

RU

Нейронная лирика в контексте постмодернистской эстетики

Акопова Ю. А.

Аннотация. Цель исследования - рефлексия специфики генеративной поэзии, ее места в современной постмодернистской культуре. Научная новизна исследования заключается в изучении нейронной лирики и её предтечи - кибернетической поэзии, являющейся культурной реальностью со второй половины двадцатого столетия, как феноменов современного литературного процесса в контексте постмодернистской эстетики. В результате доказано, что явление нейронной лирики логически вписывается в современный культурный процесс: предпосылки развития кибернетического искусства появились в философских рефлексиях и художественных экспериментах модернистов; в эстетике нейронного искусства абсолютизированы практически все принципы постмодернизма. Вследствие этого нейронная литература неизбежно будет развиваться как направление, в котором реализуются тенденции технологизации искусства и эстетизации технологий, соавторства художника и искусственного интеллекта.

EN

Neural Lyrical Poetry in the Context of Postmodernist Aesthetics

Акопова Ю. А.

Abstract. The research aims to reflect on specificity of generative poetry, its place in contemporary postmodernist culture. Scientific novelty of the research lies in studying neural lyrical poetry and its forerunner, cybernetic poetry, which has been cultural reality since the second half of the XX century, as phenomena of contemporary literary process in the context of postmodernist aesthetics. As a result, it is proved that the phenomenon of neural lyrical poetry logically fits into contemporary cultural process: prerequisites for cybernetic art development appeared in philosophical reflections and artistic experiments of the modernists; almost all the principles of postmodernism are absolutised in aesthetics of neural art. Consequently, neural literature will inevitably develop as a movement in which trends of technologisation of art and aestheticisation of technologies, co-authorship of the artist and artificial intelligence are realised.

Введение

Актуальность темы исследования состоит в необходимости изучения «творчества» нейросетей в контексте современной культуры. Следует отметить, что дискуссионным остается вопрос о принадлежности к искусству генеративных поэтических текстов: оценки электронной поэзии с момента её появления колеблются от негативных (машина не может быть поэтом [14]) до восторженных («машинное» творчество – эксперимент, свидетельствующий о том, в каком направлении будет развиваться «искусство будущего» [8]).

Какими бы ни были оценки «творчества» искусственного интеллекта, они не отменяют присутствие в современном литературном процессе блока текстов, созданных в результате различного рода сотворчества человека с машиной. Тексты, помимо существования в сети, опубликованы, у них есть читатель. На наш взгляд, это свидетельствует об усложнении понимания множества явлений, связанных с этапами развития искусства, творческим процессом, эстетикой, восприятием искусства. Вследствие этого тенденция развития «творчества» искусственного интеллекта представляет существенный интерес для теоретиков и историков литературы.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: во-первых, рассмотреть этап появления нейронных художественных текстов, в частности, стихотворных в контексте экспериментов с текстом модернистов и постмодернистов; во-вторых, отразить проблему эстетической специфики текстов, созданных искусственным интеллектом; в-третьих, сделать вывод о перспективах развития нейронной литературы.

Для осмысления феномена нейронной лирики были применены следующие методы исследования: структурно-семиотический, обусловленный специфической природой организации произведения искусства как знаковой системы; дескриптивно-аналитический, позволяющий описать, истолковать поэтический текст, проанализировать его специфику; историко-функциональный, решающий проблемы преемственности, традиций и новаторства в литературе.

Теоретической базой исследования послужили работы Р. Барта [2], А. Белого [3], О. Н. Гринбаума [5], Ю. М. Лотмана [10], У. Эко [16].

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы для поиска решения таких дискуссионных проблем в литературоведении, как рецепция современного художественного текста, технологизация эстетики, этапы развития литературного процесса; выводы, сделанные в процессе исследования, могут быть применены в преподавании теории и истории отечественной литературы.

Развитие генеративной поэзии в контексте литературного процесса

Цифровые технологии играют колоссальную роль в современной творческой деятельности, в такой как изобразительное искусство, кинематограф, музыка, архитектура. Использование новых технологий в искусстве, формирование эстетики «технохудожественных гибридов» началось задолго до появления компьютеров. Начало технологизации искусства, современных перформативных практик, в которых художник творит, осуществляя руководство проектом, исследователи связывают с эстетикой авангардистов начала XX века, итальянских футуристов и русских конструктивистов [4].

Лирика как литературный род, в котором ярко выражено формальное начало, стала экспериментальным полем для структурно-семиотических исследований [5; 10; 13]. Кибернетические «игры» в лирике, как и в других видах искусства, начинаются в модернизме. Так, Андрей Белый в исследовании «Лирика и эксперимент» (1909) [3] и ряде других статей впервые в практике стиховедения использует методы абстрактного количественного счета, теории вероятностей и кибернетического моделирования для анализа ритма и метра, стилевых характеристик поэтической речи [13].

