

文学生产、认知科学与信息技术

朝戈金

我们分别用曹雪芹和刘三姐（也作刘三妹）作代表，从文学的两种生产者说起。曹雪芹是作家书面文学创作的，他有丰富的生活经验积累，有深厚的文学修养和高超的文字表达能力，有从事《红楼梦》写作的各方面条件。于是，经过“批阅十载增删五次”，终于写成了这部文学巨著。刘三姐——不用介意历史上（传说是唐代）是否真的有过一位十分擅长唱山歌的“歌仙”刘三姐，这里只用她的响亮名头指代无数的口头文学生产者和传播者。这些口头的故事讲述家和诗人，通常经过口头文学传统的长期熏陶，有卓越的现场创作能力和出口成章的才华，所讲述的故事和诗歌，也多有堪称经典的名篇。正所谓“虽文人捉笔，不能过也”。看过电影《刘三姐》的观众，一定对电影中刘三姐和罗秀才对歌的场景记忆犹新，刘三姐的诗性智慧和即兴创作演唱的才能，令人倾倒。

从信息技术的角度看这两种文学的生产，就其各自所蕴含的文学性而言，有很多相通之处；就其生产者、生产机制、传播方式和接受效应而言，又各自不同。简而言之，作家文学的生产者一般都是个体，有名有姓；而口头的歌者往往是匿名的众人，那些广为流传的山歌故事，都无

法定位到个人，所以民间文艺学界都认可口头文学具有“集体性”。作家的创作过程一般是独自完成的，读者们只关心他的成果，也就是作品；民间的歌手则多是在一个众声喧哗的演唱场域完成创编和演唱，所以受众们不光是关心故事是否精彩，还关心讲述人的个人才艺和水平怎么样。因此，民间文学也被看作是公共性的和过程性的。作家的文思要转化为书写符号记录在纸张等载体上，读者通过阅读（解码）来完成文学的接受，所以作品是居于作者和读者之间的，读者与作者的互动，需要通过作品这个中间环节。民间艺人的艺术表达是直接面对受众的，在演唱中，艺人会综合调用人体的感官系统，不仅口吐莲花，还大量运用身势语。受众则在现场观看聆听，参与到叙事所营造的情感和氛围中同步完成接受，还经常通过欢呼或倒彩来反作用于演唱者。若是用认知科学的“具身”（embodiment）和“离身”（disembodiment）概念来理解文学生成和传播的话，口头文学的创编是“具身”的——基于生物属性调用身体的多种官能，嗓音是否悦耳、表情是否生动、身势是否传神等都是评价演唱艺术的要素。书面文学的信息传递和流通则是“离身”的——内在的思想情感和语言表达，要经过文字的符号转化，形成一个编码的文本（作品），读者的阅读活动则可能在百年之后、千里之外完成。

“具身”的操演，天然地具有种种局限性。嗓音再洪亮，能够传播的距离也十分有限；记忆力再出色，也不可能准确记住所有内容。故而，克服此类局限的各种努力就出现了——

信息不能远播，就安排专人负责信息的传递，如传令官；信息容易出错，就把头脑中的信息以特定方式记录于物质载体上，如图形、符号或文字。特定的符号或文字的创用，就极大地克服了具身性信息的短板。不过，就文字的使用而论，事情远不是那么简单。要想掌握文字，就需要长时间专门的学习，这在经济社会发展水平不高的地区，是只有少数上层才能做到的事情。此外，书写材料是否方便取得，代价是否高昂，是另一个离身性信息的短板。在甲骨上刻出笔画，在岩石上刻出图形，在鞣制的羊皮上写字，都不是轻而易举的事情。具身的直接和便捷，与离身的间接和困难，就造成了信息在人群中传递的两端并举。用口头诗学的术语来说，就是“言文双媒介双通道”现象，相互弥补对方的短板，但谁也无法完全取代谁。

人类信息技术的这种言文互补属性，与其他技术的进步有明显不同。我们不知道技术进步一直是人类文明演进的重要标志。以衣食住行等人类基本生存活动来看，从以兽皮蔽体到穿着棉麻丝绸，从茹毛饮血的果腹到烹饪艺术的享受，从两足奔走到驾车骑马再到火车飞机，人类一步步走到科技高速发展的今天。这总体上是新技术全面取代旧技术的过程。随着望远镜和电报电话的使用，关于“千里眼”和“顺风耳”的神话就失去了存在的土壤。

