宴，展现出科技文化融合的崭新场景。全球百万观众齐聚元宇宙空间，在高精度动作捕捉与人工智能技术加持下，歌手的数字分身跟观众展开多元实时互动，带来炫酷的艺术体验。

这并不是单一个例。几乎跟此次演唱会前后脚，登陆上海音乐厅的虚拟现实大空间《寻找秘谱：穿越上海1930》也开启了沉浸式体验的“时空之旅”。穿戴好设备，观众就能“穿越”到20世纪30年代的上海，追随剧中人物足迹，感受独特的年代氛围和生动的历史传奇。从演出

场景、表演主体到在场体验的方式，一切似乎都在更新与重塑，给传统认知带来强烈冲击。

这也不是刚有的现象。科技与艺术相向而行早已贯穿人类文明史，而“科技赋能”之所以成为近年来文化生产与艺术创作的高频词，跟当前的科技革命和产业变革密切相关。随着科技和文化加速融合，以大数据、3D投影、虚拟现实、增强现实、动作捕捉、元宇宙和人工智能等为代表的前沿数字科技，正逐渐融入舞台表演、影视制作、展览体验等领域，参与到艺术创作生产与传播消费链条各个环节之中，为其注入活力、增益效能、扩大影响，更带来崭新气象。

这是机遇，也是挑战。当科技要素不断开辟新的场景和赛道、升级技术工具和手段、更新艺术语言和体验维度，所有被释放的“可能性”都面临与文化艺术自身规律和属性的“适配”问题。我们必须正视这样的课题：在科技和文化融合过程中，如何确保科技向善、文化向新，使文化生产和艺术创作不脱离文明传统、文化主体和艺术本体。

在文艺领域，一些现象需要引起关注。一方面，科技发展带来的便利生产形成“创作舒适区”，其中，网络素材取代生活体验，快节奏

流程带动批量复制、“套路化”模式的出现，创作过度依赖特技表现、视觉呈现和舞美设计，以致走入“重颜值、轻演技”“重形式、轻内容”“重设定、轻本体”等误区。另一方面，在感官增强和体验扩张的欣赏环境中，艺术传播与接受的过程大幅压缩，“快速”快进成为常态，艺术审美越来越呈现出碎片化、浅表化倾向。比如，片面追求“爽感”和情绪价值的满足，忽略思想内容、叙事逻辑和情感表达，热衷于“磕CP”，关注演员而不是表演本身，等等。

这些现象的出现，跟科技发展带来的文化场景切换与升级有关。科技释放出创作生产的无限可能性，实质也释放了精神需求的无限可能性。无论科技如何发展，“人”始终是解决问题的关键。在科艺融合的背景下，人应该如何对文明历史、文化传统和艺术规律葆有敬畏、保持定力和坚守初心？

面对科技大潮对文化艺术的激荡，以下三个层面尤其需要我们关注：一是恪守人文精神。文艺创作的方式可以多种多样，但其功能和作用从来都是指向人的自身发展和人类文明传承。应当看到，科技迅猛发展带来的体验扩张，本身就有一种创作主体情性和受众好奇心心理的阶段性特征。而放眼长远，无论创作还是接受，

都要回归文化本位，重视人文精神和价值情感。文艺是文明历史、文化传统和时代生活的产物，也对培植精神具有不可替代的作用。

二是尊重艺术本体。任何艺术门类之所以形成自身独特的表达语汇和语法，都是长期实践的结果，承载着地理环境、历史传统、风俗文化、审美心理等体现文明特性和文化性格的基因密码。更新、升级科技工具和手段，必须以此为出发点和落脚点，带动艺术本体的焕新升级，避免“戏剧没有戏、舞剧不见舞、满台声光电、服装走秀”的现象。

三是促进审美升维。面对一些形式创新的表面丰盈与内在贫乏，要深知大美若朴、至美源于至真至善；面对信息过剩和审美茧房，要有知识进阶与审美升维的信心，对算法的“投喂”和娱乐喧哗葆有警醒，不断深化思考、理性选择。这需要久久为功，需要重塑人的主体自觉，需要通过进一步提升国民素质特别是加强美育来逐步推进。

