

从叙事和语言节奏去读《文城》

小说家班宇给人一种横空出世的感觉,但其实他经历了漫长并且充分的准备期,更长期保持对小说、写作等事物专注而且艰难的思考。栏目主持人李黎和班宇就阅读、诗歌等话题展开对谈,就余华的新作《文城》,班宇也给出了他意犹未尽的“读后感”。

1

李黎:《冬泳》和《逍遥游》之后,你在写什么作品?如果按照乔伊斯写完《都柏林人》后写《尤利西斯》的逻辑,你应该在写长篇了。是不是也有另外一种可能,就是你经历了一个漫长的蛰伏期后爆发了,但后续可能也就结束了,成了转瞬即逝的“流星”——这些你想过没有?有什么应对?

班宇:这两本之后,我有一些新的计划,仍以中短篇为主,暂时没有长篇的打算。我个人很少做长期规划,最近也是在修改手里的几篇作品,进度较慢,如果这一批没改出来,或者还没想好是否要放弃,那么便很难将情绪投入到更遥远的时间与领域里。事实上,我的蛰伏期不算漫长,甚至谈不上什么蛰伏,没写小说之前,我也有过十几年的写作经验——需要说明的是,那些经验也并非在为小说做准备。我写小说的状态很像临时被替换上场,没怎么热身,阴差阳错,传出去几脚球,结果也是未知的,可能跟风向、温度、湿度都有点关系。教练组和我本人都没抱太高的期待,所以我想,转瞬即逝也许是一种必然的命运,一种自然规律,无法违背,不太需要去刻意抵挡。与之相反,我觉得持续“闪亮”状态的写作在目前可能会面临着更大的精神困境。“闪亮”也不是一件能够确切预知的事情,甚至跟作品本身的关系也不太密切。我在写作里有着自己想要实施的事情,跟这些瞬间无关,也不足为外人道也。这是我非常隐秘的想法。

李黎:《冬泳》和《逍遥游》距离一年多,乍一看后者沿袭了前者,但我觉得后者更为真诚、去戏剧化,还有一些文本上的野心。你怎么看待这两本书?怎么看待它们承载的所谓“东北文艺复兴”?

班宇:从某个角度上来说,这两本书其实有着一致的面向,但绝不是地域性的。写作时间有先后,也相互渗透,但在创作初期,至少有一点是明确的,那就是它们均不承载任何的复兴功能,不存在着这样的愿景,所以这更像是一笔额外的开销,非常被动,坦白来说,我至今仍在为此还债。所以,这两本书最大的意义也只能落在我自己身上,不是展示面貌或者解释变革,不是落寞与呐喊,不是讲述一群人或者一代人,只是一个人。我在写作时有很多细微的情绪变化以及对词句、节奏、故事情节的反复测验与审问,那些是我所珍惜的黯淡时刻,也是这两本书所赐予我的精神历程,我能确切地感受到正在进行着何种搏斗。出版之前,我会对收录的小说进行反复修改,但成书后,基本上就没再翻开过了。不是认为它们业已完成,而是仍有无尽的缝隙与缺失,让我觉得无所适从。

李黎:你的作品中更多的是一些普通人、城市平民,但如果用“底层”“边缘”,甚至“弱小者”“卑微者”“多余的人”来形容又显得有些过分,并且容易陷入卖惨的操作,你对此应该是有所警惕的。但他们确实是简单和质朴的人,既有经济

方面带来的限制,又有某种耿直干脆的地域风情。他们对简单事物真心实意的满足让人动容,有时候想想,这几乎是一种古训,一种被拉到最低处的人生最高目标,平安、平静,了却一桩心愿,甚至,活着就好。有评论称之为“新工人阶层”的某种写真,让人联想到《铁西区》。你说不是写一代人或者一群人,那么相对密集出现的同一类人,是因为身边都是类似的亲朋,或者是你本人也曾经处于类似的状态?

