

AUTUMN & WINTER 2024
THE FAIRY LAKE

神仙湖田

用艺术装点生活
DECORATE LIFE WITH ART

2024年12月 第2期 总第14期
Autumn & Winter 2024

刊名《神仙湖畔》由校长徐扬生教授题赠

主管
Authorities in Charge
香港中文大学（深圳）
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

主办
Sponsor
传讯及公共关系处
Communications and Public Relations Office

顾问
Adviser
徐扬生
President Yangsheng Xu
邓康延
Deng Kangyan

出品人
Producer
马明霞
Ma Mingxia

主编
Editor-in-Chief
北海
Beihai

副主编
Deputy Chief Editor
徐涵
Xu Han
李佳阳
Li Jiayang
张筠尉
Zhang Junwei

英文编审
English Editor
陈俊豆
Chen Jundou

视觉监督
Visual Design
陈鸣
Chen Ming

排版设计
InDesign
陆艳钰
Lu Yanyu

学生编委会

主编
Chief Editor
惠诗雅 Hui Shiya

副主编
Associate Editor
刘璐嘉 Liu Lujia
童溢 Tong Yi

编务组
Editor

责任编辑
Managing Editor
董楚珮 Dong Chupei
唐嘉谣 Tang Jiayao
杜可 Du Ke
高子悦 Gao Ziyue
张恩禧 Zhang Enxi
罗筱茜 Luo Xiaoqian
季伊忱 Ji Yichen
冯子凌 Feng Ziling
刘广悦 Liu Guangyue

学生采编
Editor
魏宇非 Wei Yufei
石佳奇 Shi Jiaqi
蒲严博 Pu Yanbo
陈智欣 Chen Zhixin
向君怡 Xiang Junyi
王思元 Wang Siyuan
陈晓 Chen Xiao
唐可馨 Tang Kexin
陈欣怡 Chen Xinyi
金珠淇 Jin Zhuqi
薛中凯 Xue Zhongkai
徐晗熙 Xu Hanxi
曹哲 Cao Zhe
石语瞳 Shi Yutong
张一诺 Zhang Yinuo
王菁 Wang Jing
祝一寒 Zhu Yihan

文宣组
Art & Publicity

活动宣传
Publicity
伍彤悦 Wu Tongyue
黄语忻 Huang Yuxin
刘懿范 Liu Yifan
张亦驰 Zhang Yichi
陈贞呈 Chen Zhencheng

美术编辑
Art Editor
董迅羽 Dong Xunyu

摄影
Photographer
张芯仪 Zhang Xinyi

行政组
Project Management Organization
叶未央 Ye Weiyang
穆思慧 Mu Sihui
吴诗彤 Wu Shitong
王梓涵 Wang Zihan

封面插画
Cover Illustration
春田 Chun Tian

封面设计
Cover Design
陆艳钰 Lu Yanyu

好照片收集

好照片，自己有故事

PHOTOGRAPHY
影像记录 瞬间永恒

投稿方式

扫描二维码，进入云空间
建立文件夹，上传照片

好照片
INVITATION

《神仙湖畔》杂志社
The Fairy Lake Magazine

E-mail: fairylake@cuhk.edu.cn

电话: 0755-84273523 Tel: 0755-84273523

地址: 行政楼东翼 303 室 Address: E303, Administration Building

声明: 本作品版权由香港中文大学（深圳）所有。
未经许可，不得翻印。

Copyright ©2024 by The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen.
All Rights Reserved.

版次 2024年12月深圳第1版
December 2024 Shenzhen 1st Edition

开本 215mm × 285mm

Format 215mm × 285mm

CONTENTS

目录

洞见

数字时代，图书馆的价值何在——专访香港中文大学（深圳）图书馆馆长葛剑雄教授 08

科学说

微纳机器人：医疗领域的“新星”——专访理工学院俞江帆教授 14

演讲

慎始敬终，恒心致胜——孟晚舟在香港中文大学（深圳）第九届研究生毕业典礼上的致辞 22

主题报道

用艺术装点生活 Decorate Life With Art

一、破土而出：感受校园艺术生命力

化妆，是展现自我生命力和美的一种方式 29

每个人都是艺术家——专访唯在设计社宋扬 32

拾起生命——《淘金者》展览回顾 35

二、遥遥之际：我们与艺术的距离

大学艺术中心：打破艺术的边界 41

艺术：远近之间——专访音乐学院李小庚教授 44

三、镜中水月：以艺术观照生活

存在主义舞台上的生命探索与艺术实践——专访魅影戏剧社《废案 8》剧组 51

大笑是生活的解药——专访 SOMIC 脱口秀社社长郭语崇 56

做音乐海洋里的“水手”——专访音乐学院金卓晟教授 60

人物

解码人类语言——专访数据科学学院李海洲教授 72

静听内心之声，汲取心理能量——专访人文社科学院朱倩雨教授 76

“元”“远”赋能：数字时代管理变革的可能性——专访经管学院孙聪教授 80

棋如人生——专访弈秋棋社 85

i 思享

数字时代的青年文化：社交媒体的力量与挑战——专访人文社科学院王宁馨教授 92

笔者与算法的博弈：在 AI 时代书写生命的独特印记——记神仙湖分享会《AI 时代的阅读与写作》 98

校长专栏

大雁飞过的地方 104

书院

斩独木为号旗，扶束光为群林——采访道扬书院为林公益与思廷书院扶光社 110

**Insights into trending issues
and
new opportunities**

洞 见

洞悉时代 解读热点

INSIGHT

数字时代，图书馆的价值何在

——专访香港中文大学（深圳）图书馆馆长葛剑雄教授

学生采编 / 魏宇非

责任编辑 / 刘璐嘉

编审 / 北海

葛剑雄馆长（陈鸣/摄）

葛剑雄，香港中文大学（深圳）图书馆馆长，复旦文科资深教授、复旦大学中国历史地理研究所教授、博士生导师、教育部社会科学委员会委员，十二届全国政协委员常务委员、中央文史研究馆馆员。曾任复旦大学图书馆馆长。

引言

在数字化浪潮的冲击下，网络深刻改变了人们获取信息的途径。随着电子书的普及、在线数据库的丰富以及搜索引擎的应用，纸质阅读向数字阅读的转变成为了时代趋势，传统图书馆的存在价值也经历着前所未有的挑战。

纸质书是否会消失？在信息爆炸的时代，我们应该如何阅读？当代图书馆的定位和角色有哪些变化？我校图书馆会将如何发展？《神仙湖畔》杂志社有幸邀请到了我校图书馆馆长葛剑雄教授，与大家分享他对于数字时代下的阅读和图书馆价值的思考。

纸质书是人类的精神寄托

随着网络的发达与电子资源的不断丰富，我们似乎逐渐进入了无纸化时代。越来越多的师生更倾向于使用电子资源进行学习和研究，纸质书的使用频率大大降低。新华社在2024年1月份报道：近三年来，各高校图书馆的纸质书借阅数据呈断崖式下降趋势，部分学校降至最高峰时的一半甚至1/3。

葛馆长认为，这个趋势是不可逆转的，而且在某种程度上是一种显著的进步。如果我们仅仅以获取信息和知识为目的，那么相比于阅读纸质书，使用网络电子资源的确是更加高效的办法。

然而，除了作为获取信息和知识的手段，阅读还是满足人类精神需求的重要方式。在这一层面上，纸质书将永远不会被取代。葛馆长以书法作类比，他认为虽然如今电脑普及，打字已经可以完成信息传递的任务，但我们仍然需要书法，因为书法已经超越了普通的书写工具，成了一种艺术。写书法是创造美和欣赏美的过程，这是打字所不能企及的。阅读纸质书也是如此，这个过程并不追求“快”，而仅仅出于个人兴趣、审美或价值追求。

当纸质书成为艺术品、成为我们精神寄托和精神生活的一部分时，它自然就有了永久存在

的价值。因此，葛馆长很自信地总结道：“在满足人类精神需求的层面上，纸质书是万寿无疆的。”

“碎片阅读”的利弊不可一概而论

数字时代下，微信公众号、短视频等的普及也带来了“碎片化”摄取信息的争议。有人抨击当代人因“碎片阅读”日渐缺乏深度思考的能力，而葛馆长却认为，“碎片阅读”只是一种获取信息的手段，其利弊不可一概而论，我们应当具体问题具体分析，理性看待。“碎片”信息的传播具有很强的时效性，我们打开手机就能随时获取新闻消息，而且，每个人都能一定程度上平等地、同步地获得消息，这是个伟大的进步。

此外，“碎片阅读”具有拓宽视野的作用。葛馆长分析道，古人用“学富五车”称赞他人学识渊博，而在信息爆炸的现代社会，就算读了五百车、五千车书，也仅仅掌握了信息洪流中的九牛一毛。由于“术业有专攻”，个人对于自己专业以外知识的掌握必然是“碎片式”的，所以在拓宽视野方面，能多掌握一点“碎片”也是有益的。

但是仅靠“碎片”会导致我们无法系统地掌握知识，有时“碎片”甚至会起误导作用。葛馆长提到，现在很多人对中国历史感兴趣，但是只看一些碎片知识，很难对中国历史有整体的认识。相反，如果先系统地看一本中国通史，基本掌握了历史的脉络，对历史事实有了自己的判断，然后再通过碎片知识来填补历史细节，那就没有什么坏处。

同时，葛馆长也提醒大家要注意信息甄别。大量“不是碎片是垃圾，不是新闻是谣言”的信息充斥网络，一方面需要政府部门和学术界起到管理和引领作用，另一方面需要我们个人提高鉴别能力。对于出版物，应该选择靠得住的、有资质的正规出版机构，而对于网上的信息，也要尽量选择可靠的平台和账号，进行多方位的比较。

葛剑雄馆长在接受采访（陈鸣/摄）

大学图书馆不应该无条件对公众开放

网络资源的丰富使得公众对图书馆的使用率也越来越低，有人担心图书馆已经失去了自己的价值。然而站在历史发展的角度，图书馆本来只是书籍集中的地方，其成立之初并不对公众开放。

葛馆长分享道，无论是中国还是西方，集中书籍文献的场所早已有之。以我国为例，一些学者从史料推测，某些甲骨文集中出土的地点，很可能就是殷商时期的档案馆或图书馆。秦始皇统治时期，虽然实施“焚书坑儒”政策，但秦始皇仍然收藏了大量书籍，并设有专人管理。到了汉朝，皇家开设了专门的场所收藏书籍，供学者教书。清朝乾隆修订《四库全书》后，也誊抄了多个副本，分别放在盛京（今沈阳）的文溯阁、杭州的文澜阁等地。

但是，这些都不属于现代意义上的公共图书馆。公共图书馆的概念诞生于西方，其特点是面向公众开放，不设门槛。葛教授指出，我国的公共图书馆事业从晚清起经历了一段漫长的发展过程，其中也受到了西方传教士的推动。公共图书馆打破了以往精英阶层对知识的垄断，对于传播知识和满足民众的学习需求意义重大。

现代社会中，公共图书馆和大学图书馆承担着不同的功能。出于最大化利用资源的考量，葛馆长认为，大学图书馆不应该无条件对公众开放。因为如果向公众开放，反而可能造成资源的浪费。譬如我校图书馆主要是英文书籍和学科专业书籍，大多数公众可能并不需要此类资源，若公众随意借阅，还可能影响到在校师生的借阅。而一些学校的图书馆收藏有善本、真本书籍，不仅不能无条件对外开放，就算在校内也要有限制开放。当然，如果公众对于特定的资源有要求，可以向大学图书馆提出申请，学校也会尽量满足。

未来的图书馆是多功能的公共空间

面对数字浪潮的冲击，葛馆长认为，图书馆要做到与时俱进，应该拓展自身功能，转型为一种为读者服务的公共空间。例如很多人去图书馆不仅是为了阅读书籍，也是为了听音乐、看电影等。虽然他们家里有相关设备，但图书馆里的设备条件可能更好、资源更丰富。因此，图书馆不应拘泥于纸质书，而要向综合性空间转型，提供视听产品、电子资料、3D打印设备等丰富多样的资源。

图书馆的氛围与环境也是吸引读者的重要因素。很多人去图书馆不是为了查阅资料，而是为了享受安静的学习氛围。葛馆长曾问过一些研究生：“明明宿舍条件很好，为什么还要到图书馆来看书？”学生告诉葛馆长，在宿舍里容易分神或被干扰，但在图书馆的氛围下，他们更容易专心致志、集中精力投入学习中。

因此，图书馆界已经达成了一个共识：未来的图书馆不仅是阅读的场所，它更应该是一个多功能的公共空间，最大限度地满足不同人群的文化场景需求。例如我校图书馆设有电话亭样的小隔间，就是为了满足一些同学需要隔音环境进行口语练习的需求。未来的图书馆——无论是在学校、社区、城市甚至乡村——都应该成为一个最有吸引力、功能最全的公共空间。

图书馆的收藏功能是不可替代的

除了作为公共空间服务大众，图书馆的另一项重要功能就是收藏图书，尤其是一些具有文物价值的图书。葛馆长分享道，中山大学在收藏方面的颇有建树，历年来在图书馆投入大量经费，在全球收购了许多重要资源，收藏有马克思、恩格斯手稿等珍贵史料。葛馆长还举例道，由于早期图书馆都用纸质卡片做借阅记录，如果把这些卡片收集起来，就能集齐很多当今著名学者的签名。又比如，复旦大学的图书馆收藏有莎

士比亚作品的初版册子，以及清朝时期西方传教士到中国翻译出版的西方医学著作。如今，这些都成为了宝贵的文物。

此外，从研究角度来看，任何资源都有其价值，图书馆应做到广泛收藏。以国外为例，哈佛大学的图书馆有2000多万种图书，但他们坚持每种书只收藏一本，没有副本，以把经费和空间最大限度地用于图书收藏。葛馆长在复旦大学图书馆任职时也专门规定，如果某个网络小说出版了纸质书，则要采购齐全。因为学校里有教授专门研究网络小说，需要这些网络小说作为研究样本，而网络上的资源有时会被删除，若不及时保存，未来的研究将缺乏依据。所以，葛馆长认为，尽管电子书盛行，但图书馆的收藏功能仍然是不可替代的。

我校图书馆的建设

葛馆长透露，在上任我校图书馆馆长时，徐扬生校长交给了他两个任务——一是做好日常图书的借阅、分类工作，二是发挥图书馆馆长的人文引领作用，培养学生的人文素养。

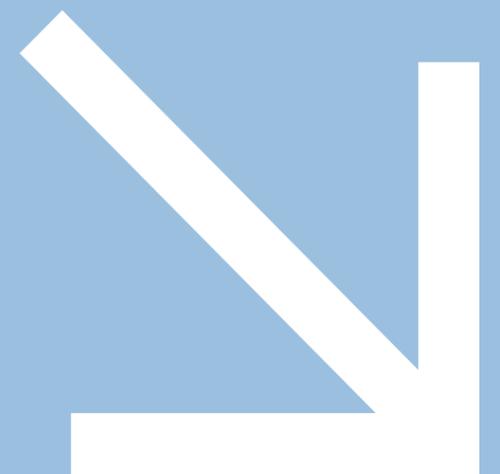
上任后，葛馆长不仅积极同社会各界联系争取图书馆藏支持，努力提升我校图书馆馆藏数量，在“人文引领”方面，葛馆长认为这不仅要通过丰富的馆藏来实现，还需要各个学科馆员的共同努力。学科馆员既要负责图书的管理和采购，还要与各院系保持联系，了解学术动态，结合教师学者的意见来决定采购哪些书籍。葛馆长说，目前我校图书馆的咨询台只是功能性的，但是真正的学科馆员不仅要提供图书的信息，还应具备告诉读者最新学术研究方向的能力，从而发挥引领作用。此外，葛馆长还计划在图书馆举办各种讲座和展览活动，希望把图书馆作为一个平台，邀请国内外著名的学者举办学术论坛，为师生带来高水平的学术体验。葛馆长也希望各位师生能够积极提出建议和批评，帮助我校图书馆的不断改进和发展。

**A brief interpretation of
the frontier of science**

科学说

科学前沿 浅显解读

**SCIENCE
FOCUS**

微纳机器人：医疗领域的“新星”

——专访理工学院俞江帆教授

学生采编 / 石佳奇

责任编辑 / 董楚珮、季伊忱

编审 / 北海

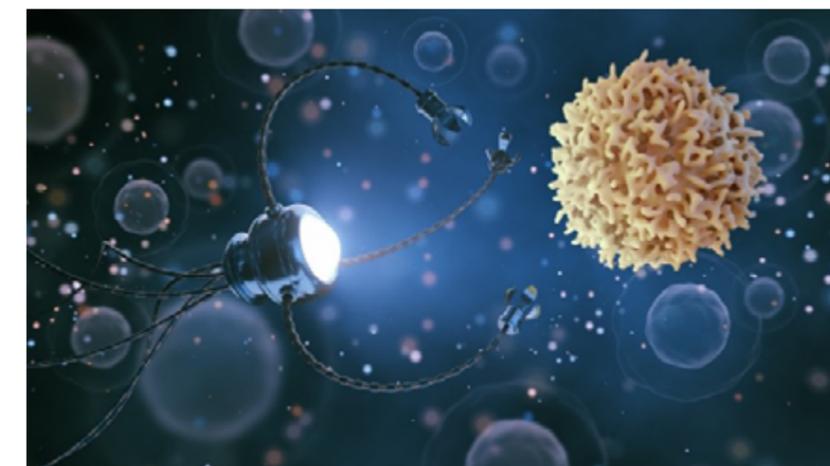

俞江帆教授

俞江帆，香港中文大学（深圳）理工学院助理教授、校长青年学者、深圳市人工智能与机器人研究院微纳机器人中心主任。他的研究主要集中在微纳机器人和医疗机器人领域。他不仅是中国微纳技术学会微纳机器人分会、微纳执行器分会理事、IEEE 高级会员，同时还担任多个国际期刊及会议的编委，以及包括 Science Robotics、Science Advances、TRO、TMECH 在内的多个顶级期刊和会议的审稿人。他带领的智能微型机器人实验室是一个多学科高度交融的平台，综合材料科学、机器人学、控制科学、生物医疗等基础科学，在充分允许科研自由性、趣味性的同时，逐步致力于解决和人类生活、健康息息相关的问题。

引言

2022年，“微纳机器人关键技术与应用”入选“2022中国智能制造十大科技进展”。微纳机器人在国内掀起了一阵研究热，并取得了不小进展。可以说，微纳机器人的出现和发展，颠覆了我们平日对机器人的传统认知：原来在肉眼不可见的纳米世界，也有机器人的存在。这些小小的机器人，若应用在智慧医疗领域，可以对人类健康作出巨大贡献。我们有幸请来了专注微纳机器人研究的俞江帆教授，同我们分享微纳机器人在医疗领域的研究成果，并在与传统机器人的对比中，探寻它在机器人领域的发展前景。

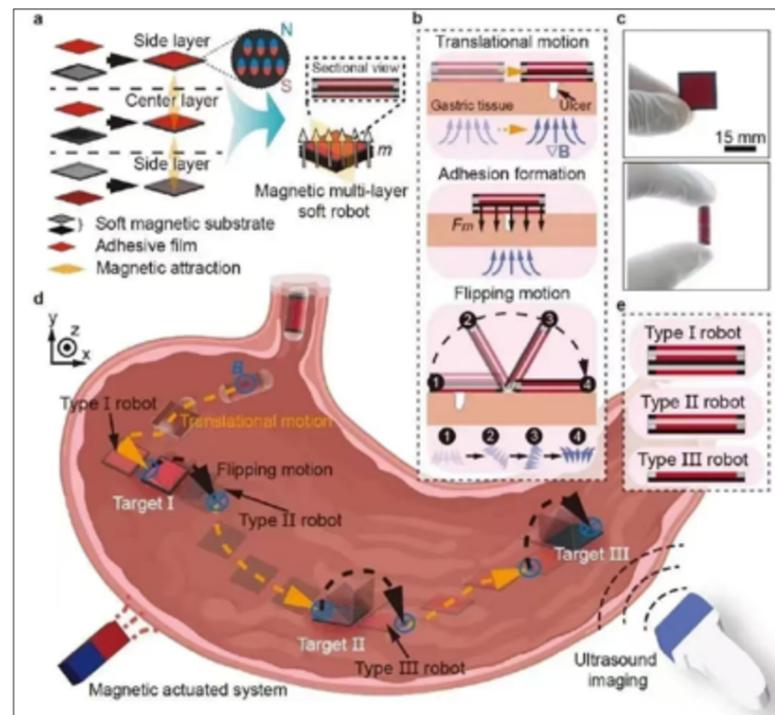
微纳机器人

微纳机器人的定义：微缩的机器人？

微纳机器人，顾名思义，其尺度极小。在微小的尺度下，可操作、可驱动、可运动、有一定目的性的事物（机器人），称为微纳机器人。狭义微纳机器人指的是微米、纳米级别的机器人。而广义微纳机器人也可以称之为微型机器人，它不仅囊括了狭义微纳尺度的机器人，也包括毫米级、亚毫米级（即零点几毫米）的机器人。

当然，微纳机器人并不是把传统意义上的机器人等比微缩这么简单。

首先，小尺度下物质的物理学性质与大尺度下的大相径庭。俞教授解释道：“想象一个人在充满蜂蜜的湖面游泳，他的惯性力会极大减小，而表面力则会大幅度增加。”那么为什么细菌很小却可以游动呢？研究者在对细菌的研究中发现，非重复性的运动（nonreciprocal motion）可以导致小尺度的驱动。换句话说，要想让小尺度物质动起来，通过这种运动模式来驱动或许是一种方法。这项结论在物理学上获得成功之后，科学家们希望将其推广到医疗领域，如用模拟细菌的人造物在人体内来运送药物。这就促进了微纳机器人的诞生。

磁性多层软体机器人胃部多靶点的按需贴附的概念展示

其次，在小尺度下构造传统机器人也是一种挑战。机器人系统包括三个部分，驱动器（actuator）——驱动机器人运动的马达；传感器（sensors）——使机器人能感知的感受器；控制器（controller）——机器人的“脑子”。这三个元素在大型机器人上很常见，但在微米尺度要实现却极其困难，因为难以构建如此小尺度下的部件。“当这些部件都放不上去的时候，怎样才能让一个极小的东西运动？”——就只能把它们拆出来。”俞江帆教授如是说。研究表明，可以采用分拆部件的方式，完成机器人系统的构造。比如，可以用外部物理场，如磁性材料和感光材料来驱动机器人，起到驱动器的作用；用显微镜或医疗影像装置观察机器人的位置并得到反馈，起到传感器的作用。这种分拆的方式可以解决小尺度下构建机器人的困难。

微纳机器人的发展：由单到多，由刚至柔

微纳机器人发展至今，有两条发展主线：从单一微型机器人到微纳机器人集群的发展，从硬和刚性的微纳结构向软和柔性架构的过渡。

单一→集群

不同于传统机器人可以独自工作，微纳机器人似乎总是“成群结队”地出现。单一的微纳机器人不能达到目的吗？为什么要研究集群呢？俞江帆教授指出，这是因为微纳

机器人体积很小，它的包裹能携带的东西很少。仅是细胞大小、细胞级别的药物，治疗不了器官层面、组织层面的疾病。这就需要大量（成千上万，甚至上百万）的微纳机器人，在同一时间听话、可控地到达疾病区域，来进行释放药物、装载细胞等操作。要保证绝大多数微纳机器人能够可控地到达目的地，就需要研究集群效应了。俞教授认为，“微纳机器人攻克的关键问题是：在保证一定药物量的前提下，实现精准医疗，精准递送。”为保证这些集群的到达率，研究者提出集群控制的想法：同时让这些集群具有较高的空间分辨率（spacial resolution）和时间分辨率（time resolution）。

硬性→柔性

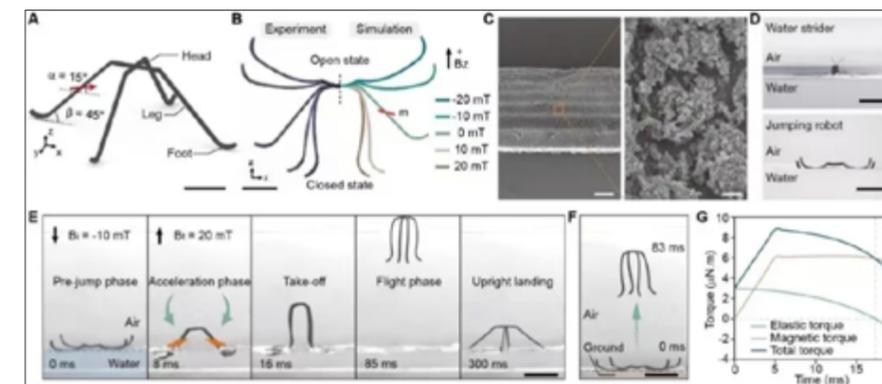
若要将微纳机器人应用在生物医疗上，不对细胞和组织产生损害十分关键，因此研究者就考虑把它的结构做得柔软一些。软体机器人的优势在于对生物很友好，对细胞、组织的伤害小。但是也不能过于柔软，否则无法支撑起整个架构从而进行有效操作。所以理想的微纳机器人应具有处于合适范围的柔软度（stiffness）。在俞教授看来，软体的小尺度机器人可以应用在对癌细胞和生物信息素的探测（detection）或者富集工作上，依据这些结果进行诊断

（diagnostic），是生物医疗很重要的一个方向。

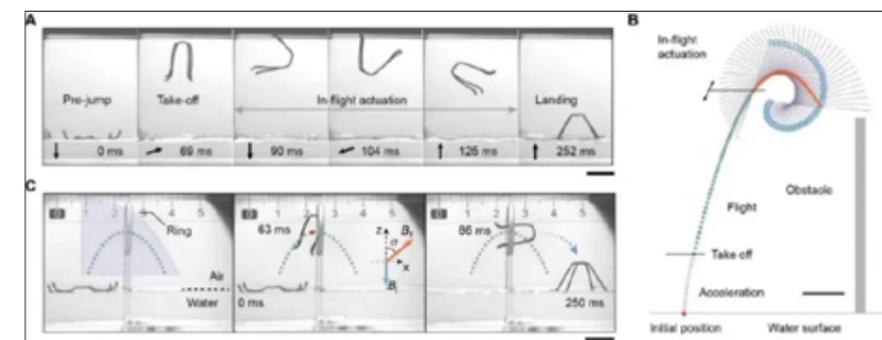
集群方向和柔性方向是微纳机器人领域的两颗明珠，这两个方向都各自拥有丰硕的研究成果。然而，它们也并非双轨并行，而是在发展思路上存在交叉。

在基础理论方面，两种方向都希望通过模拟自然界生物来充实理论。科学研究往往会经历从一到多的探索过程，因此，研究者希望通过对仿生小机器人集群的模拟，探索自然界中的集群现象，比如，蚂蚁是如何搭出庞大的蚁穴的，蜂群内部是如何沟通与分工的。软体机器人最初也是基于模仿一些生物体的结构，比如细菌的鞭毛，探索鞭毛在细菌运动中的作用，从而加深对细菌运动的理解。

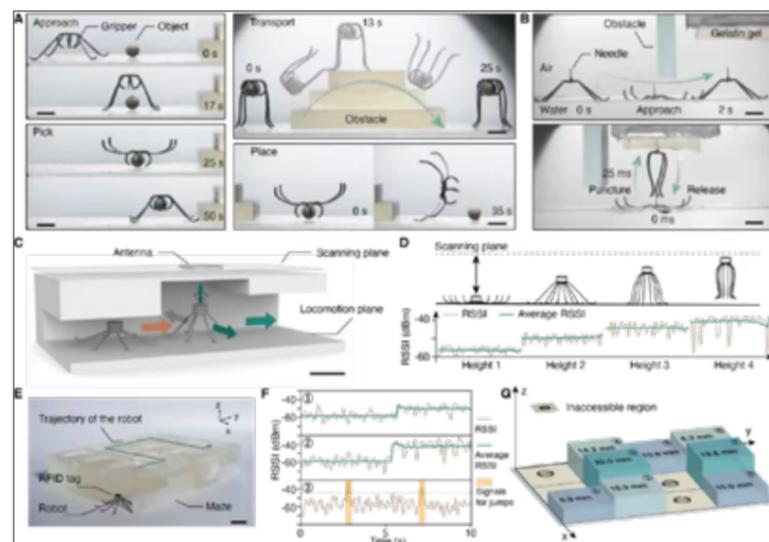
二者在应用方面的共性就更为直接，俞教授总结为：“我们希望去治病，我们希望更好用。”只有以一个集群工作，数量的优势才会显露，功能性和治疗效果才会表征；只有变软，才能更好地适应机体，减小对人体的伤害。因此研究者们也都在往集群发展和柔性架构这两方面深入研究，不断突破，希望微纳机器人能充分利用人体本身的腔道系统，适应并配合人体环境，更好地服务于医疗实践。