当前科技和艺术的关系问题，可以说是文艺领域转型升级的系统性问题。破解之道是锚定人的全面发展，积极推动科技和艺术相向而行、互补生辉。科技与艺术的融合发展，值得期待，也值得人们为之付出努力。

锐见

不能以“模仿”“化用”“借鉴”为由，将创造的可能性拱手让出，将文学的未来拱手让出。

近来，一场文学“鉴抄”争议持续发酵。有读书博主通过晒对比图的方式，接连指出多名青年作家作品与他人作品存在相似之处。小到一个比喻，大到一个段落，这些相似究竟“是异曲同工”还是“过度借鉴”还是“剽窃抄袭”？模仿与抄袭的界限在哪里？对“句子查重”反对文学来说是底线要求，还是过度约束？相关话题引发热议。

热议的“风眼”在于，如果连一向被视为富有创造力的文学，都能以化用、拼凑甚至复制、粘贴的形式出现，那么，原创的生命力何以保障？

原创，是文学跟读者签订的郑重承诺，也是文学发展的基石。一直以来，文学都被视作文化原创的源头。一部优秀文学作品的诞生，需要作者有生活，有体悟，能无中生有地搭建一个独一无二的世界；需要作者有思考，有提炼，能敏锐感知人间冷暖，准确击中时代心灵；文学还是一门语言的魔法，“写出独特的这个”“每一句话只有一个最好的说法”，这是许多作家终其一生的追求。看似独出机杼的背后，往往是风格的厚积薄发，是技艺的苦心经营。

创作是一个系统工程。倘若句子可以复制、段落可以粘贴，那只能说明行文本身是模棱两可、充满陈词滥调的；倘若修辞可以挪用、风格可以混搭，那只能说明整部作品是松散零落、不成一体的。

进一步说，作品形态也是创作态度的一种反映。一些青年作者生活经验不足，创作依赖二手信息，容易跌入从文本到文本的陷阱，囿于语词的迷宫，一下笔就是似曾相识的腔调。还有一些作者受功利心驱使，作品贪多，发表求快，没有耐心充分打磨文本，没有恒心锚定自身风格。更有甚者，把别人的创造成果改头换面、嫁接抄袭，无视文学本应是求真的艺术，将真诚与敬畏抛之脑后。

这次文学“鉴抄”争议，可以视作读者意见的一种反馈。它表明，失去原创，也将失去读者对文学的信任。创作态度真不诚，文本创新没有含金量，决定了读者买不买账，文学有没有市场。如果“相似”越来越多，原创越来越稀薄，就不能怪读者离文学而去。从最近一些文学刊物的回应可以看到，加大稿查重力度，尊重原创、打破文学圈子化，对新人有公心、对好作品有耐心，形成这样的共识对文学健康发展来说尤为必要。

如今，网络文学中类型元素共享的融梗式写作、数据写作已经常见，“融汇”百家之长的人工智能写作、人机共创写作也已出现，文学原创本身就在经受考验。在这样的时刻，更不能以“模仿”“化用”“借鉴”为由，将创造的可能性拱手让出，将文学的未来拱手让出。

文艺评论

本版邮箱
wenyi@people-daily.cn
本版责编：张明瑟
版式设计：沈亦伶

始终葆有对原创的尊重与敬畏

从文学『鉴抄』争议谈起

新作速评

电影《南京照相馆》海报。

资料图片

正义之光让历史显影

评电影《南京照相馆》

左衡

艺海观澜

电影《戏台》海报。

资料图片

近日，陈佩斯导演的电影《戏台》登上大银幕，此前同名话剧已上演多年，票房与口碑长红。此次电影上映依然广受关注，观影过程中观众席时常爆发出阵阵笑声。在这笑声背后，是一位艺术家对喜剧创作半个世纪的求索与坚守。

在“笑”被快消、被剪辑、被算法重新定义的今天，陈佩斯的创作轨迹显得愈发清晰和可贵。他的喜剧不只是笑的载体，更是对生活的理解，对人性的触碰，以及对人生悲欢的思索。

陈佩斯的喜剧创作从表演开始——上世纪70年代末，陈佩斯与父亲陈强合作出演电影《瞧这一家子》，凭借对普通人生活化的描摹与提炼，为喜剧片在文艺市场的突围打开了局面。随后“二子”系列电影的陆续上映，让陈佩斯成为80年代最受欢迎的演员之一。他塑造的角色不是脸谱化的，表演风格写实又高度凝练，源于生活又高于生活。在《父与子》之后，他逐渐突破了父亲的影响，形成了属于自己的喜剧表演风格，看似不经意的幽默与不协调的肢体背后，是对生活入微的观察，对表演精巧的构思。

