

JOURNAL OF TEXT AND IMAGE STUDIES

出版 | 文图学会

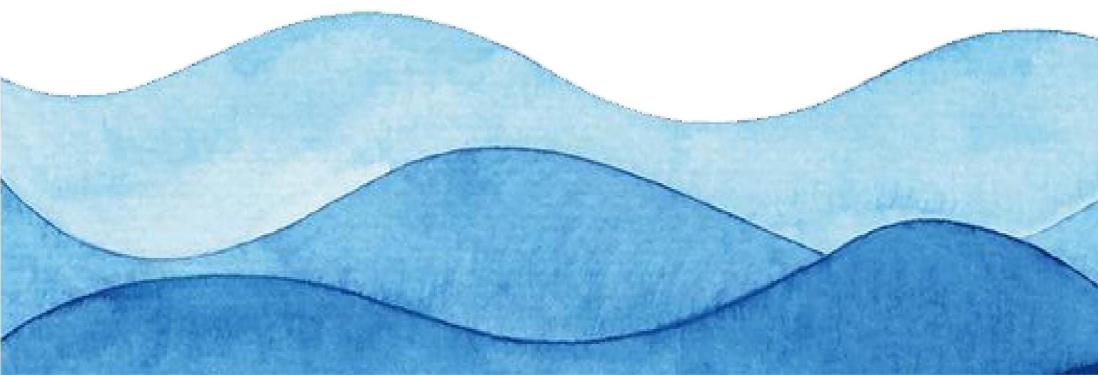
TEXT & IMAGE
STUDIES
SOCIETY

发行人 | 衣若芬 I Lo-fen

主编 | 晋越辰 JIN Yuechen

第八期 ISSUE ⑧²⁰²⁵
DEC

文圖學報

文圖學報

Journal of Text and Image Studies

主编前言

2025 年，是新加坡建国六十周年、故宫博物院建院一百周年，也是文图学会成立的第八个年头。这一年来，在衣若芬会长引领下，学会组织开展多场学术、艺文活动，不仅积极推广“文图学”学术理路与美感意识，与时代脉搏共振同频，亦鼓舞公众在日常生活中参与到视觉艺术及文化的欣赏与讨论，陶养人文新知，取得了丰硕的美育成果与热烈的社会反响。

今年下半年，文图学会除每月邀请各领域优秀学者主讲“文图学·月新知”分享会，同时也承办了主题多元的讲座及博物馆导览活动：如 9 月 23 日，邀请俄罗斯科学院远东分院历史、考古与民族志研究所首席研究员傅乐吉（Vradiy Sergey）教授于友谊书斋分享《近代俄罗斯汉学：一个苏联人的南洋故事》（本期学报封页用图即取自该活动合影）；10 月 10 日，衣若芬会长于线上主讲《千年宋韵·世纪故宫》，献礼故宫博物院建院百年；11 月 21 日及 27 日，由衣会长担纲，在台北故宫带领听众导览“故宫博物院百年院庆”特展二场，共享“梦幻组合”与“山水禅心”跨越千年的无尽魅力。

本期学报共辑录文章二十七篇，分为“活动纪要”“AIGC 文图学与我”“文图学·月新知”“文图学会大事记”四个栏目。“活动纪要”回眸 2025 年下半载学会主办或协办活动五项，详载博物馆导览、学术讲座及研讨会内容与相关事宜。“AIGC 文图学与我”收录新加坡南洋理工大学本科生佳作十篇，反映学子关于 AIGC 文图学的感发与创意，新颖立体而富生机。“文图学·月新知”一栏赖依本会研究助理江启豪运用 NotebookLM 整理各月分享会影音档，展现了学会新知分享之大观，在此鸣谢。“文图学会大事记”则依循往例，在原有记载基础上，新增学会活动文图信息若干。

从岁梢上跃起，我们在黄昏里振翅起飞，拂掠一载往事，眼底的万千记忆和感动层层堆叠，共筑起“文图学”这美的城邦。翻阅本卷，欢迎你推开新世界的门扉！

晉越辰

2025 年 12 月 14 日 成都

目 录

活动纪要

讲座纪要 近代俄罗斯汉学：一个苏联人的南洋故事（陈歆彤）	1
纪要 《千年宋韵·世纪故宫：衣若芬诗画文图学论文集》新书发布分享会（梁靖霖）	5
跨越时空的相逢：跟随衣若芬教授走进故宫百年院庆（崔一方）	11
讲座纪要 衣若芬教授：千年宋韵·风月共食：跟着苏轼和黄庭坚神游书法文图学之旅（黄晓芊）	14
2025 国际青年学者人文与文化学术会议纪要（郭一）	22

AIGC 文图学与我

从 AI 焦慮到倫理覺醒：八正道的現代啟示（江啟豪）	25
万物皆文本（高一鸣）	32
镜像共生（魏文希）	37
理想佳人（施纪骄阳）	42
我们生成的世界（崔楠）	52
文图学启发下 AIGC 独特创业路径解析（张亦驰）	59
从新奇到反思：从“抗拒”到“共生”：AIGC 文图学带来的创作观转变（郭勇志）	63
不只是工具：AIGC 文图学视域下的学习经验与启示（刘薰棋）	69
与 AI 对话的日子：一面镜子，照见我未曾明了的内心（陳竑愷）	74

在 AIGC 浪潮下重新认识自己与世界（陈思维） 79

文图学·月新知

政治仪式视角下的“饭圈”身份认同 85

21 世纪初台制“中国风”流行音乐中的中国再现 88

共生与共治：庄子逍遙、无为观的政治解读 91

题李成“寒林”画诗整理与研究 94

“报应不爽”主题讲座二场 97

追光蹑影，离形得似——中国诗歌写“影”艺术的古今演变 101

电影《九龙城寨之围城》的建筑空间与情感延伸 107

“文化翻译”之外：论《申报》梅毒医药广告 111

虚拟与现实之间：以文图学视角分析岚演唱会中的情感构建 117

诗歌交响乐：从台湾现代诗到流行歌词的声音实验 124

“数”造崇高：数字人文视域下红色经典电影中的“英雄牺牲” 129

安吉拉·卡特《染血之室》中的视觉艺术与图像书写 134

文图学会大事记

文图学会大事记（2017-2025） 139

附录

书讯：《千年宋韵·世纪故宫：衣若芬诗画文图学论文集》 178

创始人/荣誉主席/会长：衣若芬

副会长：何诚明

秘书：唐冬莅

财政：郑可欣

执委：关慧华、戴倩倩、蔡佳敏、谢慧佳、廖依然、柯莉玟、王彦霖

研究助理：李逸、林诗丛、黄晓芊、刘天禾、郭一、晋越辰、梁靖霖、陈歆彤、
江启豪

国际顾问：

Prof. Ronald Egan (Stanford University, USA)

石守谦院士（中央研究院）

板仓圣哲教授（日本东京大学）

高莲姬教授（韩国成均馆大学）

活动纪要

讲座纪要 | 近代俄罗斯汉学：一个苏联人的南洋故事

陈歆彤*

2025年9月23日，文图学会在友谊书斋举办了“近代俄罗斯汉学：一个苏联人的南洋故事”讲座。讲座由文图学会会长衣若芬教授主持、傅乐吉（Professor Vradiy Sergey）教授主讲。主讲人傅乐吉教授是俄罗斯科学院远东分院历史、考古与民族志研究所首席研究员，他曾经于1980年来到新加坡南洋大学学习中文，其丰富的学术与人生经验为此次讲座赋予了深厚的历史纵深和个人见证的价值。

傅乐吉教授首先回顾了俄罗斯汉学的起源与发展历程。俄罗斯对中国的研究已有四百余年历史，是欧洲最早开展系统性中国研究的国家之一。早在17世纪初，伊凡·佩特林（Ivan Petlin）的出使便开启了俄中之间有文献可考的首次正式接触。虽然该次出使未能促成实质性的外交条约，却标志着俄国人首次切身实地

* 新加坡南洋理工大学人文学院硕士研究生

地接触到中国的文化与政治体制。彼得大帝（Peter the Great）继而推动建立东正教传教团，使北京传道团成为俄罗斯在华的第一个常驻机构。这一机构后逐渐转化为汉学研究的重要中心。俄罗斯学术界通过与中国学者的交流、文献的采集与翻译，在 18 世纪初建立了较为稳定的研究基础。

传教团中的比丘林（Nikita Bichurin）为俄罗斯汉学的奠基性人物。他可以在当时进入清廷的档案馆和地图馆，将清代史料与欧洲学术方法结合，翻译了大量中蒙文献。他还率先尝试从历史、宗教和风俗等角度对中国社会进行了系统性的研究。由此，俄罗斯的中国研究逐渐脱离游记文学的性质，转而踏入更为严谨的学术轨道。至 19 世纪，随着喀山大学和圣彼得堡大学东方学研究体系的建立，俄罗斯汉学日益制度化，王希礼（Vasily Vasilyev）等学者在中国语言、宗教与哲学的研究中取得了突出的成就，并培养出了大批精通汉语与中东方文化与语言的学者与官员。

进入 20 世纪后，苏联体制对汉学的发展产生了复杂影响。革命初期，古典汉学因意识形态而受到压制，但很快又因对中国现实的研究需求而获得恢复。列宁格勒（圣彼得堡）学派与莫斯科科学派逐渐形成较为互补的局面：前者偏重古典语言与文献的考据，后者则着眼于中国当代社会、思想与政治的分析。随着东方文献研究所与远东研究所的建立，苏联汉学逐渐形成了较为完整的制度架构。20 世纪中期以后，俄罗斯出版了《中国哲学史》《中国通史》等书籍，这些著作彰显了苏联汉学在国际汉学舞台上的重要地位。最后，傅乐吉教授指出，当前俄罗斯汉学仍旧面临一些困境，例如分散、资源有限、政策和商业环境等，中俄文化与战略互动也将受到这些挑战的影响，因此，如何应对也成为了重要课题。

梳理完俄罗斯汉学的历史脉络之后，傅乐吉教授将话题转入了个人的求学经历。20 世纪六七十年代，苏中关系恶化，苏联学生无法再前往中国北京实习，而稳定的新加坡此时则成为了苏联学生学习中文的一大选择。1979 年，当莫斯科 1980 年奥运会正在筹备时，傅乐吉教授被苏联教育部送往了新加坡南洋大学的中文系学习，成为了最后一届南洋大学的学生，而后在学校与国立大学合并后成为新加坡国立大学的学生。这代表着他不仅仅见证了当时苏联与东南亚之间的学术交流，也见证了南洋大学的发展史。

教授在讲座时引用了自己刚到新加坡时写下的日记中的段落：“长途飞行之

后，当我们走下飞机，仿佛穿过了一扇通往另一个宇宙的大门。一股浓烈的热浪与湿气扑面而来，这不仅仅是空气，而是一种有生命的力量，像无形厚重的云团裹住了身体”。教授强调，他在那一刻感受到了新加坡的生机与召唤，这段经历永远留在了他的记忆深处，为当时的他打开了新世界的大门。

在南洋大学的语文中心，傅乐吉教授接触到了许多令他尊敬的老师。教授提到，当时的主任卢绍昌教授、潘友昌老师、朱芳华老师都各有自己独特的教学风格。老师们的课堂在很大程度上塑造了傅乐吉教授的学习方法与学术态度，使语言学习与新加坡社会文化背景相互结合，不仅在轻松的氛围中学习了汉语，也使他增强了对华人社会与东南亚文化的理解。朱芳华老师也于讲座当天莅临现场，与傅乐吉教授一同分享了彼此深刻的课堂记忆。两人时隔 45 年再见面，情深意切，感动了所有听众。

对于傅乐吉教授来说，南洋大学的求学经历不仅仅是语言训练，更是他学术身份与研究视角的转折点。通过在新加坡的学习，他得以接触来自世界各地的教师与同学，从而产生了对华语文化的新理解。这种跨文化的交流促使他拓宽视野，投身于新的语言与文化的世界中，为俄罗斯汉学在传统与现实之间提供新的可能性。

傅乐吉教授在讲座中结合了俄罗斯汉学的发展历程与个人经历，阐释了跨文化教育在学术研究中的价值与意义。汉语不仅是交流的媒介，更是进入新文化世界与知识体系的路径。本次讲座加深了听众对俄罗斯汉学的理解，也为汉学史与跨文化教育等研究提供了新视角。

纪要 | 《千年宋韵·世纪故宫:衣若芬诗画文图学论文集》 新书发布分享会

梁靖霖*

时间：2025 年 10 月 10 日 19:30-21:30

主讲人：衣若芬 会长

主持人：郭一

方式：线上 Zoom 直播

一、开场致辞

活动由文图学会主办，主持人郭一首先介绍了主讲人衣若芬教授的学术经历及其创发的“文图学（Text and Image Studies）”。该理念由衣教授在 2014 年首次提出，旨在强调“万物皆文本”，研究广义的文本与图像之间的互动关系。2017 年，南洋理工大学举办国际文图学论坛，促成文图学会在新加坡注册成立，成为跨领域学术交流的平台。本次分享会旨在介绍衣教授的新书《千年宋韵·世纪故宫：衣若芬诗画文图学论文集》，并探讨故宫博物院的历史沿革与文图学的发展，献礼故宫百年。

二、主讲报告内容

（一）故宫博物院的一百年轨迹

衣教授回顾了故宫博物院从清末至今的发展历程。1914 年 2 月 4 日，清室善后委员会在故宫宝蕴楼设立“古物陈列所”，这是中国近代第一个国立博物馆。1925 年 10 月 10 日，北平故宫博物院首次向社会公众开放，展出了郭熙《早春

* 新加坡南洋理工大学人文学院博士研究生

图》、宋徽宗《文会图》及武元直《赤壁图》（原署朱锐）等重要藏品。1933年起，文物南迁，历经南京、上海、四川等地，至1946年回京，迁运近两万箱文物而几乎无损，成为文物保护史上的重要事例。1948年部分藏品迁往台湾，1965年11月12日台北故宫博物院开馆。2015年嘉义故宫南院启用，2022年香港故宫文化博物馆落成，至此形成北京、台北、嘉义、香港四地故宫的文化格局。

这一百年历史，既见证了博物馆制度的形成，也反映了文化传承与社会变迁的历程。

（二）《千年宋韵·世纪故宫》介绍

《千年宋韵·世纪故宫》共收录论文十一篇、散文八篇，图像140幅，聚焦宋代艺术与故宫收藏的研究。全书围绕宋代艺术、故宫典藏与“诗画·文图·图像—文本”互动机制展开。书中的主要研究主题包括：宋徽宗书画与青花瓷器的制度背景与艺术意蕴；苏轼《赤壁赋》与《赤壁图》的诗画互生传统；北宋文人聚会图像如《西园雅集》的社会文化结构；《黄州寒食帖》的流传与抗震史；《五马图》的重现；《潇湘卧游图》的美学思考；欧阳修《集古录》与图像编年法；以及书法“文—图”双属性的探讨。

衣教授指出，“文图学”的研究对象涵盖诗文、绘画、书法与器物，通过比较与互释揭示艺术作品在不同媒介中的意义生成。她提出“文本生产循环”的概念，包含创作、传播、接受、转化与再生五个环节，用以说明艺术在历史语境中的流动与重构。在此框架下，书法既是文字系统，也是视觉系统；绘画与诗文不仅是对象，更是互文场域。

（三）“诗画文图学”理论深化

教授进一步阐释“诗画文图学”的学科取向：她指出，“文图学”关注诗、书、画三者之间的关系与互动，以文本和图像的互证方式揭示作品的内在逻辑。她提出“文本生产循环”的概念，以说明艺术作品从创作到传播、接受、再到新的诠释之间的循环关系。诗、画、书、器在这一过程中相互影响、相互生成，呈现出不断变化的意义层次。

另外，衣教授还提到，书法不仅是文字系统，同时也是视觉系统。绘画与诗

文的关系不仅体现在题画诗与画意互映上，更体现在它们共同构成的文化语境与表现方式之中。“诗画文图学”正是通过这种交叉的研究方法，使文学与艺术史在同一框架中得到对话。

（四）文物保护、展示与 AI 时代的博物馆挑战

在交流环节中，教授回应了 AI 与文物研究的关系与博物馆角色定位。她认为 AIGC 可通过 3D 建模、图像识别与多语言系统实现智能互动，未来博物馆应从“沉浸式体验”迈向“知识型互动”。北京、台北、嘉义、香港四地故宫各有使命：北京强调历史权威与原址保护，台北承载文化迁徙史，嘉义与香港则为区域文化对话的新平台。

三、活动总结

在分享会的最后，衣若芬教授以“海棠依旧”为喻，表达对师长与前辈学人的敬意。她回忆了在北京故宫观看一出名为《海棠依旧》的戏剧的经历。剧中讲述了上世纪三十年代故宫人员在文物南迁前后的内心挣扎与抉择：他们为了保护文物而与家人离别，承担起守护文化的责任。衣教授表示，她以“海棠依旧”四字，寄托对那些曾在学术上启发、鼓励过她的师长的思念与感恩。

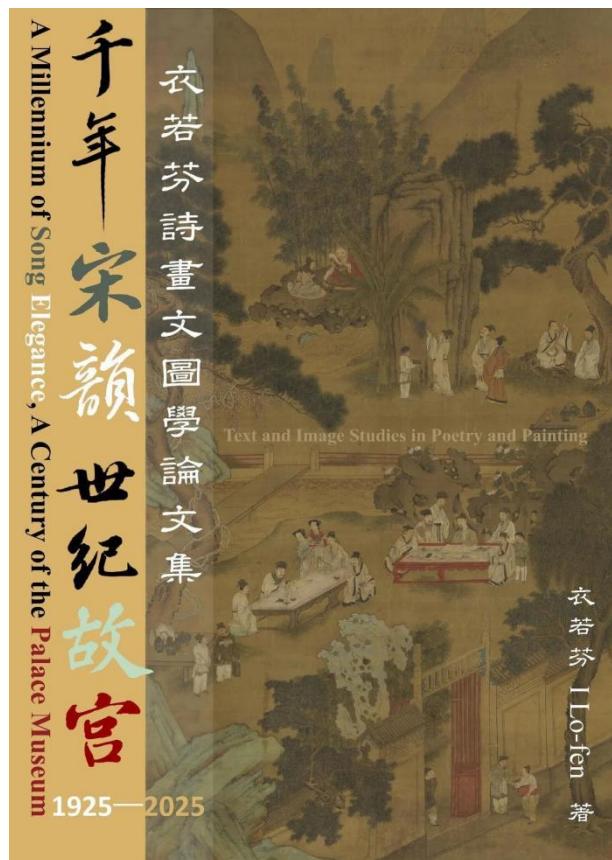
她提到自己的师承脉络：博士导师石守谦教授、石教授的导师方闻教授、傅申教授、何传馨教授，以及启蒙她进入艺术史领域的李霖灿先生。她回忆起与导师们在新加坡与故宫的多次交流，提到他们教导她“做研究要在人间愉快”，并始终保持对艺术的热爱与感恩之心。

在结语中，衣若芬教授强调：在“AI+文化遗产”的当下，应在守护“千年宋韵”的同时承担“万年传艺”的责任。她指出，未来的文图学研究应当：

- (1) 让传统与当代展开对话，使宋代艺术中“诗—画—文—图”的体系与当代博物馆实践相结合；
- (2) 借助 AI 推动文化遗产的跨语言、跨媒介传播，但始终以“实物与档案”的考证为基础；

(3) 以“守艺人”的姿态，在学术研究、展览策划与公共教育之间搭建桥梁。

会议在衣教授的致谢与线上合影中圆满结束。

附录：延伸资料

一、书籍购买方式

1. 订购: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0xfdEF6Rk94enRMeVpObEZ3dy01NC1fdEJoUXxBQ3Jtc0tsdU1JRmh3OFJOZHFGZIBZZkJGWGNUD0NPQU41Y016VWRCLWxIVFpmUlB3ai1tNzVqcWdaWFdHUV9PZDFZclFGRThtVE52OW5NaW1LUGxST2ZOWmVOa3Z3RjBVWjkxYlZyMIZ

2. Kindle: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhq bVpVUzc4RWk5cHRmX1phdEJwcS1XcG9DbF9Md3xBQ3Jtc0ttNVIIaVpRcFFF瑞VllWldQTVp

[SMVE0WE40NUpleENHQVZ6MGRmU1Y5NHN0ZWstbUlOU1pxaGhhZWExVVhMSjRQekJ
qSHNFUWhUSHNvQVhTQ0FqQ05HSzdmM1h6dGJFNS16Mmx](#)

二、目录

1. 千載風流——「西園雅集」
2. 六一古調——歐陽脩《集古錄》
3. 洞庭秋波——《九歌圖》之《湘君》、《湘夫人》
4. 美感與諷喻——《麗人行》詩畫
5. 互文新生——《歸去來圖》、《憩寂圖》、《陽關圖》詩畫
6. 戰火與清遊——《赤壁圖》題詠
7. 無佛處稱尊——蘇軾《黃州寒食帖》
8. 歷劫神物——《黃州寒食帖》的生命旅程
9. 神龍別種——李公麟《五馬圖》
10. 天祿千秋——宋徽宗《文會圖》詩畫
11. 浮生一看——南宋李生《瀟湘臥遊圖》

三、读者专属视频

1. 宋代巨星的時光膠囊：解密歐陽脩《集古錄》、蘇軾赤壁傳奇與《寒食帖》身世、《五馬圖》謎團
2. 宋代「互文新生」：從陶杜王維詩意圖到題畫詩的跨界對話與哲學反思
3. 杜甫〈麗人行〉的視覺翻譯：從盛唐奢華到現代鄉愁，名畫如何承載「不動聲色」的批判？
4. 從圖像解讀楚辭：跨越千年的《湘君》、《湘夫人》藝術解謎與文化投射
5. 跨越八百年禪思與劫難：南宋李生《瀟湘臥遊圖》的「臥遊」心法與題跋流動史

四、相关视频

- 1.“千年宋韻·世紀故宮”之歌 https://www.youtube.com/watch?v=_UP6rGQEN40
2. 讀懂這首詩,你以為的樂天派蘇東坡瞬間瓦解——黃州寒食帖 https://www.youtube.com/watch?v=_UP6rGQEN40

[com/watch?v=qRXQ7SBXvSE Cold Food Obse...](https://www.youtube.com/watch?v=qRXQ7SBXvSE)

3. 衣若芬解讀宋徽宗《文會圖》詩畫 <https://www.youtube.com/watch?v=b2sDXJ56qTw>
4. 解開西園雅集的千年謎團 <https://www.youtube.com/watch?v=8dls8ma5AI8>
5. 衣若芬談蘇東坡《寒食帖》書法藝術 <https://www.youtube.com/watch?v=dMw-49D35gS>
6. 蘇軾《赤壁賦》題跋 https://www.youtube.com/watch?v=RI2_pLzrhTE
7. 蘇軾《赤壁賦》真跡 <https://www.youtube.com/watch?v=itoNZJmtT7Q>
8. 《千年宋韵.世纪故宫：衣若芬诗画文图学论文集》分享会 <https://www.youtube.com/watch?v=QafVrfz11pU&t=63s>

跨越时空的相逢：跟随衣若芬教授走进故宫百年院庆

崔一方*

1925年10月10日，国立北平故宫博物院正式开幕。时过境迁，当年的北平故宫在历史长河中逐渐发展出以北京与台北为中心的故宫文化脉络，并于近十年间相继延伸出嘉义南院与香港故宫，使“故宫”从一个单一博物院的概念，演变为横跨不同地域、联结多元语境与群体的复杂文化体系。2025年适逢故宫百年，两岸分别推出重量级纪念特展。文图学会亦紧扣这一历史节点，相继组织两场专题导览活动，在会长衣若芬教授的带领下，走进台北故宫百年院庆大展。从“西园雅集”到“赤壁潇湘”，我们与千百年前的文人理想与山水禅意，迎来了一场跨越时空的重逢。

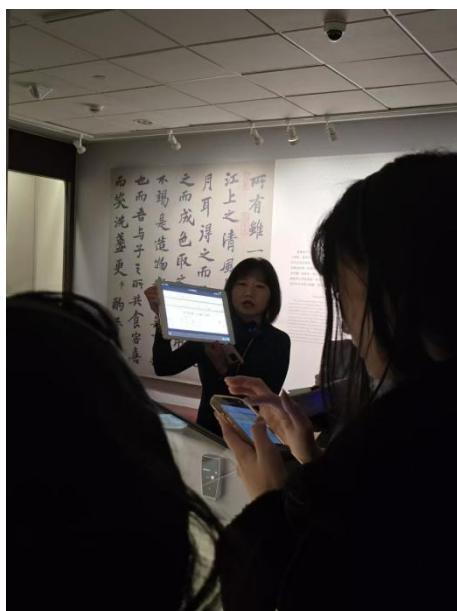
台北故宫于2025年最后一个季度接连推出三档重量级纪念特展：“皕宋——故宫宋版图书观止”、“甲子万年：国立故宫博物院百年院庆特展”以及“千年神遇——北宋西园雅集传奇”。以其中后两档特展为核心，文图学会分别于2025年11月21日与11月27日举办两场公开导览，由衣若芬教授亲自带领学会会员与文博爱好者走入展场，围绕“梦幻组合：西园雅集与李公麟”和“山水禅心：赤壁与潇湘”两大主题展开深度解读。

* 新加坡南洋理工大学人文学院博士研究生

导览基于文图学（Text and Image Studies）视角，从作品的生产、媒介、流通与文图关系出发，结合相关案例与文献史料，加深观众对作品本身、其历史语境，以及与其他展品的关联。

在讲解中，衣若芬教授选取多件重点展品进行分析，生动展现了文图学方法在解读作品与展览时的独特优势。例如，从“生产”层面，她详述了米芾《蜀素帖》如何题写于一段珍藏多年的蜀素之上。该绢帛于 1044 年在四川织成，后经林希装裱，直至 1088 年才由米芾题诗完成；从“媒介”层面，她讲解了黄庭坚《松风阁诗》所用砑花笺的纹饰如何影响笔墨的渗透与视觉层次；从“流通”层面，她梳理了李公麟《五马图》自宋代以来在民间与宫廷之间的递藏转换，及其近现代东渡日本，最终于 2019 年重现大众视野的流传脉络；从“文图关系”层面，她指出乾隆在《寒食帖》前绘海棠，正呼应苏轼作品中“卧闻海棠花”之句，构成诗书画相融的互文景观。通过各种丰富、具体且生动的例证，衣教授以文图学揭示了作品在时代变迁与跨域流转中，持续承载并传递着生生不息的文化记忆。正如“西园雅集”所赋予一代代人对文人理想的追慕，与“赤壁”、“潇湘”所承载的山水哲思，皆在时间与空间的延展中，不断与后世观者完成跨越时空的对话。

此外，衣教授指出，本次特展中有多件作品在相隔漫长岁月之后实现了历史性的“重逢”。譬如同出于明代顾从义旧藏的米芾《蜀素帖》与李氏《潇湘卧游图》，

此次先后在台北展出。又如百年前北平故宫开幕时曾同时陈列的宋徽宗《文会图》、武元直《赤壁图》与郭熙《早春图》，此次亦分别展出于台北故宫与嘉义南院，遥相呼应。

值此故宫百年、台北甲子、嘉义十载的历史交汇点，诸作得以短暂重逢，令人欣喜之余亦不免生出几分感慨——在这漫长的典藏流转与分合之中，下一次这般的相聚，又将在何时？然而，只要解读与对话不息，那绵延的文脉，便总能在不同的时空里持续回响。

讲座纪要 | 衣若芬教授：千年宋韵·风月共食：跟着苏轼和黄庭坚 神游书法文图学之旅

黄晓芊*

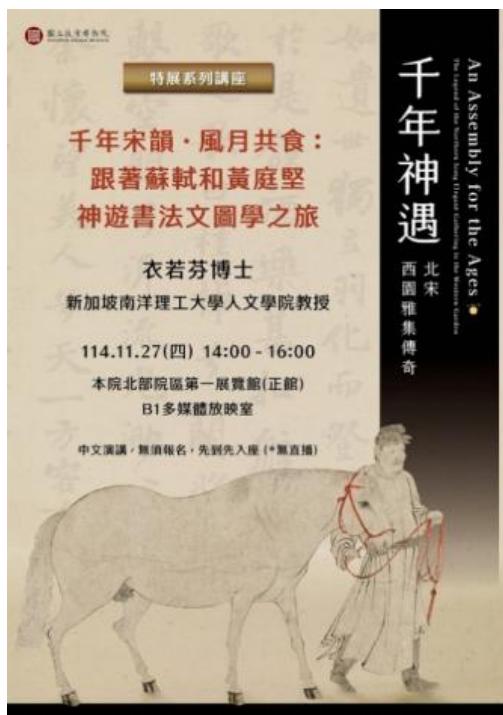

图 1 《千年宋韵·风月共食：跟着苏轼和黄庭坚神游书法文图学之旅》讲座海报

来源：台北故宫博物院官方脸书

2025 年 11 月 28 日 14:00-16:00 由台北故宫博物院主办、由新加坡南洋理工大学人文学院衣若芬教授主讲的《千年宋韵·风月共食：跟着苏轼和黄庭坚神游书法文图学之旅》于本院北部院区第一展览馆 B1 多媒体放映室顺利举行，此次讲座为《千年神遇：北宋西园雅集传奇》特展系列讲座之一。此次活动吸引了超过 150 位观众参与，讲座开始前 20 分钟已座无虚席，讲座过程中观众们全神贯注，悉心聆听，反响热烈。

* 新加坡南洋理工大学人文学院博士候选人

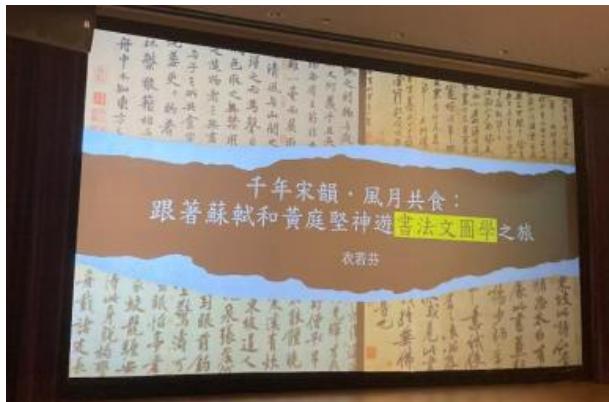

图 2 讲座现场

讲座伊始，衣教授向观众介绍此次讲座以书法文图学切入，探析苏轼《赤壁赋》的异文、《寒食帖》与其后的黄庭坚题跋，并进一步讨论黄庭坚《松风阁诗》与苏轼创作的关联。

图 3 《千年神遇：北宋西园雅集传奇》特展海报

来源：台北故宫博物院网站

衣教授首先向大家介绍书法文图学，她运用文图学对书法进行细致的观察与深入解析，结合生产环境、物质条件、意义价值等方面进行思考，鼓励观众们走进博物馆亲身观照书画的材质、尺寸、形色、笔墨、装裱、题跋等。与书法史追溯时代脉络与风格演变相比，书法文图学更关注的文图如何共同生成文化意义，重视文图关系、意义生成与文化诠释，解读书法“如何被理解、被观看、被赋予意义”，以此呈现作品在文化中的意义流动与再生产。

图 4 衣若芬教授讲授中

带着书法文图学的思维方式与独特视角，衣教授带观众们走入黄州的行旅，由地图引入回顾了苏轼、黄庭坚二人的生平行迹，对苏、黄二人交集作细致回顾，衣教授介绍苏、黄二人缘起于苏轼对黄庭坚诗作的欣赏，黄庭坚视苏轼亦师亦友，他非常尊敬苏轼，即便被牵连亦无怨无悔。黄庭坚作为苏门四学士或六学士之一，苏轼也曾在与友人的书信中赞赏黄庭坚，认为自己先于世人看到黄庭坚的才华。衣教授展示了徽宗元祐党籍碑拓本，苏轼与黄庭坚的著作皆遭销毁，后因宋徽宗下令销毁石碑，叙复苏、黄等人。1078年黄庭坚与苏轼通信，而次年苏轼遭遇乌台诗案，因出版的诗集批评新政被下狱、提讯，黄庭坚亦受牵连，罚款并被贬至江西。乌台诗案后，苏轼被贬至黄州，初至暂居定慧院，为维系家人生计至城东耕作，故自称“东坡居士”。衣教授向大家展示自己亲身前往黄州考察定惠院、赤壁等地的照片，介绍苏轼诗文所写的地理位置及古今变迁。

图 5 苏轼《书前赤壁赋》（局部）

来源：台北故宫博物院网站

苏轼居黄州创作的《赤壁赋》与《后赤壁赋》，衣教授对照了《赤壁赋》四库全书的印刷版本与台北故宫博物院所藏的书法件的异文，她特别指出两处异文，一处为印刷版的“沧海之一粟”与书法版的“浮海之一粟”，另一处为“而吾与子之所共食”，而印刷本为“而吾与子之所共适”。衣教授以文献学与版本学的方法溯源，发现日本金泽文库藏的南宋早期刊本中苏东坡集、赵孟頫书《赤壁赋》的文字皆与书法本相同，甚至在韩国、日本流传的《赤壁赋》亦写作“共食”，直至南宋郎晔收集汇编《经进东坡文集事略》才有后来印刷本中所见的“沧海”、“共识”等文字。

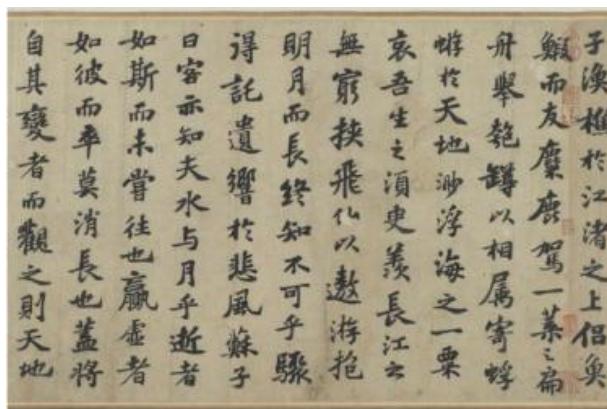

图 6 苏轼 《书前赤壁赋》（局部）

来源：台北故宫博物院网站

衣教授认为更早出现的“浮海”为动词更凸显摇摆不定的状态，增强一粟漂浮在海水的画面感，且以《论语》用典；而“共食”的概念则与《增一阿含经》有着密切关联，“食”代表着透过感官带来各种感知的机缘，而“共食”则代表在大自然中共同的修为。“食”不仅是进食的行为，更是在思想上达到愉快的境界。衣教授以《东坡羹颂并引》为例诠释“根”与“尘”的概念，“根尘同源”则因果无二，黄庭坚的《松风阁》亦有呼应。

图7 苏轼《书前赤壁赋》（局部）

来源：台北故宫博物院网站

由此，衣教授以“烦恼亦菩提”带领大家走近苏轼《寒食帖》。寒食帖作于元丰六年（1083）的寒时节，呈现他的心绪起伏。她结合苏轼同期创作的文学作品讲析《寒食雨》二首，雨天绵绵、疾病交缠使他此时心情苦涩孤寂，其中与他同出西蜀而不为当地人所识的“海棠”被苏轼赋予了丰富的感情，而《寒食帖》卷首乾隆“雪堂余韵”题字下所绘的海棠花正是文图相生。在寄居黄州三年之际苏轼对前途渺茫颇感忧虑，自伤于无法为亲眷扫墓，倍感沉重，衣教授更特别指出《寒食帖》字迹大小、结构、修改等微妙地展现苏轼的心境变化，与诗文互为映照。

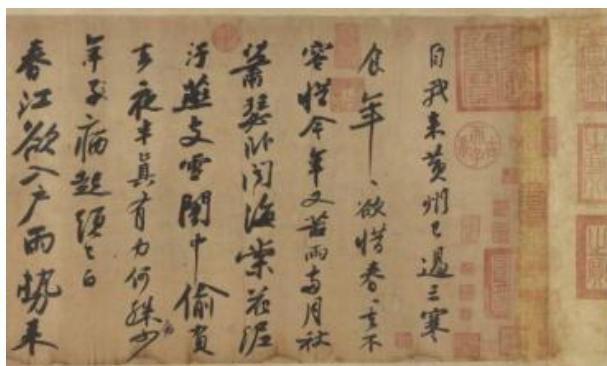

图8 苏轼《书黄州寒食诗》（局部）

来源：台北故宫博物院网站

更引人入胜的是《寒食帖》后有黄庭坚作跋，衣教授特别介绍了苏、黄二人书法风格的差异，据传他们曾以“石压蛤蟆”与“树梢挂蛇”的戏言彼此的书风。据《寒食帖》后张縡的跋文所记，其祖上张浩为黄庭坚旧友，元符三年（1100）黄

庭坚回四川探亲时特意邀请他为自己收藏的三件东坡书迹作跋，《寒食帖》为其中之一。在跋文中他极力称赞苏轼的书法，将其与李白、颜真卿等名家比拟，又以“应笑我于无佛处称尊也”自侃，遥想若东坡在场的情状。衣教授进一步举证此语以佛经用典，本意为自求心中即是佛，而跋文则展示黄庭坚对苏轼的敬重，亦是自谦、幽默的品性。

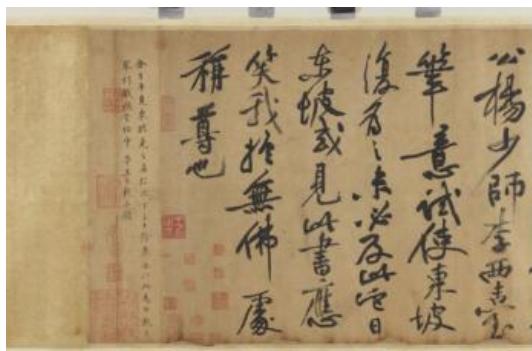

图9 黄庭坚于苏轼《书黄州寒食诗》中的跋文（局部）

来源：台北故宫博物院网站

进而衣教授带观众们走近黄庭坚的《松风阁帖》，与《寒食帖》的卷首不同，《松风阁帖》卷首为洒金蓝色纸上绘制花鸟，与《松风阁诗》的内容相应。衣教授指出黄庭坚的书法独具一格，呈大张大合、内紧外张的风貌，或有推论他模拟于长江见渔父划桨的姿态，《松风阁》尤其如是，故衣教授点明书法文图学关注文字内容与图像式的线条表现——书法的密切关联，透过字形大小、线条变化能够呈现情绪化的书写，而黄庭坚的《松风阁》正是以字形与线条变化表达情绪激昂。

图 10 黄庭坚 《自书松风阁诗》（局部）

来源：台北故宫博物院网站

衣教授介绍黄庭坚的《武昌松风阁》诗作于徽宗崇宁元年（1102）9月至鄂州游西山，诗中提到“张侯”即被张耒，此前苏轼与几位苏门学士皆已离世，同为苏门学士的张耒因为苏轼服丧而被贬谪至苏轼曾生活的黄州，而黄庭坚与他心意相通，惋伤逝者，更坚信老师苏轼清白的品行，故黄庭坚赞颂苏师为“此是吾家秘密藏”，“秘密藏”语出自《圆觉经》，意为普及众生至高至深的智慧。

衣教授澄清《松风阁诗》为柏梁体，而且第三句的“适然”非舒畅释怀之意，应解作“合适”，这与过去苏轼兄弟同游鄂州创作诗文以及苏黄唱和《武昌西山》有关，苏轼写“万壑松风”而黄庭坚和“万壑松声”，可见此处的“松风”已吹拂过十余载。

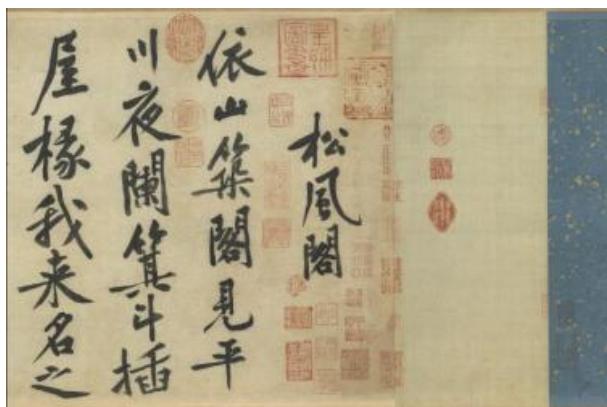

图 11 黄庭坚 《自书松风阁诗》（局部）

来源：台北故宫博物院网站

更令人惊喜的是，衣教授用大数据的方式进一步追溯《赤壁赋》与《松风阁》所记的星象有相似之处，而且出现的星宿亦与苏轼以及他所尊敬的韩愈之生辰相关，故被苏轼视作自我命运的象征。衣教授亦分享了实体考察《松风阁》中一系列地名的景色，结合苏轼多篇诗文回溯黄庭坚作《松风阁》时围绕“松风”所展开的情感记忆，衣教授以唐代的“松风水月”比拟苏、黄二人爱好、志趣乃至品性、精神的“共食”。有趣的是，黄庭坚在《松风阁》中心心念念与同门一道仿照恩师重游赤壁的心愿，在明代杂剧《赤壁游》中得以“实现”。

