寫作與生活——作家答客問

日期:2011年4月16日(星期六)上午10時30分

地點:香港城市大學 康樂樓6樓惠卿劇院

嘉賓:閻連科先生、章詒和女士、焦桐先生、許知遠先生、張大春

先生、張誦聖教授、鄭愁予教授

我為何寫作?

閻連科:

這個答案會讓大家非常失望。我小時候,生命的主題就是革命和饑餓,革命會給我帶來無限快樂,不需要學習不需要讀書,每天就背一背毛語錄。但饑餓是無法忍受的,所以我想了個辦法。那時候,有一個作家叫張抗抗,她是中國作家協會的副主席。她寫了一個小說,在1975年出版,叫《分界線》。寫的內容我已經忘記了,但內容提要裡有一句令我印象深刻。那個內容提要說:張抗抗因為寫這個小說,由黑龍江的齊齊哈爾調到哈爾濱工作了。我突然發現,寫一部小說就可以從鄉下調到城裡,那我為甚麼不寫?於是我就開始創作了,而且非常勤奮。白天勞動,晚上寫小說。每年除夕,父親母親都在熬夜烤火,我便坐

作家答客問

在煤油燈下寫小說。等我離開鄉村,到軍隊當兵時,突然有領導跟我說:「你會寫小說?把你寫的小說寄給我看看。」我趕快給我哥哥打電話:「快把我寫的小說寄過來,有個很高級的領導要看。」過兩天,我哥哥給我打電話說:「母親燒飯烤火,已經把你的小說都燒完了。」這是我最初的寫作過程。

章詒和:

我的情況比較特殊,從小和父輩的朋友在一起。那一群人有徐悲鴻、郭沫若、聞一多、金嶽霖、賀麟、茅盾、白崇禧等。我家廚子不錯,齊白石特別好吃,所以一到秋天他就來吃螃蟹。他吃完後一星期內必寄一個信封來,裡面是一幅巨幅的畫。他用畫來答謝我們家的那頓飯。

這樣一群人都有個性,令周圍的一切無比生動。那一代人都走了,你現在看看中國黨史也好,中華民族共和國國史也好,還是官方所編輯的人物傳記也好,都乾巴巴的。那些生動的都被過濾掉了,剩下就像骨灰盒前面寫的那幾條。其實他們遠遠不是這樣。我就是想把父輩的那些故事講出來。有人說我寫的東西比較平靜和哀傷,因為這些人很多沒有好生,也沒有好死。我覺得這對上一輩人不太公平了。我沒有本事寫甚麼黨史、大傳記,我只能寫這些故事。

焦桐:

我可能是個負面教材。我從小就笨笨的,念國中時,我隔壁是高等學院。 看著那些大學生在公園談戀愛,我從小就立志要讀大學。上高中以後, 我喜歡文學,可是不知道怎樣接觸文學。念國中的時候,老師有個壞 習慣,總是會在作文後第二周把作文簿帶到教室來,朗讀那個禮拜最 好的作品。每次都想像那是我。當老師拘著作文簿淮來時,我就心跳 很快,幻想接受表揚時,我要用怎樣謙虛的態度來而對大家崇拜的眼 光?可是每次我作文都是最後一名。我去偷看作文寫得最好的同學, 我很驚訝他想像力為甚麼那麼豐富,但我一張紙都寫不滿就沒甚麼話 可說了。我很苦惱,就去問我的好朋友,要怎麼樣才能寫好作文。他 說:「多讀書啊!」我說我有,像這次英文考試這麼困難,全級只有幾 個人及格,我還考八十幾分。他說我不是讓你讀課本,是讓你讀課外書。 我就問他課外書是甚麼。他覺得我在開玩笑,不理我,然後我就用「我 是嚴肅的」那種表情再問他一次。他看了我一眼,意味深長。到現在, 我仍記得那個眼神:充滿著同情,充滿著憐憫。他就說了一些世界文 學名著的名字,我聽都沒聽過。他用同情的眼光看著我說:「我明天帶 幾本借給你看。」我覺得閱讀改變了我的一生。因為我甚麼都不會,遇 到喜歡的女孩子也不敢追,悶得要命又膽小如鼠。

我一讀就發現完全沒辦法回到教科書裡面去,深深地著迷了。那個暑假我抱著練習武林秘笈的態度閱讀課外書。我記得第一本讀的是《約翰克尼斯朵夫》,讀了一個假期之後,高二第一個學期寫作文,老師就說:「你作文寫得不錯。你可以代表我們班去參加作文比賽。」我從全班最後一名變成全校第一名,我覺得這個武林秘笈果然有效!我從此更加變本加厲不可救藥地迷戀文學作品了。後來把所有積蓄都拿去買書,而且只能買舊書。有一次,我把兩天吃飯的錢拿去買書,因為我在高雄逛書店看到一套全集,再加上一本《李白評傳》,剛好是我兩天餐費,九十塊錢,價錢非常合理。

