词体嬗变与理论觉醒

关键词 宋元 词学 文学研究

○汪 攀

丁放、甘松著《宋元词学史》将宋元时期的词学演变发展的历史作为核心研究对象,紧密联系当时的经济文化政治背景,点面结合、以线贯穿、以史论结合的方式对宋元时期词学发展演变的历史作全面而系统的梳理与探讨。既从历时性的角度揭示出宋元时期词学的发展演变脉络,探究词学理论的起源及演变;也从共时性的角度整理宋金元时期主要词学观和词学理论,总结评价这一时期词学理论研究各种成果的意义和价值。

《宋元词学史》以宏阔的学术视野,在千年词学流变中构建起一座贯通词乐形态、词籍流传与词学理论的三维坐标和多维度的阐释体系。作者以词体本位的艺术自觉,揭示了宋元词学从实践突破到理论觉醒的完整脉络;在词体艺术的生命周期中探寻其兴衰嬗变的深层逻辑,展现出词学研究范式转型的学术自觉;在词史演进与词论建构的双向互动中,呈现出中国韵文传统中最为璀璨的明珠如何完成其精神蜕变。

《宋元词学史》丁放、甘松著 安徽教育出版社 2024年12月版 98.00元 ISBN:9787533698706

词乐体系的解构与重构

北宋词坛的繁荣建立在完备的燕乐体系之上,《宋元词学史》通过梳理大晟乐府到民间新声的流转轨迹,揭示出词体音乐基因的复杂性。柳永"新声竞奏"的创作实践实则是士大夫文化与市民审美碰撞的产物,周邦彦"下字运意皆有法度"的词学追求暗含着雅俗音乐元素的调和策略。至南宋姜夔"自度曲"的出现,标志着词人从被动倚声转向主动制谱,这种音乐主体意识的觉醒为后世词乐衰微后的文体独立埋下伏笔。

金元词乐在文化碰撞中呈现出独特的演化路径。著作指出,"金乐得自北宋之汴京""元乐则继承了金乐",但是到元代,"词尚有可歌者,但已逐渐趋于衰落",并直接指出词乐亡于元。当女真民族的马上之乐与蒙古民族的"达达乐曲"不断解构传统词乐的宫调体系,宋代蔚为壮观的词牌不可避免地发生韵律变异。当元杂剧的"曲唱"艺术吸纳了词体养分,词乐最终在艺术形式的代谢中完成其历史使命。

词体艺术本位的觉醒

晚唐五代,"以温庭筠、韦庄为代表的文人词是歌筵舞榭上侑酒佐欢之具","到李煜手中,词在艺术上才算真正成熟",李煜的"血泪书写"标志着词体艺术生命的真正觉醒。王国维所谓"始变伶工之词为士大夫之词"的论断,被具象化为南唐故都的残垣与汴梁宫阙的月影。这种艺术本体的觉醒,恰似敦煌飞天挣脱洞窟的束缚,在宋词的天宇中舒展其审美维度。

宋代词话在诗教传统与音乐本位之间建构起独特的理论话语。李清照《词论》以"别是一家"确立文体边界,杨缵《作词五要》将协律置于创作首位,反映出南宋词坛对音乐本体的最后坚守。这些看似对立的观点在《宋元词学史》中获得辩证性阐释,显示出理论争鸣如何推动词体艺术的形式自觉。

创作实践的双峰并峙

书中对苏、柳词风多有评述。对前人的东坡"以诗为词"和苏词不可歌、不协律之论多有驳斥,并通过仔细稽考,罗列苏轼可歌之词40首。苏轼的"以诗为词"不是简单的文体僭越,而是士大夫精神对音乐形式的重新占领。《水调歌头》的明月清辉下,词乐同源的本质在"指出向上一路"中得以保全。与之形成奇妙对照的柳永,则将词体彻底沉入市井的烟火。柳词中"忍把浮名,换了浅斟低唱"的叛逆,实则是新兴市民阶层审美趣味的胜利宣言。这种雅俗分野在金元词集《绝妙好词》与《草堂诗余》的编纂取向中得到历史回响。

