

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКЕ: ИНСТРУМЕНТ ИЛИ КОНКУРЕНТ

М. А. Вальковский

*Белорусский государственный университет,
ул. Кальварийская, 9, 220004. г. Минск, Республика Беларусь,
valk.1958@yandex.ru*

В статье рассмотрены роль и место искусственного интеллекта в литературно-художественной критике, проблема эффективного применения нейросетей для исследования художественных текстов. Роль ИИ видится в решении объемных, технически сложных, но шаблонных, рутинных задач (анализ больших объемов текстов, синтаксиса и семантики произведений, выявления стилистических особенностей, частотности лексики и скрытых паттернов). Прерогатива человека – эмоциональные и психологические аспекты, интерпретация, ценностные суждения и эмпатия. Применение ИИ в работе критика способствует ускорению исследовательских процессов.

Ключевые слова: литературно-художественная критика; искусственный интеллект; анализ текстов; эмоциональное восприятие; эмоциональный интеллект.

ШТУЧНЫ ІНТЭЛЕКТ У ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЙ КРЫТЫЦЫ: ІНСТРУМЕНТ ЦІ КАНКУРЭНТ

М. А. Валькоўскі

*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,
вул. Кальварыйская, 9, 220004, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь,
valk.1958@yandex.by*

У артыкуле разгледжаны роля і месца штучнага інтэлекту ў літаратурна-мастацкай крытыцы, праблема эфектыўнага прымянення нейрасетак для даследавання мастацкіх тэкстаў. Роля ІІ бачыцца ў рашэнні аб'ёмных, тэхнічна складаных, але шаблонных, рутынных задач (аналіз вялікіх аб'ёмаў тэкстаў, сінтаксісу і семантыкі твораў, выяўленні стылістычных асаблівасцяў, частотнасці лексікі і ўтоеных патэрнаў). Прэрагатыва чала-

века – эмацыйныя і псіхалагічныя аспекты, інтэрпрэтацыя, каштоўнасныя меркаванні і эмпатыя. Ужыванне ШІ ў працы крытыка спрыяе паскарэнню даследчых працэсаў.

Ключавыя словы: літаратурна-мастацкая крытыка; штучны інтэлект; аналіз тэкстаў; эмацыйнае ўспрыманне; эмацыйны інтэлект.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LITERARY CRITICISM: TOOL OR COMPETITOR

M. A. Valkovsky

Belarusian State University,

9, Kalvaryiskaya Str., 220004, Minsk, Republic of Belarus

Corresponding author: M. A. Valkovsky (valk.1958@yandex.ru)

The article examines the role and place of artificial intelligence in literary and artistic criticism, the problem of the effective use of neural networks for the study of literary texts. The role of AI is seen in solving voluminous, technically complex, but formulaic, routine tasks (analyzing large volumes of texts, syntax and semantics of works, identifying stylistic features, frequency of vocabulary and hidden patterns). Human prerogatives include emotional and psychological aspects, interpretation, value judgments, and empathy. The use of AI in the work of a critic helps to accelerate research processes.

Key words: literary and artistic criticism; artificial intelligence; text analysis; emotional perception; emotional intelligence.

Доступность и простота пользования обусловили широкое применение искусственного интеллекта (ИИ) во многих сферах человеческой деятельности. Не стали исключением наука и образование, литература и искусство, что порождает целый шлейф проблем. Песни в исполнении ИИ на слова «неизвестных поэтов», музыку к которым также создала нейросеть, заполнили TikTok и даже попадают в ротацию радиостанций. Гильдия сценаристов США (WGA) бастовала, требуя запрета на производство сериалов, сценарий к которым написал ИИ: как оказалось, набор сюжетных ходов, штампов, примитивного юмора он вполне освоил. На книжный рынок вышли тексты, написанные ИИ, как художественные, так и справочные, при этом его авторство зачастую не афиши-

руется. Конечно, если сборник кулинарных рецептов, сгенерированных ИИ, содержит ошибки, это чревато потерей времени и продуктов (некрасивое блюдо вряд ли кто будет есть). Но сомнительные медицинские советы, рекомендации, юридические или по инвестированию, «созданные» ИИ, могут нанести огромный вред тому, кто рискнет им следовать.

Мы говорим о написании (создании) полноценных произведений, но люди, занятые писательством, задействуют ИИ также для перевода книг топовых иностранных авторов, генерации идей или подсказок сюжетных ходов, что облегчает работу, стимулирует креатив и вдохновение.

В настоящее время камнем преткновения при использовании ИИ в творчестве стали вопросы этики, авторства и права на интеллектуальную собственность, которые не имеют однозначных решений.

Исследователи отмечают, что ИИ дал толчок развитию новых типов рассказов, например, нелинейных нарративов и виртуальных пространств, расширяя границы литературного творчества. Анализ литературных произведений, помогает выявлять темы и паттерны, которые сложно заметить человеку [1; 2].