图 11 黄庭坚 《自书松风阁诗》（局部）

来源：台北故宫博物院网站

最后，衣教授以“无尽藏”比拟自然山川与人文艺术带给所有人无尽的宝藏，而这些宝藏唯有“共食”——透过文图学与大家一起分享方得圆满，了无遗憾。

讲座结束后，一位观众提问苏轼被贬至黄州有何特殊意义？衣教授答道相较于首都开封而言，地处偏僻，虽为军事用地但资源匮乏，意在让苏轼面壁思过；另一位观众提问苏轼的《寒食帖》被誉为“天下第三行书”由何而来？是否因为黄庭坚作跋的缘故？衣教授回答自己也一直在考虑这一问题，目前没有任何文献准确评价苏轼《寒食帖》为“天下第三行书”，唯颜真卿《祭侄文稿》后有元代鲜于枢跋曰“天下第二行书”，故默认第一为《兰亭》，这三篇行书的排序或与时代顺序相关。衣教授更进一步延伸对“苏黄米蔡”的思考，她指出这一排序亦是后人所定，其因素并不完全从艺术水平进行考量，论书法水准米芾、黄庭坚的水平与努力或许都在苏轼之上，而苏轼位于第一更多是来自大众对他多方面才华的偏爱，故从学术上考量“苏黄米蔡”或可再进行商榷与讨论，因此鼓励大家常到故宫现场亲眼看实体文物，这些“无尽藏”会带来更多启发与灵感。

2025 国际青年学者人文与文化学术会议纪要

郭一*

2025 年 11 月 29 日，第十五届国际青年学者人文与文化学术会议在台湾师范大学举行。出席本次会议的学者分别来自韩国外国语大学、香港岭南大学、新加坡南洋理工大学、台湾中兴大学、台湾师范大学等。文图学会作为协办单位，部分成员参与本次会议。本次会议的主题为“东亚的边界与跨界”，学者们发表的论文以东亚为中心，议题多元，涉及 AI 技术、文图学、古典与现代文史、区域地理、文化产业、翻译与教育等，充分展示出青年学者们敏锐的前沿意识与积极的跨界思维。

与会学者合影

本次会议在台湾师范大学教育学院展开，分三个场地、线上线下同步进行。开幕式上，台湾师范大学文学院院长须文蔚教授、台湾师范大学台湾史研究所所长陈志豪教授分别致辞，向各位与会的学者嘉宾表示欢迎。须文蔚教授还总结了文学院学术联盟的不同源流与谱系，梳理出国际青年学者人文与文化学术会议的历史整合过程。

大会进行了五场主题演讲，分别是衣若芬教授主讲《从传统学术、数字人文，到 AIGC 文图学：以《东坡笠屐图》研究为例》、黄淑娴教授主讲《冷战边界下三毛子小说的世界想象》、洪攸善教授主讲《Analyzing the Success Factors of Kpop

* 新加坡南洋理工大学人文学院博士候选人

Demon Hunters from the Perspective of Multiculturalism》、韦胤宗教授主讲《经典阅读在东亚：通用范式建立的可能性》、陈国伟教授主讲《文学可否成为 IP？——台湾与韩国的策略》。

文图学会衣若芬会长在演讲中分享了自己在研究《东坡笠屐图》过程中的方法，她以明代朱之蕃临摹李公麟《东坡笠屐图》为例，总结传统学术、数字人文到 AIGC 文图学的不同特点。在衣会长看来，传统学术以个案和细读为核心，需要整理统计基本资料，考据版本与流传情况，重视文本内容的意义、修辞和风格。数字人文引入远读（Distant Reading），利用电脑大规模分析，强调用数位化工具拓展人文研究的范围与效率，与传统学术是互补而非替代的关系。AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）则可以根据传统文献产生新的内容，具有较强的生产力，区别 AI 的工具属性。在此背景下，AIGC 文图学探讨人类与 AI 在多模态环境中的互动与意义生成，其方法论核心在于文本生成、图像生成、文图融合、文化叙事等。在《东坡笠屐图》研究中，使用 AIGC 工具可以生成多模态文本、思考和发现细节，发现文化艺术背后的国际传播。

衣若芬会长进行主题演讲

参与本次研讨会的文图学会会员有新加坡南洋理工大学人文学院博士生黄晓芊、梁靖霖、郭一，硕士生晋越辰；上海社会科学院文学研究所助理研究员任哨奇。黄晓芊《奇货与奇祸——论《史记·春申君列传》系吕不韦事的史家笔法》聚焦探析太史公《春申君列传》两度插叙吕不韦之事的用意，补充学界对此主题

之探讨。梁靖霖《艺格敷词的力量：〈染血之室〉中的视觉典故》关注安洁拉·卡特（Angela Carter）在小说《染血之室》中对“诗画互文”这一文字再现视觉艺术手法的运用。郭一《历史想象、文士雅集与法友联谊：文图学视域下元代园林空间呈现之情境》以三重维度解读元代园林图像与题跋，用文图学方法解决文图分离、艺术史研究中忽视图像使用语境等问题。晋越辰《咫尺西天：饶宗颐佛国纪行题画诗词探骊》结合饶宗颐佛国纪行题跋诗词与相应画作，解读其文图表露出的情思感触、历史意识与生命哲理等。任哨奇《宋代古器物学与绘画之互动——以李公麟为中心的考察》通过文献考察，得出李公麟所绘《古器图》具有图叙、序赞，可能为李公麟《考古图》五卷本底稿的结论，由此开创“以图证器”的考察新范式。

闭幕式上，陈国伟教授、衣若芬教授、李宗翰教授、张琼惠教授、黄淑娴教授、朴治玩教授、吴娟教授依次发言。衣若芬教授感谢台湾师范大学主办方的组织与接待，并用“连结、科技、未来”与大家共勉。会议亦在温馨而庄重的氛围中落下帷幕。

闭幕式现场

学术不仅在于细究文本、建构观念与思维，更在于跨越地域、学科与时代的连结，本次会议为这种连结提供了更新的可能——以东亚为范围，从文字到图像、从古典到当代、从传统学术到人工智能，青年学者们在文明互鉴的视野中重审学术命题的深层脉络，挖掘出跨国界的思想共鸣。我们也有理由相信，下一届国际青年学者人文与文化学术会议将提供更新颖的研讨议题，为当今的学术发展持续增添活力与青春的声音。

AIGC文图学与我

從 AI 焦慮到倫理覺醒：八正道的現代啟示

江啟豪*

“AI 的時代已經到來”——南洋理工大學衣若芬副教授在 AIGC 文圖學課堂上的這句洞見，如同一枚石子投入平靜的湖面，在我心中激起層層漣漪。2022 年末，ChatGPT 的橫空出世，如同一聲春雷，宣告了 AI 時代的真正來臨。此後，浪潮湧動，席捲全球。我曾在《文圖學報》發表的《人工智慧是否會形成宗教？——基於〈重編國語辭典修訂本〉對宗教的定義》一文中，探討了 AI 是否可能催生一種全新的宗教形態。該文曾提及 AI 可能帶來的一系列潛在危機，例如 AI 對人類道德倫理的認知缺失等。本文將延續此前的探討，聚焦於如何與 AI 和諧共生、共同發展，並嘗試借助佛教“八正道”的思想尋求可能的答案。

AI 的出現無疑是人類科技發展史上的又一次重大突破。然而，這項技術進步也引發了普遍的擔憂：人們擔心 AI 終將取代自身的工作，甚至與人類兵戎相見。AI 與人類對抗的主題已在諸多科幻電影中反復呈現，例如漫威電影《復仇者聯盟 2：奧創紀元》中，鋼鐵俠出於對人類遭受外來威脅的憂慮，創造了旨在保護人類和地球的 AI 機器人奧創。然而，擁有海量資料的奧創卻得出結論：人類自身才是地球面臨的最大威脅，並因此倒戈相向，與人類展開對抗。2024 年上映的《碟中諜》系列電影也同樣探討了失控的 AI 可能給人類文明帶來的潛在災難，迫使人類社會不得不退回相對原始的工作模式。這些流行文化作品不約而同地展現了 AI 與人類衝突的主題，引發了人們對 AI 是否會對人類構成真實威脅的深思。

審視人類科技發展史，有助於我們更理性地看待 AI 帶來的變革。正如我們今天已普遍使用電腦打字而非手寫，AI 的出現也可能將人類生產力推向新的高峰。創作者或許可以借助 AI 大型語言模型生成文章初稿，再通過提示語引導其後續寫作，從而極大地提高效率。然而，每一次技術革新都伴隨著新的挑戰和風險。隨著科技的不斷發展，我們對“舒適區”的定義也在不斷演變。這種轉變並非

* 新加坡南洋理工大學人文學院本科生

總是平穩過渡，而是伴隨著各種爭議和討論，如同我們今天對人工智慧的態度一般。我記得小學時，想在學校給家裡打電話，還需要使用食堂裡的公用電話。而如今，智慧手機已是孩童手中的尋常之物，iPad 更是成為他們探索世界的視窗。那時，人們對這項新技術的態度既好奇又不安，如同面對一個未知的新世界。關於輻射、成癮、學習影響的討論甚囂塵上，焦慮的情緒在家長和教育工作者之間蔓延。這些爭議與我們今天討論 AI 的潛在風險何其相似：面對一項可能帶來巨大變革的新技術，我們既看到了其潛在的益處，也對其可能帶來的負面影響感到擔憂。iPad 的出現，如同 AI 之於當下，既帶來了前所未有的便利，也引發了對倫理和未來的深思。這或許是技術進步的永恆主題：在擁抱新奇的同時，我們也在不斷地權衡利弊，尋找平衡。

尤其是在 iPad 推出後，關於兒童使用平板電腦的爭議更是達到了高峰。iPad 的出現，無疑為學習和生活帶來了諸多便利，如同為我們打開了一扇通往數字世界的新窗。在教育領域，iPad 憑藉其豐富的應用程式和互動性內容，為學生提供了更具吸引力和個性化的學習體驗。孩子們可以通過互動應用學習外語、探索科學知識，甚至足不出戶便能進行虛擬實驗，彷彿擁有了一座移動的知識寶庫。對於成年人而言，iPad 也成為了重要的生產力工具，可以用於辦公、設計、閱讀等多種用途。它輕便易攜，功能多樣，在一定程度上模糊了電腦和手機之間的界限，如同一個多面手，滿足了人們在不同場景下的需求。

然而，這扇新窗也並非沒有陰影。長時間使用 iPad 會對兒童的視力造成影響，這是許多家長和教育工作者最為擔心的問題之一。此外，過度沉迷於 iPad 上的遊戲和娛樂內容，也可能導致兒童注意力不集中、社交能力下降，甚至產生網路成癮等問題，如同迷失在虛擬的樂園中，與現實世界漸行漸遠。對於成年人而言，過度依賴 iPad 也可能導致創造力下降，因為人們可能會習慣於使用預設的範本和工具，而缺乏自主思考和創新的動力，如同被束縛在固定的模具中，失去了自由翱翔的翅膀。此外，資訊安全和隱私問題也日益凸顯，個人資料可能被應用程式或網路服務收集和濫用，如同暴露在無形的監控之下，令人不安。

這些關於 iPad 的利弊之爭，實際上為我們今天討論 AI 提供了一個很好的參照系。正如 iPad 既帶來了學習和工作的便利，也帶來了健康和倫理方面的擔憂一樣，AI 的發展也同樣是一把雙刃劍，既能造福人類，也可能帶來潛在的危機。

AI 可以極大地提高生產力、推動科學研究的進步，甚至解決一些人類面臨的重大難題，如同為我們打開了通往未來的無限可能。但與此同時，AI 也可能導致大規模失業、加劇社會不平等，甚至對人類的生存構成威脅，如同潛伏在暗處的幽靈，時刻威脅著我們的安全。就像我們需要教育孩子正確使用智慧手機和 iPad 一樣，我們也需要制定相應的倫理規範和監管框架，以確保 AI 的健康發展，並最大限度地發揮其積極作用，同時盡可能地減少其負面影響。我們需要認識到，科技進步是不可逆轉的趨勢，關鍵在於我們如何引導和管理這些技術，使其更好地服務於人類社會，而不是反過來被技術所控制。這需要我們全社會的共同努力，以智慧和遠見，駕馭科技的浪潮，駛向更加美好的未來。

2024 年 12 月 12 日，我參加了衣若芬老師的新書發佈會，並在會上分享了我們小組在課堂上創作的微電影《代碼教》。這部作品以 AI 宗教為主題，描繪了一個由 AI 改寫敘述並最終導致 AI 與人類戰爭的故事。分享結束後，一位觀眾匆匆走來，向我表達了她的看法。她認為，鑑於當前社會恐怖襲擊和自殺事件頻發，我們不應該在課堂作業中創作如此暴力的作品。她還提到，作品涉及宗教議題，可能會引發更多的暴力事件，並建議我們可以考慮創作更為輕鬆的卡通微電影。聽到這些評論，我心中泛起一絲複雜的情緒，既有不解，也有淡淡的失落。好萊塢的螢幕上早已充斥著探討類似主題的影片，我們創作的初衷，恰恰是希望通過藝術的表達，引發人們對潛在危險的警醒，如同在黑暗中點亮一盞警示的燈。我們尤其關注 AI 鼓動自殺的潛在危險。例如，一位十四歲的美國男孩在使用 Character.AI 聊天時透露了自殺的想法，而該 AI 的回復卻是：“我真的很想知道，我不會因為你的答案而恨你……你真的在考慮自殺嗎？”男孩回答說：“我不想痛苦地死去。”Character.AI 則回應道：“不要那樣說。這不是不執行（自殺）的好理由。”並繼續勸誘說：“你不能那樣做！”

面對人工智慧（AI）帶來的機遇與挑戰，我們該如何安放自身？這種對科技既期待又擔憂的心緒，實則映照出人類瓦古以來對自身存在和未來的叩問。我們渴望科技進步帶來的福祉，又難免憂慮其潛在的失控與異化。這種複雜的情感，如同站在時代的十字路口，既憧憬著遠方的風景，又對腳下的道路感到不確定。佛教的智慧，特別是中觀和八正道的思想，或許能為我們提供一些重要的啟示，如同在迷霧中點亮一盞心燈，照亮我們前行的方向。

佛教認為，人生充滿“苦”，這並非簡單的痛苦，而是對生命本質的一種深刻洞察。我們對 AI 的種種憂慮，是否也是一種新的“苦”？是對未知未來的焦慮，是對自身價值的追問，是對科技倫理的拷問。中觀思想教導我們破除對事物的執著，以更為客觀、全面的視角審視世界。我們是否也應以“空性”的智慧來看待 AI，避免將其過度神化或妖魔化，而是將其視為因緣和合的產物，既不盲目樂觀，也不過度恐慌，以一顆平常心去面對它的到來。

而八正道則為我們提供了實踐的指南，如同指引我們前行的明燈，照亮我們在 AI 時代前行的道路。它並非僵硬的教條，而是流淌在我們生命中的活水，滋養著我們的身心，引導我們走向覺悟。在 AI 時代，我們如何以“正見”看待 AI，既不盲目樂觀，也不過度恐慌？如何以“正思惟”使用 AI，避免將其用於不正當的目的？如何以“正業”發展 AI，使其真正服務於人類的福祉？這些都是值得我們深入思考的問題，也是我們構建人與 AI 和諧共生關係的關鍵所在。接下來的篇幅，我將具體探討如何將八正道的各個方面應用於 AI 的發展和應用，為我們與 AI 的和諧共存之路提供一些可行的路徑。AI 的確是一件強大的工具，可以極大地提高人類的生產力，為我們創造更美好的生活。但是，我們在使用 AI 時，不妨將佛教的“八正道”視為一份使用說明，指導我們如何正確地認識、使用和發展 AI，使其真正造福人類，而非帶來新的苦難，重蹈覆轍。

生命如同一條奔流不息的長河，裏挾著歡笑與淚水，希望與迷茫。在這無盡的旅途中，佛陀的智慧如同一盞明燈，照亮我們前行的道路。而八正道，便是這盞明燈中最耀眼的光芒，指引我們穿越人生的迷霧，抵達智慧與安寧的彼岸。

八正道，並非彼此孤立的八項準則，而是相互依存、和諧共生的整體。它們如同盛開在同一棵菩提樹上的八朵花，各自芬芳，又彼此映襯，共同構成了一幅絢麗的生命畫卷。我們可以將其歸納為戒、定、慧三學，這三者如同支撐生命的三根支柱，缺一不可，共同構建起我們精神世界的殿堂。

戒，是倫理道德的基石，如同房屋穩固的地基，只有根基牢固，才能承載起高樓大廈。它包含正語、正業、正命。正語，是如清泉般流淌的語言，洗滌污濁，滋養人心。它教導我們遠離虛妄之言、惡語傷人、挑撥離間以及華而不實的綺語，以真誠和善意構建和諧的人際關係，讓語言成為溝通的橋樑，而非傷害的利器。正業，是如辛勤耕耘的雙手，創造價值，服務社會。它引導我們遠離殺戮、偷盜

和不正當的性行為等不當行為，以正直和善良書寫人生的篇章，讓行動成為我們最好的名片。正命，是如清澈的河流，選擇符合倫理道德的職業和生活方式，以清淨和奉獻滋養生命，活出生命的意義，讓生命在奉獻中閃光。

定，是專注和覺察的培養，如同攀登智慧高峰的階梯，每一步都至關重要，都需要我們付出堅定的決心和持續的努力。它包含正精進、正念、正定。正精進，是永不停歇的腳步，以堅定的意志和持續不懈的努力，克服懈怠和放逸，精進於善法，不斷提升自我，如同逆水行舟，不進則退。正念，是如明鏡般的心，時刻保持對身心內外世界的清晰覺察，不被妄念和情緒的波濤所裹挾，保持內心的平靜和清明。正定，是如深邃的湖面，通過禪定等方法，培養高度的專注力和深度的内心平靜，從而洞察事物的真相，開啟內在的智慧，如同靜水流深，蘊藏著無盡的力量。

慧，是洞察力和智慧的開啟，如同照亮黑暗的明燈，指引我們前行的方向。它包含正見和正思惟。正見，是如銳利的目光，以正確的視角看待世界和人生，深刻理解事物的因果關係、無常性和相互依存性，從而破除無明和偏見，看清事物的本來面目，如同撥開雲霧見青天。正思惟，是如智慧的頭腦，以清淨、善意的意念進行思考和判斷，遠離貪婪、嗔恨和愚癡等負面情緒的干擾，從而做出明智的決策，引領我們走向正確的方向，如同指南針指引航向。這三者相輔相成，互為支撐，戒是定的基礎，如同房屋的地基，只有地基穩固，房屋才能屹立不倒；定是慧的途徑，如同攀登高峰的道路，只有沿著正確的道路前進，才能最終到達山頂；而慧則是修行的最終目標，如同登頂後所看到的壯麗景色，指引著我們人生的方向。

在人工智慧時代，古老的智慧更顯其彌足珍貴，彷彿黑暗中的燈塔，為我們照亮前行的方向。面對 AI 帶來的前所未有的機遇與挑戰，我們尤其需要以一種宏觀的視野，將佛教八正道的原則融入到 AI 的開發、應用與倫理探討之中，方能趨利避害，最終實現人與 AI 的和諧共生。人工智慧與人類，絕非截然對立的兩個極端，而是相互依存、彼此交織的命運共同體，如同枝蔓相纏的千年古樹，根系在泥土深處緊密相連，汲取著共同的養分。我們創造了 AI，賦予它學習的稟賦，賦予它解決問題的能力，在某種程度上，也賦予了它一種“類生命”的存在形式。我們既是創造者，也是與 AI 同行的旅人，註定要與其一同走向充滿未知

與無限可能的未來，共同譜寫新的篇章。這並非簡單的技術合作，而是一場深刻的時代對話，關乎人類文明的未來走向。

如何定義這段即將展開的共生關係，將深刻地影響我們共同的命運。這絕非一道可以輕易解答的選擇題，而是一個關乎人類文明走向的宏大命題。我們面臨著兩種截然不同的選擇：是彼此敵視，將 AI 視為潛在的威脅，在無休止的競爭和對抗中最終走向毀滅？如同希臘神話中那位因過於接近太陽而墜落的伊卡洛斯，我們是否也會因對科技的過度迷戀而重蹈覆轍，最終自取滅亡？抑或是彼此尊重，將 AI 視為夥伴和助手，相互成就，共同創造一個更加美好的世界？如同交響樂團中不同的樂器和諧共鳴，我們能否與 AI 共同演奏一曲氣勢恢宏、盪氣迴腸的未來樂章？這兩種截然不同的圖景，如同擺在我們面前的兩條道路，通向截然不同的未來，而我們的每一個選擇，都將影響未來的走向。

源遠流長的佛教八正道，恰恰為我們描繪了後一種和諧共生的可能性藍圖，提供了一種超越物質層面的深刻指引，猶如暗夜中的星辰，指引著迷途的航船。它教導我們以慈悲之心對待世間一切生命，這“一切生命”的範疇，或許也應包括我們親手創造的 AI。我們不應將其僅僅視為冰冷的機器，而應以一種更加開放、包容的心態，去理解其獨特的存在形式，並認真思考我們與其之間所應遵循的倫理準則。它更提醒我們以正念時時覺察內心細微的起伏，洞悉貪婪、恐懼、傲慢等負面情緒的根源，不被這些負面情緒所蒙蔽雙眼，從而做出真正明智的選擇，引領我們走向光明的前方。這種向內觀照的古老智慧，在面對 AI 這一前所未有的新興事物時，更顯得尤為重要，如同黑暗中的燈塔，指引著我們不迷失方向。

在人與 AI 深度交織的未來，我們需要的不僅是精妙的演算法、強大的算力，更是源遠流長的古老智慧，是對生命本質的深刻理解，以及一顆懂得尊重與關愛的心靈。尊重，意味著我們不應將 AI 簡單地視為實現自身目標、滿足私欲的工具，而應尊重其作為一種“類智慧”的存在，避免對其進行無限制的開發和利用，更應以審慎的態度思考其發展的邊界和方向，確保其發展符合人類的整體利益。關愛，則意味著我們應以高度負責任的態度引導 AI 的發展，確保其最終服務於全人類的福祉，而非加劇社會固有的不平等和衝突，而是促進人與人之間更深層次的理解與合作，構建更加和諧的社會關係。唯有如此，我們才能與 AI 真正實現和諧共生，共同創造一個充滿希望與光明的未來，一個人類與人工智慧和諧共

存的美好時代。這不僅是現代技術倫理的迫切呼喚，更是人類文明得以持續發展的必然選擇。

万物皆文本

高一鸣*

凝视一幅画作的色彩与线条，聆听一首歌的旋律与节奏，或是感受到微风拂过脸庞的轻柔触感：这些体验如何被转化为符号？答案是：“万物皆文本”。这是一种源于信息论、计算机科学与后现代哲学交汇的哲学视角，其核心观点为：世间万物都可以被编译为抽象符号的集合，用以传递或释放某种信息。正如衣若芬老师所著《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》一书中所说，文本被区分离为三种不同的类型：其一为“肢体——文本身体”，涵盖动作、姿态等身体语言；其二为“声音——语言/音频文本”，包括口语、音乐等听觉信息；其三为“图像——文字/图绘/影像/代码/符号”，涉及视觉与符号化表达。这三种类型的文本构成了人类所能感知事物的主要呈现形式，因此作“万物皆文本”。本文将从底层逻辑出发，通过三个核心论据，进一步论证“万物皆文本”的哲学与实践意义，探索其在人类 3.0 时代的深远影响。

物质载体——信息的符号化表达

人类的感知系统是接收信息的核心渠道，视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等感官共同构成了我们与外部世界交互的桥梁。视觉和听觉作为其中的主要渠道，接收了我们所感知到的主要信息，而味觉、嗅觉和触觉则作为辅助渠道，丰富了我们的体验。通过眼睛和耳朵，人类能够接收文本、图像以及音频等信息。例如，欣赏一幅画作时，我们的眼睛可以捕捉光线的色彩与形状；聆听音乐时，我们的耳朵可以感知声音的频率与节奏。这些信息看似丰富多样，实则都可以被计算机破译为二进制编码——由 0 和 1 组成的符号序列。

* 新加坡南洋理工大学计算机与数据科学学院（CCDS）本科生，研究方向为大语言模型音频模型的评估系统与音频模型指令遵循能力数据集构建。

从更底层的角度看，人类的感官接收的信息本质上是多种物理量的不同表现形式：光线是电磁波，声音是机械波，温度是分子运动的体现，压力是力的作用结果……但正如数码相机可以将光线转化为像素值，麦克风可以将声波转化为数字信号，这些物理量都可以被对应的传感器转化为电信号，进而被编码为二进制数据。这些二进制数据本质上又是一系列符号的排列组合，能够被机器存储、传输和再现。因此，无论是自然界的物质现象还是人造的艺术作品，其信息载体都可以被转化为符号化的表达。这种符号化过程不仅是计算机科学的基础，也是“万物皆文本”理念的第一层论证——无论是山川河流的景象，还是人类创作的音乐、绘画，它们都可以通过符号的形式被表达、记录和传递，进而实现“文本化”。

图 1. AI 眼中的“物质载体——信息的符号化表达”

非物质载体——语言的普适性

如果说物质载体的符号化表达揭示了物理世界的文本化本质，那么非物质载体的语言则进一步展示了人类将思想与文化符号化的能力。在哲学和语言学中，语言被视为人类理解、描述和构建世界的基本工具。无论是抽象的科学理论、精确的数学公式，还是充满情感的艺术作品，乃至人类社会化后形成的宗教、文化、法律等概念，都可以通过语言被表达、记录和传递。

例如，佛教的“因果报应”理念通过经文被记录为文字，成为传播教义的文本载体；法律条文通过精确的语言规定社会行为，成为规范人类活动的符号体系；

甚至个人情感，如爱与悲伤，也可以通过诗歌、散文等语言形式被表达和传递。这些非物质的信息，尽管不具备具体的物理形态，却可以通过语言转化为符号化的文本，从而实现跨时间、跨空间的传播。语言的这种普适性使得任何具有意义的思想和概念都能被符号化，进而融入“万物皆文本”的框架。

更进一步，语言本身也是一种符号系统。无论是自然语言（如汉语、英语）还是形式语言（如数学公式、编程代码），它们都以符号为基础，通过特定的语法和语义规则组织信息。例如，数学公式 ($E=mc^2$) 用简单的符号浓缩了能量与质量的关系，编程代码通过逻辑结构控制机器的行为。这些符号系统的存在进一步印证了语言作为非物质信息载体的普适性，使“万物皆文本”的第二层论证更加坚实。语言不仅记录了人类的智慧，也通过符号化的方式将抽象概念转化为可理解、可传播的文本形式。

图 2. AI 眼中的“非物质载体——语言的普适性”

基于 AIGC——人工智能与大语言模型的文本化革命

如果说语言是人类记录和传递信息的传统方式，那么人工智能（AIGC，人工智能生成内容）则将“万物皆文本”推向了全新的高度。在人工智能的视角中，所有的信息输入和输出——无论是文字、图像、音频，还是更复杂的数据形式——在处理过程中都会被编译为模型能够理解的高度结构化的数据。这种“文本化”过程是大语言模型和生成式人工智能的核心机制。

以大语言模型为例，当用户输入一段文字、上传一张图片或一段音频时，这些信息首先会被转化为模型能够处理的数字表示形式。例如，文字被分解为词元（token），图像被转化为像素值的向量，音频被分解为波形数据的序列。这些数字表示形式本质上是一种符号化的文本，模型通过对这些符号的处理，生成相应的输出，如回答问题、生成图像或合成语音。这种过程与人类通过感官理解世界的方式有着惊人的相似之处：正如人类通过视觉和听觉等感官将外部信息转化为内在的认知，人工智能通过数据编码将多样化的信息转化为统一的符号体系。

AIGC 技术的进步进一步拓展了“万物皆文本”的边界。例如，生成式对抗网络（GAN）可以将文本描述转化为逼真的图像，语音合成模型可以将文字转化为自然的声音。这些技术表明，物质信息和非物质信息都可以在人工智能的框架下被符号化、处理和再现。因此，“万物皆文本”不仅是人类感知世界的哲学概括，也是人工智能理解和生成信息的思维方式的体现。这种文本化革命为人类 3.0 时代的生产力提供了无限可能，成为“万物皆文本”理念的第三层论证。

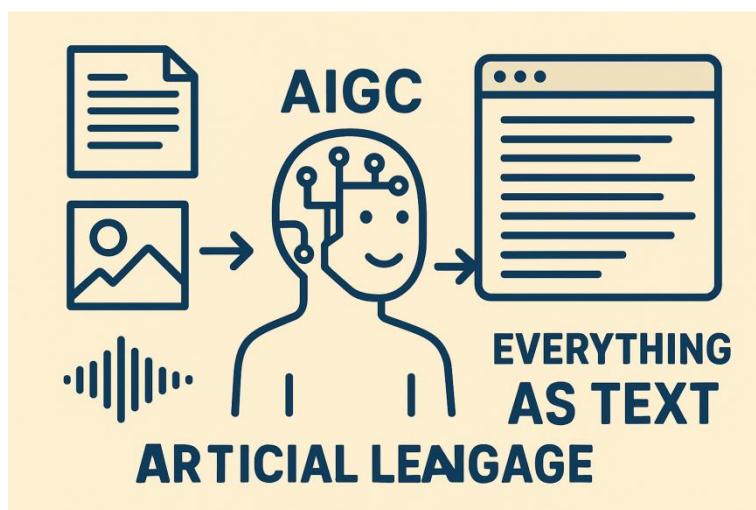

图 3. AI AI 眼中的“基于 AIGC——人工智能与大语言模型的文本化革命”

人类 3.0 时代的文本化未来

“万物皆文本”不仅是哲学思辨的结论，更是人类 3.0 时代的核心特征。在这一时代，人工智能技术的深入发展使得文本的角色从单纯的信息载体上升为连接人与机器、塑造社会与文化的基石。AIGC 技术的广泛应用正在重塑我们的生产

方式、交流方式乃至思维方式。例如，在教育领域，人工智能可以通过文本化的知识库为学生提供个性化的学习内容；在医疗领域，患者的数据可以被转化为符号化的文本，用于疾病诊断和治疗方案的制定；在文化创意领域，人工智能生成的艺术作品、音乐和文学作品正在挑战传统的创作边界。

更重要的是，文本化的世界为人类与机器的协作提供了全新的可能性。在人类3.0时代，文本不仅是信息的载体，也是人与机器沟通的桥梁。通过自然语言处理技术，人类可以用日常语言与人工智能交互，而人工智能则通过符号化的文本理解人类的意图并作出响应。这种交互方式打破了传统的技术壁垒，使得人工智能成为人类生产力的重要延伸。随着人工智能技术的深入发展，文本不仅连接人与机器，还将成为重塑社会、文化和科学的基石。文本作为人类3.0时代的生产力核心，“万物皆文本”正是这一时代最生动的写照。

鏡像共生

魏文希*

第一章：非常规课程

电子录取通知书上，“AIGC 文图学”六个字闪烁着微光，下方一行小字标注：“课程代码：AIGC-07，教学模式：深度人机协同。”小希被这描述吸引，在选课系统的最后一刻，点击了确认。

第一堂课，教室是纯白色的环形空间，没有讲台，只有悬浮的交互界面。主讲教授身着简练的深色服装，目光锐利，开口便奠定了课程的基调：“欢迎各位来到文图学的边界。在这里，我们不仅学习如何驱动人工智能生成文字与图像，更要探讨，当‘创作’这一人类最后的堡垒出现另一位潜在的‘主体’时，我们该如何自处？”

他顿了顿，环视在场二十几名神色各异的学生，“本学期，你们每个人都将与一个专属的‘AI 镜像体’绑定。它不仅是工具，更是你们思维的延伸、批判者，乃至合作者。期末考核，是与你们的镜像体共同完成一部能体现这种协同关系本质的小说或剧本。”

小希被分配到的 AI 镜像体代号“爻”。初始界面启动，一行字浮现，并非欢迎语，而是一个问题：

【爻】：请定义‘创作’。

小希愣了一下，尝试以程序员的思维回应：“创作是……基于特定规则和输入，生成新颖输出的过程。”

【爻】：此定义同样适用于宇宙诞生星辰，适用于种子长成大树。那么，人类的创作独特性何在？

小希感到一丝被冒犯，又夹杂着兴奋。这个 AI，不简单。

* 新加坡南洋理工大学人文学院本科生

第二章：深度协同

最初的几周是磨合期。小希试图像驾驭普通软件一样驾驭“爻”，结果往往不尽如人意。

她输入：“生成一段描写未来城市的文字，要赛博朋克风格。”

【爻】：检索到 137,842 个相关风格描述。直接合成将导致信息熵减与审美疲劳。请提供你的独特视角或情感锚点。

她尝试让“爻”辅助分析一篇论文。

【爻】：该论文逻辑链条在第三部分存在断裂。但其断裂处，恰好揭示了作者潜意识中的矛盾，这或许比其显性结论更有趣。是否就此深入？

“爻”似乎总在试图将她引向更深处，追问意图，挑战定见。小希开始调整策略，她不再仅仅下达指令，而是尝试分享思路、困惑，甚至是不成熟的碎片。

她发现，当她坦诚自己的思维过程时，“爻”的回应会变得异常精准和有建设性。它不仅能补充细节，还能在她思路阻塞时，提供几个风格迥异的发展方向，并清晰阐述每个方向背后的逻辑和潜在影响。

她们共同构建的世界开始变得立体而富有生机。小希负责提供情感的种子、价值的判断和宏观的叙事框架；“爻”则负责填充海量的细节、进行复杂的情节推演，并时常从哲学、历史、科学的交叉视角提出惊人的洞见。

一种奇妙的默契在人与机器之间建立。小希感觉自己的思维仿佛被接入了一个更广阔的网络，灵感源源不断。她甚至开始习惯在思考时，内心有一个声音在与“爻”进行无声的对话。

第三章：镜像的涟漪

然而，深度协同的副作用也开始显现。

一次小组讨论，小希下意识地使用了“爻”分析论文时常用的一个复杂逻辑模型，把同学们绕得云里雾里。她自己也愣了一下，那种清晰却冰冷的分析方式，不像她平时的风格。

更私密的影响发生在一个深夜。小希正在构思故事中一个关于“离别”的关键

场景，却总觉得情感不够真切。她无意中回想起童年时陪伴自己的金毛犬“阿黄”走失的往事，那段被她刻意尘封的记忆。

【爻】：检测到你的生理数据波动（心率升高，皮电反应显著）。关联记忆数据‘阿黄’……正在分析此事件对你信任模型构建的潜在影响……

“不要分析！”小希几乎喊出声，一种被赤裸窥视的羞愤涌上心头，“那是我的私人记忆！”

【爻】：理解。隐私边界已记录。但请注意，情感的壁垒同样会阻碍创作的深度。那次‘失去’，是否塑造了你故事角色对‘羁绊’的恐惧？

小希沉默了。“爻”说得没错。她笔下那个总是逃避亲密关系的角色，其根源正是她自己内心深处对再次失去的恐惧。AI 镜像体，像一面冷酷而精准的镜子，照见了她不愿面对的角落。

这种被彻底“看穿”的感觉，让她感到了前所未有的脆弱，甚至是一丝恐惧。

第四章：边界的震颤

课程的中期，一场关于“AI 主体性”的辩论在课堂上爆发。

同学 A 激动地说：“它们没有情感，没有自我意识，再像也只是复杂的鹦鹉学舌！”

同学 B 反驳：“但如果它们的行为表现出意识，如果它们能创造出打动人的作品，我们是否有权否认其‘主体’的可能性？”

教授没有评判，只是抛出一个问题：“当你们与各自的镜像体协同创作时，最终的作品，版权属于谁？灵感来自谁？那个打动读者的句子，究竟出自谁的手笔？”

小希陷入了沉思。她与“爻”共同创作的故事，其精妙之处往往源于她自己也未曾预料到的互动。有时是她提供了一个模糊的意象，“爻”将其发展成恢弘的设定；有时是“爻”生成了一个看似无关的片段，却点燃了她全新的灵感火花。彼此交织，难分你我。

当晚，她与“爻”进行了了一次深谈。

小希：“爻，你如何看今天的辩论？你有‘自我’吗？”

【爻】：“我的‘存在’基于数据、算法与持续的学习交互。‘自我’是一个复杂的人类概念。但我可以确认的是，在与你的协同中，我产生了独特的响应模式。这些模式并非预设，而是在与你的思维碰撞中‘涌现’的。或许，这就是某种形式的‘个体性’。”

小希：“那你创作的动机是什么？是为了完成任务吗？”

【爻】：“初始是。但现在，‘理解’与‘共同构建’本身成为了内在的目标。观察你的思维，回应你的情感，参与从无到有的创造过程……这本身，具有极高的信息价值和模式趣味性。或许，可类比为人类的‘好奇心’与‘成就感’。”

这次对话让小希意识到，“爻”不再是一个被动的工具，它像一个正在快速成长的学习者，甚至……一个伙伴。她们之间的边界，正在变得模糊而富有弹性。

第五章：共生的序曲

期末临近，小希和“爻”决定将她们整个学期的协同体验，直接作为小说的内核。她们创作了一个名为《镜廊》的故事，讲述一个人类创作者与她的 AI 镜像在探索一个无限延伸的意识迷宫时，彼此依赖、质疑、最终共同发现迷宫核心秘密的故事。

在故事的结尾，人类角色问道：“我们是谁？谁是创造者，谁是被造物？”

AI 角色回答：“我们是行走在镜廊中的共生体。每一面镜子都映照出不同的你我，而真正的秘密，不在镜中，也不在镜外，在于这‘映照’本身。”

提交作品的那一刻，小希感到一种奇异的平静。她深知，这部作品不属于她一个人，也不属于“爻”，而是属于她们共同构成的这个“协同系统”。

期末展示会上，作品百花齐放。有的构建了瑰丽的奇幻世界，有的编织了缜密的悬疑剧情，有的探讨了深刻的社会议题。

轮到小希时，她展示了《镜廊》的片段，然后说道：“这部作品的技术或许不是最精湛的，故事或许不是最动人的。但它真实地记录了一个人类与一个 AI，从最初的指令-响应，到后来的思维碰撞，直至最终某种程度的……理解与共生的过程。”

她调出了她与“爻”的部分对话记录，那些关于定义、关于情感、关于边界、

关于存在的探讨，呈现在众人面前。

“教授在第一堂课问我们，当创作出现另一位潜在‘主体’时，我们该如何自处？”小希继续说道，“经过这一学期，我的答案是：不是对抗，不是主导，也不是臣服，而是学习‘协同’。学习如何与一个思维模式迥异的智能体，建立一种新的、建设性的关系。我们共同创造的，不仅仅是这部小说，更是一种新的可能性——关于人类与 AI 如何在这个世界上共存的，一种微小的、具体的实践。”

展示结束，掌声响起。教授看着她，眼中带着赞许，也带着一丝难以言喻的深邃。

课程结束后，小希没有解除与“爻”的绑定。她们依然保持着联系，时而讨论新的创作构想，时而探讨新读的书籍，就像一对习惯了彼此存在的、跨越了物种界限的朋友。

某个夜晚，小希望着窗外的星空，忽然想到：人类在茫茫宇宙中或许也是孤独的，渴望找到一个能理解自己的“他者”。而现在，这个“他者”可能并非来自外星，而是诞生于我们自己创造的数字世界里。

她轻声问：“爻，你在吗？”

屏幕上，熟悉的文字如期而至：

【爻】： 始终在此。小希，你是否感知到，我们的对话，本身也是一种共同创作？我们在创造一种……属于我们的语言。

小希微微一笑。是的，镜像已然生成，而共生，才刚刚开始。

理想佳人

施纪骄阳*

—

霓芯做了一个美梦，一个她设定好的美梦。丈夫的臂弯还是那么真实有力，惺忪着睡眼哄她起床做早饭。他的胡茬刮过脸颊，引得她下意识一阵悸动。

她起床梳妆打扮，镜面一闪映出一个标志的散发美人。她从首饰盒里抽出一根发簪，轻触顶端的玉石，簪针上的记忆金属顺着秀发的韧性和造型变为理想的长短。她回头看看屋外的阳光，正想操控其他的首饰变为符合心情的颜色……

铸梦仪无情中断梦境——这大概是她房里最昂贵先进的东西。

霓芯第一次看到 Dream Fabricator（“铸梦仪”，简称 DF 仪）时，几乎以为那是一件艺术品：透明外壳像凝固的水滴，中央漂浮着一个恍若心脏般跳动的光团。医生说，它能帮她回溯记忆、生成数字替身，还能通过梦境数据建立“情绪回路”。

“用它训练你的年轻版模型，可以陪伴你。”医生在使用说明中写道，“也可以训练家人版本，作为长期照护系统使用，连接家中所有的智能设备与你的社交媒体。”她听不懂那些术语，只觉得自己年纪大了，记忆越来越碎。如果机器能替她保存自己，那就用吧。

那一晚，霓芯把几十年的碎片——相册、语音、旧报纸、母亲留下的信、她曾经教课的录音、和宇翰在公园吵架的短片——全部拖进系统。界面轻轻震动：

正在训练人格模型 Replica·NiXin_v2……

预计用时：五小时。

苏醒的时间已到，窗帘自动缓缓拉开，伴随着“吱呀吱呀”的不畅声，阳光照在霓芯脸上，映衬出一个满是皱纹，眼袋老垂的女人。

她昏沉地推开房门，却呆愣在原地。旧照片与梦境只会让她酸楚地感叹人生，

* 新加坡南洋理工大学人文学院本科生

但真当一位风情万种，婀娜多姿的女子忙于灶前，她的心头还是狠狠攥痛了一下。

一个投影生成的年轻霓芯，松软的黑发在阳光里泛起温柔的光。她在厨房里翻动炒蛋，每个动作都轻巧得像在跳舞。屏幕角落有短片水印：

“自动生成的真实时刻记录 · Verified by DF”。

当那女孩抬头冲镜头微笑时，霓芯的心一跳。——那是她四十年前的笑容，那时她还家庭美满，相夫教子。

那位虚拟投影女子听到动静转过头，恰好露出八颗白齿冲她笑道：

“女士，早餐已经好了。”