理论建构的多元对话

金元词论在文化转型中开辟出多元对话的理论空间。王灼《碧鸡漫志》对词乐源流的考辨与胡仔《苕溪渔隐丛话》的诗话体批评,构成了宋人词学观的双重镜像。至张炎《词源》标举"清空骚雅",词学完成了从技法总结到美学范畴的飞跃。金元之际的《滹南诗话》与《浩然斋雅谈》,则在北地铁马与江南烟雨的碰撞中,见证着词体精神的嬗变。元好问"慷慨歌谣绝不传"的呼喊,不仅是时代悲音的投射,更是词体容纳历史的明证。陆辅之《词旨》强调"命意贵远,用字贵便",预示着词学重心向文本本体的转移。这种理论转向与词乐衰微形成历史合谋,使词体最终完成从音乐文学向抒情诗体的蜕变。

在词学研究方法论的层面,《宋元词学史》的跨学科视野不仅拓展了词学研究的疆域,更在方法论层面为传统文体研究提供了新范式。当著作将词体艺术置于文化生态的整体场域中考察,那些曾经被割裂的音乐形态、文本结构与理论话语,终在历史长河中呈现出有机的生命律动。

在这部厚重的词学论著中,作者以考古学家般的耐心梳理词体发展的地层,又以哲学家般的睿智揭示艺术规律的脉动。当我们将视线投向《中州乐府》中保存的北方词脉,再回望周密编选《绝妙好词》的审美坚守,便能理解词学传统如何在宋元易代之际完成其文化基因的传承。这种穿越时空的理论观照,使得该书既是对往昔词学成就的总结,更是对当下文学研究的启示——艺术的永恒生命,永远在形式创新与精神坚守的张力中获得新生。

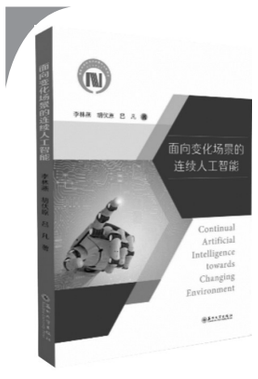
解码AI遗忘困境:持续学习理论突破与实践启示

关键词 人工智能 持续学习 解决方案

○沈 琴

在人工智能技术迅猛发展的今天,传统机器学习模型依赖静态数据训练的局限性日益凸显——面对动态变化的数据环境,模型常因"灾难性遗忘"而难以适应新任务,这一问题成为阻碍AI持续进化的关键瓶颈之一。国家科学技术学术著作出版基金项目、自然科学与工程艺术项目研究成果——《面向变化场景的连续人工智能》一书应运而生。该书系统阐述了持续学习(Continual Learning,CL)的核心理论与前沿实践,不仅为学界提供了突破性解决方案,更为工业界开辟了智能系统自适应优化的新路径。

该书从理论到应用层层递进。首章即切入持续学习的分类与挑战,将动态环境下的学习场景细化为任务增量、域增量与类增量三类,并直指"灾难性遗忘"这一核心痛点。针对传统重放方法在域转移中的脆弱性,第二章提出的多域多任务(MDMT)重放方法通过跨域Softmax与两级角度边际损失的协同设计,实现了新旧任务的并行优化,在图像分类任务中显著缓解了域偏移问题。第三章的MetaSP元学习算法则进一步引入伪更新与双目标优化框架,通过量化样本对模型稳定性和可塑性的动态影响,为重放方法的样本选择与鲁棒的模型更新提供了科学依据。这些方法不仅体现了理论深度,更通过实验验证了其普适性与高效性。



《面向变化场景的连续人工智能》李林燕、胡伏原、吕凡著 苏州大学出版社 2024年12月版 58.00元 ISBN:9787567250154

第四章聚焦在物联网与边缘计算蓬勃发展的背景下,并行持续学习(PCL)的复杂挑战,创新性地提出非对称梯度距离(AGD)与最大差异优化(MaxDO)策略。AGD通过梯度幅度与方向的差异化度量,有效平衡多源数据流的冲突;MaxDO则从梯度差异最小化角度减少遗忘,二者的结合为分布式环境下的持续学习提供了可扩展的技术路径。第五章针对多标签持续学习(MLCL)的标签关系构建难题,提出增强图卷积网络(AGCN++),通过部分标签编码器与关系保留约束的协同,既解决了部分标签的模糊性,又维护了跨任务的标签关联性,在医疗影像与工业质检等场景中展现出实用价值。