大略说来，信息技术的演进经历了语言、文字、印刷、因特网等几个大的阶段。文字相较于语言是后出的，印刷相较于书写是后出的，因特网相较于出版是后出的。但信息技术的发展并不是简单从低到高的过程，也就没有出现过高级技术取代低级技术的情况。人类社

会从来没有抛弃口头语言而只用文字交流，从来没有因为印刷品的出现而放弃了书写技术，也没有因为使用了因特网而废弃了说话、书写和印刷技术。每一种后出的技术，都采用了完全兼容前在技术的姿态。

眼下人工智能在快速发展，它虽然也是处理信息，但不能单从信息技术的角度谈论它。不过在我看来，这也是一种“离身”。作家进行文学创作时的离身，是先将思想和表达进行处理和加工，再投射到符号上。简单说，就是先加工好成品再外移到其他媒介上。现在，从逻辑回归到人工神经网络，机器已经被赋予了掌握复杂算法的功能。你提供了信息在人群中传递的两端并举，分析和加工材料，还会做出判断，包括利弊分析、趋势判断等。这就等于说，不是思想成果的外移，而是思想能力的外移了。

人类与生俱来的处理和传递信息的能力，主要体现在口头传统上。它具有多模态、即时性、直接性、情景性、参与性、互动性、公共性等诸多属性，这些是无论多么精巧的技术都无法取代的，所以口头传统被称为是“古老常新”的技术。从另一方面说，技术的进步是不可阻挡的，但对其还要保持某种清醒。印刷术的进步让低成本大批量复制读物成为可能，也就出现了少数被遴选的书籍得以大量发行的情况。约翰·弗里教授曾发问：究竟是谁、依据哪些标准，为我们圈定了一个“经典”的范围？这个追问是发人深省的。当某种成为潮流的技术大放光芒的时候，某些有价值的事物就被遮蔽在阴影中了。

（作者系中国社会科学院学部委员、民族文学研究所所长）

一家之言

为国潮插上青春和国际范的双引擎

——聆听钢琴作品《戏韵少年》

崔伟

当我们越来越强调文化自信的当下，如何固牢传统文化在青年心中的根植，怎样扩大中华文明的世界影响，无疑是一个非常迫切和需要创造性完成的任务。应看到，很长时间和许多作品，国潮还多呈现为一种传统的原貌，在欣赏吸引力和感受创造力方面似乎与国际范和青春一族尚未实现水乳交融，这无疑对有效、优质传播中华文化是一种缺憾。但最近欣赏了“星海杯”首届中国风格钢琴作品作曲比赛的一些作品，其中由国音附中作曲专业14岁学生许浩庭作曲，13岁张雯婷演奏的钢琴作品《戏韵少年》，让我感到青年作曲家对传统戏曲音乐的感性体味与独特表达，充满新意。

这是一首“复三部曲式”的钢琴作品。其主题聚焦在京剧音乐【二黄原板】的曲调感悟和表达运用上，但最让人兴奋的则是有着在京剧旋律元素之上的，属于作曲和演奏者年龄感十足、感性鲜活的整体面貌。那爽朗悦动的钢琴演奏，尽管不时围绕着京剧旋律涌现，但背后的感受力则能让人沉浸于音乐少年的个性感触，在聆听过程中增进对传统文化的敬畏，升华出具有感染力的音乐体悟。

这是一部篇幅不长的钢琴作品，但我却听出了创作者和演奏者对传统戏曲音乐的认识与迷恋。戏韵在他的血液和情感中生根发芽，并因此触发其充满活力与个性的创造。作品中【二黄原板】的“过门儿”，虽标识感很强，但被作曲者活用为音乐表达。你会边听边想象，乐曲是京剧音乐对少年的召唤。在《戏韵少年》中，钢琴旋律的叙述有着完整的故事感。这个故事的內容是少年由远及近对民族音乐的感知和品味，新奇而沉醉的心灵靠拢，于是整个作品就幻化为更有普遍意义、表达力极强的心灵之歌。

尽管许浩庭还是一个音乐少年，但他却能如此自觉突破因袭已久的国潮作品只是搬来民族戏曲旋律简单呈现的积习。他走出了这类作品往往缺乏创作者感受和创作激情的传统表达，琴音之下不是一种不同音乐环境的简单复制，而是流淌自心田的激情和对京剧音乐的娓娓道来。

