【编者按

布

姆

起

患

评

响

的

剖

0

这是一个有关诗歌的专题,中外的,古今的,今天我们还需要诗歌,需要经典吗?读一首好诗对于我们的生活与心灵有什么好处,读完三篇佳作,读者自有结论。

诗人奥登说过,评论劣书有损人品。与此相关,评论好书,多半是对知识自信的种种冒犯。譬如,当你企图对哈罗德·布鲁姆的作品说上几句时,你会发现,这位在耶鲁讲了60年课的文学评论大咖留给你置喙一评的余地其实很小。

如何应对?见过世面的,或许是 王顾左右而言他,啊哈,就我个人而 言……这叫学术讨论中的假相倚。 厚道一些的,或许是索性选择闭嘴。 西谚云:沉默是傻瓜的智慧。诚哉斯 言!我第一次翻布鲁姆的《西方正 典》,看他解读欧美文学史上堪称路 标级的 26 位经典作家,便油然生出 白首之恨。这些作家,大都久闻其 名,却很难说其中哪一位的作品我 曾完整阅读,以至于能接住布鲁姆 对之进行文本剖析时随手抛出的 梗。在这本书最后,布鲁姆所开列的 经典书目更是将人推入茫然。那是 人类认知上第三类:你不知道你不 知道的东西。

无法想象, 做布鲁姆的学生是 一种怎样的体验。站在你面前的是 一位博闻强识到让人绝望的老师, 学生能选择的姿态只能是无语。国 内新近出版了布鲁姆的《影响的剖 析》, 译者在序言中介绍, 时至今日, 他每年都要在课堂内外通读一遍莎 士比亚。布鲁姆之所以如此,一方面 洁 是为了给那些耶鲁本科生们做个榜 样。"这些小孩自以为是又冥顽不 灵,再不读读莎士比亚那可就更糟 糕啦";另一方面是他对莎士比亚发 自内心的推崇。在他看来,没有任何 -位作家在语言丰富性上能与莎士 比亚相比。"没有莎士比亚就没有经

典,因为不管我们是谁,没有莎士比亚,我们就无法认知自我"。

将莎士比亚置于文学经典的中心位置,是布鲁姆扛鼎之作《西方正典》开宗明义的设定,也是他的收山之作《影响的剖析》不证自明的结语。由莎士比亚到莎士比亚,可以看出布鲁姆作为一位文论大家的理论脉络,也可以阅览他作为一名普通读者的知识简历。隐于其后的是英国文学评论家特里·伊格尔顿对布鲁姆的评判:美式中产阶级白人男性的精英主义身份。更深的背景是布鲁姆骨子里的欧美中心主义思想。对此,他或许缺乏自觉。

不同于《西方正典》洋洋洒洒分析 26 位作家,在《影响的剖析》里布鲁姆只着重评介了莎士比亚和惠特曼两位诗人。直观理解,由广博向精深的进阶——我们熟悉的"把书读薄",是一位虔诚阅读者的必然路径。当然,如若我们将布鲁姆还原为一位文学诠释者和批评者,《影响的剖析》还代表了他对自身职责的坚守。文学批评者,既要永不停息地制造和挖掘经典,又要对经典进行耙梳和编排,由此作出"不好-好-更好"的判断。

毫无疑问,作为《影响的剖析》中心的莎士比亚和惠特曼,即是居于布鲁姆文学价值观顶端的人物。一如前言,没有莎士比亚就没有经典。莎士比亚是几乎所有后来作家的前辈,但惠特曼往往不包括在他的后代中间。惠特曼之于莎士比亚,犹如"透过一片砍掉的树丛看到一块开阔地"。显然,惠特曼属于那种能够克服或否定前辈文学名家"影响的焦虑"(《影响的焦虑》是布鲁姆另一部引起广泛争议的著作),以自己审美原创性释放自己艺术创造力的天才。而莎士比亚在两个半世纪前干了同样的事情。