В литературе обсуждение проблем ИИ началось задолго до его создания (отсчет ведется от книги «Я, робот» Айзека Азимова, увидевшей свет в 1950 г.). С той поры сюжет о том, как искусственный интеллект преодолевает свои программные ограничения и обретает независимость, часто используется авторами и сценаристами, главным образом, для создания атмосферы саспенса.

Нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро в романе «Клара и Солнце» попытался представить новое видение интеграции ИИ в культуру, осмыслить тему искусственного интеллекта и его взаимодействия с человеческими эмоциями. Это очень интересный аспект проблемы, к нему мы вернемся ниже.

Искусственный интеллект также нашел применение в литературно-художественной критике, открывая новые возможности для анализа текстов, выявляя при этом ряд ограничений и вызовов. Рассмотрим, какие ниши он уже занял или способен занять в ближайшем будущем, и чем это чревато для данного направления журналистики.

Итак, анализ текстов. Во-первых, ИИ под силу практически мгновенно проанализировать сотни и тысячи произведений, выявить закономерности и тренды, темы и паттерны, которые сложно заметить человеку, у которого на такую масштабную работу уйдут годы [1]. Все бы было просто замечательно, если бы нейросеть обучалась на текстах,

относящихся к данной социально-культурной среде. Но, поскольку доступный для подготовки массив текстов, преимущественно англоязычный, социальные и культурные предрассудки, заложенные в находящихся в ее распоряжении данных, могут приводить к искажению анализа и маргинализации русскоязычных авторов и традиций. Можно предположить, что с белорусскоязычными авторами ситуация аналогичная, если не сложнее.

По большому счету, ИИ позволяет изучать произведения через призму данных: от статистики использования метафор до анализа эмоциональной окраски диалогов. Это особенно ценно для компаративистских исследований [3, с. 15].

Во-вторых, нейросети могут разбирать тексты на смысловые компоненты, выявлять ключевые темы, мотивы, философские идеи, а также анализировать стилистические приемы и авторский стиль [4].

Это дает возможность исследователям и критикам глубже понимать произведения и находить скрытые смыслы. Но при этом не стоит ожидать от ИИ учета сложных культурных, исторических, биографических, эмоциональных и психологических нюансов, которые важны для глубокого литературного анализа и которые критик-человек использует для интерпретации. Так, отсылки на конкретные события или личный опыт автора еще остаются за пределами возможностей алгоритмов. ИИ сложно постичь, кто и почему послужил прототипом того или иного героя произведения, в какие смысловые аллюзии, оммаж и другие интеллектуальные фишки играет автор. Он пока не может полноценно продемонстрировать (сымитировать) субъективный подход и творческое осмысление, которые априори присущи литературно-художественной критике. Но это вовсе не значит, что разбор и анализ произведения, сделанный нейросетью, может служить образцом объективности и непредвзятости. Трактовка укладывается в прокрустово ложе тех подходов, которые заложены в программу разработчиком, аналитический процесс идет строго в русле и на основе заданных критериев, в итоге нейросети не создают оригинальных интерпретаций.

В дискуссии на одном из белорусских телеканалов эксперт утверждал, что творческие процессы вряд ли когда-то перейдут к нейросетям по одной простой причине: пользователем литературы, искусства, театра является человек. А искусственный интеллект не обладает эмоциональной составляющей [5].

Действительно, человеческие эмоции и, тем более, чувства, недоступны пониманию рациональных программ. А ведь эмоциональное восприятие критически важно для оценки литературных текстов, оно позволяет глубже понимать и интерпретировать чувства, мотивы и внутренний мир героев, а также эмоциональное воздействие произведения. Через переживания персонажей читатель учится сопереживать, понимать эмоции других людей и связывать их с реальными жизненными ситуациями [6].

Эмоциональный камертон – переживания, реакции, которые вызывают поступки, действия героев произведений, способствует осознанию и анализу собственных и чужих эмоций, что важно для рефлексии и критического мышления при оценке художественных текстов. Эмоции направляют внимание на важные детали, влияют на восприятие, позволяют понимать текст более адекватно и глубоко.

Разработчики уже наделили ИИ способностью распознавать и имитировать эмоциональные оттенки в тексте, но пока он не может по-настоящему «понимать» их на уровне человеческой эмпатии и интуиции. Современные модели обучаются на больших объемах данных с разметкой эмоций и используют лингвистические шаблоны для имитации эмоциональных реакций, что позволяет им создавать тексты с видимыми эмоциональными оттенками и анализировать настроение автора или персонажей [7]. Можно констатировать: у человека палитра эмоциональных реакций на событие – итог длительной эволюции, в ходе которой сформировались органы чувств, сложнейшая нейрогуморальная система, психология, «настроенная» на процессы социализации личности и социальных взаимодействий.

У ИИ понимание эмоций основано на статистических закономерностях и шаблонах, а не на субъективном опыте и эмпатии, что ограничивает качество и глубину анализа, которые важны в литературной критике. Вопрос, удастся ли воспроизвести столь тонкую материю, как эмоция, на иных принципах, носителях и платформах, наверное, не имеет смысла ввиду очевидного отрицательного ответа.

