

上海国际文学周主论坛举行,中外文学家批评家展开对话

拥抱广阔世界 文学,应该永远“在路上”

■本报记者 钱好

“读万卷书,行万里路。”昨晚,2018上海国际文学周主论坛在浦江边的建投书局举行,围绕“旅行的意义”这一主题,中外文学家和批评家展开对话。

从某种程度上,文学中的“旅行的意义”正在被消解。有专家指出,当我们足不出户就能欣赏全球各地的美景,从前文学作品中的奇观和风俗描写,已经很难再带来惊异和新奇感。而这,恰恰给文学中的旅行书写提出了更高的要求和挑战。同时,也有专家指出,旅行并不止于身体的跋涉,生活、阅读、书写,都是一种旅途。旅行中那种探索未知疆域的勇气、洞察力和好奇心,对于文学有着重要的启示意义。文学,也应该永远“在路上”。

旅行书写需要更加个性化、深度化

“这是一个‘远方’消失的时代。”在一些专家看来,文学中的旅行书写,正在面临空前的挑战。

在以前的旅行文学中,异域的风光、传奇的历史,对读者有着不小的吸引力。19世纪上半叶,美国作家华盛顿·欧文走访西班牙后写下的游记文学作品《阿尔罕伯拉》曾风靡一时,书中介绍的宫殿美景和摩尔人的传说,令人心醉神迷,也因此吸引了无数读者前去西班牙旅行。在文学中,旅行构成了一种神秘的魅力。

这个时代,物理空间上的距离正在消弭,“远方”正在消失。英国作家《泰晤士报文学增刊》编辑凯瑟琳·莫里斯坦言,旅行的便捷化的确在削减单纯的风景描写和历史介绍的吸引力。人们甚至足不出户,就可以通过电视、互联网,欣赏全球美景。再没有哪里是神秘的。但正因如此,旅行文学应该从“美景”中抽身出来,更关注旅行中“自我”的表达。莫里斯说:“在优秀的旅行文学中,旅行应该是表达自己的方式,旅行写作的闪光之处,在于那些陌生的景象跟作者的个性产生了独特的互动,进而感染到读者。比如幽默,比如洞察,比如敏感性的感悟,理性的思考。”在这个意义上,

旅行与文学的关系常常密不可分,旅行行为作家提供了重要的创作素材和灵感。图为根据英国作家E.M.福斯特小说《印度之行》改编的同名影片剧照,小说就是围绕在印度的旅行而展开。

作者眼中的风景,必然是与众不同的,是对读者有意义的。

当下的旅行书写不仅应当更为“个性化”,也应该更加“深度化”。作家何建明说,不久前去世的诺贝尔文学奖得主V.S. 奈保尔就是一位知名的旅行写作者,甚至有人戏谑地称他为“一流的旅行家,二流的小说家”。奈保尔曾写下过“印度三部曲”、《非洲的假面剧》等旅行文学作品。在旅途中对社会、人性、世情的洞察和思考,让他的旅行文字深受读者喜爱。奈保尔曾在2014年来到上海书展,当时有人问他,会不会再写一部中国游记,他说自己写不了:“写一个地方,需要很多信息和经验,短暂停留几天,这是远远不够的。要写一本关于中国的书,我觉得至少需要待一年时间。”可见对于优秀的文学家来说,旅游的书写绝不仅仅是“小而美”的风景描写、趣事记录,而应当投入作者深层次的观察和思考,留下真正有温度的文字。

叙事策略的创新、形式的探索,以及对历史、对现实的不同切入点,也可以为文学中的旅行书写开辟新的路径。莫桑比克作家米亚·科托的长篇小说《梦游之地》,就以两种不同的“旅行”构成两条叙事脉络:第一条主线是两位漫

游者在战后的莫桑比克的一路见闻,第二条主线是一位少年在前人留下的笔记中的“阅读之旅”,而笔记中记录的,恰恰也是在战争中的旅途。旅行以不同的维度、层面,交织着推动叙事,层层递进,引出对现实历史的无限反思。

