

抽象文化对文艺创作的启发

马 忠

从综艺喜剧《技能五子棋》那道无形的“理解鸿沟”，到小红书上由千万笔记共同谱写的“抽象”狂想曲，一场青年文化的集体共振正在发生。华东师范大学中文系教授徐默凡在《年轻人为什么热衷于“搞抽象”？》（《文汇报》2025年10月29日10版）中表示，这未必是表达的“堕落”，网络抽象表达获得的额外解读效果主要来自情绪价值。笔者认为，这股“搞抽象”之风，其意义已超越浅层的情绪价值。

剥开其戏谑的外壳，抽象文化实质是青年一代对当代社会的深刻回应：它既是认知的适应策略，也是身份建构的语言，更是文化的突围路径。传统线性表达在信息爆炸时代有时失语，抽象文化以碎片化、反逻辑的方式，构建了一套高效的“暗号”系统。从荒诞围观，到精准自嘲，这并非简单的情绪宣泄，而是青年认知模式与时代节奏的深度适配。其打破传统套路化叙事规则的创新特质，为喜剧、电影等文艺创作提供了启示。

叙事逻辑可从“线性闭环”转向“碎片共振”。抽象文化证明，碎片化、反逻辑的叙事能更精准地捕捉当代人的精神世界。其优势在于，它不再依赖严密的因果链条，而是通过建立强烈的情感聚焦，让观众在看似跳跃的场景中自行完成意义连接。综艺喜剧《父亲的葬礼》，以“儿子回忆父亲”这一主线，将企业家、科学家、外星人、古希腊哲学家等一系列荒

诞角色有机串联，彻底打破现实逻辑的束缚，却通过“每个人心中的父亲都是多面且神秘的”共鸣，让观众在碎片化的荒诞场景中读懂父子关系的复杂性。电影《流浪山小妖怪》更是将“抽象现实主义”融入叙事，用小妖怪的职场困境映射当代青年的生存焦虑，以符号化的情节与反套路的结局，替代了传统现实主义的线性叙事，既保持了对现实的观照，又通过抽象表达实现了精神抽离感，成为今年暑期档爆款。

受众关系可从“被动接受”转向“圈层共建”。传统文艺作品多由创作者单向输出价值观，而抽象文化的流行证明，让观众成为“文化共建者”能极大提升作品生命力。“彪学”的兴起便是生动案例，观众通过解构电视剧《马大师》中范德彪的台词与行为，赋予角色新的时代内涵，使作品突破原有叙事边界，形成跨圈层的文化共鸣。电影创作中，这种“共建逻辑”同样适用，创作者可在作品中预留抽象符号接口，如电影《功夫》中周星驰的“无厘头”台词被后续观众不断解构复用，成为跨越时代的文化梗，本质上是完成了从“作品输出”到“圈层共创”的转化。这启示创作者，可主动构建可解读、可二次创作的抽象符号体系，让观众在解码与再创作中获得身份认同，使作品生命力持续延伸。

价值表达可从“直接说教”转向“荒诞解构”。用荒诞与反讽进行隐性表达，往往比说教更能引发共情。例如，有短

视频扎根现实生活，用“女乘客遗落物品引发彩礼争执”等反逻辑情节，荒诞解构了年轻人的婚恋观与人际信任危机，比直接叙事更具冲击力。电影创作中，这种思路可打破“非黑即白”的价值表达，如避免对工作和生活直接“控诉”，转而用抽象化的叙事规则与荒诞情节，让观众在笑声中自行领悟生活真谛，这种“润物细无声”的价值传递，更符合当下年轻人的接受心理。

读懂抽象文化，是理解当代青年生存逻辑与文艺未来走向的关键。其对传统叙事规则的打破为创作带来三点启发：用碎片化内容引发共鸣，以圈层共建激活受众参与，借荒诞表达重构价值传递。我们不应仅视其为情绪释放，更应看到其创作革新意义——在尊重青年文化创新的同时，秉持现实主义精神与主流价值观，让抽象表达成为连接时代情绪、传递深刻内涵的桥梁。这既保持先锋性，又赋予作品持久生命力，是对抽象热潮最恰当的创作回应。

当然，我们也需警惕抽象文化走向极端的风险。当无厘头沦为低俗恶搞，当反叛偏离主流价值观，抽象表达便会失去其文化价值，沦为空洞的娱乐狂欢。文艺创作同样需要把握边界，抽象并非脱离现实的无的放矢。因为，脱离现实的抽象，终将如纯粹的抽象绘画般陷入“过度失焦”的困境，难以形成广泛共鸣。

