

文艺工作座谈会召开十周年

本土批评话语立足“中国经验”的建设与实践

□ 马 兵

作为传统批评资源的继承者和发扬者,批评家需要依据当下复杂多变的文学事实和精神事实,整理发掘本土批评的优质话语资源,促其完成真正适应新时代的汇通和转化,凸显本土批评在阐释中国独有的现实理解与美学精神方面不可替代的价值

2014年10月,习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中谈到文艺批评时,指出:“要以马克思主义文艺理论为指导,继承创新中国古代文艺批评理论优秀遗产,批判借鉴现代西方文艺理论,打磨好批评这把‘利器’,把好文艺批评的方向盘,运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品,在艺术质量和水平上敢于实事求是,对各种不良文艺作品、现象、思潮敢于表明态度,在大是大非问题上敢于表明立场,倡导说真话、讲道理,营造开展文艺批评的良好氛围。”2016年5月,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中又提出要构建中国特色哲学社会科学的学科体系、学术体系、话语体系。这些重要讲话精神为新时代文艺评论工作的开展、批评话语的重塑指明了方向。

如果说中国作家通过讲述以“中国故事”为载体的“中国经验”,向世界展示了独一无二的叙事风格,那么,运用那些深植传统、饱含情感温度与审美韵味的本土批评话语去阐释、传播并深入研究这些作家的创作,同样是新时代文化实践中不可或缺的一环。因此,当下的文艺批评如何切实发挥作为文艺创作“一面镜子、一剂良药”的作用,如何成为“引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的重要力量”,很大程度上在于激活传统文论的魅力,并通过“创造性转化、创新性发展”以重塑当下批评话语体系的认识与实践。

“传统文论的现代转化”:一个被反复讨论的旧话题

说起来,“传统文论的现代转化”并非一个新话题,而是与新文学相伴生的一个由来已久的命题。只是很长一段时间里,大多数从事批评的人受制于以逻辑中心主义为内核的现实性话语的笼罩,导致在文学批评的资源与路径上倾向西方,一味拿来,近百年发展积累下来也的确形成了现代型知识论的观念及架构,各种来自或化自西方的文论术语甚至成为人们表述时无法规避的无意识和“习惯法”。

另一方面,我们也要看到,近现代以来的批评家,他们的批评实践中都包含着对于传统文论的吸收和创化,如王国维的“意境”“境界”之说,鲁迅的“白描”之论、朱自清对“诗言志”的再辨析、宗白华对“中国文化的美丽精神”的强调、钱锺书对传统诗话文体的发扬等等都是如此。朱自清早在1934年就曾说过:“自当借镜于西方,只不要忘记自己本来面目。”后来又说:“诗话里有一部分与文学批评无干,得清算出去,这是将文学批评还给文学批评,是第一步。还得将中国还给中国,一时代还给一时代。按这方面

走,才能将我们的材料跟外来意念打成一片,才能处处抓住要领;抓住要领以后,才值得详细探索起来。”将“批评还给批评”“将中国还给中国”“将时代还给时代”,这质朴的话里无疑凝结着对传统批评理路的深刻理解。

七八十年过去,前辈们思虑的问题依然让批评界念兹在兹,且更为复杂。就批评环境而言,“世界性语境”的挑战在加大,上世纪四五十年代以来西方各种理论、方法、思潮经过学术旅行都在中国扎根生长,深度介入当代文学的阐释,如陈晓明所言,“我们面对着西方迄今为止给我们提供的美学标准,西方现代性的美学实际上既引导着当代中国的文学前行,也对其构成强大的压力”,因此“如何适应西方的标准是我们最大的困境,如果没有我们自己对自身文学的认识,并建构自己的美学准则,我们的文学永远只是二流货”。

