责任编辑/薛伟平

E-mail:xuewp@whb.cn

人性与神性交织的生命赞歌

-评红柯《太阳深处的火焰》及其大漠书写

■刘小波

红柯最新作品《太阳深处的 火焰》, 仍采用复调式叙事结构。 小说的一条故事线索是吴丽梅与 徐济云的爱情故事,另一条是徐 济云的学术成长史及其带领研究 生研究皮影艺术的故事。不同于 以往作品, 红柯此次创作在延续 以往神性写作的同时, 加入了对 现实的深度描摹,从而以冷夸张 的叙述表现出对现实的批判,他 以自己的工作环境为切入,以现 实主义的方式揭露客观真相,淋 漓尽致地写出了学术界在体制 化、功利化驱动下的种种丑态。

红柯的作品聚焦西域大漠。 正是在那儿恶劣的生态环境中, 生长着生命力极旺盛的杨树、柳 树,羊群、牛群、骆驼群,以及生生 不息的普通人。从《西去的骑手》 《大河》《乌尔禾》《生命树》《阿斗》 《好人难做》《百鸟朝凤》到《喀拉 布风暴》《少女萨吾尔登》以及最 近出版的《太阳深处的火焰》,都 具有这样的重复性叙述。

小说的阐释,一定程度上通过 重复出现的现象来完成。对作家的 解读,也可从重复这一角度展开。 综观红柯的创作,至少有三个方面 的重复.分别是非自然叙事、对自 然的崇拜、音乐的合理使用。

非自然叙述

艺术符号具有规约性, 创作 中又须不断打破规约, 完成自我 更新。小说创作中,这种反规约主 要诵讨非自然叙述等手法来实 现。主流叙事理论建立在模仿叙 事的基础上,即叙事受到外部世

界可能或确实存在的事物的限 制。而当代叙事学发展的新动向 则是反模仿的极端叙事, 即非自 然叙事。于红柯而言,特殊的地域 环境造就了其独特的想象,他的 作品恣意汪洋,亦真亦幻,具有神 性写作的一面。西域是多种宗教 交融之地,民间想象力极为丰富, 这也直接影响了红柯的创作。

红柯想象力丰富, 其作品具 有神性, 很多诡谲的叙述打破了 自然规律。《乌尔禾》中的海力布 被塑造成具有神性的英雄, 他懂 鸟语,与蛇精和谐相处等等,都是 非自然叙述。《喀拉布风暴》中关 于地精以及武明生家族,作者也 大胆地描写了大量民间的性故 事、性传说和性知识。这些非自然 叙述甚至引起读者关注与质疑。

这样的写作,某种意义上与 读者好猎奇的阅读心态有关。小 说须有故事,情节越离奇,读者越 易走进故事甚至产生代入感。虽 然许多作者强调并未猎奇, 事实 却并非如此。其实,这也是中国文 学传统的延续。很多传统文学具 有非自然叙事的特质,如志怪小 说、神话等,包括《搜神记》《聊斋 志异》《西游记》,就连《红楼梦》也 有太多的情节超出了日常生活。 再则,作家受西方文学尤其是现 代派的滋养, 西方大量作品采用 非自然叙述,如《变形记》将人异 化为甲壳虫,波伏娃的《人都是要 死的》和伍尔夫的《奥兰多》等都 属于非自然叙述。非自然叙述是 艺术对现实的提炼、夸张和变形, 能使作品更具张力, 更具文学性 和艺术性。

红柯新作《太阳深处的 火焰》首发于《十月·长篇小 说》2017年第四期。

自然崇拜

在红柯的作品中, 动植物与 人一样成为作品的主体。大漠里 的胡杨树、红柳等植物,白羊、骆 驼、狼等动物以及沙漠、盆地和河 流等无生命的自然物,都是作者 不遗余力描写的对象,如《西去的 骑手》中的马,《大河》中的熊,《乌 尔禾》中的羊以及《生命树》中的 树。在《太阳深处的火焰》中,比胡 杨更有生命力的红柳成为"太阳 深处的火焰",这也是红柯这部新 作的命名来源。西域大漠的人和 事,包括飞禽走兽、草木砂石,都 与主人公共存共荣。在山川、河 流、大地以及动物之间,人类找到 了生命的根基。