笔墨当随时代——陈陈相因创作的张力与困境

李 波

“陈陈相因”，出自《史记》，言太仓陈粮叠积竟溢仓外。

身为普通读者，我深深偏爱青年作家陈陈相因的作品。她的创作，是冬日老墙缝里冒的新芽——根还缠着往昔的黄土，叶却要碰当代的风。不久前，在中国当代文学研究会、北京师范大学国际写作中心指导，山东城市出版传媒集团联合多所高校举办的2025“文学新势力”青年作家写作大会上，她荣获首届“文学新势力”十大青年作家称号。

在传统与现代的融合上，她的作品扯着股耐品的劲：一边回望文化的根，一边又和沸腾的现实隔层薄纱。捧读她的文集，墨香里混着北方冻土的凉，都市地铁的潮，这味道，本就是当代文化的鲜活样本。

最动人的，是她死磕的“在地性”。别人在全球化里找不着北，她偏把笔钉在养她的寒疆。写大庆油田，不写工业符号的冷，只写生命热源的暖——抽油机转着，是几代人的体温在流；写东北的雪，雪片下盖着的，是一茬又一茬人的叹息。这书写，像在践行古人“外师造化，中得心源”（唐代画家张璪《绘境》）的箴言，只是她的“造化”，是冒烟的工业城邦、没驯熟的自然荒原。

散文《寒疆当归》里，能摸着故乡的实——粗粝，没修饰，不像田园牧歌那样甜，倒像黑土地里的秸秆，根上还带泥。

她笔下的“我”，和汉语长着一张脸，在镜前认自己时，也给漂泊的都市人画了像。把个人的小日子放进大文化语境里，她的字就没陷进私人的碎碎念。

更难得的是她的语言较真劲，像匠人锤打金属，要让老汉字亮出新光。她提出“按字为诗”，诗集《乐园37号》里能看见这份执拗——每个词都被她掂过斤两，把用滥的词汇扔进心泉里洗，洗回原本的活气与光泽。这年头语言越来越糙、越来越快，她这样护着汉语的美，像在闹市里修古瓷，还在瓷上勾未来的纹，格外珍贵。

可把目光从语言的微观世界拉开，看作品的精气神与大框架，就见着深坎了。

最核心的缺失，是创新常盯在“词”的巧上，忘了“神”要拓，“境”要造。好比绣工手艺精，在方寸锦缎上绣满奇纹，却没拼成一幅有气、有意宏大画卷。她不少诗作，意象新得晃眼——“玉娇龙”（诗《玉娇龙》）闪，“萤火虫少女”（诗《我猜想你是萤火虫少女》）亮，“二十一世纪浮士德饮鸠之前”（诗《二十一世纪浮士德饮鸠之前》）奇，可这些意象堆着，像散了一地的珍珠，没根精神的线串起来，成不了能挂在时代脖子上的项链，勾不起读者心底的共鸣。

教育是慢的艺术

马三枣

有一次，一名学生请他的语文老师来听我的作文课。那堂课，我讲的是怎样运用比喻、拟人的手法来写诗。课后，我问他：“老师怎么评价我这堂课呀？”他说：“我们老师说你讲的知识太少了，两个小时，只讲了比喻和拟人两种修辞手法。”这样的评价，已经不是第一次听到了，家长也向我提出过类似的“抗议”，但是，我未有悔改的意思。我坚持我的课是讲给孩子们听的，不是“成人速成班”。然而，许多老师、家长都是急脾气，急于出成果，急于见成效，好像有老虎在追赶他们，连度慢了，就没命了。有这种急功近利的心理，就有教育的噩梦存在。

我相信，教育是慢的艺术，在培养学生阅读和作文能力的时候，尤其要突出一个“慢”字。朱熹说，教育学生要“宁近勿远，宁浅勿深，宁浅勿深，宁浅勿深”，这使我想起吃西瓜，有人抱着猛啃，像洗脸似的，有人在瓜瓤最甜最嫩的部位舀那么一小勺，这才叫会吃呢。

教书育人，难在一个“育”字。“育”是精心培育，不能揠苗助长；“育”是耐心哺育，不能一口喂出个胖子。有一位班主任，让学生读《红岩》，写读后感。40多万字的长篇小说，对谁来说，都算是大部头了，孩子们能吃得消吗？

于是，有学生向我诉苦：“《红岩》那本书太没意思了。”唉，可怜的学生被折磨得患上了“厌食症”。为了向他们证明《红岩》有意思，我选取了第二十章描写“小萝卜头”在狱中捉小虫、放小虫的片段，启发大家在课堂上细细品读，品出了味道，读出了精彩，体会到小主人公对自由的渴望之情。许多没读过《红岩》的同学，也想找来这本书读过瘾了。我只不过舀给孩子们一小勺西瓜，他们就主动抱起大块儿的西瓜啃开了，因为那一小勺西瓜是最甜最嫩的，那一点点，足够他们味蕾绽放，食欲大振了。