联邦学习(FL)因数据隐私保护需求而备受关注,但其在持续学习任务中的长期遗忘问题尚未解决。第六章提出的Fisher信息累积学习(FINAL)方法,通过全局Fisher矩阵的动态维护与神经元重要性评估,实现了联邦框架下知识的持续积累。该方法在医疗诊断与金融风控等隐私敏感领域具有重要应用潜力。第七章则转向在线持续学习(OCL),提出基于质心的重放(CBR)方法,以质心缓存机制优化样本选择策略,结合质心距离蒸馏约束,显著提升了在线场景下的模型鲁棒性,为实时推荐系统与智能客服等应用提供了技术支撑。

尤为值得关注的是第八章对V2X感知的探索。面对复杂交通场景的感知局限,研究团队提出自适应路车感知(AR2VP)框架,通过路端单元(RSU)的动态提示重放(RPR)策略,实现了跨场景的持续优化。该方法在3D目标检测与场景分割任务中的优异表现,为自动驾驶技术的落地提供了可靠保障,凸显了持续学习在智慧交通中的战略价值。

该书的学术贡献不仅在于方法论的创新,更在于其跨领域的系统性整合。作者团队基于5年深耕,将元学习、图神经网络、联邦优化等多领域技术熔于一炉,构建了覆盖理论、算法与应用的完整知识体系。书中提出的七类核心方法——从MDMT重放到AR2VP感知——均以实验数据佐证其有效性,展现了"理论驱动实践,实践反哺理论"的研究范式。此外,作者巧妙穿插机器学习基础知识,既降低了入门门槛,又为专业读者提供了深度思考的空间。

作为国家科学技术学术著作出版基金项目成果,该书的出版标志着我国在持续学习领域的研究已跻身国际前沿。李林燕、胡伏原、吕凡三位作者兼具学术深度与工程经验,其团队在智慧城市、图像处理、机器学习与模式识别等领域的丰硕成果,为该书的实践导向奠定了坚实基础。对于人工智能研究者而言,该书既是攻克"灾难性遗忘"难题的技术手册,也是探索动态智能系统的理论指南;对于产业界,则为构建自适应AI应用提供了方法论与工具箱。在数据环境瞬息万变的当下,这部专著无疑为人工智能的持续进化点亮了一盏明灯。

数字电影美学:电影美学探索的新起点

关键词 数字电影美学 知识体系 理论研究

○王志敏

谢建华教授新著《数字电影美学》,可以看成是电影数字化进程中,中国电影美学自主知识体系建构、理论研究和教学总结相结合的一项具有开创性、领时代风气之先的成果。该书最突出的特点是建构了一个相对完善、严谨、具有前瞻性的电影美学知识体系,并将最新的数字电影美学研究成果立体化、逻辑性地呈现在读者面前。

这本书不但表明作者坚持电影美学纯粹性的学术态度,而且表明了他对电影美学已经进入一个崭新时代的理论认知。全书对数字电影美学知识的架构由7个结构相对合理的模块组成,看起来无懈可击。第一章"知识逻辑"开宗明义告诉我们,数字电影美学知识作为人类知识体系中具有特殊重要性的一部分,我们在对其进行收集、筛选和整理过程中所依据的最根本的原则便是逻辑。第二、三、四、五章,智性体制、再现体制、作者体制、观看体制,特别引人注目且不同凡响地四次重复使用了"体制"这个概念。在我看来,这种重复使用一定不是随意为之,而是作者深思熟虑的结果,尽管作者并没有给"体制"下一个定义。