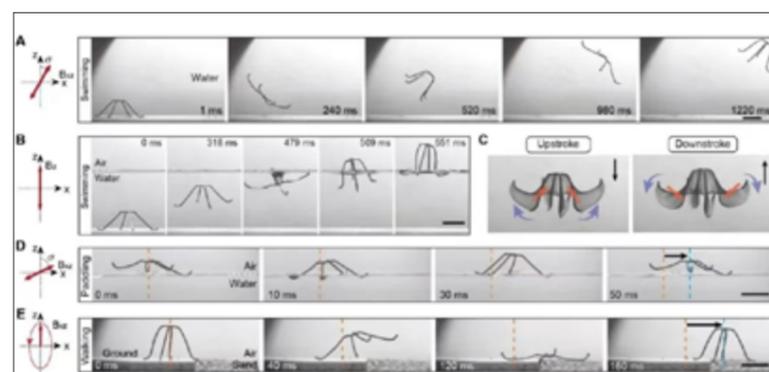
磁性软体机器人水面跳跃

磁性软体机器人的轨迹控制和姿态控制

搭载功能模块的磁性软体机器人

磁性软体机器人的多模态运动

微纳机器人的挑战：体内实验如同“开盲盒”？

体内地形和流体环境的不确定性，给微纳机器人在具体体内实验阶段带来了许多挑战。许多在体外实验中非常成功的机器人，到了体内环境中却难以驱动，甚至在模拟体内环境的生物流体中就已经失效了。

近两三年，随着微纳机器人的体内实验次数的增加，试验过程中出现许多预想不到的情况。俞江帆教授举了血管介入相关实验的例子。在理论分析阶段，通过留置针（一种在静脉中长期留置的针管）在血管里释放具有功能性的微纳机器人，这个过程应

是直接且可实现的。然而在具体实验阶段，针插到血管时竟然会引发血管痉挛收缩，这对具体应用带来了很大挑战。

如此看来，体内实验就像是在“开盲盒”，只不过盒子里大多是令研究者头大的问题罢了。俞江帆教授也承认说：“刚开始我们做实验的时候，困难总是随机发生，我们根本不知道哪里会冒出困难。”但对俞江帆教授而言，体内实验并非完全不可控。俞教授的团队通过两三年的大量动物实验不断积累经验，也找到了一些门路。以大量活体实验为例，他们发现会出现问题的地方大概也就是几个大类，因此实验进程也越来越顺利。俞教授认为，动物实验是一个逐渐积累的、从不可预测到相对可控的过程，可谓是“这世界本没有路，走的人多了，也便成了路”。

俞江帆教授接受《神仙湖畔》杂志社的采访（袁梓洋/摄）

展望手术机器人：小型、柔性、智能、灵活

在医疗机器人领域，传统机器人与前沿的微纳机器人并无高下之分，只是不同类型的机器人适配不同的应用场景。微纳机器人属于小尺度的精准医疗平台，主要用来进行非常精准的微创操作，如微创地检测、治疗以及高度靶向性。根据不同的情况选择相应的治疗方案，为更多疾病提供更好的解决方案，是现代医疗研究的目标。

未来，在现代医疗领域，手术机器人将何去何从？微纳机器人之后，又会出现什么样的手术机器人？在俞江帆教授看来，手术机器人未来的发展有四个方向：小型化、柔性化、灵活化和智能化。小型化和柔性化已经在微纳机器人和柔性微型机器人上有所体现。

要理解灵活化，不妨以人的手为例子。一个人的手是很关键的进化的结果，因为手很灵活，可以用来做很多的事情。对机器人也是一样，如果只拥有单一的功能和单一的方向，能做的事情十分有限。灵活化以后可以在更迂曲的环境里执行更复杂的操作。

智能化则与智慧医疗的理念息息相关，主要包括三个方面。第一个是治疗的智能化，即可以根据一个人的特性去定制治疗方案。比如根据病人的血型、体质、癌细胞种类、基因等状况，来定制需要递送的药物、所递送的细胞等。第二个是机器人的智能化。智慧医疗的目标就是尽量设计一条给病人造成最小伤害的通路。通过规划路径来避免控制和操作的不精准所造成的二次创伤是研究者们不断深耕的方向。第三个是远程的智能化，以此实现医疗资源的统筹或者全球化。比如在医疗资源丰富地区的医生可以通过远程操作偏

远地区的机器人来给病人做手术，让医疗资源匮乏地区的人们也可以享受较好的医疗服务。

加强技术融合，助推智慧医疗

微纳机器人是医疗机器人领域冉冉升起的一颗“新星”。它能够发展至今，离不开其他领域技术的支持。在俞江帆教授看来，微纳机器人的研究可以和机器学习与AI结合。他提出，在大数据时代，充分、巧妙地利用AI往往可以达到事半功倍的效果。比如说，在复杂的体内环境中实验，要获得实验结论，完全依靠物理建模是非常困难的，需要大量实验，把一个个“点”拿出来获取数值解。这些“点”的获取和处理都需要AI的辅助。除此之外，把微纳机器人跟现有的技术手段、临床技术手段结合也是很有趣的课题，比如介入手术、腹腔镜手术，导管、导丝技术等。这些学科技术的交叉与融合，会大大加快微纳机器人未来的产业化，为未来的科研指引方向。

智慧医疗希望建立安全、有效、后续问题少的现代医疗。因此，微纳平台可以通过让手术更微创甚至无创，来实现智慧医疗的理念。俞教授表示：“我们希望微纳机器人完成的，就是这样更微创、更有效、对其他地方副作用更小的操作。”

让我们共同期待未来微纳机器人的发展以及在医疗领域做出的贡献吧。

**Sharing
and
exchange
of ideas**

演 讲

分享观点 碰撞思想

SPEECHES

慎始敬终，恒心致胜

——孟晚舟在香港中文大学（深圳）第九届研究生毕业典礼上的致辞

责任编辑 / 祝一寒

图/孟晚舟女士在香港中文大学（深圳）发表演讲

尊敬的徐扬生校长，尊敬的各位老师、家长，亲爱的同学们：

大家好！

很高兴受邀来到香港中文大学（深圳），与大家一起见证人生的这一重要时刻。祝贺你们！

在信息大爆炸的时代，很多同学都希望抓取尽可能多的知识、尽可能不遗漏任何热点，难免都会有一点FOMO (fear of missing out)。我想说，知识没有穷尽，但学习可以聚焦；学习没有捷径，但努力可以恒久。选择越多，我们就越要保持清醒和克制，要把宝贵的时间和精力用在学习和思考上，用一

个强大的内核，去应对变化的世界。

下面，我和大家分享我身边的两个小团队的故事，希望同学们能有些收获。

首先，真知一定从实践中来。大学毕业后，有人继续在学科前沿仰望星空，也有人走进真实的应用场景。在华为，有一批批博士，拿着“手术刀”，用所学的理论知识去解决一个个实际难题。

这其中，有一个博士军团，拿着他们的通信、光学与材料专业的“手术刀”，深入到骄阳似火的一线，蹲到机器轰鸣的生产车间，冒着大雨跟着客户下现场，在实践中，攻克了一个困扰业内20多年的难题，被评为光接入网最伟大的创新之一，如今已在全球规模商用。

这个难题是什么？

在我们所在的城市、居住的大楼里，在我们眼睛看不到的地方，都部署了大量光纤。地球上，有亿万根光纤，穿过家庭、穿过小区、穿过城市、跨越高山和海洋，将我们联接在一起。我们打电话、发微信、刷视频，都离不开细细的光纤。有没有人想过，光纤坏了怎么修？这个问题，曾经深深地困扰着我们。因为光纤是无源的，无法承载电信号。传统做法是，在每根光纤上贴标签纸，出了故障，就只能通过人工方法来一根根排查，效率极低、成本极高。华为的博士军团，创造性地提出在光纤里印刷光虹膜，相当于在光纤芯里打上了“光二维码”，让每一根光纤都有专属身份标志，再利用光的感知能力，实现对“光二维码”的识别，只需扫一扫，每根光纤很容易被识别。

但从idea，到一个产品，再到规模化商用，中间还有很多“跳”。给每一根光纤打上“二维码”，其难度相当于在头发丝上雕刻一个维纳斯。真正开始落地的时候，他们才发现，每一个环节问题层出不穷：理论上证明成立，但没有考虑实际器件约束，一做实验就失败了；而当实验室验证成功了，到现场验证时，太阳炙烤，材料升温，一个参数失效，又会导致整个系统失效；厂家的工艺也还达不到要求，博士们要在车间蹲点，手把手带着工人提升工艺，没有相应的生产线，博士们便协助供应商从0到1，进行突破。成功的那一刻，一位博士感慨：“在idea变成现实的过程中，仅凭掌握的理论知识和原理是远远不够的。从理论到产品，中间还存在着巨大的gap。在华为，70%的工作，就是在弥补这个gap。”真实场景中产生的问题，不仅要依赖在校期间所积累起来的强大理论基础，还要双手沾灰、两脚沾泥，在实践中解决一个又一个课本上没有遇到过的难题。

1950年元旦，“现代管理学之父”德鲁克去探望他的老师，著名经济学家熊彼特。老师对德鲁克说：“仅仅凭借自己的书和理论而流芳百世是不够的。除非能改变人们的生活，否则就没有任何

重大的意义。”这句话深深影响了德鲁克，德鲁克认为：“才能本身毫无用处，任何一种知识，只有当它能应用于实践，改变人们的生活，才会有价值。”

“心中醒，口中说，纸上作，不从身上习过，皆无用也。”希望同学们能够在仰望星空的同时，双手沾灰，两脚沾泥，迎接进入社会的这一堂“基础课”。

实践出“真”知，专注出“深”知。专业不仅是稳定自身内核的根基，也是铸就组织价值的基石。在华为的财经团队里，有一群默默无闻的群体，虽然从事着看似平凡的基础工作，却能把每项工作做到极致；他们虽然没有耀眼的学历或履历，却用一个个“零差错”，在各自的岗位上诠释着“优秀”。“优秀”的定义从来不是唯一的。拿着“手术刀”在实践中解决难题的博士生是优秀的，长期高质量交付日常作业的工匠也是优秀的。与岗位需求相适配、尽职尽责的员工，就是我们所需要的优秀人才。

比如，有一个岗位，叫做合同全检。合同全检会计的任务，就是在公司的采购合同签署后，检查交底信息与合同文本的一致性。每天的工作内容，主要是比对采购订单与合同中的信息是否一致，识别合同中是否存在潜在的风险条款，及时沟通、登记和跟进各类问题。这个岗位年均对比6000份合同，始终保持极高的作业质量。他们既懂合同，又懂业务，还要给前端业务环节提出改进建议和建设方案。听起来，这些事也许并没有多么惊心动魄，但他们准确无误的作业支撑着我们每年近千亿美金的付款。

并非站在山顶才能被看见，不是只有伟大才值得被歌颂。一座大厦的根基，正是由普通人“一生一事”的执着、“精进不息”的专业、“毫厘必究”的严谨和“千锤百炼”的卓越构筑而成。优秀，是时间淬炼下的坚定，也是在不懈攀登中的沉淀。

“心心在一艺，其艺必工；心心在一职，其职必举。”希望大家尽到足够的努力，交付每一份工作，履行每一份责任，勿以事小而懈怠。奋斗诗篇的一笔一画都是收获，漫漫征程的一朝一夕都是精彩。成长就在点滴奋斗中，背朝灯火，面朝星光，在平凡中诠释非凡。

同学们，你们即将踏上新的人生旅程，去追逐梦想，去实现价值。愿你们在这场旅程中收获智慧和勇气，收获谦逊和坚韧。愿你们在这场旅程中，梦想永远炽热，心灵永远年轻。但也请别忘记，人生不是一场关于成功的竞赛，而是一条永无止境的求真之路、求知之路。知识并不是与生俱来的，更不是一成不变的，唯有培养主动探求的意识，打破固有认知的束缚，才能恒久地去接近它们。

祝福你们！

谢谢大家。

Spotlight on youth

主题报道

聚焦青年话题 洞察青年思想

FEATURES

用艺术装点生活 Decorate Life With Art

若要探讨生活与艺术的关系，或许要从几个更基本的问题开始。

首先，什么是艺术？它的表现形式有哪些？展厅中的画作、演奏会上的乐章、流畅的舞姿在大部分人眼中是艺术。那么，在更生活化的场域下，于脸上勾勒出的彩绘、巧妙裁制的衣物，或是傍晚天边的彩霞、湖边随风摇荡的芦苇，它们可以作为艺术的存在形式吗？离开高门槛的技术、专业的理论支撑，那些单纯朴素的、能给人带来美的感受的事物，是否可以作为艺术的载体呢？

其次，在感知到艺术的存在后，我们与艺术的距离是怎样的？这里的我们，更多的指未以艺术作为专业的人。随着科技的发展与信息流通的加速，普通人接触艺术的渠道不断增多。各种艺术形式本身也正经历更新迭代，以扩展其受众面。这似乎预示着艺术正走下“神坛”，向普通大众靠近。然而，艺术作为现实生活的抽象与升华，与日常烟火气的距离感也是其存在的重要基础。由于人力、物力、财力的限制，艺术科普的任务在当下也仍任重道远。“远”与“近”的判断，以及何种距离更有利于艺术本身的发展、受众的收获，仍无法产生定论。

最后，我们回到讨论的中心，我们的生活需要艺术吗？回答多是因人而异。艺术大概无法成为，也无需成为所有人生活中至关重要的一部分。但如果你想，便可把它当做日常增彩的装饰品，随时随刻，顺随心意。

化妆，是展现自我 生命力和美的一种方式

学生采编 / 张一诺
责任编辑 / 高子悦、童溢
编审 / 北海

引言

从魔幻怪诞的万圣节到雍容大气的高桌晚宴，从上台演讲到踏向职场，不同的妆容与特定的活动场景产生链接。其实，化妆不仅仅是一项技术，更是一门生活的艺术，以脸庞为画布，勾勒出万千精彩。它是青春昂扬、个性鲜明的图腾，是探索艺术与生活交融方式的画笔，也是破除偏见、联结自我与他人的津梁……通过与校园社团——颜究所的社长和社员的交流，让我们共同拆解妆容艺术背后的情绪链接，体会化妆如何为她们的生活带来勇气与力量。

颜究所活动图

当我们亲身创造艺术时，万物成诗

“我总是会被这些闪闪发光五颜六色的东西所吸引。”颜究所社长姜欣羽笑着说道。初中时，欣羽就已接触各种欧美风的美妆派系，并由此迈上探索彩妆的道路。从在自己脸上控笔练习到与同学们的互勉约妆，欣羽掌握了根据各种面部特征和主题活动设计妆容的技巧。

Part 01

破土而出： 感受校园艺术生命力

在这一部分，我们将目光聚焦在我们的身边——校园中的艺术。从在脸上作画的颜究所，到用服装设计“说话”的唯在设计社，再到互动式的《淘金者》校园艺术展，无不彰显着，一个大学校园里的艺术有着无限的表达可能性。真正的校园艺术从不是曲高和寡、束之高阁的，而是连接生活的，呼唤共鸣的。在这座校园里，艺术的种子是如何播撒的？又是如何在同学们的心中生根发芽？让我们一同去找寻艺术在校园中的落点，感知到它们的生命力，丈量艺术与我们日常生活的距离。

随着技术的不断娴熟，化妆于欣羽而言逐渐从一种修饰面部的途径变成一种对艺术的探索。她说：“化妆时，我们的脸就像画布，而化妆工具就是我们的画笔。”欣羽不再局限于对现有妆容的模仿，而是走向了全新的创造。对欣羽而言，艺术的创造来自于她灵动真切的生活。学习彩妆的经历改变着欣羽审视自己生活的角度，她从生活中那些美的物象的被动接受者，变成了积极的思考者。美之所以为美，在于何处？她开始积极地发掘生活中隐含的艺术，记录下那些美的瞬间，向其中汲取创作的灵感，然后融汇出鲜明的自我风格。在欣赏艺术品时，她开始敏锐地捕捉到艺术之间的流通性，思考艺术家与设计者们对色彩与光影的运用是否也可以融入彩妆之中，从梵高对多种线条的把控，莫奈对光影明暗的搭配，到生活中与众不同的品牌标识，构思精巧的广告设计……各种形态的艺术逐渐成为她技法的灵感来源。欣羽逐渐以更为细致的目光注视自然界的一呼一吸。生活中的一草一木，湖面粼粼的波光，天边绚丽的云霞……这些美的载体逐渐有了鲜活的生命力。由此，她在脸上勾勒出翩跹的蝴蝶，修饰日出与日落，将生活中那些代表美的物象复刻到脸上。当我们亲身创造艺术时，万物成诗。

和许多文字、图像媒介一样，被熟练掌握之后，化妆也成为了一种诉说的途径。欣羽也曾坦言：“其实我也是个人呢，有时候一些事情不知道怎么去表达，而化妆拓宽了表达自我的路径。”那些复杂的情绪，那些时不时在脑海中酝酿的奇思妙想，或许无法轻易

姜欣羽妆面图

被日常语言所表述，而化妆便成为一种无声的倾诉。相较绘画等传统艺术，一张直观展示的妆面图，通过不同色彩的叠加搭配、多种线条笔法的运用，无需多言，便能向外界显露出欣羽丰富而鲜明的内心世界，让观者想要去探索、去欣赏。

当欣羽第一次拿起化妆刷时，也许并未预料到日后化妆竟会自己的生活如此紧密相连。设计妆容的过程拉近了她观察世界的距离，她将这种观察转化为化妆艺术的一部分——将花朵的细腻纹理融入眼影的层次，将云朵的柔和色彩应用于腮红的晕染，每一次化妆都是对自然美的致敬。当化妆成为契机，她仿佛就拿了解密自然艺术的钥匙。在物与我的交流之中，她不仅捕捉了美的形式，更领悟了美的精髓。

重塑美的话语权

在采访中，欣羽提及曾经被同学嘲笑外貌的经历。那时，一位同学在看到她的照片后，肆意通过社交媒体对她的外貌进行评价。恶言侵扰使那时的她感到恐慌与愤怒，但在多年后的叙述中，她却看到她已经有了应对恶语的勇气。年幼时，因外界审视而产生的容貌焦虑，是欣羽走上化妆之路的一个契机，但不尽然是支持她在此路上一直前进的动力。

在欣羽的叙述中，化妆不能被理解为对于容貌焦虑的一种妥协，它更像是一种对于个体美的塑造。这种个体美并不迎合大众叙事下普遍且刻板的审美标准，它专注于突出个人特点与内在的生命活力，甚至在某些时候，这种极具个人色彩的个体美可以与大众审美偏离。事实上，当欣羽掌握化妆的技巧后，她发现自己可以轻松“掩盖”那些姑且被称作缺点的面部特征，这使她不再是他者审视下的一个“无助”的客体，而是拥有为自己创造美甚至定义美的能力。欣羽逐渐从世俗定义下对于美的标准中跳脱出来，不再局限于对于面部“瑕疵”的修复，而是逐渐转向尝试更为创新、大胆的妆容。此后的她，再也不是那个对于恶言恶语手足无措的受害者，她是自己的美丽的主导者，她把曾经让渡于他者的话语权重新紧紧握在了手中。

关于曾经面临的容貌焦虑，欣羽后来在约妆过程中发现，大部分人的脸上都存在一些让本人在意的面部瑕疵，而在正常社交距离下，这些瑕疵其实难以被发现。觉察“大家的面部都不是完美的”之后，个人容貌的缺点不再被细致地放大。我们都是芸芸众生中的一份子，那些偶尔让我们烦恼的雀斑与黑痣，换个角度看，正是我之所以为我的标识。

欣羽笑称：“曾经我都想把我的黑眼圈整掉了，但是现在我觉得自己开心最重要。”采访时，欣羽穿一件舒适的卫衣，挑染

了浅蓝色的头发被舒适地扎起，相信此刻她的内心，一定自信而松弛的。

在不断练习化妆的过程中，我们逐渐摒弃原先对面容审视甚至略带批判的角度，开始用包容的心态思考面容与自我的关系。我们不再刻意迎合世俗刻板的标准，因为面容的修饰可以是自由的，流动的，它可以成为内在自我的投射。此刻，化妆不再是源于自卑的情感，不再囿于主流叙述下所谓完美的标签，而是一种有能力为自己创造美的自信，这同时也让我们获得更强大的力量去拥抱最初自己。

放下偏见，化妆自由

在传统语境下，化妆这一行为时常被划分在“安分守己”的范畴之外，并带有标新立异的色彩。当一个人选择化妆时，意味着他将从群体中站出来，甚至站到被大众审视的聚光灯之下。而这是部分人不愿参与化妆的缘故。

从将化妆视为异端的传统思想中走出，化妆对常人来说意味着什么呢？欣羽和颜究所的社员范佳琪都表示，化妆并非某些人眼中浪费时间、精力的活动。日常的修饰性妆容能提升人的气色和自信；严肃、庄重的场合下的化妆是体现尊重和展示风度的一种方式；对于爱好二次元的同学来说，大胆浓艳的妆容像一座魔法的桥梁，承载了他们对另一个世界五彩缤纷的幻想。

此外，欣羽也特别强调，化妆并不是女性的专属。基于化妆的目的是让自己变得更美好，其受众不分性别。在性别刻板印象的影响下，一些人忽略个体差异，把化妆的男性贴上“娘娘腔”的标

颜究所往期妆面图

颜究所往期妆面图

签。究其根源，他们似乎把化妆这一行为等同于“自我客体化”，即化妆者通过修饰自己的面容以获得他人的欣赏。好学生一定不能化妆吗？成熟女性不能化夸张的妆容吗？不，这其实是对“化妆”的曲解和污名化。化妆可以是一种技艺，一个爱好，更是一门贴近生活的艺术。化妆与讨好他人、不务正业从来都不能画上等号。当我们化妆时，我们成了自己面部的重塑者，这一行为本身就蕴含着主体意识，是对美的合理追求，对艺术的美好探索。每个人的生命都可以是昂扬热烈的，勿让偏见掩盖艺术本身的美好。

结语

化妆为我们的生活带来了纷呈的色彩，对于像欣羽这样的化妆爱好者而言，每一次化妆就像是在创作自己的艺术作品。“爱美之心，人皆有之。”化妆无疑是展现自我生命力和美的一种方式。我们从不提倡每个人都需要化妆，但我们支持每个人都有化妆的权利，都有追求美的自由。我们一边化妆，一边进行自我探索和思考，努力去拥抱那个更美好的自己。

每个人都是艺术家

——专访唯在设计社策划部部长宋扬

学生采编 / 高子悦

责任编辑 / 童溢

Wesign策划部部长宋扬

唯在设计社是香港中文大学（深圳）第一批成立的社团，它的成立源于同学们对时尚文化的热爱与探索，正如它的名字“Wesign”——“We design”。每个人都可以成为富有艺术气息的设计者。秉持这样的初心，唯在设计社始终致力于将时尚艺术带进校园，为热爱时尚与创作的同学们搭建起一个独特的平台。本文采访了唯在设计社策划部部长宋扬。让我们一起走进唯在设计社，探讨其对艺术形式的探索历程、传递的时尚观与价值观，进而对校园文化产生的影响。

“春和景明，我们把时装秀搬进校园”

“我们不做时尚的追随者，而是有立场、有独立审美的

大人。”这是唯在设计社一直倡导，且一直践行的理念。近年来，唯在设计社已举办各式各样的校园活动，包括校园大秀、旧衣改造和春日集市等。正是这样一群时尚艺术的热爱者，他们有着无限的精力与热情，通过策划一个又一个活动，把时尚与艺术的种子播撒到校园的每个角落，种到更多同学心里。

其中，一年一度的校园大秀尤为引人注目。今年上半年“唯在东方，春日大秀”以“新中式”为主题。傍晚时分，一场时装盛宴在春日的校园里拉开序幕。雾气升腾，竹林掩映，一位位身着特色服饰的学生模特们缓缓登台，在校园T台上尽情地展示自我、表达自我。自信的台步、个性的定格pose，每个人都在展现属于自己的时尚语言。所有在场者无不沉浸于这醉人的新中式氛围，被艺术时尚的气息深深包裹、熏陶。谈及此秀，宋扬神采飞扬，十分自豪。

“唯在东方，春日大秀”模特风采

然而，活动成功开展的背后是唯在设计社员们满满的付出与心血。宋扬提到，从时装的搭配设计，秀场的布置，到模特的妆容，再到音乐的选择，每一项都是社员们发挥集体智慧，进行多次讨论后，才顺利落地的。尽管常常准备到深夜，但为了这场活动的呈现，他们觉得一切都是值得的。回看这一场秀，许多细节都蕴含着学生主创团队的巧思。例如，考虑到“新中式”并非传统的中式，策划者们会在传统旗袍上做一些改动，或是将现代的服装与之搭配，在色彩和样式里凸显传统基础上的创新性。“春天是一个万物复苏的时节。如果大家都一头埋在课业里，岂不是对春光的辜负？所以，我们希望能把时装秀搬进春日的校园，让大家在繁忙学习之外享受艺术。”

“穿想穿的衣服，勇敢表达自我”

唯在设计社的活动在校园内反响热烈，许多活动的参与者都表示，通过这些艺术创作，他们不仅感受到了时尚的魅力，还找到了自我表达的方式。宋扬分享了一个令他印象深刻的故事：一位参与旧衣改造的女同学回忆起自己小时候对芭比娃娃搭配的热衷，那时她会给自己的每个芭比娃娃画上妆容，搭配不同的服装。然而，家长却认为这是不务正业。无奈之下，她的爱好只好就此搁置。如今在大学，因为唯在设计社，她终于有机会去学习设计、制作衣物的

有关知识，并有机会亲手去操作，童年的遗憾似乎终于在这一刻被弥补。

的确，在戴着有色眼镜的“大人”视角下，青少年喜欢服装搭配，或是穿所谓的“奇装异服”好像总是会与“不务正业”画上等号。部分成年人对于所谓“奇装异服”的不理解甚至排斥，来源于对服装背后文化符号的片面认知。比如，青少年喜欢尝试夸张的色彩搭配、另类的设计风格，这些在成年人的视角中可能被解读为“标新立异”或“哗众取宠”，从而忽略了服装作为一种表达个性、追求自我认同的方式，对于青少年成长的重要意义。不可否认的是，虽然现代社会服装风格越发多元化，对于服装穿着包容度也有所提高，但是实现真正的穿衣自由仍是阻力重重，无论是来自自我内心，还是外界舆论。

面对这样的困境，唯在设计社希望能够打破时尚藩篱，消除艺术偏见。宋扬提到：“服装是个人审美的产物，是自我的表达，我们应当鼓励对美的追求。”唯在设计社一直倡导“穿自己的衣服，表达自己的心情”。唯在设计社努力为每位参与者提供在舞台上自由展现真实自我的机会。在校园大秀里，模特们穿上具有鲜明特色的服饰，站在T台上，在众人的目光中勇敢地表达自我。这种对穿衣自由的探索，打破了传统与固化认知的束缚，让学生们敢于追求美与个性的表达。其实不局限于服装时尚，唯在设计社希望传达的是一种生活态度：希望每个人都能勇于探索自己的内心，展现本我，表达自我，不为他人的目光或评价而轻易地改变自己。

唯在设计社活动照片

“旧衣改造”活动现场

“做拥抱现实的理想主义者”

展望未来，唯在设计社有更为宏大的计划。策划部部长宋扬透露，社团将继续举办校园时尚活动，计划在2025年推出一场大秀。希望未来可以拓展活动的形式，适当增强宣传力度，让更多的同学能接触到时装设计这一领域。“现在一场大秀由学生来设计的服装数量和比例还远远不够”，宋扬说道，“未来唯在的成员们会努力让更多的同学真正地穿着自己设计、裁剪的衣服走上T台，用服装表达真实的自我。”

在采访的最后，宋扬分享了作为社团策划部部长的一些个人体会。他说：“大型活动的策划常常需要在理想与现实之间找到平衡。”而“理想与现实的磨合”不仅仅存在于一场活动策划中，更是整个艺术设计领域恒久的难题。宋扬坦言：“我们办活动总是希望自己想要传达的内容能与每个观众产生共鸣。但在现实中这并不可能，争议与批评一直存在，这才是正常的。”艺术是个人的、主

观的，而非普适的、统一的。具体到一件服装，有人赞美其独特，就有人批判其乖张，千人千面，其实这便是艺术。带着征服所有观众的信念，同时又对不一样的声音保持包容的心态，做拥抱现实的理想主义者，这便是唯在设计社秉持的态度。

结语

唯在设计社是一群时装设计爱好者的乐园，像是一个桃花源寄藏着校园里蓬勃的艺术情怀。值得相信的是，每个人内心深处都有一簇小火苗，是对美的追求与渴望，而那就是艺术的本源。或许是秀场的惊鸿一瞥，抑或是藏在旧衣里的“童年旧梦”，那么一瞬间的惊艳、一刹那的唤醒，就会让那一簇小火苗有机会越烧越旺，最终艺术所带来的美好将悄无声息地充盈你的生活。毕竟，每个人都可以是艺术家。

拾起生命

——《淘金者》展览回顾

学生采编 / 蒲严博
责任编辑 / 高子悦
学生摄影 / 张芯仪
编审 / 北海

2024年秋季，《淘金者》艺术展览正在港中大（深圳）校园中进行，吸引许多校内校外的观众为其驻足。这与我们本次的选题“用艺术装点生活”不谋而合。但是这一次我们没有选择与策展艺术家进行面对面交流，而是将目光主要放在一本摆放在展厅内的“观众留言簿”上。让我们一起走进这个展览，与留言的观众展开一场跨越时空的对话。

展览《淘金者》引言如是：“今天的‘野人’是谁？人类从最初始化的状态出发，获得行为、情感、知识、思想等不断进化的功能之后，经过历史、现实与生活的洗礼，被‘现代化’的加速节奏所控制，逐渐失去了独立思考和行动的能力。徐沫认为，今天的‘野人’是对当下人性的思考，存续着不麻木的情感，并且不顺从主流的观念，对现实中正在发生的事与物，始终保持着个体性的警觉与怀疑，坚守如本能与直觉的原始与野性。”