《喀拉布风暴》中的风暴,这 - 自然现象可谓小说的另一主人 公。风暴不仅具有摧毁性和破坏 性,而且具有生命力,是自然界检 验生命韧性的工具。在大西北沙 漠瀚海中, 肆虐的黑色沙尘暴被 称为喀拉布风暴,它冬带冰雪,夏 带沙石, 所到之处, 大地成为雅 丹,鸟儿折翅而亡,幸存者衔泥垒 窝,胡杨和雅丹成为奔走的骆驼。 而在《太阳深处的火焰》中,作者 对塔里木盆地的描写已完全融进 小说。红柯不止一次说过,景物也 是他作品的主体。

对于离太阳最近的羊的描 写,则在红柯多部作品中反复出 现。包括作品中多次出现的对放 生的描写,这一切,都表现了对生

对自然的崇拜, 也是对生命 的赞歌。《大河》是生命不死的颂 歌,《西去的骑手》是有关英雄和 血性的史诗式长篇,《喀拉布风 暴》表现生命面对苦难时的坚韧 与顽强。《太阳深处的火焰》中,红 柳就是火焰,照亮万物的生命,包 括民间艺术皮影,作者将各色人 等编进故事置于西域风沙的洗礼 中。神性的背后,是现实的书写, 对历史的书写,对一代边疆开垦 人的书写。

音乐元素

小说不乏音乐叙事, 当代小 说尤为明显。音乐可充当叙事元 素,推动情节发展,与小说文本形 成张力,深化主题。音乐还能彰显 风格,强化情感,

红柯的小说中有大量的音乐 元素。《生命树》用歌曲推进叙事, 具有蒙古史诗《江格尔》的风味。 小说穿插两种歌曲,一是蒙古古 歌,这是关于灵魂的音乐。蒙古奶 歌在文中多次出现, 牛禄喜和马 来新的友谊中有奶歌,马燕红在 挤奶的过程中悟出了佛性,其间 多次响起奶歌。另一是时代流行 曲,现代文明在大草原的印迹,也 是王蓝蓝、陈辉等人生活的侧影。

《故乡》的情节同样以歌曲推 动,故事极简单,情感则极浓郁。 故事主要讲述回乡探母,情感主 要通过歌曲来抒发。歌曲《我的母 亲》在文中反复出现,浓缩了太多 的情感。作者把母亲的爱和泉水 相提并论,既洗涤了作者的衣裳 与双手,更洗涤了作者的灵魂。文 中歌声第二次响起,是大学生周 健在周原老家时、《大月氏歌》与 《我的母亲》接连奏响。当他默默 记下这首古歌时, 勾起了对家乡 的无限思念。歌声第三次响起时, 天空中的白云消失, 仅留孤零零 的鹰。此时的情感又具有另一层 色彩,《大月氏歌》是草原的历史, 是人们心中最隐秘的伤痛。

红柯对民间音乐情有独钟, 搜集了大量民间歌手专辑。这种 音乐情怀延伸到创作中, 音乐被 广泛运用于小说中。除了体现作 者的立场, 音乐还有助于抒发满 腔的情感,凸显浪漫情愫。红柯因 其作品流露出浓郁情感,而被冠 以浪漫主义者。

红柯游走于西域与关中,勾 连起来的是对生生不息的人间万 物的颂赞。红柯的根深植于大漠, 大量事物、人物、传说、故事、情 节、情感等已然书写、反复呈现, 小说结构、叙述手法等技法层面也 有诸多延续,后期创作除了笔力的 进步,融进了更多的人文思考。总 体而言,红柯的小说是对生命的敬 畏,对生命力的讴歌,对苦难的隐 忍,对人性的歌颂,对西域大漠的 独特情怀。神性中有人性的呈现, 是神性与人性交织的生命赞歌。