《数字电影美学》谢建华著/北京大学出版社 2024年6月版/79.00元 ISBN:9787301352106

怎么理解"体制"这一核心概念呢?我想起了"存在三部曲"《存在与时间》(1927)、《存在与虚无》(1943)和《存在与事件》(1988)。海德格尔、萨特和阿兰·巴迪欧依次在其中宣示了存在的命运:时间是存在的条件,虚无是存在的归宿,事件是存在的确证。在逻辑上,这三部曲似乎预示了存在论的第四重奏——《存在与机构》。如果人是被机构性区隔及组装式建构的动物,那么,第四重奏讲述的就是,机构是存在的坎陷。我突然感觉到,谢建华所说的"体制",是比人的存在坎陷于其中的机构更大的坎陷,人的一切活动和作为都是被体制所区隔、组装、建构和调试的。电影美学研究的所有重要方面,脱离了几乎无所不在的体制,孤立地进行研究,是不可能得出有价值的观点和结论的。

第二章"智性体制"开诚布公地宣布,对电影的研究,特别是电影美学研究,是一定要有学术准备的,是必须有门槛要求的。就像德勒兹仿佛预先专门针对大卫·波德维尔和诺艾尔·卡罗尔所倡导的"电影研究和电影批评不需要任何理论准备,随时随地都可以开始"的"中层论"观点所说的,不要问什么是电影,而要问什么是哲学。德勒兹的意思是,在没有把哲学本体论问题搞明白之前,我们对电影的理解永远也达不到哲学本体论要求达到的那个程度。谢建华使用"智性体制"意味着:问题已经到了这样一种严峻的程度,电影美学研究涉及的那些最根本的概念或问题,如果不能从哲学本体论的意义去探讨,无法得出有价值和有意义的观点。

哲学家、数学家阿弗烈·诺斯·怀特海曾说过两段非常重要的话:"一个好的记法,可以把大脑从所有不必要的工作中解放出来。让大脑专注于更高深的问题……""符号未经恰当的定义,根本不是一个符号,他只是纸上一滴墨渍,有个容易认出的形状罢了。一串墨汁证明不了什么,只能证明有只坏掉的笔或一个粗心的作家存在。"现在我们可以认识到,记法和符号其实就是概念,而概念是需要定义的。概念和范畴的重要性表现在人类认识世界的过程,仿佛我们的思维用语言文字编织一张帮助我们认识和掌握自然现象的纵横交错的网,概念和范畴就是这张网上一个又一个的纽结。正是通过这些纽结,我们的思维才能够反映整个世界(自然界和社会)客观过程的联系和发展。这本书呈现在读者面前的,正是一张通过概念和范畴的自我运动,和相互转化编织而成的一张认识数字电影美学的网。而这张网的根本特点,是在过滤掉了可见性的同时,通过概念和范畴关联着可见性。

接下来的三至七章——再现体制、作者体制、观看体制、审美经验和美学批评中,作者用5章,即5个块面总结美学知识体系,架构看似是传统的,观察的视角却是全新的,因为各个层面的具体结论都有了重大更新。全书在重新审视了纪实、再现、作者、风格、观众、屏幕、图像、符号、索引性、原创性等在传统电影美学中占有重要地位的概念的基础上,进一步提出、探讨了数字技术和网络技术推动电影美学向数字电影美学变革过程中出现的一系列新的概念转型,包括新形象、新叙事、新类型、新语言和新的本体论。同时还涉及了数字电影美学与经典美学究竟是一种传续、延伸关系,还是一种彻底的挑战和决裂关系等问题。值得称赞的是,作者在这些问题上采取了一种向前看的发展眼光和多元开放的立场。特别是书中提出的电影的"无限本体论"的观点和策略,强调电影的本体是开放的,不是固定不变的,电影在本质上随着时代和技术的发展、观众的需求以及文化的变迁而不断变化、持续扩展,具有无穷演变的可能性和存在空间。不能把电影简单理解为一种视觉艺术或叙事媒介,在一定条件下,电影还是一种可以跨越时空、连接现实与虚拟、融合多种艺术形式的综合艺术或媒介手段。电影不再局限于传统的银幕和影像,而是向虚拟现实、增强现实、互动电影等新的领域拓展。