《戏韵少年》更有着少年音乐人那种顽皮和灵巧。作者对传统京剧音乐的感受没有滞板的庄重，体现出对一个少年音乐人特有的关注点。旋律中，你能明显感到他对戏曲音乐表达民族性、精致性、独特性的敏锐捕捉。比如，对京剧演奏“紧打慢唱”的新奇予以呈现，以钢琴作曲和演奏的“装饰音”尝试传递出京剧演奏“味儿”的效果。这些都活跃了钢琴曲的传达，使作曲和演奏者的个性化，以及充满年龄感的认知被传递得淋漓尽致。当然，也铸就了这首钢琴曲富于生命力和洒脱青春气息的独特感。

尽管我不是一位职业音乐工作者，但作为戏曲人，不能不高度评价这部《戏韵少年》。欣慰，听了一个14岁音乐少年的作品，带给了我已逐渐感到审美疲劳的戏曲元素音乐创作老套路焕然不同的新生命。无怪在“星海杯”首届中国风格钢琴作品作曲比赛中，它能在195部应征作品中脱颖而出，获得佳绩。其最大意义，正在于为国潮插上了青春与国际范的双引擎。

（作者系中国戏剧家协会秘书长）

官箴品鉴⑧

《云梦秦简》的“五善五失”说

王杰

《云梦秦简》又称睡虎地秦简，因出土于湖北省云梦县睡虎地秦墓而得名。

1975年12月，湖北省云梦县睡虎地的秦墓中出土了1115枚竹简（包括残片80枚）。这些竹简经整理编纂，分为《编年记》《语书》《秦律十八种》《效律》《秦律杂抄》《法律答问》《封诊式》《为吏之道》和《日书》共九种。这些竹简长23.1到27.8厘米，宽0.5到0.8厘米，内文为墨书秦隶，写于战国晚期及秦始皇时期，反映了篆书向隶书转变阶段的情况。其内容主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作以及关于吉凶时日的占书，为研究中国书法、秦帝国的政治、法律、经济、文化、医学等方面的发展历史提供了翔实可靠的资料，具有十分重要的学术和史料价值。

《为吏之道》是《云梦秦简》中的官箴类文献，通篇共有51枚竹简，放置于墓主人腹部之下。考古学家和历史学家经过研究发现，从此简放置的位置看，《为吏之道》应很受墓主人一生的重视和喜爱。墓主人是一位官员，“喜”的秦代下级官吏，“喜”曾经担任过安陆御史、令史、狱吏等与司法有关的职务。看来，“喜”生前不仅反复阅读过《为吏之道》这篇文章，而且把它宣扬阐发的为官之道，内化为自己的日常行为准则。

《为吏之道》最主要的内之一就是提出了“五善”说。“吏有五善：一曰中（忠）信敬上，二曰精（清）廉毋谤，三曰举事审当，四曰喜为善行，五曰龚（恭）敬多让。五者毕至，必有大赏。”意思是，作为一名官员，要具备五种美德：一是要忠诚守信，敬重上级；二是要清正廉洁，无怨无悔；三是要办事谨慎，审时得当；四是要喜做善事，利国利民；五是要为人恭顺，谦虚礼让。如果能同时做到以上五个方面，将会有很大的奖赏。这是从上下级关系、为政品德、人际关系、做事标准等方面对为官为政提出了具体的要求。

此外，《为吏之道》还谈到了“吏有五失”：“一曰夸以逆，二曰贵以大（泰），三曰擅裁制，四曰犯上弗智（知）害，五曰贱士而贵货贝；一曰见民（偃）敖（傲），二曰不安其（朝），三曰居官善取，四曰受令不悛，五曰安家忘官府；一曰不察所亲，不察所亲则怨数至；二曰不智（知）所使，不智（知）所使则以权衡求利；三曰兴事不当，兴事不当则异辟行；四曰善言隋（惰）行，其则士毋所比；五曰非上，身及于死。”

虽名为“五失”，但具体内容却有三十

组，实际上共有十五失。第一组“五失”：即过度奢侈、富贵生骄、擅作主张、无知犯上和轻人才而重钱财；第二组“五失”：对百姓态度傲慢、不安心于本职工作、对百姓巧取豪夺、接受任命态度不恭敬、为小家而舍大家、忘国家；第三组“五失”：过分袒护自己的亲属、用人失察、为老百姓办事马虎大意、巧言令色且做事懒懒散散、妄加非议自己的上级领导。从三组内容看，基本上大同小异。从“五善五失”的内容来看，涉及为政、德能、为民、为人处世、选人用人等方面，主要是告诫为官者，在这些方面绝对不可掉以轻心、马虎大意。

《为吏之道》在中国吏治史上有着深远的影响。为政者须立德修德养德，德乃立身之本、为官之魂，德不厚者，不可为官。在历朝历代的官箴书中，都对为政者的道德修养、个人操守、修身做人提出了严格而具体的要求，始终把官德修养放在首位，这一点从来没有改变过，也没有动摇过。