艺术家与策展人用其独特的表达传递对于现代社会症结的思考，以及对于理想生命形态的呼唤。于大学的一隅，发现艺术并不是阳春白雪、曲高和寡，而是针砭时弊、那样近地把我们与这个世界串联在一起。

展厅前的野人“tiaotiao”塑像是艺术家野蛮生长的内心与对于大脚怪形象的联想之有机结合。在生存中寻找生活，在平凡中淘筛黄金，在平凡微小的事情中找到对生活的掌控感——铁笼子雕

塑《睡梦中的野人》，利用镂空的身体来收集废弃的瓶盖，随着瓶盖的增加呈现出不同颜色像素的点阵变化，展览结束时，将观众投入的瓶盖，压制成小雕塑回馈给观众，形成“废物利用”的“文艺方式”。作品随着观众的互动产生色彩、体量的变化，观众的行为真正成为作品创作的一部分，完成了观赏者与参与者角色转变的闭环。瓶盖通过艺术的“有机”转换，由废弃的日常品变为回馈给观众的小作品。

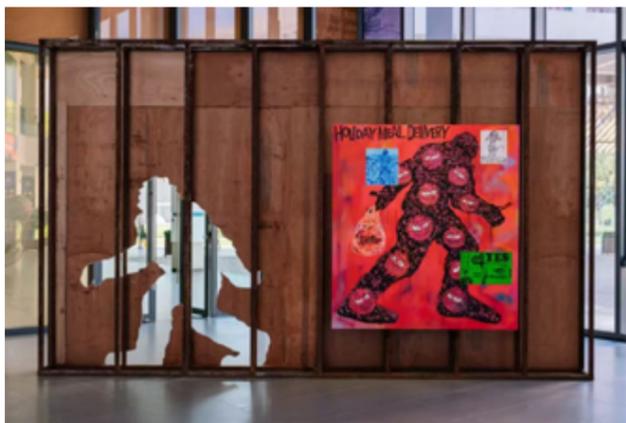

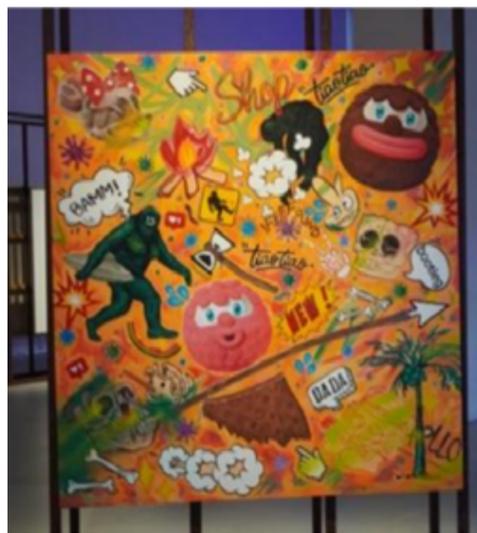
现代消费主义的快餐是否真的能让我们感到满足？五彩缤纷的房间是否只是一场幻梦的投射？纷乱嘈杂的不仅是外面的世界，更是置身于房间中的人们的心？是包袱、是快餐、是垃圾袋，还是一场画饼充饥的空头支票？

霓虹闪烁，黑色毛茸茸的手脚从快递纸箱中伸出——野人不应囿于狭小而有限的方块中，不妨在混乱中回归自己的疯狂和野性。

两只野人背向而行——我们正在往什么方向前行？我们本应该去往何处？

狂热的颜色、燃烧的火焰、爆炸的符号，这是一场在网络世界的捕猎。我们的矛掷出成为了标枪，加载中的斧头准备随时终结一场消费主义的焦虑，再紧接着开启下一场。我们在欲望中完成“淘金”，在消费中告别了童年的梦。

观众留言（部分）

向往前往城市
却又觉得腻味
总说要追求自由
但又难说
这种追求
真的“野”吗？
在他人的视线下活着
连“野”都得带上引号

内卷者需要成为野人
躺平者需要成为野人
淘金者需要成为野人
野人无需成为野人
麻木与否，不是这个社会，这个时代的属性。
麻木与否，是一念之间，你的选择，我的选择。
愿我们能成为自己想成为的人。

有时当代人在大都市中总是以钱财为导向，
都没有山林中所言尚未开化的野人活出生活的真实含义！

不被网络裹挟
去寻找生命的那一份纯粹
在喧嚣之中
我自在我 向“野”而生

向往前往城市
却又觉得腻味
总说要追求自由
但又难说
这种追求
真的“野”吗？
在他人的视线下活着
连“野”都得带上引号
—— 林林 2024.9.27

内卷者需要成为野人
躺平者需要成为野人
淘金者需要成为野人
野人无需成为野人
麻木与否，不是这个社会，这个时代的属性。
麻木与否，是一念之间，你的选择，我的选择。
愿我们能成为自己想成为的人。
—— 林林 2024.9.27

有时当代人在大都市中总是以钱财为导向，
都没有山林中所言尚未开化的野人活出生活的真实含义！
—— 林林 2024.9.27

不被网络裹挟
去寻找生命的那一份纯粹
在喧嚣之中
我自在我 向“野”而生
—— 林林 2024.9.27

一幅作品上就有好多不同风格的“装饰”，或说“配角”似乎在
不同图层，次元壁被强行突破的感觉。

好大胆！

我们是植物，
亦是这世间的万事万物。

我在淘金者像前说明驻足
找到他身上的投放口
投入专门带过来的瓶盖
许多天过去了
没有多少增加
时间并不带来什么
除了植物生长

Life is positive infinity.

一幅作品上就有好多不同风格
的“装饰”，或说“配角”似乎在
不同图层，次元壁被强行突破的
感觉。

好大胆！

我们是植物，
亦是这世间的万事万物。

— Carissa 2024.10.2

我在淘金者像前说明驻足
找到他身上的投放口
投入专门带过来的瓶盖
许多天过去了
没有多少增加
时间并不带来什么
除了植物生长

琳 2024.7.15

我拍下我写的內容，让它在外地地方野蛮生长

Life is
+
by Manno

有时候真的怀疑是不是我的神经太敏感了，一进入展厅就觉得
空调的声音好大，好文明现代的产物哈哈。非常有趣的展览，连安
放展品的架子都是锈迹斑斑的，既像是牢笼，又像是海底大监狱，
尤其是那个tiao tiao的剪影，不知道被困住的是tiao tiao还是看着
tiao tiao剪影的我，或许是经过这个展览却不进来的人。哈哈，
倒是发现了很有趣的一点，小朋友是可以架中自由穿梭的。作者
对于颜色的使用真是令人拍案叫绝，亮粉和荧光绿、橙红居然能
这么和谐。

Is-be里面有好多元素，原始人（或许这里应该写成野人）用来捕猎
的工具居然是一个，。围的草裙是LV的？（我不太确定），骷髅有米老鼠的耳朵和波点蝴蝶结，还有个个性化的涂鸦，
tiao tiao也要使用不同的滤镜拍照哈哈。Tiao tiao还是一个野
人吗？

到底怎样才能做一株植物呢？如果我是一株植物，还是希望能
当一株深山老林里的植物。周围可以有树，也可以没有树。

2024.9.7 下午

结语

本次展览用诙谐幽默又有些童话色彩的方式呈现了艺术家对于
当代人生活方式的思索。艺术家并没有直接给出何谓美好生活、如
如何在生活中“淘金”的解答——而是用各种各样的隐喻为观众留下
了充分的想象空间。在观众的留言中，我也发现了许多令人感动的
思考——所谓的自由和选择，也有可能是戴着枷锁的舞蹈；怀疑、
再思考和Live a life to the fullest，才能源源不断地产生生活的
金子。

Part 02

遥迤之际：我们与艺术的距离

藏在校园里的艺术角落，让我们发现艺术与我们并不遥远。但空间尺度上的“近”是否意味着精神上的“近”，我们与艺术的距离究竟如何，这需要进一步的探索。

在本小节的两篇文章中，我们能够直观的看见远与近之间的对立与融合。李小庚教授认为艺术性与大众化是天平的两端，二者永远不可合二为一；而大学艺术中心团队希望能够消弭这样的距离。二者的观点看似对立，却蕴涵着同样的出发点：“艺术藏在人类的骨头里。如果通过我们的努力，能让更多人获得内心上，精神上的满足，我觉得这是我们应该做的事情。尽管我无法确切知道艺术的起源或其意义，但至少从我和同事的角度来看，我们所有人对艺术的感觉就是：艺术是美好的。”

遥迤之际，他们有一个共同的愿望，去创造美，去传播美。

大学艺术中心： 打破艺术的边界

学生采编 / 陈智欣

责任编辑 / 唐嘉谣、童溢

编审 / 北海

唐卉茜 (Cici)，现任
大学艺术中心副主任，
艺术从业人员。

采访现场照。张芯仪/摄

前言

如果大学生活是一幅色彩斑斓的画，艺术则是那悄然流动的细节，既不张扬又无处不在。或许你很少留意，在夕阳的余晖下，池塘的微波轻轻荡漾，点点光斑在水面上闪烁，定格了这一刻的静谧与美丽；而校车上的涂鸦，在不经意间也为忙碌的日常增添了一丝俏皮与自由。校园的每一个角落，似乎都在用自己的方式与艺术对话——即使它们没有鲜艳的标志，也没有被正式认定为“艺术作品”，它们依然存在，存在于我们身边。这是否能让我们重新审视“艺术”与“大学生”之间的距离？它们能否成为日常生活的一部分？带着这些疑问，让我们一同走进这次对话，去感受艺术与我们的联系。

我们是“艺术的桥梁和支持者”

学生记者：大学艺术中心(University Arts Centre, 以下简称 UAC) 目前会为大学师生提供了哪些艺术类的活动？您对于自己在团队中的角色定位是什么样的？

唐卉茜 (Cici)： UAC的活动主要可以分为三个板块：展览、演出和美育，每个板块有专门的老师负责。

在展览部分，2016年我们开启了驻校艺术家项目，项目初衷是为同学们与艺术家交流提供丰富的机会。UAC一般有两种方式与艺术家进行联系，第一种以重力场美术馆的“山河入海”展览为例，我们先邀请策展人魏祥奇老师进行策展，再以策展人为核心，邀请国际级别的艺术家，逐步组建一个艺术家团队。“山河入海”展览团队由十余位艺术家组成，团队成员们共同构建起整个展览。另一种方式是通过艺术家来推荐策展人。例如TC101的“淘金者”展览，UAC的老师在DnA SHENZHEN设计与艺术博览会上发现了艺术家徐沫的作品，随后联系他本人，沟通展览事宜。

在演出方面，我们希望能够填补一部分专业设置上的空缺（与大湾区其他的高校相比，我们学校目前没有绘画系、表演系、雕塑系等专业），为学生们提供可实践的平台。UAC管理和运营了大学中多个演出空间，比如，时空胶囊“黑匣子”剧场主要为社团和乐队提供演出场地，助力学生演出的孵化、运营；逸夫国际会议中心的音乐厅礼堂主要是大型的合唱、室内乐等其他“高雅音乐进校园”的活动场所。学校的艺术团体也由UAC负责，目前旗下有五个艺术团：合唱团、管弦乐团、国乐团、阿卡贝拉团、室内乐团。艺术团每周都会组织排练，UAC也会带领团体参加比赛交流。

美育活动主要分为两个部分：组织艺

采访现场照 张凌康/摄

术课程以及与艺术机构合作设立美育研学基地。对于艺术课程，我们想让学生了解更多的艺术常识和基础实践方法。我们曾邀请到国内知名纪录片导演夏梦怡，为同学们介绍一些拍摄手法；也有做过有关昆曲、京剧的身段美学的课程。后面我们逐步开始在深圳建立起美育研学基地：琪艺术馆、深圳市当代艺术与城市规划馆、深圳美术馆。其中琪艺术馆比较特别，馆藏均为私人收藏的翡翠艺术品，并邀请到雕刻大师负责作品的工艺，能够给同学们带来不一样的艺术体验。

在工作中，我主要负责各组之间的协调，以及项目间资源的整合，因此需要深入参与每一个项目。我认为自己的角色是一个坚定的支持者，始终在背后为每个团队和社群提供所需的资源和帮助。通过连接艺术家、策展人和项目，让每一个活动能够以最好的状态展现在大家面前。这种角色定位其实也体现了艺术管理专业的社会属性——我们是“艺术的桥梁和支持者”。

学生记者：大学艺术中心在策划活动时主要会考虑哪些方面？老师们又是如何挑选符合香港中文大学（深圳）校园氛围的艺术项目的呢？

唐卉茜 (Cici)： 作为一所研究型的大学，我们致力于融合各学科的知识。通过艺术这一桥梁与媒介，引导师生们在多元的思维模式下探索跨学科的融合与创新。

回溯2016年开始做驻校艺术家项目时，徐扬生校长的初衷是邀请艺术家进入校园，与同学们增进交流，通过分享或者共创等方式拉近艺术家跟同学们之间的距离。这不仅创造校园独特的艺术氛围，还能令同学们进一步认识到，世界不仅限于自己所学的专业，艺术和大自然也能带来更广阔的启示。

以最近为文艺季筹办的活动为例，我们策划了一个情绪交互音乐会。我们邀请的李星宇老师是一位专注于声音艺术创作的艺术家。这个项目通过人的声音配以特殊的装置来生成音乐。这个小装置可以感知人体脉搏心跳的数据和黑匣子里

面的温度、湿度，并且实时监控。李星宇老师以独特的视角关注到了声音和情绪之间的联系，创新性地制作了这样的交互去建构音乐会。

与此同时，秉持着“结合传统与现代，融会中国与西方”的办学理念，我们会邀请来自世界各地的艺术家。比如，重力场曾邀请两位来自美国和中国香港的艺术家，他们

将传统的东方打击乐器金锣与西方的传统乐器钢琴相结合，创造出令人耳目一新的艺术体验。

学生记者：在艺术管理行业中，您可能会面临诸多琐碎的工作日常，这往往可能让人感到疲惫甚至影响个人对艺术的热情。作为一名艺术管理从业者，您是如何看待这种情况？

唐卉茜 (Cici)： 我分享一段在国家大剧院的实习经历。刚入职时，作为实习生，我对这份工作充满期待，每一天都新鲜而充实。然而，随着时间的推移，我开始感到疲惫，并不禁问自己：“我还要待下去吗？”这样心态的转变并非出于我对艺术的热情减少，而是因为繁忙的工作挤占了我生活的空间。在国家大剧院的实习其实给予了我很多宝贵的机会——例如，由于工作关系，我常常能够获得大量免费的演出门票，欣赏到顶级的艺术表演。这对于任何热爱艺术的人来说，都是非常难得的机会。更何况，对我来说，看演出和展览是每天的动力来源，就像日常生活中的必需品一样。然而，现实却是，工作的疲惫让我即使有心也无力去看演出、展览。这种反差让我感到矛盾，甚至一度思考，是否应该放下这份工作，去追寻纯粹的艺术体验。最终，我学会了在繁忙的实习中寻找自己的乐趣并且坚持下去。我意识到，艺术行政行业有其独特的魅力。它不像制造业那样有固定的流程，而是充满着不确定性和新鲜感。因此，对于富有好奇心的人来说，这是一份特别有趣的工作。

让艺术不再高高在上，而是融入每个人的生活

学生记者：有人认为，艺术是有门槛的，大众所接触的艺术表现更多地侧重于娱乐功能，而非严谨的艺术创作过

程。作为非专业的我们是否真的能够参与到艺术创作中？

唐卉茜 (Cici)： 大学艺术中心的理念正是要打破大家对艺术的固有认知，不让艺术拘泥于条条框框。大学艺术中心致力于让每个人都可以创作自己的艺术作品。这不仅是我们一贯的追求，也在全球艺术领域逐渐成为一种趋势和潮流。

每个人与艺术的距离并不应该由专业背景而决定。无论你是否来自专业的艺术院校，只要你有对于艺术的热爱和向往，你就能够找到属于自己的方式去接近艺术。以李星宇老师的“情绪交互音乐会”为例，只要大家愿意来，就可以在展厅中自由地体验各种交互装置、借助声音感受当下的情绪。在这里，音乐会不仅仅是一种表演，更是让人们接触、理解和再创作的一种途径，这也是大学艺术中心一直在努力实现的核心理念：让艺术不再高高在上，而是融入每个人的生活。

我们相信，艺术是每个人与生俱来的表达方式。每个人都有独特的思想和情感，都是潜在艺术家。真正重要的是保持自我表达的勇气和探索的精神，不被外界的观念所左右。在一生中，我们都有机会找到那个属于自己的方向、内心真正想做的事情。这一

过程是不断自我探索的，是一种个人意义上的艺术追求。从小到大，我们都在寻找答案的旅途中，直至到达最终的目的地。因此，艺术不只是属于那些“精英”或“专家”，它是每个人的一部分，是每个人成长中的一部分探索。

记者随笔：

“艺术的距离”是一个充满张力的概念。在大众视角下，艺术常常因其“专业性”或“高门槛”而显得遥不可及。许多人觉得艺术离生活很远，似乎只有“懂行”的人才能欣赏、理解其中的深意。然而，大学艺术中心的老师们始终致力于拉近同学们与艺术的距离，让艺术先一步进入大家的生活，使每一个人都能够自由地触及艺术之美。当人们可以不必掌握那些晦涩的“专业密码”，也能徜徉在艺术的世界，那这无疑是一种对“艺术距离”的重新定义。作为艺术的桥梁，Cici老师也在不断地吸收大众的需求，将艺术从大众心中的象牙塔牵出，融入生活的细节之中。艺术管理的意义，正是在这种努力中显现：让艺术不再被“专业”壁垒所隔绝，让每个人都能以自己的方式去走近、体验并享受艺术。

唐卉茜接受本刊记者采访 张凌康/摄

艺术：远近之间

——专访音乐学院李小庚教授

学生采编 / 王思元

责任编辑 / 唐嘉谣、童溢

编审 / 北海

采访现场照。张芯仪/摄

李小庚，现任香港中文大学（深圳）音乐学院助理教授（教学）。

李小庚是一位经验丰富的音乐会制作人。在他的职业生涯中，曾与许多世界知名的音乐家展开过紧密合作，其中包括艾森巴赫、阿什肯纳奇、郑明勋、尤卡-佩卡萨拉斯特、吕嘉等等。他也曾参与策划北京冬奥会开幕式、“一带一路”高峰论坛晚会、国家大剧院管弦乐团北美巡演等国际性重大演出。

在音乐会策划和制作之外，李小庚还是一位古典音乐的推广者。他通过撰稿和音乐会现场导赏的方式，获得了许多古典乐迷的关注和认可。

李小庚教授接受本刊记者采访。张芯仪/摄

艺术藏在人类的骨头里

400万年前，人类产生了口头语言；100万年前，人类学会用火；45000年前，人类开始制作乐器；7000年前，人类进入文明时代。从历史上来说，人类在相当早的时期就开始了音乐体验。“没有人知道到底为什么会出现音乐，四万五千年前的人类每天都生活在风险当中，吃穿都成问题，为什么有人会花精力去打造一些乐器，或者去开始进行音乐实践呢？”谈到这里，李小庚教授停顿片刻，而后开口：“这可能是藏在我们骨头里的一种东西。”

在哲学层面上，艺术的内涵是一个唯名论的问题，我们一直在探讨什么是艺术，却很难得到一个明确的定义。李小庚教授认为，艺术的边界是模糊的，每个历史时期对艺术的界定都不同。同时，李教授也谈到，虽然艺术难以严格界定，但艺术其实有一些必然存在的规律：首先，艺术要有一定的载体。比如美术，需要借助色彩与线条；音乐，需要声音的震动。其次，艺术的发展总是从简单到复杂，再从形式上回归简单，但实质上更趋于复杂。最初的艺术形式通常比较直观，例如早期的浪漫主义和现实主义绘画，它们的风格较为写实，能够直接传达信息或情感。而随着艺术发展，后期的“复杂”则可以理解为走向抽象或后现代风格——作者通过经过高度提炼、浓缩的方式，展现更深层次的思想与情感。例如后现代艺术，或许在直观看来更为简约，但在实际上内涵更为复杂，充满象征意义。

正是因为艺术的内涵是如此复杂多样，艺术的定义是如此模糊困难，所以艺术与普通人之间的距离也难以被简单定义。假如一个人有听觉障碍或视觉障碍，他无法通过载体感知艺术，那他不可避免地会与艺术产生距离。李小庚教授认为这是介质的问题，人们与这个载体的距离或近或远。然而，除了介质的影响，还有更多细微的因素影响着人与艺术的关系。随着艺术从“简单走向复杂”，并不是所有人都能够理解这种复杂与深度。比如凝聚了人类高度智慧的“塔尖上的艺术”，解读它无疑是困难的，这使得一些艺术门类与大众拉开了距离。那么，是否需要将这些艺术拉回到大众的视野呢？李小庚教授直言不一定，因为它们代表的是一种不断探索、精益求精的方向。这样的距离可能本身就是艺术的一种美感。

艺术创作，一种痛苦的快乐

“艺术与大众的距离是客观存在的。”李小庚教授总结，他认为艺术与娱乐之间还是有一定的界限。娱乐往往归属于大众，拥有广泛的群众基础，但专业性不强。通过展示娱乐和艺术之间的区别，我们能够更加清晰地认识艺术与群众的距离。以歌剧为例，歌剧最初为大众娱乐项目，早年意大利歌剧的观众，在观看时态度较为随意，甚至存在中途打断歌剧演出与演员聊天的情况。歌剧从娱乐走向艺术的过程，与一群愿意写歌剧的作曲家相关。“他们太认真了，他们把自己的所学所想，想要精益求精的部分融入歌剧，使其从娱乐开始走向艺术化，”李小庚教授补充道，“直到格鲁克、瓦格纳进行歌剧改革，通过在意大利歌剧中注入艺术家们的理想，拉开其与大众之间的距离。这一过程无疑是痛苦的，但歌剧的艺术性由此大幅提高，技巧日趋复杂，直至成为高雅艺术的代表。”

由此可见，艺术的形成是复杂、痛苦、不妥协的。正如李小庚教授在采访中的一个玩笑，

如果艺术是一个人人看了都开心的合家欢节目，那它和娱乐无异。艺术必然令作者痛苦，但这种痛苦，更多是向内的、针对自己的，接受作品的一方却是快乐的。或许作者会辗转反侧、彻夜难眠，可世界上却多了一些让观众眼前一亮的作品。世界上有另一个人因为你的作品而感到快乐，这种成就感也带给创作者以喜悦。于是，艺术家们一半痛苦着，一半快乐着，这样的割裂也造就了艺术无与伦比的美丽。

正是因为这种对更高层次的艺术的追求，一代又一代的艺术家们总在寻求突破。李小庚教授坦言，艺术的成就绝不是靠一代两代人可以完成的。他指出，有很多基础工作和探索必须一步一步地进行。文艺复兴前，所有音乐都具有一定的宗教功能。随着时代的发展，在人文主义思潮的推动下，音乐不再单纯服务于宗教。艺术家们开始更加追求人性的解放，抒发与表达人类内心情感，探索关注人性本身的音乐创作，甚者冒着被烧死的风险进行创作，寻求在技法、内容上的不断精进。这种大胆的创新和积累在巴洛克时期达到了高潮。那时，许多艺术家已经能够展现出极

从左到右为李小庚教授、指挥家郑明勳、作曲家陈其钢。

李小庚教授在“音乐·会讲”公益导赏现场。

致华丽的音乐作品，他们不断拓展音乐创作的边界，探索新的表现形式和风格。巴洛克时期之后，艺术家们开始追求比例协调，对音乐进行减法创作，那是对艺术家们巨大的考验，因为他们需要抛弃前人的成就，进行新的创作。艺术家们不断寻找突破，追求革新，这不仅是一种理想，更是一种执着。

“这条路走通了，我们可能要去走下一条路，可能又有一批人死在沙滩上，然后又有一批人成功了。”李小庚教授如是说。

艺术性与大众化：天平的两端

既然艺术与大众之间存在一定的距离，那么艺术家进行艺术创作时，是否应该考虑大众接受度呢？李小庚教授指出，这实际上是一个为了艺术，还是为了艺术家自己的问题。如果艺术家追求纯粹的艺术，就必须承受相应的后果；如果艺术家考虑大众接受度，艺术性必然也要承担相应的影响。大众

性和艺术性的关系并非对立，而是一个有关平衡的问题。在当今社会中，许多艺术家都在寻找这种平衡。

据李小庚教授说，古时候无论在欧洲还是中国，普通人很难接触到艺术，例如音乐只能在教堂或其他宗教场所中听到，很多人终其一生都没有机会体验高雅的艺术。相对而言，当下是大众与艺术最接近的时代。然而，这并不意味着如今每个人都需要完全与艺术家同频共振。艺术与大众的距离仍然存在。李教授强调，尽管大众能更容易地接触到艺术，艺术家仍需坚守自己的责任，持续探索创新。他表示：“我的希望是，艺术家们能够继续专注于他们的创作，认真做好艺术家该做的事情。”

李小庚教授分享了一段自己在中央音乐学院就读时的经历。他的老师曾说，创作者和艺术家最好的状态是要“成为羊群中的领头羊”。他们需要与羊群保持一定的距离，以便能够看清前方的道路，引导羊群的方向。这一段距离，也正是艺术性和大众化天

《两分钟懂音乐：解密100首必听的西方名曲》

《音乐往事》

平两端到中心的距离，艺术家们必须恰到好处地悬挂砝码，才能保持最完美的平衡。

李小庚教授曾参与策划北京冬奥会开幕式、“一带一路”高峰论坛晚会等重大活动。在策划节目时，他始终注重将高水平的艺术呈现给观众，而不是简单地迎合大众的喜好。在评判艺术作品时，评委会从演奏技术、独创性和复杂性等多个角度进行综合评价。当然，选手面对观众的表现力也会纳入考量范围。如何挂好砝码，在何处悬挂，是艺术家们不断探寻的命题。

当代生活中艺术与普通人的距离

正如李小庚教授所言，艺术与大众的距离客观存在，但是在当代社会，这一距离前所未有地接近。在过去的一两百年中，艺术家们不遗余力地推广和宣传艺术，为普通人接触艺术创造了机会。现代社会更是通过科技发展和信息普及，提供给普通人更多的机会接触和理解艺术作品。然而，这种进

步并不意味着距离的完全消除，因为人们在接触艺术时，仍然会受到教育、文化背景和个人经验等多方面因素的影响，使得艺术与大众关系仍然微妙复杂。

在当今中国社会中，距离感的存在主要源于艺术教育和普及工作力度的不足，缺乏使大众了解和接触艺术的途径。李小庚教授认为，尽管艺术已经比以往任何时候都更接近大众，但艺术教育资源分配不均衡仍是一个问题。在生活中，艺术教育成本基本由家庭承担，许多家庭认为，与考试学科相比，艺术教育是不必要的。针对上述情况，李教授在业余时间也加入了艺术普及的队伍中。2020年，李教授的著作《两分钟懂音乐：解密100首必听的西方名曲》在北京出版，同时由他撰稿并制作的50集音乐史纪录片《音乐往事》于2023年初在哔哩哔哩平台开播。

这些艺术普及工作，完全是李教授自发做的，他关注历史故事中丰富有趣的内容，并注意国内尚且缺乏此类内容，因此他希望用朴实的方式，去掉术语，将这些故事讲给大家。此外，他还尝试将

西方音乐史和东方音乐史结合起来进行叙述。李教授相信，人性是共通的，人类对美好事物的探索也是相通的，因此他希望在自己的专业基础上，将音乐史中有趣的故事进行并置对比，展现其中的趣味和魅力。

对于自己在艺术普及工作领域的贡献，李教授谦虚地说，他愿意做这一切，是因为他从中感受到了相当多的快乐，想要将快乐分享给别人。

人之为人：艺术的意义

采访以“艺术对大众的意义是什么”一问收尾。李教授坦言，这是一个难以解答的问题，人类探索了几千年，但仍然没有定论。艺术的存在，或许能让我们有机会在其中探寻独属于自己的意义。如果一个人每天只为了生存而工作，他们的生活状态会趋近于动物。对艺术的追求让我们成为了人类，保有人性，它提醒我们，我们不仅仅是生物，更是有思想、有情感的存在。

或许如李教授在开篇所说，艺术是藏在人类骨头里的东西。我们不知道它从何而来，为何而来，但依旧有一代又一代钟情艺术、热爱艺术的人类愿意为之赴汤蹈火。人类有取舍，有希望，有牺牲，它们构成了人类最宝贵的特质。复杂的人类情感通过艺术得以体现，每一件艺术作品都是创作者的内心映射，是他们对生活与人性的感悟与思考。这种深刻的情感体验，使得艺术成为人类精神世界中不可或缺的一部分。李小庚教授认为，每一个学习音乐、热爱艺术的人都将珍视这种特质，它让我们与前辈、后辈和我们的文化紧密相连，代代相传。这是人之为人最宝贵的价值，也是人之为人的重要意义。

“如果通过我们的努力，能让更多人获得内心上，精神上的满足，我觉得这是我们应该做的事情。尽管我无法确切知道艺术的起源或其意义，但至少从我和同事的角度来看，我们所有人对艺术的感受就是：艺术是美好的。”李教授总结道。