Впрочем, работы в области эмоционального ИИ продолжают, и уже существуют системы, которые по голосу или тексту с высокой точностью распознают базовые эмоции и даже психологические состояния, например, посттравматическое стрессовое расстройство. Что в перспективе позволит ему создавать более живые, эмоционально насыщенные тексты и улучшить взаимодействие с пользователями.

Пока же эмоциональный аспект – ключевой ресурс для литературного критика, позволяющий не просто анализировать сюжет и стиль, а проникать в эмоциональную суть произведения, видеть его влияние на читателя. И на этом поле нейросеть пока уступает человеку.

Но насколько корректно сравнение возможностей человека и некоей нечеловеческой сущности в тех областях, которые изначально были вотчиной человека и только его?

Каждый раз, рассматривая те или иные аспекты ИИ поневоле скатываемся в анторпоморфизм, наделяя его человеческими чертами, эмоциям или намерениями, забывая, что это всего лишь рабочий инструмент. Его роль аналогична телескопу в астрономии: расширяет возможности звездочета, но не подменяет его. Впрочем, эта аналогия, как и всякая иная, крайне условная, так как мало совпадает по контексту. Пожалуй, ближе сравнение с автоматической гематологической лабораторией – по капле крови дается развернутый анализ по десяткам параметров, фиксируются отклонения от нормы, за которую принимается некое среднее для популяции значение. Далее, полученные результаты изучает врач и ставит диагноз для конкретного пациента с его уникальным анамнезом. Или прибегает к помощи ИИ, чтобы уточнить диагноз. Но последнее слово и ответственность за принятое решение лежат на враче.

Аналогично в литературно-художественной критике ИИ может выступать как инструмент, например, для выявления общих эмоциональных трендов и стилистических особенностей, но тонкое понимание и интерпретацию эмоциональных оттенков пока оставляет за собой человек.

Таким образом, роль ИИ видится в решении объемных, технически сложных, но шаблонных, рутинных задач. Например, анализировать большие объемы текстов, синтаксис и семантику произведений, выявляя стилистические особенности, частотность лексики и скрытые паттерны. Но она останется вспомогательной из-за фундаментальных ограничений в интерпретации контекста, творчестве и этических аспектах. ИИ пока не может полностью заменить авторскую литературно-художественную критику из-за своей ограниченной способности к интерпретации и субъективности. Авторский замысел, интуиция, эмпатия, эмоциональный отклик были и остаются исключительно человеческими компетенциями. Только *homo sapiens* дано не просто фиксировать сюжетные факты или стилистические приемы, а проникать в эмоциональную и психологическую суть произведения. Ключевые элементы

критики – интерпретационная смелость, ценностные суждения и культурная эмпатия – это прерогатива человека.

Немного медиафутурологии. Поразительно быстро ИИ стал мощным инструментом, изменяющим традиционные подходы и взгляды на привычные и устоявшиеся вещи. В недалеком будущем совместная работа человека с помощником ИИ будет происходить с той же частотой, с которой мы сегодня используем камеру смартфона. Возможно, такой тандем сумеет повысить качество и глубину критики, ускорить исследовательские процессы и расширить горизонты понимания литературы. Быть может, необратимо трансформирует критику в нечто иное, что мы сегодня представить себе не в силах.

Библиографические ссылки

1. *Garret Raja Immanuel S., Nivedha Liz Gloria K.* AI-Driven Literary Analysis: Exploring the Role of ChatGPT in Understanding and Interpreting Literary Texts / *Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science.* № 2. January. 2024. P. 51–59.
2. *Бурнашев Р. Ф., Исмаилова М. А.* Философский анализ влияния искусственного интеллекта на литературу эпохи глобализации // *Universum: общественные науки: электрон. научн. журн.* 2024. № 5(108). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/1761> (дата обращения: 30.05.2025).
3. *Клементьева А. А.* К вопросу о функционировании термина искусственный интеллект в современном научном и публицистическом дискурсе // *Мир русского слова.* № 4. 2022. С. 14–21.
4. Что нейросети умеют делать с текстами и чем предстоит заняться человеку // URL: <https://gramota.ru/journal/stati/tekhnologii/chto-neyroseti-umeyut-delat-s-tekstami-i-chem-predstoit-zanyatsya-cheloveku> (дата обращения: 02.06.2025).
5. Чат GPT пишет тексты, а в дипфейке играет нереальный актер... // URL: <https://ctv.by/news/obshchestvo/chat-gpt-pishet-teksty-a-v-dipfejke-igraet-nerealnyj-aktor-zamenit-li-iskusstvennyj-intellekt-cheloveka> (дата обращения: 02.06.2025).
6. *Пирог О. С.* Развитие эмоционального интеллекта на уроках литературного чтения // *Учительский журнал: образовательный журнал / Сетевое издание.* URL: <https://www.teacherjournal.ru/categories/11/articles/7685> (дата обращения: 29.05.2025).
7. Возможно ли обучить AI имитировать эмоции в тексте // URL: <https://ingate.ru/blog/vozmozhno-li-obuchit-ai-imitirovat-emotsii-v-tekste/> (дата обращения: 29.05.2025).