所谓影响的剖析,就是检点后世的天才如何超越那种"熟悉的、在脑子里早就有的东西"。向过往追溯,我们能找到在耶稣诞生前一百年创作了《禧年书》的那位神秘的法利赛人——J作者;向未来推演,是对最强悍诗人的期待,"惠特曼的逆子们"能否摆脱惠特曼的束缚?从这个角度说,《影响的剖析》是布鲁姆开列的又一份书单,带着一眼便能看出的智识

傲慢和精神洁癖。事实上,布鲁姆就是一个为捍卫经典而向庸劣文学(通俗文学)开战的倔老头。他生怕那些"自以为是又冥顽不灵的小孩"看了诸如斯蒂芬·金的坏书,令阅读的艺术眼枯凋。

有趣的是,作为一个带有羞涩内敛"意 第绪"气质的文学评论家,布鲁姆又会如何 看待他的犹太同胞兼民谣歌手鲍勃·迪伦拿 了本年度的诺贝尔文学奖?这是一款挑战文 学经典的想象。(《影响的剖析》,作者:哈罗 德·布鲁姆,译者:金雯,译林出版社 2016 年 10 月版) 时值仲秋,一册在手,临窗夜读。用文字编织的优美旋律,时而如秋白的狄花,飞扬出坚贞从容;时而如海鸥的翅膀,背负着柔韧执着;时而如金铃子和着秋凉的弦歌,萦绕于心头,流淌似水,不绝如缕……《谁能留住时光——赵丽宏诗歌赏析》,是一本配以赏析文字的诗歌选,由杨志学选编并作评。

这本诗歌赏析集共选了赵丽宏的五十首诗,编者以时间为顺序,诗作的写作时间跨度长达四十余年,是一部凝练的生活和人生的诗史,也展现了诗人作品的风格和特点。赵丽宏的诗是以厚实的生活为基础,再辅以诗人灵动而开阔的想象,给人以美的享受,睿智的启迪,哲

学的思辨。他的诗有泰戈尔 的清新,冰心的博爱,雪莱的 奔放,莱蒙托夫的深沉。崇明 咸涩的大地上生生不息的芦 苇,使他领悟了生命的坚韧; 奔流入海的长江,海鸥的声 声召唤,夜色里明灭的渔火, 孕育出诗人的情怀。我喜欢 这些诗,因为我来自农村,而 且生长在杭州湾畔,是大海 这自由的元素,搭起了心灵 的桥梁。譬如他的《友谊》《火 光》《大海,我的朋友》《江芦 的咏叹》《憧憬》等。在不同氛 围与心境下诵读, 由着别样 的感悟。此书的选编者兼解 读者杨志学,本身就是诗人 兼文学评论家, 所以他的占

评慧眼独具,用洗练的文字使诗的内涵得以 延展与升华。诗文映照,相得益彰。

读这本诗集时,很自然地想起一些遥远而美好的往事。赵丽宏是我华东师大中文系的学长,1978年一串红盛开的秋季,当我来到丽娃河畔后,听说赵丽宏也在中文系,他比我高一届,我是七八级,他是七七级。那时,他在中文系是令人瞩目的,因为他在上大学之前就在报刊上发表了不少清新隽永的诗文,已很有名气。记得在大一时,有次创作讲座,他朗诵了自己的作品,其中就有收在这本诗集中的《友谊》,我现在还记得他朗诵时深沉、凝重的神情。我们那时上自习课,是由着自己选择教室的,我常常到教室寻找赵丽宏,然后趁他看书的间隙,忐忑不安地递上习作请他指教。赵丽宏是个随和厚道的学长,他指出我习作中的不当之处时,也给我肯定和