在我的课堂上，孩子们获得了发现的惊喜、成功的快乐，这比多少乏味的知识都有用。其实，语文课就是“感受课”。珍贵的感受，会在孩子的心中慢慢生根发芽，将来绽放出一朵怎样的花儿，我们谁也想不到。

我们需要啥样的文旅微短剧

张晓育

当下，文旅微短剧的市场呈现出蓬勃发展的态势。2024年微短剧市场规模已达505亿元，增速领先于电影等其他内容形态，成为内容领域的一匹黑马。国家广播电视总局去年发布《关于开展“跟着微短剧去旅行”创作计划的通知》，围绕乡村振兴、名城名镇名村等八大创作方向，探索“微短剧+文旅”的融合新模式，试图将微短剧的流量优势转化为产业和市场优势。在这繁荣的市场背后，我发现一个问题，那就是用户的声音往往被忽视。目前的文旅微短剧创作存在一些问题，如剧情逻辑、文化植入等常被吐槽，观众旅游意愿转化率低，而对用户真实反馈的系统梳理相对缺失，这使得创作水平难以实现高质量发展增长。

微短剧是一种新兴的文艺形式，用户在观看文旅微短剧时会关注哪些方面？对于角色的评论有何情感特征？根据用户评论，文旅微短剧应如何创新发展？聚焦“跟着微短剧去旅行”创作计划中，前三批推荐剧目在抖音平台播放的一些评论，发现用户对文旅微短剧整体持接纳与积极期待态度。头部剧目点赞破5万的占六成，而高频词“好看”“短剧”显示出记忆点不足。负面评论主要聚焦于叙事逻辑漏洞与画面掉帧等问题，这提示了微短剧精品化的紧迫性。

文旅微短剧也应尊重文艺创作规律。用户对文旅微短剧的需求呈现出分层现象，包括信息、娱乐、社交、情感、审美需求。评论显示，用户需要知识、爽感、话题和共鸣，

通过弹幕科普、官方同步发布取景地攻略等方式，可以将用户的求知欲、艺术享受转化为旅游动机，实现内容价值与商业价值的同频共振。而要实现去悬浮化，就需要用普通人客串、方言、纪实等手法讲述人与土地的情感连接，用真实细节增强影像的可信度，引发观众的自我投射和情感共鸣，进而提升内容的厚度。

有以下五点建议：

第一，坚守内容为王，强化叙事完整度。打造有悬念、有深度的故事线，精准把握叙事逻辑，将地方文化与剧情深度融合，避免内容浮于表面。

第二，精准定位需求，优化观看体验。结合用户信息、娱乐、社交、情感与审美需求，可采用边拍边播模式，根据用户评论及时调整内容。

第三，推动内容变现，实现精准引流。结合剧情打造互动体验项目，剧集发布时间与当地最佳旅游期要匹配，将线上流量转化为线下客流。

第四，锚定价值导向，引发情感共鸣。避免过度商业化与脱离现实的剧情，通过真实故事与鲜活人物串联文化符号，传递正确价值观。

第五，创新传播模式，促进合作共赢。打造市场化运营机制，加强跨界合作，整合传播渠道，打破流量限制与平台分流困境。未来，文旅微短剧的发展方向将更加多元化。以用户为核心是驱动文旅微短剧高质量发展的关键。剧情深度、文化可见度、情感真实度是决定口碑与转化的三大要素。我们应把评论区当作观察室、实验室，回归生活、回归艺术本身，探索更具公共意义和文化价值的表达路径，实现线上点击到线下打卡的跃迁，进一步拓展文旅微短剧国际传播的潜力。

《红楼梦》第三十八回插图

曹雪芹先生虽是以小说家的身份而广为人知，但他还有一个重要身份：诗人。

诗人曹雪芹来写小说《红楼梦》，他的作品里自然会呈现一份有如新桐初引的诗境，会出现一些精彩绝伦的诗词歌赋。我从小喜读唐诗宋词，《红楼梦》里的主人公隔三岔五就作出很出色的诗，这让我格外欣赏书中作诗的场景。

最让我读之不尽的，是第三十八回“林潇湘魁夺菊花诗”的场景——这半回内容主要讲史湘云在薛宝钗资助下主办了菊花诗会，她先邀贾母、王夫人等人赏桂品蟹，等长辈们散去后再请诗社成员们饮酒赋诗。在这次诗歌竞赛中林黛玉大展诗才，一举夺魁，包揽了赛事的前三名。