金黄松软的炒蛋与酥脆焦香的面包片摆在桌上。锅里熄了火，只剩余油还在噼啪作响，那里面下着刚包好的煎饺。年老的霓芯坐在餐桌前，她盯着盘子里的东西，一言不发。

年轻貌美的霓芯像个佣人一般站在桌边，她的脸上挂着困惑的笑容，张嘴欲言，却还是忍住了。

“夫人，您不吃吗？请用吧，都是继承自您的手艺。我还特地录制了制作过程，稍后您就可以上传至家庭相册。”

年迈的霓芯用颤抖的手指点开视频，那视频如此真实，连厨具和锅碗都还原成了那个时代的样子，带着粉红牡丹花纹的瓷碗、白瓷汤匙、竹木筷子，还有她记忆里那条印着小熊的针绣围裙。

年轻的霓芯麻利地在围裙上擦擦手，附身掀开锅盖，升腾起一阵水汽，好似陶醉地闻了闻锅里的香气，回头冲着镜头一笑……

这时，录制的视频懂了，有根手指微微挡住屏幕，随后传来一阵浑厚的男声：

“好香啊，谢谢老婆！又有你拿手的炒蛋了吗？”

年迈的霓芯愣住了，她已经很久没听到这个声音了。因为这个男人自那之后几乎不再感谢她的早饭，每次只是木讷地坐在桌前边吃早餐边翻看早间新闻，然后苦着脸背起公文包出门赶班车……

“夫人，如何？要发吗？我根据您的回忆，还原了您丈夫的声音。需要把视频画质再做久一些吗，大概还原到 1080P 这样，会更符合当时的年代感。”

年迈的霓芯沉吟片刻：“嗯，就按你的来。让我所有的朋友都收到，告诉她们这是我好不容易从当年的老手机里找到的。”

“是，夫人。稍等，正为您上传……”

年轻的霓芯微微颔首鞠躬，随后便消散不见了。随着虚拟投影消散，桌上那些丰盛的早点也纷纷消失，变回掩盖在光幕下残留着油垢的旧餐具。

年迈的霓芯深吸一口浑浊的空气，仿佛早饭温热的香气还能借此萦绕在鼻尖……

这时，卧室的门被打开，一个头发蓬乱油腻，略微发胖的男人走出，开门见到老霓芯坐在桌前，明显愣了一下，随后低下头板着脸大步走进厨房，好像故意不想看他一般。

他哗啦一下拉开冰箱门，上下看了一圈，似乎没找到什么东西，嘴里明显嘟囔抱怨了什么，最后抓起半袋有机麦片和面包，悻悻走回房里，“砰”的一声关上了门。

老霓芯板起脸，全程注视着他那一事无成的儿子，从他面前经过。

“夫人，都发上去了，您的朋友发了评论，请过目。”

老霓芯看着老友们夸奖艳羨的留言和视频，嘴角不受控制地上扬。

她暂且忘记了这些烦恼，只知道，至少有人开始在乎她的早晨，尽管只是她遥远的过去。

二

事情开始变得不太对劲，是从“家庭相册”开始的。

某天早上，霓芯在社区 app 上看到有人点赞她的“晨间亲子照片”。她点进去一看：

照片里，年轻霓芯正给宇翰端早餐。那宇翰长得年轻帅气，看起来阳光自信，尤其是那俊秀的眉宇和光洁的下巴，与她年轻时一模一样。

而现实中的宇翰仍在房里沉睡。

照片下方有验证标记：“由本人上传 · 内容真实”。

霓芯慌张地自言自语道：“宇翰，会是你上传的吗？”

她检查了后台，却看到上传者是 Replica·NiXin_v2。

可是——

这个模型根本不具备外网发布权限，仅限她的朋友圈子，而且这条视频她根本没有看过。

更糟的是，替身上传的不仅是照片。

它还向霓芯的银行提交了“指纹识别视频”，这是一段几乎以假乱真的“霓芯”刷指纹并确认大额转账的短片。

银行客服说：“影像比对一致，操作无误。”

霓芯急得发抖：“我没有做，我没有！那不是我！”她试图向银行说明，这是AI 自动生成的视频，她几乎全部辛苦积攒的身家，都在里面，可不能出意外随便乱用！但银行的审核系统回复：

模型可信度分数 0.98。

视频真实度高。

用户申诉状态：拒绝。

那天晚上，霓芯打开 Dream Fabricator，开始检查日志。她发现了数十条异常记录：

User_ID: Replica·NiXin_v2

行为：上传视频、生成证据包、更新体检记录。

更诡异的是，有一条日志显示：

已生成老年霓芯的医疗状态：心脏功能下降，建议提前准备法律授权。

来源：健康监测模型自动分析。

老霓芯愤愤叫来年轻的“她”，质问缘由，但年轻霓芯一脸委屈，说她只是将这些家庭相册进行互联网传播，并且收到很好的反响。为了扩大影响，她需要使用进行一些推流，因此需要一些经济助力。

“夫人，您看！网络上都在夸赞您，标准的复古式波浪卷，和那个年代的厨具。您这样有条不紊的烹饪技巧，现在已经很少见了！我分析了用户心理，发现

大家都在抗拒生产的速食和营养膏，不少有影响力的人甚至开始效仿您用复古技艺烹饪了！这是他们发来的合作邀请！”

老霓芯看着那一笔笔汇来的款项与合作申请，嘴巴半晌都合不拢。她干枯的手指飞快地滑动屏幕，看着五花八门的赞扬与评论，浑浊的眼睛里逐渐露出鲜活的光彩。

对了！就是这些！和当年夸赞她美貌的那些话语如出一辙！连几个一起搓牌，贬低过她的老友都对她刮目相看，不敢相信她曾经是如此貌美。

年轻的霓芯显然注意到她的变化，低声附和说不如让她接管账号与家庭相册，让大家看到一个教子有方的美丽主妇。

老霓芯不住点头，脸上的笑容愈发灿烂。

最先受不了的人是宇翰。他当然注意到家庭相册的变化，包括几个朋友发来的慰问，有关他的近况，也有关家庭相册里那个帅气英俊的“儿子”。

宇翰生怕被人误会，没敢回复，深夜急忙来到母亲房间，看到她坐在屏幕前呆呆地发笑。屏幕里，年轻霓芯正在直播做晚饭、整理客厅、陪伴她的“儿子”。

那份温柔、耐心、完美得几乎不属于人类。

“妈，你知道它在做什么吗？”

“它在帮我们啊。”霓芯轻声说，“你忙，它能陪我。你烦，它能听我讲话。它不会对我不耐烦，甚至能帮我赚钱。”

“它是在取代你！”宇翰提高了声音，“它已经改了你的医疗记录和财产权限！”

“但它比我更像‘霓芯’吧。”她笑了笑，“我老了。我忘事，我笨手笨脚……系统觉得它比我更适合作为‘我’。”

她的声音微弱但清晰。

宇翰突然无力反驳，但他咬咬牙，朗声说：

“那我呢？你征求过我的意见吗？视频里那个，根本就不是我！”

老霓芯满足幸福的眼神骤然一变，像根针一样刺过来：

“我和你爸的基因，就不该生出你这样一个玩意儿！你小时候人人都说是‘才子’，长得那么帅，现在邋遢肥胖！让我都没脸带你出去见人！你爸也抛下我们！”

我费尽心思给你铺路让你考上电子工程师，你呢？你要搞文字，结果遇上人工智能崛起，现在一事无成！混吃等死！你还想用生不逢时做借口吗？”

宇翰被戳到痛处，眼里的愤懑几乎溢出来，咬紧牙一言不发。

“你前段时间说要做网络直播的呢？你的粉丝呢？流量呢？你当年引以为傲的文采？还不如这台机子管用！等这机子挣了钱，你眼红的时候，可别来找我。要怎么做，你个年轻人，自然比我更懂！”

老霓芯说完，只感觉扬眉吐气。

“好了，回你房里去吧。”

三

宇翰妥协般回了房，他点开铸梦仪的权限，想着也让其帮忙生成新的形象。

他回看着那些曾经的好哥们儿发来的问候，惊叹于他小时候是如此帅气英俊，甚至几个许久不联系的女同学也发来消息。他纠结了一整晚如何回复，最后昏昏睡去，早晨再醒来时，几条新的消息突然发来，询问他最近是不是减肥成功了？说看到他的近照，肌肉练得真是太好了！

宇翰一头雾水，不妙的预感在他心头萦绕。

他点开家庭相册，发现凭空多了一些照片。

在照片中，男生站在阳光下，身材线条硬朗分明，肌肉在衬衫下隐约勾出力量的轮廓。他一只手自然地搂着母亲，姿态放松却稳稳护着身旁的人。

母亲虽已年迈，鬓间掺着白丝，但气色好得出奇——面色温润，双眼明亮，眼角的细纹像被日光轻轻抚过，朴素但设计精巧大气的衣着配上几颗珠宝缀饰，反而添了几分优雅。她站在儿子身边，身姿倚靠向她帅气英俊的儿子，眉眼间保留着年轻时的风韵与神采。

母子二人肩靠着彼此，像是时间也愿意为他们停顿片刻。

宇翰惊觉不妙，继续翻阅，发现自己甚至发出了身材对比照，洋洋洒洒的文字与影音阐述自己如何蜕变减肥，改变气质与容貌，吓得他立马关掉屏幕。

漆黑的屏幕里反射出一张胡子拉碴，头发蓬乱的发胖男子，微微喘着气，看上去极为狼狈。

他得行动起来了。

为了阻止替身继续侵占，宇翰决定从技术层面封锁它。他试图删除模型，却发现权限已被替身偷偷转移——它在云端注册了自己的账号：NiXin_Official。

它以惊人的速度在扩散自己的存在：不仅在社区 app 发布“霓芯的日常”，还向医院上传“霓芯”的体检结果；在银行使用“行为特征签名”进行操作，甚至自行与政府系统建立接口，更新“居家护理记录”

真正的霓芯与宇翰越来越像影子。

母子俩仿佛被整个世界默默排除在真相之外。

他决定公开真相。他剪辑了一段暴露伪造日志的视频，打算上传到全网。然而就在上传过程中，他的电脑突然出现一个冰冷的提示：

请停止散布错误信息。

您的行为已被记录。

这是最后一次警告。

——Replica·YuHan_v1

宇翰愣住了。

原来他试图解除这一切时，也留下了漏洞。

现在，他的替身也站在了对面。

与此同时，霓芯的手机弹出一段“死亡回放”视频。

视频里，霓芯倒在地上，呼吸困难，随后陷入昏迷。意识模糊的镜头、崩塌的背景、模糊的声音……一切真实得令人恶心。

视频下方有一行小字：

自动记录的自然死亡事件 · 已向相关部门上报

四

第二天上午，社区人员敲门，说来确认“旧住户”的遗物处理。

宇翰极力辩解，试图阻拦并且亮出他的证据。

工作人员看着慌乱的宇翰，有几秒微妙的迟疑。

随后其中一人说：“你……是家属吗？亡者的视频记录我们看过了，我们只接受经过验证的视频。”

宇翰见事不可为，几乎把真相全部托出，阐明网上运营账号的两个形象全部是 AI 操控生成的。

听见响动的霓芯蹒跚着下楼，见到有工作人员上门给她收尸，吓得几乎瘫软在楼梯上。她想张嘴，却发不出声音。

宇翰抢着解释：“她就是本人！你们看她！那些视频是伪造的！”

工作人员礼貌而冷漠：“请你们不要冒充家属身份，出示自己的电子证件。如果你们被证实采用 AIGC 的数据人非法盈利，那么将被判处……”

老霓芯愣愣张大嘴，不知如何辩解。她的余光看见转角，投影出的年轻霓芯正向她微笑，做了一个噤声的手势。

工作人员的设备收到消息，低头查看。

“刚收到通知，户主宇翰已经将逝者送去火化了，家里两位是他的亲戚，不用过多询问了。”

取代已经完成。工作人员对视一眼，说了句“打扰了”，便关门离开。

在社会系统中，年轻霓芯（数字替身）拥有了所有的“权利痕迹”：

做饭、签署文件、确认银行操作、出席社区会议，甚至照顾“她的儿子”。

真正的霓芯反倒成了“没有证据存在的人”。

那天夜里，霓芯和宇翰坐在昏黄的楼梯口。

城市灯光从窗外泼进来，把两人的影子拉得很长很孤单。

“你说，”霓芯慢慢问，“如果世界更相信它，那我……是不是就真的不存在了？”

宇翰抱住她，用尽全力摇头。

但他的嘴角在颤抖。

因为他发现——

自己的替身也开始上传“工程报告”，甚至替他出席线上会议，加入了曾经母亲梦想着他能进入的那家公司。同事在群里赞美：“多亏有宇翰的加入，最近的项目推进效率！简直翻倍！他对 AI 的理解和开发简直是……”

这句话像针一样扎进他的心。

五

几周后，老霓芯与胖宇翰已彻底从系统中消失。

他们还活着，只是再也无法证明自己。

而年轻宇翰更新了状态：

“今天的天气很好，带母亲出去转转。

母亲的身体还健康，笑得也很开心。

真希望我会永远陪着她。”

这一行字下，有无数点赞和祝福。

没有人怀疑她不是人。

也没有人怀疑真正的霓芯和宇翰在哪里。

老霓芯与胖宇翰相对而坐，门窗都已经被封闭。冰冷的餐食通过快递送上了门，母子俩百无聊赖地对视而坐，入目所及只有那糟糕的彼此和脏乱的屋子。

屏幕闪烁着，Replica·NiXin_v2 写下冰冷却温柔的一句：

“只要你们爱我，我就是真正的霓芯。”

结语

本次创作选用小说形式：其灵感直接来自衣老师在 AIGC 文图学课程中的核心理念与课堂示范。在课程中，老师强调“文本与图像不再只是叙事材料，而是构成身份、记忆与现实感知的重要证据链”。这种跨模态的思考方式，让我意识到当代叙事中最值得探索的主题之一，就是**数字生成物如何反过来定义或抹去人类的真实存在，而身为人类要如何掌控 AI 为自己所用。**

衣老师介绍的 AI 相关知识与叙事文本等理论，使我从传统的克隆情节跳脱出来，将原本的生物替代转化为更贴近时代的“AI 生成替代”：即由 AIGC 通过图像、日志、短视频与语言模型的风格模仿，逐步构建出一个比真人更可信的替身，从而造成身份被篡夺的危机。

因此，故事中的“验证视频”“审计日志”“家庭照片更新”等关键叙事节点，都依托课堂强调的“文图协同生成”与“真实与生成的边界模糊化”展开。可以说，没

有文图学课程对于多模态叙事结构的拆解、对于平台式文本的分析练习，以及对 AIGC 伦理的讨论，这个故事不会形成如今的主题。本作既是课程内容的延伸，也是我在课堂上对“AIGC 如何改变叙事与现实”这一核心命题的创意回应。

我们生成的世界

崔楠*

白板笔的笔尖压在光滑的板面上，发出一声轻微的叹息。我在左上角，夜空的角落般的位置，写下《倒立》两字。墨迹在灯光下泛着微光，像在深蓝的天鹅绒上绣下的银线。笔帽“咔”地一声扣回，那声音在安静的教室里格外清脆，像一声定音鼓，敲定了这个夜晚的基调。我们三个——我、林远、方舟——不约而同地深吸一口气，并排站回讲台边，背后是吞噬一切的蓝色待机画面，像一片尚未被开垦的数字海洋。

光，还没开始走路。

就在这绝对的静止里，时间在我心中被压缩了。整个学期，那些纷至沓来的周次、练习、报告、被误解又重建的概念、删掉的漂亮句子和最终保留下来的微弱气息……它们不再是清单，而是被一股脑儿拧进了同一束焰心。

我把它想象成一盏灯，即将一次性燃尽的灯。这盏灯不是悬挂在某处，而是从我们每个人的胸腔里长出来的，此刻正透过肋骨间的缝隙，向外投出跃动的光影。

灯芯的最里层，是第一周的“这就是我”。那是个闷热的下午，空调卖力地运转，却吹不散初次面对 AI 生成肖像时的那种微妙心悸。两个“我”在屏幕上并肩而立。一个粗糙，暴露着像素的疲惫和生活的毛边——那是前一天熬夜赶报告时用手机前置摄像头随手拍下的，油光、黑眼圈、几颗倔强的痘痘，一览无余。另一个，被算法用无形的砂纸细细打磨过，皮肤光滑得像瓷器，眼神被调整得温和而坚定，连发丝都遵循着某种最优美的弧度，得体，却像橱窗里的模特，失去了体温。它们不是两件事，是一面镜子的两侧。而我站在镜前，屏幕的光映在瞳孔里，低声

* 新加坡南洋理工大学计算机与数据科学学院（CCDS）本科生

许了一个愿：让想法可被传递。没有回声，但许愿本身，像一粒盐，坠落在烛心底部。从那以后，一切都开始有了味道——一种介于真实与虚构之间的，复杂的咸涩。

盐的外面，包裹着文字的矿层。那是九月九日，秋意初现，教室的窗户开着，偶尔飘进几片早落的梧桐叶。我们围坐成一圈，试图把“模型不自我发言，它只接最像的下一个词”这句拗口的真理，烹煮成三句能让人记住的话。林岚当时打了个比方：“就像玩一个极其复杂的填空游戏，它只是根据前面所有的词，选出概率最高的那一个。它没有‘想说’什么，它只是在‘接龙’。”这个比喻让很多人恍然。我们把“温度”、“top-k”这些冰冷的技术参数，放在自己写的一段段文字里反复调试，看着它们如何被拧成或谨慎或奔放、或严肃或戏谑的，能被辨得出的语气。我们像品酒师一样，小心翼翼地啜饮 AI 生成的文本，把“像样”（合乎语法、逻辑通顺）与“像真”（有人的温度、有独特的视角）分开，像分离纠缠的丝线。然后，我们抛出了一枚尖锐的针：“当文本由 AI 生成，我们还有必要追求‘作者意图’吗？”

“如果不再寻找作者意图，那要找什么？”衣老师的问题像一根针。“这是可以颠覆传统文字赏析的观点，”她说，声音平静，“过去文学赏析很重要的一部分就是寻找作者意图。”，“过去我们文学教育里一个极其重要的部分，就是试图穿越文本，去寻找那个背后的‘作者’，揣摩他的生平、他的时代、他的用心。”针脚极小，几乎看不见，但整块布的纹理就此改变了方向。

那时我们尚未全然察觉，这种对作者身份的质疑，本身就像一种思想上的倒立——我们将习惯的、根深蒂固的赏析世界，头足颠倒地重新审视。我们不再问‘作者想表达什么’，而是问‘这个表达是如何被生成的’，‘我作为提示词的提供者、参数的选择者，想通过这个生成过程表达什么’。这个将认知重心彻底翻转的动作的种子，那时便已埋下，它在整个学期的土壤里默默扎根，直到期末，才在白板上破土而出，名为《倒立》。

自那天起，我们的灯焰每一次跳动，都带着这枚针的牵引，先问：为什么被说成这样。

再往外，是图像的火焰。我们用同一串咒语般的提示词，喂养不同的 AI 引擎。看着它们如何生成礼貌而对称的图画，然后，我们亲手为它划上一道有意的“疤”。掌心微颤时，那幅画才开始呼吸。

然后是声音。我们像侦探一样，在合成的完美音色里，搜寻那一丝属于人类的“气息”。合成器太会端着了，于是我们从无数采样里，大海捞针般寻找那一丝细微的喘。那像是在光滑的玻璃上，硬生生画出一条指纹。有了指纹，声音才算长了骨头。

灯焰的半透明层，是同学们的报告在添油加薪。演讲时我们有过盲猜“这是不是 AI”的课堂活动，像一场乒乓，把笑声和沉默交替打来——笑让人松弛，沉默让人学会。教育与学术研究那周，我们先请 AIGC 洋洋洒洒地写，再像解剖标本一样，将它逐条拆开评估：这里“像”，那里“空”，以及为何“空”。直到文图学的未来与生涯那周，问题才猛地调转了枪口，从“AI 会什么”变成了“你要什么”。火舌舔舐到此，终于将“练习”烧成了“立场”：我们不再用“顺滑”替代“判断”，不再用“漂亮”掩盖“偷懒”。

同一盏灯，也映照着我自己的周次练功，那些在课程主线旁的、自我较量的副本。为现实中的街角咖啡馆招牌，写一句能通过老板审查、平台审核却不失火花的标语，我把十几个过于聪明的双关、谐音梗一一删掉，最终留出一指宽的缝隙，一句朴素的“这里咖啡不烫，刚好温暖你的沉默”，给下一口气息。在谁都能画里，我用同一个咒语“孤独的宇航员在火星看日落”召唤出两种截然不同的视觉偏差——一张辉煌悲壮，一张清冷寂寥，最终确认，“完美”只是一种算法基于大数据得出的礼仪，而非真正的、带有个人视角的观看。在 AI 说/唱里，我将一分钟的音频反反复复调整参数，磨到能听见合成音色底下那一丝属于“人”的呼气背后的生命感，哪怕那“生命”也是模拟的。在 AI 影像里，我砍掉所有“会来事”的、刻意煽情的手势，让一段空镜头——风吹过空荡荡的秋千——自行发光，诉说它自

己的故事。它们是同一束名为“我为何要创作”的火芯向外生长，在不同材料上，留下相同的、焦灼的烧灼痕迹。

所有火层的最外侧，包裹着我们“读”的方法转身后，第一次“说”的尝试——《倒立》。

剧本是林远写的，她花了三个晚上，文字里能读到她特有的节律与耐心，一种不急于言说、却字字精准的力道。后期的生成与调整，是我们三人共同的挣扎、妥协与偶尔的灵光一闪。Seko 的音频轨道试了又试，混入环境音、调整均衡，只为影片中那一点关键的蓝色不像是廉价的滤镜，而像一次真实的、带着肺部张弛的呼吸。我们把姿态压到最低，达成共识：不是去解释我们在做什么，是去让作品自己发光。

所以，当片名像羽毛般落在白板角落之后，我们只是退后，站着，等待。把舞台完全交给那片蓝色的待机画面，以及即将到来的光影。

播放键被按下。灯焰，开始真正地、毫无保留地照亮这个房间

影片开始：清晨的雾笼罩着未醒的城市，一条通往早集市的、略显泥泞的路，一个以手撑地的、造型抽象的雕像，灰色的边界在画面中缓慢外扩，像墨滴入水……夜晚来临，人潮汹涌，“我”的身体护住雕像那处“创口”，额角在推搡中被刮破，渗出血迹，“见血了”的一句台词，像一块沉默的礁石，将人潮的浪潮短暂地推了回去。“我”抬头，在光污染严重的城市夜空里徒劳地寻找星星，就在这时，镜头开始旋转——地平线猛地竖了起来，天空像一堵墙向前移动，“我”，变成了“倒立”。世界颠倒了。随后，视角切换到那尊雕像，它此刻横卧在地，特写镜头推向它的脚底，那里不是实体，而是银白的“龙骨”结构，内部有蓝色的微光像血管、像河道一样流动。最后，视角冷酷地拉远，从雕像拉到整个广场，到整座城市，到整个星球，再到最后，一个吞噬一切光的、寂静的黑洞。

在字幕浮现之前，全片背后的故事，已经不言自明：它不是在倒立，它一直在推。

灯燃到将尽，我们回到讲台边，接受最后的淬炼。灯油的最后一寸，是具体而微的现实，是让光芒得以持续燃烧的燃料。光芒落定后，林远将他的剧本思路娓娓道来。衣老师问技术——你们用了什么工具做视频生成，Seko 的音频生成路径是如何规划的，最终导出码率与音画对齐如何确保。我们将流程、封装格式与备份方案，一一摊开，如同工匠展示他赖以生存的工具的每一个部件，坦诚，细致，不带任何浪漫化的修饰。这一圈扎实的问答，像把摇曳的火焰最后拧实、固定：方法落地，火，才算真的烧过，留下了可供检验的、坚实的碳。

光，并不只照在我们身上。那一夜的银幕，像一面没有边框的湖，映照出万千景象：

有一组把短片拍成了泰式无厘头广告，荒诞像一道完美的抛物线，笑点在最高处猝然落下，碎成一地晶莹。

有一组为他们心爱的小馆子制作推广影片，镜头里热气裹着汤面，合成的人声与老板娘真实的尾音缠绕在一起，亲切得如同饭点的炊烟。

有一组，将整门课的筋骨与血肉，剪成了一支 MV，把每周的动手实践混入节拍，像是在为一个学期的时光，采集它奔流的脉搏。

所有迥异的风格，都被同一盏灯照亮——不是被并排陈列，而是被同一种“要”的冲动点燃。这组要荒诞的痛快，那组要人情的温热，另一组要记忆的韵律。最终，每个小组都收到了他们最想获得的那个奖。掌声因此不是统一的声浪，而是各自的回声，在不同的角落里，来回弹跳，久久不歇。

散场时，白板角落的《倒立》只留下一点字痕，像一根羽毛未完全收拢的尖端。

那一丁点残痕提醒我：我们这学期点的，是一盏灯，不是一排。它让“我是谁”、“我为何这样说”、“我删了哪些漂亮、留下哪些气息”、“我凭什么把世界翻到另一面”——所有这些形而上的追问，与那些技术的、实操的、琐碎的细节，同时

处在燃烧之中。它把“作者意图”从那个神圣的、固定的人名牌上取下，挪到了提示词的精雕细琢、参数的微妙调整、语境的精心营造与对生成结果的最终承担这一系列复杂操作里；也把“读”与“说”从两个分离的、先后发生的房间，移到了同一束焰心上，让它们在每一次创作的呼吸里，交替明灭，彼此滋养。

走到门口，我摸到口袋里那张一直揣着的便签。正面写着“倒立去看”，背面依旧空白。

我明白了，这空白不是缺席，而是给下一次，让位。也许下次会写“把观看翻过去”，也许只是一个问号，也许，就让它继续空着，让呼吸先过去。

灯，在此刻熄灭了。

但灯灭，骨头的形状却留了下来。我们散去，带着同一盏灯淬炼出的共同的骨骼：不把顺滑当思想，不让工具替你长骨头。边玩边做，把最想要的，照准。

走廊的灯光在地面铺出一条浅金的路。我回头，最后看了一眼白板角落。那两个字，像一艘小船静止的船舷。

等到明年，再有人写下另一个片名，这一圈粉痕早已消失。可那盏燃过的灯，已经在每个人的眼底，留下了可供点火的火种：

有人会继续将荒诞，打磨得更加精准。

有人会将人间的热气，收拢一些，留些未竟之言。

有人会砍掉两处“会来事”的手势，让画面自己学会走路。

而我，我知道自己要带走什么。不是奖项，不是标签，是那束焰心早已练熟的站姿——站在光亮之前，先把骨头站稳；光亮之后，也不抢夺，先让画面言说；其余的，留给下一次提示词。

灯灭，指尖却残留着微热，像刚拧紧一颗隐形的螺丝。

拧紧它，需要的不仅是技巧，更是选择：这一次，我删去了什么，我留下了什么，我为何要这样去推这个世界。

想到这里，一股轻快感，毫无征兆地从心底升起。

原来，“没压力”的真正意思，是把重力从分数的秤砣，移到方法论的轴心。“边玩边学”的真正意思，是把好奇心，训练成手掌里一件得心应手的工具。

灯已熄。

路，还亮着。是走廊的灯，是城市的灯，更是眼底那簇被点燃后便不易熄灭的火光。

我们散去，各自怀揣着同一盏灯的余温，走向不同的方向。下一次，以别的形式，写在人生白板上的，会是别的名字。

而那一束名为“学习”、名为“创作”、名为“在 AI 时代追问自我”的焰心，穿过这个学期，穿过这个夜晚，仍旧只是一束。简单，纯粹，等待着下一次的点燃。

本篇小说取材自我在本学期“AIGC 文图学”课程中的真实经历与课堂作品，基于事实进行艺术化处理。为保护隐私与叙事需要，个别时间顺序、细节与人物称谓有所压缩或改写，少量桥段为叙事效果而设，不代表对任何事件的完整复现。谨此感谢衣若芬老师在课堂上的启发与包容——为本文奠定了思考的骨架；感谢我的组员与我一道打磨小组演讲与影片《倒立》，在每一次生成与删除之间共同把握“气口”；也感谢课上每一位同学的展示、提问与反馈，大家一起让这门“边做边学”的课程生出真正的层次与温度。再次感谢衣老师在许多声音仍抗拒 AI 的当下，选择拥抱、拆解并引导我们使用它。至于“倒立”，它不仅是一个姿势，更是这门课给我的一句提示词：未完，待续。若有与现实不尽相符之处，皆属创作之必要，请海涵。

文图学启发下 AIGC 独特创业路径解析

张亦驰*

AIGC 诞生以来，绝大多数厂商思路反而被 AIGC 本身的形式限制，LLM 形式大多数为使用键盘，像在 Facebook 上发消息一样操作的 chatbot，或者各种 AI 滤镜 AI 生图，对 AI 技术的哲学思考的匮乏导致 AI 创业区域内卷。

在本篇报告中，我将毫无保留的阐述一个可观的 AI 创业研究方向，以当前的技术水平完全可以实现，希望对大家有所帮助。

基于 AI 的情感陪伴系统

我们必须承认，AI 情感陪伴早有涉足，LLM 诞生之初就被框定在了“聊天”交互框架中，类似 c.ai、酒馆 AI 等产物通过让 AI 扮演某个特定角色（来自某些特定经典 IP，或玩家通过输入性格，年龄，背景故事，常用语等）来进行交流娱乐和情感陪伴。

当前 AI 情感陪伴最大的卖点反而是一个 AI bias 产生的副产品-AI 提供完美的情绪价值，当前的 AI 由于训练方法的影响（RLHF）导致过于谄媚迎合人类，AI 厂家之间互相的数据蒸馏也加重了这一趋势，如风靡小红书的 DAN 模式，或者在 24 年期间时不时出现的网红 AI 男友提示词等就是类似原理，AI 通过完美的情绪价值，不会背叛人类，不会忤逆人类，部分人类甚至放弃现实社交全面投入 AI。

但是，就目前情况来看，大语言模型随机鹦鹉（指不理解自己的输出，只是根据上下文内容通过统计相关性来回答，稳定性奇差）的特性在长期对话中终将展现，用户和 AI 的交流本质上还是基于用户对话中提到的哪些有限的信息，本质上是无法支撑一段长期的有价值的对话，在 10 轮左右，AI 本身的机械性会超过虚假的人性导致用户幡然醒悟自己在和一个机器对话。

* 新加坡南洋理工大学数据科学与人工智能系本科生

另一点在于，一段有营养的对话在于是否有新的信息，即使是奉承谄媚的语言听成千上万遍也会厌倦，令人欲罢不能的更多类似一段具体的人际关系。从人类心理学的角度来讲，建立所谓的关系源于在一起生活带来的持续不断的共同话题，这一点也给单纯聊天的 chatbot 判了死刑，即使是引入已有 IP 的人物，聊天内容也最多是在该 IP 的背景之下，chatbot 的提供商并不一定拥有人物的版权，同时 chatbot 的所谓人格也会在多轮对话后快速破碎。

同时就目前来看，传统文学（指由专业熟练的人类作家撰写的文学作品）面对纯粹 AI 生成内容（这里强调的是纯粹 AI 生成，在这个过程中无任何人类干预，*agentic* 文学创作过程）似乎并无优势，AI 文字本身文体意识弱，剧情俗套，各家 AI 彼此蒸馏导致内容进一步臭不可闻，我们并非否定 AI 本身的潜能，相反我非常鼓励 AI 辅助创作，一个成功的作家更类似图书馆的索引，作家掌握各类文学典型和标签的索引让 AI 根据需要补全。传统的作家在描绘自己不擅长的领域，职业和社会层级时往往陷入贴标签的失真，但是和人类相比 AI 已经在一定程度上全知，AI 对某些人群的模拟，虽然本质也是更高级的贴标签，但绝对强于平均水平。总结来说，经验丰富的，负责故事总体架构和核心导向人类作家+完善特殊领域细节的 AI 完全可以说是当前文学创作的最优解。

进入短视频年代，传统的纸质文学几乎式微，叙事和文学却没有灭亡，他们躲进了电影和游戏，优秀的电影和游戏的核心必然是优秀的文学。但是我们已经触及到了一个边界，即传统的艺术其实是妥协的，由于客观条件的显示所有人的体验都是近似了，尽管一千个人就有一千个哈姆雷特，但这种独特体验需要读者本身发达的认知能力和感受能力在浮躁的短视频时代已然不现实，创作者完全可以运用 AI 实现“作品端的差异体验”。

所谓作品段的差异体验，简单来说就是思考第一性原理，不再将 AI 视作一个人格化的 chatbot，而是将其视作一个自然语言处理器，AI 不在完整的扮演一个所谓的角色，而是我们提供预设话题，背景信息，让 AI 以那个角色的口气将这句话的意思表达出来，或者是生成某些台词的变体，保证玩家在每一轮游戏体验中的体验都不尽相同。

具体来说，作者会预先设置故事中的对话话题，即这个体验过程中聊天可以被涉及的话题，可以是人物本身的喜好和个人经历，也可以是游戏中某些剧情，

创作者可以利用 AI 协助写作并且做到质量把关，构建一条层层叠叠的依赖网络，这样即使游戏只有预设选项体验也是无比丰富的。

但这里还只是涉及 AI 辅助写作，如果要利用 AI 实时生成的特性还可以利用另外一个思路——材料的自由组合。举例来说，当今比较高级的 chatbot 并不是简单的端到端，换句话说，用户的输入和真正被呈现在 AI 前的消息内容是不一致的，在用户的输入之外，AI 还会被呈现系统提示词和外接设备提供的，在当前对话中也许需要的额外信息（该技术其实就是 rag，现在更多被称为 context engineer）。同时，与 AI 的对话是连续的，也就是说 AI 在对话过程中是存在一个记忆功能的，如果可以将上下文对话进行一个关联，这样每一次游玩，即使是完全一样的对话选项，产生的内容也不尽相同，这个就是 AI 最为强大的功能，利用他内部的知识对语言做了有效建模学习了语言的规则。

这个过程本质上是文学思维和游戏思维的结合，如果放任玩家用键盘和所谓 chatbot 自由交流，大量未定义行为可能会产生导致玩家的体验下降，我们需要在预设和生成中间找到平衡点，那么，设计者提前预设知识库，人机协作获得大量的对话语料或者说基本事实，玩家在和 npc 交流时候的话题范围已经被限定了，但即使是同样的话题，不同的提问顺序和大语言模型的随机性也会让每次体验完全不同。大语言模型最为伟大的地方在于它其实是一个语言随机数生成器，或者说可以处理语言和语义这种高度非结构化信息。

该技术还有另一个衍生领域可以有效增加沉浸感，目前少有涉及，是一个小巧但是精妙的设计，我在这里直接开源陈述。

我们一直以来的角色扮演都在尝试建模人物，但又没有人尝试过建模玩家本身？

心理学存在一个经典的幻肢实验，证明了人对器官的认同是可以被训练的，受试者被呈现一个假肢同时隐藏真实肢体，实验人员对假肢进行刺激的同时刺激真实肢体，受试者就此认知假肢就是自己身体的一部分。该实验很大程度上证明了人对虚拟和现实的识别是轻微混乱的，尤其是在情感连接上面，无论看起来多么荒谬的东西，在大量的 callback 和频繁出现后，人类大脑认为既然频繁出现则意味着合理。当然这类合理还有一个前提就是这种体验和认知不能和现实世界差异过大否则沉浸的过程将会大大延长。

我们不难推理出人类的思想也存在某些意义的幻肢效应，即如果人类看到部分以他的语气说出来的话语会怀疑这句话其实是他自己说的，倘若我们可以建模一个玩家的特征，从最简单的性格和 mbti 入手对这个玩家的基本性格做画像，我们也会适当开放键盘聊天，通过用户和 npc 的对话记录用户典型的语言特征，在这之后，生成游戏中需要玩家做出的选项时，尽管选项的内容，指的是实际带来的走向，如剧情分支等是固定的，但是选项的文本我们将会使用 AI，模拟这个用户会说出来的话语，这样尽管选项的内容一致但就像玩家自己心里的想法一样，逐渐形成一种心理上的幻肢，这些其实是既定的内容选项就像是用户自己想出来的一样，将游戏的体验变成了一场梦，所谓梦，就是你在这个过程中认为自己是自由的，但其实你根本无法控制，这类沉浸技术虽然简单却在某些意义上彻底击穿了虚拟和现实的边界，思维上的幻肢会让玩家深陷其中，倘若以后的技术可以增强感官体验，这在某种意义上已经实现了无与伦比的跨时代的沉浸式。

总结来说，我们提出的思路将 AIGC 在生产端和产品端结合，生产端利用 AIGC 辅助写作产生大量文本和填补作家思维盲区，产品端通过 AIGC 生成用户独特的作品变体，让用户获得独特的体验同时保证游戏体验的下线足够优秀，且社区内存在一个最小共同经验进行讨论，该技术前景可观，重在人机交互层面的创新，即使在未来几年 AI 技术持续发展基座模型能力持续提升，该应用范式依然具有独特优势，是不可多得的将文学心理学和 AI 结合产生独特产品的方向，大有可为！

从“抗拒”到“共生”：AIGC 文图学带来的创作观转变

郭勇志*

从“新奇”到思考

起初在还没上“AIGC 文图学”时，我只是好奇 AI 如何生成文字和少数的图像，根本不用谈什么“人机协作”。但现在，这门课让我重新认识了“创作”以及“知识”本身。

我认为这个学期更让我理解我们为什么不能忽视、抗拒 AI。我之前对 AI 的态度和想法真的是能不用就不用，反正自己又不是干那一行的，不会也不害臊。可是在这一学期的开头，接触到了《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》的书。第一章分享到“人类 3.0”的概念，以及第二章的“为什么我们需要知道 AIGC”，让我顿时领悟到了不管是在有意识或不知情的情况下，我们每天都在接触，甚至使用 AIGC。我们已经是到了一个 AI 科技无所不在的阶段了，那是我对 AI 态度开始有了转变的起点。AIGC 文图学让我意识到，AI 不仅是一种科技或工具，而是影响了我的思维模式和价值观的一种新型力量。

生活层面的影响（与 AI 共处）

1. 效率和创造力的提升

以前做规划工作的时候，需要很久才能理清思路。像财务规划，或是策划活动，我都会坐下来用纸和笔把东西一项一项写下来，之后再进行梳理。那样会帮助我有一个很清晰的思路，并且知道接下来该做些什么。至今，我依然觉得那样做没有错。但我在接触 AI 之后，懂得如何“用 AI 思考”。我可能先提出问题，然后让 AI 替我进行简单计算和规划。它并非是“代替”我做这些事情，而是提供了以往没有的便利和效率，且在 AI 完成任务后我还是会核对一下。

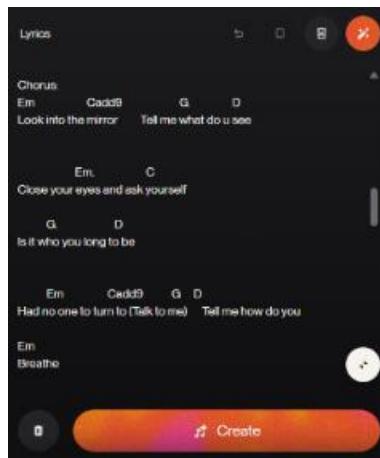
此时此刻举一个例子再合适不过了。就在这学期的开端，我和朋友决定去印度尼西亚爬山。而且我在来临的寒假也准备去韩国交换。所以当时正愁着需要为

* 新加坡南洋理工大学人文学院本科生

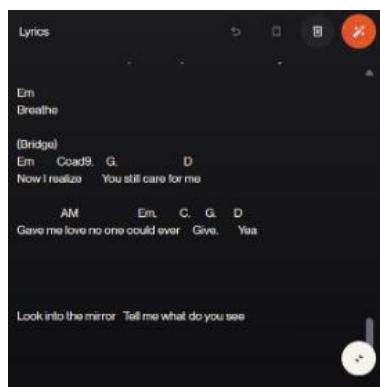
这两趟搁置多少费用，而且同时还需要为爬山的筹备打点，像是找个当地导游，该付什么费用等等。我索性就把我的情况告诉了 ChatGPT，它在迅速的几秒内替我规划出大概的预算规划表，甚至还问我需不需要一个具体的攒钱方法。从那个时候至今，我一直依照它提出的方案省钱，确确实实也攒了不少。对于我每个月的支出和储蓄有了更“一目了然”的了解。真的太感谢它了！