В современном стиховедении кибернетические методы применяются для создания каталога рифм, исследования художественного восприятия (моделирования анализа восприятий художественных текстов, шкалирования эстетических оценок) и т.д. Это свидетельствует о том, что стихотворная речь поддается алгоритмизации, комбинаторике, а следовательно, возможно её машинное генерирование.

Развитие компьютерных технологий привело к возникновению различных типов генеративной поэзии: вероятностное письмо, стохастические стихи, коллажная поэзия, нейронная лирика.

В 1961 году Р. Кено, сооснователем объединения OULIPO («Цеха потенциальной литературы»), членами которого были математики и поэты, был создан комбинаторный коллажный поэтический текст. В поэтическом сборнике было всего десять сонетов, но читатель, комбинируя напечатанные на отдельных полосках стихотворные строчки, мог вручную сгенерировать «сто тысяч миллионов стихотворений» [7].

Началом эры кибернетического искусства принято считать международную выставку «Кибернетическая пронизательность», состоявшуюся в Лондоне в 1968 году. С того времени не утихают дискуссии о том, можно ли считать тексты, созданные искусственным интеллектом, искусством.

Специфика нейронной лирики в контексте постмодернистской эстетики

Проблема творчества применительно к системам с искусственным интеллектом – зачем и как имитировать творческий процесс, моделировать его или воспроизводить – доминирует в исследовании «машинных» текстов [1, с. 413].

В 1969 году вышла статья доктора физико-математических наук Г. Хильми, в которой произведен анализ ряда электронных стихов:

«Пока слепо плыл сон над разбитыми надеждами,
Космос болью сочился над разбитой любовью,
Был из скрытых людей свет твой медленно изгнан,
И небо не спало» [14, с. 282].

Статья заканчивается выводом о том, что с помощью машинных технологий можно исследовать стихотворную речь, её стилистические и формальные особенности, но машина «поэтом... быть не может» [Там же, с. 283]. Главным «дефектом» «машинной» лирики автор считает отсутствие в машинном творчестве целенаправленной «эмоциональной логики», присущей авторскому художественному тексту.

Электронные стихотворения – это автоматические коллажи: слова или целые предложения вырываются из характерных для них контекстов, получая новое значение. При этом случайность в порождающих алгоритмах парадоксальным образом неслучайна, ограничена определенными рамками. Больше того, поэт сознательно выводит поэтический алгоритм из сферы бессознательного и задает машине определенный программный алгоритм. Подобные произведения являются процедурным или кодовым искусством. Примером коллажной эстетики стали и опубликованные в 1978 году математиком Б. Г. Кацом тексты, созданные программой, сочиняющей стихи [6]. Машина, «поиграв» с лексикой О. Мандельштама, создала стихи, среди которых был, к примеру, такой текст:

«И перламутровый узор
Точеный бледный
Над озером ответил взор
Печальный бедный» [Там же].

В результате комбинаторики, как замечает современный исследователь, «на стыке различных смыслов и контекстов» может зародиться новый смысл [9]. Программные алгоритмы становятся в таком случае и художественным методом, и произведением.

Информационные технологии продолжают активно развиваться, и коллажная эстетика осталась в прошлом. Новой ступенью развития «вычислительного творчества» стала нейронная лирика [15].

Креативность всегда считалась врожденной способностью человека, однако в современном мире на статус самостоятельной творческой сущности претендует и искусственный интеллект. Так, нейросеть, обученная на стихах поэтов, в отличие от обычных алгоритмов, создавая текст, не порождает спонтанные сочетания слов, а извлекает закономерности из обучающих данных, становится чувствительной к контексту и создает тексты в стиле какого-либо поэта или направления.

Легитимацией нейротворчества стала книга стихов «Нейролирика. Стихотворения и тексты» (2018), созданных рекуррентной нейронной сетью [11]. Нейросеть была натренирована на текстах Гомера, Овидия, Пушкина, Ахматовой, Мандельштама. Стихи, написанные в стиле Мандельштама, на этот раз нейронной сетью, сохранившие поэтику и характерный ритм поэта, выглядят таким образом:

«И дома до чего влюбились волной
И воздух обожженный колени,
Вода не белого красный красный высокий двойный слов.
И в молоко над сон довольные земли кельна» [Там же, с. 41].

Нейросеть, как мы видим, сочетает слова, которые человек не стал бы сочетать, ошибается с синтаксисом, спряжением, некоторые фрагменты текста не поддаются концептуализации, но, как считают разработчики проекта, это дело времени, поскольку «умные» нейросети становятся всё совершенней: рекуррентная сеть демонстрирует работу с образами, возможность языковой игры с текстами различных авторов.