结语

艺术与大众是否有距离？我们最终的答案是，艺术创作与大众之间一定存在着距离，但这并不意味着艺术是不可触碰的，艺术的感知无界，艺术家们永远欢迎每个人对艺术作品不同的理解。在艺术中我们看到了痛与乐的交织，看到了人类的不妥协，看到了传承与责任感，但最重要的是艺术烙印在我们骨骼深处的——永恒的对美的追求。

存在主义舞台上的 生命探索与艺术实践

——专访魅影戏剧社《废案8》剧组

学生采编 / 陈欣怡、唐可馨

责任编辑 / 杜可、惠诗雅、童溢

编审 / 北海

Part 03

镜中水月：以艺术观照生活

在这一部分，我们邀请了许多创作者，从多样的艺术形式上，进一步探究艺术与生活的关系。戏剧里演员与编剧如何将灵感落地成表演？脱口秀演员如何从日常发掘笑点？作曲家如何升华对生活的体会？与创作者们对话，或许会让我们体会到艺术与生活的本就相依相生、相辅相成。艺术来源于生活、脱胎于生活，又最终反哺于生活——用艺术的态度去生活，去拥有一双发现艺术的眼睛。

编者前言

魅影戏剧社成立于2014年，是香港中文大学（深圳）最早筹建的艺术类社团之一，一直致力于向师生及社会各界呈现经典及原创剧目。戏剧在有限的时间和空间中追求完美与永恒，为周而复始的平常生活赋予深度、建构诗意。

《废案8》首演于2024年深港澳大学生戏剧节，是魅影戏剧社原创剧目。该剧讲述了作家洛思一直写作一直失败，由此产生的荒谬感致使其自杀，自杀后她来到审讯室，在结尾处回溯过去，审视自我后选择继续重复轮回的故事。我们专访了《废案8》剧组的三位同学：导演兼编剧林云帆、副导演邹思颖、饰演警长的演员吴雨倩，来与我们共同探讨艺术与生活的关联。

《废案8》剧组合照

采访现场，从左到右为吴雨倩、林云帆、邹思颖。张芯仪/摄

存在主义与剧本创作：《废案8》的灵感之源

《废案8》的剧本是林云帆导演将自身经历与喜爱的事物整合后的产物，具有鲜明的存在主义特色，嵌套着循环结构，在情节、人物、环境设置上别有巧思。

谈及自身经历与存在主义的关系，林云帆导演认为，存在主义的哲学思想虽然不能被当成教义或行动指南，但是至少可以帮助我们忙忙碌碌而重复的日常生活过得更有意义。加缪在《西西弗神话》中谈到西西弗斯受到众神惩罚，每天推巨石上山，众神总在接近成功时让巨石滚落，使西西弗斯陷入这种重复而无意义的劳动中。加缪却认为西西弗斯与命运抗争的行为本身就具有意义，这构成了存在主义哲学的原始情境之一。据云帆说，剧本的创作始于大一的暑假，那时繁多且未达预期的考试结果浇灭了长期以来备考的热情。最令人感到挫败的，是备考过程中对于美好结局的错觉。云帆的经历被她归类为存在主义情境的日常再现。在那段消沉的日子里，她观看了一部电影《幽国车站》。《幽国车站》讲述了一位作家一直尝试写作，最后依然失败以致自杀的故事，这部电影囊括了对生命意义的追问以及对自杀内涵的探讨。出于在新入社期间写出一部原创剧本的念头，云帆借用了《幽国车站》中的人物、结构等设定，写作《废案8》以赋予自己这种在挣扎中磕绊前行的生命状态以意义。

《废案8》循环结构的灵感来源于云帆高中时期喜爱的德剧

《暗黑》，在剧中，一个大人想要在周而复始的时间里救下自己的孩子，却发现自己正是每次杀死孩子的间接凶手。循环的时间里充斥着各式的尝试，而失败却是不变的结局。荒谬的现实中，格外耀眼的是平常人脆弱却不懈的抗争。《幽国车站》和《暗黑》里体现的西西弗斯式的存在主义精神潜移默化地影响着云帆。于是，在自己的创作里，云帆把类似于《幽国车站》的情节、人物，在《幽国车站》和《暗黑》中突出体现的循环结构，以及存在主义的精神纳入其中。

剧本的主人公之一被赋予了一个暗含深意的名字——洛思。该名的直接来源是鲁迅先生《在酒楼上》中的洛思旅馆，“洛思”在原有含义的基础上，被赋予谐音“lost”即“迷失”的含义，强调面对人生的荒诞，人们不知何去何从。“洛思”二字表明前行方向是混沌的，即人生意义的导向及内涵是不明晰的，但那只是暂时的状态，生命的韧性使我们得以不断尝试。即使目的地尚未清晰，我们也并不否认追寻目的地的过程本身就可能具有意义。从这个角度上讲，洛思是寻常人探寻生命意义未果但仍义无反顾前行的缩影。云帆用“洛思”之名，试图描绘另一时空下，在迷失的生命荒原上抗争命运的自己，以及更多如此的普通人。

不同的角色在剧中构成鲜明的对比与冲突。洛思与警长在剧中分别代表着存在主义精神的实践者与审视者。洛思笔下的人物荡秋千飞上天空却摔死，梦想登上高塔摸星星却遭遇塔塌，这种高调、荒谬的创作恰能反应洛思对于人生的基本看法：意义不由结果衡

量，追求意义的过程本身就具有意义。此外，洛思将写作理想的实现视为生命意义的核心。她在每一次轮回里都义无反顾地追求着自己的写作理想，最后又因为其破灭踏上自杀之路，在轮回时却又选择踏上这条死路，继续追求她的写作理想，这种为意义感而活的选择也具有存在主义精神。警长也是存在主义的重要一环，作为洛思不断重生、不断走上如出一辙的道路、不断如同西西弗斯一般推巨石上山又得接受其滚下来的生命历程的唯一见证者，他为洛思在碰壁中消磨的生命能量感到痛苦与不值，也认为洛思追求理想的行为是无意义的，更觉得存在主义的生活方式是荒谬的。警长作为跳出循环的一个人，认为坚持把意义附着在某一件事情上的行为最终导向痛苦。然而身处痛苦漩涡中心的洛思也许并不感到痛苦，因为她认为自己在做真正喜欢的事情，换句话说，她的行为具有自我赋予的价值。云帆对此叹息，我们在现实生活中很难做到完全为所追寻的价值而活，如果说洛思和警长是从正反两面诠释存在主义，那么我们大抵是两面的综合体：我们既有洛思一般在某时某刻全身心投入所爱的疯狂，也有警长一般理性估量意义价值的徘徊。夸张的戏剧人物背后，是普通人的身影。

存在主义强调对于人生意义的探索，这一探索在剧中以自我审视的方式呈现。然而，自我观照往往难以发生于日常化的场域之下，需要进入一种非日常化的空间。魅影戏剧社通过人物、环境的安排，使彻底的自我审视得以实现，正如其在宣传中借用的博尔赫斯《边界》里的诗句：“此时空间、时间和博尔赫斯正将我离开。”云帆认为，警长的存在是一种类似于空间、时间的非实体性力量，创制出一方在高处的空间，使得洛思能够登高窥下，完成灵魂的自我诘问。而这种俯瞰式的自我诘问恰巧是日常生活稀缺的场景，我们或许会在心烦意乱时调整状态再出发，但始终难以做到彻底脱离生活、进行这般纯粹的精神活动。审讯室作为故事展开的大环境，伴以角色的引导，使得自我审视这一生命意义找寻行为得以实现。在《废案8》的舞台上，有客观中立的警长，有怀抱理想主义的作家洛思，有尚显青涩的警员，他们被收纳在审讯室的一方天地里，站在生命的末端回望来路，一点点拼凑起历历过往。

《废案8》剧本的创作无疑是对存在主义中找寻意义的观点的诠释。从人物、结构再到环境的设置构建了一个完整的闭环，此间我们可以看到云帆对于生活的感悟、对于信息的整合与再创造。

从剧本到舞台：《废案8》的演绎与挑战

当一个故事的名目确定后，魅影戏剧社的使命便是呈现——将一个纸笔下的角色真人化，将头脑中对于氛围的悬想转变为落地的灯光、音效。

思颖谈及选角时，谈到对于角色的不完全构想。有关性格的形容词不足以概括一个人物，张扬的洛思，沉静的警长，有点天真的警员，简单的角色速写已然完成，但面目尚不明晰。好的角色与好的演员是互相成就的。导演组在挑选饰演警长的演员时，起初只有对于性别、气质的大体构想，但当吴雨倩真正来试镜时，很多硬性的框架便沦为羁绊了。她们应是很难用词汇描述看完试演后的感受，但“合适”却是统一的结论。此时此刻，无关容颜，单是那一份略带威严的冷峻气质就足以打动人心，于是演员就此选定。

从雨倩的角度看，角色虽然不是自己一眼相中的，却是最适合自己的。被剧本俘获后，雨倩基本是“服从”式地接过了警长一角。但她以为，自己实是喜欢警长这一角色的。作为演员，雨倩喜欢将角色特质与个人的一些想法联系起来，在《废案8》剧本中，警长客观中立的审视态度以及其对于洛思的看法与自己大体一致。日常生活中的各种经历是演员在舞台上演绎的基础。他们也许并未经历某一时代、某一身份，但仍能自主地搭建起经验迁移的桥梁，在理解的基础上绘制、丰满人物形象。因此，演员在剧组中并非是导演的“傀儡”，他们也是剧本、人物共创的重要一环。雨倩认为，对角色的解释权虽在导演手里，但导演的指令并非是角色演绎的最终结果，演员应该将其中细腻的心理活动补全。

在后续的进组排演中，细节的设计是至关重要的。《废案8》作为一部原创剧本，虽有自由的诠释空间，但也给演员的表现带来挑战。原创本的演绎是从头来过，动作、神态、语音语调皆要自己设计，故而导演、演员的素养以及其对于剧本、角色的理解就显得尤为重要。以警长一角为例，她作为他人生命经验的清点人，从共情走向麻木，但目睹他人的痛苦，依旧使其感到痛苦和压抑。这种压抑最明显的外在表现便是警长基本坐定的姿态。审讯室对她来说太过熟悉，初来乍到的新鲜感早已消弭殆尽，故而她不会像警员那般四处探索，坐定便是一种自然的肢体语言。同时，坐定意味着缺乏生命活力，这暗示着警长受到的精神折磨之甚。

最终呈现的舞台效果是整个剧组用心血共创而成的。因原本的置景方案在剧目上演前一周不能使用，剧组人员只得群策群力想出一个低成本且快速的解决办法。剧组准备了四根柱子以及红线，有棱有角的柱子充当类似画框的作用，框出空间感；红线则起到填充空间的作用，使整体的视觉效果不显空荡。这个简易的方案出乎意料地成功，使思颖不由得感叹团队的创造力。此外，舞台的灯光设置也别有用心。整体舞台的灯光呈暗红色，隐隐释放一种不安的信号，暗示异空间的独特存在，还能徐徐铺陈出夕阳。谈及舞台的布置，云帆满是自豪，她认为《废案8》的灯光音效变化、虚实相生的布景在一定程度上突破了大众化的设计，具有一定意识流的特征。

《废案8》的创作，从一两个人孵化剧本，到演员、剧务等

的加入，是将不确定的奇思落地的过程。这是一幅共同创作的群像——编导们克服惰性字斟句酌，演员们对于动作、表情处处留心，剧务们根据现实情况对置景方案删删改改。在“原创”带来的自由氛围中，剧组成员们点滴拼凑出一个理想的作品。纯粹的自由并非一方坦途，自由与责任往往相伴而行。每一件艺术精品的诞生，都是主创潜心打磨的结果。也许在途中他们会历经煎熬、受到折磨，但当成品展露于世时，那份成就感大抵难与君说。

艺术与生活的交织：《废案8》的启示与反思

艺术是对生活中细节的凝练，它为心灵搭建一方理想主义的栖息地，又让我们心平气和地回归生活。

艺术可以是贴近生活的，这恰巧也是学生作品的优势所在。云帆认为，落笔的内容要以作者对相关领域的了解或相关的经历作为前提，这般创作出来的作品方能有完整的知识体系、实际的生活经验作为支撑。高深的事物愈发需要清晰的阐释，若笔者不甚了解，终究只能得其形而难得其神，最终产出一个空虚、悬浮的作品。思颖则说，宏大的叙事、深邃的价值探讨难以由笔力尚未雄厚的大学生写就，故而对许多打动人的学生剧本而言，其杀手锏是含有生活的细节。她谈及魅影正在筹备的另一个原创剧本《三重雨》，讲

述的是一对男女在排练《倾城之恋》时产生的一些微妙情感，窗外的细雨勾勒出暧昧的剪影，这份情感也被剧本真实地描绘出来。这种对于生活的洞察力深深惊艳了思颖。

艺术的许多概念对于大学生而言具有一定的距离感，而艺术本身却惯于在无形中给予人们慰藉。雨倩提到了一个看似矛盾的观点：应当是有闲暇时愿意演戏，但实际是诸事繁忙时更想演戏。当我们焦虑于某门课能否拿A这种世俗性的事情时，对于纯粹性艺术的追求便越发凸显出来——原来我是这般简单地爱着艺术，原来生活之外，至少还有艺术。这观点类似于柏拉图的洞穴理论，在粗糙的现实背后始终存在完美的理念世界，感官上的体验忽而显得不重要，那个需要思考的理性的世界、艺术的世界方为世间至宝。而这个世界，通过创作、鉴赏、思考便能无限接近。当你我完全地走近艺术后，忽而发觉个体生命渐而与艺术水乳交融。也许只是抬起对于艺术的兴趣，或深或浅地了解一二，便能获得对于艺术美的感知。思颖赞同艺术的精神风貌这种讲法，认为“精神风貌”肯定了艺术氛围带给观众的特定体验。好比宗教这种非世俗化的事物，人们大可以从经义原典出发究其根源，也可以仅仅欣赏其庄严圣洁的美学追求。木心先生也曾从美学的角度去解读圣经，撇去教义，故事是动人的，价值与理想是纯粹的，这种鉴赏与思考给予了漂泊异乡的木心深深的慰藉。

艺术中理想主义的精神广泛存在，它也是艺术能带给人们慰

由吴雨倩扮演的警长一角的剧照

《废案8》演出剧照，从左到右的角色为警长、警员和作家洛思

《废案8》剧组合照

藉的原因之一。思颖以为的理想主义，是为了一些真正有意义的事去奉献自身。云帆与雨倩则给出了另一种理解。云帆用孔子讲过的“朝闻道，夕死可矣”来形容理想主义，即只要追寻到你真正想要的东西，你的生命就可以被燃尽了。就如同法国导演埃里克·侯麦在电影《绿光》里贯穿全片的意象——谁能看见绿光，谁便能得到幸福。《绿光》剧组在海边苦等一个礼拜，也没能得到现实里的绿光；但电影里的女主人公却如愿见到了绿光。一些现实中难以圆满的缺憾借以艺术的形式实现，传递着一种基于现实又高于现实的信仰，营造出一种独属于艺术的梦幻氛围，装点着日常的生活。

艺术有时也能召唤我们回归日常的生活，就如云帆所说“戏剧演出的经历给我生活带来的变化恰恰是没有变化”。当一人独处时，并不一定每时每刻都有热情去创作。据云帆说，自己在高中的时候，虽经常会尝试文字创作，但往往难以坚持完成。不同的是，在剧组的日子为她提供了一个创作大环境，这成为了一种自我表达的推动力。然而，云帆始终清醒地认识到，戏剧演出结束后，自己仍要回归现实的生活。在剧本被创作和加工的那段时间，剧本被云帆作为当下生活的一部分。创作时支撑她表达的内驱力更像是一种执念，一种对于写出原创剧本的执念，随着《废案8》的落幕，这种执念也被消解完全。当内心感受被倾吐干净后，云帆觉得是时候

回归生活了。艺术劝勉着你我好好生活，为更加美好的艺术表达与更为透彻的艺术鉴赏补充养料。

从大学生艺术爱好者的角度讲，他们的作品，离商业化较远，故而不必刻意迎合受众，只需要用尽一切资源，搭建起心中理想的世界。在正式迈入社会前，全情投入一二所爱之事，无疑是幸福的记忆。

后记

于《废案8》剧组而言，创作是与存在主义思潮共舞，将其精神纳入剧本写作的方方面面；是新一轮的开疆拓土，将“原创”从纸面移至舞台，将言简意赅的剧本，一点点打磨成细节充沛、声光交叠的剧目；是对生活的刻画与咂摸、对艺术的了解与参悟。艺术是无声的波澜，带给人们美与力量，回馈世人生活的激情，给予失意者无形的抚慰。人们好奇大学生能创作出怎样的作品，慨叹信息时代传统艺术形式的缺位，那么不妨来到时空胶囊，用自己的感官触碰校园艺术家们的灵感与思想，用独特的生命体验赋予艺术在生活中的位置。

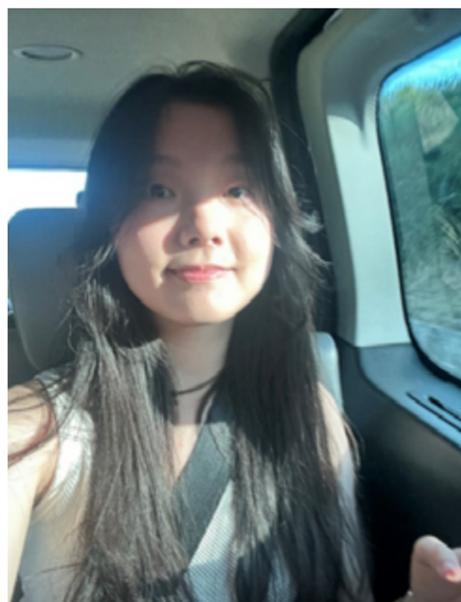
大笑是生活的解药

——专访 SOMIC 脱口秀社社长郭语崇

学生采编 / 向君怡

责任编辑 / 杜可

编审 / 北海

郭语崇，香港中文大学（深圳）2023 级经管学院大二学生，香港中文大学（深圳）SOMIC 脱口秀社社长。

前言

生活，就像一幅空白的画布，等待着我们用色彩斑斓的颜料去点缀。艺术，不仅仅是挂在画廊里的画作，它渗透在我们的日常生活中，从街头的涂鸦到家中摆放的雕塑，艺术无处不在。而脱口秀，作为艺术的一种表现形式，以其幽默、机智和深刻洞察力，为我们的生活增添了无限乐趣。它不仅是一种娱乐，更是一种生活态度。脱口秀是关于幽默的艺术，表演者或吐槽或自嘲，将生活中的经历变成笑料融入段子中，博得观众一笑。香港中文大学（深圳）的SOMIC脱口秀社为所有在校学生提供了一个接触脱口秀的平台——在这儿，你不仅可以观看脱口秀表演，还可以参与脱口秀创作培训，并有机会登上舞台，为观众带去快乐。本次报道特别邀请到SOMIC脱口秀社社长郭语崇同学，她将为大家讲述她和脱口秀之间的故事。

SOMIC脱口秀社演出《脱口秀奇妙夜》合照留念

每个人都能成为五分钟艺术家

在黑匣子剧场，当全场灯光熄灭，一束顶光从高处射向舞台中央。明亮的光柱间，一只立麦已经安然候场，一场幽默盛宴就此拉开序幕。

台下观众呈机翼形分开就座，主持人登台幽默开场，也许是吐槽考试周的紧张氛围，也许是调侃即将上场的演员，妙语连珠使得台下气氛逐渐松弛。紧接着演员轮番上台，一个包袱叠着一个包袱，层层向上；一个笑料勾着一个笑料，步步推进。演员或凭借精湛的表演还原某个哄堂大笑的瞬间，或依靠扎实的文本在严肃中传递幽默。观众乐不可支，大笑接连不断，气氛达到高潮。人生百态，抓马的人生充满巧合荒诞，平凡的日子也有幽默戏剧的一面——拿起麦克风，演员就变成快乐分享家，观众的笑容便成为了最好的奖章。这是SOMIC脱口秀社每一次开放麦的现场盛

况。演出结束，观众陆续散场，黑匣子剧场恢复寂静。每一位离场的观众将一天的疲惫卸在这黑暗中，来时或许有焦虑忧愁，但去时却总是轻盈欢乐。每大笑一次就释放一层压力，每捧腹一回就暂缓一缕忧思。

SOMIC为 Solo Microphone 的缩写，中文名为“自说自话脱口秀社”。该社团成立于2020年，除了演员培训和开放麦，SOMIC脱口秀社日常活动还包括脱口秀放映会、深圳大学生脱口秀校园联动等。凭借对于脱口秀的热爱，郭语崇在入校时就加入了SOMIC脱口秀社。经过社内的培训学习，她现在已经成为一名校内脱口秀演员，定期在黑匣子剧场为同学们表演。往期社员有的毕业后成功加入脱口秀行业，成为俱乐部常驻卡司，这给予了其他社员极大的鼓励。从爱好者变成职业演员，从黑匣子剧场走向更大舞台，SOMIC脱口秀社是梦想的第一站。

校外脱口秀演员分享讲座

生活的考题，用大笑来回答

回忆起和脱口秀相关的故事，语崇最早的记忆是温馨且欢乐的。上小学时的每周四的晚上，语崇会和爸爸准时守在电视机前，一起观看《今晚80后脱口秀》。这档电视喜剧节目每期通过脱口秀的形式，辛辣点评社会热点、文化事件、时尚潮流，幽默风趣的同时又不失智慧与锐度。彼时的语崇只是一个忠实的小粉丝，惬意地享受每周温馨的亲子时光，她并不知道未来的自己也会走向舞台拿起话筒和观众分享快乐，甚至帮助更多脱口秀爱好者成为一名真正的脱口秀演员。也许过去和未来本就是一体的，过去无数的点连接成线，盘绕缠绕，终于触及未来。往昔每一次电视机前满怀期待的守候，都变成了一个个点，连接成线，指向如今舞台上闪闪发光的女孩。

在本次采访中我们还聊到脱口秀这种艺术形式的现实意义，语崇表示幽默不仅是一种特质，更是一种生活态度。作为脱口秀演员，进行脱口秀表演本身就是一件解压的事情，在为观众带去欢乐的

同时，也能让自己收获满满的成就感。在文本创作阶段，语崇的素材大多来源于校园生活，真实的感情才能激发更加真诚的反馈，并与同学们产生共鸣。她提到一部喜爱的电影《头脑特工队》，片中的小女孩脑海中有五种情绪，它们分别在不同时机主宰着女孩的思绪，一个围绕情绪的缤纷世界就此展开。郭语崇表示，脱口秀演员的任务就是将这些喜怒哀乐各种复杂的情绪全部转换为快乐的语境，并将这种幽默的态度传递给观众。演员的身份让语崇能够更加坦然地面对生活中的种种困境，也更加善于平复极端情绪。成为演员之后，遭遇一些生活上的囡事，一方面她确实会感到尴尬难堪，但另一方面会有助于积累素材。脱口秀演员身份的双重性天然有助于培养幽默人格。她很感谢在大学加入SOMIC脱口社并成为社长的这段宝贵经历，在这期间，她不仅收获了表演专业知识上的精进，更重要的是锻炼了一颗更加强大的内心。

但是对于普通观众来说，没有演出的需要，在遭遇生活困境的时候会比演员缺少一种幽默的自觉。语崇说，生活的考题，就用大笑来回答吧。作

为普通观众，观看脱口秀表演不仅可以收获开怀大笑，还可以尝试将幽默作为一种人生态度。将痛苦层层解构，用幽默化解窘境，在看透生活的真相之后依旧热爱生活。学会拥抱不完美的世界，学会和自己和解，这是每个人一生的课题。幽默的人生态度是一枚坚固的盾牌，可以保护大家避免陷入悲伤的泥沼。用脱口秀艺术装点生活，可以收获的不仅是一个愉快的午后，而是一种更加坚毅的人生态度。

表达，永不停歇

脱口秀是一种文本表演形式，用说的方式表达观点，传递思想。好的脱口秀段子不仅能让人笑出声，有时还能让人笑着笑着就流下眼泪。脱口秀这种表演形式，个人主义色彩极强，每个人都能上台讲，但每个人的切入点、分享的故事又都不同：有的演员重表演，甚至会综合其他艺术形式，例如将音乐和脱口秀融合，将文本唱出来；有的演员重文本，不断打磨素材，使每部分衔接更加紧密且有逻辑——经验丰富的演员甚至可以围绕一个小点不断发散展开，层层递进直至推向高潮，在后半段甚至不断地call back，回溯之前提到的故事，形成一个完整的专场秀；有的演员兼具文本和表演两项特长，不仅表演生动形象，文字也深刻，引人深思。

和语崇交流的过程中，她谈及一次印象深刻表演趣事：由于考试周课业繁忙，她表演前的彩排不够充分，在表演过程中突然忘词了，当时十分紧张，在忘词的当下表演仍要继续，于是她迅速头脑风暴，用新的梗切换到下一个话题，虽然表演整体上过渡的较为平滑，但是忘词的瞬间还是有一两秒停顿，有一些观众实际察觉到了演员的异常，不过开放麦正是开放给新人演员们，让其练习表演、打磨修改文本的试炼场，所以观众一般较为包容，这给了语崇很大鼓励。忘词本身变成了一个新的笑点，观众非常大方，没有吝啬笑声。在听到笑声的那刻，语崇紧张的心情得到了缓解，使她能够快速调整状态。随着演出次数的增多，语崇也积累了很多表演技巧，已经不会再犯忘词这种低级错误，但

是她始终记得第一次忘词时观众的鼓励，每每回忆起总有一种温暖的感觉。语崇自我归类为文本型选手，在表演时更多采用传统脱口秀的表演方式，更加注重文本的提炼和打磨。

无论成为哪一种类型演员，最重要的是舞台永不落幕，表达永不停歇，一直抱有讲述和分享的热情才是最可贵的。The show must go on. 演出一直继续，大笑永不停止。拿起麦克风的那一刻，脱口秀演员便被赋予了神圣的使命，解构痛苦，传递快乐。聚光灯下，麦克风前，表达永不停歇。只要还有人想要表达，只要还有人拿起麦克风，演出就可以一直继续，快乐便不会中断。想要分享的热情，想要观众开心的初心，一直是脱口秀行业最大的真诚。一支麦克风，一处圆形舞台，一场脱口秀表演，带来一个晚上的愉快时光。脱口秀行业一直是一种年轻的、充满活力的状态，因为在这里，大家有太多的内容想要表达，有无限快乐等待被分享。永不停歇的表达欲是这个世界上最浪漫的事情——永无止境，永远热情。

采编后记

脱口秀是时下非常热门的娱乐方式，作为一名脱口秀忠实观众，得知学校内部有如此体系完备的脱口秀培训平台，我的心情非常激动。SOMIC脱口秀社不仅营造了一个脱口秀爱好者的社区，而且提供成体系的脱口秀培训课程，为所有爱好脱口秀并立志从事脱口秀行业的新人朋友提供了一扇链接之门。从SOMIC脱口秀社出发，推开门，可以收获一番别样的风景。在采访过程中，语崇明媚阳光的个人性给我留下了深刻的印象，对于很多话题她都有自己的见解并能展开详细叙述。一次次的娓娓道来，如同沐浴于春风之中，她语速平缓，语调平和，但是表达的观点却不失力度和锐度。我想，一名优秀的表达者正是需要这样的特质，在平静中有力量地传递自己的观点，脱口秀表演同样是在做价值表达，演员们用更加幽默的方式传递自己的思想情感和所思所悟。采访快结束时，语崇邀请我观看下一次SOMIC脱口秀社的演出，我非常期待，亲爱的读者朋友们，让我们一起，和语崇下一次舞台见！

做音乐海洋里的“水手”

——专访音乐学院金卓晟教授

学生采编 / 陈晓
责任编辑 / 杜可
编审 / 北海

金卓晟，作曲家、博士，现任香港中文大学（深圳）音乐学院助理教授、研究生导师，浙江宁波人。他曾求学于中央音乐学院附中、欧柏林学院、波士顿大学和麦吉尔大学。金卓晟博士的创作着眼于织体^[1]与音色的关系，通过不同织体间的变化和交错，达成音色上的多样性。他认为音乐创作应当有乐思与声响上的双重考虑，好的作品不但需要织体运用与曲式结构上的逻辑，更需要声响上有目的性的构建与音色上的华丽。他的创作亦多包含较深的文学背景，具体体现在音乐与文学的结合，以及作品中反映的人类与自然的态度等方面。

[1] 织体：是音乐的结构形式之一，它涵盖了音乐作品中声部的组合方式。织体通常分为单声织体、复调织体和和声织体三种基本类型，体现了音乐的纹理、结构、质地，并与音乐的节奏、和声、旋律密切相关。在管弦乐作品中，织体还涉及了不同乐器声部的组织和配合，形成独特的音响效果。

金教授在独立电影《亚当的葬礼》的花絮中的演出

音乐，是以声音为其表达媒介的一种艺术形式；音乐意象的塑造，是以有组织的音为材料来完成的——如同文学是语言的艺术一样，音乐是声音的艺术，也是我们生活中最常见的艺术表现形式之一。然而，与其它形式不同，音乐无形无色，我们该如何欣赏体会音乐的美呢？从创作到欣赏，音乐与我们的生活有怎样的联系？本次报道特别邀请音乐学院作曲理论学部的金卓晟教授，作为音乐领域的领航者，他以深刻的个人思考与丰富的经验分享，为我们呈现出音乐艺术与生活相融相生的美妙图景。期望读者在音乐的宽广海洋中，如同勇敢的水手，随着旋律的引导，航行于无垠的音乐海洋。