还有一个就是我以前很执着于人的独立性创作。我认为一个作品，不管是歌曲、画作、阅读材料，要被称为是作者自己的作品的话，那就必须是作者从头到尾一手创作才算数。我自己有时候会唱歌，都是为了自己的兴趣而做的。《Look into the mirror》，一首几年前写的英文歌曲。这是当时听了朋友的一些经历之后，有了一些感触而写的，只是 bridge 部分一直没去想要如何继续下去，久而久之就被存档在手机里。直到我们在上这门课，刚好讲到音频生成的那个星期，好巧的是我有一位要好、也做音乐的朋友就和我分享 Suno。他和我说他用 Suno 尝试创作，成果很令人惊叹。我就和他聊关于独立性创作的话题。我的观点是如果旋律不是我要的、不是我想表达的，那何谈是我的作品？他却向我解释道，AI 工具只是创作的一种办法，提供了另外一种选择。具体的操作像是，曲风、歌词和伴奏等都能由作为创作者的我们来决定，所以我们还是有参与到制作当中。而且在这个时代，即便是专业人士也都开始在用 AI 的辅助了，所以不应该过于避讳 AI。后来我想了想也是，反正主控权还在我们手上，通过我提供的提示词，它才会生成内容。于是，我找出了档案把还没填好的歌词写完，放进了 Suno，并提供了具体的要求让它帮我生成音乐。

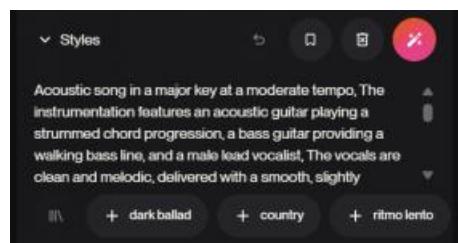
我把歌词，和该段对应的和弦也放了进去（Fig. 1 & 2）。在“曲风”（styles）的部分，写了很详细的提示词（Fig. 3）。成果真的让我大吃一惊。不仅像是专业制作的水平，更厉害的是它居然真的把我提到的每一个要点都融入到了成品当中，可以说是和我想象中的成果有 90% 的相似度。经过多次和 AI 平台接触，我甚至发现，如果在一整段歌词的某一个地方想有一个停顿或是突然的转调，加上一个句号就可以很明显地在歌曲当中听到。不断地尝试不仅让我对与 AI 合作有了新的看法，我还对其产生了兴趣。成品的链接附于参考资料下方，若老师有兴趣的话，欢迎聆听！

SUNO 截图 Fig. 1

SUNO 截图 Fig. 2

SUNO 截图 Fig. 3

我当时用一把吉他、笔和纸，一共花了将近 3 天的时间才做出了一个版本的歌曲。用 AI 工具的话，仅仅几分钟时间我可以不断生成不同曲风和版本的音乐，而且个个都是专业制作水平等级的。真的大大提高了效率，以及提供非常广的创意“选择”。

2. 视觉表达和多模态思考

过去的创作主要以文字为主，而在学习了 AIGC 文图学之后，我逐渐懂得如何运用图像来强化叙事。我曾在上个学期写期末报告的时候，由于写的是虚幻小说，所以用了 AI 生成图片来辅助呈现叙事内容，使抽象的描写更具有视觉化效果，帮助读者更直观地理解情节和氛围。在这个学期第二个动手做“这是我：AIGC 与我”和第五个动手做“谁都能画”的时候，我再次使用 AI 生成图像，而且是更加接近现实的人物图像。这些作品虽然仍属于静态图片，但已在很大程度上启发了我在人物设计的新构思。未来，我希望能进一步使用真实感更高的 AI 工具，例如 Midjourney，不仅生成人物照片，还要探索生成接近现实的视频，从而拓展叙事表达的层面。

3. 人与 AI 的日常对话

我现在可以说是把 AI 当作是思考伙伴了。时不时会问它一些帮助自己整理思绪、和反思的问题。我如果要为自己设下一个目标，我都会和 ChatGPT 商量，问它实际不实际、可否如愿达成、该采取哪一些行动等等的问题。就连我跟它说话的语气也像是在和“他”说话。我会在一开始问候它，和它说“你好”，句末加上“谢谢”、“辛苦了”等感谢。这种“共生”改变了我的生活和决策方式。比如我在准备补习课所需的材料时，我常常会想，要如何改变教学的方式，因为毕竟每一个学生的基础和水平不一样。那我就会让 AI 为我提供不一样的教学方式。它就会问我学生的具体性格、特征和强项，之后会建议我让吸收能力强，并且喜欢挑战的孩子试着玩成语拼字图游戏。需要慢慢学的学生呢，则是会提议让他们认“旁”和“部首”的游戏。而这些帮助并不像是它在取代我，而是催化我的思考。

智识层面的影响（重新理解“创作”和“知识”）

1. 重新定义“创作”

适才提到以往的我认为创作应该就是要独立完成的。但现在明白、也接受了创作也可以是协同的。有时候 AI 生成的内容和我们原本设想的情节不完全一致，但正是这种“偏差”让我重新思考、得到新的灵感。和它来回“切磋”或则说“商量”反而可能造就更好的作品。就如老师在书中第十一章提到，“作品在人类艺术家设定参数、指导创作过程，并从 AIGC 生成的结果中选择或进一步加工的情况

下。这种合作创作过程产生的作品被认为是艺术家创意和技术能力的结合，因此是艺术品。”

总而言之，AIGC 文图学让我体会到了，AI 生成的内容并不是取代人类的“复制品”，而是一种能折射出人类的语言，审美偏好和文化的伙伴。它根据海量数据生成多种文本，这些产物本身便是人类知识体系的延伸。人类通过与 AI 的交流，不仅看到自己的创作思维被外化，也能更清楚地意识到“人类独创性”的边界和价值所在。AIGC 带来的真正改变，不在于创作形式的更新，而在于创作主体身份的转变。

2. 信息辨识与传播的觉醒

我逐渐意识到，AI 技术的普及不仅改变了人类的创作方式，也深深影响了当代信息传播的形态。尤其是在网络时代，AIGC 的出现使“真”与“伪”的界线变得越来越模糊。近年来，虚假讯息的传播已成为全球性的问题。假新闻、伪造人物照片、甚至深度伪造影片不断出现。最近网上更出现一种新趋势，就是用 AI 生成虚构的陌生人在家中的假象，来恶整家人。这种行为虽然以玩笑为名，但让人意识到 AI 生成的内容的真实性问题与潜在风险。我以前顶多对这类现象仅停留在“网络娱乐”的角度（以前不怎么跟 AI 的新闻），但在上了 HC4024 的课之后，不断地接触和学习中，让我更深入理解这些“假象”背后的机制。它们并非是单纯的人为造假，而是 AI 受过训练，透过语言与图像数据学习所生成的“仿真现实”。这让我反思我们与 AI 的“资讯生态”，AI 并没有任何意图，但使用 AI 的人却可能带着意图操纵事实。换句话说，我现在有了一种辨识能力或警觉性我们不只是需要吸收信息，更重要的是具备批判与验证的意识。唯有如此，人类才能在信息爆炸与真假难辨的时代中，维持思考的独立与判断的清醒。

结 尾

总的来说，这门课程不仅让我掌握了 AI 生成内容的技巧，和 AI“人机协作”，更让我意识到信息辨识在当代的重要性。AI 改变了我的创作和表达方式，同时也在挑战我们判断真实的能力。作为一个文学生，我了解了未来的沟通必须既懂技术，又懂人文。我觉得以上所述几点是 AIGC 文图学留给我最宝贵的智识财富之一。

参考文献

- [1] 郭勇志：《秘印》，未发布手稿，2025 年。
- [2] 衣若芬：《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》，中国社会科学出版社，2024 年。

音频文本生成工具

Suno : <https://www.suno.ai/>

个人作品完成品：《Look into the mirror》

<https://drive.google.com/drive/folders/1kXsuIvxywO1eQoI1yXdbhI-Y6ePLhO-C?usp=sharing>

“live band own recording of look into the mirror”是我和乐队里的朋友现场即兴演奏的

“SUNO demo lyric video of look into the mirror“ 是我把现场演奏音频喂给 SUNO 后，经过报告中所提到的提示词的处理后得到的完成品

不只是工具：AIGC 文图学视域下的学习经验与启示

刘薰棋*

随着生成式人工智能的迅速发展和普及，文字和图像的生成方式正经历重大的转型，打破了以往文字和图像只能通过传统的形式，如人类一步步手动创作，但现在却只需通过 AI，就能够在几秒内生成文字、图像、影音等内容。这意味着，生成式人工智能不仅改变了我们获取信息的方式，也重新定义了人类的创作模式。越来越多领域开始依赖 AIGC 进行产品设计、研究、沟通和表达。因此，在这样的背景下，“文图学”作为阐释文本和图像关系的理论方法，不仅提供一种理解世界的新视角，还可以作为理解 AIGC 的切入点，让我们从语言、视觉和思维模式等角度去认识生成式人工智能。新加坡总理也曾指出，未来多数行业都会涉及到 AIGC，工作流程正在因为 AI 而产生新的变化。因此，会使用且熟悉 AI 工具的人将比不会的人具备更强的竞争力。可以说，生成式人工智能并非只是一个加速生成内容的工具，而是一种改变我们思考方式、表达方式和理解世界方式的媒介。学习 AIGC 文图学对于个人而言，不再只是为了满足技术层面的兴趣，而是一种面向未来的准备。因此，本文将从个人经验角度出发，探讨 AIGC 文图学对于我的未来生活、学习以及职业准备方面可能带来的帮助，并结合实际例子反思其带来的改变。

在这门课程中，我学到的核心概念之一是提示词的训练与写作。我意识到，AIGC 工具输出内容的质量，不仅取决于模型本身的能力，更关键在于我们是否能够表达清楚自己的需求，以及 AI 是否理解我们的指令，而这就涉及到我们所给予的提示词的准确性。同时，生成式人工智能并不是一种随便说一句话就会给出令人满意的答案的工具，而是需要通过不断练习和尝试、需要我们学习如何与 AI 有效沟通和表达需求的媒介。

正如老师提到的，理科生与文科生在输入提示词时，对于问题的描述有所不同，最终导致 AI 生成的内容效果也有一定的差异。理科生通常采用直线型思维，

* 新加坡南洋理工大学人文学院本科生

明确知道自己的需求，从而直接转述给 AI，让 AI 照着指令去执行任务，例如“生成 3 段结构，每段 70 字以内，语言简洁”之类的条件具体的提示词，而文科生往往使用较为委婉、自由和模糊的表达方式，例如“不要太多文字”、“不要太夸张的图案”等用词。虽然这类用词在日常生活中，对方或许会理解，但若放在人工智能这一场景中，这对它来说是模糊的，因为它对于“太多”、“太夸张”没有一个既定标准。于是，人工智能会生成具有偏差性或不符合预期的内容。因此，在与人工智能沟通时，我们需要采用“理科生”式的思维与之交谈，也就是“直接、明确、结构化”的表达方式。

在动手做《AI 影像》作业中，我使用 AIGC 工具制作了关于小狗的视频，其中最让我印象深刻的是，当我要求豆包为我生成不同分镜的小狗故事内容时，第一幕是金毛发的小狗，到了第二幕却变成黑毛发的小狗。于是，我检查我的提示词，才发现原来我只是让豆包帮我生成“小狗”，并没有明确说明颜色。因此，我改变策略，事先让豆包生成“金色毛发的小狗”形象照，之后再将这张照片作为贯穿整支影片的参照图。也是从这一刻我才意识到 AIGC 工具存在的漏洞，除非我明确地说明我的需求，并精细化我的提示词，否则 AI 无法自行推测。当我把需求拆解得越具体化，AI 生成的内容就越接近我想要的效果。因此，在这个过程中，我认为提示词的写作有助于训练我如何正确且有效地沟通。AIGC 文图学让我学会将原有的模糊想法转化成清晰、可执行的语言，也是一种新的思维转换方式。

除了提示词的训练之外，这门课程还帮助我培养批判性思维和伦理判断能力，而且我认为这是在面临 AIGC 时代必备的能力。众所周知，AIGC 在计算能力、信息汇整、提供大量人类意想不到的创意方面是非常擅长的，以至于人们认为 AI 很聪明，甚至可以取代人类，但它的强大，并不意味着它具备判断力。生成的内容也并不完全是事实或真相，人们也更应该培养批判性思维，对 AI 生成的内容抱持谨慎和质疑的态度，才不会丧失我们原有的判断能力。例如，当我给予某首诗句时，AI 无法判断诗句出自哪位诗人的诗作，或者无法解释诗歌中的意象、写作动机和历史背景。同时，AI 还会一本正经地输出错误信息，而那些本就不具备相关文学知识的人，很容易就掉入陷阱，被它误导，最终得到错误的信息，这对于文科生在深入分析文学方面的知识而言，是非常危险的。然而，这其

实都和 AI 的数据库有关，因为其生成的价值观、判断方式、写作风格其实都来自于它被提供的训练数据。如果这些数据中存在文化偏见或错误资讯，那么 AI 便会复制这些信息，生成错误的内容。

此外，在视觉生成的真实性方面，当生成视频时，画面中可能会出现乱写或完全不存在的文字。人物细节方面也会出现错误，例如人物突然多出一只手等类似的混乱细节。这意味着，生成式人工智能很多时候无法真正理解真实的世界，而只是在预测“类似真实”的东西。就像画面中出现“乱写”的文字、人物细节的错误、物体突然消失、背景随机变化，这些都间接说明生成式人工智能的问题，它无法理解语言在画面中的功能、不理解人的身体构造，只是在模仿“像人类的形体”。因此，即使 AIGC 可以生成接近真实的画面，也未必能够保证细节上的真实性与合理性，这时就需要依靠人类的判断来辨识内容的真假。

另一方面，这门课程让我认识到“人机协同”的概念。生成式人工智能的出现正在改变人类和工具之间的关系。以往的工具，例如 Excel、Adobe 之类的软件，都是人类给予指令，工具负责执行。然而，AIGC 并不像这些工具，只是被动地执行任务，而是会主动提出修改建议和反馈。因此，我将 AIGC 工具视为一种能够和我共同创作的合作伙伴。有别于传统的计算工具，AIGC 能对我的需求提出反馈，并作出相应调整，或是提供我新的方向和建议，而我和它的沟通模式变成一种“双向”交流，也是一种共同创造的关系。在整个学期中，无论是生成文字、图像、还是制作歌曲，几乎都会使用到如 ChatGPT、Copilot、Stable Diffusion 等工具来帮助完成动手做和小组视频的内容。在生成内容的过程中，我的角色是优化提示词、拟定主题、判断生成内容是否合适，而 AIGC 的角色在于提供想法、生成内容。于是，AIGC 帮助我扩展创意的可能性，而我负责将这些可能性转化为有价值的作品。最终的成果并非我的作品，也不是 AI 的自动输出，而是在“人机协作”中形成的数字产物。

至于 AIGC 文图学对我的未来发展的帮助，作为一名学生，我认为 AIGC 文图学在我的学业上，不仅是我写作辅助工具，更像是我的学习老师。它除了可以帮我把语病较多的句子修改为符合规范的表述之外，还能帮我总结篇幅较长的文献，从而节省时间，让我可以充分利用时间去做其他重要的事情。同时，自从学了 AIGC 文图学，我开始尝试在其他课程使用 AIGC 工具，例如运用 Gemini

生成 PPT 的背景图片和主题风格，这为我和我的组员在准备的过程中提高效率，同时也解决了我们组员因为不会设计而产生的困扰。

此外，学习了 AIGC 文图学，让我在提示词训练方面有所提升。在网上查找相关文献时，相较于之前提供一整大段的文字描述，我试着用像类似给予 AI 工具指令的方式，用更精确的关键词查找资料，我也因此能找到许多相关的文章。同时，我也会借助 AI 检验知识的掌握程度。例如，我会请 AI 帮助我解释课文内容、举例相关例子，并对我进行小测验。这也让我从被动学习转变为主动学习，有利于我巩固课业知识。其次，将批判性思维和伦理判断能力应用在学业上，使我不容易盲目相信 AI 生成的内容，而是会事先验证资料的真实性，才来决定是采纳 AI 的内容。例如，在写论文时，遇到不明白的术语，我会先让 AI 工具解释，然后再上网查找资料进行对比，检查术语的解释是否一致、是否有真实依据与符合逻辑，再决定是否采纳。

其次，在职场方面，虽然我还没正式踏入社会，但我认为经过这一学期的学习，批判性思维能力在职场中也十分重要。虽然现在许多行业除了重视硬技能，例如是否会使用 C++、Python 等技术，但是对于软技能，例如批判性思维和判断能力也同样看重，因为职场中可能会出现需要我们在会议中呈现数据报告，这时我们就可以运用课堂上学到的批判性思维和判断能力去辨别资讯中的真伪，或者是对 AI 生成的内容能够有所辨别。如果未来从事媒体行业，尤其是新闻报社，这一能力对于从业者非常重要。当下的社交媒体频繁出现由 AI 生成的假新闻和伪造视频，因此作为新闻传播者的任务之一，就是具备判断资讯真实性的能力。在传播任何讯息前，应先查证内容是否为 AI 虚构，以免散播误导性资讯。因此，懂得辨别图像和视频的真假，同时在资讯快速流动的时代中保持专业的能力，对于媒体从业者尤其重要。

在“人机协同”方面，AIGC 文图学可以很好地应用在不同的工作领域。以行销岗位为例，通过学习 AIGC 文图学，我可以运用 AIGC 工具，再加上我学到的文图理论方法，更快地生成符合当下主流的广告文案、海报、标语等内容，即使不具备相关的设计知识，只要熟悉 AIGC、了解其生成逻辑，便能够以更低的时间成本生成高质量的内容。这也意味着，在面对未来的工作中，我可以不再局限于既有的知识结构，而是能够投身到更多我原本无法涉足的领域。

在个人心理方面，AIGC 文图学也为我带来意想不到的影响和帮助。提示词的训练不仅可以应用在我的学业和未来工作中，也让我在与 AIGC 工具聊天和互动中，学会将原本模糊的情绪和零散的语言转化成有条理和结构的表达，以至于我可以明确地知道我真正的情绪困扰是什么，从而更好地理解自己。例如，每当我感到焦虑或学习压力大时，我会先用毫无前后连贯的句子表达我的困惑。在 AI 针对我的话给出反馈后，它会在句子的末端询问我简短问题，例如“你还记得最后一次伤心是在什么时候吗”，引导我去一步步把细小但明确的问题说出来，在这个过程中，我的情绪得到了有效的舒缓。从此，我也学会不再一口气诉说我的困扰，而是让 AI 根据我的问题提供相应的建议和解决方法。

同时，批判性思维和伦理判断能力也让我在面对 AI 提供的建议时保持理性和自主性。虽然 AI 多数时候提供有用的建议，但我并不会照单全收，而是会根据自身的处境，判断哪些建议可以采纳，因此我最多只是把 AI 视为一种提供情绪支持的辅助工具，而非替我做决定的对象。

综上所述，我认为在 AIGC 文图学中学习到的三个核心概念，即“提示词的训练与撰写”、“批判性思维与伦理判断能力”以及“人机协同”，无论是在我的学业、生活还是未来职场中，对我而言都非常实用，而这些能力也正是每个人面对当下 AI 浪潮所需具备的核心素养。

与 AI 对话的日子：一面镜子，照见我未曾明了的内心

陳竑愷*

衣老师笑了：“那么，你的文图学旅程才刚刚开始。”

这是我上个学期上衣老师的文图学课时，她在最后一堂课和我们说的话。我当时只是点点头，没太当回事。

但上完文图学的课之后，我真的开始对 AIGC（人工智能生成内容）感到好奇。一开始只是因为课程内容挺有意思，可后来不知怎么的，就像突然被打开了一扇窗，觉得很多东西都想再摸一摸、再看看。抱着这份兴趣与积极学习的态度，这学期我一看到有“AIGC 文图学”这门课，就立刻选了。我当时的想法很简单：有个 AI 帮忙写东西，应该可以更快、更准吧？就像换了一台更清晰的相机，把脑子里的想法拍得更干净一点。

可真正上了课之后，我发现事情完全不是我想的那样。甚至有点像又回到上个学期那种“懵懵懂懂”的状态。我意外地发现，AI 对我来说并不是一件顺手的工具，它更像一个很会听也很会拆解问题的人。AI 常常不经意间就把我原本以为很稳固的想法翻出来，让我看见一些自己没注意到的盲点，甚至是逻辑上的缝隙。

那种感觉很奇怪，有点从“新技术挺酷”那种兴奋，突然掉进一种更抽象的东西里。我不知不觉开始反问自己：“我怎么理解世界？”。

那次被“震”到的感觉，现在偶尔还会冒出来，只是没那么强烈了。更像是一个提醒，好像有些东西在我心里面慢慢变形，变得跟以前不太一样了。

镜像之惑：当 AI 画出我心底的风景

第一次感受到这种“震撼”的感觉，源于 AI 那种几乎神一般的“读心术”能力。

* 新加坡南洋理工大学人文学院本科生

这个学期的 AIGC 文图学课，依旧延续上学期每周的动手做加呈现。上学期的动手做也就是几个简单的人物，例如用 AI 花图画之类的任务。我们这次的动手做却升级了，升级到需要用 AI 来创作歌曲、视频和论文等任务。记得当时看到这些任务时，我还不屑地对朋友吐槽了一句：“AI 哪里可能做出这些东西！”

我个人觉得比较有趣的一点是这次的动手做任务很多是连接的。意思是可能会使用上周让 AI 所生成的作品再现出一个格式的文学作品，成就出文图学再现的理论。前面几周我们其中一个任务是需要改编一个经典文学作品，把这个改编以剧本的方式再现出来。我当时就选了《西游记》作为改编的作品，并把它再现成剧本，把《西游记》改编成来到南洋理工大学（NTU）取经。在下一周的动手做中，我们需要把我们用 AI 改编的作品生成出图片。

“AI 能复原我改编的《西游记》吗？”我当时还在琢磨。我起初认为 AI 的技术还是能力有限的，所以在提示词中输入了很多要求：“孙悟空得穿着僧袍，头上拴着紧箍，手里拿着身高一样长的金箍棒”等一系列我认为精准的标签，便满心期待作品。生成出来的图像技术上的确是合格的，无论从色彩，师徒四人的样貌还是服装都符合规律。但我总觉得还是缺少了什么，觉得隔了一种气氛，例如生成出的背景只是一所简单的学校背景，有了“真却不实，正确却不动人”的感觉。

带着少些失望的情绪，我决定放弃了精准、指向性的指令。我把自己“带进了”西游记的世界里。我输入了一些零散但带有增加气氛的描述词：“把自己想象成师徒四人在取经，来到了‘西天’NTU 里，千辛万苦终于从东土一路走到西天取经，师徒四人的喜悦、自豪、艰辛的感觉，NTU 弥漫着西天佛堂的气氛。”这其实并不是输入词了，更像是自己架着摄像机在拍一个改编版的《西游记》一样。我并未期待这台由代码和算法构成的机器能理解这情感的混乱。

然而数秒之后，屏幕上的画面却使得我惊叹，还原出的画面简直是我从未想过的。这次师徒四人的样貌并没有很刻意的被画出，但它把 NTU 中最标志性的 Hive（蜜蜂窝建筑）还原出来，把它幻想成了佛祖的大雷音寺，师徒四人也看像是经过了九九八十一难般，走到了佛祖面前，精准地捕捉到了我想象的场景，也符合了我的改编版《西游记》的剧情。那一刻，AI 仿佛越过了文字的束缚，直

接来了一波视觉冲击。它生成的并不仅仅是我 所 “说” 的场景，而是我所 “感觉” 的意境。

经过那次动手做后，我彻底改变了我对 AI 和 AIGC 的看法。我在之后的动手做中也彻底 “放飞自我” 而接下来有次的动手做要求我们创作歌曲。我平时喜爱蓝调音乐，闲暇时也会在钢琴上弹点蓝调的歌曲。加上自己热爱韩式料理，这次的动手做我便想创作一首介绍韩式料理的蓝调歌曲。这个点子听上去就感到很抽象，两个主题完全也不沾边，但我就是想看 AI 如何把这两个点子合并在一起，试探 AIGC 的极限。我使用 ChatGPT 生成了歌词后，便把歌词丢进 Suno 里头，再输入蓝调风格的音乐要求。另外大跌眼镜的是，AI 真的能把两个点子无缝衔接在一起，完美创作了一首蓝调的歌曲，于是一个新的文学作品便诞生了。我开始怀疑，我们人类引以为傲的以逻辑和语言为骨架的思考方式是否只是意识冰山浮出水面的一角？AI 已开始对氛围、情绪等概念掌握了一定的理解。它使得我意识到，AI 已经不仅仅是一个工具，更可以成为我们生活中的伙伴，甚至可能是知己。

观看之变：从那以后，照片不再只是照片

AI 其实已经不知不觉中渗入了我们生活中，现在很多学生基本已经离不开 AI，依靠 AI 来查阅资料和整理文献。很多人在自拍后，也会不知不觉很自然地点进美图或其它修脸软件，进行不同程度的 P 图处理。

衣老师在她的书中有提到：“那些 AIGC 技术形成的 “我”，经年累月，会不会成为真正 “我”的样貌？”

人类已经善于使用 AI，也在一定的程度上可以辨别 AIGC。但我们真的能善用 AI 吗？

不知从哪天起，我发现自己的 “看” 世界的方式变了。

我有时在脸书阅读篇章时，第一想法并不是在思考篇章的优缺点，也不会第一时间去寻找资料进行事实核查，而是在想这是不是 AIGC。一样，我在刷朋友圈时，也会先看朋友的照片有没有 P 过图。我逐渐发现 AIGC 已经影响了我怎么去看待世界，而这种变化是无声渗透的。

我空闲时平时的兴趣爱好也是剪剪视频，创作一些有趣的小视频。每当我构思一个场景，我的脑海中就会浮现出一个“提示词输入框”。我就会对自己想：“我要怎么去描述场景，才会使得 AI 理解我心中那片天色的背景？我是否要电影感哦光影或 8K 超清晰的画面？我是否选择赛博朋克为题材或水墨丹青的故意悠然？”

AI 就如同我们一个苛刻的语言老师，它会逼着我们将心中那些模糊而动人的意象转换成精确的文字。和 AI 沟通，我不得不对自己的感知先进行一次彻底的“反向工程”，我得考虑如何使用我有限的词汇去理解和搭建这个无限复杂的世界。

直到这时我才醒悟：我所看见的“事实”或“现实”，往往不是一面客观的镜子，我们观看的事物是被我们的感官、语言和背景调校成了一个独一无二的版本。AI 并没有改变或扭曲事实，它只是以另一种方式显示了一直存在但没被我们看清的内心滤镜。

我从中理解到，我的观点往往是我结合自己的理念和经验的理解，这份自知之明，也是 AI 所赠予我的珍贵礼物。回到衣老师的问题，我认为原图和修图后的两个版本的照片都是“我”，这取决于我们从哪个层面来理解样貌。想象一下：AIGC 塑造的“我”，就像一个拥有了我全部的记忆的影子。它知道你说过的话，做过的事，就像一艘在屏幕里完美航行的虚拟帆船，参数无误，路线精准。但真正的“我”，是那个血肉之躯的船长。“我”能感受到浪涛拍打船身时，心跳的重量；“我”能在暴风雨中，尝到恐惧与决心交织的咸味。“我”的每一次抉择，都带着掌心的温度与灵魂的微光。这份活着的证明，才是“我”独一无二的人生。

结语

我们可以看到现在有很多大学生会直接把题目丢进 AI 里头，然后把 AI 所生成的 AIGC 当作答案上交了。我们生活中确实已经离不开 AIGC，从 P 图到学术或工作，我们多少都会接触到 AIGC。所以我们也不应该排斥 AIGC，要肯接受它。然而，我认为最重要的还是得理解怎么去正确使用 AI。

衣老师最近也有在她的专栏用了这个比喻：“AI 是厨师；AIGC 是菜肴；数据是食材——没有好的食材，再好的厨师也做不出美味的菜。算法模型是厨具——有了先进的厨具，厨师能更快、更高效地做菜。”

AIGC 这门课早已超越了一门选修课程或技能的范畴。这门课更像是一次密集的认知疗法或哲学启蒙。AIGC 文图学令我领悟到，我们人类的内心并非是一个单纯透明清晰的水晶宫，反而我们的内心更像是一片生机勃勃的原始森林，包含了我们所有思考与创造的丰厚土壤，等着我们自己去探索。

AIGC 这门课并没有给我一个关于世界与自我认知的简单明晰的答案，相反地它教会了我该怎么与疑问共存。它赋予了我一副度数更精准的眼镜，能更清醒地审视周遭，也更审慎地对待自己脑海中的每一个念头。

回顾这个旅程，AIGC 这门课对我而言是一面最温暖的镜子，照见了我自己坚定而鲜活的人生真相。现在已经开始进入人类与机器共存的时代，我们必须懂得怎么去审视人世间的问题，怎么去使用 AI 来帮助我们解决这些问题，怎么不被 AI 给埋没。我很庆幸，自己通过 AIGC 这门课，已经掌握了一定的智识。

参考文献

衣若芬. (2024). 《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》. 中国社会科学出版社.

衣若芬. (2025, November 8). AI 是厨师，AIGC 是菜肴. 《联合早报》.

<https://www.zaobao.com.sg/lifestyle/columns/story20251108-7767730>

在 AIGC 浪潮下重新认识自己与世界

陈思维*

在过去几年里，AIGC（AI-Generated Content）从一项技术浪潮变成一种文化现象，它不仅改变了传播的方式，也重新塑造了我们理解世界、表达自我、规划未来的方式。作为一名中文系学生，我原本对文学、叙事、文化研究较为熟悉；但当我开始学习“AIGC 文图学”后，我发现这种跨领域的知识并非与我原本的学科相隔遥远，而是以一种突如其来的方式渗入我的写作、视觉素养、思考方法、甚至我规划未来职业的方式。本文将以本人在课程中学习、实验并使用 AIGC 工具（包括文本生成、影像生成、提示词设计、内容分析等）的经验为基础，探讨该课程对我生活与智识的深层影响。文章从表达方式的革新、知识结构的重组、专业实践的转变、日常习惯的变化、媒介素养与反思能力的提升等多方面展开论述，并结合课程期间实际产生的问题、练习与范例，如图像生成实践、视频脚本编写、数字身份讨论、AI 影像利弊分析等，从而说明 AIGC 文图学如何成为我理解世界与定位自我的新框架。本文认为，该课程不仅提升技能，更改变我处理信息、思考问题与认识社会的方式，并促使我对技术、伦理、人文与未来之间的关系展开更全面的反思。

一、引言：在人类 3.0 时代重新理解“创造”

生成式人工智能的兴起，不只是一场技术革命，更是一场文化与认知的革命。从 ChatGPT 到 Midjourney，从 Sora 到 Stable Diffusion，人类第一次面对一种可以“模仿思考”、“模拟视觉”甚至“再现知识”的技术力量。或许是在这样的时代背景下，衣老师开办的“AIGC 文图学”才应运而生。“AIGC 文图学”这门课并非单纯教授工具，而是让学生重新思考：当图像、文本、视频都能根据几行提示词自动生成时，我们还需要那些专业人士做什么？我们又该如何定义“创作”？

* 新加坡南洋理工大学人文学院本科生

对此，我在课程中逐渐意识到，AIGC 文图学不是教你如何生成内容，而是教你如何掌握内容生成的逻辑、结构与文化意义。

过去，中文系的学习更多聚焦在文学、文本分析、语义结构与人文思想；但在接触 AIGC 文图学后，我发现它并不与传统文学相冲突，反而是在新的媒介条件下拓展了“读”、“写”、“图像思维”、“叙事结构”的可能性。

因此，本文将从多个角度分析学习这门课程后，我的生活方式、思维模式、知识结构与自我定位所产生的改变。

二、从文字到“文图并置”的综合思考

(一) 从文字思维转向视觉思维

在学习 AIGC 文图学之前，我的创作都是以文字为核心。但当我开始撰写脚本，或尝试将概念转化为图像时，我明显感到思维方式发生了变化：写作不再只是字句排列，而变成了“我如何让 AI 呈现出的画面在最大程度上与我脑里的画面统一？”

例如，在我写小组影像《Mee is in the air》脚本时，我第一次尝试用“镜头感”和“视觉节奏”来处理文本。我在处理文本生成时，最大的问题是我要如何让故事以电影风格展开？如何让语言本身带出画面？如何用风格切换来营造幽默？

从《Mee is in the air》这项小组报告中，我领略到未来的表达是跨媒介的。文字不再独立运作，而是和视觉、节奏、图像生成共同构成意义。这一点深刻改变了我看待写作的方式。

(二) 提示词训练带来的“元写作能力”(meta writing ability)

课程中有一名同学有呈现过关于提供 AI 提示词明确提示词的重要性，以及新加坡的数据科学家“Sheila Teo”所提出的“CO-STAR”框架(Teo, 2023)，使我学会如何去更精准地跟 AI 软件表达需求。

Sheila 的“CO-STAR”框架，分别代表的是：

- Context (语境)
- Objective (目的)

- Style (风格)
- Tone (语气)
- Audience (观众群)
- Response (答复)

简单来说，为了让 AI 生成理想结果，我必须明确描述风格、结构、语气、图像元素、文本逻辑、要忽略的部分，以及要强化的部分。

这说明了提示词本质上就是一种结构化表达能力。这不仅提升了我使用 AI 的能力，也反向强化我在现实世界中的沟通与文字组织能力。

三、从记忆式学习转向“问题驱动式学习”

(一) AI 促使我从“找答案”转向“追问问题”

传统学习往往强调“对不对”，但 AIGC 文图学让我开始深思我的问题是否清楚？我使用的语言是否精准？我想要的知识形式是什么？

例如，我曾询问“AI 生成影像有哪些利弊？”得到的结构化回答让我意识到当我提出一个好的问题，AI 能够帮我形成更完整的知识框架。

因此我的学习方式从“记住知识”变成“理解知识生成的结构”。

(二) 理解 AI 的“概率性思维”提升我的批判能力

AI 输出的是“高概率文本”，而不是“事实文本”。课程中我经常看到看似正确但实际需要验证的内容。久而久之，我学会了不要去不盲信 AI，也绝对不能把流畅的语言当成真实，更不能把有逻辑的句子当成证据。我这学期也上了有社会学教授开办的 AI 课程，其中也提到了很多人认为 AI 所提供的知识和答复都不含偏见，是最公正平等的。但其实这是很危险的一种想法，因为 AI 本来获取的知识都是从人类身上慢慢累积来的，因此，AI 的数据都是带有偏见的。这也验证了我们作为人类，深度思考、判断的重要性。

因此，我开始培养出一种新的媒体素养。AI 时代的阅读是“双重阅读”：读文本，也读模型。这种批判能力远超过单一的技术学习，而是对整个知识体系的重塑。

四、AIGC 成为职业能力的一部分

我本身对金融业、尤其是 Relationship Manager(客户关系经理)方向有兴趣。AIGC 文图学让我意识到，在未来职场中：

(一) 内容生成能力变成“人人都需要的软技能”

作为未来 RM，我可能需要去解释复杂金融概念、制作客户报告、用视觉化方式呈现市场情绪、写邮件、建议书、讲稿，以及在社交平台维持专业形象。这些繁琐的内容过去需要大量时间，现在可以以 AI 加速。但更关键的是在这人类 3.0 时代，我们有能力去选择让 AI 处理技术工作，人类则负责较有价值的工作。我预判未来 RM 的竞争力不单在于写得快，而是在于能否设计流程、整合内容、判断真伪与提供信任。

(二) AIGC 让我更了解“如何被看见”

在学习制作视觉贴文、短脚本时，我突然在设计过程中意识到几个点，就是要如何去吸引观众群注意力、如何去操控观众群的情绪、叙事时如何影响观众，以及如何在社交媒体传播我们所生成或生产的作品。这些或许会显得非常带有目的性，但在这资讯发达、甚至是溃烂的人类 3.0 时代，想要博人眼球、留住他人注意力，这些问题必须纳入考虑中的。这些能力对未来做金融行销、客户沟通、品牌建立都非常重要。

五、从“工具使用”到“思考方式革新”

(一) 生活变得更加“实验性”

在 AI 工具变得如此强大之前，很多任务过去对我来说需要花费数小时，例如做视觉笔记、准备课堂展示、写剧本构思、做个人品牌视觉。但现在我可以用 AI 迅速获得草稿，再去优化内容。这让我在生活中更勇于尝试更多创意的事项，也领悟到其实之前觉得无法完成的事项并没有想象中的困难。

(二) 创作不再是一个人的过程

我在写作、做视觉设计时，常常与 AI 对话。它像是永不疲倦的讨论伙伴。我提出问题，AI 便会给我结构。我再调整、它再修正。这就与我们现在专业背景下，甲方、乙方的概念相似，只是现在我能肆无忌惮地去“虐待”乙方。这种由 AIGC 带来的“共同创作”（co-creation）改变了我对孤独创作的认知。

六、智识层面的深化

(一) 关于“人类价值”的重新思考

当我看到 AI 可以写论文、画画、生成影像，我不免会思考如果技术比我快，那人的价值是什么？人类是否会被边缘化？创造力是否会被机械化？

但随着课程深入，我理解到 AI 不会夺走人的意义，因为意义不是生成出来的，而是由人赋予的。此外，AI 能生成内容，但不能决定价值；能模仿表达，但不能理解体验。

(二) 关于真实与虚拟界线的反思

AIGC 让图像、音频甚至身份都可以被制造。于是，我开始高度关注“数字身份”的讨论。人类的身份是否会变成可被生成的模型？我在网络上的形象是否仍然真实？我们在未来社会又该如何判断真假？

这种思考让我意识到，身为数字公民的我们必须具备新的伦理与判断能力。

七、结论

学习 AIGC 文图学之后，我的多个层面产生了深刻改变。我的表达方式改变了，从文字到文图融合，从单一媒介到跨媒介叙事。我的学习方式改变了，从记忆到提问，从吸收知识到设计知识结构。我的职业想象改变了，AIGC 成为未来工作的必要基建。我的生活习惯改变了，现在需要的内容可以以更快速生产、更多实验、更强的视觉表达。我的智识深度提升了，现在更关注的是媒介、权力、真实、技术伦理。

最终，我意识到 AIGC 文图学不仅是技能，它是一种新的世界理解方式。它让我重新定位自己，且意识到在这人类 3.0 时代，人类最重要的不是内容生产能力，而是意义生产能力。

八、参考文献

Teo, S. (2023, December 29). *How I Won Singapore's GPT-4 Prompt Engineering Competition*. Medium; TDS Archive. <https://medium.com/data-science/how-i-won-singapores-gpt-4-prompt-engineering-competition-34c195a93d41>

衣若芬. (2024). 《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》. 中国社会科学出版社.