На наш взгляд, эксперимент с генеративной лирикой, наряду с появлением сетературы, различных «творческих» киберпрограмм, например, программы для написания стихов «Киберпоэт», свидетельствует об определенной тенденции в литературном процессе – логическом развитии принципов постмодернистской эстетики, больше того, их абсолютизации, вызванной тотальной информатизацией культурного пространства.

Р. Барт в работе «От произведения к тексту» [2] разграничивал два рода литературных текстов: авторские, классические художественные произведения («текст-чтение») и художественный текст («текст-письмо», собственно текст). «Художественный текст», по Барту, не поддается привычной классификации, включению в какую-либо жанровую иерархию, «взламывает» стереотипы творчества [Там же, с. 414].

Экспериментальные художественные тексты, созданные нейросетью, в отличие от авторских, являются «полем методологических операций»: медиапоэт задает тему и передает функцию игры с культурными дискурсами машине. Нейронный текст, лишенный «записи об Отцовстве» [Там же, с. 419], сквозной авторской идеи, представляет собой «эстетически заряженную среду» [17], которая «ощущается только в процессе работы, производства» [2, с. 415]. Эстетика новейшего искусства – это эстетика процесса, в которой зритель-читатель, вовлекаемый новизной и оригинальностью текста в бесконечную игру с ним, будет играть интерактивную роль.

Проблема рецепции текста – одна из основных в отношении к нелинейным постмодернистским текстам. Нейронные тексты также нельзя читать в привычном смысле этого слова: «Текст» играет сам, читатель «играет в Текст» и «играет Текст» [Там же, с. 421] как музыку, извлекая из него лишь ему, читателю, ведомый смысл, возникающий заново в каждом новом акте восприятия. В такой степени «открытые» [16] тексты невозможны при наличии автора, даже приверженца постмодернистской эстетики, поскольку, по мысли У. Эко, настаивающего на предельности интерпретаций, каким бы «открытым» ни был текст, он будет пребывать таким, каким его задумал автор. Нейротексты при полной «смерти автора» демонстрируют возможность бесконечной свободы смыслообразования.

Перспективы развития нейронной литературы

Экспериментаторы, работающие с нейросетями, доказывают, что главная проблема нейронной поэзии – отсутствие авторства, замена «рукотворных плодов искусства» на суррогатную пищу для нашего сознания – имеет свои плюсы: отсутствие личностного начала позволяет читателю интерпретировать стихи не в узком поле авторского художественного мышления, а в контексте накопленного мировым опытом семантики; отсутствие «всевидящего и всезнающего автора» должно научить читателя воспринимать «красоту текста самого по себе». Приближается время, когда умная машина «сможет “накапливать” наш культурный слой и... выдавать продукцию высоким коэффициентом актуальности... станет лучшим творцом» [8]. А читатель, который уже сейчас не всегда может отличить «вычислительное творчество» от творчества живых поэтов, будет наслаждаться искусственной поэзией.

Кроме того, развитие нейронной литературы, по мнению Б. Орехова, цифрового филолога, автора эксперимента, способствует рефлексии над поэтическим мышлением в контексте мировой культуры: нейросети, генерирующие художественные тексты, позволяют получить сконцентрированное представление о стиле автора, эпохи, могут помочь в идентификации авторства произведений, сигнализируют, от каких штампов в поэзии нужно отказаться, генерируют новые идеи для живой авторской поэзии [12].

Может ли безликое письмо доставить читателю эстетическое наслаждение, удовольствие? Видимо, может, если человек не отягощен стереотипами, «празден»: читатель будет развлекаться, в поисках смысла

«прогуливаясь» по тексту [2, с. 417-422], «сотканному» из различного рода «цитат», сопряженных «умной» машиной в один контекст. Нейротекст – продолжение постмодернистской «игры в бисер».

Заключение

Нейронные тексты, в частности, генеративную поэзию, можно считать очередным этапом развития постмодернистской эстетики. Нейролирика представляет интерес и в плане специфики творческого процесса, представляющего собой совместную деятельность искусственного интеллекта и художника. Результат этой деятельности – тексты, воспринимать и оценивать которые необходимо в парадигме неклассической эстетики.

Главная цель вычислительного творчества, на наш взгляд, – продуцирование игровых текстов как особой формы лингвокреативного мышления, создание с помощью искусственного интеллекта нестандартного контекста, что способствует сложному взаимодействию с читателем: если в традиционном тексте читатель дешифрует использованный автором нестандартный языковой код, проникая в замысел автора, то при декодировании кода текста, созданного нейросетью, реципиент получает стимульный материал для бесконечного количества интерпретаций.

Отсутствие корреляции с автором в нейротексте активизирует собственно текстовую специфику: текст – синтезатор бесконечных смыслов – несет возможность множества интерпретаций, толкований, поскольку все программные алгоритмы предполагают огромное количество вариантов текста, соучастие читателя в порождении новых версий.