在音乐与多领域的碰撞中创作

创作是金卓晟教授音乐研究的关键词，他的作曲灵感来自其人生经历、对生活的洞察力，以及在多个领域的扩展探索。

在欧柏林学院求学期间，金教授曾修习一门关于special music（频谱音乐）的课程。该课程一直影响着 he 后来的创作，成为他走上音乐创造之路的动力源泉。2016年，金教授第一次参加欧洲的音乐节，对新音乐（即欧洲的当代音乐）有了较为系统的接触，他感慨道：“由于之前一直在北美上学，未能够与欧洲的音乐进行面对面的接触。如果只是单纯听欧洲的音乐，其实并不能全方位地了解其背后的文化背景与内涵。只有真实地接触，才能感受到全面的音乐。”那一次活动对金教授后来的职业生涯产生较大影响，不仅让他全面地了解了西方音乐，更让他对中西方音乐的对比生发了浓厚的兴趣。

金教授的创作领域不单单只有音乐作品，还涉及文字创作、电影、话剧以及活动策划。同时，他也在尝试一些跨媒介的艺术，例如将声音和视觉进行结合的联觉画展。此外，金教授对电影以及文化哲学思想领域同样抱有浓厚兴趣，这一点在其作品中得到了充分的体现。他参与跨界艺术项目和戏剧编导，曾编导舞台短剧《绝期》，主演独立电影《亚当的葬礼》，并参与“field | guide”艺术项目进行音响设计。此外，金教授还撰写诗集和音乐评论文章。

目前，金卓晟教授正和CIC文化创意中心空间共创一个“噪声”乐季项目（截止本文发布，第一季“噪声”乐季已于12月完结），这是金教授的艺术理念的最新实践。该项目旨在探索声音与空间的互动关系，通过创造性的设计，将日常生活中被忽略的声音转化为艺术表达的媒介。金教授与团队成员一起，利用各种材料和电子设备，让乐器发出与众不同的声音，呈现出前所未有的质感和层次。通过这样的创造，金教授希望人们能够重新审视、发现和欣赏各式各样的声音，拓展音乐的边界，激发公众对声音艺术的兴趣和想象力。

“你需要去对所有形式的声音敏感，尤其是发生在你生活中的声音”，这是金教授对于声音的独到见解。以日常生活中的声音为例：当我们翻阅书籍时，会听到书本翻页的沙沙声；当我们漫步于森林中，会感受到鸟儿的清

脆鸣啼；当我们行走于大街上时，会邂逅车水马龙的声音……这些生活的声音也会让人产生一些感官以及心理的感受。如果按照西方古典音乐的价值体系去评判我们日常生活中的声音，可以说它们是无序的、不协和的。但从音乐的本质来看，这也启示我们——万籁皆音乐，即生活中的各种声音，都可以成为音乐。不难发现，音乐创作也体现了哲学观点：万事万物都是普遍联系的。的确，我们在聆听多种艺术形式中探索声音和生活的联系。

金教授的很多作品也来自诗歌。2015年，他写过一首名为《Precoda》的曲子，意思是尾声之前。此曲的灵感源自一首他自己创作的诗：“我想该为你留下点什么/我走了很远的路，为你挖坟/那里没有声音/不会有成群的乌鸦飞过废弃的电线杆/我知道你永远不会走向它/这个温暖的家/像一个善意的、未尽的谎言”这首诗的主题是无法抵达的家园及永恒失落。金教授将这首诗作为歌词，写了一部与弦乐五重奏一起演奏的艺术歌曲。就像我国古代《诗经》里的风、雅、颂与音乐息息相关一样，金教授也多次强调：“音乐和诗歌、文学艺术这些门类也有着千丝万缕的联系。”

与此同时，金教授也研究了多元文化与创作的关系，并对日本文化和西藏文化情有独钟。金教授平日也喜欢旅行，对每一种新兴的文化都会主动地去了解，这也是他音乐作品呈现多元性特征的原因——不同的文化总是会塑造不同的音乐作品。

从具象到抽象的音乐之美

音乐，是声音的艺术；美术，是视觉的艺术；电影，是光和影的艺术。虽然这几种艺术的传播媒介不同，但是所要表达

的含义有共通之处。相较于其他艺术形式，音乐最突出的独特性在于其美感和媒介的不同。

“假设有故事，发生在一个混乱的时代。有两个人相爱60年，经历了各种各样的风雨——这是两个人的生死相恋的故事。如果是电影和小说，就能比较直观地记录这些现实中的世事变迁。相较于这两种艺术形式，音乐更为抽象，可以以不同方式去解读。例如，一首曲子可以被理解为表达了人类情感的复杂性，也可以被解读为描绘了大自然的壮丽。音乐的这种多义性，使得它能够跨越文化和语言的界限，触动人心。音乐家通过旋律、和声和节奏的巧妙运用，引发听众无限的遐想。这种艺术形式的开放性，正是音乐魅力的一部分，它允许每个人根据自己的经历和情感去感受和解释同一首曲子。此外，同一首曲子在不同时代的解读也不相同。”金教授解释说。

正如金教授所说，音乐是一门抽象的艺术，能够通过无形的音符表达人类复杂的情感和体验。音乐能够通过声响撞击人的灵魂，抚慰人的心灵，这种情感上的共鸣是其他艺术形式难以替代的。同时，音乐无处不在，听者可以根据自己的需要展开自由的想象。最后，音乐能够最大程度地激发听众的想象力，创造出独特的音乐体验，这种自由度使得音乐在艺术表达上具有独特性。

在金教授看来，人的情感是复杂的，而音乐作品和情感一样，也是多维度的。音乐作品最终呈现的是人，是对人性的写照。因此，一部优秀的音乐作品必须要呈现人的多元性与复杂性。以长达一两个小时的马勒的交响曲为例，听众并不能以全然悲伤的感情来概括它，因为其中也不乏许多快乐的元素。换言之，以颜色比喻，音乐作品所传达的并不是全黑或全白的，实际也可能是偏红偏绿等等——亦或更偏向于一个中点。因此，音乐作品是一种通过对于全人类的群像式反映，使每一个

金教授讲解自己撰写的诗集《花与孤独的舞者》

金教授在CIC表演阿根廷艺术家的行为艺术的曲子

金教授与东京爱乐乐团和指挥家阿部加奈子合作

个体对同一首音乐能够产生独特的个性化理解。当然，一个作曲家的思想肯定不能够代表全人类的思想。但即使一个作曲家只是非常自我地描写自己，在这种极端的情况下，其作品也在某种程度上传达了全人类的想法——因为创作者也是全人类的一份子。

音乐作品的多层次性不仅体现在情感表达上，还涉及到作者的文化修养和性格气质等方面，这些都是作者人格的一种表现。一首音乐作品，总是能够通过音乐形象地表现出作者的精神力量和文化内涵。这种多层次性使得作品具有较高的美学价值，能够触动人们的心灵并引发深刻的思考。

在开放与思辨间交流碰撞

金教授鼓励音乐学院的学生更加 open-minded，要接触尽可能多的音乐形式。俗话说：“满瓶不动半瓶摇。”人在一知半解的时候是最容易产生骄傲情绪的。所以，对于音乐专业学生而言，需要保持谦虚的心态，不断吸收新的音乐元素，永远把自己当作一个求知者，去探索，去了解，去倾听。“还不知道的事情，还没有接触过的门类，还没有遇到过的声音，一定要多去接触，去聆听、交流、求索；而不是在一知半解的情况下，就批判和否定。”同时，金教授也寄语非音乐专业的

学生，要培养自己的音乐爱好，用音乐来抵御疲劳、改善睡眠、调整情绪、增强记忆，用思辨来拥抱这个世界的多元思潮和多样化的价值取向。在他看来，这是音乐所传达的一种态度，这“甚至不是跟技术有关的，它更需要从心出发”。

此外，我们每个人作为社会中的一份子，无论是否是艺术家，都各有各所要承担的社会责任。从创作者的责任角度来看，金教授认为：第一，创作者应当承担必要的艺术责任。这是因为在人类文明的长河中，艺术创作始终让人拥有高于生活的生命体验。吃穿住行是人作为一个普通的物种的基本需求，唯有艺术才能使人洞察生活的美。艺术照亮了人类精神世界的角落，因此创作者也有责任熏陶人类的文明。第二，创作者也不应该用空洞的语言欺骗自己，需要在深入体会生活的土壤中找到创作的源头活水。“艺术来自生活”，艺术家在创作作品的时候，一定忌讳夸夸其谈，需要把生命中最本质、最鲜活的情感和经历，融汇于表达之中，反哺这丰富多彩的生命。

在采访的尾声，金教授恳切地期许：去追求，去热爱，去尝试。他强调，艺术的世界没有界限。它不仅是创造的行为，更是一种生活的姿态——以热忱与开放的心态，在广阔的生活遨游。每个人都可以成为这片浩瀚海洋中的“水手”，无论你是创作者、演奏者，还是聆听者——不要回避，尽情拥抱。

责编手记

2024年12月31日，家，午后，阳光正好。

这一期我们讨论“艺术”。小时候，我一直觉得“艺术”这个东西很虚、很远，高深莫测、很难接近。看不懂的画、读不明白的诗便是艺术。后来我一直在想，到底是从什么时候起我明白，艺术无关难易，无关晦涩还是通俗，无关阳春白雪还是下里巴人。仔细回忆，好像已经记不起那样一个特定的瞬间。而印象深刻的是，有一次经过一个少儿绘画展，我发现现在的孩子还和我小时候一样，用画笔在纸的左上角画一个弧形就可以代表太阳，那么简单、那么纯粹，但在一瞬间击中了我内心封存已久的童真——原来这就是艺术。成长的过程中，有太多这样的时刻，我们走了很远，恍然发现原来“艺术”就在我们的身边，这大概是无比幸福的时刻。

所以，在这一部分，我们特意去关注了校园生活中离我们“咫尺之遥”的艺术形式。其中，颜究所就是一个很好的例子。化妆是一种艺术吗？当然！面部不就是画布，眼影盘不就是颜料，在脸颊上作画，是一种艺术。然而不可忽略的是，化妆似乎一直在承受各式的误解，比如有人认为化妆等于容貌焦虑，认为学生化妆是不务正业，认为男生化妆是“娘”的体现……在与社长欣羽聊天的时候，我们瞄准了这些思想的枷锁，试图去击碎这一层层污名化的观念。

之后，我们与唯在设计社的策划部部长宋扬约了一场访谈。唯在成立以来每年都会在校园中办一场时装走秀活动，也就是宋扬所说的“希望把时装秀搬进校园”。不论是秀的主题、衣

服、模特，还是整个置景、灯光等等，全部都是从学生中来，到学生中去。他们一次又一次地去尝试，去否定，去更换，到最终落地，我想这真的是一件不易的事情，一个内心不热爱时装艺术的人或许很难坚持。我们这一章节的主题“破土而出”就受到了唯在的启发，因为他们就像是一个个在播种的人，在校园里播撒艺术，成就美好。

在做这一期选题时，正巧一场《淘金者》艺术展览正在校园进行。值此良机，我们走进了这个展览。但与之前不同的是，我们没有选择与策展的艺术家进行交流，而是将镜头对准了摆在展厅中的一本似乎不那么起眼的“观众留言簿”。打开留言簿，我们边阅读边记录，深受触动……恍然间惊觉，这难道不是正是艺术展宝贵的一部分？艺术家的作品影响着观众，反过来观众的一条条留言也在塑造这一场艺术。所以其实人人都是艺术家。

断断续续，写写停停，落笔已近凌晨。新年的钟声即将响起。那就借此良辰，愿我们都能在2025年一切顺利，得偿所愿。让艺术的阳光照耀更多的人。

高子悦

责编手记

以艺术作为本期主题报道的题目，背后有一段很有意思的经历。在去年，我参加了TC101艺术家徐沫《淘金者》展览的开幕式。我写展会感想写到很晚，徐沫老师出现在我的身后，于是我拥有了一次和艺术家面对面谈话的经历。结束后，UAC（大学艺术中心）的老师跟我说，如果我对艺术有兴趣的话，可以去看看学校新开的重力场美术馆。我于是约好了朋友一同前往TxB101，但是奇怪的是，我们只能找到102，无功而返。后来在一个刚上完课的下午，我自己又去了TxB，误打误撞在一个角落里找到了它。“艺术的角落”，我后来将它提交上了选题大会。

暑假在牛津上暑课时，我发现宿舍所在的街区一角有一片很小的墓地，但时不时会有年轻人前来为破旧的墓碑涂上颜色。在伦敦的大街上，我看见编织艺人为消防栓套上毛织的外衣。在深圳，一个无所事事的夜晚，我随手推开家附近一家酒吧的大门，发现正在放着法国电影，那是它们每周的“法国之夜”。我突然想到，或许艺术其实无处不在，相比于发现“角落里的艺术”，怎样将艺术与生活融合，是更深刻的命题。

最近这段时间，我开始对艺术行业、展览产生了强烈的兴趣。在泰特美术馆，我遇见了一幅很美的油画。我了解到她来自丁尼生的诗歌《夏洛特小姐》，她被囚禁在高塔上，一旦直视外面的世界，就会被诅咒死去。她用一面镜子绣出路人的样子，而当她遇见亚瑟王的骑士兰斯洛爵士时，她坠入爱河并打破诅咒。在寒冷的世界里，在死亡的边缘，她释放了一艘船来寻找

他。画面中的一些线索预示了她的命运：风吹起她的头发，吹灭了蜡烛，燕子低飞向远方。绘画与诗歌，意象与视觉的冲击，这种美是艺术化的，是令人痴迷的东西。一幅画的背后是一段不为人知的故事，一首诗歌的背后是若隐若现的情绪。我喜欢故事性浓烈的东西，而艺术由一段又一段的故事编织。

在和大学艺术中心Cici老师的采访中，我对她说，我似乎找到了我很喜欢的事业，但它与我的专业并不相关。她说：“你要勇敢地找到你自己。”并告诉我，其实在港中深有很多像我一样的同学们，他们选择了艺术行业的实习，或坚定地成为了职业的策展人。这其实也是大学艺术中心在做的事情，将艺术的美传播向更多人。

正如本期主题报道的题目：艺术点缀生活，我们希望能让更多人能感受到艺术之美。但我相信艺术对于个体的影响不止于点缀，艺术让我们找到自己。

唐嘉瑶

责编手记

我常觉得我自己是一个俗人。当得知这期主题报道将会选择“艺术与生活”为主线时，我差点就直接“跳槽”。说实话，艺术总是容易滑落“假大空”的境地——至少这是我之前一直的想法。艺术或许就是一种无法归结的“非生活”，它象征着高度的精神追求与审美理想。每一次接触画展、雕塑展，或是去音乐厅努力听完一次交响乐，都像与一个陌生而优雅的世界擦肩而过——就如远方的灯塔般散发遥不可及的光芒，让人眩晕又难以触及。我也有过怀疑：如果我完全没有艺术细胞，我能编排好这次的稿件吗？

但还是硬着头皮上了。虽然主题定下了“艺术与生活”，但是在考虑艺术和生活的具体关系时，却很难用一个具体的连接词把它们结合起来。大家开了很多次会，淘汰了“疗愈”“滋养”一类的词汇，也否决了“艺术：生命的织锦”之类太过美丽的修饰。最后我们认为，艺术应当是装点生活的。说实话的，“装点”这个词让我不再畏惧——它不过是一朵锦上的花。在采访中，我渐渐发现，艺术的真正面貌并非如我曾想的那样遥远抽象，生活往往折射着艺术的视角。比如，脱口秀总离不开对人性和生活的观察和提炼，它的魅力正是在于揭示隐藏在日常琐事中的真相，使我们不得不对自己的生活做出审视和思考。又譬如戏剧，在每一次排练和演出中，虚构与现实的命运纠缠、情感共舞。正是在这片刻的变换与凝聚中，触碰到我们内心最深处真实。音乐创作也亦如是：它往往来自于生活中的点滴琐事——一缕晨光下的寂静，街

角喧嚣中的片刻孤独，正是这些瞬间，成就了音乐创作中那种深刻的共鸣与灵动。艺术并非超凡脱俗，它更像是一种能将日常生活升华为诗意的力量。

或许可以总结为，艺术本身在不断塑造和滋养我们的生活。艺术之所以触动人心，正是因为它能够让我们重新审视自己、重拾被遗忘的感知；而生活的每个细节，也在艺术中找到了它的真实与意义。艺术更像是镜中水月，近在眼前，却被误以为虚无。它渗透在我们每天的呼吸与行动中，反射出我们生活的每一寸细节。

我有幸写下这些文字，邀请你与我一同走近这新的感悟。艺术和生活相互交织，互为镜像。希望在阅读的过程里，你能感受到艺术与生活的边界逐渐模糊，好似一条细流在我们的指尖轻轻流过。

杜可

人 物

记录人物故事

Stories about
inspiring faculty and
students

PEOPLE

解码人类语言

——专访数据科学学院李海洲教授

学生采编 / 薛中凯

责任编辑 / 冯子凌、张恩禧

编审 / 张筠尉

李海洲教授

李海洲，香港中文大学（深圳）数据科学学院执行院长、校长学勤讲座教授，新加坡国立大学客座教授及德国不来梅大学卓越讲座教授，担任多个国际顶级期刊主编及会议主席。研究领域主要为语音信息处理、自然语言处理、类脑计算、人机交互等，领导研发多项知名的语音产品，如1996年苹果电脑公司发行的中文听写套件及百度音乐听歌识曲引擎等。

Ⓡ

×

李海洲教授

授人以渔：“打开算法的盒子”

李海洲教授对教书育人有着深切的执着。尽管日常科研工作和行政事务繁忙，他却一直坚持给本科生上课。李教授在课堂上很注重向同学们传授学习方法，他解释道：“在我教的‘机器学习’这门课中，由于它的迭代发展速度太快，很多新的成果在教科书中还没来得及印刷出来，就已经过时了，所以教学生们掌握学习的方法至关重要。”知识是不断更迭的，只有掌握吸收知识的方法才能在浪潮中把握未来，即使未来知识过时了，但学习方法仍然适用，这也正是“授人以鱼不如授人以渔”的道理。

同时，李教授也很注重引导同学们进行独立思考。比如当他的学生发现机器学习领域中同一个算法在有的数据集上很有效，但却可能在另一些数据集上行不通时，李教授会引导学生去探究算法流程背后的基本原则。他认为，想要告诉机器怎样学习，就要先了解人是如何学习的。因此他很注重算法的可解释性，他鼓励同学们多思考，去“打开算法的盒子”，寻求所学知识的使用价值。

独辟蹊径：交叉学科的冷门赛道

李海洲教授对语音信息处理领域的独特视角来源自他自己多语言学习的经历，从上中学前只会讲潮州话，到逐渐掌握普通话、英语、粤语甚至是法语，他发现只要掌握了语言学习的方

法，习得一种新的语言其实变得很简单。通过大量的数据输入，将一个地方学来的东西运用到第二个地方，语言学习背后的逻辑与机器学习的原理高度一致，加之从小对智能机器的痴迷，李教授对机器学习产生了浓厚的兴趣。

在兴趣和机缘的引领下，加之十年如一日的深耕，如今李海洲教授已成为享誉国际的语音信息处理专家，但他十分谦逊，仅将其归因为“入行”比较早。在上个世纪，电脑这一新生的工业产品价格十分昂贵，加之电脑算力极其有限，所以高成本、低回报的神经网络识别语音技术在国内十分冷门，以至于李教授在1990年博士毕业时都找不到工作。但是李教授并没有因此去追逐时代的浪潮，而是继续坚持自己的心之所向。他跟随他的导师，著名电子学家徐秉铮教授继续沿着深度学习这个方向不断探索，最终迎来了深度学习的大热潮时代。李海洲教授总是鼓励有志于科研的同学们，“如果你喜欢、又专注，你也有能力，那你的研究迟早会有用的。”这句话或许是对他那段默默无闻、无人问津的科研岁月最熠熠生辉的注解，寻找自己真正热爱的领域，脚踏实地地深耕。

在四十多年的研究历程中，李教授发现机器学习有着“多学科交叉融合”的特点。以李教授擅长的自然语言处理和语音识别为例：将声音高效地转化为数字信号并有效利用，是电子学；结合词法语法对自然语言进行分析、赋予算法可解释性，是语言学；在解决问题的过程中，为了更好地优化既定目标，需要坚实的数学、统计基础；最后，为了能系统化地进行

R

×

李海洲教授

操作，还要将算法改写成代码予以实现。由此可见，一个课题可能蕴含着许多不同的学科分支，课题落地需要多门学科的互动与交融。因此，在面对一个重大复杂的课题时，即使能力再超群的个人也无法独立完成，这对团队合作提出了新要求。首先，团队中的每个个体需要兼具扎实的知识储备和过硬的学术技能，这能够帮助团队在短时间内迅速找到问题的最优解。其次，团队中的每个个体对知识不仅要有广泛的涉猎，还要在特定方面有深刻的理解。广度意味着对相应的领域都有所了解，能够在需要某一方面知识时迅速调用相应技能；深度则意味着需要在某一特定方面有常人难以企及的见解，成为团队中解决这个方向问题的专家，从而为团队的进步作出独特的贡献。正是因为“广度”，团队成员之间才能更好地理解合作；而每个人在不同方向的“深度”，又为解决具体问题提供了坚实保障。

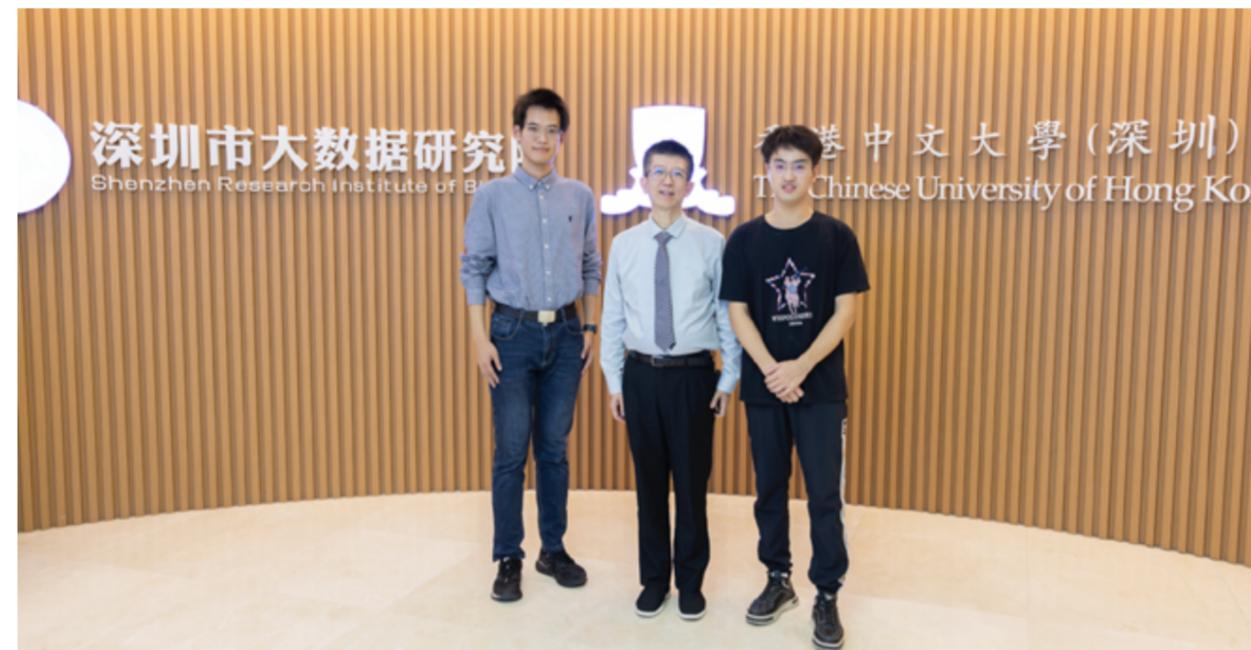
科研落地：生成式语言模型服务生活

当今时代是大模型时代，随着生成式人工智能的火爆，深度学习所受的关注度也愈来愈高。李海洲教授认为，目前中国在算法和数据供给上已经达到了世界领先水平，但在算力层面还有待加强。这一方面不仅需要更高效的芯片等硬件的支持，也离不开良好的硬件的架构和软硬件的交互处理模式。不同于目前大多仅从算法层面提升人工智能深度学习效果的研究，李教授主要关注生成式人工智能的研究和应用。他用一个很生动的例子向我们解释这两种人工智能的区别——就像是录音机和人耳的区别——录音机依靠少数几根电线来运作，一旦线路故障就会造成仪器工作异常；而人耳中却充斥

着大量听觉细胞，即使少部分发生了衰老或损伤，也不会影响整体的功能。此外，人耳接受的信号是多元、立体的，可以应对各种不同的声音信号。因此通过从人类或动物的大脑结构和功能、认知过程以及其他自然现象中获取灵感，可以帮助我们创造新的人工智能算法和框架，从而更好地引领行业的进步和发展。以内脑计算为例，它通过构建神经模型和CPU内部高并发的处理，能够在合理的能效要求下处理非结构化的数据，从而取得较好的效果。

在提到对ChatGPT等生成式大模型的看法时，李教授指出，尽管它们在最近几年才进入大众视野，但相关的科研早已开始，是几十年量变的不断积累才有了如今质变的飞跃。在这次飞跃中，生成式语言模型凭借主动生成内容这一优势，打破了常规固有数据输入、输出的模式，从而更好地实现了如文本交互、聊天消遣的功能，满足了人们多样化的需求。李教授坚定地说：“科技是服务于生活的，科技应用一定要落地才行，要一直坚持在工业界推动科学成果的创新应用。”

事实上，李教授一直致力于科技成果服务人类生活，如他参与了1996年苹果公司麦金塔第一套听说套件的开发、2013年百度音乐的听歌识曲引擎的建构等等。最令他引以为豪的是他为新加坡樟宜国际机场开发的多语种语音自动问答系统。投入使用后，该系统每天可以处理超过一万个查询电话，是当时东南亚最大的全自动客户呼叫中心。李教授分享道：“出租车司机非常喜欢这个系统，因为他们只需拨打电话，就能了解航班动态和信息，从而更好地安排时间。”李教授也凭借这一杰出的系统获得2002年新加坡国家资信科技奖。最近，针对人们日常寻医问药的需要，他参与了“华佗”医疗行业问答大模型的建构，并已经取得阶段性的丰硕成果。

李海洲教授与《神仙湖畔》杂志社的学生记者与编辑合影（陈鸣/摄）

回国从教：拥抱机遇与挑战

李教授于2021年回国从教，加入香港中文大学（深圳）并担任数据科学学院的执行院长。他将其视为是一种近乎自然的转变：“在新加坡很多年，我一直和深圳的一些企业保持高度密切的科研合作，它们资金充足、积极拥抱科技发展。回国之后，我可以和它们保持更紧密的联系，从而更好地推动科技服务社会。”此外，中国具有世界少数国家才有的较为完备的工业体系，这也是李教授一直看好祖国科技发展的原因。近年来，虽然中国的科

学发展受到了国际关系影响和各方面的客观限制，但李教授更愿意把这些桎梏视作一种挑战中的机遇。他认为，只有遇到困难才会试图寻求解决办法，而想要克服困难获得长足发展，不仅需要国家宏观层面大力支持，也需要科研机构和企业调整发展合作方式，充分发挥各方的优势，从而获得“1+1>2”的成效。

兴许是因为总是带着动力去探索自己热爱的事业，李教授的脸上总是挂着他标志性的笑容。这样温和、从容又坚定的笑容充盈着他毕生事业的激情与热爱，也感染着他身边的每一个人。

静听内心之声，汲取心理能量

——专访人文社科学院朱倩雨教授

学生采编 / 曹哲
责任编辑 / 张恩禧
编审 / 张筠尉

朱倩雨教授

朱倩雨，北京师范大学心理学学士、硕士，马里兰大学帕克分校心理学博士，主要研究领域为同伴霸凌和旁观者行为，父母教养方式和家庭参与，青少年心理健康和学校/社区心理健康服务等，现任香港中文大学（深圳）人文社科学院应用心理学学部及计算社会科学学科部助理教授。

在结构性的动荡之下，当代大学生面临着更加复杂的精神困境与人生挑战。当我们站在人生的岔路口，抉择时刻更要敢于倾听自己内心的声音。本期人物栏目，朱倩雨教授从自己的求学经历与专业领域出发，和我们一起探讨如何在不安定的“当下”找到自己的内在平衡，过上更“幸福”的人生。

觉察：通往幸福之路

谈起为什么本科时就钟情于心理学专业，朱倩雨教授坦言，一开始是基于对不同人思维模式和内心世界的好奇。然而真正进入这个学科后朱教授才发现，相比“读心”的魔法，心理学其实是一门更偏理科的专业。因此，她多数的大学时光都在实验室中度过。经过不断求索与调整，朱教授最终在众多的研究方向中找到了一条理性思考与人文关怀的平衡之路。