鼓励。这样几次后,有时在校园里碰到,他会朝我点头。尽管那时他或许记不得我的姓名。但对我这样一个初学写诗的学弟,无疑是莫大的鼓舞。上世纪八十年代初,是诗歌的黄金时代,在宋琳、张黎明的积极倡导下,我也参与了一些"夏雨诗社"的筹备工作。赵丽宏那时已经毕业,在《萌芽》杂志当编辑,我们中好几位最初的诗,就是由他编发的。那时我与宋琳几次去在延安西路 200 号的《萌芽》编辑部,找他谈诗社及创作的情况,他给了我们许多鼓励和支持。

新民晚報

在我毕业的那年夏天,我从师大 去中山公园,在凯旋路苏州河铁桥中

间和赵丽宏不期而遇,我们 站在桥上说话。他问我分配 在哪里?我说按这一届的分 配政策, 郊区来的都回原 籍,没有例外。见我有些茫 然,沉默片刻后他说,对于 一个诗歌爱好者,这未尝不 是件好事。谁知一别就是二 三十年。此后我一如既往地 读他的诗和散文并推荐给 学生,自己却无所成就。有 ·次,在上师大读书的一个 学生返校时说,他听赵丽宏 给他们做讲座,说到夏雨诗 社,还提到我的名字。我心 头一热:这么多年不联系, 老学长居然还记得我。我又 想到在铁桥上与他的邂逅,

想到他对我说的那些意味深长的话。于是在 喧嚣生活的缝隙间,又开始写自己对生活的 感悟和对人生的思索。

此刻,重读收在诗集中的《友谊》,不仅感慨万端:"有时你很淡,淡如透明流水,从污浊中缓缓流过你使我看见,世界上还有水晶般洁净的心底哦,哪怕你凝缩成,一次紧紧的握手,一声轻轻的'保重',一首短短的小诗,甚至是含义深长的一瞥。"谁能留住时间?它留在如歌的诗行间,就像《友谊》。这首诗,写于1971年,距今45年,却仿佛亲切如昨天。

都说时间因其一维而留不住。但我们看到了树的年轮,礁石上浪涌的齿印,母亲额头疏朗的皱纹,还有流经心头的优美的诗句。那是凝固的时间化石。我相信时间是能留住的,只是转换了存在的形式而已。就如赵丽

月

奥登在《焦虑的年代》中一遍一遍努力打捞,内心孤独彷徨,精神世界危机重重。"诗歌"犹如利剑高悬,直抵灵魂深处,触动引发震颤,却从未被自我发觉。这是"今天我们是否还需要诗歌?"最好的诠释。

轻 诗人看世界,目光间接,更 重视真实与永恒。空虚跟实物一样 具体。而"空虚"恰恰是生命本质。认 知世界,即意味着溶解,无论真相如 何坚不可摧。"诗歌"使普通物质披 挂深刻情感,触动往往就在一瞬间。 诗歌之"轻",与精准坚定为伍,越是 看似毫无重量的字句, 肌理深处传 达深厚,我们常说"轻如鸿毛","轻" 的意义是姿态,而非具体。将微妙以 及鲜少被觉察的元素相互作用,引 发思想,通过思维逻辑加以叙述,进 一步引申为高度抽象描写, 这是诗 歌的特性。诗歌与文学的关系始终 纠结。时至今日,仍有许多人并不认 可"诗歌是文学的最高境界"

快 诗歌短小精干,风格不同, 力量迥然。现代人高强度快节奏的 生活模式,更适合这种"碎片化阅读"。速度与简洁使人愉悦。赋予心灵纷繁意念,精神世界得以丰盈,满

今天我们是否还需要诗歌?