文学创作应当去探索未知、打破疆界

与此同时,不少专家指出,人们对于旅行的理解,不必仅仅拘于在物理世界中的跋山涉水——纸上,头脑中,心灵上,都可以旅行,都可以“在路上”。学者许子东对于旅行的含义,也给出了不同的解释:“秀才不出门,便知天下事。文字一定是旅行的。”他说,读者读书,就是别人的东西“旅行”到读者这里来。

英国作家阿兰·德波顿曾在《旅行的艺术》一书中介绍过一种无需旅行的“旅行”。18世纪末,一位法国人进行了一场长达42天的旅行,旅行的地点就是自己的卧室。他以旅人的视角观察房间里熟悉的一切,欣赏沙发的造型、床单的配色,每天都有新奇的发现,那些平日熟视无睹的事物都显得有趣而

不同。正如德波顿在书中所说,“我们从旅行中获取的乐趣或许更多的取决于我们旅行时的心境,而不是我们旅行的目的地本身。”只要保持这份充满好奇、探索精神的“旅行心境”,美妙的旅途在任何时间、任何地点都可以开启。

在不少与会专家看来,文学创作也应当多一些“旅行”的品质。评论家黄海海说,把“旅行”用《说文解字》的方式拆解开来,就是驿马对“不群”的迅疾传递。在这个意义上,不妨将文学作品的“旅行品质”归纳为写作者能够以文字为驿马,传递自己的“不群”见识。再进一步来说,去探索人类精神和形体的界限,正是旅行的意义之一,也是文学的意义之一。“如此一种品质,如果能穿越文学的疆域,走向更广阔的写作世界和生存体验,那将是一个更伟大的超越寻常的‘旅行’。”

评论家、作家陈福民也有相似的观点:“自从现代工业革命以来,我们的文学过度纠缠于精神的幻影,忘掉了行走、旅行、拥抱这广阔世界的基本含义。”无论是身体还是精神的跋涉,写作者应该更多地与伟大的世界相遇,与世界互相照亮、互相启发,让笔下的文字真正丰富起来。

梳理重要事件和人物,反映行业时代变迁

上海出版改革开放40周年图片展开幕

上海书展系列活动之一,本次展览披露了大量珍贵历史图片和素材资料,令读者一睹上海出版40年发展轨迹和丰富面貌。图片展由上海市出版协会、新闻出版博物馆(筹)主办。

徜徉馆内,按时间轴依次铺陈展开的上海出版业大事记,仿佛令观众亲历过往40年书香路。上海是中国近现代出版业的发祥地和出版中心,也是红色出版的重要基地。中国共产党成立不久,1921年9月1日便在上海组建了自己的第一个出版机构——人民出版社。上海出版由封闭走向开放,由传统走向现代,成为全国出版改革的先锋。

20世纪80年代初,上海市出版系统在财政上从“统收统支”改为“利润留成”,接着是“利改税”,1988年实行了承包经营责任制,1992年推进“全员劳动合同制”……转企改制、社长负责制、出版双效益考核、出版社自办发行、版权贸易、集团化改革、大学出版社强社之路、新华传媒上市、多媒体融合等等改革措施,推动出版业解放思想、创新发展,激发了上海出版的创造力和生命力。

从1978年的1家出版社发展到如今的38家,上海出书品种从1977年的1334种发展到2017年的27772种,形成了实力雄厚、专业分工、门类齐全的

出版体系,并在拓展音像出版、数字出版等方面取得了卓有成效的业绩。

上海既是全国优秀文化机构停靠的码头,更是海派文化向外拓展的源头。过去的数十年间,由上海发源的商务印书馆、三联书店、中华书局及各地出版社在上海纷纷开设分公司或工作室,多家外省市连锁书店进入上海布局开店,如大众书局、博库书城、方所、言几又、西西弗、建投书局等。钟书阁、大隐书局、光的空间等一批实体书店成为阅读新空间。上海对外版权贸易工作从无到有,积极参与国际竞争,使越来越多的优秀出版物走向世界。