真正让朱教授决定走向学术道路的是她硕士期间担任心理老师的经历。当时她在新疆一所中学工作，设计不同的心理健康课程，为同学们进行心理辅导。这段经历让她切身体会到自己所学的专业知识在实际情境中是如何应用的，也帮助她找到了自己最感兴趣的研究方向——学校心理学。在和学生深入接触的过程中，朱教授发现，许多国内的精神科医生缺乏多元和专业的心理学训练，除用药之外，更多形式的治疗方法仍然有待探索，针对存在心理障碍学生的保障体系也不够完善。而美国的心理学专业起步比较早，各方面体系都发展得更为成熟，这让朱教授意识到，去美国深造并将所学知识和先进观念带回中国是一个很好的选择，这种理念的传递对国内心理学的发展至关重要。这不但有助于促进国内学校心理学体系的建设、更好地帮助身处困境中的孩子，还可以影响下一代的心理学从业者们。

问及她在心理学专业持续深耕的根本动力，朱教授不假思索地回答，因为学习心理

学让她感到“非常幸福”。回忆起做中学心理老师的经历，朱教授说：“如果生活的所有情绪加起来是100%，那么那段时间每天的快乐指数都能达到80%。”在朱教授看来，“快乐”与“幸福”的产生机制有所不同，相较于“快乐”所带来的欲望的短暂满足，“幸福”更指向一种长足发展的内在力量。

而一个人对幸福的感受，很大程度上来源于“觉察”的能力。朱教授提到，觉察首先指向内在的自我探索。她自己就是在逐步深入学习心理学的过程中，更加了解自己的性格特征和热情所在，最终找到了最适合自己的专业方向。同时，觉察能力也能帮助人们理解他人行为背后的不同认知，从而更好地应对压力事件或和周围人的冲突。

朱教授当下的研究，也与这种“觉察”的能力息息相关。她目前特别关注校园霸凌中的旁观者行为，试图通过提升旁观者对霸凌行为的觉察和认知，间接地降低欺凌的概率。朱教授介绍到，校园欺凌有三种常见方式：肢体欺凌、言语欺凌及关系欺凌。随着青少年年龄的增长，肢体欺凌这种直接的欺凌方式会越来越少，而后两者作为更隐秘的欺凌方式，会更加普遍。朱教授特别指出，仅仅寄希望于学校单方面采取措施，创造一个安全友爱的氛围来有效降低欺凌，其实

是较难实现的。因为老师和家长经常难以辨别，甚至无法觉察到间接的言语欺凌及关系欺凌，而身处同一群体里的学生，更能够感知到大家是在有意识地“排挤”哪个人。因此，这项研究试图提升旁观者群体对欺凌行为的觉察能力，让更多旁观的学生意识到霸凌行为的严重性，并敢于站出来保护被欺凌的同学，或是向老师或家长求助。

韧性：想象自己是一根有弹性的绳子

“情绪稳定”是当下的热词，但许多人把情绪稳定误解为对任何事情的发生都无动于衷。相比于“情绪稳定”，朱教授认为“韧性”一词更为准确。在心理学领域，“韧性”不仅代表了一种人格特质，也是一种应对压力的能力与方式。“想象自己是一根有弹性的绳子”，朱教授解释道，“当压力事件（如同一个小球）落在绳子上时，绳子会变形，但随着压力的消失，绳子又能够恢复到原来的形状。”面对压力事件，每个人会有不同的情绪反应，而心理韧性好的人能够在短时间内恢复到稳定状态，继续正常生活。她特别强调，从积极心理学的角度来

朱倩雨教授在接受采访（惠诗雅/摄）

看，虽然每个人受压后恢复“弹性”的能力有所不同，但韧性是可以通过后天学习和锻炼不断增强的。

朱教授认为，增强心理韧性可以通过提高情绪智力来实现。首先是能够准确识别自己与他人的情绪，这与“觉察”能力息息相关。在日常生活中，大家往往会承认自己的负面情绪存在抵触心理。对此，朱教授指出，任何情绪都是有意义的，它蕴含了人们对一件事情的理解和思考，而转换视角或许可以让我们看到某些所谓“负面”情绪中的积极意义。

在准确识别情绪之后，还要学会合理、有效地表达。相比直接的行为表达，朱教授建议大家学习使用准确的语言来描述自己的感受。很多人在情绪激动时会做出冲动的行为，如攻击他人，这种表达方式不仅不利于解决问题，还可能加剧冲突，因此学会用语言传达情绪十分重要。在美国的生活和研究经历中，朱教授发现，中西之间的情感表达存在着明显的文化差异。中国人表达情感时较为含蓄，而西方则更加直接。相较于英语而言，汉语中频繁使用的与情绪相关的口语词汇其实比较有限。对此，朱教授鼓励大家使用“我向沟通”的交流方法，即沟通过程中的主格人称是“我”，通过着重谈自己的感受，让对方明白自己的需求，从而达到更好的沟通效果。“我向沟通”有一个简单的公式，分为“客观描述当时的场景、表达自己的感受、解释产生感受的原因、清晰表达自己的诉求”四个步骤。朱教授强调，情绪表达的目的不仅仅是发泄，更是希望对方能理解自己的感受并作出相应的回应。

提高情绪智力的第三个做法，是在面对压力事件时找到健康有效的应对方式，帮助自己尽快恢复到平稳的心理状态。朱教授指出，应对方式本身并没有好坏之分，但放眼长远，不健康的应对方式会对个体的身心健康造成伤害。在心理咨询中，咨询师会鼓励来访者采用更健康的应对策略，如运动、倾诉或寻求专业帮助等。这些方法不仅能帮助人们在短时间内缓解压力，还能增强一个人整体的心理韧性，从而能够更加从容不迫地面对困难。

主体性：理解、疗愈与超越原生家庭

朱教授的另一个研究方向是父母教养方式对孩子成长的影响。她提到，美国心理学界普遍对中国式育儿存在负面的刻板印象，比如认为中国父母会对孩子进行羞辱甚至体罚。然而，在对中美家庭教养方式的比较研究中，朱教授发现，中国父母的教养方式并非落后或消极，而是中美家庭在对爱的表达方式和侧重点上有所不同，这是中美文化差异所带来的结果。相较于美国父母，中国父母通过语言直白表达“爱”的频率较低，同时以拥抱等肢体接触来表达情感的方式在中国文化中也并不常见。中国父母表达爱的方式往往是间接的，比如用经济付出或行为上的强势来弥补言语表达的弱势。然而，直接表达的缺失及经济供给带来的被控制感，使得孩子有时无法感受到父母的“爱”，这可能是也是当下“原生家庭”论在中国年轻人群体中盛行的原因之一。

朱教授介绍到，“原生家庭”一词源自弗洛伊德的精神分析理论，他认为童年经历决定了人的一生。然而，随着心理学的发展，弗洛伊德的理论已逐渐被认知行为疗法取代。后者更注重通过改变个人的思维和行为来实现自我疗愈和成长，让一个人的生活产生可见的积极改变。一方面，朱教授希望大家从更积极的角度重新理解原生家庭，找回自己的主体性。一个人想要获得真正的成长，就应该从过去的阴影之中走出来，超越原生家庭的鸿沟。“不然你会永远扮演一个无辜、无力的孩子形象，但实际上，你们是年轻的、有活力的，你们的未来充满无限可能，你们比自己想象中更有能力主宰自己的生活。”另一方面，朱教授也承认如果原生家庭无法很好地满足一个人的情感需求，他可能会表现出对爱和关注的强烈渴望，但积极的心理暗示与行为改变能够帮助个体实现自我疗愈和成长。此外，子女也可以更主动地向父母表达自己的感情，从而促进家庭关系的改善。朱教授指出，随着社会的发展和心理教育的普及，中国不同世代父母的教养方式其

R

×

朱倩雨教授

朱倩雨教授与《神仙湖畔》杂志社学生记者的合影（惠诗雅/摄）

实一直在进步。“整体来看，你们父母的世代已经比你爷爷奶奶的世代更会表达关爱。如果你们以后有机会成为父母，肯定能够做得更好。”因此，教授鼓励大家相信行动能够带来切实的改变，家庭成员如果共同努力，学会主动沟通，积极表达，确实能够创造一个滋养彼此的更好的家庭环境。

应对内卷：建立自己的度量衡

作为高校教师，朱教授在日常教学工作中最常接触的是刚成年的大学生们。一方面，她常常惊叹于港中大（深圳）同学们的优异表现与创造力，另一方面她也看到了“内卷”环境下大家对自己过高的自我要求与随之而来的精神困境。朱教授发现，处于

刚成年阶段的年轻人普遍急于撕下身上“青少年”的标签，希望立刻转化为一个成熟完美的“大人”。对此，朱教授强调，成长其实是一个连续变量，希望大家能享受这个时期特有的一些“青春”特质。从传统的社会认知来看，人们往往把十八岁看作成年的标志，但实际上人的大脑到二十五岁左右才会发育成熟。因此，大学生有天马行空的想象和强烈的冲动感非常正常，不必因偶尔“幼稚”的行为感到羞耻。正因为成长是一个过程，而不是完美的恒定态，朱教授也鼓励大家在探索新体验的过程中不要害怕犯错。“能够接受自己犯错并从中学学习经验，本身就是一种成长。”

朱教授谈到，当下“内卷”的大环境加重了同学们对于“不完美”的焦虑。她指出，内卷的关键其实不在于“卷”，而在于

“内”，其根本原因是外部资源的不足。在学校范围内，这种现象尤为明显。在朱教授看来，应对“内卷”需要社会与个体的共同努力。一方面，社会需要提供一个更加多元的评价体系，这要求在公共制度等宏观层面上做出改变。另一方面，个人层面的改变可以即时有效地提升个体的心理状态和生活质量。朱教授指出：“对个体而言，我们每个人都都要找到自己的度量衡。”一个人很难做到面面俱到的完美，但可以专注于发展一两个核心能力，更重要的是正视自己的努力和付出。在优绩主义盛行的当下，人们有时过分强调个人的努力，却忽略了资源、环境、天赋等其他因素。因此，建立自己的度量衡就至关重要。相比于结果的成败，更多地关注自己在过程中的收获与能力的进步，这样能帮助大家更好地迎接未来的机遇与挑战。

“元” “远” 赋能： 数字时代管理变革的可能性

——专访经管学院孙聪教授

学生采编 / 徐晗熙
责任编辑 / 张恩禧
编审 / 张筠尉

孙聪，中央财经大学管理学学士、硕士，香港中文大学管理学博士，主要研究领域为职场情绪管理和职场多元化管理，现任香港中文大学（深圳）经管学院助理教授（教学）。

孙聪教授

Ⓡ

×

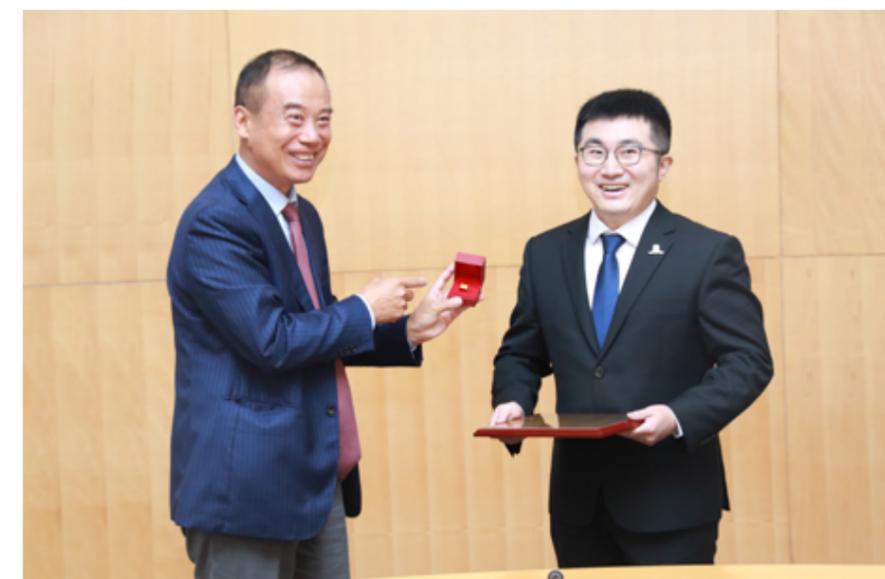
孙聪教授

作为商科教育重要的一环，微观管理学深刻剖析人的心理和行为对组织效能的影响。通过学习微观管理学，学生能够掌握自我管理和组织管理的密钥。本期人物栏目，孙聪教授以微观管理学的视角切入，从自己的求学历程和教学感悟出发，与我们共同探讨数字时代下的个人成长路径与职场管理变革的趋势。

心之所向，从一而终

孙聪教授在一开始就找准了方向，辅之以从一而终的努力，这使他的学术之路步步踏实。他提到，选择“职场多元化与情绪管理”作为自己的研究领域是综合多方因素考量的结果。首先是个人特质与兴趣，“MBTI测试中我是一个高F（情感性）人，对情绪的观察相对敏锐，也更容易理解情绪在职场管理的作用”，他笑着说。此外，孙聪教授也提到了导师栽培和学术资源的重要性。在硕士阶段，孙聪教授作为研究助理参与了一个关于领导力和价值观的研究项目，在提升自身研究能力的同时也结识了他后来在香港中文大学的第一位博士生导师富萍萍教授。他认为，导师研究方向的引领和学术环境的导向对他最终确定研究领域起到了关键作用。通过结合个人特质和时代新趋势，辅之以对学术研究的执着追求，孙聪教授找到了自己的定位，致力于深入研究职场多元化与情绪管理的课题，在微观管理学领域中不断求索。

在人工智能日新月异、社会压力普遍增大的当下，管理学领域正经历着一场范式转移，心理学、社会学、人类学、神经科学等理论基础被越来越多地应用于微观管理学的研究中。孙聪教授的研究领域正是这一趋势的体现，他强调：“在这个时代背景下，个体的情绪和心理健康受到了前所未有的关注，微观管理学的研究也在不断向纵深发展。”一路走来，孙聪教授并没有把自己局限于学习者、研究者或教学者的单一定位，而是不断地变换并调整自己的视角，逐渐内化专业知识、锻炼研究思维，并在此基础上形成自己的独特见解。

孙聪教授获2019-2020年度校长模范教学奖

“元” “远” 能力，提升 “绩效”

许多人对管理学有着“务虚”的刻板印象，而孙聪教授用简练的语言概括了他对管理学的理解——“研究如何提高绩效”，这实则与每个人的成长路径息息相关。微观管理学以理解人和组织为基础，试图研究任何一种有利于提高此二者绩效的视角和思维方式，因此通常涉及经济学、心理学等多种学科的理论知识。

孙聪教授着重介绍了“元能力”及“远能力”两种能力，并认为这二者是管理学乃至所有商科学子必须具备的软技能。“元能力”包含快速学习能力、解决问题能力等基础能力，可以通过一次次有意识的锻炼进行培养；“远能力”是指分析未来发展趋势的能力，如帮助一个组织跳脱眼前的短期利益做出更长远的正确选择和决策。孙聪教授认为，掌握这两种能力可以在一定程度上解决商科学子所面临的“职场需求与所学专业不匹配”的难题。他从管理学角度指出，在这个如冰山般不断崩塌也不断形成的时代，我们其实不必为无法预判行业发展趋势而焦虑，秉持“以不变应万变”的心态才是最好的对策。孙聪教授说道：“职场其实并不需要你掌握很多课程的专精知识，但它非常需要你具备面对新环境快速学习并熟练调整的能力。”这样的能力需要超越传统课堂“背诵 迁移”的简单套路，激活个体深层的学习图式，在面对不同的具体情境时能够灵活调整，从而提升个体的“绩效”。

商科教育，别具温度

许多上过管理学专业课程的同学都体验过上课发言“一麦难求”的情况，但在孙聪教授的课堂上，“抢麦”的情形却不会发生。因为他特意向学校相关部门提议，在授课教室加装了许多麦克风，以便同学们在课上讨论时能够畅所欲言。孙聪教授喜欢交互性强的课堂，他希望能够给予同学们更多表达和交流的机会，进一步推动不同观点的碰撞、促进教学相长，让课堂的“绩效”更高。孙聪教授笑称：“当我接触教学之后，才开始真正理解自己所学的内容。”他坦言，自己学生时代的经历让他更能共情和理解当下学生的处境，而学生新颖的观点也能帮助他更新对知识的理解，这样的正反馈循环很好地促进了双方的共同进步。

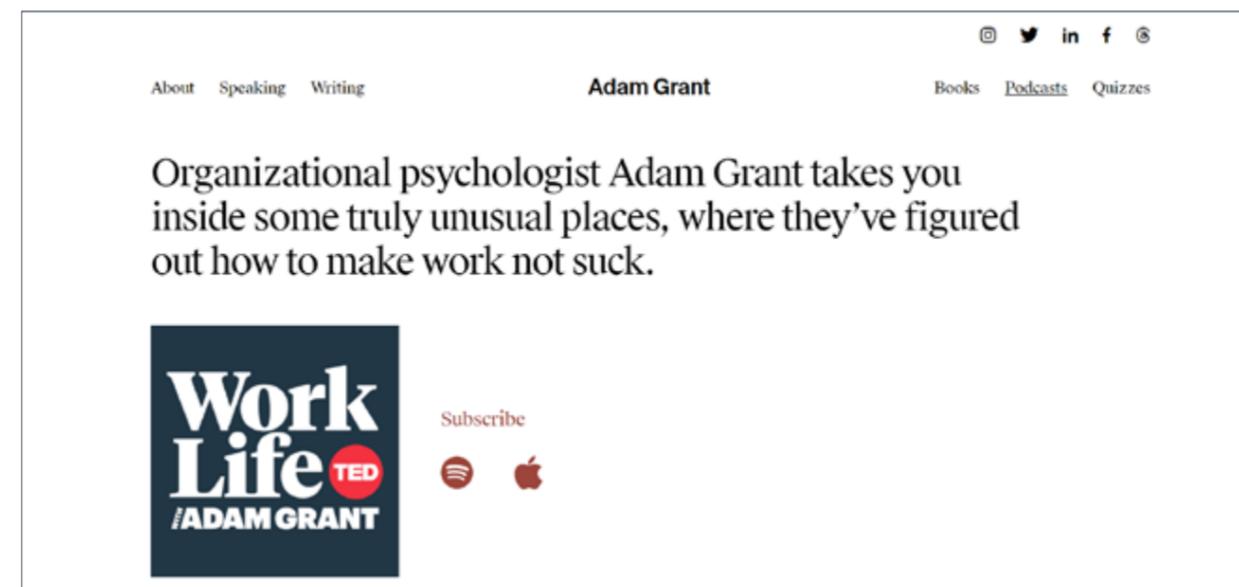
关于管理学相关的课程，孙聪教授介绍道：“在管理学的专业课程中，MGT2020 ‘管理学原理’ 提供了一个理解管理学全貌的基础，而 ‘3’ 开头的多是中阶课程，帮助学生在管理学的细分领域获得更加纵深的理解。” MGT3260 “人力资源管理” 涉及组织对人才的选、用、育、留，选修这门课程的很多同学边实习边上课，理论与实践的交叉融合加深了同学们对课程内容的理解，所以大家的课堂参与度很高。相比之下，MGT4080 “人员分析学” 难度较大，the case method（案例方法）的运用需要同学们投入更多的时间进行课前预读案例和课中积极讨论。

除了孙聪教授独特的个人魅力和出色的课程设计，新颖的教学方式也是吸引同学们的重要原因。孙聪教授本人非常喜爱听播客，并试图将与管理学相关的播客栏目运用于课堂教学。比如，亚当·格兰特（Adam Grant）教授的播客栏目“Worklife with Adam Grant” 中对工作和生活真实细致的剖析与管理学专业课程内容高度相关，孙聪教授会截取一些片段作为他的教学材料。此外，他还在MGT3070 “职场情绪管理”

R

×

孙聪教授

亚当·格兰特（Adam Grant）教授的播客栏目“Worklife with Adam Grant”

的课程中加入了录制播客的考查项目。孙聪教授认为，当人无法接触图像或文字时，声音的音色、音调、语速或是顿挫都能让人产生一种联结感，让人更好地捕捉说话人的情绪变化，因此录制播客能够帮助学生加深对情绪的理解，并进一步深化学生对微观管理学的学习体验。

自建院以来，港中大（深圳）经管学院始终提倡商业伦理道德教育，走在相关教学领域的前沿。孙聪教授认为，开设此类课程有助于引导学生积极探索融合商业运营和社会公益的路径、运用商业逻辑模型分析可行措施，从而更好地帮助企业承担社会责任。此外，孙聪教授认为，过往的商科教育倾向于培养“非情绪化”的人才，但从长远来看，过分强调收益而忽视情感的决策会产生沟通壁垒、加剧团队冲突，对个体及组织的绩效产生难以估算的负面影响。他期待未来的商科教育能更关注情绪领域，采用人本主义的教育观，引导学生进行情感与行为特征分析，让商科教育更具“温度”。

孙聪教授在接受《神仙湖畔》学生记者的采访（张恩禧/摄）

Ⓡ

×

孙聪教授

职场管理，困境破局

身处大数据时代，就业形势变幻莫测，部分媒体舆论有失偏颇的报道也加深了社会对“AI是增加失业、异化人类的工具”的误解。对此，孙聪教授提出“AI可以服务于人类的解放”的观点——将机械性任务交由AI完成，人类可以将更多时间和精力投入创造性和情感性的工作，如设计创意方案、提供情绪价值等。此外，AI的智能识别功能还能够帮助特殊群体，如自闭症人群，更广泛、更深入地被大众关注和理解，在提高特殊群体就业率的同时也能让社会更具包容度和温度。

除了科技进步引发的职场变革之外，不同代际的人们对于职场和工作的理解也在悄然发生变化。“00后整顿职场”成为舆论热议的话题，反对职场PUA、拒绝不合理加班等现象在当下屡见不鲜。孙聪教授认为这是正常且合理现象，是年轻人在以自己的方式追求公平。在他看来，需要改变的并不是00后，而是对职场关系理解滞后的管理者。他鼓励职场中不同代际间的信息交流，建议管理者摒弃“一刀切”的管理理念，通过管理方式的革新顺应新时代浪潮。孙聪教授还提出了对领导者的建议：不做虚妄的“心理契约”、不开“空头支票”，在招聘或其他工作场合如实告知相应岗位的工作职责和薪资福利，在提升企业形象、承担社会责任的同时也能招到对企业忠诚度高的优秀人才。

正确培养“元”“远”能力之交融，积极应对数字时代之变革。孙聪教授以其独到的微观管理学视角和人本主义的教育理念，为商科教育注入温度，引领我们在变幻莫测的时代中寻找恒定的支点。

棋如人生——专访弈秋棋社

学生采编 / 金珠淇

责任编辑 / 刘璐嘉

编审 / 张筠尉

匡博文

逸夫书院，2023级数据科学研究生，经管学院2019级本科毕业生。多次担任学校弈秋棋社的领队教练，组织参与省市级围棋个人及团体赛。

付涵一

思廷书院，2022级应用数学本科生，现任弈秋棋社社长，创办围棋公众号 MinutesintheWorld，2024年9月开始兼任《围棋天地》写手与编辑。

张天一

思廷书院，2021级理论数学本科生，曾任弈秋棋社社长。多次组织棋社校内活动和深圳北理莫斯科大学的棋类交流活动。

刘思安

学勤书院，2024级信息管理与商业分析研究生，2020级经济学本科生，曾任弈秋棋社围棋部部长。多次组织棋社校内活动以及与深圳北理莫斯科大学的棋类交流活动。

棋如人生，落子无悔。围棋，这项传承千年的古老运动，在现代化的今天仍然焕发着勃勃生机。究竟围棋给我们的人生带来了什么？在人工智能的浪潮下围棋又该何去何从？在本期人物栏目，《神仙湖畔》杂志有幸邀请到弈秋棋社的四位成员——匡博文，付涵一，张天一和刘思安，与我们分享弈秋棋社的发展故事和他们的学棋之路，共同探讨AI时代下围棋的未来。

初识弈秋：文化推广，棋以载道

记者：“弈秋”这个名字非常有韵味，它有什么特别的含义吗？

匡博文：“弈秋”二字取自《孟子·告子上》，古代称围棋为“弈”，战国时期一位叫“秋”的人因擅长下棋，因而被人称为“弈秋”。社团以“弈秋”为名，希望以古代著名棋手弈秋为象征，彰显棋艺的智慧与深远。我们不仅希望搭建校园内棋艺爱好者的交流平台，也希望借此传承棋文化，吸引更多对棋类有兴趣的师生加入其中。

记者：弈秋棋社涵盖哪些棋类运动？哪些项目最受欢迎？

张天一：我们主要的棋类包括围棋、中国象棋和国际象棋，其中围棋是棋社的核心项目。象棋和国际象棋在校内的知名度也比较高，特别是国际象棋，在“百团大战”时，吸引了不少国际生驻足体验。此外，我们还提供五子棋、跳棋等休闲棋类，适合新手上手。

记者：你们会定期举办活动或比赛吗？这些活动有怎样的反响？

刘思安：每周五晚上，我们都会在社团活动室举办常规的棋类活动，欢迎所有感兴趣的同学参与。此外，秋季学期的“棋王争霸赛”是我们的重点赛事，参赛者主要是新入学的大一新生和一些老成员，现场比赛的氛围非常热烈，获胜者会获得精美的棋具作为奖励。在春季学期，我们还会开设公益教学课，教授围棋、中国象棋和国际象棋，受到同学和老师们的欢迎。

记者：很多学生社团都会参加各式各样的比赛，这些比赛不仅成为社团荣誉的见证，也促进了社团成员们的友谊。请问弈秋棋社在比赛中有哪些特别值得骄傲的战绩？

付涵一：我们每年都会参加一些围棋公开赛事和高校棋类赛事以及交流活动。比如在2022年的深圳高校联赛和2024年粤港澳大湾区高校联赛中，弈秋棋社以全胜战绩夺冠。2023至2024年，棋社连续两年都有同学被选为深圳联队的代表，参加在香港科技大学举办的“四洲杯”香港国际大学生赛。在今年6月的第十届“深圳联赛”超级组比赛中，弈秋棋社一队成员们以8胜3负的成绩获得季军。我们还和香港中文大学本部合作，组队参加了“青春之城”全国大学生邀请赛，取得了不俗的成绩。

同时，棋社成员多次在广东省和深圳市各项围棋比赛取得前六名的成绩，在比赛中战胜业余强手，甚至是职业棋手。棋社最强的两位棋手匡博文与曾子荣在2024年都已升至业余6段。

2022年深圳高校联赛团体冠军

2024年第十届深圳联赛超级组季军

记者：弈秋棋社作为棋文化传播推广的平台，在棋文化的推广和普及方面做了哪些努力？

刘思安：每年举办的公益教学课就是其中一部分，目的在于让更多新手了解棋类。无论是完全没有基础的学生，还是想要深入了解棋文化的爱好者，我们都提供友好的学习环境。我们的目标是将弈秋棋社发展为校园文化的一部分，通过活动和比赛让更多人感受到棋类运动的魅力。

围棋之路：始于兴趣，热爱绵长

记者：围棋被称为智力运动皇冠上的明珠，它规则简单，却又极其复杂。许多中国孩子小时候都接触过围棋，但最终坚持下来的人并不多。你们是如何与围棋结缘的？在学习过程中又是如何坚持下来的？

刘思安：我与围棋的缘分可以追溯到幼儿园中班，那时候父母给我报了一个兴趣班，没想到我一下子就被棋盘上的黑

白世界吸引住了。到小学四年级，我已经考到业余5段。小时候我对围棋的兴趣很单纯，就是觉得有趣，像是在玩一种高深的智力游戏，因此不觉得枯燥。当然，学棋的路上也有过瓶颈期，特别是备战业余段位考试时，感到非常累，有时候甚至有些厌倦。但我的父母一直鼓励我，告诉我学棋只需要对得起自己的付出，结果并不是最重要的。后来我明白，下棋的本质不是与别人对抗，而是与自己对抗，只要我努力做好自己，胜负反而变得不那么重要了。后来因为高中学业的原因，我中断了对围棋的研究，但幸好我在大学又重新捡起来了。于我而言，重拾过去的兴趣也是一件挺有成就感的事情。

匡博文：我走上围棋之路的起因比较偶然，小时候我外婆喜欢打麻将和扑克，在无意之中我也对这些策略性游戏很感兴趣。对我来说，围棋的魅力不仅在于棋盘上的博弈，更在于它可以成为一种生活的调剂。在枯燥的学习和生活中，围棋让我找到了一种放松的方式，同时也锻炼了我的专注力。我想，围棋让我学会了如何在复杂的环境中理清思路，用理性去处理问题。同时，我现在下棋心态比较平和，没有之前那种争强好胜的心态了。下棋对现在的我来说，更像是一种修身养性。

记者：围棋需要长期的专注力和耐心，一盘棋通常需要两个小时。对于习惯于快节奏生活的年轻人来说，这种专注和“耐得住寂寞”并不容易，你们是如何做到的？

刘思安：我觉得能做到专注是因为对围棋发自内心的热爱。每次下棋，我都会沉浸在棋局的世界里。对弈时，眼里只有棋盘，脑中思考的只是接下来的每一步可能性。那种“心流”的体验，让我觉得时间过得飞快。

匡博文：有些人可能觉得围棋很枯燥，但对我来说，它是一种与自己对话的方式。在棋盘上，你能感受到自己的思维在运转，也能在一步步的推演中看到全局的变化。这种过程很有成就感。再者，围棋是一种“无言的交流”。每次与对手对弈，我都能从中感受到他们的性格和思维方式，这种无声的互动让我更加享受下棋的过程。