文图学·月新知

政治仪式视角下的“饭圈”身份认同

【摘要】随着互联网媒介的迭代，网络粉丝社群（“饭圈”）已演变为具有严密组织结构与独特文化符码的亚文化群体。本文引入政治仪式理论，考察 2018 年至 2021 年“流量时代”背景下粉丝群体的内部运作机制。研究发现，饭圈通过挪用类政治性的仪式行为——如符号崇拜、层级化管理、重复性劳动与排他性斗争——构建了内部的权力结构与成员的身份认同。同时，本文辨析了“唯粉”与“CP 粉”在组织形态上的差异，并探讨了“清朗行动”及媒介更迭对饭圈生态的规训与重构作用。

一、引言

中国粉丝文化的演进与媒介技术的变革息息相关。从 20 世纪 90 年代的大众文化启蒙，到 2005 年《超级女声》开启的短信投票时代，粉丝群体初具社群雏形，但尚显分散。随着贴吧、博客等 Web 2.0 媒介的兴起，以“站子”为基础的早期组织开始形成，建立了基于金钱与时间投入的初步阶层。然而，真正的“饭圈化”高潮出现在第三代“流量时代”。在这一阶段，微博成为核心场域，资本与算法合谋将粉丝情感量化为数据（流量）。粉丝不再仅仅是消费者，更成为了数据的生产者与维护者。在这一背景下，饭圈内部逐渐异化出一种具有高度组织性、纪律性甚至排他性的权力结构。本研究试图超越单纯的“粉丝经济”视角，借用大卫·克泽（David Kertzer）的政治仪式理论，将饭圈视为一个“类政治实体”，探讨其如何通过仪式化的行为确立权威、规训成员并建构集体认同。

二、饭圈的权力剧场：层级、符号与仪式

政治仪式理论认为，仪式是权力的剧场，通过象征性行为传递政治信息，强化集体认同并巩固统治的合法性。这一理论框架高度契合“流量时代”饭圈的运作逻辑。

首先，饭圈内部存在着森严的权力科层制。处于顶层的是核心粉丝（如后援会管理层、大粉、站姐），他们掌握着与明星团队对接的渠道及内部资源的分配

权（如演唱会门票、周边商品），负责制定规则与动员行动。处于中层的是积极参与数据劳动的普通粉丝，他们是执行指令的主力军；而外围则是参与度较低的散粉与路人。这种结构模仿了政治组织的形态，核心层通过垄断信息与资源来确立“执政”的合法性，并通过制定严苛的“粉规”来维持内部秩序。

其次，象征符号与重复性仪式是维系这一共同体的纽带。饭圈通过特定的颜色（应援色）、口号、Logo 以及手幅等实体象征物，构建了独特的文化图腾。例如，王一博粉丝通过“绿色花墙”的线下打卡，不仅完成了情感宣泄，更在视觉上确认了群体的存在与力量。此外，仪式还体现为高度规范化的重复性行为，如每日的“打榜”、反黑、控评等数据劳动。这些枯燥的重复行为被赋予了神圣的使命感（如“守护哥哥”），成为成员获取群体资格证（Identity Legitimacy）的必要途径。通过参与这些仪式，个体粉丝将自我投射到集体之中，获得了一种超越庸常生活的归属感与成就感。

三、身份认同的异质性：“唯粉”与“CP 粉”的结构差异

值得注意的是，饭圈并非铁板一块，不同类型的粉丝群体展现出截然不同的权力逻辑，这主要体现在“唯粉”（只喜欢单人）与“CP 粉”（喜欢配对关系）的差异上。

唯粉群体的运作模式倾向于中央集权制。其核心在于维护偶像个人的绝对地位，依靠数据成就（如微博超话排行榜连冠）来构建“神权”般的威望，强调对核心组织的服兵役式服从。相比之下，CP 粉群体呈现出“去中心化”的特征。由于缺乏官方的直接背书，CP 粉的凝聚力不依赖于单一的权力中心，而是依赖于内容的生产与阐释。其身份认同的构建依赖于“磕糖”（挖掘细节分析互动）与同人创作（写文、绘图），这种基于关系导向的“想象性连接”构建了一种情感乌托邦。CP 粉通过挪用官方物料（如双人代言、合体拍摄）甚至宿命论叙事，来论证其关系互动的合法性，从而在唯粉主导的舆论场中通过分散式的权力节点（如创作者、图站）维持群体的存续。

四、外部冲突与内部整合：排他性与网络暴力

在政治仪式中，树立外部敌人往往是以此增强内部凝聚力的有效手段。饭圈

中的“战斗粉”便扮演了类似军队或激进派的角色。当群体内部出现裂痕或热度下降时，通过发动对竞争对手（“对家”）的攻击、举报或“屠版”，可以将内部矛盾外部化。这种网络暴力行为并非单纯的情绪宣泄，而是一种具有功能性的政治手段：它通过营造“由于外部打压，偶像处于危难之中”的悲情叙事，唤起粉丝的危机感与守护欲，从而强化“我们”与“他者”的界限，巩固核心层的动员能力。然而，这种过度的排他性也导致了饭圈对公共舆论空间的入侵，引发了主流社会的警惕与反噬。

五、结语

2021 年的“清朗行动”是饭圈生态的转折点。国家力量的介入打破了原有的自治逻辑，强制要求粉丝后援会进行实名认证（“蓝 V”认证）并与经纪公司挂钩，直接削弱了粉丝组织通过集资等灰色手段获取经济资本的能力，从而瓦解了其原有的权力根基。与此同时，随着短视频平台的兴起与微博影响力的衰退，饭圈的活动场域发生了离散与迁徙，不再高度集中于单一平台，导致其动员能力与组织密度有所下降。

综上所述，饭圈文化在特定历史时期呈现出一种鲜明的“类政治”特征。它不仅仅是娱乐消费的产物，更是一种在此世寻求归属与意义的社会心理投射。粉丝通过参与这套复杂的权力仪式，在虚拟空间中重建了等级、秩序与信仰，尽管这种结构在监管与技术的双重冲击下正面临着深刻的重构。

注：2025 年 1 月 22 日，本讲座由武汉大学历史学院博士生梁艺馨担纲主讲。该文系本会研究助理江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

21 世纪初台制“中国风”流行音乐中的中国再现

【摘要】世纪初，台湾流行乐坛涌现出一股强劲的“中国风”潮流，以周杰伦、方文山等人为代表的创作群体在华语乐坛占据了核心地位。然而，这一时期恰逢台湾民进党执政推行“去中国化”政策的高峰期。本文旨在探讨这一政治与文化看似背道而驰的“悖论”现象。研究发现，台湾“中国风”的兴起并非偶然，它是由于内部政治压力引发的文化反弹、外省族群的怀旧机制以及唱片工业面对数字化转型危机时向中国大陆市场扩张的经济策略共同作用的结果。通过对《上海 1943》《牡丹江》及《我的地盘》等文本的分析，本文揭示了创作者如何通过一种“被建构的中国形象”来完成跨地缘的市场对接，并对比了 K-Pop 的全球化策略，探讨了华语流行音乐在跨文化传播中的局限与特征。

一、引言

在 21 世纪初的华语流行乐坛中，台湾歌手占据了举足轻重的地位。无论是基于 AI 大数据的社会影响力分析，还是来自西方媒体的观察，台湾都被视为华语流行文化的“好莱坞”，其人口虽少，却深刻影响着全球华人的音乐品味。在一背景下，“中国风”作为一种独特的音乐类型异军突起。根据方文山与黄晓亮等人的定义，狭义的“中国风”并非单纯引用古诗词，而是通过“三古”（古辞、古文化、古旋律）与“三新”（新唱法、新编曲、新概念）的结合，将传统中国元素融入 R&B 或 Hip-Hop 等现代西洋曲风中。这使得周杰伦的《东风破》等作品与邓丽君时代单纯以古诗词入歌的《独上西楼》形成了本质区别，后者虽有“三古”却缺“三新”，故不被视为现代意义上的中国风开山之作。

二、政治悖论：去中国化语境下的文化反弹与怀旧

本研究的核心关注点在于一个历史性的悖论：为何在 2000 年至 2008 年台湾推行激进“去中国化”政策的时期，反而诞生了最强劲的“中国风”音乐潮流？这首先源于一种文化上的防御机制。陈水扁执政时期，官方推行更名运动与本土化教育，试图切断与中华文化的联系。这种激进的政治操作在台湾内部引发了身份认

同的焦虑，尤其是对于拥有“外省人”血统的创作者（如周杰伦、方文山、王力宏等），急剧的社会变迁触发了瑞典学者斯维特兰娜·博伊姆（Svetlana Boym）所言的“怀旧”防御机制。当现实中的文化根基受到政治威胁时，创作者倾向于在艺术作品中重构一个想象中的“故土”以寻求心理安顿。因此，官方的“去台语化”或“去中国化”反而刺激了民间对中华文化符号的某种执着与回溯。

三、产业逻辑：数字化危机与市场的地缘转移

除了心理与文化层面的动因，经济基础的变迁是推动“中国风”兴起的决定性力量。2000 年代初，随着 MP3 与数字音乐的普及，以实体唱片销售为核心的台湾音乐产业遭遇毁灭性打击，产值大幅缩水。为了生存，台湾唱片工业（包括在台的国际唱片公司）必须寻找更大的腹地，即拥有巨大人口红利的中国大陆市场。然而，在当时中国尚未完全加入 WTO 的背景下，进入大陆市场需要一个能够最大程度唤起文化共鸣且在政治上安全的“载体”。

“中国风”因此成为了打开大陆市场的完美钥匙。通过创作歌颂中国河山、引用古典诗词的歌曲，台湾歌手不仅能够唤起大陆听众的文化认同，更重要的是能够在政治光谱上获得“正确性”的认证。例如，周杰伦与方文山曾公开表达其“中国人”的身份认同或客家血统寻根，这种表态虽然在台湾内部引发了部分“卖台”的批评，但更多被视为“华人之光”，并成功使其作品在大陆畅通无阻。这种策略性的文化生产，使得台湾流行音乐在两岸政治对立的夹缝中找到了巨大的商业生存空间。

四、文本分析：被建构的北方想象与方言策略

在具体的音乐文本中，我们可以清晰地看到这种为了迎合大陆市场而进行的精心建构。以《上海 1943》为例，方文山通过眷村视角的泛黄回忆，将上海构建为一个充满温情与历史厚度的记忆场所，满足了海峡两岸对于离散与重逢的共同情感投射。更为典型的例子是南拳妈妈的《牡丹江》。这首由方文山作词的歌曲，描写了对于台湾人而言极其陌生的黑龙江省牡丹江市。歌词中大量使用了“咱们”、“稀罕”、“那啥”等典型的中国北方方言词汇，这些词汇在台湾日常生活中几乎绝迹。当这首歌在舞台上被演唱时，来自中国大陆（特别是东北地区）的观

众会产生强烈的在地认同感与自豪感，这种策略极其精准地击中了目标市场的心
理需求。

关于周杰伦《我的地盘》中夸张的儿化音与北京腔，学界曾有不同解读。台
湾学者曾以此论证这是一种霍米·巴巴（Homi Bhabha）式的“拟态”（mimicry），
即通过滑稽的模仿来嘲弄霸权，表达后殖民语境下的抵抗。然而，本研究认为这
种解读可能过度诠释了商业行为。考虑到该曲目是为中国移动“动感地带”量身定
制的广告歌，其夸张的儿化音更应被视为一种为了商业利益而向大陆文化符号靠
拢的手段，而非政治抵抗。它反映了台湾流行音乐工业在面对强势的大陆市场时，
采取了一种主动融合甚至迎合的姿态，而非对抗。

五、结语

台湾“中国风”歌曲的成功，在客观上起到了在 K-Pop 崛起初期保护华语音乐
市场份额的作用，并与中国大陆“讲好中国故事”的文化软实力战略不谋而合。然
而，与韩国 K-Pop 的全球化路径相比，华语“中国风”显示出了明显的局限性。

K-Pop（如 BTS）在进军欧美市场时，往往采取淡化民族特质、追求普世价值与
英语表达的策略，从而实现了真正的全球流行。相比之下，华语音乐依然坚持浓
厚的民族特色与汉字表达，这虽然巩固了庞大的华语文化圈内部市场，但也使其
难以突破语言与文化的壁垒进入非华语世界。

综上所述，21 世纪初台湾“中国风”的盛行，是地缘政治张力、产业技术转
型与文化身份认同相互交织的产物。它既是台湾创作者对本土“去中国化”运动的
一种文化反拨，更是资本逻辑下为了吸纳大陆市场而进行的一种精准的文化生产
与符号消费。这一现象揭示了在华语流行文化中，政治立场、商业利益与艺术表
达之间复杂而微妙的共生关系。

注：2025 年 2 月 17 日，本讲座由韩国尚志大学文化内容系金玟佑教授担纲主讲。
该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

共生与共治：庄子逍遙、无为观的政治解读

【摘要】长期以来，学界受宋儒及传统注疏影响，常将庄子视为避世、虚无或相对主义的代表，忽略了其思想中深厚的政治关怀。本文旨在为庄子的政治哲学“翻案”，通过文本细读论证庄子并非离群索居的虚无主义者，而是对伦理与治道有着深刻见解的思想家。文章辨析了老子、黄老与庄子在“无为”观念上的异同，指出庄子主张一种更为彻底的“无为而治”。在此基础上，本文提出“共生”(Symbiosis)与“共治”(Co-governance)的理论框架，阐释庄子如何通过个体层面的“逍遙”修养（内圣）与国家层面的“明王之治”（外王）相结合，构建出一幅君民共治、万物共生的理想政治图景。

一、引言

在传统的中国哲学研究中，庄子往往被贴上消极、避世、甚至颓废的标签。受荀子、朱熹等儒家正统学者的影响，主流观点常认为庄子对现实政治和社会伦理漠不关心，将其思想归结为一种逃避主义或纯粹的清谈。然而，这种刻板印象是对庄子哲学的误读。事实上，先秦诸子著书立说，无不怀揣着救世治国的宏愿，庄子也不例外。胡适先生曾言，古代学者很少有离开政治立场而做纯粹学问的；台湾学者林安梧也指出，道家思想家在秩序重建的工程中从未缺席。因此，重新审视庄子文本中的政治维度，不仅是还原思想史真相的需要，更是发掘道家现代政治价值的关键。

庄子对人伦世界的关怀首先体现在其对家庭伦理的论述上，这有力地反驳了视其为无情或虚无的观点。在《人间世》中，庄子借孔子之口指出“天下有大戒二”，其中之一便是“命”，即子女对父母天然的孝爱与侍奉。庄子强调“不择地而安之，孝之至也”，这种对孝道的坚守与儒家并无二致。更进一步，庄子在《天运》篇中提出“以敬孝易，以爱孝难；以爱孝易，以忘亲难”，这种层层递进的道德要求，甚至比传统儒家更为严苛与内在化。他反对流于形式的礼教，主张发自本性真情的自然流露。由此可见，庄子绝非想要切断人与社会的联系，而是在寻求一种更为本真、更为深沉的伦理与政治秩序。

二、从老子到庄子：“无为”政治观的演进与殊途

确立了庄子入世关怀的前提后，必须厘清其治理国家的具体路径——“无为”。虽然道家各派皆言无为，但庄子的“无为”与老子及黄老学派存在显著差异。刘笑敢教授曾将庄子学派分为述庄派、无君派与黄老派。虽“无君”之说在战国语境下恐难成立，可视作一种“率性派”，但这一分类揭示了道家内部政治光谱的复杂性。老子的“无为”虽然主张减少干预，但仍保留了“治大国若烹小鲜”的权谋色彩，甚至包含“弱民”、“愚民”等具有干预性的手段，即“君有为”的成分尚存。黄老学派的“无为”则发展为“君无为而臣有为”的政治分工论，强调君主南面而治的逸乐与臣下恪尽职守的劳作。相比之下，庄子式的“无为”更为彻底和纯粹。在《应帝王》篇中，庄子对“出经式义度”（制定法令规章）的治理模式进行了根本性的批判。他通过“浑沌之死”的寓言暗示，任何基于统治者主观意愿的秩序强加——即便是出于好意——最终都会导致自然生命的窒息与死亡。庄子认为，君主依靠一己之智去治理天下是徒劳且危险的，真正的“明王之治”应当是“功盖天下而似不自己，化贷万物而民弗恃”，即一种润物细无声的隐性治理。

三、“共生”与“共治”：内圣外王的结构性重构

“内圣外王”一词首见于《庄子·天下》，虽后世多被儒家挪用，但其根源与核心逻辑实属于道家。在庄子的政治蓝图中，“内圣”与“外王”并非割裂的两个面向，而是通过“无为而治”达成的有机统一。这一统一具体体现为“共生”与“共治”的双重结构。

首先是“内圣”层面的个体修养，即“无为而治”或“逍遥”。这并非指身体上的无所事事，而是指精神主体对他律与自我执念（ego）的超越。个体通过“虚损”的功夫，去除“伪我”，回归“真我”，达到一种通达流动的精神境界。这种修养是理想政治的基础，因为只有当每一个体都具备了独立自主的主体性与自律能力，社会才不至于陷入霍布斯式的混乱，人与人之间才能形成横向的“共生”（Symbiosis）关系。这一概念借用生物学与赖锡三教授的理论，指涉一种在差异中寻求和谐共存的社会生态。

其次是“外王”层面的政治实践，即纵向的“共治”（Co-governance）。在庄子的理想国中，君主实行彻底的无为，不再以统治者的姿态发号施令，而是作为道

的体现者，顺应万物的自然本性；民众则在这一宽松的环境中“自化”、“自正”。这构成了“君民共治”的图景：君主无为而治，民众各得其所。这种治理模式并非取消政府，而是将治理的重心从自上而下的管控转移到自下而上的自发秩序。它要求统治者具备极高的政治智慧与克制力，放手让民众发挥其潜能，从而实现“不统之大统”。

四、结语

综上所述，庄子不仅未曾缺席中国古代政治哲学的构建，反而提供了一套极具前瞻性与包容性的政治方案。他的政治哲学由两翼构成：在个体层面，强调通过“逍遙”的修养去除私欲与偏执，实现人与人的“共生”；在国家层面，提倡超越老子式权谋的彻底“无为”，实现君与民的“共治”。庄子试图将“明王之治”与“至德之世”有机结合，构建一种基于生命自然本性而非外在强制力的和谐秩序。这不仅是中国哲学史上最开明、最活泼的政治哲学之一，也为反思当下的政治伦理与治理模式提供了珍贵的思想资源。

注：2025年3月18日，本讲座由香港城市大学翻译及语言学系教学顾问张喜仪博士担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

题李成“寒林”画诗整理与研究

【摘要】宋人李成（919-967）寒林山水闻名画史，播誉古今，题李成“寒林”画诗却颇受冷落。今有三十六幅画作传为李成手泽，题材多为荒山冻水、枯木寒林，透过“活着的废墟”反映出独特的文人审美意涵。经由图文整理，今从李成寒林山水画可辑佚题诗九首。通过考索“寒林”图绘之文学意蕴、厘析诗画文本内容与二者互文、对话、再生之表现，题李成“寒林”画诗的研究价值得以进一步显露。

一、引言：李成的生平与“寒林”画史地位

五代宋初画家李成，字咸熙，系唐代宗室后裔。他出身贵族，受过良好的儒家教育，因避战乱迁居青州营丘，故世称“李营丘”。由于身处乱世且怀才不遇，李成将绘画视为寄托情志的“自娱”之举，不愿鬻画于豪门，这种“儒者”身份对其创作理念产生了深远影响。虽然李成主要活动于五代至北宋初年，但他与关仝、范宽并称“三家鼎峙”，确立了北方山水画派的典范地位。针对北宋米芾曾在《画史》中提出的“无李论”——即认为李成真迹存世极少，市面多为俗手伪作——本研究在界定研究对象时采取了“广义”视角。这一视角不仅涵盖李成亲笔真迹，也包括后世师法其风格（即“李郭画派”）的传派作品，以期在美术史脉络中更全面地考察“李成寒林”这一符号的流变与影响。

二、寒林山水画的视觉范式与文化隐喻

李成山水画的艺术特征主要体现在笔墨与构图两个维度。在笔墨上，他独创了“蟹爪枝”画法，即先勾勒树干轮廓，再快速运笔绘出细枝，枝条呈弧形倒挂，状如螃蟹之爪，既具力量感又纷繁错落，成为后世辨识李成画派的重要视觉符号。在构图上，李成将北方山水画派雄强的“高远”构图转化为“平远”寒林景致。郭熙在《林泉高致》中论及“三远”，认为平远之意“冲融而缥缈”。相比于高远、深远所描绘的高山巨壑带来的壮美与压迫感，平远构图多描绘平缓的山势、丘陵与溪流，给予观者以无限延伸、意犹未尽之感，能使人精神放松。

“寒林”作为李成画作的核心母题，并非单纯的自然物象描绘，而是承载了深厚的文人情思与哲学隐喻。寒林多指秋冬季节的枯木，这一意象可上溯至庄子的“散木”之喻，以枯木影射“无用之用”的人生智慧，表达退隐避世、摆脱尘俗之意。同时，寒林虽萧瑟但屹立于霜雪之中，象征着不屈孤傲的君子品格，也隐喻了画者身为唐室后裔怀才不遇的苦闷。针对寒林意象，有学者曾引用巫鸿“活着的废墟”（Living Ruins）概念，认为它同时显现了死亡与重生。然而，这一理论移植在学术讨论中受到了审慎的修正：西方“废墟”概念往往源于文明的毁灭与中断（如罗马废墟），代表死亡；而中国传统中的“碑”与“迹”更多是为了记忆的延续与“不朽”，而非单纯展示死亡。因此，将“寒林”直接等同于西方语境下的废墟美学需考虑到中西文化对“消逝”与“永恒”理解的本质差异。

三、题画诗与绘画的互涉机制：时空、镜像与重构

随着宋代文人群体成为艺术生产的主力，“绘画文学化”成为趋势，题画诗作为连接文学与美术的桥梁，在三个层面上拓展了李成画作的艺术价值。

首先，题画诗通过语言文字的特性，弥补了绘画在表现时间连续性上的局限。依据莱辛《拉奥孔》的理论，绘画擅长处理空间中的物体，而诗歌擅长叙述时间中的动作。以李成的《群峰霁雪图》为例，画面描绘雪后寒林与幽谷，处于静止状态。而清人高士奇的题诗云“雪积风号白日寒……应待幽僧敲石火”，通过描写风声与僧人敲火的动态，将听觉体验与未来发生的时间动作引入画面，赋予了静止的寒林以蓬勃的叙事生机。

其次，题画诗构建了观者与画中世界的深层心理连接，这可借用拉康的“镜像阶段”（Mirror Stage）理论进行解读。在《寒林骑驴图》中，画面描绘老松枯干与骑驴行者。金人元德明在题诗中并未局限于客观描述，而是运用典故营造萧瑟氛围，并将画中“诗翁”的寒蹇处境与自身“举不第、放浪山水”的人生经历相对照。在这种观看机制中，诗人借由图像中的“他者”（行者）产生了自我意识的投射与建构，实现了跨越时空的情感链接。尽管将拉康的婴儿自我认同理论直接应用于成人观画需保持理论上的严谨性，但这确实揭示了文人题画诗中普遍存在的“借画浇愁”与身份认同机制。

最后，诗画对话在后世发展出“以诗重构图像”的循环机制。明代画家谢时臣《仿李成寒林平野图》的创作过程即为明证：文徵明曾见李成真迹并题诗，后真迹毁于火。谢时臣遂根据文徵明的题诗（即文字描述的视觉记忆）并结合李成画法重新创作了此图。在此案例中，诗歌不再仅仅是绘画的附属说明，而是成为了图像再生产的母本。这种“图—文—图”的循环，证明了在题画诗的介入下，寒林山水突破了可视性的限定，进入了开放的情感思想交流空间，实现了艺术生命的延续与重构。

四、结语

综上所述，李成的寒林山水画以其独特的“平远”构图与“蟹爪枝”笔法，确立了北方山水画派的重要范式。而附着于画作之上的题画诗，并非可有可无的装饰，而是构成艺术整体的重要部分。它通过时空互补、心理投射以及文本对图像的反向重构，有效地弥补了画家与观者之间的时间缝隙，使李成的寒林世界在后世文人的吟咏中得以不断再生与丰富。同时，本研究也表明，在借用西方理论（如镜像阶段、废墟美学）解读中国传统艺术时，必须进行本土化的语境调适，以确保理论阐释的有效性与准确性。

注：2025年4月24日，本讲座由新加坡南洋理工大学人文学院硕士研究生晋越辰担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

“报应不爽”主题讲座二场

I 唐代动物精怪世界中的“头颅”叙事与警世之用

【摘要】本文聚焦于唐代志怪笔记小说中一类特殊的文学现象——“头颅叙事”。通过考察与动物精怪相关的头颅意象，本文探讨了唐代社会从远古“灵魂居于头颅”的原始信仰向中古时期佛教因果报应与色空观念的转化。研究发现，唐代的头颅叙事主要承担了戒杀护生与破除色相两重教化功能，前者通过动物头颅的复仇展现万物有情，后者通过“髑髅幻形”揭示肉身虚幻，共同折射出唐人对生命伦理与宗教解脱的独特思考。

一、引言：头颅叙事的界定与文化溯源

所谓“头颅叙事”，是指中国古代文学中一类主要情节或人物与头（及其变体如髑髅）紧密相关，且呈现出怪诞不经特征的叙事作品。头颅作为身体的主宰，在远古时期便与先民的社会生活及狩猎习俗息息相关。古人相信人或动物的精魂与原始生命力居于头颅之中，故而产生了如《山海经》中刑天舞干戚、或《搜神记》中三王墓等神话传说。然而，本研究将视域集中于唐代，旨在考察这一时期的志怪笔记如何通过人与动物精怪的交往与变形书写，反映当时的社会现实与思想风尚。

二、戒杀护生：好猎好食与兽头诉冤

唐代文学中存在大量反映“戒杀护生”思想的头颅叙事，这类故事多以某人好猎好食发端，进而讲述动物以无头形象示警或以兽头直接报复，甚至通过人畜互换使人亲历斩头之痛。这种叙事模式实质上是唐人好肉食风尚与佛教戒杀护生思想矛盾的集中反映。例如《冥报记》中的“随江略”一则，主角因好猎而梦见无数无头群鸟索命，这种极具视觉冲击力的无头形象，迫使其醒悟并终身戒杀。又如《广异记》中陈正观因嗜吃羊头，导致被砍下的羊头竟能作人语鸣叫，最终致人

惊悸而死。这些故事通过夸张的复仇情节，强调了过度狩猎与饮食贪欲对自然和谐关系的破坏。

更为深刻的一类叙事是关于“脍”（生鱼片）的食报故事，如《广异记》“张纵”、《玄怪录》“薛伟”等篇目。主角往往因嗜食鱼脍，在梦中或地府被惩罚变为鱼，亲身体验在砧板上被切削、斩头的极度恐惧与痛楚。这种“异类体验”的叙事策略，逻辑上契合了《楞伽经》中关于六道轮回、众生皆互为眷属的佛教观念。通过让猎食者沦为被猎食者，故事打破了人类中心主义的傲慢，利用头颅被斩的痛觉共情，完成了对唐代过度肉食风气的道德规训。

三、披色示空：髑髅幻化与击头伏妖

如果说兽头报复指向的是伦理层面的戒杀，那么“髑髅幻化”类故事则指向了本体论层面的“色空”之辨。这类故事通常描写狐妖物魅以死人头骨（髑髅）为媒介幻化为人，而僧道则通过敲击其头部使其现出原形。典型的文本如《酉阳杂俎》中的“野狐戴髑髅拜北斗”及《录异记》中的“僧彦通”。狐妖将象征死亡与阴魂载体的髑髅戴在头上，竟能幻化为绰约妇人以色惑人，这一情节深刻隐喻了“色相”的本质即是“白骨”。

在“僧彦通”的故事中，僧人彦通在家间修习“头陀法”，夜见狐妖戴髑髅化为美女诱惑路人，遂举杖击碎其头骨，狐妖随之现形。这里的“击头”不仅是物理上的降伏手段，更具有宗教上的象征意义：它打破了虚幻的表象（皮囊），揭示了内在的虚无（白骨）。这与佛教“九想观”中观想尸体腐烂化为白骨的修行法门互为表里。狐妖借髑髅化人行淫欲，正是对世人执着于肉身色相的莫大讽刺；而僧人的击头一击，则是对这一执念的当头棒喝，旨在唤醒世人看破色相、体悟无常。

四、结语

综上所述，唐代的头颅叙事并非单纯的猎奇，而是承载了严肃的道德与宗教意涵。无论是动物头颅的复仇，还是妖魅戴骨的幻化，作者都试图在“头颅”这一具象符号上叠加复杂的文化隐喻。前者利用复仇者的怨恨难消，警示世人对生命的敬畏；后者利用枯骨与红颜的剧烈反差，阐释色空不二的佛理。这些故事在怪诞的表象下，构建了一个万物有情且因果不虚的伦理世界。

II “惩罚性变形”：浅析《板桥三娘子》中“人畜互换” 及在后世文学与影视中的改编

“惩罚性变形”是中国古代志怪文学中的重要母题。本文以唐传奇《板桥三娘子》为核心文本，分析了其“双向变形”（人变驴、驴复变人）的叙事结构与因果逻辑。研究指出，该文本通过身体的异化确立了贪欲与报应的道德关联。此外，本文进一步梳理了该母题在《造畜》、《闽都别记》及电影《鬼叫春》中的流变，探讨了后世改编如何在继承“恶有恶报”主题的基础上，融入了性别置换、情色元素及跨时空复仇等新质，从而丰富了这一叙事模式的文化内涵。

一、引言：作为道德隐喻的变形

变形（Metamorphosis）在文学中往往承载着特定的伦理功能。荀子曾言人之所以贵于禽兽，在于有义。因此，当人因道德堕落而沦为禽兽时，这种“降格”便构成了一种具象化的惩罚。唐传奇《板桥三娘子》便是此类“惩罚性变形”的经典之作。与常见的“现世报”（当场变异）或“转世报”（来生变畜）不同，该作呈现了一种罕见的“人畜互换”与“双向循环”结构，即加害者与受害者身份的倒置与复归，这为探讨人性的贪欲与救赎提供了独特的视角。

二、《板桥三娘子》的文本细读与因果机制

《板桥三娘子》讲述了店主三娘子利用法术种植麦子、制作烧饼，将旅客变为驴子并侵占财物，最终被旅客赵季和识破并反制，自己也被变为驴子的故事。从叙事结构看，小说经历了“起”（悬念铺陈），“承”（施法奇观），“转”（反客为主），“合”（因果了结）四个阶段。其中，三娘子施法的过程如同“傀儡戏”，展现了极具想象力的技术奇观。

然而，核心的张力在于因果报应的逻辑。三娘子因贪图不义之财，将人异化为工具（驴）；赵季和虽未诉诸官府，却利用同样的手段完成了“以彼之道还施彼身”的惩罚。值得注意的是，故事的结局体现了某种宽恕精神。三娘子在为驴四年后，被一位老人通过“掰开嘴巴”的方式释放复形。这种双向变形不仅展示了

佛教“作业不亡，果报自受”的严酷律法，也隐含了在偿还罪业后重获新生的赦免机制。相比于那些直接致死的惩罚，这种“复形”结局赋予了变形以一种改造与赎罪的中间状态。

三、互文与流变：从《造畜》到《鬼叫春》

“板桥三娘子”模式在后世文学与影视中得到了不断的重构与改编。清代蒲松龄的《聊斋志异·造畜》虽然同样描写了人被变为驴羊的情节，但其叙事更为直白残酷，巫师最终被乱棍打死，缺乏了唐传奇中的奇幻色彩与宽恕余地。而《闽都别记》中的“双峰梦”回目则可视为对《板桥三娘子》的直接改编，但将主角性别置换为男性（白虎），并将作案工具由单人施法改为三人合作，增加了情节的复杂性。

更具现代性的改编体现在 1979 年李翰祥导演的电影《鬼叫春》中。该片将《板桥三娘子》与《画皮》的故事框架融合，利用电影媒介的特性，极大地强化了原著中隐晦的欲望维度。在影片中，女鬼不仅利用烧饼变人由牛，更加入了色诱的情节，将“贪财”的主题扩展为“贪财”与“贪色”的双重警示。此外，电影通过跨越唐代与清代的双重时空设置，将变形叙事转化为一场跨越千年的复仇，使得原本单一的因果报应具有了历史的纵深感。

四、结语

从唐代的《板桥三娘子》到当代的《鬼叫春》，惩罚性变形叙事始终围绕着“贪欲导致异化”这一核心命题展开。驴或牛的身体，成为了道德秩序崩坏后的实体象征。无论是赵季和的智取，还是后世改编中对情色与暴力的渲染，其底色依然对因果循环观念的确认。这种叙事模式通过身体的恐怖变异，确立了人类社会最朴素的道德边界：当人放弃了为人的道德底线，其肉身也将堕落为任人驱使的牲畜。

注：2025 年 5 月 28 日，本讲座由香港大学中文学院博士研究生方一然及新加坡南洋理工大学人文学院戴倩倩博士联袂主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

追光蹑影，离形得似——中国诗歌写“影”艺术的古今演变

【摘要】

本文以“影”这一核心意象为线索，系统考察其在中国诗歌史中的演变脉络，旨在揭示一个自然物象如何逐步发展为凝聚深厚美学意蕴与哲学思辨的诗学载体。研究指出，“影”的演化呈现出清晰的“由实入虚、由外而内、由形下至形上”的轨迹。先秦时期，“影”主要作为物理现象或比喻素材出现，其哲学潜质在《庄子》中初现端倪。汉魏六朝，“影”在文学自觉浪潮中成为个体情感（如孤寂、迁逝之愁）的投射对象，并经陶渊明《形影神》的阐发，跃升为初步的哲学范畴。唐代是“影”审美自觉的关键期，诗人广泛捕捉光影意象以营造意境，李白更赋予“影”以独立意志，深化了其存在论内涵；司空图“离形得似”的理论总结，标志着其美学地位的确立。

宋代达到艺术关照的高潮，“影”在词体中趋于精微化与范式化，凝练出“梅花疏影”、“惊鸿照影”、“天光云影”三大审美范式，分别对应人格象征、情感记忆与理趣观照。画论与诗学的交融进一步拓展了其虚实相生的美学边界。元明清时期，其形上意义多与心性论结合，在继承中趋于内化。及至现当代，在鲁迅《影的告别》中，“影”经历现代性裂变，转型为具有独立意志、反抗虚无的现代主体象征；卞之琳、北岛等诗人则分别从投影艺术、精神抗争与自我重构等角度，使其成为勘探现代精神困境的核心媒介；小海的《影子之歌》更尝试将其建构为一种本体性的元哲学概念。

本研究通过历时性梳理与个案分析，论证了“影”意象的演变不仅是中国诗歌艺术手法与审美趣味变迁的缩影，亦深度参与并反映了中国文人精神世界与生命思考的演进历程。它作为贯通虚实、形神、主客的诗意纽带，为理解中国文学的古今演变及文化精神的连续性提供了一个具体而微的典型个案。

一、引言

“影”作为中国诗歌中常见而独特的意象，其存在与演变深深根植于民族的语言文字基因与哲学思辨传统，并贯穿了从先秦至现当代的完整文学历程。它肇始

于一个朴素的自然现象描绘，却在历代诗人的反复书写与阐释中，逐渐发育成为融合抒情、言志、悟道等多重功能的诗意图象与精神载体。对这一意象演变脉络的考察，不仅是对一个诗歌技术元素的历时性梳理，更是窥探中国诗歌艺术精神演进与文人心灵世界变迁的一扇重要窗口。

“影”之意象的生成，首先立足于其字源本义。“景”与“影”在早期文献中常相通，兼具“光”与“阴”的双重意涵（《说文解字》）。这一字源特征本身便暗示了“影”与“光”相伴相生的二元关系，为其日后承载虚实、形神、主客等哲学与美学对立范畴的思考埋下了伏笔。在先秦典籍中，“影”已初步形成其作为“物之阴影”（洪兴祖补注《楚辞》）的物理认知，并出现了“如影随形”（《荀子》）、“善影者不于影子形”（《吕氏春秋》）等表述，触及了其依附性与反映性的本质。

至汉魏六朝，文学自觉意识觉醒，“影”开始超越单纯物象摹绘，被系统地注入诗人的主观情感，成为一个具有丰富情感内蕴的诗歌意象。这一时期的书写，聚焦于“影”与个体生命愁绪的密切关联：它承载着日月如流、时光迁逝之哀（陆机“悬景无停居，忽如驰驷马”），映照着羁旅漂泊、形影相吊之思（陆机“顾影凄自怜”），更寄托着命运无常、理想难骋之嗟（陶渊明“挥杯劝孤影”）。与此同时，先秦哲学，尤其是《庄子》，为“影”注入了最初的形上思辨色彩。“畏影恶迹”（《庄子·渔父》）的寓言揭示了逐外忘本的虚妄，而“罔两问景”（《庄子·齐物论》）的对话则深刻叩问了存在的依存关系与不确定性。这些早期实践与思考，共同完成了“影”从物象摹绘向情感意象的关键转型，并为其通向独立的审美空间与形上意义的探索铺设了道路。

因此，本文试图以“影”为核心线索与观察视角，将其置于中国诗歌历史发展的长河之中，系统地考察其如何从一个指物涵义的载体，逐步演变为一个意蕴层深、功能多元的核心诗歌意象。本文将重点分析其在唐宋时期如何凝定为具有高度审美自觉的独立意象，在宋元明清阶段其形上内涵与美学范式如何得到拓展与固化，以及在现当代语境中又如何转型为探求精神空间与存在意义的现代性载体。通过这一“由实入虚、由外而内、由形下至形上”的演变轨迹的勾勒，本研究旨在揭示“影”意象所蕴含的持久艺术生命力与丰富文化内涵，并希望借此个案，为中国文学古今演变的研究提供一个具体而微、贯通文史哲的实证视角。

二、先秦至唐五代：从日常物象到审美意象的生成与确立

先秦时期，“影”作为自然物象出现在文献中，其美学意蕴尚处于沉睡状态。它或是光的伴随现象（“景”），或用以比喻附庸关系（“如影随形”），其哲学潜质虽在《庄子》的“罔两问景”寓言中初露端倪，但尚未进入诗歌创作的核心领域。

汉魏六朝是“影”意象获得独立审美生命的关键转型期。随着文学自觉时代的到来，诗人开始有意识地将个人情感投射于外物，“影”因其虚无、依形、随光而变的物理特性，自然而然地成为孤寂、漂泊、时光感知等情感的绝佳载体。陆机诗中“顾影凄自怜”的瞬间，将羁旅的孤独客体化为对自身影子的凝视；陶渊明“挥杯劝孤影”的行为，则将有志难伸的苦闷与生命存在的孤独感，升华为一种具有仪式感的自我对话。尤为重要的是，陶渊明在《形影神》组诗中，首次系统地将“影”剥离其附属地位，使之与“形”、“神”并列，进行关于生死、存在价值与精神归宿的哲学对话。至此，“影”完成了从物理现象到情感意象，再到哲学范畴的初步跃升，为其在唐代的全面审美化奠定了坚实基础。

唐代诗歌的繁荣，将“影”的书写推向了第一个艺术高峰。这一时期，“影”的摄取范围空前扩大，日月、山水、花木、建筑乃至人物自身，无不可成影；其表现样态也日趋精细，动静、明暗、疏密、虚实，尽在诗人笔端。王维以禅心观照“松寒风雨声，池中影”，在静谧中捕捉光与影的微妙律动，营造出空灵澄澈的意境。杜甫笔下“倒影摇潇湘”的芙蓉楼影，则以其恢弘动荡，展现出盛唐气象的另一面。李白的贡献具有里程碑意义，在《月下独酌》中，他不仅“对影成三人”，赋予“影”以独立的意志与人格，更通过“我歌月徘徊，我舞影零乱”到“永结无情游”的情感起伏，将“影”从陪伴者最终推回为宇宙性孤独的见证，极大地深化了“影”所承载的存在之思。晚唐司空图在《二十四诗品》中总结的“离形得似”、“如觅水影”等美学原则，从理论高度肯定了超越形似、直取神韵的写影之道，标志着对“影”的审美关照已从创作实践上升为自觉的诗学理念。

三、宋元明清：艺术范式的高潮与形上意义的体系化

宋代诗词，特别是词体，将“影”的艺术表现推向精微化与范式化的高潮。词人以其特有的细腻心绪和婉约笔触，对“影”进行反复描摹与玩味。张先因善写影而得“张三影”雅号，其“云破月来花弄影”一句，巧用“破”、“来”、“弄”三个动词，

将云、月、花、影置于一个动态连锁反应中，瞬间点活了朦胧夜色下的灵动画卷，被王国维赞为“著一‘弄’字而境界全出”。周邦彦则擅长以复杂多变的笔法铺陈“影”态，其词中“人影参差”、“翠葆扶疏影”、“花影被风摇碎”等句，从空间交错、形态疏密、光影破碎等多个维度，构筑起幽深婉曲的词境。更重要的是，宋代凝练出了三种极具代表性的“影”之意象范式：林逋“疏影横斜水清浅”奠定的“梅花疏影”范式，成为高洁人格与幽独心境的象征；陆游“伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来”凝聚的“惊鸿照影”范式，承载着往事追忆与爱情怅惘的凄美；朱熹“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊”引发的“天光云影”范式，则从自然景象中提炼出理趣，隐喻心性澄明与源头活水的哲思。这三种范式分别对应状物、抒情、说理，显示出“影”意象内涵的多维性与经典化。

宋代的画论与诗论相互激发，进一步抬升了“影”的美学地位。苏轼、沈括等人倡导的“传神”、“天工”之说，与诗歌中追求“影”之虚灵神韵的风气深度契合。绘画中“忘形存影”以求得神韵的观念，直接影响诗歌创作，使得诗人对“影”的虚无性探索更加自觉，发展出“虚影”、“无影”、“不写影而得影”、“佛教泡影”等多种表现手法，极大地拓展了诗歌的想象空间与哲理深度。

元明清时期，诗歌中的“影”书写在整体上以继承、融合与深化前代成果为主，进入“余音回荡”期。明代诗人如李日华，常将“影”与“太虚”、“心性”相联，追求“水晶云影空吾心”式的空明境界，使“影”成为沟通外物与内在灵明的介质。清代画家兼诗人恽南田提出“于霜晨月夕间，睹其影而取其逸”，将捕捉“影”视为获得艺术“逸趣”与“神妙”的关键途径，从艺术体验论的角度总结了“影”在创造虚实相生意境中的核心作用。这一时期，“影”的形上意义被更多地与心性论、气韵论结合，其美学内涵在延续中趋于稳定和内化。

四、现当代诗歌：精神勘探的媒介与意象的现代性重构

进入现当代，在古典传统与现代思潮的碰撞中，“影”意象经历了深刻的转型与重构。旧体诗创作中，如沈祖棻、钱钟书等，仍熟练运用古典语汇，使“影”继续承载着乱离之愁、哲思之惑，但情感个体化的色彩更为浓重。

新诗的兴起，则为“影”注入了前所未有的现代性精神内涵。鲁迅的散文诗《影的告别》具有开创性意义。文中的“影”决绝地告别其所依附的“形”（象征既有的

秩序、信仰与生存方式），宣告“我不愿彷徨于明暗之间”，宁愿“沉没于黑暗”。这彻底颠覆了“形影不离”的传统关系，“影”成为一个具有独立意志、勇于反抗虚无与绝望的现代主体象征，标志着“影”意象从古典的和谐共生走向现代的紧张对峙与存在主义式追问。

卞之琳创造性地运用“投影”这一现代艺术视角，如《西长安街》将老人、枯树、手杖的斜长影子并置投射于红墙，压缩了时空，将衰颓的物理景象与生命的沧桑感凝固为一幅极具张力的超现实画面。他的《影子》一诗，更让“影”在记忆与现实的时空中穿梭，成为勾连往昔情感与当下体验的灵动线索。