这一场面为何经典？

这次菊花诗会选择的地点十分妥当。原来诗会定在藕香榭。四面有窗的藕香榭盖在池子当中，不只光线好，且眼睛望着河水挺舒服，另外附近山坡下桂花也开了，坐在水榭里被秋风吹着，桂花香包围，感觉非常惬意。所以当风姐伶牙俐齿地说出在藕香榭设宴的诸般好处时，贾母马上说：“这话很是。”当然我也觉得藕香榭不错，除了是这个地方便于观景、设宴，还因为它本身蕴藉着中国传统建筑的美丽。书里说它并非单一的一个水榭，而是一处由水榭、小亭子、长廊和竹桥共同构成的建筑，这就很吸引人了。你想，秋高气爽的日子，大观园年轻的才子才女们先是跨上叽嘎作响的竹桥，再穿过曲折的长廊，走累了便去小亭子里喝杯枫露茶，然后气定神闲来到水榭大厅落座，悠悠地喝合欢花酒、品稻田螃蟹，这样的场景很有画意对不对？

画面唯美，这是我爱看菊花诗会的头一个原因。

这次诗歌竞赛中，每位选手都拿出看家本领参赛，这让场面充满了张力，很有看头。我们稍稍回忆一下其他几次诗会，就会发现那几回参赛者们并未竭尽全力。比如海棠诗会中，众人酝酿作诗只是“便都悄然各自思索起来”“黛玉或抚梧桐，或看秋色，或又和丫鬟们嘲笑”；赏雪诗会中参赛者们更抱了一种游戏的心态，读者找不到任何关于他们绞尽脑汁构思的叙写。菊花诗会迥然不同，作者用了足足300字的篇幅来描写参赛者们构思的场面：宝钗是俯在窗台上掐了桂花蕊逗游鱼；湘云是默默出神；探春和李纨惜春是立在垂柳荫中看鸂鶒；迎春独在花荫下拿着花针穿茉莉花；宝玉是时而看黛玉钓鱼，时而跟宝钗说笑两句，再过些时候又看袭人等人吃螃蟹，自己也不陪她饮两口酒；女主人公黛玉思索的样子则写得更详尽，她先是“拿着钓竿钓鱼”，再“放下钓竿，走至座间，拿起那乌银梅花自斟壶来，拣了一个小小的海棠冻石蕉叶杯”斟酒，觉得黄酒不对脾胃，宝玉又命人“将那合欢花浸的酒烫一壶”……总之选手们打起了十二分精神来参赛，这便让读者对这次竞赛充满了好奇：大家铆足了劲儿赛诗，而且各自创作水平都不低，那么最后究竟谁能夺魁？回目上说黛玉得了第一，可她到底是怎样击败其他选手的？

情节大有悬念，这是我爱读菊花诗会的原因之一。

作者将林黛玉包下诗赛冠亚季军的过程写得真切，让人读起来甚是信服。

我们知道有些都市剧之所以让观众看不下去，很大原因就是剧情有悖常理，让人以随意编造之感。曹公能将黛玉夺魁经过讲得非常合理、非常自然，没有丝毫信手编造的痕迹。作者是这样叙述的：第一个场面，黛玉一气呵成写下了《咏菊》《问菊》《菊梦》等三首非常棒的菊花诗，其精彩程度远在宝钗等人之上。第二个场面，评委李纨略一思索，便评判黛玉的三首菊花诗为本次赛事的前三名，探春、湘云、宝钗的次之，宝玉的押尾。同时给出了林潇湘“题目新、诗也新、立意更新”的获奖评语。当黛玉谦逊地讲自己的诗也不好，到底伤于纤巧些时，李纨马上道“巧得却好，不露堆砌生硬”。第三个场面，评奖结果刚出来，林黛玉立即诚恳地说，她觉得湘云有两句菊花诗甚好。在她的带动下，探春亦真心实意地夸起了宝钗诗作的佳妙之处——读了这段文字后，聪明的读者立刻领悟到林姑娘夺冠的几个理由：其一，作品的实力过硬；其二，她的三首菊花诗风格很对评委的心思；其三，她很有同理心，得了冠军之后仍不忘照顾失意者的心情。总之黛玉胜出这个桥段，作者写得合乎情理，经得起反复推敲，让读者不得不拍案叫绝。

情节合理，逻辑严密，是我乐于品读菊花诗会的原因之三，也是最重要的原因。

阅读林潇湘魁夺菊花诗的场景，真如品尝一枚南方青橄榄般有无穷的滋味。

经典漫谈
(80)