晚会小品的创作，标志着陈佩斯由纯粹的喜剧演员逐步走向编导演一体的成熟喜剧创作者。1984年春晚，陈佩斯与朱时茂合作《吃面条》，两人对话节奏明快、

笑料百出，成功拨动了全国观众的笑神经。此后他们又推出《羊肉串》《主角与配角》《警察与小偷》等小品。在这些作品中，他不只关注表演的“包袱”，更重视“笑”背后的逻辑与节奏。陈佩斯这一时期的创作都具有相对完整的戏剧结构和人物逻辑，他的喜剧理念突破了表演的直觉，逐步体系化、完整化，为后来的舞台剧创作打下坚实基础。

舞台剧创作时期的陈佩斯，开始从实践中总结喜剧创作理论，探寻喜剧引人发笑的内在原理。2001年，他组建喜剧工作室，开始创排话剧，从《托儿》《亲戚朋友好算账》《阳台》再到《戏台》《惊梦》，每部话剧都创造了票房佳绩。2004年，他在《阳台》的创排中首次提出“结构喜剧”的概念：不

纪录片《但是还有书籍》第三季——

一“页”方舟，驶向无穷远方

吕帆

《但是还有书籍》行至第三季，仍有观众好奇标题里的“但是”是什么意思。其实，它提出了一个我们都有同感的问题：在时代洪流、生活潮流、信息湍流中，书籍如何搭建一“页”方舟，承载人生的意义，驶向无穷的远方？

方舟可供远航。首集《书海逐光》以视障群体为主主人公，开篇便让观众心中一紧：我们可能从没想过，那些看不见的人如何阅读？故事借视障者自白开场：“有一个哪儿也去不了的身体，但是好像有一颗无所不能的灵魂”，渐次串联起盲文校对员史然、中国盲文图书馆副馆长何川等人的故事，他们共同的身份是视障人士，更是通过阅读获得新生的“新人”。

镜头如手指般细腻地扫过书上的凹凸圆点，视障读者眼神斜望、细细思量，感受文字一个一个地进入身体，伴随春蚕食叶般的“沙沙”声，观众也跟着体验指尖的钝痛和兴奋。接着，一段解说词概括了这种体验感、共情心的来源：“自由地阅读，对于盲人来说意味着挣脱身体的枷锁，抵达无尽的精神旷野。以阅读为舟，他们打捞自己，丈量世界，自主地书写自己的命运。”

这就是《但是还有书籍》历经三季“粉丝”不减的魅力。它不会登高一呼“文学

需要关注”“精神亟须救赎”，而是总以文学的、诗意的、审美的目光，在不同情感和群体之间流连，形成一种双向的流动。

方舟亦可自渡。如果说首集主题是阅读让人走向辽远之地，第二集则阐明阅读使人望向最近的地方——探寻自我。

将华文写作视为尊严的马来西亚作家黎紫书、边做保洁边写作的素人作者范雨素、以阅读和写作抵抗焦虑的林白，三位主人公人生与写作的“双向奔赴”和“互相诘问”，展现了写作如何成为自我的一面镜子。纪录片让她们再一次真实地被看到——不光是文学的魅力，更是她们身上的生命哲学，是那些向内的不断探索、对待人生困境的超凡想象力、秉持之以恒的浇灌而勃发的生命力。

在黎紫书看来，成为“了不起的作家”从不是最重要的事，真正要做的是成为“我自己最满意的那个人”，成为更好的自己。写作的意义，正是深入地探索自我，让醒来的每一天，都成为完善自我的又一次机会。

《但是还有书籍》所展现的，大多都是这样平凡而独特的人生切面。普通人少有专业写作、翻译、校对盲文等经历，但阅读、写作确与你我切身相关。叶圣陶先生说：“读书顶要紧的事情，是把书中的经验