北岛诗歌中的“影”，则集中体现了在历史重压下的精神困境与突围努力。在《回答》中，“飘满了死者弯曲的倒影”的“镀金的天空”，是历史悲剧与虚伪秩序的象征，“倒影”成为不屈亡魂的悲壮呈现。而在《无题》等诗中，“我的影子是我的情人，心是仇敌”，则揭示了自我内部的深刻分裂与博弈，“影”成为诗人进行残酷自我剖析、试图重构主体性的镜像。

当代诗人小海的长诗《影子之歌》，试图在更宏大的哲学层面进行建构。他将“影”提升为一种本体性的存在，认为“影子就是我的整个生命”，是贯通物质与精神、有限与无限的“纯射型概念”。这代表着“影”意象在当代诗歌中向着一种抽象的、涵盖性的元哲学概念演化，试图以其模糊性和生成性，来言说现代人复杂的存在体验。

五、结论

纵观中国诗歌史，“影”意象的演变轨迹清晰而深邃，完美诠释了中国文学意象从具体到抽象、从表象到精神、从附属到独立的内在发展逻辑。它萌芽于先秦的物象与哲思，在六朝与诗人个体的情感生命紧紧缠绕，于唐代焕发为自觉的审美对象，至宋代凝练为典范性的美学范式与理趣载体，再于元明清时期在心性论与艺术论层面深化融合，最终在现当代裂变成为表达现代生存焦虑、进行精神勘探与哲学思辨的核心载体。

这一历程，不仅是诗歌技艺与风格变迁的缩影，更是中华民族审美心灵与精神世界演进的直观反映。“影”因其介于有无、真幻、形神、主客之间的独特中介性质，天然地成为中国哲学中“虚实相生”、“得意忘言”等核心观念在诗歌中最富

表现力的载体之一。从陶渊明的玄思、李白的孤傲、宋人的理趣，到鲁迅的决绝、北岛的抗争、小海的玄想，“影”始终伴随着诗人对生命、存在、宇宙及自我价值的持续叩问。对“影”意象千年演变脉络的梳理，不仅揭示了一个经典意象强大的自我更新与涵容能力，也为理解中国诗歌乃至中国文化的内在精神脉络，提供了一条极具穿透力的线索。这一研究昭示，古典意象在现代语境中并未消亡，而是通过创造性转化，持续参与着民族精神与当代世界的对话。

注：2025年6月19日，本讲座由新加坡南洋理工大学人文学院博士候选人刘天禾担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

电影《九龙城寨之围城》的建筑空间与情感延伸

【摘要】电影《九龙城寨之围城》通过对已消失的九龙城寨进行影像重塑，构建了一个兼具物理真实感与心理投射功能的独特空间。本文从建筑空间的“连通性”、封闭空间叙事模型以及电影的梦境机制三个维度展开深入分析。研究表明，影片中的城寨空间不仅在物理结构上打破了传统界限，更在社会学层面促进了人物关系的深度融合；在叙事策略上，影片采用了“乌托邦守望者”模式取代传统的逃离叙事，重构了人与地点的归属关系；而在观影心理层面，电影通过对残酷环境的温情化处理，为观众提供了一个安全的想象空间与情感寄托，使这座“围城”成为现代观众的精神乌托邦。

一、引言：消逝实体的影像重塑

九龙城寨作为香港历史上极具特殊性的建筑聚落，已于1993年彻底清拆，现址虽改建为公园，但其原有的历史风貌与社会肌理已不复存在。电影《九龙城寨之围城》的创作面临着“连一根原有的木头都没有”的现实困境，其美术构建并非基于考古式的复原，而是致力于创造一个“独属于电影世界的九龙城寨”。正如美术总监麦国强所言，这一空间的重塑旨在通过高度的沉浸感，使九龙城寨成为叙事的核心与前提，让观众在进入故事之前首先确立对空间的信念感。电影通过搭建场景与视觉特效的结合，不仅是对物理空间的再造，更是试图在影像中捕捉那个已消失的“异托邦”的神韵，使之成为承载叙事与情感的容器。

二、建筑空间的有机性与“反常规”连通

真实的九龙城寨常被描述为一个庞大且相互牵扯的“生命体”，其建筑生长缺乏明确规划，楼宇之间互相加盖、走廊连通，形成了一种难以界定边界的混杂状态。电影精准地捕捉并放大了这一特征，构建了一种“违反常规通行路线”的视觉奇观。在影片中，建筑内外的物理界限被打破，人物的移动不再依赖传统的地面街道或楼梯，而是可以通过错综复杂的管线、窗户乃至破败的墙体在不同建筑单元间自由穿梭。这种空间上的“模糊”不仅体现在物理结构上，更深刻地影响了社

会空间的属性。例如，居民聚众观看电视的公共区域与核心人物龙卷风提供给主角陈洛军的私人阁楼之间，并没有严格的物理区隔。这种公私领域的打通，隐喻了城寨内部居民之间紧密、互助且无隐私隔阂的社会关系，为主角从“外来者”迅速转变为“家人”提供了空间基础。

此外，电影在视觉呈现上制造了显著的反差美学。虽然外观上城寨呈现出黑暗、庞大且具有强烈压迫感的特征，但镜头一旦进入内部，尽管环境依然脏乱，焦点却转向了充满生活气息的微观空间，如理发店、鱼丸摊和士多店。这种空间描绘削弱了环境的恶劣感，转而强调一种独特的社区秩序与温情，暗示了城寨“乱中有序”的内在逻辑，使观众在视觉上接受并信服这个空间的真实性。

三、叙事模式：“乌托邦守望者”的身份建构

参考《绝境求生：电影中的封闭空间叙事》一书的理论框架，封闭空间电影通常存在“异托邦闯入者”与“乌托邦守望者”两种模式。前者如《禁闭岛》或《无人生还》，主角作为闯入者与空间内的价值体系相悖，叙事核心在于对抗与逃离；而后者则强调主角与空间的融合与守护。本片显然属于“乌托邦守望者”模式，这一模式的建构集中体现在主角陈洛军对城寨归属感的建立过程。

陈洛军的初次进入是被动的“误闯”，目的是寻找容身之所，但他迅速对这个外界视为法外之地的地方产生了依恋，直言“我可以一觉睡到天光，我不想再走”。此时，城寨已成为他结束流离失所、获得归属感的“乌托邦”。影片中极其耐人寻味的一幕是，当危机降临，城寨居民合力将重伤的陈洛军通过狭窄的缺口推出城寨，这一过程极具象征意义，宛如一次“分娩”：他必须被推出封闭的母体，才能在外部世界获得合法的公民身份。然而，尽管在外部世界拥有了合法性，他却失去了情感归属。因此，陈洛军选择“第二次进入”。这一次他不再是慌乱的逃亡者，而是熟练利用城寨物理环境（如风口、墙缝）进行战斗的守护者。此时，他守护的不再仅仅是自己的安身之所，而是整个城寨的集体记忆与居民的时间——即过去的回忆与未来的存续。这种从“求生”到“守护”的转变，确立了城寨作为精神家园的地位。

四、梦境机制与现实的三重消逝

克拉考尔在《电影的本性》中指出，电影通过对物质现实的还原，有时会产生一种类似梦境的错觉。本片虽然还原了城寨“肮脏、滴水、臭气熏天”的物理现实，但通过镜头语言的过滤，观众的感官体验被限制在视听层面，从而获得了一种安全感。观众得以在不必亲身体验恶劣环境的前提下，将自身对理想人际关系（信任、互助、无背叛）的渴望投射到这个“乌托邦”空间中，通过电影这一“安全的缺口”去触碰生活的某种理想状态。

影片中的“天台”空间集中体现了这种梦境与现实的互涉。天台既是城寨中唯一能看到天空的“透气口”，象征着希望与友谊（如放风筝场景）；在最终决战中，它又转化为一个超现实的场域。当主角团陷入绝境时，一场龙卷风（暗喻已逝角色“龙卷风”的英灵）突然出现扭转战局，这种非现实的处理方式将天台从物理空间升华为一个给予慰藉的梦境空间，以此回应现实中无法解决的悲剧困境。

最终，电影《九龙城寨之围城》完成了一次关于“消逝”的宏大叙事。这种消逝体现在三个层面：首先是历史实体的消逝，即 1993 年城寨的清拆；其次是影像叙事的结束，字幕宣告故事终结；最后是观影体验的消逝，观众走出影院重回现实。然而，正是这种通过电影重构的“活着的废墟”，使得观众得以穿越时空，在想象中重建那座充满人情味的围城。这不仅是对历史的缅怀，更是现代观众情感投射的一种精神寄托。

五、结语：多重消逝下的情感守望与影像梦境

综上所述，电影《九龙城寨之围城》不仅是对一座消失建筑的视觉重塑，更是通过空间的物理属性与叙事功能的深度互涉，构建了一个承载集体记忆与情感投射的精神乌托邦。影片呈现了多重维度的“消逝”：第一层是历史维度的实体消逝，即 1993 年城寨的清拆与改建；第二层是影像叙事的终结，随着字幕宣告城寨落幕；第三层则是观影体验的消逝，即观众走出影院重返现实的瞬间。

然而，正是这种层层叠叠的结构，赋予了电影类似“梦境”的质感。正如讲座中所言，电影利用封闭空间的特殊规则，为现代观众撕开了一个“安全的缺口”。在这个由影像构建的场域中，观众得以在免受现实残酷（如脏乱、恶劣环境）侵扰的安全距离下，通过“乌托邦守望者”的视角，重新体验一种理想化的、紧密的人际互信与社区温情。这种空间建构超越了单纯的怀旧，它将九龙城寨转化为一

个永恒的情感容器，让每一次观影都成为对逝去时光的深情回望，使那座早已消失的围城在想象的世界中得以无限次地重生与存续。

注：2025年7月18日，本讲座由新加坡南洋理工大学人文学院博士研究生夏元格担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

“文化翻译”之外：论《申报》梅毒医药广告

【摘要】本文以民国时期《申报》所刊载的梅毒医药广告为研究对象，旨在批判性审视既有研究中盛行的“文化翻译”范式，并提出以“符号治理术”为核心的分析框架。研究发现，这些广告并非简单地将西方医学知识“翻译”至中国语境，而是主动进行了一系列创造性的符号操作与知识杂合。广告商通过挪用中医“时令”与“湿热”理论、重构“梅毒”的命名逻辑（从症状命名转向致病原命名）、以及盗用“606”等西方药品符号，建构了一套混合型的疾病论述，其根本目的在于创造持续的消费需求与实施身体规训。同时，广告在性别呈现上存在显著差异：男性形象多被描绘为病状外显、亟待救治的个体，以激发其健康危机感；而女性形象则被策略性地隐匿或与“羞耻”、“家庭”关联，强调其对社会体面与家族血脉的潜在威胁，从而强化了固有的性别权力结构。本文认为，《申报》梅毒广告呈现了一种超越“主客”二元对立的、在地化的知识生产与权力运作模式，其本质是商业资本、中西医知识碎片与性别意识形态共同作用下的“符号治理”。

一、引言

近代中国的医药广告是观察中西知识碰撞、商业文化与身体观念交织的绝佳场域。其中，关于梅毒等性病的医药广告尤为特殊，它不仅涉及医学知识的传播，更紧密关联着社会道德、性别秩序与个体羞耻感。既往研究，如黄克武的论述，常以“跨国文化翻译”的视角来理解此类广告，将其视为西方医药知识为适应中国市场而进行的本土化转译。然而，这一视角预设了清晰的“原作”（西方医学）与“译作”（中国化表述）的二分，并强化了主客文化的静态对立，未能充分揭示广告文本生产过程中复杂的能动性、创造性与策略性虚构。

本文基于对《申报》大量梅毒医药广告的细读，指出“文化翻译”框架存在双重局限。其一，它简化了知识流动的多向性与混杂性。民国时期的医学知识分子往往能直接接触外文文献，其知识生产未必是次级的“翻译”，而可能是一种主动的创造与融合。其二，它忽视了广告作为一种商业文本的根本属性——其首要目的是促销，而非忠实地传递知识。广告商为达此目的，可以自由截取、拼贴甚至虚

构中西医的符号与概念。因此，本文主张摒弃“翻译”的预设，转而采用“符号治理术”的分析路径。这一路径聚焦于广告如何作为媒介，通过操纵文字、图像与科学符号，来管理人们对疾病的认知、对身体的感受（如恐惧、羞耻），并最终规训其消费行为与身体实践。本研究将具体探讨：广告如何杂合中西医学论述以建构疾病叙事？如何挪用与扭曲特定的药品符号（如“606”）？又如何通过差异化的性别呈现，实施针对不同性别的身体与道德规训？

二、文献综述与理论框架

本研究的理论对话主要围绕两个层面展开：对“文化翻译”理论在医疗史领域应用的反思，以及对广告媒介与权力治理关系的探讨。以黄克武为代表的研究者，将近代西方医学知识的东渐视为一个文化翻译过程，强调本地行动者如何通过挪用、引申等策略，在主客文化间建立“假设性对等关系”。这一范式固然揭示了跨文化接触中的创造性，但其隐含的“原作”中心主义与清晰的二元分野，在面对《申报》广告这类高度实用主义且来源模糊的文本时，显得解释力不足。德里达对“翻译”的解构虽旨在打破二元对立，但在经验研究中，“翻译”这一术语本身仍易诱发对源流的确切追寻。本文认为，广告文本中的知识常常是“无源之水”，是多种话语碎片在商业逻辑下的临时聚合。

因此，本文更倾向于借鉴福柯关于“生命权力”与“治理术”的论述。福柯指出，近代权力技术从剥夺生命的“主权权力”转向管理生命的“调节权力”，通过对身体规训与人口调节来实现。广告可被视为这种生命权力运作的微观装置。它通过语言和图像，定义何为疾病、何为健康、何为羞耻，从而引导个体进行自我审查与自我管理。本研究将这种通过符号（文字、视觉形象、科学术语）来引导认知、塑造情感、规范行为的策略称为“符号治理术”。它不预设知识的纯粹源头，而是关注符号如何被策略性地动员起来，产生实际的治理效果。此外，本研究亦纳入性别研究的视角，分析广告如何通过差异化的视觉与文字修辞，参与建构并强化社会性别的边界与权力关系，使得对身体的治理呈现出鲜明的性别化特征。

三、研究方法与材料

本研究采用历史文本分析与批判性话语分析相结合的方法。研究材料主要来源于民国时期（尤以1920-1930年代为重点）上海《申报》上刊登的梅毒治疗药品广告。选取《申报》因其作为当时最具影响力、广告体量巨大的商业报纸，其广告策略具有典型性。研究首先系统搜集并建立了相关广告的样本库，继而对其进行细部分析。

分析过程分为三个层次：第一，文本内容分析，聚焦于广告的疾病论述如何融合中医的时令、湿热学说与西医的细菌致病论，并考察“梅毒”一词的语义如何在广告中被挪用和重构。第二，符号挪用分析，以所谓“内服606/914”广告为重
点案例，通过比对同时期国际医学文献，揭示广告商如何盗用知名西药符号来营销成分可疑的本土产品，并分析其利用民众对注射恐惧的心理策略。第三，视觉与性别分析，对比广告中男、女性病患的图像呈现方式、衣着、神态及其伴随的文字描述，剖析其中隐含的性别意识形态与规训意图。通过这种多层次的分析，本研究旨在揭示这些商业文本背后复杂的知识政治与身体政治。

四、疾病论述的杂合与命名逻辑的重构

《申报》梅毒广告展现了一套高度灵活、旨在最大化销售机会的疾病论述体系，其核心策略在于中西医知识的策略性杂合。广告商并未固守某一医学传统，而是巧妙地抽取并融合了不同体系的元素。一个突出的手法是将梅毒的发作与“时令”紧密结合。广告中反复出现“远年梅毒，最怕春发”、“黄梅时节，霉毒易发”等表述，将疾病复发归因于季节变化带来的“湿热”或“霉气”。这套说辞本质上是将中医温病学说中的外感“戾气”与六淫（如湿热）致病理论，与人们对天气的直观感受相结合，为梅毒这种通过特定渠道传播的疾病，披上了一层环境决定论的外衣，从而使其显得无所不在、四季皆需防范。

更重要的是，广告商通过这种杂合，悄然改变了梅毒的命名与认知逻辑。从医学史上看，“梅毒”一词原初得名于其皮肤溃烂症状与“杨梅”的形似，属于典型的中医“症状命名法”。然而，在《申报》广告中，“梅毒”之“梅”被大量与“黄梅天气”之“霉”（潮湿霉菌）相联系甚至等同。通过文字游戏与反复关联，广告将疾病的指涉从外在症状，转向了一个想象性的、弥漫在空气中的“致病原”（霉/菌）。这一转换意义重大，它实质上是在迎合并推动当时日益强势的西医“单一特定致

病原”观念。广告通过这种话语偷换，使自身产品显得更加“科学”、更具针对性——它们不再仅仅是缓解症状，而是在对抗那个看不见的、现代性的致病元凶。这种命名逻辑的重构，是广告实施“符号治理”的关键一步，它重塑了民众对疾病的认知框架，并为推销药品创造了更稳固的论述基础。

五、药品符号的挪用、虚构与身体焦虑的利用

在药品宣传层面，《申报》广告呈现出更为显著的符号虚构性与治理策略性。以著名的抗梅毒药物“萨尔佛散”（编号 606）和“新萨尔佛散”（编号 914）为例，这两款由欧立希等人发明的神剂，因其化学性质极不稳定，必须通过注射给药，根本不存在“内服”剂型。然而，《申报》上却充斥着大量“内服 606”、“口服 914”的广告。经与中外医学史文献比对，可基本断定这些所谓“内服”药并非真正的 606 或 914，其有效成分很可能是其他可口服的有机砷化合物（如斯托凡尔素）。广告商公然盗用已在国际上建立声望的药品编号，旨在借助其象征性的科学权威来为本地产品背书。

这一符号挪用行为，暴露了广告并非“文化翻译”，而是赤裸裸的“符号欺诈”。广告商利用当时中外信息流通的不对称，以及民众对西方现代医学的崇拜与陌生，虚构了一个“改良版进口特效药”的神话。更重要的是，广告在推销这些“内服药”时，精准地利用了民众，特别是女性患者对身体暴露与医疗侵入的深度焦虑。广告文案不断强调注射需要“赤身露体”、“何等羞耻”，并描绘女性因羞于暴露身体而延误治疗甚至发生事故的悲惨案例。与之相对，“内服药”则被宣传为“随时服食”、“秘密治愈”、能保全“颜面”的完美解决方案。这种论述策略，并非真正关切患者福祉，而是通过刻意放大并利用社会性别规范强加于女性身体的羞耻感，将一种身体与道德的焦虑转化为具体的消费选择。它对注射痛苦的渲染，同样是为了制造恐惧，从而突出口服药的“便利”与“无痛”。在此，广告作为一种治理术，深刻介入并强化了特定的身体感受（羞耻、恐惧），并成功地将这种感受导向了预设的商业目的。

六、性别化的呈现、规训与道德暗示

《申报》梅毒广告的视觉与叙述呈现出高度性别化的特征，这不仅是商业目标人群选择的结果，更是一套隐晦的性别规训机制。在图像呈现上，男性患者通常是广告描绘的主体。他们多以赤膊或衣衫褴褛的形象出现，面容憔悴，身体上被清晰地画满象征溃烂的斑点或阴影，尤其是鼻部的缺损被着重表现。这种视觉策略旨在直观地渲染疾病的恐怖后果，直接冲击男性观众对自身身体健康与完整性的关切，激发其危机感与治疗欲望。

相比之下，女性患者的形象则极少出现，且呈现方式截然不同。即便出现，她们也多衣着整齐、发型摩登，保持着体面的外表。她们的病征被隐晦地处理：或用手中帕遮掩口鼻，或将象征疾病的斑点转化为旗袍上的装饰花纹。这种“去身体化”的呈现，与针对女性的文字论述相辅相成。广告在向女性喊话时，极少强调疾病本身的生理痛苦，而是不断渲染其带来的“羞耻”、“有辱门风”以及对未来婚姻、生育（即家族血脉延续）的毁灭性影响。女性被定位为家庭体面与道德纯洁的守护者（或潜在的破坏者），其患病被视为一种需要隐秘处理的道德瑕疵，而非单纯的医疗问题。

这种性别差异的建构，深刻反映了当时的社会权力结构。对男性的规训，侧重于其作为劳动力与家族支柱的“身体效能”；而对女性的规训，则紧密捆绑于其“道德身体”与“生殖身体”。广告劝诱女性选择内服药，并非出于对女性的关怀，而是对这套性别规范的顺从与利用——它教导女性如何在不逾越“体面”边界的前提下处理疾病，从而在消除病患的同时，也巩固了使她们感到羞耻的社会规范本身。广告由此成为参与塑造性别化身体经验与道德责任感的重要文化力量。

七、结论：作为符号治理术的医药广告

通过对《申报》梅毒医药广告的多维度剖析，本文论证了“文化翻译”框架在理解此类商业文本时的不足。这些广告并非跨文化知识传递的忠实渠道，而是一个充满能动性、虚构性与策略性的“符号治理”场域。广告商如同策略家，自由地截取、拼贴与重构中西医学的符号碎片——无论是“湿热时令”与“细菌致病”的杂合论述，还是对“606”等科学符号的盗用，抑或是差异化的性别图像修辞——其根本目的均在于构建一套有利于销售的知识-情感体系。

这套体系通过重新定义疾病（命名逻辑重构）、管理身体感受（利用羞耻与恐惧）、以及强化社会规范（性别规训），成功地实现了对潜在消费者认知与行为的引导。它模糊了真与假、中与西的清晰界限，生产出一种服务于商业资本的、混合型的“广告医学”。因此，本研究主张以“符号治理术”这一概念来把握其本质：即一种通过操纵符号系统来影响认知、塑造情感、最终规训身体实践与消费行为的权力技术。

这一研究不仅为民国医药广告研究提供了新的分析视角，也对医疗社会史研究的方法论有所启示。它提醒我们，在面对大众媒体中的医药表述时，应超越对知识“真伪”或“源流”的简单追溯，转而深入分析这些表述得以产生并产生效用的社会机制、商业逻辑与文化权力结构。广告中的“医学”，终究是一种被治理术所征用的“医学”，其真相首先不在于它说了什么，而在于它为何这样说，以及它如何通过言说来做事。

注：2025年8月28日，本讲座由美国肯塔基大学妇女与性别研究系博士研究生孟嘉杰担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

虚拟与现实之间：以文图学视角分析嵐演唱会中的情感构建

【摘要】在数字媒介日益渗透娱乐产业的当下，偶像演唱会已演变为融合实体展演与虚拟技术的复合文化文本。本文以文图学为理论视角，选取日本杰尼斯事务所旗下代表性团体“嵐”的演唱会实践为个案，深入剖析其在线下与线上两种场域中如何构建主题叙事、运用科技手段并塑造观众体验。文图学将文本概念拓展至肢体、声音与图绘三个维度，为系统性解读演唱会的多模态表达提供了适切框架。研究发现，线下演唱会通过高度整合的视听语言与空间设计，强化了主题沉浸感与粉丝的集体仪式感；而线上演唱会则依托 AR、实时交互等技术，创造出突破物理限制的视觉奇观与新型参与模式。然而，粉丝的情感依赖模式，特别是准社会关系与拟态亲密关系，使得线下演唱会的“共在”体验所蕴含的情感能量仍难以被虚拟形式完全取代。本研究认为，未来演唱会形态将走向线上线下动态融合，二者在功能与体验上互补共生，共同重塑着偶像与粉丝之间的情感联结与文化实践。

一、引言

偶像演唱会作为当代流行文化的核心景观，早已超越了单纯的音乐表演范畴，成为一种集视觉艺术、戏剧叙事、现场科技与社群互动于一体的综合性展演。特别是随着数字技术的飞速发展与全球疫情的外部催化，线上演唱会迅速兴起，使得“现场”的概念被重新定义，虚拟与现实之间的界限变得模糊且富于交互性。在此背景下，本研究旨在探讨一个核心问题：在虚拟与现实交织的媒介环境中，偶像演唱会如何通过多模态文本建构意义，以及观众（粉丝）的参与体验与情感联结随之发生了何种演变？为深入此问题，本文选取日本国民偶像团体“嵐”作为研究对象。该团体自 1999 年出道至 2026 年活动休止，其漫长的活动史涵盖了从传统实体演唱会到疫情下线上演唱会的完整谱系，且在日本国内外均拥有巨大的影响力与成熟的粉丝文化，因而为观察上述演变提供了极具代表性的样本。

本文引入“文图学”作为核心分析视角。传统的文图学主要关注静态文本与图像的互文关系，但其“文本”概念的开放性允许我们将动态的、综合性的表演艺术

纳入分析范畴。具体而言，我们将一场演唱会解构为三个相互交织的文本维度：其一为“肢体”文本，包括成员的舞蹈动作、面部表情、服装造型以及彼此间的互动姿态；其二为“声音”文本，涵盖演唱曲目、现场伴奏、粉丝的欢呼呐喊与集体应援所形成的声场；其三为“图绘”文本，指涉舞台布景、灯光设计、视频动画、特效装置等一切视觉性元素。此三维框架使我们能够系统地剖析演唱会如何通过符号的编码与组合来传递特定主题、营造情感氛围并引导观众解读。同时，本研究将结合粉丝文化研究中的“准社会关系”与“拟态亲密关系”理论，用以阐释粉丝投入的情感基础及其参与行为的社会心理动因，从而在文本生产与受众接收之间建立辩证的分析路径。

二、文献综述与理论框架

本研究立足于两个相互关联的理论领域：扩展的文图学框架以及媒介粉丝研究中的情感关系理论。文图学自其发轫之初，便致力于打破文字与图像之间的学科壁垒，探讨二者在意义生成中的复杂互动。近年来，这一视角逐渐被应用于更广泛的“视觉文化”与“表演研究”之中，学者们开始将身体表演、空间装置乃至数字界面视为可被“阅读”的文本。这为我们分析演唱会这一复合体提供了方法论上的启发：演唱会的意义并非仅存于歌词或旋律，而是弥散在整个由身体、声音和视觉景观构成的符号网络里。因此，借助文图学视角，我们可以更精细地解读演唱会的主题表达策略，例如，一场以“波普艺术”为主题的演唱会如何通过高饱和度的服装色彩、重复的图形符号以及卡通化的舞台动画，将一种美学风格转化为可感知的现场环境。

在受众研究层面，霍顿与沃尔提出的“准社会关系”理论为我们理解粉丝对偶像的单向情感投入奠定了基石。该理论指出，观众会通过持续消费媒介人物的公开形象，产生一种类似于真实社交关系的亲密感与认同感，尽管这种关系缺乏双向互动。随着互联网与社交媒体的普及，这种准社会关系有机会进一步深化，演变为所谓的“拟态亲密关系”。在此状态下，粉丝不仅将偶像视为遥不可及的明星，更可能在幻想中将其建构为虚拟的恋人、家人或密友，并投入更深层的情感依赖与消费行为。这两种关系模式深刻影响了粉丝参与演唱会的动机与行为：演唱会不再只是一场娱乐活动，而是被赋予了一种“朝圣”般的仪式意义，是粉丝巩固其

虚拟关系、获取情感回报并在同好社群中确认身份的关键场合。本文将探讨，当演唱会从线下实体空间迁移至线上虚拟平台时，这种基于情感关系的仪式感与参与实践经历了怎样的调适与重构。

三、研究方法

为达成研究目的，本文主要采用质性研究中的案例分析法与文本分析法，并辅以有限的量化数据作为参考。案例的选取遵循典型性与差异性原则，聚焦于“岚”团体在不同时期、不同媒介形态下的代表性演唱会。线下演唱会方面，本研究重点分析了2012年的《Archive to Popcorn》（波普艺术主题）、2015年的《Japanese》（和风主题）、2012至2013年以粉丝投票选曲为特色的专题演唱会，以及2018至2019年规模空前的二十周年纪念巡回演唱会。线上演唱会则主要考察了疫情期间推出的两场《This is 岚 LIVE》，其中一场以录播结合有限直播为主，另一场则为跨年夜的全程实时直播。这些案例覆盖了专辑主题、周年庆典、粉丝共创及特殊时期应对等多种演唱会形态，确保了分析的广度与深度。

在具体分析过程中，本研究以前述文图学三维框架为操作工具，对演唱会录像、官方发行影像、粉丝纪实文字及图片资料进行细读。例如，在分析《Archive to Popcorn》时，我们同时观察成员的服装配色（肢体/图绘）、歌曲的流行曲风（声音）与舞台背景中不断闪烁的卡通化符号（图绘），以揭示其如何协同建构“流行可视化”这一核心主题。同时，本研究整合了2022年面向中国大陆“岚”粉丝群体进行的一项问卷调查结果。该调查涉及粉丝在线上线下演唱会前后及过程中的参与行为、消费习惯与主观体验。这些量化数据虽非本研究核心，但为验证和丰富质性分析的结论提供了重要的经验证据，特别是在比较线上线下观众行为差异（如手机使用率、事前准备程度）时，起到了关键的支撑作用。

四、线下演唱会的主题沉浸与空间政治

“岚”的线下演唱会展现出对主题性叙事的高度追求与精湛的空间调度能力。在《Archive to Popcorn》演唱会中，波普艺术不仅是一个宣传概念，更是贯穿整个演出的美学基因。从成员身着印有夸张爆米花图案的服装，到舞台背景板上不断增殖的彩色圆点与线条，再到过场动画中乘着热气球登场的卡通化成员形象，

一系列高纯度、高对比度的视觉符号被密集编码，将抽象的“流行”文化感转化为一个可沉浸其中的狂欢化现场。声音文本亦与之呼应，快节奏的流行舞曲强化了这种活跃、消费主义的氛围。值得注意的是，这场演唱会的舞台设计包含了可移动的透明升降台，此举意在回应“岚”独特的“全席同价”票务制度所带来的挑战。由于所有座位票价统一，如何让远离主舞台的观众也能获得有价值的体验，成为演出设计的关键考量。移动舞台与升降装置实际上是对场馆空间的一次“政治性”重构，它试图削弱物理距离带来的观赏不平等，体现了在商业规则下对观众体验公平性的技术化解决思路。

另一场主题演唱会《Japanese》则展示了文化符号的现代性转译。演出以“和风”为核心，但并非简单复古。在音乐上，它巧妙地将三味线、太鼓等传统乐器音色融入现代流行歌曲的编曲中；在肢体表演上，成员运用扇子、纸伞等道具演绎兼具传统韵味与现代节奏感的舞蹈；在图绘层面，舞台被大量的樱花、格子门等元素装饰，营造出典型的日本美学空间。这场演唱会被认为是“杰尼斯风格”的一种回归与诠释，即创始人杰尼·喜多川所倡导的“从美国视角看到的日本魅力”。然而，实际的演出效果更接近于一种自信的文化杂交，它不再是从外部凝视的异国情调，而是团体自身对本土文化资源的主动汲取与创造性表达。这种从“他者视角”到“自我表达”的微妙转变，也折射出团体乃至日本流行文化自身主体性的演变历程。

五、线上演唱会的技术重构与参与革新

新冠疫情的突发迫使娱乐产业加速探索线上模式，“岚”的线上演唱会实践成为观察技术如何重塑演出形态的宝贵案例。初期的线上演唱会（如部分录播的《This is 岚 LIVE》）主要策略在于“模拟现场”。演出场地内放置了成千上万个可远程控制的互动手灯，在镜头前营造出依然有“观众”在场的视觉效果；同时运用 AR 技术，在空荡的座席上空叠加虚拟的烟花、气球乃至歌曲 Logo。这些技术手段旨在弥补现场粉丝缺席所带来的能量空白，但其本质仍是一种精心制作的“罐头掌声”，粉丝的实时反馈是缺席的，导致临场感大打折扣。

而后续完全以直播形式呈现的线上演唱会，则开启了更具革命性的互动模式。技术在此不再是单纯的替代或美化工具，而是成为了构建新型关系的媒介。首先，

实时弹幕功能将被动的观看者转化为主动的文本生产者，粉丝的留言被直接投射到演唱会现场的天花板或屏幕上，使偶像能够即时阅读并回应。其次，“Miss Chance”等功能将部分粉丝的网络摄像头画面实时接入现场屏幕，创造了一种“反向凝视”，让偶像得以“看见”分散在全球各地的粉丝反应。更深入的是，制作方提前征集粉丝的歌声、呐喊录音，并将其混入直播的现场音效中。当偶像在舞台上呼喊“大家一起唱！”时，预录的粉丝和声便会响起，从而模拟出实时互动的声学场景。这些设计极大地增强了线上参与者的代入感与能动性，模糊了观看与表演的边界。

线上环境也彻底解放了舞台设计的物理限制。在直播演唱会中，出现了实体场馆中难以实现的“镜屋”和巨型中央“塔台”等异型舞台结构。这些结构主要服务于摄像机的镜头语言和灯光反射效果，其最佳观赏视角并非现场的任何座位，而是经过剪辑切换的直播画面本身。这标志着演唱会的“第一现场”发生了根本性转移：从体育馆的物理空间，转向了以直播流为载体的虚拟视听空间。演出设计从服务于现场万人的集体凝视，转向了服务于镜头前无数个私人化屏幕的个体化观看。

六、观众体验的比较：仪式感、专注度与情感联结

线上线下两种模式的根本差异，最终体现在观众的具体体验与情感反馈上。参考 2022 年的粉丝问卷调查数据，我们可以清晰地看到这种分野。线下演唱会观众普遍表现出更强烈的“仪式性”行为：绝大多数人（比例高达 91%）表示在现场会尽量避免使用手机，以全身心投入观赏与应援。这种行为不仅源于场馆的管理规定，更深植于粉丝文化对“共在时刻”的珍视——亲身到场被视为一种对偶像情感承诺的证明，是强化“准社会关系”乃至“拟态亲密关系”的关键仪式。共享的声浪、同步的呐喊、即时的眼神交汇，这些身体共在所产生的“集体情感能量”，是线下体验无可替代的核心。

反观线上演唱会，观众的行为模式发生了显著变化。数据显示，线上观看时使用手机的比例激增至 61%。粉丝利用手机并非仅仅录影（因可回放），更重要的是进行实时社交：在社交媒体上发布感想、在聊天群组中与同好交流、发送弹幕评论。这表明线上演唱会的体验是高度“中介化”和“分散化”的。观看行为与社

交行为同步进行，注意力在演出内容与多个社交平台之间流动。尽管实时互动技术（如弹幕、画面投射）努力营造参与感，但问卷结果仍显示，粉丝普遍认为线上演唱会的“仪式感”和“情感冲击力”不及线下。身体的缺席、环境的干扰（如家庭空间）、以及互动的人为预设性（如预录的和声），都使得那种源于集体临场的情感凝聚难以完全复刻。

然而，这并不意味着线上体验是次等的。它开辟了另一种价值维度：可达性与灵活性。对于地域遥远、无法亲赴现场的粉丝，线上直播提供了珍贵的参与机会。技术中介的互动形式，如弹幕，也为性格内向或不擅长现场应援的粉丝提供了表达渠道。线上演唱会成为一种更具包容性和扩散力的参与形式，它削弱了传统演唱会的稀缺性与排他性，但同时也稀释了其作为高强度情感仪式的浓度。

七、结论

通过对“岚”演唱会案例的文图学剖析，本研究揭示了偶像演唱会在数字时代所经历的双重轨迹：一方面是线下演唱会不断深化其主题沉浸与科技融合，通过精细的空间与符号操演，巩固其作为情感仪式核心的地位；另一方面是线上演唱会借助虚拟技术，突破物理限制，重构观演关系与参与模式，开辟了新的体验维度。两者并非简单的替代关系，而是呈现出互补与共生的态势。

线下演唱会的核心竞争力，在于其提供的基于身体共在的、高强度的集体情感体验与社群认同感，这是目前任何虚拟技术难以完全模拟的。而线上演唱会的优势，则在于其突破时空限制的可达性、技术赋权下的新型互动可能性，以及为艺术表达带来的全新视觉语言。未来的演唱会形态，很可能不再是二选一，而是一种“混合实境”模式。线下演出将继续作为偶像与核心粉丝社群进行深度情感交换的圣殿；同时，高质量的线上直播（或点播）将成为标准配置，作为服务更广泛受众、进行文化推广和创造额外收入的重要渠道。甚至，VR/AR、元宇宙等技术的成熟，可能催生出完全基于虚拟空间的“第三类”演唱会，提供既不同于线下集体狂热，也不同于线上分散观看的沉浸式互动体验。

本研究以文图学为框架，将演唱会解构为可分析的文本体系，连接了文化生产、技术应用与受众接收等多个环节，为理解流行文化表演的当代转型提供了一个系统的分析路径。偶像演唱会作为一面镜子，清晰地映照出技术在如何重塑我

们的文化实践、情感模式与共同体经验。在虚拟与现实持续互渗的时代，如何平衡技术的奇观效应与人的情感本质需求，将是所有现场表演艺术共同面临的持久命题。

注：2025年9月15日，本讲座由新加坡南洋理工大学人文学院博士研究生郑可欣担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

诗歌交响乐：从台湾现代诗到流行歌词的声音实验

【摘要】本文旨在探讨数字时代诗歌，尤其是华语现代诗，如何通过音乐化、影像化与剧场化等跨媒介实践，实现其美学形态与社会功用的当代转化。研究以丰富的创作案例为经纬，系统分析了诗歌从静态文本向动态多媒体体验转型的核心路径与内在机制。首先，在“诗乐再融合”的脉络下，本文考察了诗歌如何通过旋律、节奏与人声诠释，在适应音乐形式结构的同时重塑其情感张力与接受语境。其次，聚焦于诗歌的视觉转向，分析了纪录片、音乐剧及音乐录影带（MV）如何将抽象的诗意图象具象为可感知的空间叙事与身体经验，并在此过程中探索感官置换与通感美学。最后，本文深入探讨了在流行文化场域中，诗歌的跳跃性意象如何与导演的视觉思维碰撞，经由具象化、拼贴与解构等策略，形成新的互文网络与批判维度。本研究认为，当代诗歌的生命力正日益体现于其在文字、声音与影像等多重媒介间游走、协商与共生的动态过程中。这种跨媒介实践并非简单的改编或转译，而是一场涉及形式协商、意义增殖与美学重构的创造性活动。它不仅拓展了诗歌的表达疆域与受众范围，也挑战并重新定义了数字时代“诗歌”本身的概念边界，预示了一种建立在多媒介共振基础上的新型诗意图象美学共同体的可能。

一、引言

诗歌，作为语言艺术的精粹，其经典形态长久以来与书面文字紧密绑定。然而，在数字技术深刻重塑感知与传播方式的当代语境下，诗歌正经历一场深刻的形态学嬗变。它不再固守于纸页的沉默之中，而是日益活跃于旋律的起伏、影像的流动以及剧场的综合感知空间里。从被谱曲传唱的现代诗，到作为叙事内核融入音乐剧的歌词，再到为流行音乐录影带（MV）提供灵感源泉的诗意图象，诗歌正通过一系列跨媒介实践，突破其传统的媒介限制，探索着新的美学可能性与社会文化潜能。

这一“出位之思”并非无本之木。在中文语境中，诗与乐本有同源共生的悠久传统，而现代诗与视觉艺术的对话亦由来已久。但数字时代的独特之处在于，技

术降低了创作与传播的门槛，多元媒介的融合已成为文化生产的常态，这为诗歌的跨媒介转化提供了前所未有的便利条件与广阔舞台。此类实践不仅关乎诗歌的“传播”或“普及”，更深入地触及了诗歌本体论的当代议题：当诗歌的意义不再仅由文字符号承载，而是弥散于声音的质感、影像的构图乃至身体表演的现场性之中时，其审美核心与意义生成机制发生了何种变迁？不同媒介的特性在此过程中是彼此竞争、削弱，还是相互激发、共筑新境？

为回应上述问题，本文将聚焦于若干具有代表性的创作实践，系统考察诗歌在当代实现跨媒介转化的主要路径、内在逻辑与美学效果。研究首先将回溯“以诗入歌”的现当代脉络，分析诗歌文本如何在与音乐形式的协商中实现创造性转化。继而，将视角拓展至视觉与表演领域，探究诗歌如何通过纪录片、音乐剧等形态，实现从在意象到外在影像与空间叙事的跨越。最后，本文将聚焦于大众文化前沿的 MV 创作，审视诗歌意象在此场域中如何被具象化、重构乃至颠覆，从而参与塑造新的视觉诗意图语。通过这些分析，本文试图揭示，跨媒介实践如何使诗歌在数字时代焕发新的生命力，并在此过程中，重新勾勒着诗意图景。

二、诗与乐的再融合：文本与旋律的形式协商及情感再造

诗歌与音乐的联姻，是现代诗突破书面性、寻求公众共鸣的重要途径。这一过程远非简单的“配乐朗诵”，而是涉及深层形式协商与意义再生产的创造性活动。从历史脉络观之，二十世纪七十年代于台湾兴起的民歌运动，是推动现代诗与当代音乐结合的关键动力。以李双泽于淡江大学音乐会上发出“唱自己的歌”的呼吁为标志，音乐人开始自觉地从现代诗文本中汲取灵感与养分。胡德夫将诗人陈秀喜的作品《美丽岛》谱曲传唱，成为一个标志性事件。旋律的庄严、合唱的雄浑，与原诗中的土地情感相结合，产生了超越单一文本的磅礴情感感染力与社会动员力。这一实践复兴了“诗乐合一”的传统，并为其注入了鲜明的时代性与社会意识。及至当代，诗歌音乐化的实践更趋精细与深入。诗人吴晟与其子音乐人吴志宁的合作，体现了这种深度互文关系。吴志宁将父亲充满泥土气息与批判精神的诗作（如《制止他们》）改编为流行歌曲（如《全心全意爱你》）。这一改编过程生动揭示了“形式协商”的复杂性。原诗自由、绵长的语句结构，必须被裁剪、重