第二届上海文化企业十强十佳 十人十大品牌活动评选启动

本报讯(记者郭超豪)日前,在中共上海市委宣传部、上海市文广影视局、上海市新闻出版局指导下,“第二届上海文化企业十强十佳十人十大品牌活动”评选工作日前启动。

该评选为公益性质,旨在通过推优认定和发布“文化企业十强十佳十人十大品牌活动”,培育一批骨干文化企业、深度发掘创新文化企业、宣扬表彰一批创业领军文化人物,宣传展示上海文化体制改革和文化产业发展成效,在全市营造文化产业健康发展的良好氛围,为打响“上海文化”品牌提供有力支撑。

针对不同性质、不同类别、不同发展阶段的文化主体,本次评选将设置以下4个奖项,“上海文化企业十强”“上海文化企业十佳”“上海文化十大创新创业人物”“上海十大文化品牌活动”,挖掘出在过去一年中表现出色的上海文化企业、文化创业者和文化品牌活动。

在第一届评选的基础上,今年的评选将从“商业成功力”“市场竞争力”“国际影响力”“社会凝聚力”“行业引领力”和“颠覆创新力”等多个维度对申报企业进行综合考察。根据主办方提供的申请

表,参与评选的主体或所在企业注册地需在上海。申报“上海文化企业十强”和“上海文化企业十佳”的单位应属于出版、影视、演艺等文化领域,且2017年度在影视、演艺行业的营业收入不低于2000万元。其中,“十强”企业着重考察企业的营业收入和利润贡献等;“十佳”企业着重考察企业的成长性和创新性。“上海文化十大创新创业人物”本人或本人率领的团队(公司)需在2017年度在文化领域有突出贡献和卓越业绩。“上海文化十大品牌活动”则需要具有影响力和品牌效益,参与人数不得低于5000人次/每日。

此次评选自8月2日启动申报以来,各方报名积极踊跃,截至8月13日,已有30余家公司提交了报名申请表。评选的报名征集截止时间为8月24日。上海文化十强十佳十人十大品牌活动推选工作组委会将在9月上旬完成初选,并在9月中旬通过两轮专家评审评选出最终获奖名单。评选结果将在由第一财经主办的2018年上海文创高峰论坛上发布并颁奖,并在此论坛上,探讨文化产业的未来走向。

2018年年中图书排行榜单发布

本报讯(记者钱好)在今年上半年的图书销售情况中,经济管理类图书成了最抢眼的“黑马”。昨天,亚马逊中国发布2018年年中图书排行榜单,《原则》斩获年中纸质书畅销榜冠军。这是近五年来,该榜单冠军首次由经管类图书夺得。

根据上半年的图书销售数据,经济管理类书籍在上半年的销售表现非常抢眼。其中,2018年年初出版的《原则》是上半年最受读者喜欢的书籍之一,同时夺得2018年年中纸质书畅销榜、纸质书新书榜和Kindle付费电子书新书榜三料冠军。这本书的作者瑞·达利欧是对冲基金公司“桥水”的创始人,他在书中公开了自己白手起家以来40多年的生活和工作原则,并结合了各种实例和感悟,深受企业管理者、职场人士的欢迎。

除了《原则》以外,其他经济管理类图书也都表现抢眼。《高难度沟通:麻省理工高人气沟通课》位居纸质书畅销榜亚军,以及Kindle付费电子书新书榜的第五位。

亚马逊中国还根据其2018年上半年上海地区图书销售数据,从多个维度总结了这一期间上海读者的阅读特点。数据显示,从购书总量看,上海位居全国主要城市第二位。从阅读内容看,上海读者紧随阅读潮流,对外国作家作品、外文原版图书关注较多,比如村上春树的新书《刺杀骑士团长》、东野圭吾小说《解忧杂货店》的日文原版书等作品在上海的销量排名远高于全国排名。