上世纪八十年代,伴随着改革开放的 东风,中国文学步入了新时代。当时的文 坛,王蒙、刘心武、冯骥才、张贤亮、陆文夫 等一大批作家,以直面现实的真诚和勇 气,满怀仁爱关切的济世情怀,纷纷推出 精品力作,造就了那个时代的文学繁荣。 作家马原认为,这是中国文坛的一段"新 时期文学"。遗憾的是,追溯那个时期的文 艺作品不多。好在冯骥才新近推出的随笔 集《激流中:1979-1988 我与新时期文 学》,多少填补了这种缺憾。曾以《三寸金 莲》《高女人和她的矮丈夫》《神鞭》等作品 驰骋上世纪八十年代文坛的冯骥才,尽管 近二十年来将主要把精力专注于民间文 化的挖掘和保护,但在他的心中,始终对 那段"新时期文学"感触良深。在一次参观 古罗马遗迹时,作家由欧洲的文艺复兴时 代联想到中国的"新时期文学",于是,在 喷薄的创作灵感下,便有了这本十二万字

这是一本非虚构的写实作品。冯骥才 以翔实资料回顾了自己在"新时期文学" 中的文学之路,以及所取得的创作成就, 并展示了那个时期作者与读者之间特殊 的交往关系。作者自豪地写道:"那时一部 作品发表激起的反响,对于今天的作家是 不可思议的。来自天南海北的信件真如雪 片一般扑面而来。"读者的鼓励常让作家 文思泉涌。那时,他一边手夹香烟,一边

作家的责任与担当

读冯骥才《激流中:1979—1988 我与新时期文学》

■刘小兵

忘情地投入写作,写至忘情处,常把烟 蒂就势在桌面上摁灭……为了更及时 地了解读者对自己作品的反馈,作家更 是把门前的收报箱特意换了大箱,开箱 时还得拿个篮子才行,不然箱子一打 开,全箱的信就会散落一地…… 这种真 诚而幽默的讲述,充分彰显出冯骥才关 注现实、为人民而歌的文学创作观,也 从一个侧面, 让大众对"新时期文学"的 盛况有了一个基本的了解。

该书还是追缅同道中人的感想录。其 中,既有早已故去的冰心、张贤亮、陆文 夫,也有至今仍活跃在文坛上的"常青树" 王蒙等人。无论是记事还是忆人,行云流 水的文字, 处处洋溢着作家真挚的情感、 深沉的感喟。比如,写与张贤亮之间的交 往,不徐不缓的追叙写得妙趣横生。有 年,作者与张贤亮一起参加在美国举行的 国际写作活动,岂料只剩一个月就要回国 的时候,张贤亮的小说《男人的一半是女 人》在国内发表后激起强烈反响。读者盛 赞这是一本有温度的书,文学评论界却存 在着不同的声音。远在国外的张贤亮很快 得到这些消息,作者担心张贤亮回国后再 挨重批,于是打电话给王蒙探听讯息。王 蒙听后,风趣地说:"告诉贤亮这家伙,愈 批愈火,这下子他的小说畅销了,有大批 稿费等着他回来领呢!"此事最后以巴金 写了一篇评述性文章,才波澜不惊地到此 一波三折的故事,既透出作者与张 贤亮等人惺惺相惜的同志之情,也可从中 一窥"新时期文学"理性、宽容的生存环 境。这种开放和包容,无论对身处其间的 创作者,还是对当时的文学评论界,都提 供了更大更广的施展空间。

在书中, 冯骥才还回答了自己为什 么要放下挚爱的文学创作,转向民间文 化遗产的保护。1979年,他写过一篇文 章《作家的社会职责》。他认为,作家的社 会职责是"回答时代向我们重新提出的 问题"。在这样的时代,"作家必须探索真 理,勇于回答迫切的社会问题,代言于人

民骥 流中: 学 出 1979—1988 我与新时期文学 版

民。"或许,正是因为有了"新时期文学 的历练和陶冶,赋予了作者一种责任担 当和忧患意识,让他毅然腾出宝贵的时 间和精力,热情投入到文化遗产的保护 中,并希望通过自己不遗余力的付出,拯 救更多的民间文化"溃珠", 计中国文化 在薪火相传中大放光彩。

该书记录的虽是文坛琐事,回顾的 也大多是与读者及文学前辈的往来之 情,但细微处考量的则是作者的良知和 世道人心,小中见大的,是一个时代的文 学繁荣与发展。抚今追昔,"新时期文学" 留给我们的精神财富, 定会在新时代随 着中国文学不断向上的内驱力,随着中 外文化的日益交流与融合, 谱写出更加 炫目的华章。