清廉自守、执政为民是中华民族的传统美德，是中华优秀传统文化的重要组成部分，是历朝历代为官为政必备之素养。骄奢淫逸、贪腐挥霍、独断妄为是丑行恶行，人所不齿。清廉自守，骄奢亡国，万国之兴，莫不因官德修；万国之亡，莫不因官德废，历览前贤国与家，成由勤俭败由奢。

中国共产党之所以能够带领中国人民实现从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，重要原因之一就是注重道德修养，赢得民心民意，赢得人民的拥护和支持。一个国家强盛与否，经济、军事、科技固然非常重要，但道德、文明、信仰、精神、价值观同样十分重要，只有硬实力和软实力的结合，才是综合国力的体现。德既是立身之本、为官之魂、为政之要，同时也是立国之本。德不但可以决定个人的前途命运，也可以决定国家的生死存亡。有大德方能成大业，为政者要把为政以德作为人生的必修课，用道德的力量感染人、鼓舞人。

中国古人尚且能把对官德素养放在为官的重要位置，强调官德在治国理政中的主导作用，我们今天更没有理由来忽视它。古人之官德与现代领导干部之道德修养虽有许多不同，但对官德的底线要求则有诸多相通之处。《云梦秦简》中遗留下来的宝贵精神财富，对于广大领导干部廉洁从政，严守官德底线，仍具有积极的意义。广大党员干部应当学习“喜”的精神，时刻注重道德修养，将“五善五失”化为自己的日常行为准则及为官之道，做一个德才兼备、为人民谋福祉、俯仰无愧于天地的好干部。

（作者系中共中央党校（国家行政学院）教授、中国实学研究会会长）

推动古籍资源活化利用

本报记者 张丽

日前，“《永乐大典》高清影像数据库”及“《国家珍贵古籍名录》知识库”在国家图书馆正式发布。两个库均为全国古籍整理出版规划领导小组“2021年度国家古籍数字化工程专项经费资助项目”，于2022年11月顺利结项，并作为优秀项目汇报，读者可以免费登录使用。

与会专家认为，图书馆与高校、科技企业合作，为古籍数字人文建设提供了一个合作样板，为后续进一步提升《永乐大典》的知识体系化、利用智能化打下了很好的基础，也为未来全国智慧图书馆体系建设发展提供一个可资借鉴的重要模式。国家图书馆馆长、国家古籍保护中心主任熊明表示，习近平总书记给国家图书馆老专家回信时，指出要“坚持正确的政治方向，弘扬中

华优秀传统文化，创新服务方式，推进全民阅读”。今天，对外发布的两个库将为大众提供古籍数字化资源，创新服务方式，开展古籍知识服务，是贯彻落实党的二十大精神、落实总书记回信精神、落实中央关于推进新时代古籍工作的有关会议文件精神的具体措施和初步成果，也是进一步推进古籍数字化和古籍保护工作的基础性工作。北京大学副校长王博指出，这两个项目是活化古籍资源的一次重要实践，通过数字人文的理念和技术，将国家珍贵古籍名录的广阔地域分布和繁杂人物关系安置在知识网络之中，形成系统的知识图谱；将《永乐大典》这部传世古籍的文物价值、艺术价值及其历劫重光的流传历程生动展现出来，为普罗大众探索、了解它的文化价值提供了途径。

让国风雅乐助力中华文化走出去

本报记者 杨雪

党的二十大报告指出要增强中华文明传播力、影响力。十四届全国政协委员，中央民族乐团团长、著名琵琶演奏家赵聪认为，音乐是一种可以跨越语言障碍的特殊艺术品种，因此，在推动中华文化走向世界这一事业中，应该承担更多的责任。赵聪说，对于中华传统音乐文化，我们需要结合时代加以继承和发扬，在表达方式和传播方式上进行创新，使其与现代社会相协调、与人们精神文化需求相契合。

前不久，文化和旅游部主办的文化品牌活动“欢乐春节”启动音乐会《和合共生》在全球同步播出，中央民族乐团策划演出的许多节目获得了热烈反响。节目不仅厚植传统文化之根，以老团长李焕之先生的《春节序曲》为主线营造了欢乐祥和的春节氛围、展示独具特色的春节文化，还通过科技赋能打造写意空间，通过XR、AR等先进技术“活化”传统。比如与洛天依合作《神鸟》，将虚拟场景和现实舞台相结