就批评体制而言,“学院派”批评崛起是不争的事实,受制于高校考评体系,学院批评往往标榜学术性和科学性,强调研究之于批评的优先性,多用概念演绎、逻辑归纳等阐释套路,“评价的机制性板结,进而造成文体的学术化僵硬;与文学现场的关系趋冷,最终导致了批评文体的拘谨窘迫之态”,等而下者则出现了专家所讥的“场外征用”“主观预设”“非逻辑证明”和“反序的认识路径”等弊端,也就导致了一方面是各种理论批评方法争奇斗艳一方面又不断出现所谓“批评失语”之焦虑的怪状。

建构本土批评话语应当采取的三个基本态度

今天我们究竟如何才能避免削本土故事和叙事之足以适西方批评话语之履,清理累积多年的理论先行的批评定势,真正将传统批评资源作为活水引到当下,建立起贴合文本的,具有阐释有效性的、有情的和有力的本土批评的话语体系呢?

首要的一点,作为传统批评资源的继承者和发扬者,批评家需要依据当下复杂多变的文学事实和精神事实,整理发掘本土批评的优质话语资源,促其完成真正适应新时代的汇通和转化,凸显本土批评在阐释中国独有的现实理解与美学精神方面不可替代的价值。激活古代文论,绝非简单地“发思古之幽情”,而是一种深刻的精神探索与文化回溯。批评家不仅要深入理解传统批评观念的原初意义,更要以现代的视角和思维方式对其进行重新的阐释,这一过程是一个古今视野相互交融、彼此借鉴的深刻互动。

相较于西方知识论传统催生的重理性探究

的理论批评路数而言,中国文学批评的“批评性”和实践属性更强,即便以“体大思精”著称的《文心雕龙》,如王运熙所言,“从全书的结构安排和重点来看,则应当说它是一部写作指导或文章作法,而不是文学概论一类的书”。所以,相对来说,中国批评理性和逻辑,重感发和直观,极少作观念的直陈,常常是剖情析采、感类连譬、即事言理、评点机警,以点带类,以具体带抽象,并强调诉诸读者的品评涵咏,唤起鉴赏者的细腻情感体验。有论者将中西批评体系性的差异描述为“知识论”与“诗性”的对立:“‘知识论’式的汉语文化与诗学再也无法关切存在的诗意,再也无法‘敞亮’和‘引领’出‘世界的意义’。正是在这一‘知识论’的意义上,在汉语走向逻辑分析和认知理性的同时,作为我们原初语言的‘母语’——汉语,才真正‘失语’了。”所以,重建批评话语就必然要恢复汉语的诗性敏感和“涵容性特征”,发挥汉语传统批评的“批评性”优势,尊重中国经验表达的特质。

其次,要注意批评文体的扩容,以丰富当下批评话语的形态。中国传统文论形式本来多样,序跋、注疏、诗话、笔记、史传、点评,甚至骈文、诗歌、词曲都可成为批评文体,与西方那种理论严谨、体系完整的论说文截然不同。然而事实却是,传统的批评文体在当下很难有存身之地,留给批评者选择的文体空间也很狭窄,为因应僵硬的期刊标准,批评者自己亦规行矩步。钱锺书在《谈艺录》中讲“文体渐变”时曾有“诗文境域之扩充”,他以宋人谈韩柳之别为例:“林谦之《光朝》《艾轩集》卷五《读韩柳苏黄集》一篇,比喻尤确。其言曰:‘韩柳之别犹作室。子厚则先量自家四至所到,不敢略侵别人田地。退则则惟意之所指,横斜曲直,只要自家屋子饱满,不问田地四至,或在与他人别人也。’即余前所谓侵入扩充之说。”韩愈以文人诗,打破文体边界,有从心所欲的洒脱,钱锺书的《谈艺录》与《管锥编》作为批评文本,同有此妙。

“侵入扩充”说白了就是文体自由,从事批评者不必兢兢自守,应对架构宏大、条分缕析的批评文字和运思清拔、风神高迈而不落体系的批评文字等量齐观,最好是能在打通、互融互援。而这既需要批评家的自觉,也需要学术批评刊物的自省,学术深度和批评之专业性不能以文风、概念来作判断,隐晦曲折绝对不是高深的同义词,而体系架构之宏大与琐琐也不是判分水平高下的当然指标,可再举钱锺书观点为例,在《读(拉奥孔)》中,他说:“正因为零星琐屑的东西容易被忽视和遗忘,就愈需要收拾和爱惜;自发的孤单见解是自觉的周密理论的根苗……许多严密周全的思想和哲学系统经不起时间的推排销