許知遠:

我大概在十年前開始寫作。那時候文學開始衰微了,不論詩歌、小說 都很弱,新聞業開始興起。所以我們這一代人的思想都是通過新聞業 去表達。現在文化的變化特別大,文學已經跟不上新聞變化的節奏, 新聞是更有效的方式,或者是捷徑。

所有作家最初寫作都是因為虛榮心。我們這一代沒有太多動盪,沒有經過饑餓,寫作只是為了impress others,要讓人記住自己。當時我的夢想是做遊蕩者,我記得那時看海明威的《流動的聖潔》,一群人跑到巴黎,過著浪蕩生活,所以特別渴望將來到世界各地浪蕩,但同時骨子裡亦希望影響這個社會。慢慢地,我認識到所謂責任或公眾性,意識到社會有這麼多不公。中國在過去十幾年裡越來越封鎖,政治高壓增加,令我對美和正義有強烈的追求,這追求變得越來越強烈。如果這代人再不說話,就沒有人說話了,這是我們的責任。

範文影響風格?

張大春:

一個作家,如果沒有第一使命,他起碼有第二使命,就是想辦法避免他的作品被選進教科書。當你的書很有趣時,它可以教育或感動很多人,可是一旦變成教科書,就一定變得沒趣。《論語》就是這樣。我初讀《論語》是讀沒有標點的。沒有標點的《論語》特別有意思,因為沒有壓抑,沒有解釋,沒有人告訴你它到底是甚麼意思。你自然而然地就跟它走,經歷文字的語感,而且可以有發掘性的創作。中國人背《論語》背了這麼多年,但至少在晚清之前,大家都沒搞清楚「朝聞道,夕死可矣」的意思。大部分人都說是這個意思:早晨起來聽說了一件事,滿足了我的好奇心,因此晚上死了也沒遺憾。可是「朝聞道」裡的「道」根本不是「知識」的意思,它是「邦有道」、「邦無道」的「道」——我的政治理想獲得充分實現,或者國家富強有文化,文明達到鼎盛,這境界叫做「道」。在過去

成千上萬篇《論語》注釋裡,從來沒有告訴我們「道」應該如此解釋。閱 讀教科書,就是一個記憶,一個理解,是定於一尊。文學作品變成了標準 答案以後,它就不會算是作品。

但學生不用擔心課堂上的範文會影響風格。第一,我不相信一個人的 風格會這麼容易被單一作品影響。第二,恐怕學生還未開始不斷模仿 不同作品,形成風格。

張誦聖:

美國小孩的文學教育比較好。這關乎學文學的方法。美國二十世紀中期開始重視文學分析,會對文本做仔細分析。這文本分析方法已普及到中學、小學,學校不會指定給一個文本讓學生模仿,而是讓小孩讀文章,然後寫報告。在寫報告時用分析方法,令他們對文學有一個信念,我覺得這非常重要。

互聯網有利創作?

章詒和:

我今年開了微博,大概有六十萬人關注。我是迫不得已。劉曉波獲獎後,我們被空前管制,管制到我的學生也不許和我來往,很鬱悶,我的人生自由和空間被抑壓……律師朋友說,你這個空間沒有了,我給你開另外

一個空間。這樣我就開了一個微博。我一直覺得微博對寫作有妨礙,但 後來發現是促進了寫作,這促進有兩方面:一是你要把句子集中起來, 在一百四十個字內完全表達,這絕對是功夫。另一方面,你會感覺到溫 暖和鼓勵。創作很孤立,但孤立不是來自學生、同事、朋友,而是來自官 府。我覺得這是中國現在最大的進步——我們在物質層面拋開了黨。微 博提供了一個空間,可以打破傳統民間不能發言的封閉。

許知遠:

極權社會的封閉性,對思想的控制,令互聯網有明顯需要。互聯網體 現出開放性,它強調透明性,強調人與人之間的聯結,是對極權的一 種反抗。但同時它們帶來相應問題。過去十年,我們看到它對舊文化 的衝突。……所有人都是作家、沒有讀者的時代已經到來,但我最為 擔心的是,我們經常高估時代變革的意義、影響及作用。