班宇:这个描述特别好,“被拉到最低处的人生最高目标”,那么,或许也可从另一个角度来解读,就是所有这些简单、粗糙、略显落寞的形容词,依然很难触碰到这些人物的核心。如果我的小说有一部分原型的话,我想也并非实体,可能是一种气态的存在,动能高,形态不受限,且有着一种强烈的扩散欲望。扩散的也许是抒情传统,或古典精神,或作为原子的存在与流动本能,进而形成了对于生命的复写,即一次自我技术的实践。这样的一类人不仅是政策与历史环境的产物,对于此刻而言,也是一种濒危的史前形态——在一座荒芜的庙宇里开展猛烈的祭祀。像是被无数匹疯马来回撕扯,内在的力量要被重新组合、分配,以对抗不同方位的牵引。我觉得与其以地域与阶层进行划分,不如从时刻这一角度来谈,我们始终位于不同的生命时刻和世界时刻里,没有共时,没有前后次序,完全不是线性的。这样的时刻是一个横截面,既不在前方,也不在身后,而是突如其来,凭空而落,直接切入要害,使得我们只得在此进行呈现,一览无遗,没有任何躲避的方式。

2

李黎:虽说你笔下的人物都有种忧伤愁苦,往深远处看也是愁云密布,但他们都一直在行动,忙活不停,小说也有种特别流畅的阅读享受。这是你的叙述能力和日常生活本身结合的神奇效果,但你似乎不太满足这些,《逍遥游》最后一篇《山脉》,既让人觉得很错愕,又觉得你可能在将来会冷不丁抛出一个特别不同的作品出来,就像你突然写小说一样。《山脉》大概写于什么时候?你对它有什么期许?

班宇:《山脉》大概是在2018年初写完的,算是《逍遥游》这一本里完成得比较早的,当时可能写了一周有余。最初的动机也很单纯,就是刚写好了几篇现实主义题材的作品,内心还是不太满足,想在文体和形式上有一些新鲜的尝试。《山脉》这篇小说由五个部分组成,在这里我完成的可能是一次对于小说作者的扮演:只有作者,没有小说。当时想将其做成一篇“反小说”的小说,不仅是没有故事与主要情节,连这几部分的组合秩序也不是恒定的,关系看似比较松散,其实互有连接。小说里还有一张山脉里墓穴的示意图——其形态源自大熊星座。也即,这篇小说跟天文考古学有那么一点点的联系,包括对《山海经》相关资料的研究与化用等。在我看来,整篇小说或许更接近某种装置艺术,可能有点冒

犯,其意图在于阻断读者对小说的一般理解路径,将一个不断消逝着的故事悬置其上,而剩余的补充文本像是一声声召唤,时远时近,为之奋力赋形,我想以这种方式去试图触及现代小说的某种本质。当然,在这篇小说的叙述背景里,确切有着一个相对完整的、近似于神话的故事本体,但这也不重要,它更像是一个坐标系,其存在是为了使那条抛物线得以显现。

李黎:最近你看了《文城》并发表了评论,评论的最后是,还有一些可以说的,但这次算了。那么就利用这个机会再多说几句?

班宇:我的视角完全是从一个小说作者出发的,所以会认为《文城》里可以学习、借鉴之处比值得批评的地方要多出数倍。在我看来,《文城》最出色的部分是叙事和语言的节奏,不是通顺、流畅等词可以概括,像一曲爵士乐,有很多往复的变化,又都比较自然,不露痕迹,这点不好达到,需要仔细调校。如果只是简单说说话,也还不够明确,那么不妨试着自行摹写几段,再做通读对比,可能感触会更深,也包括情节上的创造与选择。另外,整部小说虽然读来像一则漂浮的寓言,但背后的功夫做得极其扎实、充沛,不只是几个人物形象,包括对于当时的历史背景,村庄的语境、政治、经济与伦理等。虽然在小说里没有更多的展示,但也完全可以感觉到作者对此有着绝对的把握,若非如此,那么写下的任何一句都将呈现相互驳斥的凌乱状态,难以成立。当然,我觉得也有些遗憾,在语言的细节方面,也许还不够缜密,例如一些比喻和成语的使用,或可再做讨论。但精细紧致的语言在今天到底意味着什么?因何成为标准?其代表的又是何种标准?谁的标准?我想这是另一个可以讨论的更大的命题。小说文本是一方面,就此引发的现象则要另外再谈,在这一点上,我认为对《文城》的部分批评跟电影《刺杀小说家》的评价有近似之处,包括对故事情节上的质疑与不信任,好像必须要将人物与行动充分合理化、逻辑化,而我们知道,逻辑与逻辑之间时常是相互对立的,所以对于这一点,我也不太能认同。好像谁都不能彻底说服谁。那么,我更好奇的是,我们到底是怎么丧失这种“信”的?