蚀,在整体上都垮塌了,但是它们的一些个别见解还还为后世所采取而未失去时效。”很多千零碎的批评文字在今天读来亦熠熠闪光,奥妙就在这里,“不耻支离事业”未必没有精深的学术发现。“夫设文之体有常,变文之数无方”,通过对批评文体的“寻根”,可以帮助我们更开阔地建设批评话语体系。

第三,挖掘和运用本土批评资源时要有“昌明国粹,融化新知”的自觉。习近平总书记说得非常明确:“强调承认和尊重本国本民族的文明成果,不是要搞自我封闭,更不是要搞唯我独尊、‘只此一家,别无分店’。各国各民族都应该虚心学习、积极借鉴别国别民族思想文化的长处和精华,这是增强本国本民族文化自尊、自信、自立的重要条件。”中西文论在很多问题上本来就有互通性。举一个简单例子,作为思潮的现实主义的确是对19世纪以来西方现实主义各种理论观念的借鉴和仿用,但本土史传统所培育的“实录”精神对新文学现实主义的理解也有不小的影响。班固称赞司马迁“有良史之才”,因他“善序事理,辩而不华,质而不俚,其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。这种实录精神,可谓中国古代朴素现实主义思想的精髓,它深深浸入古代叙事文学的创作,对中国古代小说创作特性和理论批评的生成起到推动作用,也对新文学现实主义的传播有重要的引导。又如,传统的“文以载道”观与马克思主义文论强调文学与现实关联、强调文论教化功用的同时超越工具论的僵化理解等方面也有诸多契合之处。

100多年来,西方的经典文学理论、后现代和跨文化的批评视角等等都为本土的文学批评提供了新的视角和思路。批评界应该继续保持开放心态,借镜西学回返中国的历史和文论语境,将其与本土文学批评资源相结合,直面中国问题,可提升批评的锐度、深度和广度,促进中国文学与世界文学的交流与对话。

打开新的文学观照视域,激活传统批评话语的生命力

最近十年来,文学界以讲好中国故事为职志,越来越多的作家选择激活传统,寻找“纯属中国”的叙事资源,如笔记小说、世情小说等,体现了新时代作家们通过建立具有鲜明辨识度和差异性、与“中国故事”相表里的“中国叙事”风格的自觉和自信,如莫言的《锦衣》《斗阎笔记》、贾平凹的《秦腔》《山本》、张炜的《河湾》《去老万玉家》、刘震云的《一日三秋》、格非的《望春风》、王安忆的《考工记》、李洱的《应物兄》、徐则臣的《王城如海》《北上》、付秀莹的《陌上》《野望》等

第二届“长江与黄河”文学对话活动举行

本报讯 日前,由湖北省作协、山西省作协共同主办的第二届“长江与黄河”文学对话活动在湖北举行。中国作协副主席阎焜明、鲁迅文学院常务副院长徐可、湖北省委宣传部副部长蔡静峰、山西省作协主席李骏虎等出席开幕式并讲话。湖北、山西两省作家代表及来自《收获》《长篇小说选刊》《莽原》《山东文学》等文学期刊的编辑参加活动。开幕式由湖北省作协党组书记、常务副主席古新功主持。第一届“长江与黄河”文学对话活动于2019年11月在山西举办,时隔5年,两省再次携手开启文学交流对话。此次对话活动以“抒写新史诗,再攀新高峰”为主题,是湖北、山西两省文学工作者以习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神为指引,共担新使命、共创新作为,推动新时代文学勇攀高峰、再创辉煌的重要举措。活动期间,鄂晋两地作家、评论家代表深入湖北武汉、黄冈、黄梅、黄石等地采访调研,并与各地作家和文学爱好者互动,举行“黄鹤楼与鹳雀楼的文学守望”文学对话、“大江大河——鄂晋文学的地理密码”文学对话等活动,纵论两地文学、共话守正创新,共同推动长江黄河文化创造性转化、创新性发展。