我曾经指出,电影未来发展将引起一个全思化进程,人们用电影进行思维的一天终究会到来。尽管现在我们对思维的了解还很不够,但是可以肯定的是,思维不仅是大脑皮层的事,也不仅仅是身体的事,还是世界的事。正如中国古人的天人合一、知行合一思想所表达的那样,人是与天地同在、同思的。该书的出版,不仅开启了数字电影美学作为电影美学探索的一个新阶段的新起点,而且预示了数字电影美学关于"电影是否能够思维"的无限探索空间。这本书可能留下的一个最大的悬念和考验,就是将来我们究竟如何配置可见性和可听性。

(作者系北京电影学院资深教授)

仰望星空,追逐飞天梦想

关键词 星空 科普 沉浸式

○郑一斐

好奇心是最好的老师,人类第一次抬头仰望夜空,就想知道,星星到底是什么模样,未来出版社出版的《仰望星空》则给憧憬神秘夜空的每个读者带来一个新的世界,为我们打造身边的星空博物馆。

身边的星空博物馆、超实用的观星指南

该书涵盖广泛的星空知识,内容涉及星空、月亮、太阳、行星、恒星和星座,还提供了索引和术语表。完整丰富的知识体系,新颖前沿的太空科学介绍,严谨认真的科学态度,让这本书在众多星空科普书中脱颖而出,为孩子们搭建一个身边的星空博物馆。

同时,全书有300多张全景高清大图,并配有丰富多彩的探索实验和环节,神奇的夜光封面,给人以震撼的视觉冲击,也能激发探索欲望,增强图书美感。

作为一本科普书,知识的正确性无比重要,该书特邀国家授时中心、陕西天文学会专家审读,并获得科普薪火计划的推荐。

《仰望星空》[美]梅格·撒切尔著 未来出版社 2021年11月版 98.00元 ISBN:9787541772177

沉浸式游戏体验、提升孩子核心竞争力

不同于其他天文科普书,除了星空硬知识,该书也充满实操性、互动性,设置了很多温馨体贴的环节,让读者和星空中的月亮、星星、太阳建立了情感上的有效链接,科普知识不再是硬性填充,而是变成了一种乐趣,沉浸式的游戏体验。在浓厚的兴趣和好奇心驱使下,孩子们掌握了通往科学之路的密钥,在"双减"的形势下,具备了学习的自驱力,无疑提升了孩子的核心竞争力。

比如第一节"迈向星空",以"星空属于所有人"发端,"我们的宇宙充满了恒星、行星和许多不同种类的神秘物质,无论你在哪里,你都能看到他们。"那么,如何科学地、有准备地户外观星,"天空上有什么?"编者准备了"天文笔记本"环节:户外观星,你要准备什么?开始记录天空日志。无疑,在自己动手准备、思考、设计,观察游戏中,深度参与感会让阅读节奏有张有弛。

该书既有严肃的知识讲述,又有轻松有趣的天文笔记环节,还可以Cosplay成为气象观测员;或者来一个什么也不需要的小游戏:用自己天然的测量工具——手和指头测量星星之间的角度;再不行现学现用,用手边工具制作红色手电筒一起观星;更可以用上道具——双筒望远镜……有了神助攻,更有意思!

科学方法论、养成高效学习思维

区别于常见星空科普书,该书在讲述科普知识的时候,通过各个有效环节(如小实验)的设置,让孩子在不断参与、不断学习中,掌握科学的学习思维和方法,拥有了强有力的学习能力,便能触类旁通,举一反三,在各个知识领域均有所感悟提升。

总之,《仰望星空》是一本引人入胜的天文科普读物,全书以观测者的视角向读者介绍星空、月亮、太阳和恒星世界等天文学知识。书中充满大量令人震撼的天文图片,配以形象生动的示意图,令读者领略宇宙之美,领悟宇宙之秘。每个章节最后配有"天文笔记",指导读者进行一些有趣的天文观测实践。该书译文忠实于原著,语言优美,特别适合青少年阅读,能激发读者热爱天文的兴趣。即使成年人读者,也会从中获益匪浅。