3

李黎:朋友大体可以分为两类,一类是喝酒时大谈图书电影充满文艺气息的;另一类是几乎不谈这些,更多的是谈人物和往事,你显然属于后者。抛开写小说方面狭义的学习模仿和“见贤思齐”不谈,纯粹让你喜欢,对你有影响的书或者作家都有哪些?

班宇:也不是不愿意谈文艺作品,其实是有点羞怯,在一个比较公开的场合里这样去谈,对于那些不太感兴趣的朋友可能有些不适。谈论日常总归是更安全的,也更有启发。况且,仅仅给出一个观点或立场很容易,但过于轻巧了,基于此的讨论往往很难达成一个明确的结果,整个过程使人疲惫。据我

对话

李黎

1980年生于南京郊县,2001年毕业于南京师范大学,现供职于出版社。出版小说集《拆迁人》《水浒群星闪耀时》。《读家对谈》栏目嘉宾主持。

班宇
1986年生,沈阳人,小说作者。有小说集《冬泳》《逍遥游》出版。

观察,大家在此时的审美也比较分裂,前一段我也在说,以前人们关注共识之下个体的伟大,现在讲求的是个体之下共识的伟大,这个过程并不可逆,共识之下有个体的凸显,可是个体里根本不会有共识的复现。之前说过一些对我有影响的作者和作品,那么这次说一下最近读到的几本比较喜欢的:胡安·加夫列尔·巴斯克斯的《坠物之声》、张贵兴的《野猪渡河》、罗伯特·洛威尔的《生活研究》、鲁明君的《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》和吉尔伯特·西蒙东的《动物与人二讲》。另外,准备重读托尔斯泰、福克纳以及策兰与巴赫曼的书信集等。

李黎:你是一个资深的摇滚乐迷和乐评人,哪些乐队让你印象深刻?摇滚乐自然会和诗歌联系在一起,你也写过一些诗,而你多篇小说的结尾更是充满了一种清晰的诗歌意味,伤感、空旷,回味无穷。这些事之间有没有什么关联?

班宇:资深谈不上,兴趣始终未减。此刻正在听两张新作,来自舌头和疯医乐队。我不是每天都写,但都会听几张唱片。写有时候是为了不写,听却是为了继续去听。我很喜欢在小说里埋下一些关于音乐的伏笔或者线索,比如最近完成的《活人秘史》,对先锋音乐场景有所了解的朋友,读后也许可以收获一些额外的乐趣。我觉得这点很重要——你不能一直朝着所有的人去诉说。另外,音乐的发育与进化过程也可与小说相比,若在技术与乐器上面再不发生革命,那么音乐便很难在语言形式上有所突破,未来的音乐更像是一次次“模拟”。比起小说阅读,我在平时花在诗歌上面的时间更多,虽然历史与知识脉络也不清晰,全凭感觉,但确实有着比较强烈的渴望,也搞不清从何而来。这样来说,它们与我的小说之间的关系似乎不能也无法分离,但实际情况是,在写小说时,虽然使用相关的元素与意象,却也是为了完善小说自身的述说,所以很难说有着特别直接的影响。我内心很希望能有一次正面强攻式的书写,但还没想好到底要怎么做。

李黎:印象中你来过两次南京,它和沈阳肯定是大不相同的,但在我的感觉中其实有很多类似之处,特别是有种非常相像的不精致,另外南京曾经也是重要的化工城市、轻工业重镇。你来南京后最大的感受是什么?

班宇:去过不止两次,总共有四五次。最近一次是去年九月份,在欧拉空间看了一场野外合作社的演出,以剧场的形式又有影像文本的介入,算是音乐演出的一种进化形态,之后又跟朋友欢聚两日,聊得极开心。我在南京时,其实感觉不到特别南方的气韵,跟我所在的城市在整体气质上有点接近,总处在未竟的生成之中,服膺于新规则的同时又在蛮横地抗拒着一些侵蚀,亟须建设自身的新的传统。但我觉得我还是没能触及到这座城市的核心,因为这里的写作者所呈现的又是另一种样貌,自在、诙谐的语法里又藏着许多真情。我很喜欢南京作家顾前的小说《打牌》,这也使我走在这里的街道上经常陷入恍惚,脑子里反复盘旋着那句:“难道这么多年真的已经过去了吗?”