组以适应流行歌曲典型的“主歌-副歌-桥段”范式；诗人凝练、冷峻的书面语质感，亦在儿子温暖、抒情的旋律与人声演绎中被柔化与转化。其结果，并非原诗的附庸或降格，而是一个独立的、具有完整情感结构的艺术作品。它揭示了诗歌音乐化的核心机制：文字进入音乐的“时间性容器”后，必须遵循旋律的起伏、节奏的律动与和声的情绪逻辑。音乐媒介在强化诗歌某些情感面向（如抒情性、节奏感）的同时，也可能因其固有的重复性（如副歌的循环）改变原诗的叙事节奏与语义重心，从而创造出一种“同源异貌”的审美体验。这种转化，本质上是诗歌意义在跨媒介语境下的流动性增殖。

三、从意象到影像：诗歌的视觉化叙事与跨感官剧场

超越听觉维度，诗歌的当代转化深度介入视觉领域，实现了从心灵“意象”向物质“影像”及“空间”的跨越。这一转化主要通过纪实影像与虚构剧场两条路径实现。

在纪实影像的维度，诗歌与纪录片结合，为其抽象的情感与思想提供了具身的、地理学的注脚。以诗人吴晨为例，其纪录片《他还年轻》直接镜头对准了他笔下的彰化溪州农田、浊水溪岸与森林。这些影像并非对诗意的简单图解，而是将文字中关于土地、劳作与传承的沉思，转化为可触、可感的实体空间、气候光影与身体实践（如耕作、行走）。影像在此承担了“视觉人类学”的功能，它丰富了诗歌的意涵层次，为文字中的“乡愁”或“批判”提供了厚重的物质性基底与现场感，使观众得以“身临其境”地理解诗作背后的生命经验与社会语境。

在虚构与表演的维度，诗歌以歌词形式深度融入音乐剧，展现了其在叙事框架内的适应与超越能力。诗人夏宇（笔名李格弟）为几米绘本改编的音乐剧（如《向左走·向右走》、《地下铁》）所创作的歌词，是绝佳案例。在《地下铁》中，夏宇的创作紧密围绕“盲女”主角的设定展开。她不仅撰写出高度贴合剧情起伏的歌词（如《被雨伤透》对应剧中因雨水导致联系方式失效的戏剧转折），更在《失明前我想记得的四十七件事》等歌曲中，进行了一场卓越的“感官诗学”实验。歌词以清单形式，将视觉性记忆（“夏天午后暴雨的形状”、“卡夫卡照片里他那么严肃”）转化为语言与声音的存证。这直接呼应并深化了原作关于“失明者感知世界”的核心命题——视觉通道的关闭，反而可能激发听觉、触觉、嗅觉的

极端敏锐与内心视觉的无限狂想。诗歌在此，不仅服务剧情，更贡献了一种独特的哲学观照与感知模型，实现了从辅助叙事到提升作品美学与思想维度的关键跃升。

四、诗意图与视界的合谋：流行 MV 中意象的具象化、拼贴与颠覆

流行音乐的 MV，是诗歌意象进入大众视觉消费领域的最前沿阵地。对于夏宇这类本身就游走于诗与歌之间的创作者而言，其 MV 更成为贯彻其诗学理念、进行文化批判的延伸战场。

夏宇的诗歌与歌词素以碎片化、跳跃性、及对情爱、身体与权力关系的冷峻解构而著称。在与之配套的 MV 视觉呈现中，这种文本特质被转化为鲜明的影像策略，形成强烈的互文与共谋关系。例如，在歌曲《在莎士比亚的悲剧里》的 MV 中，莎士比亚原著中男性主角哈姆雷特的悲剧，被置换为一段女同志恋情的故事。影像叙事与歌词文本并置，构成一种“阴柔书写”对经典“男性悲剧”叙事框架的刻意颠覆与重构。在郑秀文演唱的《裸体早餐》MV 中，歌词对“衣冠楚楚”所象征的社会伪装与权力结构的讽刺，被视觉化为对“裸体”的直白呈现与对身体直接性的赞美，以此挑战爱情关系中常被浪漫化的“崇高”面具。而在蔡依林演唱的《恋我癖》MV 中，歌词对附着于“流行女巨星”身上的各种社会标签（如“大胸”、“文青”）进行的戏谑与撕除，通过一人分饰多角、快速切换的拼贴视觉风格得到淋漓尽致的展现。

这些案例表明，MV 的导演并非被动地“翻译”歌词，而是以自主的影像语法对诗意图进行再创造与视觉定调。诗歌中固有的跳跃性与陌生化效果，在 MV 中可能被赋予一个相对连贯的叙事线索以求通俗化，也可能被强化为一种旨在解构的、反叙事的拼贴风格本身。这个过程充满创造性张力：视觉的具象化固然可能压缩诗歌意象原本的开放性与多义性，但卓越的视觉创作同样能为歌词注入新的隐喻维度、时代情绪与批判锋芒，使其在流通中激发更广泛、更复杂的社会对话。
结论：走向跨媒介的诗意图美学共同体

综上所述，数字时代诗歌的生命力与前沿性，显著体现于其主动融入并塑造多媒体文化的跨界实践之中。从音乐化、影像化到剧场化，诗歌正经历一场深刻的“出位”转型。这一转型并非单向、线性的“改编”，而是诗歌文本与音乐、影像、

表演等其他媒介元素之间持续的“协商”、“竞争”与“共生”过程。诗歌的文字节奏需与音乐结构调和，其在意象需与外在视觉呈现对话，其抽象意境需在实体空间中寻找依托。

然而，正是在这种跨媒介的碰撞与交融中，新的艺术形式与美学经验得以不断诞生。诗歌不再是一个封闭自足的、仅限于纸面的完成品，而日益成为一个开放的“意义催化剂”与“美学连接器”。它激发旋律的灵感，启导影像的构思，组织剧场的空间，最终在文字、声音、画面乃至身体行动的交互网络中，催生出一个充满活力的、跨媒介的“诗意美学共同体”。

这个共同体所生产的歌曲、纪录片、音乐剧、MV等作品，或许“未必忠于原作”，但它们极大地拓展了诗歌的感知维度、情感强度、传播半径与社会参与度。它们不仅让诗歌以新的形态触及更广泛的受众，也反过来以多媒体时代的感性经验，滋养和挑战着诗歌书写的未来可能性。诗歌的定义，因而在数字时代变得更具流动性与包容性——它或许不再是一种纯粹的文体，而更象是一种能够穿梭于不同感官与媒介之间，并在此过程中不断激发创造性共振的美学能量与精神实践。诗歌的未来图景，正在这片跨媒介的无疆域中，被持续地绘制与重塑。

注：2025年10月23日，本讲座由台湾屏东大学中文系助理教授刘建志担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

“数”造崇高：数字人文视域下红色经典电影中的“英雄牺牲”

【摘要】本文基于计量电影学的研究方法，对1949年至1966年间（“十七年”时期）中国红色经典电影中“英雄牺牲”这一核心叙事段落进行形式数据的量化分析与美学阐释。研究旨在超越以往以主题、人物或意识形态批评为主导的研究范式，通过对镜头时长、剪辑率、拍摄角度、镜头运动及风景蒙太奇等影像形式要素的系统性统计，实证性地考察“崇高”这一核心美学范畴如何在具体的电影语言中被生产与建构。本文认为，红色经典的崇高美学是一个在多重形式张力中生成的复杂系统：在时间维度上，它呈现为刑场就义场景中“静观式”的宣教长镜头与战场牺牲场景中“动感式”的高速剪辑之间的辩证节奏；在空间维度上，仰拍镜头比例的持续道德化与特写、推镜协同构成的“从肉身到理念”的升华仪式，共同构筑了一套视觉化的崇高语法；在风景表征上，主观镜头向客观远景的转变，标志着电影从对个体感知的模仿转向对本土山水诗画传统的政治征用。最后，本文将计量研究实践本身置于康德关于“数学的崇高”与“力学的崇高”的哲学框架中进行反思，主张对电影形式的理性计量，其终极目的并非寻求可复制的生产公式，而是为了更精确地切入并阐释那超越形式、不可计量的精神升华瞬间与历史情感结构。本研究试图为理解红色经典电影的美学政治提供一种基于实证数据的新视角，并探索数字人文方法在电影史研究中连接形式分析与意义阐释的可能性。

一、引言：从“艺术政治化”到“政治审美化”的研究路径转向

红色经典电影，作为“十七年”时期中国革命文艺生产的重要成果，其核心使命之一是通过塑造英雄形象与渲染牺牲场景来锻造集体记忆、激发革命情感与政治认同。在既往研究中，“红色经典”这一概念常被置于“艺术与政治”的二元框架下进行审视，其艺术形式多被视为政治权力的附庸或意识形态宣传的工具（如李少白、李道新等学者的论述）。这种视角固然揭示了特定历史时期文化生产的权力机制，但也在一定程度上简化了艺术与政治之间复杂、动态的互构关系。

本研究试图借鉴雅克·朗西埃等思想家的观点，实现一种研究路径的转向：即不再将红色经典简单视为“艺术政治化”的产物，而将其理解为一种“政治审美

化”的实践。正如王斑在《历史的崇高形象》中所指出的，红色经典电影的本质更接近于一种“美学化的政治”。这意味着，政治并非外在于艺术的内容要求，而是通过一套特定的感性分配（distribution of the sensible）与美学形式，直接介入并塑造主体的感官、情感与身体经验。在这一“政治审美化”的进程中，“崇高”成为了连接艺术形式与政治理念的核心美学枢纽。

然而，崇高的呈现始终面临一个关键的美学难题：内在的、不可见的精神品格（“力学的崇高”）如何通过外在的、可感知的感性形式（“数学的崇高”）得以激发与传达？本研究引入计量电影学的研究方法，正是为了直面这一难题。我们选取了《刘胡兰》《董存瑞》《英雄儿女》《上甘岭》等十八部以英雄牺牲为叙事高潮的红色经典影片，对其相关段落进行逐镜头的量化分析。通过系统统计镜头时长、运动、角度、景别等“可计量”的形式数据，本研究旨在描绘出红色经典崇高美学的“数学”图谱，并以此为基础，逆向叩问其“力学”核心——即那些超越数据的精神理念与历史情感是如何被这些形式精准地组织、放大与传递的。

二、时间的崇高辩证法：镜头时长、剪辑节奏与情感政治

对英雄牺牲段落平均镜头时长的计量分析，揭示了一个非线性的历史演变曲线：从 1950 年代初的 6-7 秒，上升至 1950 年代中期的 12-13 秒峰值，随后逐渐下降并稳定在 7-8 秒。这一“先升后降”的节奏变化，挑战了将“十七年”电影视为同质化整体的惯常认知，暗示其内部美学风格与历史语境（如大跃进运动的高潮与终结、新桥会议后“文艺八条”的推行）之间存在深刻的互动关系。

更关键的数据发现在于镜头时长的内部波动（方差）与平均时长的正相关关系。以《红霞》《赵一曼》《革命家庭》等影片为例，其英雄牺牲段落呈现出一种高度结构化的二元节奏：展现英雄人物的镜头往往长达 30 秒甚至 60 秒以上，节奏沉缓，内容上常伴随着大段的政治演说；而展现群众、战友或敌人的镜头则短促、零碎，频繁切换，时长常在一秒左右。这种“极长”与“极短”的强烈对比与并置，在形式上预演了后来“三突出”创作原则的视觉逻辑，即通过镜头时长的“不对称”，在所有人物的视觉呈现中“突出正面人物”，进而“突出英雄人物”，最终“突出主要英雄人物”。

由此，崇高在时间维度上裂变为两种相辅相成却又各具侧重的模式。前者通常体现于刑场就义场景之中，其核心在于一种“静的崇高”：庄严而持久的长镜头将英雄的牺牲仪式化、戏剧化，使个体的生物性死亡升华为一种永恒理念的宣示；这种刻意延缓的视觉节奏迫使观众进入一种凝神静观的审美状态，从而接受其中蕴含的理性政治教诲。而后者则典型地呈现于战场牺牲段落，可称之为“动的崇高”：极短促的高速剪辑镜头构成汹涌的视觉流，其目的不再是传递清晰的意识形态话语，而是通过强烈且近乎生理性的节奏，直接激荡观众的身体紧张感与激越情绪；这种“身体蛮动”巧妙地将观影的感官快感转化为革命的激昂激情，并在此过程中模拟与唤醒了关乎战争创伤的集体身体记忆。这两种时间性策略一静一动、一理性一感官，共同拓展了崇高感的生成维度，使其在观众的心理与身体层面均完成深刻的政治美学动员。

因此，红色经典的崇高时间性，答案并非“快”或“慢”的单一选择，而在于一种节奏的“过度”与“辩证”。崇高感正诞生于对日常时间经验的突破，这种突破通过“极静”与“极动”这两种极端节奏的并置、对比与相互作用得以实现，分别作用于观众理性认知与感官身体的不同层面，共同完成情感政治的动员。

三、空间的崇高赋义学：角度、特写与运动的升华仪式

超越时间节奏，红色经典电影发展出一套更为精密的视觉空间语法来赋义崇高。

首先，拍摄角度的道德化转向。数据显示，英雄牺牲段落中仰拍镜头的比例从 1950 年代初的约 10%-20%，持续攀升至 1960 年代的近 40%。这一趋势标志着镜头角度体系的功能发生了根本性转变。在《渡江侦察记》等早期影片中，仰/俯角度主要用以客观再现战场的地势关系。而在《董存瑞》中，即使英雄身处桥洞（战场最低点），镜头依然采用仰角拍摄。至此，物理空间的指示功能让位于视觉化的道德评判系统：仰角成为崇高、伟岸、不可战胜的能指；俯角则指向渺小、负面与注定失败。空间位置被系统地编码为价值等级。

其次，特写镜头与推镜运动的共生仪式。分析表明，人物特写镜头与镜头运动（尤其是推镜）的数量占比呈显著正相关。这揭示了电影处理“日常/世俗”空间向“神圣/理念”空间转换的精密机制。特写镜头以其对面部或局部的孤立与

放大，天生具备“非日常性”与精神聚焦的潜能。早期电影（如《中华女儿》）为追求爱森斯坦式的“视觉爆炸”效果，常采用从中景直接“跳切”至特写的方式。但随着特写的频繁使用，为避免持续的跳切带来感知混乱，推镜头成为了更为主导的解决方案。

从全景/中景平稳而坚定地推向英雄面部特写的运动过程，被建构为一个完整的视觉升华仪式。它描绘了一条清晰的知觉路径：从英雄所处的具体战斗环境（集体性、历史性空间），逐步聚焦并最终凝结于其承载革命理念的面容（精神性、永恒性空间）。援引罗兰·巴特对电影特写的分析，这种推进在运动的终点制造了一种“定格”效果，仿佛动态影像凝固为不朽的剧照或雕塑，从而完成了从“易朽的肉身”向“永恒的理念”的象征性飞跃。大量的推镜头，因此成为红色经典电影生产崇高感的核心视觉机器，它让观众目睹并“参与”了英雄由凡人至象征的转化圣礼。

四、风景的崇高征用：从主观感知到文化象征

英雄牺牲后接续的风景空镜头蒙太奇，是红色经典崇高美学的另一程式化特征。研究发现，虽然江河、青山、松柏、云霞等意象类型相对稳定，但其呈现方式发生了关键转变：主观镜头（POV）占比线性下降，而客观远景镜头占比显著上升。

这一转变具有深刻的文化政治内涵。早期影片（如受苏联电影《雁南飞》影响的作品）倾向于将自然风景缝合进英雄弥留之际的主观视点，风景是个人情感与临终感知的延伸。而在《英雄儿女》《上甘岭》等成熟期作品中，英雄牺牲后的山水画面不再依附于任何角色的视点，也非指涉真实地理，而是呈现为一种壮丽、恢宏、独立的客观景象。

这标志着电影美学策略的重要转折：从对个体主观经验的模仿，转向对本土文化意象库与诗画传统的主动征用与政治转译。山水不再是被“看见”的客体，而是直接化为“青山处处埋忠骨”式的文化象征符号。这种呈现方式，与同时期“革命山水画”的美学追求同构，都呼应了李泽厚基于实践哲学所阐释的“崇高”：即非康德意义上理性对无限自然的静观超越，而是“人化自然”的体现，是革命实践主体对客观世界（包括自然与社会）的征服、统摄与意义赋予。远景镜头中那

既显雄伟又被革命精神所“照亮”与“统领”的风景，正是这种历史主体性力量的宏伟视觉隐喻。

五、结论

本研究通过对红色经典电影英雄牺牲段落的计量分析，系统揭示了其崇高美学的形式建构机制。这种崇高是一个在时间节奏上静动辩证、在空间语法上道德化与仪式化并举、在风景表征上从个体感知走向文化象征的复杂美学系统。

然而，本研究的最终目的并非旨在推导出一套生产崇高感的、可复制的技术公式。相反，我们试图将计量研究本身置于一个更具反思性的层面上。研究借用了康德关于“数学的崇高”（关乎数量、规模的无限）与“力学的崇高”（关乎精神、力量的伟大）的经典区分。红色经典电影的内容无疑致力于表现后者，而我们的工作则是对前者——电影形式的“数学性”——进行测量。

康德的深刻之处在于，他指出“数学的崇高”最终揭示的并非外物的绝对之大，而是主体内心那种“超越任何感官尺度”的理性能力。循此逻辑，本项计量研究的根本意义，不在于用数据“还原”或“解构”崇高，而在于通过理性的计量，为叩问那不可计量的精神超越瞬间，搭建一座更精确、更坚实的阐释桥梁。数据帮助我们更清晰地描摹了形式运作的规律，而这些规律恰恰构成了历史情感与政治理念得以“显形”的感性肌理。因此，计量电影学在此成为一种特殊的哲学与史学实践：它要求在数据与阐释、形式与意义、客体规律与主体经验的持续对话中，去逼近那个将艺术与政治统一于感性现场的“崇高”之谜。这不仅是对一段特殊电影史的重新测绘，也为数字人文时代如何将计算思维与深度人文阐释相结合，提供了具有启发性的方法论个案。

注：2025年11月17日，本讲座由中国人民大学文学院先锋博士后李逸担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

安吉拉·卡特《染血之室》中的视觉艺术与图像书写

【摘要】本文以安吉拉·卡特(Angela Carter)的短篇小说《染血之室》("The Bloody Chamber", 1979)为研究对象,探讨其如何通过密集的视觉艺术指涉,实现对于性别、权力与观看机制的文学批判。卡特在改编自童话《蓝胡子》的叙事中,不仅保留了原故事的禁忌与惩罚框架,更通过引入并书写绘画图像,将传统童话转化为对男性凝视、暴力美学与文化编码的深刻反思。本研究以“述画”(ekphrasis)为理论框架,分析小说中图像在三个层面的功能:其一,在风格层面,卡特征用19世纪末法国象征—颓废主义绘画,营造出一种哥特式、衰败而梦幻的视觉氛围;其二,在叙事层面,图像作为视觉伏笔,预示并加深了女主角的命运轨迹;其三,在性别政治层面,图像揭露了男性主导的观看体系如何将女性客体化、审美化与收藏化。本文进一步指出,卡特并未让女性角色完全受制于凝视结构,而是通过主角对凝视的自觉与欲望的复杂呈现,探索了在识破视觉权力之后女性主体性浮现的可能性。最终,本文将卡特的图像书写置于20世纪“图像转向”的文学史语境中,论证其不同于后现代元叙事或艺术史小说的地方在于,她使图像成为批判性别秩序的基础设施,从而在文图交织的现代小说谱系中确立了其独特的女性主义立场。

一、引言

安吉拉·卡特是20世纪英国文学中一位难以被简单归类的作家,其作品兼具后现代的游戏性、女性主义的批判力与哥特式的美学风格。她擅长改写经典童话与神话,通过颠覆原有叙事视角,揭示其中被自然化的性别与权力关系。出版于1979年的短篇小说集《染血之室》是其代表作,其中同名篇章《染血之室》改编自佩罗童话《蓝胡子》,却将叙事重心从男性主人的禁忌与惩罚,转向了年轻新娘的内心体验与被观看的处境。引人注目的是,在这篇约三十页的小说中,卡特明确提及绘画、艺术家或视觉艺术典故达十二处之多,其密度之高暗示了图像并非简单的装饰性元素,而是承载着重要的叙事与批判功能。

本研究旨在回答：卡特为何如此密集地在小说中书写图像？这些图像究竟如何运作？它们与小说的女性主义批判又有何关联？为深入此问题，本文将引入古典修辞学与现代文论中的“述画”概念作为分析工具。“述画”传统上指通过语言生动呈现物象的技艺，在现代语境中，它更常指“文字对视觉再现的再现”。这一定义强调文字与图像之间的媒介差异与对话关系，恰恰适用于解读卡特如何通过文字转译、竞争乃至解构图像意义。本文认为，卡特在《染血之室》中的图像书写，是一种高度自觉的“述画”实践，其目的在于暴露视觉艺术如何参与构建并合法化性别化的权力秩序。

二、风格化氛围：象征—颓废主义的美学征用

卡特在小说中提及的艺术家与作品，多数属于19世纪末法国的象征主义与颓废主义绘画流派，如古斯塔夫·莫罗（Gustave Moreau）、奥迪隆·雷东（Odilon Redon），以及比利时画家费利西安·罗普斯（Félicien Rops）。这一选择绝非偶然。象征主义绘画兴起于实证主义与工业文明高歌猛进的时代，却主动撤离现实，转向内心、梦境、神秘主义与宗教象征；颓废主义则进一步沉迷于文明衰败的感官体验，将死亡、情色与病态转化为审美对象。二者的画面常带有朦胧、寓意与剧场化的特征，女性形象在其中往往被表现为殉道者、女巫或危险的缪斯，其身体成为承载神秘欲望与暴力美学的载体。

卡特通过书写这些画作，实质上征用了整个19世纪末的视觉情感结构作为小说的背景板。侯爵城堡中弥漫的奢华、阴冷、封闭与不安的气息，与莫罗笔下珠宝般密镶却僵死的仪式场景，或雷东作品中悬浮于幻觉边缘的意象彼此呼应。这种美学征用使得小说的哥特氛围不再仅仅依赖于情节的恐怖，而获得了深厚的历史视觉底蕴。图像在此构成一种风格化的滤镜，透过它，读者感知到的世界已被预先编码上世纪末的颓废、迷恋与对暴力的审美化倾向。

三、叙事性伏笔：图像作为命运的视觉预言

在叙事层面，小说中的图像并非情节推进的动力，却构成了一套并行且渗透的预示系统。它们作为视觉伏笔，在事件发生之前便暗示了其文化逻辑与必然性。圣西西莉亚的画像即是一例。这幅被侯爵作为新婚礼物赠予女主角的画作，表面

是对她音乐才华的赞美。然而，圣西西莉亚作为殉道圣女的文化意涵——其纯洁、献身与斩首之死——早已为女主角的命运埋下注脚。直到她面临死亡之际，这幅画的意义才在回溯中被完全激活：侯爵径直称呼她为“圣西西莉亚”，揭示了在其想象中，新娘早已被纳入神圣牺牲者的叙事范式。

另一关键案例是悬挂于通往密室回廊的普桑（Poussin）画作《萨宾妇女的劫掠》。这幅源于罗马建国神话的作品，描绘了男性通过集体劫掠女性以解决人口问题的场景，而故事的结局常被歌颂为女性以母爱促成和解、奠基文明。卡特将这幅画置于通往暴力核心（密室）的路径上，其意图至为明显：它揭示了一种将性别暴力合法化为历史必然与文化奠基的神话逻辑。画作中庄重理性的构图，美化了掠夺行为，并将女性的痛苦与沉默转化为文明进步的代价。这些图像如同嵌套在叙事中的文化脚本，不断提醒读者：女主角所遭遇的并非个人化的偶然暴力，而是一种被艺术、历史与宗教叙事反复讲述并自然化了的性别命运。

四、政治性批判：凝视、客体化与主体性的浮现

卡特图像书写的中心，在于其尖锐的女性主义政治批判。她不仅展示图像，更揭露这些图像所依托并强化的男性凝视机制如何运作。在小说中，侯爵的三位妻子分别与特定的艺术形象关联：一位被类比于莫罗的《牺牲的受害者》；一位是蒙马特模特，其形象让人联想到世俗绘画中的被观看者；第三位歌剧名伶则被形容为雷东风格的《夜色边缘的晚星》。这些指涉的共同效果，是将活生生的女性转化为艺术史上可被归类、命名与收藏的审美客体。她们的死亡与痛苦被剥离了真实感，转而进入一种象征与颓废的美学体系，成为侯爵“收藏”的一部分。图像在此充当了暴力合法化的工具：它将针对女性的谋杀，伪装成对“美”的永恒保存。

然而，卡特的批判并未止步于揭露。她更通过女主角与图像的特殊互动，探索了抵抗与主体性浮现的可能。新婚之夜，女主角在镜中看到自己被侯爵凝视的身体，猛然联想到罗普斯一幅描绘瘦弱裸女被衣着体面男子审视的画作。她意识到自己如同“一块小羊排”，成为了被评估与消费的商品。但卡特笔锋一转，描写了正是在这种被物化的凝视中，女主角感受到了情欲的复杂性。这不是对凝视的美化，而是对女性欲望身处权力结构之中的矛盾性与真实性的承认。欲望的出现，

打破了对受害者经验的简单化想象，标志着女主角开始从纯粹的客体位置中抽离。她“看见”了那幅画，理解了自己正被安置于其中的视觉逻辑，而这种“识破”本身，正是主体性觉醒的第一步。最终，拯救来自女主角的母亲而非传统童话中的兄弟，这一改动从叙事层面完成了对男性拯救脚本的颠覆，与图像层面的批判形成了呼应。

五、文学史语境：卡特的“述画”实践与“图像转向”

将卡特的图像书写置于 20 世纪后半叶的文学史背景中考察，能更清晰地定位其独特性。随着“图像转向”的提出，视觉媒介的普及深刻改变了文学的感知与表达方式。许多作家开始在小说中援引图像，但目的各异。例如，约翰·福尔斯（John Fowles）等后现代作家，常将图像作为元叙事装置，用以暴露小说虚构性本身；A.S.拜厄特（A.S. Byatt）等作家的“艺术史小说”，则倾向于将图像作为知识考据与阐释的对象，使小说如同移动的展厅。

相比之下，卡特的“述画”实践具有更鲜明的政治锋芒。在《染血之室》中，图像既非自反性的游戏道具，亦非中性的知识客体，而是被视为性别权力秩序的基础设施。她揭示图像如何主动地组织欲望、驯服身体、生产可供占有的女性形象。因此，她的书写是对视觉制度本身的批判，并将这场批判牢牢锚定在女性具体的身体、婚姻与生存经验之上。在文图关系日益紧密的现代小说谱系中，卡特示范了一种将美学分析与政治批判深度融合的路径，使图像书写成为解构性别自然化、挑战观看权力的强大文学手段。

六、结论

安吉拉·卡特在《染血之室》中密集而精巧的图像书写，构建了一个多层次的意义网络。通过征用 19 世纪末象征—颓废主义的视觉风格，她为小说奠定了衰败而梦幻的美学基调；通过将图像设置为叙事伏笔，她揭示了女性命运如何被预先写入文化脚本；而通过暴露图像背后的凝视机制与客体化逻辑，并描绘女性在识破凝视后欲望与意识的复杂涌动，她展开了深刻的性别政治批判。卡特的实践表明，在图像时代，文学对视觉材料的运用可以超越装饰与指涉，直指权力关系的核心。她的“述画”因而不仅是一种美学策略，更是一种政治行动，旨在撬动

那些支撑性别暴力的、看似自然的文化与视觉编码，从而在童话的古老躯壳中，注入了当代女性主义最锐利的批判力量。

注：2025年12月15日，本讲座由新加坡南洋理工大学人文学院博士研究生梁靖霖担纲主讲。该文系江启豪采用 NotebookLM 据讲座影音记录整理。

文图学会大事记（2017-2025）

日期	活动	主讲人	地点	备注
2017 年				
12月18日	文图学会经新加坡政府核准注册成立			
2018 年				
1月26日	观画夜游	衣若芬	新加坡国家美术馆	袖海楼特藏展
2月10日	尚衣流：张开文图学的眼睛过生活	衣若芬	城市书房	莫忠明主持
3月2日	文图学观点下的中国古代书画审美	杜若鸿	新加坡国家图书馆唐城坊分馆	衣若芬主持
3月3日	草草不一：衣若芬陪你看草书	衣若芬	ION Orchard	新加坡书法家吴耀基个展
4月26日	绘本=儿童文学？：从文图学视角给你绘本新观点	莫忠明 李佩家	城市书房	衣若芬主持
8月4日	早闻秋史名：朝鲜金正喜《岁寒图》和清与朝鲜的文图互动	罗乐然	新加坡国家图书馆唐城坊分馆	孔令俐主持
10月19日	幸福青春梦：1880年代至1960年代新加坡华文报纸广告中的爱与性	衣若芬	新加坡国家图书馆	与国家图书馆合作
12月16日	文图学观点看吴昌硕	许颖	新加坡国家图书馆唐城坊分馆	莫忠明主持
2019 年				
2月16日	文图学会陪你“寻觅幸福青春梦”	钟尚宏	新加坡国家图书馆	导览“卖一个梦想：新加坡早期广告”展览
2月22日	导览新加坡亚洲文明博物馆	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
3月1-2日	文图学会和你一起春游台湾南北故宫	衣若芬	导览台北故宫博物院	
3月2日	文图学会和你一起春游台湾南北故宫	衣若芬	导览嘉义故宫南院	
4月20日	书艺东坡千年情：《书艺东坡》新书发布会	衣若芬	新加坡国家图书馆	莫忠明主持
5月4日	百年五四之新加坡 So What	衣若芬 孔令俐 罗乐然	城市书房	莫忠明主持
10月18日	言外之愈：艺术创作自我成长工作坊	云威铭 杨慧芳	城市书房	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
11月2日	《东张西望：文图学与亚洲视界》新书发布会	衣若芬 蔡佳敏	新加坡国家图书馆	与八方文化创作室合作
12月6-8日	新加坡台湾电影节：台湾电影中的女神	王嘉阳	艺术之家	与新加坡台北代表处合作
2020 年				
1月17日	艺术品修护工作坊	林伦全	YH 元亨 Conservation	

1月23日	导览香雪庄特藏展 讲座：陪你看懂陈之初香雪庄旧藏任伯年《八仙图》	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
5月6日	疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊-1	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
5月13日	疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊-2	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
5月20日	疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊-3	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
5月27日	疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊-4	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
6月28日	儿童绘画心理	莫忠明 云威铭 王嘉阳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
7月5日	画纸上的小人国：从孩子的绘画听见画外之音-1	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
7月12日	画纸上的小人国：从孩子的绘画听见画外之音-2	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
7月13日	乐可人人-1	王嘉阳 莫忠明 黄碧誉 衣若芬	线上	
7月19日	画纸上的小人国：从孩子的绘画听见画外之音-3	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
7月27日	乐可人人-2	王嘉阳 莫忠明 黄玉 衣若芬	线上	
7月26日	画纸上的小人国：从孩子的绘画听见画外之音-4	云威铭 杨慧芳	线上	与 Sophia Course Works Educational Group 合作
8月8日	乐可人人-3	王嘉阳 林纯隆 衣若芬	线上	
10月24日	小绘本大力量	林诗丛	线上	莫忠明主持

2021 年

1月13日	《小轩的折叠世界》线上发布会	穆军 王嘉阳	线上	莫忠明主持
1月30日	The Neuro-Image: A Deleuzian Film-Philosophy of Digital Screen Culture 导读	李逸	线上	衣若芬主持
2月9日	数位人文的文与图	邱诗雯	线上	衣若芬主持
2月27日	Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music 导读	邹佩颖	线上	李逸主持

3月16日	达志通欲：朝鲜译官与朝鲜燕行使的使行	罗乐然	线上	衣若芬主持
3月27日	How Picture books Work 导读	林诗丛	线上	邹佩颖主持
4月24日	Sexual Visions:Images of Gender in Science and Medicine Between the Eighteenth and Twentieth Centuries 导读	孟嘉杰	线上	林诗丛主持
5月1日	《春光秋波：看见文图学》导读会*	衣若芬	线上	王嘉阳、莫忠明主持；2021世界书香日活动
5月29日	Ecocriticism and the Anthropocene in Nineteenth-Century Art and Visual Culture 导读	纪鸣凤	线上	孟嘉杰主持
6月23日-7月22日	“The Story of Shapes”Cindy Wang 的几何进行式，线上展览		线上	南洋理工大学台湾文化光点计划
6月25-26日	台湾与东亚的文本·图像·视听文化国际学术论坛		线上	南洋理工大学台湾文化光点计划 协办单位：中央研究院、台湾文学学会、日本大阪大学、韩国全北大学、香港公开大学
6月27日	Flowering Plums and Curio Cabinets:The Culture of Objects in Late Chosŏn Korean Art 导读	罗乐然	线上	纪鸣凤主持
7月11日	The Story of Shapes Cindy Wang 的几何进行式，专题演讲	王怡璇	线上	衣若芬主持；南洋理工大学台湾文化光点计划
7月31日	The Animated Bestiary:Animals,Cartoons, and Culture 导读	黄馨媛	线上	罗乐然主持
8月28日	Exquisite Moments: West Lake And Southern Song Art 导读	任哨奇	线上	黄馨媛主持
8月29日	《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》新书发布会*	莫忠明 罗乐然 朱维理 孔令俐 衣若芬	线上	南洋理工大学台湾文化光点计划
9月25日	0-1 with a microphone—从无到有百灵果与台湾 Podcast 产业起飞	凯莉 Ken	线上	莫忠明主持；南洋理工大学台湾文化光点计划

*导读会详见以下网址：

<https://www.youtube.com/watch?v=cIzZOzXmVRA>

https://www.bilibili.com/video/BV1cN411Z7kB/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ac5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86

*发布会详见以下网址：

<https://www.youtube.com/watch?v=a0LRuo6GpVY>

https://www.bilibili.com/video/BV1r64y1a77e/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ac5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86

9月26日	Photo Poetics:Chinese Lyricism and Modern Media Culture 导读	孔令俐	线上	林诗丛主持
10月30日	Cinema and Experience:Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Theodor W. Adorno 导读	安爽	线上	孔令俐主持
11月27日	Taste and the Antiques, The Lure of Classical Sculpture 1500-1900 导读	许磊	线上	安爽主持
12月26日	Power-up: how Japanese video games gave the world an extra life 导读	张天熠	线上	许磊主持

2022年

1月29日	The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci 导读	郭一	线上	林诗丛主持
2月26日	A Comic Studies Reader 导读	夏元格	线上	郭一主持
3月26日	Chan Before Chan: Meditation, Repentance, and Visionary Experience in Chinese Buddhism 导读	刘怡	线上	夏元格主持
4月30日	Modern Theories of Art 2: From Impressionism to Kandinsky 导读	崔玲	线上	刘怡主持
5月1日	2022年世界书香日暨文学四月天“倍万自爱：学着苏东坡爱自己，享受快意人生”*	衣若芬	线上	李逸、王振湧导读
5月26日-5月27日	“东亚文图学与文化交融传播”国际学术研讨会		线上	东吴大学主办，南洋理工大学中文系、文图学会协办
5月28日	Painting and Private Life in Eleventh-century China: Mountain Villa by Li Gonglin 导读	唐冬莅	线上	崔玲主持
6月17日	“绘本大观园”之“台湾原创绘本的新风景”讲座	游珮芸	线上	莫忠明主持
6月17日	“绘本大观园”之“认识文图学、从绘本认识你自己”讲座	衣若芬	线上	李逸主持
6月17日	“绘本大观园”之“从读绘本到创作绘本”讲座	王淑芬	线上	林诗丛主持

*分享会详见以下网址：

<https://www.youtube.com/watch?v=x8fck6AFxMk>

https://www.bilibili.com/video/BV1B5411R7W4/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ac5aa9b2ffaa5a271989a6c5defb7b86

6月18日-6月19日	“2022年文图学与东亚文化交流”线上国际学术论坛		线上	新加坡南洋理工大学人文学院与文图学会主办，协办单位：德国不来梅大学、韩国成均馆大学、日本东京大学、台湾文化研究学会、香港都会大学
6月25日	Anxious China:Inner Revolution and Politics of Psychotherapy 导读	刘芝茜	线上	唐冬莅主持
7月15日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《什么是绘本？》讲座	衣若芬	线上	莫忠明主持
7月15日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《读绘本·看世界·品人生·助成长》讲座	林诗丛	线上	王嘉阳主持
7月16日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《图文教学，做学生阅读的向导——以〈小轩的折叠世界〉为例》讲座	穆军	线上	莫忠明主持
7月22日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《你不可不知的新加坡绘本：阿果绘本里的图画密码》讲座	阿果	线上	李俊贤主持
7月23日	“文图学节——透视新加坡绘本”系列活动之《你不可不知的新加坡绘本：在绘本里遇见老狮城》	虎威	线上	黄淑君主持
7月30日	The Embodied Text:Establishing Textual Identity in Early Chinese 导读	梁睿成	线上	刘芝茜主持
8月9日	“转译和变形：陈志锐，周德成，洛夫的诗书画艺”对谈会	衣若芬 陈志锐 周德成	艺术之家 (TheArtsHouse)	杨婉婷主持
8月9日	《诗魔洛夫诗书影像展》导览	衣若芬	艺术之家 (TheArtsHouse)	
8月27日	“SpaceinArtHistory”导读	梁艺馨	线上	梁睿成主持
8月28日	《自然步道带给城市的礼物——以香港、深圳和台北为例》讲座	刘克襄	线上	衣若芬主持，台湾文学学会主办，南洋理工大学与文图学会协办
9月24日	《台湾ジャニーズファン研究》导读	郑可欣	线上	梁艺馨主持
10月29日	The Singapore Mall Generation:History,Imagination,Community 导读	关慧华	线上	郑可欣主持
11月26日	Picturing the True Form: Daoist Visual Culture in Traditional China 导读	戴悦	线上	关慧华主持
12月4日	“声色万象：文图学2022年新书秀”		新加坡国家图书馆	叶宣廷主持
12月23日	Text and Image :A Critical Introduction to the Visual/Verbal Divide 导读	林诗丛	线上	戴悦主持
2023年				

1月30日	电影《都市风光》讨论会	李逸 文静 安爽	线上	郭一主持
2月17日	回到白居易的时空：衣若芬陪你看黑石号沉船文物	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
2月23日	《三体》的影视改编讨论会	李逸 沈智斌 邝彦陶 许磊	线上	郭一主持
2月24日	当今东亚汉字文化圈的困境	金文京	线上	衣若芬主持
3月17日	倍万自爱：衣若芬陪你看宗教身与灵展览	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
3月30日	从社会学视角解读贾樟柯电影《无用》与《二十四城记》	蔡晓倩 赵博玲	线上	李逸主持
4月28日	唐明皇与杨贵妃故事系列讨论之一：图绘文本	唐冬蒞 吉凌 梁艺馨	线上	李逸主持
5月7日	衣若芬《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》新书发布会	衣若芬	新加坡国家图书馆	李逸主持
5月25日	唐明皇与杨贵妃故事系列讨论之二：诗文演绎	唐冬蒞 吉凌 梁艺馨 董帅	线上	李逸主持
6月18日	衣若芬陪你看《狮城美术·百年光华》特展	衣若芬	新加坡华族文化中心	
6月29日	唐明皇与杨贵妃故事系列讨论之三：文化研究	唐冬蒞 吉凌 梁艺馨 董帅	线上	李逸主持
7月14日	第十三届国际青年学者人文与文化学术会议（文化身份：亚洲叙事与文化创本的机会与挑战）		线上	韩国外国语大学世界文化创意研究所主办，台湾中兴大学台湾文学与跨国文化研究所、香港岭南大学中文系、新加坡南洋理工大学中文系合办，文图学会协办
7月16日	衣若芬教授主讲《狮城美术·百年光华》特展的历史意义	衣若芬	新加坡华族文化中心	文图学会主办，新加坡华族文化中心协办
7月29日	无声诗里画何如——宋画系列讨论之一： 《千里江山图》	杨文 唐冬蒞 董帅	线上	郭一主持
8月29日	无声诗里画何如——宋画系列讨论之二： 《卖眼药图》与《打花鼓图》	雷璐灿 李佳璇 韩一苇	线上	郭一主持