《湮没与重生》书写历史风云

本报讯 日前,“东方与西方的相遇——从长篇小说《湮没与重生》说起”新书分享会在京举行。英国导演柯文思,中国评论家白桦、孟繁华、何向阳、兴安、季亚娅,导演、制片人韩轶与该书作者程荫一起,围绕《湮没与重生》探讨了文学与影视的交融、文学的世界性,以及中国年轻一代文学群体对历史的想象与解读。

《湮没与重生》是青年作家程荫的最新长篇小说,由作家出版社出版。小说以女主人公姜半夏的性格发展和情感线索贯穿全书,通过女性视角展现了世界的历史风云变幻和人性光辉,用细腻的笔触描绘了战争、爱情、友情、亲情等多重主题,情节跌宕起伏,人物形象鲜明立体,给读者带来强烈的情感体验。

与会者谈到,小说主人公姜半夏寄托着程荫的人道主义精神和爱国主义精神。她身上表现出的善良,对人性的信心,以及对生命的尊重、对爱的执着,都让人感动。程荫表示,希望通过这部作品让读者感受到,无论时代如何变迁,人们始终保有对美好生活的向往。

专家研讨莫言当代题材话剧《鳄鱼》

本报讯(记者 王觅) 日前,由北京戏剧家协会、北京文艺评论家协会、北京时代文化发展有限公司、北京师范大学艺术与传媒学院、北京师范大学国际写作中心联合主办的话剧《鳄鱼》专题研讨会在京举行。中国作协副主席、《鳄鱼》编剧莫言,北京市文联原主席张和平,北京市文联主席韩子荣,北京市文联党组书记陈宇,北京市文联党组副书记、常务副主席马新明,中华戏剧艺术总监、《鳄鱼》导演王可然,北京舒同文化艺术研究会会长王振,央华戏剧总经理阎凌云,以及有关方面负责人、专家学者和该剧主创团队代表等与会研讨。研讨会由北京市文联党组成员、副主席赖洪波主持。

话剧《鳄鱼》是莫言在获得诺贝尔文学奖后推出的首部长篇话剧剧作,也是其继历史题材话剧《我们的荆柯》《霸王别姬》后,首度在戏剧领域打造的一部当代题材作品。该剧通过一条无限生长的、会说话的鳄鱼,深刻呈现了人性和欲望的复杂性。日前,该剧在京收官为期近4个月的首轮演出,引发观众广泛关注和热烈反响。会上,专家学者围绕该剧的主题立意、舞台表现等展开深入研讨。大家认为,莫言的剧作注重刻画人物性格、揭示内在心理,善于展示复杂的人物形态和语言魅力。话剧《鳄鱼》魔幻现实主义风格鲜明,以欲望为切入点,全面、立体、真实地塑造当代人,展现出宏大的戏剧世界,如一面镜子般观照现实社会,引发观众的自我审视和思考,是一次从文本到戏剧的成功转化。雕刻式的文本表达、雕塑式的舞台表现、舞美和多媒体的应用,共同营造出想象力丰富、致敬文学、观照观众的戏剧场域,给人带来颇具质感的欣赏体验。

莫言谈到,下一步将认真思考专家和观众们为该剧提出的宝贵建议,争取呈现出更好的作品。主办方表示,《鳄鱼》的成功创排离不开编剧、导演、演员等多方的共同努力。北京市文联今后将持续加强挖掘优秀创作素材、扶持孵化文艺作品,增进艺术家和评论家之间的交流对话,助力推出更多精品力作。