东京交响乐团昨献演上交音乐厅

本报讯(记者姜方)为纪念中日和平友好条约缔结40周年,东京交响乐团昨天亮相上海交响乐团音乐厅。在乐团正指挥饭森范亲的执棒下,乐团演绎了柴可夫斯基《波罗乃兹舞曲》、德沃夏克《第九交响曲自新世界》,并与中国小提琴演奏家朱丹合作推出柴可夫斯基《D大调小提琴协奏曲》。

东京交响乐团创立于1946年,是日本最具代表性的交响乐团之一。乐团迄今为止荣获文部大臣奖、京都音乐大奖、文化厅艺术作品奖等,几乎包揽了日本所有的音乐大奖。东京交响乐团多年来一直致力于向公众普及古典音乐。

东京交响乐团团长大野顺二表示,乐团多次访华得到了中国观众的关注,也收获了很多称赞与好评,因此乐团很荣幸能在今年这样一个具有纪念意义的年份,又一次来到中国举办音乐会。

执棒此次沪上音乐会的饭森范亲现任东京交响乐团正指挥、日本世纪交响乐团首席指挥、泉小交响乐团大阪常任指挥、符腾堡州爱乐乐团管弦乐团首席客座指挥。

刘慈欣《球状闪电》英文版出版

本报讯(记者王筱丽)昨天,刘慈欣2005年出版的长篇科幻小说《球状闪电》英文版正式发行。“在《球状闪电》中,刘慈欣将引人入胜的科学思辨和发人深省的优秀文笔结合了起来,无论是对于刘慈欣的忠实读者还是科幻小说爱好者来说,都是一本不容错过的好书。”还未正式出版前,《球状闪电》就已经登上了美国《书单》杂志,亚马逊网站等平台的“2018最受期待的科幻作品”行列中,《球状闪电》能否继《三体》之后再度在海外掀起中国科幻热潮也备受关注。

《球状闪电》讲述了在父母被突如其来的球状闪电击中而化为灰烬后,男主人公为破解这一神秘莫测的自然现象踏上了一条人迹罕至的探索之旅。《球状闪电》此前已被影视公司买下版权,确认将被搬上大银幕。刘慈欣此前接受采访时曾表示,《球状闪电》蕴含了动作、冒险、爱情、浪漫、悬疑、亲情等多重元素,是其科幻作品中最适合改编成电影的作品。

此外,刘慈欣最新短篇小说《黄金原野》日前被收录进科幻小说集《十二个明天》中。凭借《三体》摘得“雨果奖”后,刘慈欣鲜少有新作品问世,此次亮相的新作品也引起了不少科幻迷的关注。

除了刘慈欣的新作外,《十二个明天》中还收录了《三体》英文版译者刘宇昆的《拜占庭同情》、尼迪·奥克拉弗的《事件中心》等中外科幻大奖得主12篇作品。题材聚焦人工智能、脑植入、智能家居、比特币、太空探索等现实问题,从不同角度探索科技与人性的深层互动,思考关于人类命运的种种问题。

有激励就有动力。据悉,集训结束后京剧院将举办把子、扇子等展示基础技巧的比赛。为业务突出的集体和个人设置万元奖金。

京二代见证演员父母的奋斗

同伴的叫好和掌声里,还夹杂着两个奶声奶气的加油声。这两个加油助威的小姑娘都是不折不扣的“京二代”,父母都在练功房挥汗如雨。

武生鲁孝忠、武旦魏娟五岁多的女儿穿梭在休息的演员中间毫不生分。鲁孝忠、魏娟夫妻俩刚结束暑期“悟空戏”(《金钱豹》《借扇》)的演出,又忙着准备下一部“悟空戏”(《弼马温》)。一家三口现住松江,每天赶到京剧院训练,六点多就要起床,暑假以来,天天如此。