Нейронное искусство способствует интерактивности читателя. «Вычислительное творчество» способно вызвать живой читательский отклик, поскольку вовлекает его в игру.

Искусство и технологии взаимодействовали во все времена: искусство изучало новейшие технологии, превращая их в свой язык. Оценивая достижения искусственного интеллекта, стоит помнить о том, что именно человек его создатель, именно ему принадлежит творческая инициатива в совершенствовании современных информационных технологий, благодаря развитию которых искусственный интеллект сможет в будущем синтезировать новые концептуальные идеи и образы.

Цифровое искусство существует наряду с традиционным и неизбежно будет развиваться. Искусственный интеллект изменяет творческий процесс, способствует воплощению новых идей. На наш взгляд, наилучшим вариантом взаимодействия человека с машиной будет их сотворчество.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в изучении лингвокреативного потенциала нейронных художественных текстов, анализе форм и степени взаимодействия человека и машины в создании игровых моделей художественного мышления.

Источники | References

1. Алексеев А. Ю. Проблема творчества в исследованиях искусственного интеллекта // Эпистемология креативности / отв. ред. Е. Н. Князева. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2013. С. 374-414.
2. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 413-422.
3. Белый А. Лирика и эксперимент [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_09_1909_simvolizm.shtml (дата обращения: 21.07.2021).
4. Галкин Д. В. Эстетика кибернетического искусства 1950-1960-х гг.: алгоритмическая живопись и роботизированная скульптура [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/estetika-kiberneticheskogo-iskusstva-1950-1960-gg-algoritmicheskaya-zhivopis-i-robotizirovannaya-skulptura> (дата обращения: 15.06.2021).
5. Гринбаум О. Н. Эстетико-формальное стиховедение. Методология. Аксиоматика. Результаты. Гипотезы. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001. 160 с.
6. Кац Б. Г. О программе, сочиняющей стихи [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mathnet.ru/links/47711a353d0b0e9b1dc24f9514f9b85f/at9666.pdf> (дата обращения: 25.05.2021).
7. Кено Р. Сто тысяч миллиардов стихотворений [Электронный ресурс]. URL: <https://magazines.gorky.media/ural/2002/6/sto-tysyach-milliardov-stihotvorenij.html> (дата обращения: 05.07.2021).
8. Кравчук Д. Кибер-поэзия и кибер-проза: совсем чуть-чуть искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. URL: <https://xaker.ru/2008/06/03/43893/> (дата обращения: 26.05.2021).
9. Кучина С. А. Электронные генеративные художественные тексты: лексико-стилистический и структурный анализ [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-generativnye-hudozhestvennye-teksty-leksiko-stilisticheskij-i-strukturnyy-analiz> (дата обращения: 25.05.2021).
10. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. Лекции по структуральной поэтике. Избранные статьи и выступления 1992-1993 гг. М.: Гнозис, 1994. С. 10-257.
11. Нейролирика. Стихотворения и тексты / сост. В. Коркунов. Х.: KNTXT, 2018. 68 с.
12. Орехов Б., Успенский П. Гальванизация автора, или Эксперимент с нейронной поэзией [Электронный ресурс]. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2018_6/Content/Publication6_6935/Default.aspx (дата обращения: 25.07.2021).

13. Семенов В. Б. Статистические методы в русском стиховедении XX века: Андрей Белый и А. Н. Колмогоров [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskie-metody-v-russkom-stihovedenii-hh-veka-andrey-belyu-i-a-n-kolmogorov> (дата обращения: 08.07.2021).
14. Хильми Г. Логика поэзии // Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная: сборник / сост. В. Д. Пекелис. М.: Наука, 1968. С. 269–283.
15. Шустиков В. Искусственный интеллект в современном искусстве [Электронный ресурс]. URL: <https://old.sk.ru/news/b/articles/archive/2020/06/08/iskusstvennyu-intellekt-v-sovremennom-iskusstve.aspx> (дата обращения: 26.05.2021).
16. Эко У. Открытое произведение [Электронный ресурс]. URL: http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-otkrutoe_proizvedenie-8l.pdf (дата обращения: 25.07.2021).
17. Pask G. A comment, a case history and a plan [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pangaro.com/pask/Pask%20Cybernetic%20Serendipity%20Musicolour%20and%20Colloquy%20of%20Mobiles.pdf> (дата обращения: 30.08.2021).

Информация об авторах | Author information

Акопова Юлия Алексеевна¹, к. филол. н.

¹ Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Akopova Yuliya Alekseevna¹, PhD

¹ Rostov State University of Economics

¹ yuyay@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 16.07.2021; опубликовано (published): 15.09.2021.

Ключевые слова (keywords): кибернетика; генеративная поэзия; нейронная сеть; постмодернизм; деконструкция; cybernetics; generative poetry; neural network; postmodernism; deconstruction.