足感随之而来。某句话某个字,突然引发共鸣,文字不再孤独。直白或隐喻,字句如何安排,几乎同时达到想象无极限。我们何必争抢做第一个冲过预定终点的人?经验来源于生活,储备越多,越经得起失败,而失去往往意味着收获。文字跳跃灵动,从容快感,诗歌往往来自短暂的灵光一闪。相较于其他形式写作,深思熟虑,牵肠百转,诗歌带来的,是某种"精神不必再被时间困顿的无奈"。

不必再被时间困顿的无奈"。 准确 瞄准,而后从形象中自然 地产生诗性,耐心寻找最为贴切的 语言,很多"慢慢追赶",往往功倍事 半。诗歌短小,要做到每一个字都无 可替代,表达独一无二,深刻简明精 炼。这是诗歌的必备要素。精准聚 焦,或自我建设性评论。读诗不限形 式,文字无声静止,物我和谐,感动 转化为某种主动积极性,这是读诗 者的最佳状态。字句跳跃,更广义地 承载,诗歌很大意义上来说,就是让 一个人的思想剔除焦虑不安,哪怕 解脱只是暂时。

繁复 语言貌似松散零乱,诗歌 艺术并非"刻意"。潜移默化中柔化 棱角,人世荡开,自有山河气派,文 学批评家张定浩的诗中有这么--"他温柔如玉/他善解人意/ 他眼底的柔波深藏似海/她身陷其 中无法逃离; 他在诗评随笔中 -"我们最后总是坐在台阶前, 把雨滴和青草编织成河流……所谓 故乡,不过是同一块空间上的一代 代记忆堆积,就像谢家青山,我们愿 意谈论的,不是新添的砖瓦草木,是 走过这里和躺在这里的人。"张定浩 读诗,诉诸清晰,思维敏锐,他把文 字的可记忆性转化为"视觉形象", 古体诗展现给读者,艰涩变得浅显。 汪曾祺先生曾说,"对文字的使用是 一种天赋",体现在张定浩笔下,把 普通意义上的认知与直接, 变为一 种自动表达。诗歌无论新旧体系,统 -抽象意义经自我稀释, 使作者与 读者之间碰撞出灿烂火花。

创新 写小说需要"细节"支撑、 诗歌亦然。细节的高度精微准确,而 后获取某种模糊感受,这种貌似目标 并不明确的文学模式,带来更多想象 空间。与绘画留白,殊途同路。哲学 家布鲁诺曾说,"细节的细节的细 节,细节无穷小,真正的上帝,就在 细节中"。著名诗人翟永明曾说,"概 念化以及夸夸其谈, 是蹩脚诗人的 腔调。"她的"白夜酒吧"早已在文学 圈众人皆知,吧名来源于《女人·预 -"我一向有着不同寻常的平 静/犹如盲者,因此我在白天看见黑 夜"。"黑暗"一直是翟式诗歌难以规 避的场景——"我的身体里一束束 神经/能感觉到植物一批批落下" (《十四首素歌·十八岁之歌》)。忧伤 平静而深邃. 洞穿女性长期受男权 社会压抑遮蔽的生存现状。但另外 首,风格开始悄然发生转变 "青山严格存在/当绿水醉倒在她脚 下/我们只不讨抱一抱拳/就知道后

会有期"(《在古代》)。让我想起杰佛

◎王瑢

须有一个黑夜"。翟永明说,"唯有我/在濒临破晓时听到了滴答声"。 对比前后,可以感受到诗人由"紧张"步入"舒缓",最后"淡然"。 现代人很多时候早已远离诗歌

-"至关重要/我们身上必

现代人很多时候早已远离诗歌本质。并非诗歌写作,而是生命的意义、生活的倾诉,缺乏诗意与诗性,诗还有生命吗?对于诗歌写作者而言,无疑是文字的悲哀。诗人穆旦的《冬》——我爱在淡淡太阳短命的日子/临窗把喜爱的工作做完/才到下午四点便又冷又昏黄/我将用一杯酒灌溉我的心田/多么快,人生已到严酷的冬天。

生活除了诗与远方,人生难逃种种苛且。痛苦永远多过愉悦,诗歌如美酒,可以一醉再醉。谁说诗歌的年代早已逝去?它一脸沉默,端坐一隅静观其变。正如诗人西川在《书籍》中说——我看到沉睡的玫瑰/灰尘落满/我打开一本书/一个灵魂就苏醒……