海报。纪录片《但是还有书籍》第三季

看台人语

网络剧《朝雪录》

颜值吸睛

剧情跳脱

融合古装、探案、爱情三重元素于一身的剧集《朝雪录》正在热播，登顶影视行业关注的云合数据长剧榜。开播之初，收获不少“颜值与演技并存”的好评，但随着剧情推进，“案件逻辑牵强”“权谋线悬浮”等批评声渐起。被“颜值”吸引，被剧情“劝退”，似乎成了古装剧常见的痛点。观众起初会为精美的扮相、精巧的道具、精致的场景吸引，但当剧情逻辑屡屡跳脱，再好的包装也会成为空中楼阁。

这部剧里，破获连环奇案、为父昭雪的翻案叙事框架，按理说非常有吸引力，但架不住后情节涣散，一些关键线索出现得过于突兀，推理张力被削弱；男女主角从合作到相知的情感线，也因几次强行误会的设置而显得生硬。

古装剧的魅力，从来不只是“好看”，更在于“耐看”。个别创作者把精力放在服化道上，却对打磨剧本失去耐心。像《琅琊榜》《长安十二时辰》这样凭借烧脑内核、真挚情感给观众留下深刻印象的剧集，依然是行业里的稀缺品。毕竟，颜值是敲门砖，剧情才是试金石。

(广东省深圳市 王澍哲)

如果说，影片里冲洗照片的血色“暗房”象征着历史的沉痛章节，那么，影片本身可看作是中国对待历史与文明态度的一次“显影”。《南京照相馆》以一次向死而生的叙事，书写了整个中华民族艰难新生中的历史一页。在重温并弘扬伟大抗战精神的庄正氛围中，它适时出现，在美学的和历史的两个维度上，为中国抗战题材电影做出了新的探索。

影片把视点聚焦在“照相”上。影像是当时兼具信息可信度、视觉冲击力和传播广度的重要媒介，侵略者对此心知肚明，随军摄影记者伊藤因此掌握不少特权。中国邮差阿昌因自称生存在下，失去了生存下去的机会，善良的他又把这一线生机分给藏身照相馆地下室的老老板一家。伴随着一次又一次照相、洗印和登报，南京的城市景观在空间上延伸开来，几个人物的命运在时间上逐步推进，交织成线索细密而精巧的情节网络。这些线索足以构建故事，但对人物的支撑却不够牢，随时可能断掉、散失，悬念一直保持，情节反转每每在意料之外又都在情理之中，惊心动魄的痛感由此产生。

侵略者伊藤作为影片主角之一，象征日本法西斯的典型面相：由于掌握武器、摄影机和胶片这些战争资源，膨胀到以为自己是“进化”的化身，他口中对中国文化所谓的“热爱”，只是为了哄骗中国人、最终诱杀“朋友”。影片借伊藤的狂妄自大，以小见大地反映并批判了法西斯主义炮制的所谓“美学”。这套东西既反人类又反文明，却极具欺骗性和蛊惑性，其中影像是重要组成。

幸而，正如鲁迅先生所说，中国人没有失掉自信力，也没有相信侵略者的谎言。小邮差、小老板、小龙套等人咬牙坚持生存的剧情，无形中隐喻了中华民族在历史黑夜中的坚强不屈。他们在最短时间内学习技能，谋求生路，哪怕只有千万分之一的机会，也要坚决留下代表希望的孩子，留下民族的记忆。在战火和血污中，他们淳淳着自己的灵魂：女演员唾弃了翻译官破烂肮脏的保护伞，活得刚硬；已经脱离危险的老兵重又杀向日寇，壮烈牺牲；阿昌坦然告诉伊藤，中国人和喜欢侵略的人不可能做朋友！尤其令人动容的一幕，是照相馆老板以一幅幅手绘大好河山“洋片”作背景，拍下最后一组全家福，随后走向生离死别。中国人的坚韧不拔、中华文化根脉的绵延不绝，极具具象化地呈现出来。

如果说，影片里冲洗照片的血色“暗房”象征着历史的沉痛章节，那么，影片本身可看作是中国对待历史与文明态度的一次“显影”。《南京照相馆》以一次向死而生的叙事，书写了整个中华民族艰难新生中的历史一页。在重温并弘扬伟大抗战精神的庄正氛围中，它适时出现，在美学的和历史的两个维度上，为中国抗战题材电影做出了新的探索。