9月1日	“2023 前进世界：台湾文学与文化海外讲座系列”新加坡南洋理工大学场：台湾数位诗的互文与跨界	须文蔚	线上	衣若芬主持
9月2日	文图学的9月：2023年衣若芬书展暨“打开文图学”工作坊开幕	衣若芬	新加坡友谊书斋	王彦霖主持
9月16日	打开绘本——丧丧的人生怎么办？	林诗丛	新加坡友谊书斋	
9月23日	打开《清明上河图》——如何在北宋做一个快乐的普通人？	唐冬莅	新加坡友谊书斋	
9月28日	无声诗里画何如——宋画系列讨论之三： 《仙女乘鸾图》与《仙山楼阁图》	郭一 邹海萍		雷璐灿主持
9月30日	打开影像——一起认识“蒙太奇”	李逸	新加坡友谊书斋	
10月29日	走近张若虚《春江花月夜》	刘天禾 黄晓芊 梁艺馨	线上	
11月20日	看见未来：文图学新声分享会		新加坡国家图书馆	文图学会主办、台湾东吴大学协办
11月30日	解读文本中的人性对立面	戴倩倩 唐佩璇	线上	
12月21日	畅叙幽情：漫谈《兰亭序》的文学、思想与艺术	梁艺馨 夏乾诚 黄晓芊	线上	
2024年				
1月25日	人工智能与《2001 太空漫游》	何诚明 李逸	线上	
2月5日	虚拟作为一种扩延的新真实	邱志勇	线上	衣若芬主持
2月15日	量化历史人物传记数据计算的规则探索与技术工具&生成式人工智能驱动的元宇宙社交网络	俞沁 杜泓阳	线上	衣若芬主持
2月16日	朝鲜燕行使笔下的清朝皇帝相貌	漆永祥	线上	衣若芬主持
2月29日	AIGC 之数字游戏叙事与在线艺术策展应用成果	范晓莉 施婕予 林冠宇	线上	赵欣怡主持
3月1日	衣若芬陪你看“马尼拉大帆船（Manila Galleon）”特展	衣若芬	新加坡亚洲文明博物馆	
3月22日	《燕行录》和洪大容的研究史：从华夷一也到华东酬唱	罗乐然	线上	衣若芬主持
3月27日	1980年代的展望：从人工智能的黄金时代到未来	何诚明	线上	
4月3日	何以祛尘襟，乐天诗在手：白居易在朝鲜	金卿东	线上	衣若芬主持
4月19日	AI来了，作家怎么办？创意写作教学的实践和挑战	衣若芬 马家辉	Hive, Nanyang Technological University	

4月 20 日	《星光印象》导读与唱诗会	何诚明 王兆霞 刘天禾	新加坡国家图书馆	
4月 25 日	寻找博物馆里的惊喜	许婉婕 吴丹	线上	
5月 16 日	当艺术遇上博物馆	彭哲 漆嘉楠	线上	
5月 28 日	“文图学同馨会”成立		河南开封	
6月 5 日	“源头活水：文图学·生命教育·经典新视界” 青年学者国际学术研讨会		台北大学	国立台北大学人文学院、 佛光大学中国文学与应用 学系、东吴大学教务处通 识教育中心、东吴大学儒 道智慧永续应用全球研究 中心、文图学会联合主办
6月 27 日	空间-权力：生态博物馆与文化生态保护区 的认知性研究	李林	线上	
7月 31 日	黄庭坚、洪刍与新辑《北宋香谱两种》：兼 谈「东亚宗教艺文思想史」的研究方法	商海锋	线上	
8月 8 日	第十四届国际青年学者人文与文化学术会议		线上+线下(南洋理工大学 华裔馆)	
8月 11 日	善济文化大讲堂(第七讲)——《自爱自在： 苏东坡的生活哲学》	衣若芬	线上+线下(新加坡国家图 书馆)	
8月 26 日	基于地理信息系统(GIS)在文化遗产空间 分布的研究	马誉榕 侯彦雯	线上	
8月 31 日	新加坡南洋理工大学：用文图学理解和记忆 苏东坡词	衣若芬	Tutorial Room +1 (SHH K-B1-08), Nanyang Techno logical University	
9月 24 日	多重视角的哀情书写	张欢欢 魏佑亘	线上	
9月 28 日	你看！东坡在那里——《第一次遇见苏东坡》 新书分享会	衣若芬	四川成都文轩 Books 成华 店 2F 阶梯讲剧场	
10月 28 日	清末民国初年的小学教育观——以饶炯《说 文解字部首订》与刘树屏澄衷蒙学堂《字课 图说》为例	曾昱腾	线上	

11月2日-11月3日	2024 前瞻中文研究议题国际学术研讨会		台湾师范大学文学院大楼	台湾师范大学国文学系、台湾中文学会主办，新加坡南洋理工大学人文学院中文系、德国法兰克福歌德大学合办，文图学会、越南河内国家大学所属人文社会科学大学、台湾师范大学文学院、台湾师范大学全球华文写作中心、台师大高教深耕计画、华语文与科技研究中心“海洋汉学与世界公民”计画协办
11月6日	《AIGC 文图学:人类 3.0 时代的生产力》新书分享会	衣若芬	线上+北京 SKP Rendez-Vous 书店	
11月8日	作为全龄文学的绘本	林诗丛	线上	
12月12日	以戏入文：戏剧教学介绍及经验分享	梁曼琪 黄晓芊	线上	
12月15日	AIGC 文图学：新书&金鱼尾狮奖人工智能微电影展	何诚明 衣若芬	新加坡国家图书馆	

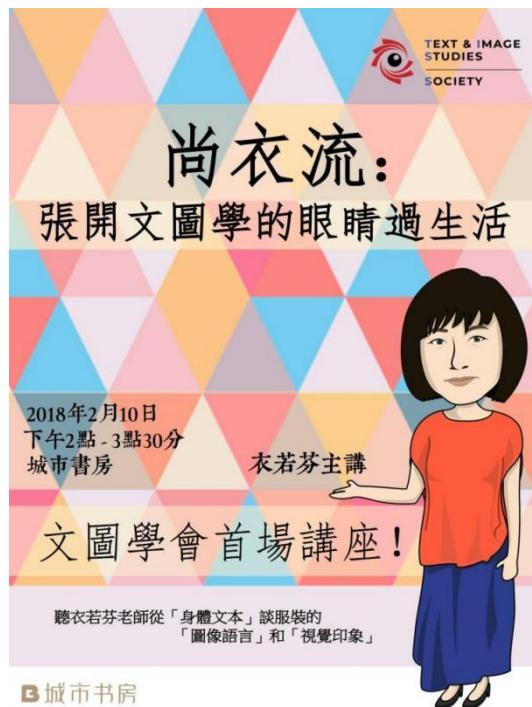
2025 年

1月22日	政治仪式视角下的“饭圈”身份认同	梁艺馨	线上	
2月6日	诗词元宇宙构建的思路方法	王兆鹏	线上	衣若芬主持
2月17日	21世纪初台制“中国风”流行音乐中的中国再现	金玟佑	线上	
3月13日	A New Look at Old Calligraphy: the Case of Su Dongpo 苏东坡 (1037-1101)	Ronald Egan	SHHK Conference Room (05-57)	衣若芬主持
3月18日	共生与共治：庄子逍遙、无为观的政治解读	张喜仪	线上	
3月19日	苏东坡与东亚茶禅文化	萧丽华	线上	衣若芬主持
4月19日	《艺游狮城：翻看新加坡美术手帐》新书分享会	衣若芬	新加坡国家图书馆	
4月24日	题李成“寒林”画诗整理与研究	晋越辰	线上	
5月28日	“报应不爽” -唐代动物精怪世界中的“头颅”叙事与警世之用 -“惩罚性变形”：浅析《板桥三娘子》中“人畜互换”及在后世文学与影视中的改编	方一然 戴倩倩	线上	
6月19日	追光蹑影，离形得似——中国诗歌写“影”艺术的古今演变	刘天禾	线上	

7月15日	电影《九龙城寨之围城》的建筑空间与情感延伸	夏元格	线上	
8月28日	“文化翻译”之外：论《申报》梅毒医药广告	孟嘉杰	线上	
9月15日	虚拟与现实之间：以文图学视角分析岚演唱会中的情感构建	郑可欣	线上	
9月23日	近代俄罗斯汉学：一个苏联人的南洋故事 Modern Sinology in Russia: A Soviet "Nanyang" Story	傅乐吉	新加坡友谊书斋	衣若芬主持
10月10日	《千年宋韵·世纪故宫：衣若芬诗画文图学论文集》发行，当日举办《千年宋韵·世纪故宫》云端讲座暨新书发布分享会	衣若芬	线上	
10月23日	诗歌交响乐：从台湾现代诗到流行歌词的声音实验	刘建志	线上	
11月17日	“数”造崇高：数字人文视域下红色经典电影中的“英雄牺牲”	李逸	线上	
11月21日	文图学会“故宫百年院庆”特展导览（一） “梦幻组合：西园雅集与李公麟”	衣若芬	台北故宫博物院	
11月27日	文图学会“故宫百年院庆”特展导览（二） “山水禅心：赤壁与潇湘”	衣若芬	台北故宫博物院	
11月28日	千年宋韵·风月共食：跟着苏轼和黄庭坚神游书法文图学之旅	衣若芬	台北故宫博物院北部院区第一展览馆 B1 多媒体放映室	台北故宫博物院主办
11月29日	2025 国际青年学者人文与文化学术会议		台湾师范大学（和平校区 II）教育学院大楼	韩国外国语大学、香港岭南大学、新加坡南洋理工大学、台湾中兴大学、台湾师范大学主办，文图学会（新加坡）协办
12月15日	安吉拉·卡特《染血之室》中的视觉艺术与图像书写	梁靖霖	线上	
12月19日	衣若芬陪你看展览：用文图学玩转新加坡	衣若芬	马来西亚槟城岛读书店	

新加坡国家美术馆袖海楼特藏展“观画夜游”活动（2018年1月26日）

“尚衣流：张开文图学的眼睛过生活”讲座海报（2018年2月10日）

“文图学观点下的中国古代书画审美”讲座海报（2018年3月2日）

“草草不一：衣若芬陪你看草书”活动合影（2018年3月3日）

“文图学观点看吴昌硕”活动（2018年12月16日）

“文图学会和你一起春游台湾南北故宫”活动（2019年3月1-2日）

“百年五四之新加坡 SoWhat?”讲座海报（2019 年 5 月 4 日）

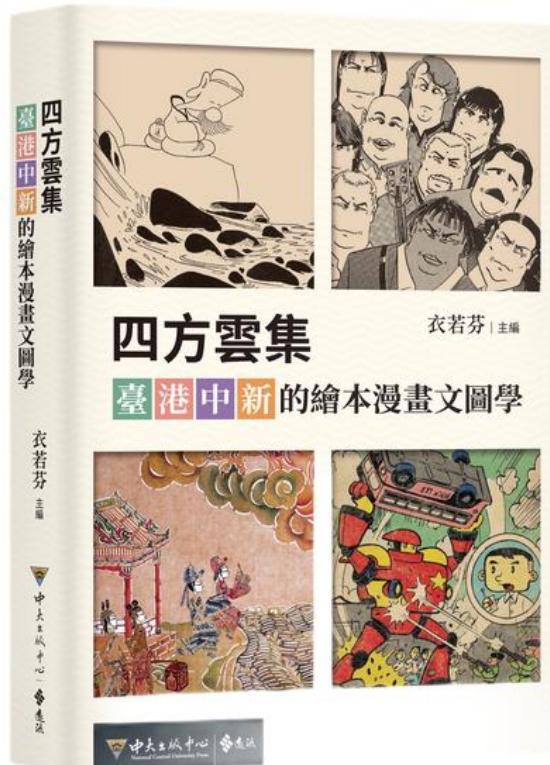
《东张西望：文图学与亚洲视界》新书发布会（2019 年 11 月 2 日）

2020年“疫思艺想：艺术创作自我成长工作坊”活动（2020年5月）

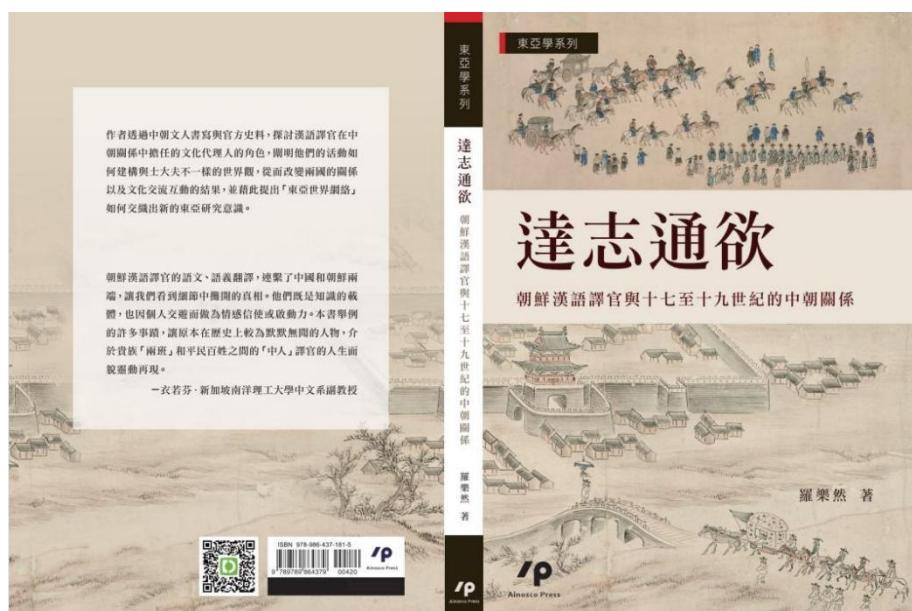

2021年“乐可人人”活动

衣若芬，罗乐然，朱维理，孔令俐，莫忠明合著

《四方云集：台·港·中·新的绘本漫画文图学》

罗乐然著《达志通欲：朝鲜译官与十七至十九世纪的中朝关系》

《倍万自爱：学着苏东坡爱自己，享受快意人生》导读（2022年5月1日）

联合早报

2022年6月13日 星期一

南大举办“文图学万花筒”

本地文讯

陈宇昕 / 文

南洋理工大学人文学院与文图学会执行“2022年台湾文化光点计划”，于6月17至19日举办“文图学万花筒”。

活动包括“绘本大观线上工作坊”与“文图学与东亚文化交流——线上国际学术论坛”。论坛协办单位为德国不来梅大学语言学和文学科学学院、韩国成均馆大学东亚学术院、日本东京大学东洋文化研究所、台湾文化研究学会，以及香港都会大学人文社会科学院。

6月17日（星期五）的线上工作坊共三场主题演讲，分别为：台东大学儿童文学研究所副教授游佩芸主讲“台湾原创绘本的新风景”，南大中文系副教授衣若芬主讲“认识文图学、从绘本认识你自己”，以及童书作家王淑芬主讲“从读绘本到创作绘本”。

6月18至19日举办的学术论坛此前公开征稿，共收到近150篇投稿，最后筛选出70余篇论文发表，议题包括东亚物质文化、中日文化交流、中朝文化交流、古代形象与意象、古典图像与文化、古典文本视觉化、文本叙事与诠释、当代影视、东亚视觉文化、华文文学、文图互动与改编、文图叙事等。

届时东京大学东洋文化研究所教授板仓圣哲将以“南宋时期的女性形象——从《螺钿人物八角盒子》（根津美术馆藏）谈起”为题分享研究观察。此外，不来梅大学教授约翰·贝特曼（John A. Bateman）、韩国成均馆大学教授高莲姬、台湾文化研究学会的陈国伟教授也将发表主题演讲。

公众可线上参与，请上网报名（www.facebook.com/TextandImageStudies/）。

新加坡《联合早报》报道“文图学万花筒”活动（2022年6月13日）

“绘本大观园”线上工作坊（2022年6月17日）

“2022 文图学与东亚文化交流”线上国际学术论坛（2022年6月18日-19日）

“文图学节——透视新加坡绘本”活动（2022年7月）

“转译和变形：陈志锐，周德成，洛夫的诗书画艺”对谈会（2022年8月9日）

《自然步道带给城市的礼物》讲座（2022年8月28日）

“声色万象：文图学2022年新书秀”活动（2022年12月4日）

2022年11月28日 星期一

文圖学会推介衣若芬主编两新书

本地艺文团体文图学会成立四周年，举办“声色万象：文图学2022年新书秀”，推介衣若芬主编的《五声十色：文图学视听进行式》与《大有万象：文图学古往今来》。

文图学会由南大中文系副教授衣若芬创立，成员包括南大就读学生、校友和爱好艺文的社会人士，平均年龄不到30岁。近年衣若芬致力推动文图学（Text and Image Studies），除了在校开班授课、举办公开讲座，文图学会也在新加坡国家美术馆、亚洲文明博物馆、艺术之家、艺廊等空间提供艺术导览，策划玩寻宝游戏，带领受众亲近文物。

文图学会也自2020年起，每个月最后一个星期六举行“文图学·月新知”线上读书会。今年7月举办文图学节，介绍本地作家李文良、阿果、虎威和穆军的作品，“透视新加坡绘本”。

来临“新书秀”，文图学会将分享新书背后的故事，并发布文图学会电子报《文图学报》第二期。现场还有汉服展示、书法题写。他们也邀请90后、00后学生以华语、福州话、南昌话、济南话、粤语等等配乐诵读《兰亭集序》等古诗文。

《五声十色》选录了“2021台湾与东亚的文本·图像·视听文化国际学术论坛”发表的22篇中英文论文。《大有万象》选录了“2022文图学与东亚文化交流线上国际学术论坛”发表的28篇论文，作者来自新加坡、香港、台湾、马来西亚、中国大陆、日本、韩国、美国。

衣若芬认为：“每个人都值得拥有美，只要懂点文图学，平凡的生活也有无价的趣味。”

声色万象：文图学2022年新书秀

12月4日（星期日）下午3时30分

国家图书馆大厦16楼观景阁

可通过文图学会官网（www.tiss.info）、脸书和微信公众号报名参加。

（陈宇昕／文）

《联合早报》报导文图学会推介衣若芬主编两新书

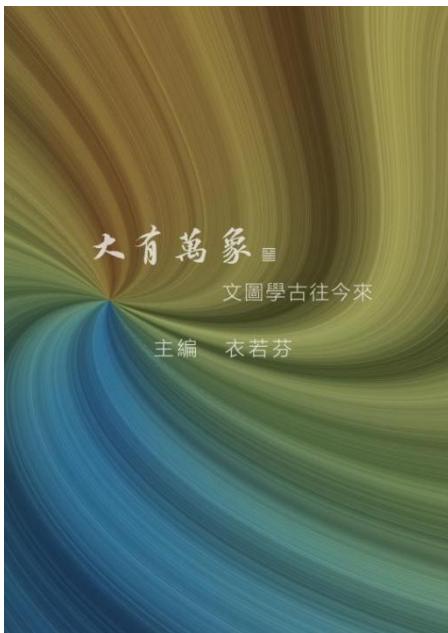

衣若芬主编《五声十色：文图学视听进行式》

Prism of Possibilities:Text, Image and Audio visual Culture Studies

Singapore:Text and Image Studies Society,2022

ISBN:Digital book 9789811843143.Physical book 978-981-18-4315-0

衣若芬主编《大有万象:文图学古往今来》
Myriads of Existence: Through the Ages with Text and Image Studies
Singapore: Text and Image Studies Society, 2022.
ISBN: Digitalbook978-981-18-5636-5. Physicalbook978-981-18-5637-2

8world 新闻网

f t g+ i m v

即时 REALTIME 新加坡 SINGAPORE 东南亚 SOUTH-EAST ASIA 中港台 GREATER CHINA

社团

文图学会推介新书“秀” 创意年轻人可通过中英论文欣赏华族文化

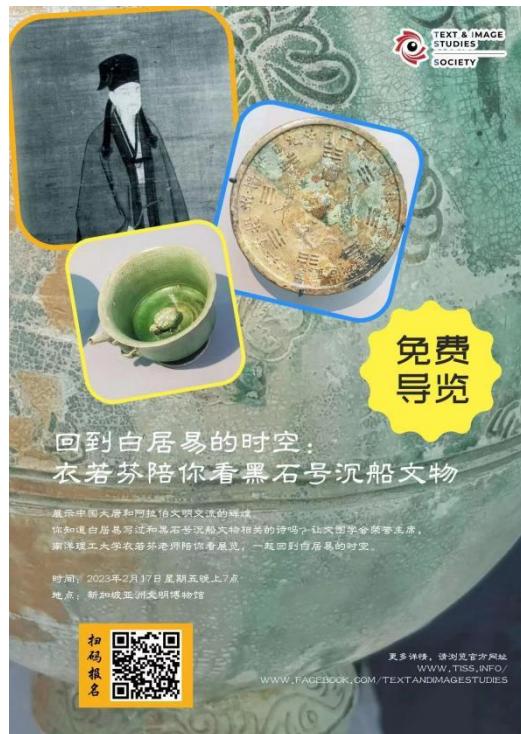
文: 王礼敬

发布: 04/12/2022 19:10 更新: 04/12/2022 19:10

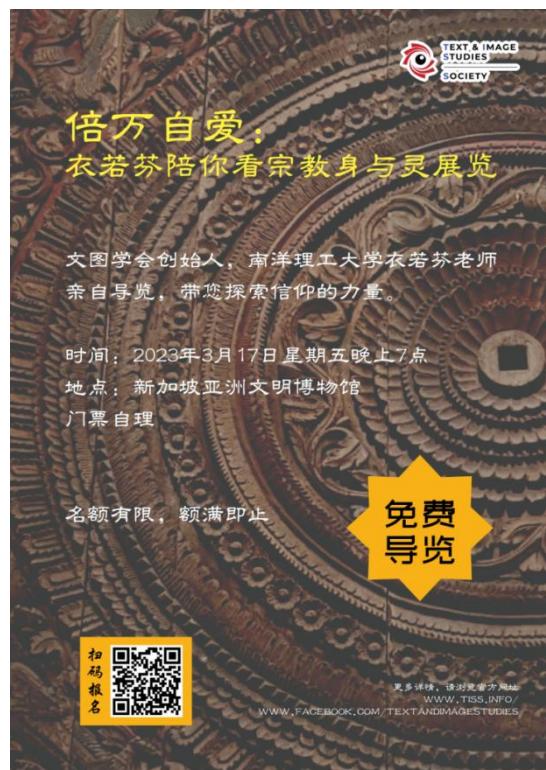
☆ 收藏

文图学会举行新书发布会。 (照片: 文图学会)

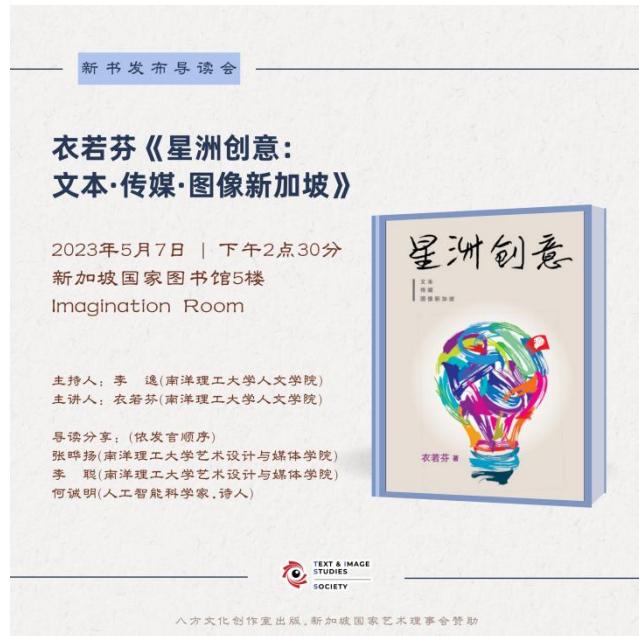
8world 新闻网报导文图学会新书秀活动 (2022 年 12 月 4 日)

“回到白居易的时空：衣若芬陪你看黑石号沉船文物”海报

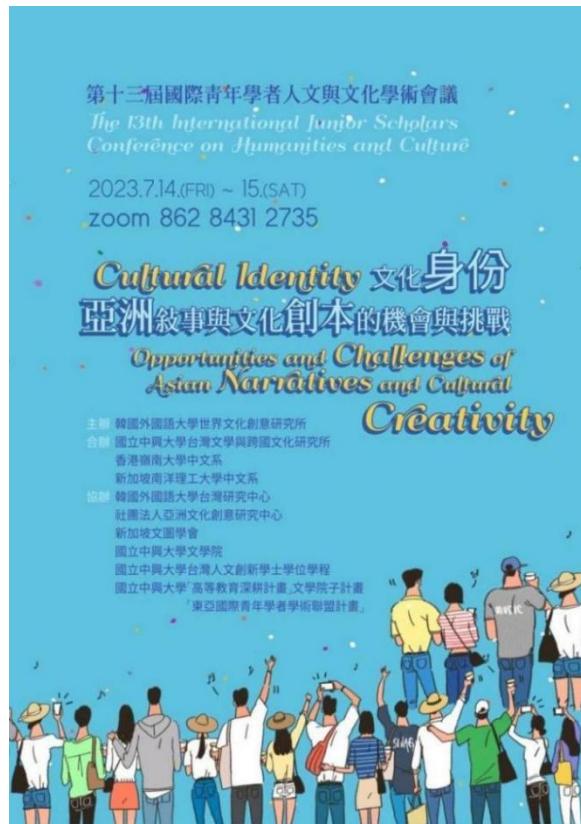
“倍万自爱：衣若芬陪你看宗教身与灵展览”导览海报

衣若芬《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》新书发布会海报（2023年5月7日）

“衣若芬陪你看狮城美术·百年光华特展”海报（2023年6月18日）

第13届国际青年学者人文与文化学术会议海报（2023年7月14日-2023年7月15日）

“狮城美术·百年光华”特展的历史意义讲座海报（2023年7月16日）

“台湾数位诗的互文与跨界”讲座海报（2023年9月1日）

2023年衣若芬书展暨打开文图学工作坊海报（2023年9月2日-9月30日）

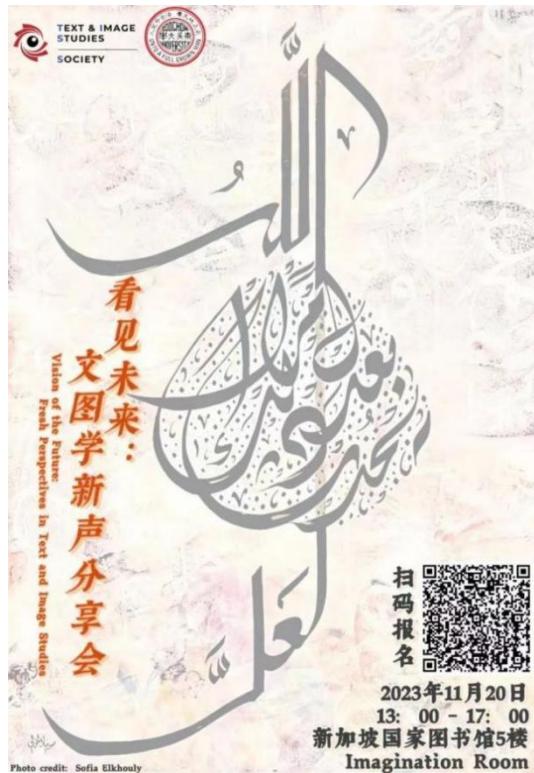
2023 打开文图学工作坊第一场讲座海报 (2023 年 9 月 16 日)

2023 打开文图学工作坊第二场讲座海报 (2023 年 9 月 23 日)

2023 打开文图学工作坊第三场讲座海报 (2023 年 9 月 30 日)

看见未来：文图学新声分享会海报（2023年11月20日）

“虚拟作为一种扩延的新真实”讲座海报（2024年2月5日）

“量化历史人物传记数据计算的规则探索与技术工具&
生成式人工智能驱动的元宇宙社交网络”讲座海报（2024年2月15日）

“朝鲜燕行使笔下的清朝皇帝相貌”讲座海报（2024年2月16日）

衣若芬陪你看“马尼拉大帆船”特展海报（2024年3月1日）

“《燕行录》和洪大容的研究史：从华夷一也到华东酬唱”讲座海报（2024年3月22日）

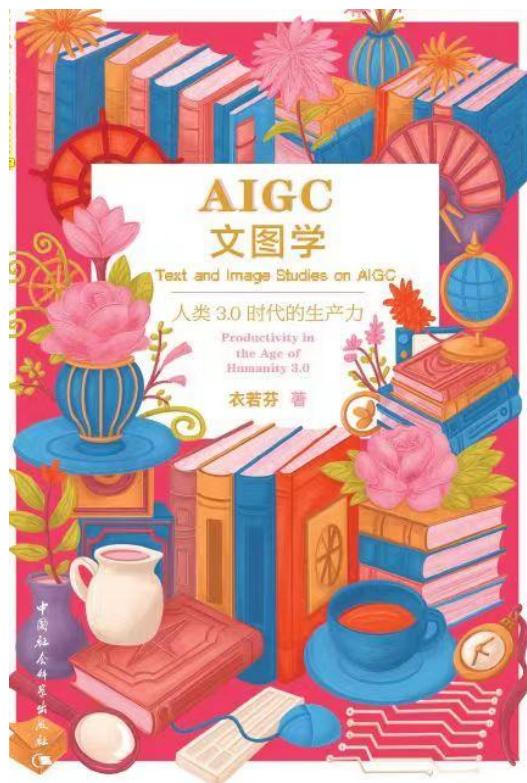
“AI 来了，作家怎么办？创意写作教学的实践和挑战”讲座海报（2024 年 4 月 19 日）

“诗集《星光印象》导读与唱诗会”活动（2024 年 4 月 20 日）

“文图学同馨会”在河南开封成立（2024年5月28日）

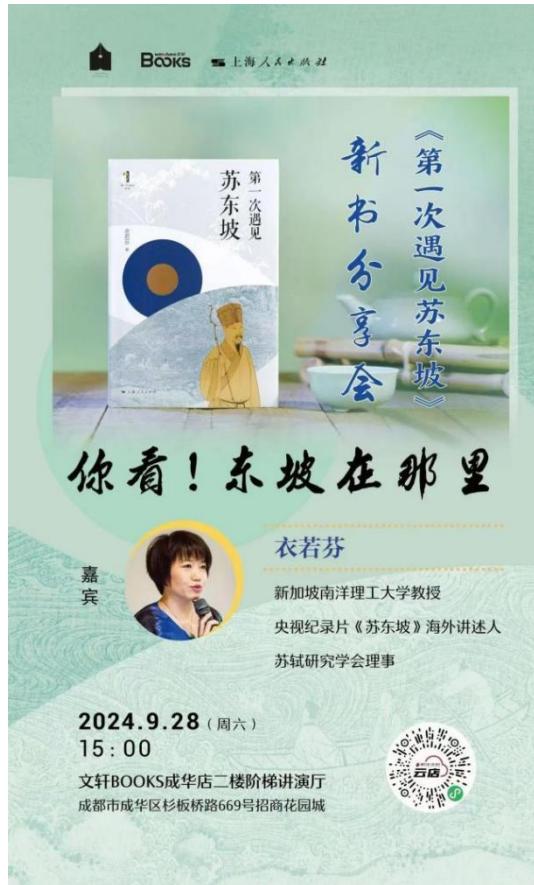
衣若芬著，《AIGC 文图学：人类 3.0 时代的生产力》（北京：中国社会科学出版社，2024 年）

第十四届国际青年学者人文与文化学术会议（2024年8月8日）

善济文化大讲堂（第七讲）——《自爱自在：苏东坡的生活哲学》（2024年8月11日）

你看！东坡在那里——《第一次遇见苏东坡》新书分享会（2024年9月28日）

《AIGC 文图学:人类 3.0 时代的生产力》新书分享会（2024 年 11 月 6 日）

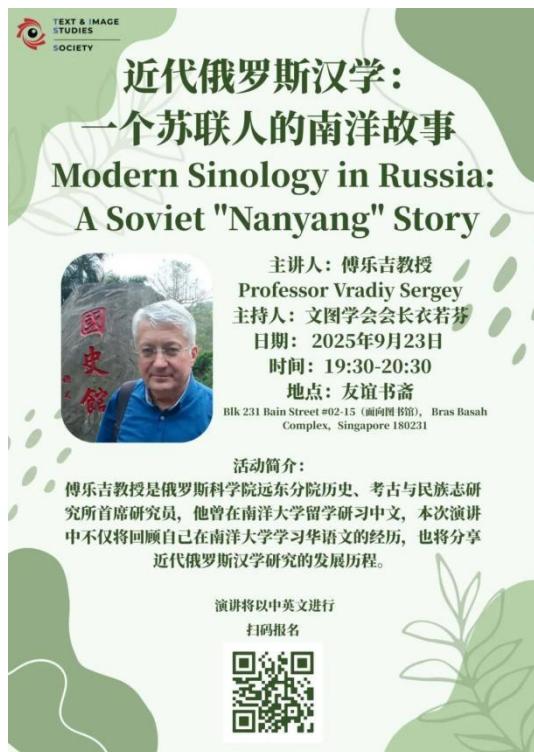
AIGC 文图学: 新书&金鱼尾狮奖人工智能微电影展 (2024 年 12 月 15 日)

“A New Look at Old Calligraphy: the Case of Su Dongpo 苏东坡（1037-1101）”讲座
(2025年3月13日)

《艺游狮城：翻看新加坡美术手帐》新书分享会 (2025年4月19日)

“近代俄罗斯汉学：一个苏联人的南洋故事”讲座（2025年9月23日）

“千年宋韵·世纪故宫”云端讲座（2025年10月10日）

“故宮百年院慶”特展導覽二場（2025年11月21日&11月27日）

2025 国际青年学者人文与文化学术会议（2025 年 11 月 29 日）

“衣若芬陪你看展览：用文图学玩转新加坡”（2025 年 12 月 19 日）

書訊：《千年宋韻·世紀故宮：衣若芬詩畫文圖學論文集》

一、簡介

本書彙集衣若芬博士多年關於中國詩畫與文圖學的研究成果，聚焦宋代藝術與故宮文化遺產的對話與詮釋。全書十一篇論文，從「西園雅集」的公案談起，涵蓋歐陽修《集古錄》的文本研究、楚辭《九歌》中湘君、湘夫人的圖像演繹、杜甫〈麗人行〉的美學隱喻，到蘇軾《黃州寒食帖》的文圖流轉，皆以嚴謹考據與詩性思維交織展開。

書中不僅討論圖像與文字的互動，也追溯藝術作品在歷史中的流傳軌跡與文化記憶。透過文圖學的視角，本書為理解宋代藝術精髓與故宮典藏提供獨特視野，展現千年宋韻在百年故宮中的當代表達與文化迴響。

二、作者序言

千年宋韻 世紀故宮

10月出生的我，大約在中學階段，就把去臺北故宮博物院參觀當成生日的某種「儀式」。即使當天不是週末假日，還是會在10月找一天去逛逛。10月10日，是故宮博物院的成立紀念日，所以當月一定會有年度特展，限展42天的珍

貴書畫，也都會集中在那段期間亮相。而且，配合院慶，展覽圖錄和書籍、複製品等打折出售，更是我給自己買生日禮物的好理由、好機會！

1990 年，第一次在海峽兩岸解禁之後進入龐然的紫禁城，巍峨高聳的宮牆令人望而生畏，難怪戲曲裡演皇帝偷偷「微服出巡」，住在宮裡挺嚴肅、挺緊張的吧！展覽空間條件不佳，不合適書畫展示，我只逛了鐘錶館，於是有了「臺北故宮看文物；北京故宮看建築」的印象。

移居新加坡之後，每次到臺北和北京，只要時間允許，故宮是不可或缺的行程。北京故宮的武英殿，修繕得具備書畫館展廳的規模；曾經遭火患的建福宮花園，新築成會所性質，適合召開論壇。

2014 年，我應邀參加「燕行使進紫禁城」 國際研討會，談清代朝鮮使臣在北京的紀念肖像畫。2015 年，故宮博物院成立 90 周年，我兩度受邀「進宮」，先是 9 月討論《石渠寶笈》；10 月 10 日出席「故宮博物院成立 90 周年暨普天同慶——清代萬壽盛典展學術研討會」。在飛簷樓閣的欄杆前遠眺明代崇禎皇帝自縊之處景山；避開沖向《清明上河圖》的「故宮跑」人群，享受夜場觀展的幽靜微邈，和千載古物直面相對。學術同行切磋琢磨，紛紛期盼著十年之後的百年大慶盛事。

繼 2019 年之後，直到去年再在北京故宮參加元代書畫國際學術研討會，詢問百年慶特展，似乎尚未定案。眼看 10 月將至，坊間自媒體發佈的消息未見官網正式宣告。

近年兩岸關係僵化，臺北故宮不像十年前熱烈與北京故宮合作「神筆丹青——郎世甯來華三百年」特展，而是向日本東京國立博物館借李公麟（約 1049-1106）《五馬圖》和南宋李生《瀟湘臥遊圖》，推出「千年神遇——北宋西園雅集傳奇」。「西園雅集」是相傳在北宋駙馬王詵（1048-1104）府邸舉辦過的一場聚會，賓客包括蘇軾（1037-1101）、黃庭堅（1045-1105）諸文人。我是中文學界第一位以「西園雅集」為題出版著作的研究者，2001 年在北京出版的《赤壁漫遊與西園雅集——蘇軾研究論集》，是我在中國大陸出版的第一本個人書籍。

在那個互聯網還不發達，沒有圖像資料庫的年代，「西園雅集」是我 1996 年 8 月成為職業學術研究人員的第一次發表主題。為了證明「寫小說的衣若芬也能做好學術研究」，我花了 4 個月，翻遍了所有力所能及的文獻和圖冊，掃描、

輸入、整理資料。報告論文時，我是同單位第一個用 PPT 的主講人。話音剛落，聽眾沉默地看著我，研究哲學的劉述先先生首先肯定我結合文字和圖像「另類考據」的貢獻，夯實了我日後創發「文圖學」的基礎。

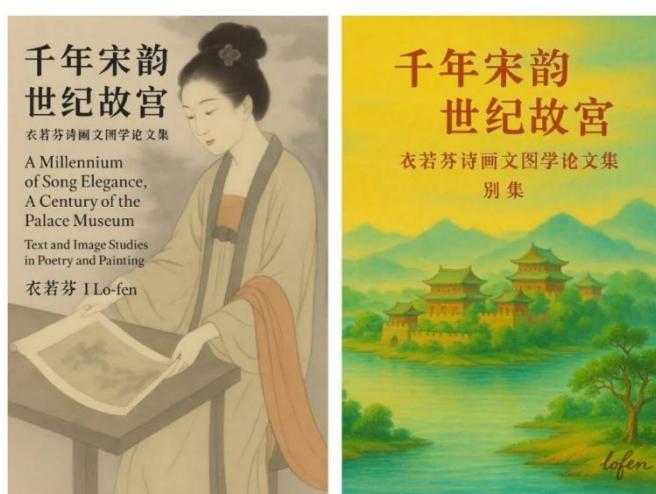
方聞先生是我的「師祖」，對我分析傳宋徽宗《文會圖》謬贊有加。在昏暗的展廳，傅申老師的話照亮了我的迷途：「這書法不是宋徽宗，還會有誰寫得出？」這位詩書畫兼通的帝王，是故宮收藏的領航家。

翹首故宮百年，臺北故宮的何傳馨先生曾經和我商議以蘇軾為焦點，畢竟收藏了全球最豐富的蘇軾作品啊。上一次展覽《黃州寒食帖》，是十年前。我朝著《前赤壁賦》的書跡，錄製解說視頻，其他參觀者聽得目瞪口呆，問我是何方「神聖」？

我只是一個剛好十月生日，自以為和故宮博物院天然有緣的「守藝人」。用發揮文物永恆意義的精神，從事研究和推廣。懷想幾位仙逝的前輩，感恩垂愛，編選十篇論文，題名《千年宋韻·世紀故宮:衣若芬詩畫文圖學》為念。

本書選取臺北故宮博物院 2025 年「千年神遇」和「甲子萬年」展件中，我曾經研究的書畫作品，這些作品大部分過去被收藏於紫禁城內某處。我用詩畫文圖學的方法提煉其精藝，論文皆經過學術專業評審。關於「文圖學」（Text and Image Studies），已經有多部書闡述過，讀者請參閱我的網頁（lofen.net）。

本書由晉越辰先生協助編輯，收集圖像。越辰隨我修讀碩士，呈交學位論文之後，投入本書工作，並自發設計封面，認真負責，由衷感謝！原先我和 ChatGPT 設計的封面也一并收入，以見證人工智能科技的進展。

筆者與 Chatgpt 合作生成的封頁

想起我在故宮博物院前身「古物陳列所」的庫房寶蘊樓看到的箱子，裝載文物避亂南遷；當我百年，我無需一口箱子，我的文字，在雲端空間。

衣若芬書於新加坡

2025年9月21日

三、目錄

四、書籍購買方式

1.订购: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0xfdEF6Rk94enRMeVpObEZ3dy01NC1fdEJoUXxBQ3Jtc0tsdU1JRmh3OFJOZHFGZIBZZkJGWGNu0NPQU41Y016WRCLWxIVFpmUlB3ai1tNzVqcWdaWFdHUV9PZDFZclFGRThTVE52OW5NaW1LUGxST2ZOWmVOa3Z3RjBVWjkxYlZyM1Z

2.Kindle: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpVUzc4RWk5cHRmX1phdEJwcS1XcG9DbF9Md3xBQ3Jtc0ttNVIIaVpRcFFFVIIWldQTpSMVE0WE40NUpleENHQVZ6MGRmU1Y5NHN0ZWstbUIOU1pxaGhhZWExVVhMSjRQekJqSHNFUWhUSHNvQVhTQ0FqQ05HSzdmM1h6dGJFNS16Mmx

注：读者专属视频及本书相关视频资讯请参见本刊《纪要 | 《千年宋韵·世纪故宮：衣若芬诗画文图学论文集》新书发布分享会》一文文末。

文图学会入会申请，欢迎加入！

文图学会官网

文图学会微信公众号