合，给观众留下了深刻印象。此外，由中央民族乐团十几位演奏家合奏的开场曲也被迅速传播，聚焦了世界各国观众的目光。该作品正是中央民族乐团即将推出的重点剧目《颂·黄钟大吕》的主题作品，“我们以中国历史上最早的乐器分类体系‘八音分类’中的代表性乐器为中心，根据它们不同的音色和特点，以现代审美重塑历史记忆，赓续传统文明、宣示大国气度、礼赞伟大时代。”赵聪说。

4月初，历时一年创排的《颂·黄钟大吕》将在国家大剧院与观众见面，这是中央民族乐团努力探寻开掘中国音乐的独有价值并以国际化的传播视角展示中国音乐的新成果。赵聪表示，将来中央民族乐团还要把《颂·黄钟大吕》以及更多优秀的作品带到世界各国，希望通过努力，让世界真正了解、喜欢和向往中国，让华音乐文化更好地走出去，在国际社会得到更大认可，产生更深远的影响。

古今对话呈现“文化+科技”创新魅力

本报记者 谢颖

在近日播出的《2023中国诗词大会》中，一位神秘的嘉宾吸引了观众们的注意，他就是“数字人苏东坡先生”。

节目现场，苏东坡数字人以“历史情景再现”的形式为选手出题，并和主持人、选手进行实时互动。他与观众分享了“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”的快意，还和选手们谈论“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”的美味，可谓跨越古今时空的对话，呈现出传统文化与现代科技相结合的舞台魅力。

苏东坡数字人是中华书局古联公司于基于古籍文献和数字技术进行研发，在中华书局110周年之际推出的全国首位超写实数字历史人物。据相关负责人介绍，基于古联公司70多年积累的丰富古籍大数据资源，团队为“苏东坡数字人”研发了人设数据库并进行了相关知识图谱的开发工作。根据知识图谱提炼出了苏东坡的角色草稿，在此基础上绘制原

在元宇宙下实现曲艺的创新发展

本报记者 郭海莲

当前，随着经济全球化和现代社会现代化，各种新媒体的出现给艺术的发展传播带来了新的挑战，同时也提供了新的机遇。艺术与科技之间如何互相启迪，推动发展？中国艺术研究院曲艺研究所副研究员王晶认为，当今时代，不同门类的艺术之间相互关联、相互影响、共同发展已成为艺术创新发展的重要路径。以曲艺艺术为例，要把既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行整合，实现“资源通融、内容兼容、宣传互融、利益共融”，也就是所谓“元宇宙”。善用元宇宙的优势，开拓新思路，推动曲艺创新发展。

王晶表示，在元宇宙的背景下，如果还抱着在水车吱呀声中缓慢讲述过去故事的传播方法，可能就不太“合群”了。事实上，社交媒体和多元播出平台的兴起，让过去单一的传播关系被打破，受众能够更立体地参与台前演出及幕后制作，甚至分享演员的幕后生活，能在作品不合口味时“用脚投票”，这就使得曲艺从业者必须在理解元宇宙的基础上重视受众意见，并制定有针对性的传播策略。

图、建模，最后技术团队利用数字技术手段使“苏东坡”动起来。

苏东坡数字人运用“文化+科技”的手段把优秀传统文化的精神标识提炼、展示出来，用大众能听懂、理解的方式进行宣传，有助于达到“随风潜入夜，润物细无声”的“化合”效果。目前，苏东坡数字人已在多个场景落地，接下来还将在第35届北京图书订货会中与大家见面。据悉，中华书局古联公司将开发一系列历史文化名人数字人，逐步形成“中华文化数字人”矩阵。同时，以数字人为基础，深入挖掘历史人物相关故事，在科技加持下进行现代化表达，逐步搭建起“中华文化元宇宙”。通过对全新内容与场景的打造，真正地让“书写在古籍里的文字活起来”，“把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来”。

为此，王晶认为，任何一种艺术从产生到接受的过程都是兼收并蓄、博采众长的，一种艺术样式永远也不可能定型，而是在不停完善之中。根据电影电视等艺术形式在元宇宙方面的相关案例可知，元宇宙视野下的艺术创新发展，往往是多种因素共同作用的结果——对受众群体的清醒认识，对传播阵地的持续构建，对自身艺术成就的综合宣传……我们有理由相信，元宇宙时代的到来，必定会给曲艺发展带来一定冲击，曲艺从业者的关注角度一定要随着市场与受众发生转变，升级专业内容、搭建元宇宙平台、打造独立品牌、养成主体生态，力争在元宇宙时代，真正实现曲艺的创新发展。

学术观点