女演员吕琳的女儿只有三岁多,只要一眯着眼睛妈妈做动作,她立马冲上前:“妈妈你好厉害!”吕琳顾不上回应女儿的鼓励。37岁的她其实已经过了集训的年龄“红线”,不过为了排练即将上演的传统戏《青石山》,她一头扎进了练功房。都说“三天不练观众知道”,其实最难过的,还是自己这关。每日练功提起的这口气若是泄了,便对不起吃的这口京戏饭。或许是受妈妈的感染,吕琳三岁多的女儿也模仿着把腿压到了墙壁上……

这些“京二代”将来是否会“子承父业”还未可知,但他们一定是父辈们在练功房为戏曲艺术而拼搏奋斗的最好见证。

■探访文艺院团高温练功房系列报道·京剧篇

总教头“把场”,京二代“助阵”

上海京剧院夏季集训练功房好热闹

■本报记者 黄启哲

上海京剧院夏季集训第一天,除了轮番上阵夯实基本功外,也为即将上演的演出排练。(上海京剧院供图)

昨天是上海京剧院夏季集训第一天。剧院二团的二十多个青年演员身着练功服,男女混作一长队,围着练功房的毯子轮流翻身、踢腿……姑娘咬着辫子,一连翻身十五六个,英姿飒爽。小伙子也不甘示弱,旋子转得虎虎生风。“二十九、三十、三十一!”一名青年武生演员破了当天上午的旋子“纪录”。一旁的文戏演员硬着头皮被拱到前头,颤巍巍只翻了一个,不好意思地挠挠头。同伴却鼓励道:“你一个顶十个!加油!再来一个!”“练功就要铆着练!比着练!”上海戏曲艺术中心总裁、上海昆剧团团长谷好好的朋友圈,不只“直播”自己练功大汗淋漓的样子,也为同行越发猛烈的练功势头热情地鼓与呼。她说:“上海戏曲院团今夏刮起的这阵练功‘旋风’,正是我们不该丢弃的生活方式。”

“青春跑道”上迎来一位总教头

把场的上海京剧院二团副团长张艳秋已经46岁了,她看着年轻人练得起劲难免心疼,也悄悄跟在队伍后头走了一趟“翻身”。后生都鼓掌以示钦佩,她倒有点不好意思,谦虚道:“走歪了走歪了!”

一上午的基本功练下来,集体课告一段落。下午,偌大的练功房被自行辟出了四五块区域,练刀的练刀,耍锤的要锤,对词的对词,翻跟头的翻跟头。

这边毯子被踩得噤噤作响,那边胡琴锣鼓也不示弱。这是上海京剧院一团为“像音像”录制《黑旋风李逵》而加紧准备。虽是中生代舒桐与傅希如主演,京剧表演艺术家尚长荣却为他们亲自坐镇,悉心说戏。已然过了吃饭的点,却不见有停

下来的意思。两个大练功房热火朝天,两个小排练厅也有不少“练私功”的身影——就算没有集训,在戏曲市场逐步回暖的今天,不练功,身体素质和表演火候都无法满足审美日益提升的观众需求。

上海京剧院院长单跃进介绍,京剧院一直有夏季集训的传统,不过真正纳入系统化的培训还是从2010年起。与京剧院针对青年人才培养的“青春跑道”五年计划相配合,每年夏天组织进行为期一个月的业务集训。今年正值“青春跑道”第二季人才培养计划元年,所以提升青年演员基本功水平,提升团队凝聚力成为核心内容。为此,京剧院邀请武生名家奚中路作为集训艺术指导,把关此次集训的整体艺术质量。奚中路是戏曲界公认的“大武生”。年轻演员私下戏称他是“总教头”,既是暗合他擅演的角色之一林冲,也是敬他、重他,愿向他学戏的决心。