二十世紀初,有廣播、電影、大眾報紙雜誌的出現,那次也是一次新的體驗,如果沒有好的政治系統,它會進化成新的工具,對情感渲染化,對大眾心情系統地結合,就像當年日本及德國的模式。中國肯定也有這種危險,有朝著這個危險方向前進的可能性,這是我擔心的,包括對整個文化系統的破害和傷害,所以我的反應是非常的矛盾。

中國現處於資訊革命的第一代,有點像英國工業革命時,第一代和第二代要承受革命帶來的的雙重影響。一方面是工業解放,另一方面是巨大的壓迫。當年英國的壓迫表現在天空被污染,農村孩子要進入工場生產,過著悲慘生活。我這一代人也面對雙重性,第一,要面對巨大的解放,承受西方的衝擊和污染,要面對一個過分喧嘩的世界。

何為好文學?

鄭愁予:

我教過寫作班,那和國文課不一樣。寫作是創作,創作必須要有風格。

但在國文課練習作文時,先不要想風格。有人寫作很多年後還不一定 建立到風格,所以開始練習寫作時,先把漢語功能、特性掌握住,然 後抒發真正的感情。寫詩要有靈感。每個人都有情緒的流動,當情緒 的流動碰到一個景象,就會變得很集中,非常強烈,就會想表達出來。 詩人的創作和畫畫一樣,都要配合。時間、場地,是詩之前的狀態, 經過你知性和理性處理,便成為詩。

焦桐:

詩無非是把最準確的句子,放在最恰當的位置,有效地把情感跟音樂 結合在一個形式裡面。像鄭愁予老師寫了這麼多膾炙人口的好詩,非 常準確地把握他的情感。我特別欣賞鄭愁予老師的音樂性,他那種聲 音是相當迷人的。

有些人寫詩,是一種形式,第一行二十個字,第二行兩個字,第三行 三十六個字,第四行一個字,感覺好像是心臟病發作,或者是氣喘發作, 不然沒有人有這種呼吸。我們知道,一個句子就是一個呼吸。譬如鄭 愁予很有名的詩《賦別》,兩個人在風雨的夜晚分手,「這次我離開你 是風 是雨 是夜晚」,我記得,是因為它的聲音很好聽,我整首詩都記著。

飽暖才能思寫作?

閻連科:

吃不飽肯定不能關心文學。否則寫得那麼好,還是會覺得特別頭疼。 其實剛才章老師已經很清楚回答了這個問題。為甚麼齊白石畫得那麼 好?因為他老去吃螃蟹。他吃那麼多的螃蟹才畫一件件小的蝦,所以 不吃螃蟹,肯定是畫不到那麼小的蝦。

章詒和:

年輕人要用幾年甚至十幾年,才能解決就業、工資、住房、結婚、生子、醫療、養老的問題,這個壓力太大了。我在中國藝術研究院,所有孩子們都是從事音樂、舞蹈、戲劇、電影、電視這類研究,藝術要靠鈔票,這個不能否認,絕對是靠鈔票。所以我跟孩子這麼講:第一,在不違法的前提下,你們趕緊去掙錢,然後他們掌聲一拍:「章老師,你太棒了!」老師在課堂裡一定要講真相,我們不能再講謊言,不能騙孩子說:「只要你努力就一定會成功!」在大陸,很多時努力也不成功,受歧視,這是為甚麼有這麼多孩子去殺人、去自殺。所以要養你自己,迅速在短期解決,以後才是甚麼文學、詩歌。

許知遠:

我不是特別完全同意章老師,但我非常理解章老師一代人整個被影響,被欺騙,說大家要食飽,要反對一種抽象的理想。其實在現今的中國和香港,年輕人已經沒有這麼直接的生活困難,當然房子、汽車都是問題,但大家都解決了溫飽,都能夠有一個基本生活,但整個精神世界是貧乏的,會把物質放大。

在中國大陸很明顯,你這個房子、這個車,你混得怎麼樣,並不能滿足你的精神世界,所以我感覺到精神世界的荒蕪,會帶來對物質世界 變態的追求。我覺得重建整個思想世界更有意義。

鄭愁予:

沒有詩人能靠寫詩生活。寫詩寫多了更會惹禍。六朝時,大概所有有才之士——包括謝靈運——寫詩被抓,貴族寫詩,不小心會被殺害。詩人和藝術家非常接近,必須要寫真的東西,必須要寫景物,王國維說這叫「境界」。有人說,小說家能成就一番事業。但詩人在事業上成功的還沒見到。所以詩人是靠聖靈寫作,如果沒有聖靈,是寫不出好作品的。