付涵一：我小时候确实觉得围棋枯燥，尤其是在面对瓶颈期时，经常会怀疑自己为什么要坚持。但每当我弈出一盘漂亮的棋局时，那种成就感会让我忘记所有的疲惫。后来我逐渐学会将下棋当作一种“修行”。棋盘上的每一步都像是人生中的选择，有时候即使形势再不利，也要调整心态，找到突破的机会。

AI对弈：突破传统，艺术新生

记者：AlphaGo与李世石和柯洁的对决掀起了一阵围棋热潮，甚至吸引了很多圈外人的关注。作为围棋爱好者，你们是如何看待人工智能对围棋的影响的？

张天一：那场比赛确实震撼了整个围棋界。AlphaGo的出现不仅让职业棋手意识到人类在计算能力上与人工智能的差距，更是对围棋文化本身的一次冲击。过去，我们总觉得围棋是人类智慧的极致体现，而AlphaGo让我们认识到，棋盘上的可能性远比我们想象中更复杂、更变幻莫测。从某种程度上，AI的介入推动了围棋的发展，职业棋手通过研究AI的棋谱改进自己的思路，业余棋手则利用AI学习布局和中盘战斗。这是一场技术革新，但并没有取代围棋的文化价值，反而让我们更清晰地认识到围棋的无限可能性。

匡博文：人工智能确实改变了围棋的学习方式。以往棋手主要依赖师徒制，通过人类之间的对弈积累经验，而AI的出现则打破了这个局限。如今，职业棋手与AI对弈与训练已成常

态，世界冠军丁浩在采访中曾提及，自己在备战中与AI对弈超过6000局，这种高强度的训练在人类棋手之间几乎不可能实现。对我们业余爱好者来说，AI更像是一位不知疲倦的老师。通过AI分析，我们可以快速发现自己的问题，尤其是在布局阶段，AI能给出接近完美的建议，帮助我们提升棋力。

记者：AI对围棋有巨大的影响已成事实。有人认为，AI的加入可能会削弱围棋的艺术性，甚至让传统的“人类对弈”失去意义。你们怎么看？

付涵一：这是一个有争议的话题。一方面，AI确实让我们看到了围棋的“真理”，但另一方面，它也让人类棋手的失误更加明显，甚至容易被“揶揄”。比如，AI会用胜率波动曲线实时显示局势的变化，这让不懂围棋的人也能直观地看到某位棋手的失误。有人可能会觉得，这削弱了对弈过程的艺术性。但从我的角度来看，AI并没有让围棋失去魅力，而是帮助我们重新审视围棋。它会弈出一些过去不敢想象的招法，也会淘汰一些非最佳的思路，同时它也具有极高的进步速度。它让人类更加接近棋道的本质。

刘思安：围棋的魅力从来不只在于胜负，而是在于它对人类智慧和情感的考验。即便在AI的帮助下，人类之间的对弈仍然具有无可取代的意义。下棋的过程不仅是逻辑的比拼，更是人与人之间的一种深度交流。这种交流无法被AI替代，它体现了人性化的一面。

记者：你们认为，围棋作为一种传统文化，在与人工智能结合的过程中，它的文化价值会发生变化吗？

匡博文：我觉得这需要从两方面来看待。一方面，围棋作为一项传统文化，它的根基在于人类对棋道的探索和理解，这部分并不会因为AI的加入而消失。相反，AI加速了围棋文化的进化，它让我们更快地淘汰了错误的观念，同时为棋道的进一步探索提供了新的方向。但另一方面，AI冷冰冰的计算逻辑确实让围棋失去了一些“人味儿”。在AI眼里，棋局就是一种数据优化的过程，它不关心棋局的美感或者人类棋手的心理状态。我认为，人类棋手仍然是围棋文化的核心，AI只是辅助工具。正如书法家使用电脑辅助设计，但真正的书法艺术仍然需要人类去完成。

付涵一：AI不仅是围棋的推动者，也是一个新的文化符号。它的加入让围棋更具现代感，同时也吸引了更多年轻人加入这项运动。过去，

2023年中国围棋名人战，弈秋棋社社员与连笑九段的合影

围棋的门槛较高，不同水平之间对棋局的理解与判断差距过大，客观上不利于传播与推广。而在AI时代这种差距得以缓解，同时赶上直播行业的风口，可以说围棋也得到了“平民化”，而且这种传承与推广不仅不会削弱围棋的传统内涵，反而让更多人发现围棋的深邃和优雅。

记者：在后AI时代，人与AI的差距有多大？人类对弈这一传统形式会有什么变革吗？

张天一：从技术层面上说，人类几乎不可能战胜顶尖的AI。目前最强的围棋AI，像KataGo，绝艺等，已经能够模拟出超过人类能力的计算和策略。世界冠军级别的顶尖棋手与最强的AI有2-3子差距。但我并不认为这会让人类对弈失去意义。相反，人类之间的对弈始终是围棋的核心，因为它承载了情感、智慧和人性化的思考，这些是AI永远无法取代的。

匡博文：没错，AI的存在让围棋更像是一种“竞技中的艺术”。它为人类提供了全新的视角，但它无法理解棋局背后的情感和故事。我觉得未来的人类对弈会更加注重文化和艺术性的表达，而不仅仅是追求胜负。

付涵一：未来，AI可能会更多地参与到围棋教育和赛事中，但它无法完全取代传统的对弈形式。下棋不仅是一场博弈，更是一种人与人之间的交流和连接。这种交流让围棋有别于其他智力游戏，它是文化传承的重要载体，也是人类情感的一种延续。

写在最后

棋盘上是黑白纵横，步步为营；棋盘外是欢声笑语，称兄道弟。弈秋棋社的成员们向我们展现了棋局的天工和精妙，棋手的坚守与责任，棋道的悠远与深邃。他们立足时代，在AI与围棋的碰撞中看到围棋的新生，在现代技术与传统棋道的交织中看到人类智慧依然熠熠生辉。正是他们对棋类的无尽热爱与长久坚持，让棋文化在校园中发光发热，为更多志同道合的棋类爱好者搭建起一个交流切磋、共同进步的平台。他们促进了棋文化的推广，围棋也在促进他们的成长。

棋如人生。一子落下，方寸之间，已搭建起通往未来的无数可能。

**From in-depth
learning to
creative thinking**

i 思享

课程启迪 思辨延展

**CLASSROOM
DISCOVERY**

数字时代的青年文化： 社交媒体的力量与挑战

——专访人文社科学院王宁馨教授

学生采编 / 王菁

责任编辑 / 刘广悦、罗筱茜、刘璐嘉

编审 / 北海

王宁馨教授

王宁馨，人文社科学院助理教授。她的研究兴趣在青年文化、数字媒体和国家治理的交叉领域。她曾深入考察了中国偶像粉丝、媒体平台算法和界面、文化市场和审查制度之间的互动关系。她还担任多家传媒和文化研究领域的 SSCI 期刊的审稿人。

王宁馨教授在港中大（深圳）目前开设过四门课程，均与媒体与文化相关，分别是：面向人文社科学院英语系大四同学的专业必修课《语言与媒体》、面向全体本科生的通识课《社交媒体与都市青年文化》、面向城市研究和公共政策硕士生的选修课《创意城市与文化产业》。

Ⓡ

×

王宁馨教授

21世纪被誉为“新媒体”的时代，各类传媒技术、交互平台迭代频繁，用户需求与娱乐形式也在这一过程中不断被更新重塑。社交媒体一方面成为互联网体验者们建立联结的有效工具，另一方面被政府、企业、资本组织所利用，具有引导舆论、带动消费等作用。那么社交媒体对当代青年产生了怎样的文化影响？我们邀请到人文社科学院专注社交媒体研究的王宁馨教授，与我们一同探讨社交媒体对当代青年文化的影响。

一、饭圈文化：虚拟社群的起源与社会迷思

在社交媒体、大数据与数字经济的共同作用下，粉丝们将互联网作为群体的主要连接场域，通过仪式性的数据劳动和集体性的情感消费表达对明星的支持，形成了“饭圈文化”。“饭”即“粉丝”，“圈”则体现了社群概念与群体边界。以不同偶像与明星为中心形成的不同“饭圈”，既是一个个具有共同情感联结的网络共同体，也是具有共同目标、分工明确的协作型组织。

“偶像工业”和“饭圈文化”的日益成熟让“偶像+流量+饭圈”的盈利模式成为常见的运营策略，为喜欢的明星“买单”逐渐融入追星一族的日常消费中。这一行为或许是一种促进消费，拉动经济水平提升的方式；但亦有观点认为，这是资本对人的雾化与异化。在这一部分，王宁馨教授将与我们一同探讨“饭圈文化”的定义、起因与挑战。

Q：相比粉丝们身处“饭圈”的乐在其中，在大众的眼中，饭圈文化似乎一直是一个负面词汇。在您的观点中，什么是“饭圈文化”呢？

A：在学术领域中，“饭圈”即“fandom”，由“kingdom”一词发展而来，是一个全新的自造词汇，用来描述粉丝群体所形成的独立且封闭的社群形态。在饭圈中，粉丝们更加自由，地位也相对平等。粉丝们热衷于投入大量热情，对偶像的作品、音视频资料进行二次创作，会对明星的动态进行分享与讨论。同时，以明星为中心构建的文化产业也会融入粉丝日常的文化消费中。所有此类的文化实践都被称为饭圈文化。

当下公共领域中讨论的饭圈文化与学术界对该词条的定义并不重合。在一些社交媒体话题和热门讨论中，饭圈文化往往被冠以一种负面色彩。在大家的刻板印象中，饭圈是乌烟瘴气的——一群被洗脑的、盲目的、没有受过高等教育的人。尤其是女性，被偶像明星牵着鼻子

走，受其蒙蔽和毒害，从而失去了自主性。大众会给“饭圈文化”及其背后的粉丝社群扣上一些污名化的帽子，认为资本家通过偶像榨取粉丝群体大量的时间金钱，来牟取利益。关于公域环境对饭圈“污名化”的相关探讨，如主流社会对相对小众和边缘化的亚文化群体的误解从何而来，及二者思想观念不一致所造成的冲突会导致怎样的文化影响等，也是我研究的方向。

Q：您刚刚提到，现在大众对“饭圈”有污名化的趋势。您在这方面颇有研究，能否和我们聊聊“饭圈文化”对于整个社会的影响呢？

A：如果从一些非粉丝的主流社会眼光去看待粉丝群体，的确会有污名化的可能。但是无论是更被主流所接受的一些文化圈子，或是相对小众的亚文化圈层，其实都难以用正面或负面去定义。因为任何一种文化和社群在走向极端和失控的边缘时，都会产生负面影响，不仅仅是饭圈文化。

作为一个研究者，我认为我们不应该先验地假设“饭圈文化”将会造成何种社会影响，而是应该在作出相应的道德判断之前，去理解和共情粉丝们为什么会这样做。所以我一直试图从粉丝内部出发，不带有色眼镜地去看待粉丝群体，理解“饭圈文化”中的粉丝群体是如何对自己的身份及日常行为进行认识与评估，理解粉丝群体在为偶像消费时的动机与心理。每一个人都是生动而鲜活的，每一个粉丝个体在参与被大众所误解的活动时，总有一套理由去合理化自己的行为动机。我们应当尊重人的主体性，尊重人自主选择的权利。因此，我的研究更像是建立在社群动机之上，而非社会影响之中。

Q：您认为“饭圈文化”产生的社会动机是什么呢？

A：曾经在做人人类学田野调查的时候，我遇到了一个原生家庭破碎的女孩，她在心理层面出现了很多极端问题，甚至有过自杀的想法。后来当她开始追星时，她发觉自己的精神世界得到了一个释放的窗口，她在与偶像的虚拟关系中获得了情绪能量。最后，这个女孩依凭偶像的精神力量考上了一个不错的大学，也逐渐疗愈了原生家庭在她心灵上投射的阴影。

从这个例子中可见，追星在一定程度上可以把人从相对逼仄的现实世界中解放出来，使人投入到一种更加热情、更加积极向上、更加充满情感的虚拟关系之中。在学术定义中，我们用准社会关系（parasocial relationship）来描述这种受众将媒体中的人物当作真实人物做出反应而形成的虚拟关系，它与现实世界的社会关系是类似的。当然，这样的例子并不能解释大部分饭圈文化形成的动机。但人类学本身就是为了尊重多样性而去进行调查和研究，人类学并不是为了找到一个能够解释全部粉丝之所以能成为粉丝的原因，人类学注重的是去考察和关怀每一个独特存在的个体。

二、追星与自我重塑：情感驱动下的饭圈文化

在虚拟与现实的交织中，饭圈文化作为一种现代社会现象，猛烈冲击着传统的消费观念与身份认同。看似光鲜亮丽的星光背后，粉丝群体的情感世界与内心动力却充满复杂性与多样

Ⓜ

×

王宁馨教授

Ⓜ

×

王宁馨教授

性。大众眼中的“饭圈”，似乎永远是充斥着盲目崇拜与失控情感的荒原，但事实真如它所呈现的表象那样吗？粉丝的追星行为，是源自于某种心理缺陷或情感创伤的补偿机制吗？又或是在资本主义与消费主义的强大驱动下，粉丝群体不过是被异化的消费者？

然而，真正的追星文化，远不止表面上的消费行为，它更是一种情感的释放与自我认同的塑造。粉丝们不仅仅是偶像的追随者，他们同时也是文化的参与者与生产者。粉丝所创造的二次文本与文化意义，不仅塑造了偶像的形象，也重塑了自身的身份认同与社会价值。

这一部分将探讨饭圈文化中的情感动机与社会影响，揭示粉丝群体如何在虚拟世界中寻找自我重塑的契机。在理性与情感、个体与集体之间，这一文化实践的复杂性与多元性徐徐展开。

Q：根据您刚刚所讲的例子，您觉得有童年阴影或者有心理缺陷的人群，是否会更倾向于从网络的虚拟形象及偶像身上得到身份认同，从而投入饭圈文化之中呢？

A：我并不这么认为。首先，定义“具有心理缺陷”的人本身是很难做到的。其次，这样的因果关系并不成立，弥补情感回馈的方式有很多种，具有心理缺陷无法直接导向饭圈文化。认为参与粉丝文化或热衷追星的人大部分都受过心理创伤或原生家庭的破碎，本质上也是公域环境对饭圈文化的刻板印象。基于我的观察，粉丝群体还是十分多样化的，有许多成功人士，也有很多家庭美满幸福的人。

美国南加州大学有一位做粉丝文化研究的教授，叫做亨利·詹金斯，他在1992年写过一本在文化研究领域非常经典的学术著作叫《文本盗猎者》。他把粉丝群体称为“文本盗猎者”，是因为很多粉丝并不注重版权问题，随意进行二次创造，例如Bilibili上的一些剪辑作品。在这本书中，亨利·詹金斯教授认为粉丝疯狂追星是一种文化实践，粉丝群体参与偶像工业的热情源于其对于文化意义的创造。在花费金钱和精力去购买相关偶像周边的过程中，粉丝不仅仅是一个消费者，更是一个文化生产者。在这种文化实践中，实际上是粉丝创造了偶像的文化意义，因为粉丝拥有着如何去定义、理解与诠释偶像的话语权。在追星、看剧或打游戏的过程中，人们会有相互交流的欲望，分享的冲动使文化进行更新迭代。因此，粉丝疯狂追星其实是粉丝以“文本盗猎者”的身份参与文化生产，并在这个过程中寻求获得感。

Q：作为消费者的粉丝群体一方面拉动了经济增长，比如西方经济学界出现了“霉霉经济学”这样的词汇；另一方面消费主义也在异化粉丝群体。您如何理解这两者之间的区别与矛盾？

A：“消费主义”和“异化”这两个概念源于马克思主义对于文化工业的理解。法兰克福学派认为，人之所以会被异化进而成为消费主义的奴隶，是因为文化工业是资本主义的一种控制文化的手段。资本家通过控制文化来控制人群，从而塑造不同的社会身份和对社会的理解。西方马克思主义者认为，文化工业通过文化生产者所掌握的权力来影响人的审美和观念，使人丧失了主体性，无法决定自己喜欢什么，从而达到驯化和控制人群的目的。因此这样看来，粉丝对娱乐审美的选择其实是被消费主义和资本家塑造出来的，所以说粉丝群体是被异化的。

但在互联网文化与社交媒体兴起的近几十年，大家逐渐意识到“异化”的概念已经过时

了。消费者似乎并没有丧失自己的主体性。“黑粉”和“CP粉”，“原著党”与“漫画粉”等词汇的出现并不是资本家创造文化工业的初衷，而是消费者的自主选择。由此可见，粉丝群体也并非完全被异化。

Q：偶像“塌房”及明星“人设崩塌”是粉圈一直被外界诟病的原因之一。在大众视角中，似乎在荧幕另一端，流媒体中的人是虚幻的。您认为相较于展示给大众的荧幕形象，明星自身的真实形象重要吗？

A：这是个很有趣的话题，这其中体现了人与媒体的关系。从某种意义上讲，偶像也是一种文化产品。当明星们作为“偶像”这种文化符号被呈现于大众视野时，他/她们是以一种媒介的形态来与粉丝建立联系的。偶像的人设都是通过文化工业生产出来的，这是其荧幕形象与真实形象不同的本质原因，所以会出现“塌房”现象。

当然，粉丝不一定只是“偶像”的粉丝，也可以是文化作品、电影漫画等的粉丝。以刘慈欣的《三体》为例，当粉丝群体对作品的理解与刘慈欣本人的官方诠释不尽相同时，大家会以很戏谑的态度去看待作者的官方概念，如一些行话说“刘慈欣一个电工，懂什么科幻”。《哈利·波特》粉丝群体中也存在这样的现象，J.K.罗琳曾与LGBT粉丝群体产生过一些冲突，这时《哈利·波特》的粉丝便会消解原作者的权威，作出自己的反抗。粉丝群体具有在消解原有文化工业设定的基础上，去理解文化符号中的文化含义的权力。Fandom中的主宰者不是原作者，不是偶像明星，而是粉丝自己。在一个概念成为被粉丝追逐的中心时，原有的“肖像权”已散失，粉丝才是乐曲的主旋律。消费者本身亦是生产者，生产者亦是被消费的对象。

三、虚拟空间中的青年：流媒体与青年文化的双向塑造

每一种人类社群认同，每一个时代不同的“主流”身份认同，都与其背后的“沟通方式”有着千丝万缕的联系。不同的沟通方式，在一直不停地塑造及再塑造人类社群，也不停地改变着社群中自我跟他人的关系。在数字化浪潮席卷的时代，流媒体与社交媒体早已不再是单纯的沟通工具，它们成为了塑造青年文化的核心力量。

互联网赋予了人们更广泛的表达渠道和交流方式，跨距离跨阶层的思维碰撞得以实现，匿名化表达，虚拟与真实的界限似乎更难划分。这一部分将探索流媒体与社交媒体对青年文化的双向塑造作用。在网络空间中，青年群体不仅是受影响者，更是文化生产的积极参与者。从社交平台的点赞、评论到短视频平台的内容创造，青年文化在这些平台上得以不断碰撞、交织与重塑。无论是信息的流通，还是身份认同的形成，社交媒体与青年文化之间的关系都呈现出复杂而深刻的互动。

Q：在使用微信朋友圈、INS快拍等功能时，点赞、评论、互动的数量一定程度上体现了一个人的“社会影响力”。一个人在网络上展现的形象有时与其生活中的真实形象有着天壤之别，您觉得社交媒体的使用会在一定程度上“虚化”人的形象吗？

A：在伦敦大学学院的人类学系下有一个非常著名的项目，叫做数码人类学。这个方向的领军人物是丹尼尔·米勒教授，他是一个专门研究互联网和社交媒体的人类学家。在他的团队提出数码

R

×

王宁馨教授

R

×

王宁馨教授

人类学概念时，所指向的核心主体就能回答这个问题。他们认为：人的生活变得更虚幻是一个伪命题，数字世界与物理世界之间虽有差异，但都是组成真实世界的一部分。我们不应该刻意设置所谓“真实”与“虚幻”的二元对立，因为我们在互联网和社交媒体上的活动也是真实生活的一部分。真实世界的圈层往往同我们在互联网上可接触到的人群有直接关系，二者是互相渗透、互相影响的，我们很难把它完全割裂开来。一切文化实践都源于真实世界，社交媒体也反映着真实世界的一部分，它与物理世界当中的社会关系、人际关系、文化教育与政治经济等元素密不可分。

Q：对于偏远地区的弱势群体，社交媒体是否在一定程度上促进了“信息壁垒”的产生？乡镇待业青年人与城市青年人的平均文化水平有较大差异，长期摄入不同的社交媒体信息，是否会深化这道鸿沟？

A：相较于在城市生活、受教育水平较高的年轻人而言，偏远地区的弱势群体可接触的信息来源确实会更少。一方面是因为在受教育程度低的地区，信息也相对闭塞；另一方面，一些老年人本身对于智能手机和互联网的使用就不太熟练。信息可及性的不同的确是产生数字鸿沟的一个原因，这也是近几年被广泛讨论的热门话题。实际上，随着一些新兴社交媒体的出现，新趋势正在不断发展。比如以快手、抖音为代表的短视频平台的兴起，使那些原本处于弱势地位的群体可以通过门槛较低的短视频平台，成为制造文化产品的生产者，创造出很多网红短视频与流行词汇。从这个角度看，社交媒体反而成为了一个自下而上消除数字鸿沟的直接方式。

Q：在网上看到一种很有意思的说法：社交媒体与青年文化是互相塑造的关系。请问您怎么理解这种关系呢？

A：这是一个跨领域的讨论，很难去界定是媒体层面还是文化层面的问题。一方面，对于潮流文化而言，社交媒体的确会为其增添色彩。社交媒体的流行使接触自身圈层之外的人成为可能，这也一定程度上影响着青年文化的建构。社交媒体的存在使得青年文化呈现出更加多样、包容、平等的形态，同时青年文化会通过社交媒体抵抗或颠覆一部分传统的社会结构，并逐步建立起一些新的青年社群，饭圈便是其中之一。另一方面，社交媒体也会被青年文化所影响，比如微博热搜或营销号文章都会去蹭一些热门讨论话题的热度。

三、结语

置身“新媒体”时代中，我们早已悄然成为这一时代文化的参与者和创作者。从“饭圈文化”与人、社会的互动关系，到粉丝群体的内在情感驱动，再到新兴流媒体与青年文化的相互塑造，我们不可否认社交媒体在我们的生活中有着举足轻重的作用。

关于社交媒体和青年文化的探讨也仍在持续发展。年轻一代互联网用户的文化背景、身份认同、社会参与以及对于文化产品的消费习惯等话题，正是当下学术界的重点关注领域。在人文社科学院院长唐文方教授的鼓励与支持下，王宁馨教授开设了一系列与媒体研究、文化产业与流行文化相关的课程，希望能够帮助同学们在脑海中构建一个相关的理论框架。通过课程的学习，帮助我们在理论框架中找到解答，也在日常生活中进行更加深刻的反思与探索。以期能在这场数字化变革中，审视并定义自身的文化角色与时代定位。

笔者与算法的博弈： 在 AI 时代书写生命的独特印记

——记神仙湖分享会《AI 时代的阅读与写作》

学生采编 / 张艺凡
责任编辑 / 惠诗雅

当今时代，AI快速发展，逐步应用到各个领域。尤其在阅读与写作领域掀起了前所未有的浪潮。文学创作与阅读作为人类情感与思维的载体，是否能够在AI的介入下保持其原有的生命力和深度？在这个充满技术革命的时代，传统文学创作者又应如何定位自己的创作身份，走出一条与技术相融合却又不失独特性的道路？

2024年10月25日，香港中文大学（深圳）举办了第三期神仙湖分享会，中国香港的专栏作家、文化评论学者马家辉先生受邀发表讲座，分享自己作为传统文学工作者对于AI写作的看法，为大家带来全新视角。香港中文大学（深圳）驻校作家胡洪侠先生作为对接主持，与马家辉先生共同探讨了AI与人类创作之间的辩证关系与人类创作的不可替代性。

马家辉

作家，散文结集包括《大叔》《小妹》，长篇小说有《龙头凤尾》和《鸳鸯六七四》，有法语和韩语译本。

胡洪侠

资深媒体人，专栏作家，香港中文大学（深圳）驻校作家。

一个作家就像一棵树——AI没有经历，亦不会变化

当我们阅读一部作品时，读者不仅仅是在阅读字句，更是在透过文字去感受作家的思想与情感，去体会其生命的独特印记。与此相对，AI生成的文本，虽然表面上与人类写作相似，但其背后缺乏的是一种与生命息息相关的独特体验。马家辉说道：“一个作家就像一棵树。他具有自己的形态、文风和腔调。它具有独特的格调，更重要的是它有格调的转变。”对于马家辉而言，他追求的不仅是一个作品，还是一本书的动人、好看、好卖。如其他认真对待文学的作家一样，马家辉期待自己：在创作这条路上，会长成什么样的树？树叶的颜色、形态，根有多深、有多散开？这样的期待是长期的，很难用一本作品衡量。作家投入心血和生命，创造、建立了他的风格和腔调。

作家的经历塑造着他们的作品风格，随着作家的年龄、阅历的增长，他们的文风也将产生重大的变化。马家辉以张爱玲为例，提到她在认识渣男胡兰成前后，关于爱情和人的描述发生了显著变化；同样，她在经历生活的不同阶段——无论在内地、香港，还是美国——她的文风、主题、语句都随着她的境遇转变。在阅读的过程中，读者可以发现，同一位作家不同时期的作品，会发生格调的转变。通过追溯这种转变，读者仿佛在跟随作家经历其生命故事。

作家在不同时期会产生变化，读者亦然。马家辉分享道，每年他都会重新阅读一两本书籍，每隔一年或者几年就会发生变化，能够从中体会到不同的感悟与细节。年轻时，他非常敬佩《水浒传》与《三国演义》中的英雄角色。然而随着

年龄的增长，他每次观看都会更加重视他们共通的部分——其中所蕴含的无奈和悲凉。正是这些变化赋予了阅读的独特魅力。

与人类相比，AI无法体验生命的变迁与老化。不论是今天、十年后、还是二十年后，输入同样的指令，AI都会根据预设的算法生成相同的内容。作为一个对阅读有要求的作者，马先生认为阅读这样的作品，他会感到缺乏乐趣，甚至是羞辱、委屈。人类的阅读品味并非一成不变，它需要从不断变化的生命经验中汲取营养，因此AI无法满足我们的需求。

作品需要鲜活的生命体验——在AI时代书写自己的历史

与人类不同，AI没有衰老与死亡。它不会体会到生老病死带来的沉重，也不会感知到亲人离世时的痛楚与无力。因此，AI的创作永远缺乏那种源自生命真实体验的温度。马家辉认为，无论撰写哪种文类，死亡都是非常重要的大前提。人类会老去，不仅我们会死，我们所爱的人也会死去。正是因为生命有限，我们才会意识到每一段文字的珍贵，每一刻经历的无法重来。正是这种深知生命无常的意识，文字才拥有温度。而AI无法理解死亡的意义，它只是以冷静的算法复制语言，却无法触及人类对于生死、爱恨、情感起伏的内在体验。

文章的力量不单纯来自技巧的雕琢与语句的修辞，更来源于作者的生命体验，那些跨越岁月的回忆与情感的积淀。作家在过去的生命历程中所经历的一切，每一个痛苦与喜悦的瞬间，都成为钻石般宝贵的回忆。回忆起

“以三人的切身故事，在同样的题目下严格‘对照’，同时对照出了我们这一代成长的三个社会。”（杨照）

自身的生命历程，能赋予文字一种无法模拟的力量——一种活生生的“真实感”。马家辉以朱自清的《背影》为例，谈到大家往往被其中的父子情所感动。然而，近年来，学界逐渐发现，朱自清和他的父亲实际上关系不睦。在这样的已知前提下再去阅读，读者会感到愤怒。阅读虚情假意的作品，就如同在亲密关系中被谎言伤害，感到背叛的情感。同理，AI无法理解人类的生老病死、七情六欲。如果让AI写一篇关于情欲的文章，它只能通过阅读大量的先前作品，借助算法生成文字。因其无法真正体验人类的情感波动与生命历程，它的文字无论如何加工，都无法激起读者的共鸣。

正如马家辉在讲座中所言，生命的温度，正是在这一过程中逐渐升温的。AI所无法复制的，

正是这份关乎人生百态的独特性。而胡洪侠先生也进一步补充道，2011年前后，大陆作家胡洪侠先生、中国香港作家马家辉先生、和中国台北作家杨照先生三人共同启动了“对照记@1963”这一跨越两岸三地的文学项目。他们均出生于1963年，代表两岸三地不同的华人社会背景与文化环境，创造属于他们的独特历史。在《对照记@1963》这本书中，三位作家根据自身的故事，在同样的命题下写作，形成严格对照。比如，同样是写鲁迅，杨照的题目是《鲁迅的游移与寂寞》，马家辉写《我爱的女子谋杀了鲁迅》，胡洪侠写《在通往〈鲁迅全集〉的路上遇见骗子》。三人所处的不同地理位置，和与之相应的历史环境，塑造了三位作家不同的经历与作品。胡老师认为，他们三人当年合作的专栏也是AI无