丁香诗会·高校诗歌创作联盟启动

本报讯(记者 王觅) 作为第九届北京十月文学月重点活动之一,近日,由北京市西城区委区政府、中央广播电视总台北京总站主办,北京出版集团十月文学院承办的丁香诗会·高校诗歌创作联盟启动仪式在京举行。北京市西城区委副书记、区长刘东伟,中央广播电视总台北京总站党委书记王小节,北京出版集团党委副书记、董事、总经理吴文学,北京市西城区委常委、宣传部部长张晓家,以及诗人、专家学者和主办方代表等参加活动。

据介绍,丁香诗会·高校诗歌创作联盟的成立旨在搭建起诗歌传承交流的平台,为繁荣新时代校园诗歌创作、推动中华

优秀传统文化传承和发展贡献力量。联盟共吸纳了北京大学五四文学社、清华大学清华诗社、复旦大学复旦诗社、中国人民大学新风貌诗社等16家高校社团。仪式现场发布了《丁香诗会·高校诗歌创作联盟章程》。吉林大学北极星诗社创始人苏凡铭与北京大学五四文学社社长李傲寒共话校园诗歌创作往事,展望校园诗歌发展未来。在联盟导师与高校社团结对仪式上,唐晓渡、李少君、高昌、杨庆祥等联盟导师为高校诗歌社团颁发证书。

今年4月,丁香诗会·全球华语诗歌征集活动正式启动,截至目前已收到5000余件、近2万篇投稿。

《活出想要的人生》新书分享会举办

本报讯(记者 王觅) 近日,由中国青年作家报、北京市朝阳区宣传文化中心、北京市朝阳区新时代文明实践中心办公室、北京市朝阳区文联主办,北京华景时代文化传媒有限责任公司承办的红孩《活出想要的人生》新书分享会在京举行。叶梅、肖复兴、李飏、周伟、周振华、赵晏彪、朱文平等专家学者和主办方代表与会交流。该书作者红孩分享了自己的创作历程和心得感受,并向位于朝阳区的部分学校赠书。

红孩从20世纪80年代开始从事文学创作,其散文风格鲜明,善于从生活的细微处捕捉灵感。《活出想要的人生》是其第4部散文集,书中所遴选的44篇散文,具有浓郁的生活气息和强烈的代入感。作者用自己的亲身经历鼓励读者,无论身处何种境遇,只要打开自己的心扉,保持对美好生活的书写和思考,就能找到“活出自己想要的人生”的钥匙。

与会者谈到,该书不仅展现了作者个人的成长轨迹,也是对社会发展变迁历程的独特反映。书中的每个故事都充满了对社会生活和人性的洞察,从中可以感受到文字传递的力量。红孩坦言,当代年轻人可能会面对挫折和逆境,要通过不断努力,从迷茫与徘徊中“上岸”,找到内心的平静与满足。

《丛台别》探寻城市变迁与女性成长

本报讯 日前,由长江文艺出版社有限公司主办的韦敏长篇新作《丛台别》研讨会在京举行。专家学者围绕该书的主题内涵、艺术特色、文学价值等展开深入探讨。

《丛台别》是一部以知识女性成长为内核,以汉剧为文化背景,以武汉城市发展为脉络的长篇小说。作家韦敏以独特的女性视角,运用充满“戏味”与“汉味”的笔触,将城、戏、人三者融为一体,绘就一幅丰富多彩的武汉生活画卷。

与会专家谈到,《丛台别》聚焦传统文化的当代演绎,将戏台上的戏和戏台下的“戏”结合起来,使古人的故事与今人的情感形成呼应,写出了武汉的地域特色和时代变迁。作品具有浓厚的烟火气,通过丰富的细节和生动的人物描写,突出了独特的文化韵味,是一部通过人记录生活、通过戏传承文化、通过变化反映时代的佳作。

“武汉是我的生命之根。我想透过这座城市的根脉,探寻隐匿在城市文化肌理之下的文化之根,追寻这座城市灵魂深处的文化底蕴。”韦敏表示,希望通过对不同女性命运的描写,展现她们的独立精神和对生活的积极态度,传达出对生命的珍视和对幸福的追求。