法复刻的。AI没有历史，也没有对历史的敬意。它无法写出真正属于个人的历史、家族的记忆、以及地区的风俗。

阅读与写作相互依存——在AI时代坚持阅读纸质书

如今的许多读者逐渐减少购买纸质书，转而选择用阅读器、手机等进行阅读。马家辉对此表示否定的态度。他指出，使用电子屏幕阅读时，启用的是大脑的图像区域；而阅读纸质书时，启用的是阅读文字处理区。两种阅读方式给读者带来的体验有本质区别。此外，电子产品作为工具，原本就可以用来做一些低俗之事，比如和女友裸聊。但人们又将同样的工具用于阅读张爱玲的作品。这好比把马桶清洗干净用来盛饭，浅显但又不乏幽默的比喻无疑彰显了马家辉的态度。

胡老师也对此提出了建议，强调要有意培养坚持阅读纸质书的习惯。即使生活节奏再快，哪怕一年只读一本书，也胜过没有阅读习惯。他回忆起人大新闻系的一位导师的要求：让对即将毕业的学生接下来十年每年阅读一本书籍。十年后，师生再度聚首，导师问起当年的要求，发现学生中竟无人能够在十年中坚持读完十本书。这样的故事看似匪夷所思，却在日常生活中十分常见。由此可见，阅读是一件违反人天性的事，需要学习、思考、脑补，因此也

很容易荒废。在AI时代，电子产品的诱惑更是让我们容易丧失耐心，阅读这一过程因此变得尤为艰难。然而，正是因为如此，坚持纸质书阅读的重要性愈加凸显。

阅读与写作，本质上是相互依存的双向行为。马家辉分享道，如果一个人像他一样坚持读书四十年，就如同一个切肉的人切了四十年，熟能生巧。随着阅读量的增加，阅读速度自然提升。甚至当阅读量积累到一定程度，读一本书无需读完，只要大概读一部分就可以了解其中的路数。长此以往地阅读，可以训练出日益精湛的选书、读书、和使用书的技巧，形成属于个人的阅读艺术。

记者说

诚然，AI并非作家的竞争对手，反而可以帮助作家解决一些问题。但是，不论是作为作家还是读者，我们都需坚信，AI无法替代人类。人类的文字是有温度的，从出生到死亡，每一个人所经历的故事和情绪，都真实烙印在心中。而AI可以模仿作家的文笔，却无法复制一个鲜活的生命。总有一些回忆或感受，是独属于自己的，旁人无从知晓，AI亦不能。AI通过阅读大量作品，根据输入的指令产出文字；但它不明白，每一个作家都是一棵树，他们肆意生长，开枝散叶，在不同时段留下独特的痕迹，谁也不可替代。

校长专栏

体 察 思 悟

Thoughts about life
from President Xu

PRESIDENT'S COLUMN

大雁飞过的地方

作者 / 徐扬生

学生采编 / 张一诺

那是上世纪九十年代初期，我从美国去欧洲参加学术会议，时值临近旧历新年的严冬，我的行程是从巴黎坐夜车，去一个已经记不清是哪里的小城市，然后再转车去会议目的地，夜车途中要穿过阿尔卑斯山，车程大约十来个小时，那时欧洲的火车都是这样，每个小站都要停，所以特别慢，但因为是卧铺，车厢内也有空调，我就订了车票。

包厢内有四个床位，两个上下铺，我是下铺，上铺是一个大约十岁左右的法国男孩，特别可爱，总带着两个深深的酒窝朝我微笑，他妈妈送他上车，还跟我说了些话，请我在旅途中照顾一下孩子，他下车时会有人来接。孩子刚刚开始学英语，老跟我讲些没头没脑的英文词，我说这下好了，你教我法文，我教你英文。

上车已经是晚上十点多了，随着列车有节奏的行进，困意不禁袭来，我整理好床铺准备睡觉，刚刚要睡着时，那孩子从上铺探出头来，对我大声说，“cat, dog!”，我吓了一跳，以为车厢里有猫狗，原来他只是想练练英语，我只好陪他讲几句。他似乎正处于学英语的兴奋劲上，尤其当他的母亲不在，

图/刘璐嘉

可以独立讲外语时……我想大概每个人都是如此，无论是学一门外语，还是学一种新事物，开始的时候总会感到莫名的兴奋，学得越深，这种兴奋就会越来越少……过了一阵子，孩子逐渐安静了下来，不一会儿，我发现他已经睡着了，而我被吵醒后，已经很难入睡……躺了一会儿，还是睡不着，索性坐了起来。

我走到窗边，看看窗外，啊！我从来没有见过如此美丽的景色，列车两侧是一片白茫茫的积雪，远处起伏的山峦被大雪覆盖，就像波浪起伏的银色的大海，最神奇的是，我从未想到夜晚的雪地竟是如此明亮，就像白天一样，我甚至可以趁着窗外明亮的雪色翻看自己随手带的文件与论文，这种静谧的，带着点蓝色的光，简直美极了！

在我对面坐着一位男子，独自在窗边欣赏雪景，他应该是包厢里另外一个下铺的乘客，床铺上放着一只敞着口的大旅行包，上铺好像没有人。他看起来比我年长一些，健壮高大，皮肤黝黑，穿着一件棕色的皮衣，脖子上戴着一串佛珠，他的样子看上去有点像美国的印第安人，也有点像中国西部青藏高原附近的人。我微微向他颌首示意，他微笑了一下，但目光始终注视着窗外白色的雪国，在明亮的雪光下，可以隐约看见远处的树林和教堂，白色的雪光透过玻璃映射在他黑棕色的脸上，显得格外宁静，那样子很像在寺庙里打坐的禅师，我不知道他究竟是在欣赏窗外的景色，还是在想心事，或者两者皆有，亦或者都没有？

图/罗雯静

我买了两杯咖啡回到车厢，走到他身边的时候顺便问他是否需要咖啡，他说了声谢谢，接过了其中的一杯，我发现他放在床铺上的背包里有几本画册，还有一本中文书，露在外面的封面上可以看见“永嘉学派”几个字，我意识到这位仁兄有可能是中国人，甚至有可能是我们浙江老乡！于是便用中文和他讲了几句，他果然听懂了，一下子和我热络了起来，慢慢地，他的话匣子就打开了。

原来他是温州人，是位画家，年龄比我大几岁，生长在乐清乡下，是个孤儿，从小在寺庙长大，喜欢画画，只因动乱年代与当地公社有争议，通过当地的一个蛇头，与一帮温州人一起偷渡逃到了欧洲，那时温州一带偷渡出去的人是挺多的。

他说话很慢，常常是问一句才讲一句，虽说有些费力，但我对他却越来越好奇，仿佛有种身处在悬疑电影中的感觉，大概是喝了咖啡的缘故，也有可能是因为在异乡遇见了亲人，我们俩都有点兴奋，睡意全无，头脑格外清醒，仿佛在这个宁静的雪夜，只有我们两个人在分享着一些神奇的遭遇与不为人知的经历……这位仁兄想来可能也有多年没与人物叙过，在这个夜晚，面对着这样一个萍水相逢的陌生人，他终于可以安心地敞开心扉，讲述他这些年来的经历……

他说，偷渡其实是非常辛苦的，连续几个月进出了十七个国家，总是在月黑风高的晚上，有时在小岛上，有时在深山里，有时在公海中，有时在无人问津的鬼村落，有的地方甚至连蛇头都不认识，死人（他叫“丢了”）是经常的事，每天都有人走丢了。他用手指指包里露出一件大衣，他说那是一个同乡的，那天晚上天冷，他穿了同乡的大衣，那次是从意大利南部的一个岛屿上过境，不知怎么回事，迎面来了一群人，不知道是警察，还是越狱的囚犯，蛇头吓得要死，他们拼命往相反的方向跑，也不知道跑到什么地方。

那天晚上特别恐怖，一群群大雁惊叫着从头顶上飞过，大雁飞得很低，都快挨到他们头上了，赶都赶不走，黑暗中已经无路可走，蛇头让他们从侧面的一个峡谷往下跳，谁也不知道下面是什么，他的同乡就是运气不好，下面是万丈深渊，就这样“丢了”，他说是喂了大雁了！后来他在同乡的大衣口袋里发现了一张小纸条，上面有一个电话号码，估计是在家乡的老母亲吧，他说，以后每逢过年过节，他都会给这张纸条上的号码拨一个电话。

我问他，那你告诉那位同乡的亲人，他已经死了吗？他说没有，他们这帮偷渡客有个习惯做法，打电话都用路边的电话亭，用一个硬币就可以拨家乡的国际长途，待那边接通时，这

边要赶紧挂电话，这样就不用付钱，而对方根据之前的约定，也知道是谁打来的，是报平安的，这是一种电话的“暗号”，所以这些年来，他都在代那位同乡给他的家人报平安。

我听了心里很沉重，我们中国人的命怎么就这么苦，要这么千辛万苦地逃来逃去！浪迹天涯！而这位仁兄却很平静，他说这些年来他经历过太多太多这样的事了，他已经视为平常，麻木了！他静静地看着窗外，他说人生就是这样，静静地等待着下一个“不幸”的到来，他说，有时候，有的“不幸”正好避过去了，有时候没有避过去，那就让它来吧！大概命里该来的。所有该来的都得让它来，反正迟早都会来的。

我知道这是宿命论者的话，但我也无法反驳。现在想来，他讲的或许也有道理。在灾难面前，在命运无情地暴击下，恐惧是没有用的，恐惧只会使人丧失逃生的智慧。悲哀也没有用，责备和埋怨，更是徒劳的。怨天尤人，慨叹自己怎么就这么不幸，这个灾难为什么偏偏让我碰上了！这些都没用。

在灾难面前，最重要的就是要“认”了，要坦然接受，这是我们唯一能做的，只有“认”了，你才会安静下来，才会有生的希望。

是的，人生的路不可能永远一马平川，每个人的日子都不可能是平坦顺利的。我们需要的是一颗顽强坚韧的心，去对抗人生的艰难困苦，任何过度的敏感、忧郁和焦虑，都只能使你走向反面。永远相信，世上所有事情都是会过去的，好的，是如此，坏的，也是如此。最长的路也有尽头，最黑暗的夜也会迎来清晨。

我们聊到了“生死”，我说，假如你也遇到了像你那位同乡一样的事情，你会觉得留有什么遗憾吗？他想了一想，回答道，“我就是画画还不够，其他东西都没什么。”我突然想起来，他还是个画家呢！

于是，我们又聊了很多关于画画的事，奇怪得很，他与我喜欢的画家很一致，所以聊得特别投机，中国画家中，我们聊到林风眠、朱德群、常玉等，外国画家中，我们聊到了莫奈、梵高、毕加索、东山魁夷等等。因为聊到梵高，我有点好奇，突发奇想问起他，如果有一类画家一生落魄，生前并不如意，但艺术成就很高，比如梵高；而另一类画家生前就很出名，画上也很有成功，但从历史的角度看，可能远不如前者。那么你更愿意成为前者还是后者呢？他看看我，想都没想说，“当然是前者啊！”他一直平静、很少变化的脸上此刻也流露出一种表情，仿佛在说，“那还用说吗？”我突然觉得我有点俗，怎么会问出这样的问题……我有点想看看他的画作，但由于光线不好，他也没有主动提出，我便想着再等等吧，反正有时间的。

我们俩就这样聊了一整个晚上，快天亮的时候，我趴在窗前的小桌上睡着了。等我醒来的时候，对面的仁兄已经不见了，我想他可能去洗手间了吧，我的脑中依然盘旋着一群群大雁从头顶上惊叫飞过的画面，直到我发现他床铺上的背包不见了，我才知道他在我睡着的时候已经下车了。我看了一下站牌，没错，他是下车了，再过不到一个小时，我也该下车了。

哎！我感觉有些遗憾，好像远没有听完这位仁兄的故事，又好像没有说清楚一些事情……well，人这一世，要说清楚的其实并不多，大多数事情也许也说不清楚。我走回我的铺位，叫醒了上铺的男孩，他的目的地也快到了。

天，完全亮了！列车又过了一站，传来不断远去的鸣笛声。我看看车窗外，才意识到我们坐在列车的最后一节车厢，我看着一节一节的铁轨离我远去。我默默地对自己说，我是幸运的，人的一生多么像这辆列车，有人上，有人下，有的人先下，有的人后下，但最终所有的人都得下车。人生不易，惜缘惜福，珍重每一天所见到的蓝天白云，珍重每一口自由自在的呼吸，不将不迎，不惧未来。同时坚守自己对生活的信念，世界上最宝贵的东西可能就是自己的信念，真正能救赎自己的，还是这个信念。

**growth of love
and care**

书 院

成长、温暖与爱

HOME

斩独木为号旗，扶束光为群林

——采访道扬书院为林公益与思廷书院扶光社

学生采编 / 石语瞳

责任编辑 / 罗筱茜、惠诗雅

引言

公益活动是大学书院推动全人教育实践的重要一环，书院公益社团中既有成立已久、富有经验的组织，也不乏将才生根萌芽的新生力量。在时代的大语境下，它们不约而同聚焦乡村公益、环境保护等板块，旨在贡献出自己的一份力量。本期书院栏目将走近正积跬步的道扬书院为林公益和创办已久、经验丰富的思廷书院扶光社这两大书院学生公益社团，探寻它们如何与书院文化结合，迈出公益的脚步，并持之以恒为书院公益的蓬勃发展添砖加瓦。

社团简介

道扬书院为林公益是道扬书院下属的公益类社团，聚集了一群热爱公益、乐意奉献的有志青年。为林公益秉持着书院“笃行至善”的精神，致力于协助道扬书院办公室组织辐射全校同学的公益活动，同时他们也积极参与与省级公益项目，如近期广东省的“百千万工程”项目。

思廷书院扶光社，由思廷书院学生自愿发起，受书院办公室领导、是面向思廷书院及全校师生的公益实践类社团。同学们以“探索、实践、改变、共益”为宗旨，致力于将其发展成为一个集公益活动、社会实践、服务学习、青年发展为一体的学生社团，成为联结学生、书院与社会的开放平台。扶光社与校外公益基金会，如顺丰公益、日慈公益等均有合作关系。

为林公益成员拜访“仟苑”

微光萌芽——组织成立与发展

当被问到如何用一句话或一个关键词概括社团时，道扬书院为林公益负责人徐龚珉不假思索地用了“随性”这个令人意想不到的词。他提到这是因为从为林公益的建设到所有的活动点子的产生，都来自于大家一个个突发奇想的灵感。为林公益的建立源于一次偶然——他和两个朋友在爬山的途中聊到了大家对公益事业理想，而当时他们所处的道扬书院还没有类似的公益社团，于是他们决定自发成立一个为自己和书院同学提供公益实践机会的平台。在三人的努力下，为林公益就此初具雏形。

不仅社团成立得随性，活动的举办也是如此。梧桐山一行令徐龚珉偶然发现了“仟苑”这一由佛教信徒建立的关爱中心，与仟苑于2023建立联系后，为林公益开展了一系列对口义教及线下探访活动。团队目前还下设“为林突击队”，承办广东省“百千万工程”项目，成员们走过一片片热土，旨在推动广东省百县千镇高质量发展。

由于才将创办不久，为林公益虽举办了包括

支教、公益集市等诸多活动，规模却不算大——全体成员只有12个人。除了三名组织发起者外，还有三名同学负责活动策划，在“效益通”小程序上检索合适的公益项目并与当地团委取得联系；其他六名同学负责海报和文案制作。由策划落实相关活动后，面向全校招募参与活动的同学，徐龚珉认为，这样小而精的模式适合社团处于初期发展阶段的现状——联络成员方便，沟通交流有效，每个成员都能全身投入、更具有获得感。

思廷书院扶光社社长宋严睿则认为，“公益”两字足以直截了当地概括其成立之初就具有的特色。他谈到，扶光社与其它公益社团的不同之处在于其涉猎领域的广泛。他们不仅关注校内同学的日常生活，举办期中期末放松周活动、和其它公益组织联动，还在书院的领导和资助下，积极推进同时面向校内外的环保主题公益，将公益视角延伸至校外。

此外，作为一个拥有丰富发展经验的社团，思廷扶光社一直在对组织架构不断改革，精益求精。宋严睿提到，和许多学生社团不同的是，扶光社目前的组织架构由社长，副社长和干事三部分组成，剔除了“社员”这一组织层级，并采取

收取社费。他谈到，通过这些举措，扶光社能有效扩大活动参与面，鼓励更多同学参与到公益实践中去，同时还减少了“浑水摸鱼”的现象，使得主要团队更加紧凑，这都使得扶光社更具有凝聚力的同时也突出了其作为公益组织“利他”的属性。

两个社团架构虽形式有别，却都追求效率感和人与人之间真实的连接。为林公益的小团队像一束精致的微光，聚焦于细微之处，活动虽小却精准；扶光社则通过扁平化设计敞开大门，鼓励更多人以自己的方式加入公益实践。它们的共同点在于对形式主义的拒绝，取而代之的是灵活而有效的运作，以及对个体价值的尊重。看似精简的选择背后，是对公益本质的深刻理解：行动本身胜过一切修饰，而每一份微小的心意，终会成为照亮他人的光。

光滋木长——项目组织实践

不啻微芒，造炬成阳。社团从点滴实践出

发，广泛涉猎各类公益项目，成员们也在过程中积累了属于自己的深刻体悟。

为林公益在与“忤苑”负责人取得联系后，迈出的第一步是为一位从未学过过往课程的二年级女孩补课。几位书院的同学合作分工授课，并在跟进后续中了解了女孩能够跟上课程进度的反馈，这令徐龚珉既欣慰又感动。他于十月再度组织同学拜访了忤苑。在陪小朋友做游戏和课程的讲授过程中，孩子们对于学习新事物展示出的强烈渴望与极大热情令徐龚珉深受触动，他因此萌生了举办长期支教活动的想法。在未能组织支教之前，他选择从捐赠图书开始帮助孩子们。他在道扬书院发动号召，鼓励同学们捐献出自己小时候看的童书，最终收集到将近六十本童书送往忤苑。他还和社员们一起动手做了一个木制书架用于摆放这些书籍，现在这个书架静静地伫立在忤苑里，成为孩子们幻想和眺望远方的精神港湾。

在这样不断积累公益活动组织经验的过程中，为林公益不断壮大，逐渐成长为书院内唯一有能力承办道扬书院“笃行至善”社会公益实践

扶光社成员们在乡村支教活动中留影

栏目下活动的学生组织。为林公益的活动范围覆盖了传统文化传承，支教，环保，扶贫，调研等各个领域，而其固定成员只有十二个人。对此，笔者提出了“社团活动涉及领域多样是否会导致多而不精”的担忧，徐龚珉却有不一样的看法。

首先，社团规模小使得其不像一些学校下的学生组织，办起活动来“大开大合”，为林公益的活动总是聚焦于社会的细枝末节，尽管微小，却是点对点，实实在在地为受众群体提供了帮助。队伍的灵活性和针对具体受众群体提供实际帮助的理想推动着活动高效高质地举办，短时效的活动带来的是迅速涌来的正反馈，为社团成员们注入了无限信心，支持着他们办好更多的公益活动。

其次，每一次活动前，每个成员都会分担到大量的准备工作如背调和实地踩点等，确保活动举办的万无一失。比如在举办大鹏半岛海滨徒步净滩活动的前一周，社长就和社员提前开车检查了整段线路，确保有充分的垃圾供同学拾取，且徒步距离适中。这样的细致谨慎并非空穴来风，而是源于徐龚珉第一次举办活动的“血泪教训”——为林公益第一次组织外出参观考察活动时，司机开错了位置导致活动不欢而散，这给徐龚珉留下了深刻的印象。此后，徐龚珉都会在活动前进行具体事项的检查，确保活动的万无一失。

以乡村对口支教为主要活动形式的扶光社在活动实践中也遇到过不少的困难，比如大学生支教时间有限，志愿者支教水平良莠不齐等。对此，扶光社对内耕耘，给出了别具一格的解法。支教时间有限，那就分批多次，利用大学生碎片时间，实现分工合作；部分志愿者教学水平有限，那就从应试类课程转战兴趣类课程，宗旨从帮助乡村学生提高成绩扭转为启发孩子对学习的兴趣，开拓他们的视野。改革后的授课内容包括但不限于象棋，音乐等艺体类、以及天文，环境等科学启蒙类课程，课程内容视支教老师兴趣特长而定，各志愿者各在其位、各司其职。同时，课程需要经过多次社内说课的打磨，确保无常识性错误且授课内容适合小学年龄段的学生。

不管是资历尚浅还是“身经百战”的书院学生组织，他们都在项目组织的策划、举办中积累了大量宝贵的经验，这些都离不开书院自由包容的文化给他们

光林繁华——收获及影响

谈及社团成员们的收获，徐龚珉一下子兴奋起来。为林公益的建立将很多像他一样的同学从大学枯燥的两点一线生活中拉出，在公益活动组织的过程中，他们会遇到来自不同背景，不同年龄，性别，专业的同学，大家在一起聊着共同感兴趣的话题，其中很多人都成为了志同道合的朋友，冲淡了原子化校园生活带来的孤独感和不确定感。同学们还通过为林公益拉近了同书院办公室的距离，同看似与学生存在沟通鸿沟的行政老师们成为了很要好的朋友。在组织活动的技能方面，成员也获得了长足的进步。由于团队紧凑，每个人的工种灵活，他们都熟谙各类公益活动组织技能如活动前期的策划，海报制作，文案编辑，公众号排版。至于对未来的展望，他认真地说：“希望更多热心公益的同学可以加入到为林公益的队伍中来，减少个体成员的工作负担，使得成员们的‘为爱发电’以及公益活动的组织与实践变得更加的可持续。”

宋严睿则谈到，扶光社的社员们多多少少都从乡村支教的过程中找到了个人的存在价值。他曾亲眼见证支教活动从参与者寥寥到吸引全村的孩子们积极报名参加，其中有一个女孩连续四年积极报名暑假支教活动，他被乡村里孩子们的热情深深打动，同时在支教活动中意识到开拓孩子们的视野以及激发孩子学习热情的重要性。他表示下个暑假他将再次和扶光社的社员们回到乡村，调研短期兴趣类课程支教对于激发孩子们学习热情的作用以及对他们的长期影响。以一腔热情投身乡村支教的数十名社团成员，在无数个备课、试课的深夜的磨砺中，找到了投身公益的意义和为他人付出后的成就感。

结语

从萌芽，成长到不断壮大，为林公益和扶光社为书院学生公益社团的成立与运营提供了许多宝贵的经验借鉴。在各个书院开放包容的精神文化中，它们得以茁壮成长，如同《诗经》所言：“有孚，维民，等尔”——尽己所能为社会带去光明与温暖，成为社会发展改革空间的支持和书院同学、老师们热情参与中的一道闪亮的光辉。

《神仙湖畔》杂志社学生编委会

主编

惠诗雅
2022级 道扬书院 人文社科学院
I am rooted, but I flow.

副主编

刘璐嘉
2023级 厚含书院 经管学院
金星木星水星火星土星和黑洞什么时候撞! 地! 球! !

童溢
2023级 道扬书院 人文社科学院
吃好喝好开开心心

责任编辑

唐嘉谣
2023级 厚含书院 经管学院
迎风远扬 静承天休

张恩禧
2022级 逸夫书院 经管学院
怕什么真理无穷，进一寸有一寸的欢喜

高子悦
2023级 厚含书院 医学院
首先你要快乐，其次都是其次。

季伊忱
2019级 祥波书院 人文社科学院
因上努力 果上随缘

董楚珮
2021级 学勤书院 经管学院
不增不减

杜可
2021级 逸夫书院 人文社科学院
公无渡河

罗筱茜
2023级 道扬书院 经管学院
Cause for a moment a band of thieves in ripped up jeans got to rule the world !

冯子凌
2022级 道扬书院 经管学院
一直真诚的心;

刘广悦
2021级 逸夫书院 人文社科学院
她强任她强，清风拂山岗

学生采编

陈智欣
2023级 逸夫书院 人文社科学院
那儿并不那么“完美”，却更自由

唐可馨
2022级 逸夫书院 经管学院
你未看此花时，此花与汝同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来。

蒲严博
2021级 祥波书院 经管学院
苏世独立，横而不流兮

魏宇非
2024级 第七书院 人文社科学院
让我们憧憬着转瞬即逝的风景，流连于这世间事物美妙的愚行

石佳奇
2024级 思廷书院 数据科学学院
我将笑对大雪纷飞，雪花落处会生长玫瑰

向君怡
2024级 厚含书院 人文社科学院
生活明朗，万物可爱

王思元
2023级 祥波书院 人文社科学院
Think responsibly.

陈晓
2024级 逸夫书院 音乐学院
随心即满分。

陈欣怡
2024级 逸夫书院 人文社科学院
云烟过眼，浮生为我求

金珠淇
2020级 学勤书院 人文社科学院
HOTO TO GO !

薛中凯
2022级 道扬书院 金融工程专业
接受平凡，感谢平庸。

徐晗熙
2024级 厚含书院 经管学院
。

曹哲
2017级 第七书院 人文社科学院
着力即差

石语瞳
2024级 祥波书院 人文社科学院
会像恶犬一样咬住认定的事物不放!

张一诺
2024级 厚含书院 医学院
我用影子为单词披上寿衣

王菁
2021级 学勤书院 理工学院
不悲伤，不焦虑，不犹豫

祝一寒
2022级 道扬书院 经管学院
万事胜意

活动宣传

黄语妍
2022级 道扬书院 人文社科学院
West with the night

伍彤悦
2023级 厚含书院 数据科学学院
Let nature take its course.

刘懿范
2024级 逸夫书院 经管学院
天天开心`_`

张亦驰
2023级 逸夫书院 人文社科学院
做牛马也要记得开心(´_`)

陈贞呈
2022级 道扬书院 人文社科学院
我

美术编辑

董迅羽
2024级 道扬书院 理工学院
You are what you love.

摄影

张芯仪
2021级 逸夫书院 理工学院
有时间内耗不如攒钱买双反(´_`)

流程编辑

叶未央
2023级 逸夫书院 理工学院
自由一生是我的全部野心。

王梓涵
2021级 思廷书院 经管学院
在文字的海洋里，寻找知识的宝藏

穆思慧
2023级 厚含书院 经管学院
才识是年岁的冠冕

吴诗彤
2023级 逸夫书院 理工学院
每天睡满 18h

2024 年秋冬季合刊贡献者名单

主编

惠诗雅 2022级 人文社科学院 道扬书院

副主编

刘璐嘉 2023级 经管学院 厚含书院
董 溢 2023级 人文社科学院 道扬书院

活动宣传

伍彤悦 2023级 数据科学学院 厚含书院
黄语妍 2022级 人文社科学院 道扬书院
刘懿范 2024级 经管学院 逸夫书院
张亦驰 2023级 人文社科学院 逸夫书院
陈贞呈 2022级 人文社科学院 道扬书院

美术编辑

董迅羽 2024级 理工学院 道扬书院

摄影

张芯仪 2021级 理工学院 逸夫书院

流程编辑

叶未央 2023级 理工学院 逸夫书院
穆思慧 2023级 经管学院 厚含书院
吴诗彤 2023级 理工学院 逸夫书院
王梓涵 2021级 经管学院 思廷书院

[洞见]

责任编辑
刘璐嘉 2023级 经管学院 厚含书院

学生采编
魏宇非 2024级 人文社科学院 第七书院

编审
北 海 CPRO

[科学说]

责任编辑
董楚珮 2021级 经管学院 学勤书院
季伊忱 2019级 人文社科学院 祥波书院

学生采编
石佳奇 2024级 数据科学学院 思廷书院

编审
北 海 CPRO

[主题报道]

责任编辑
高子悦 2023级 医学院 厚含书院
董 溢 2023级 人文社科学院 道扬书院
唐嘉谣 2023级 经管学院 厚含书院
杜 可 2021级 人文社科学院 逸夫书院
惠诗雅 2022级 人文社科学院 道扬书院

学生采编
蒲严博 2022级 经管学院 祥波书院
张一诺 2024级 医学院 厚含书院
高子悦 2023级 医学院 厚含书院
王思元 2023级 人文社科学院 祥波书院
陈智欣 2023级 人文社科学院 逸夫书院
唐可馨 2022级 经管学院 逸夫书院
陈欣怡 2024级 人文社科学院 逸夫书院
陈 晓 2024级 音乐学院 逸夫书院
向君怡 2024级 人文社科学院 厚含书院

编审
北 海 CPRO

[人物]

责任编辑
张恩禧 2022级 经管学院 逸夫书院
刘璐嘉 2023级 经管学院 厚含书院
冯子凌 2022级 经管学院 道扬书院

学生采编
曹 哲 2017级 人文社科学院 第七书院
金珠淇 2020级 人文社科学院 学勤书院
薛中凯 2022级 金融工程专业 道扬书院
徐晗熙 2024级 经管学院 厚含书院

编审
张筠尉 CPRO

[i 思享]

责任编辑
惠诗雅 2022级 人文社科学院 道扬书院
刘广悦 2021级 人文社科学院 逸夫书院
罗筱茜 2023级 经管学院 道扬书院
刘璐嘉 2023级 经管学院 厚含书院

学生采编
张艺凡 2022级 人文社科学院 道扬书院 (特邀)
王 菁 2021级 理工学院 学勤书院

编审
北 海 CPRO

[演讲]

责任编辑
祝一寒 2022级 经管学院 道扬书院

[校长专栏]

学生采编
张一诺 2024级 医学院 厚含书院

[书院]

责任编辑
罗筱茜 2023级 经管学院 道扬书院
惠诗雅 2022级 人文社科学院 道扬书院

学生采编
石语瞳 2024级 人文社科学院 祥波书院

香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen