欧洲文坛旗帜的颜色与社会风潮的转向

郑春光

俄国形式主义奠基人什克洛夫斯基曾说:"艺术永远是独立于生活的,它的颜色 从不反映飘扬在城堡上空的旗帜的颜色。"^[1]这种为艺术争夺话语权的表述,到了王尔 德那里变得更为激进。他在评述特纳的画作时说道,并非特纳在模仿泰晤士河上的雾, 而是泰晤士河上的雾在模仿特纳。时过境迁,几十年前的结论,很难再适用于当今的 欧洲文坛,不是因为过时,而是依然有些激进。或者可以说,欧洲文坛正在向传统回 归,它非但没有独立于生活,反而被染上了一层悲凉的色调,走上了反映现实的老路。

自古"高树多悲风"。"悲调"大多是杰作的必备因子。在文学领域,似乎有一条铁律:"欢愉之辞难工,穷苦之言易好。" [2] 文人若要写出佳作,必须语着沧桑,文风中透出一股悲凉。即便才情相当之人,如曹丕和曹植,命运多舛的后者也更有优势。刘勰就曾以此为二人盖棺定论:"文帝以位尊减才,思王以势窘益价。" [3] 似乎一生失意之人,才能写出千古得意之文。于是,有人为求对仗工整,不惜让"舍弟江南殁,家兄塞北亡"。 [4]可是,当下欧洲文坛的"悲色"来自何方?是否也有为求佳作而"大义灭亲"之举?

^[1] 什克洛夫斯基:《文艺散论·沉思与分析》,引自什克洛夫斯基等:《俄国形式主义文论选》,方珊等译,北京:生活·读书·新知三联书店,1989年版,第11页。

^[2] 韩愈:《荆潭唱和诗序》,董诰等编:《全唐文》,上海:上海古籍出版社,2007年版,第2493页。

^[3] 刘勰:《文心雕龙译注·才略篇》,陆侃如、牟世金译注,济南:齐鲁书社,2009年版,第568页。

^[4] 胡仔:《宋朝杂记》(下),见《苕溪渔隐丛话前集》(卷五十五),清乾隆刻本,中国基本古籍数据库,第244页。

欧洲文坛的悲色调

马拉美曾说,世界的存在只是为了一本书。这么说来,天神降下各种灾难,不过是为诗人提供吟唱的素材。面对沉痛的历史伤疤,欧洲各国的文人如同科勒律治笔下的老水手,执意要对别人讲述,似乎只有"讲完后之才能获得自由"。^[1]他们挥毫泼墨,写出了一篇篇荡气回肠的"国殇",构成了当下欧洲文坛的"悲色调"。

纳粹集中营是欧洲人挥之不去的梦魇,也成为作家取之不尽的题材,甚至侵入到电影、绘画等艺术领域。他们记录下纳粹的罪恶,揭露刽子手的凶残,为无辜的死者充当见证。然而,他们却始终担负着一个沉重的十字架:即自己荣耀的光环建立在他人血泪的基础之上。莱维(Primo Levi)、布洛夫斯基(Tadeusz Borowski)、策兰(Paul Celan)没有被纳粹集中营摧毁,反而在和平年代纷纷选择自杀,或许负罪感一直咬噬着他们的心灵。更多的幸存者则不堪重负,不愿在回忆中再次受苦,对所经历之事三缄其口,好像什么都没发生;与纳粹沾边之人,也鲜有勇气公开忏悔和反思。随着西格弗里德·伦茨(Siegfried Lenz)和君特·格拉斯的去世,敢于正视自己良心的人越来越少。再者,没有经历过纳粹苦难之人,则面临着另一个问题,即题材使用的合法性。难怪阿多诺宣称"在奥斯维辛之后,写诗是野蛮的"。[2]虽说诗歌不会因此而消亡,但诗人们却面临着一个巨大的困境:奥斯维辛之后,诗人何为?

对于这个问题,波兰诗人鲁热维奇(Tadeusz Różewicz)穷其一生都在思考。为此,他创造了一种新的诗歌体系(被称为第四体系或鲁热维奇体系):主张摒弃一切隐喻,拒绝所有修饰,用赤裸裸的真实去对抗谎言,直面战争的残酷和法西斯的凶残,再现个人在强权压迫下的恐惧和战栗。他有二十余卷诗作问世,享有国际声誉。在戏剧领域,他提倡"荒诞派"戏剧和露天剧场,与贝克特、尤奈斯库齐名,探讨当代波兰在战争和苏共下统治下遭受的创伤,表现人在二战之后的无根性。正如他的诗行所言:"过去人们垂直地倒下、站起,如今人们水平地倒下。"他虽表现荒诞,却并不绝望;始终是以这种荒诞的手法与之对抗,为人类提供生的希望——不要因过往的痛苦而忘却缔造未来的希望。鲁热维奇被公认为巴尔干诗人的道德权威,去年他"垂直地倒下"了,与 T. S. 艾略特所说的正好相反,他结束的方式不是"嘘的一声",而是轰然巨响。[3]

^[1] Samuel Taylor Coleridge, "The Rime of the Ancyent Marinere", in William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Lyrical Ballands, eds. R. L. Brett, and A. R. Jones, London: Methuen & Co., 1963, p. 33.

^[2] Theodor W. Adorno, *Prisms*, trans. Samuel and Shierry Weber, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1981, p. 34.

^[3] T. S.Elliot, The Complete Poems and Plays of T. S. Eliot, New York: Harcourt, Brace and Company Inc., 1952, p. 344.

柏林墙,是插在德国人心口上的一把利刃。它将德国一分为二,让本是同根生的 同胞骨肉分离, 甚至剑拔弩张。去年恰逢柏林墙倒塌二十五周年, 以此为主题的作品 层出不穷、备受瞩目,其中不乏大奖得主和文坛名宿。鲁茨·塞勒(Lutz Seiler)的 小说《克鲁索》(Kruso),以柏林墙坍毁前夕为背景,将故事发生地设在波罗的海上 的一个小岛, 巧妙地把历史和现实结合在一起, 用一个餐厅的破败写出了东德衰落的 民族寓言。该书一举囊括了德国图书奖(这是该奖历史上第三部以此为主题的作品)、 乌韦,约翰逊文学奖和卡什尼茨文学奖,《明镜》周刊甚至将其与托马斯,曼的《魔山》 相提并论。黑塞文学奖得主、德国女作家克吕森多夫(Angelika Klüssendorf),以自 己逃离东德的经历为基础,创作了《四月》(April)。该书是《女孩》(Das Mädchen) 的续篇,讲述了一个名叫"四月"的女孩,经常打破各种人为障碍,并成功跨越东西 德边界的故事。耄耋之年的于根·贝克尔(Jürgen Becker), 素以文体、语言和叙事革 新而著称,并因此荣获德语文坛最高荣誉——毕希纳文学奖。然而他的作品并非只是 轻盈的先锋派实验,始终具有沉重的历史感。如具有很强自传色彩的《离别故事》(Aus der Geschichte der Trennungen),主人公在柏林墙倒塌后每年都穿越东西德,以此试图 重拾昔日的记忆, 直面战争的残酷。在初出茅庐的新秀作家中, 以柏林墙为题的也不 乏其人。德克尔(Markus Decker)的小说《第二家园》(Zweite Heimat),描绘了柏林 墙倒塌后, 西德人迁往东德的故事。林图尔(Fiona Rintoul)的处女作《莱比锡事件》(The Leipzig Affair),讲述一个年轻的语言学家逃离东德后的困惑和迷茫,在柏林墙倒塌后, 她不得不重回故地寻找答案。

柏林墙不仅是德国作家的专属,英国文坛也有人关注它。当今红得发紫的作家 肯恩·福利特(Ken Follett),出版"世纪三部曲"第三卷《永恒的边缘》(Edge of Eternity),又一次引起了万人空巷的疯抢。作者野心勃勃,在书中勾勒了五个世界家 庭的悲欢离合,穿插着冷战、古巴导弹危机、柏林墙、民权运动、越战等世界大事, 并以柏林墙的倒塌做结。作者声称,该书畅销恰逢柏林墙倒塌二十五周年,不过是一 个巧合而已。然而,诸多作家都对柏林墙念念不忘,却绝非巧合。这并非仅仅如同林 图尔所说,柏林墙的倒塌是二战最终结束的标志;更在于,它是德国乃至欧洲一道无 法抚平的伤痕。

内战,是炙烤西班牙人的火柱。许多作家深受其苦,或内心流亡,或流亡海外,以此为题材创造了大量的作品。2010年塞万提斯奖得主马图特(Ana MaríaMatute),被称为"受惊吓的孩子一代"的一员,内战的残酷是她童年无法抹去的阴影。她常用天真的儿童视角,表现战争的恐怖及对社会造成的创痛。内战让她的童年蒙上了阴影;

即使内战之后,她依然饱受迫害,掌权的弗朗哥政府对她的作品进行严格的审查,但她始终笔耕不辍,不为强权所趋,反思战争对人类的精神创伤,创作了《初忆》《士兵在黑夜哭泣》《无人的天堂》等作品。西班牙国王胡安·卡洛斯一世称她是"当代最伟大、最独特的作家之一"。虽然她 2014 年作古,却后继有人。西班牙资深作家戈伊蒂索洛(Juan Goytisolo),一生都在与弗朗哥独裁统治进行对抗,被迫流亡世界各地,其代表作《身份的标志》《无土地的胡安》等,大多反映西班牙内战对社会和自己的创伤,并荣获了去年的塞万提斯奖。

不仅如此,法国龚古尔文学奖得主萨尔维尔(Lydie Salvayre),也在吟咏西班牙内战。虽然她生于法国,父母却是西班牙内战的难民;其获奖作品《不要哭泣》(*Pas pleurer*)以西班牙内战为背景,通过年过古稀的母亲回忆,再现了战争给人类造成的灾难。她还描绘了法国大作家乔治·贝纳诺斯反抗弗朗哥政权的努力。若纵观 2014年的法语文坛,获奖作家多以二战为背景,莫迪亚诺因"唤醒了对人类不可捉摸命运的记忆,展现了纳粹占领时期普通人的生活",获得诺贝尔文学奖。勒诺多文学奖得主冯金诺斯(David Foenkinos),在作品《夏洛特》(*Charlotte*)中关注的是奥斯威辛的悲剧。

综上可见,优秀的作品往往出自羁旅草野之人,在经历山河破碎、骨肉分离之后,用落魄的一生换来一曲悲歌。就连澳洲人弗拉纳根(Richard Flanagan),也是凭借一曲悲音摘得布克奖。他的作品《崎路向北》(The Narrow Road to the Deep North)描写战俘们被迫修建"泰缅铁路"的悲惨经历。为求真实,他历时多年,数易其稿,甚至亲赴泰国现场,体验搬运石料的艰辛。这可谓"穷苦之言易好"的绝妙注释。难怪,尼采会将诗人的歌唱与母鸡的咯咯作比,认为二者都是痛苦使然。说到底,这种文学源于痛苦的观点,是一种文学反映生活的模仿论。由此可见,欧洲文学主潮在经历了各种先锋实验之后,大有向传统回归之势。

欧洲社会风潮的右转

如果这种欧洲文学主潮的假说属实,那么勾稽爬梳文坛的动态,就能窥见社会风潮的一些蛛丝马迹。去年,欧洲发生了几起争议事件,表面看来只是孤立的"症候",但若挖掘其背后的"沉默"和"空缺",就可号出欧洲的时代脉搏:它的社会风潮正在向右偏转。

先看法国。虽然诺贝尔文学奖得主莫迪亚诺风光无限,但在畅销书榜上,他的

294 跨文化对话 35 辑

新作却败给了泽穆尔(Eric Zemmour)的《法国自戕》(Le Suicide Francais)。该书问世以来,一直雄踞榜首,第一版很快就售罄。作者是一个带有极右色彩的记者,在书中公然为维希政府辩护,声称它并未迫害过犹太人,而是尝试拯救他们脱离纳粹集中营;即使有过迫害举措,也是为救人而采取的政治手段,75%的犹太幸存者都得益于此。作为阿尔及利亚犹太移民的后裔,作者的说法似乎言之凿凿。他更进一步,全盘否定了法国的主流价值观。他认为,自戴高乐去世以后,法国在一步步走向自戕:同性恋、女权主义和伊斯兰等左翼思想摧毁了传统的价值观,使法国社会深陷政治和经济重围。法国本是"犹太一基督教"国家,不应该接纳外来的穆斯林。要重振法国,必须回归传统。他的很多观点,公然挑战了美国历史学家帕克斯顿(Robert Paxton)。作为回应,帕克斯顿指责作者说空话,回避维希政府的反犹太法。无疑,很多人会谴责作者思想反动;但作品的畅销却反映出法国社会的右倾之风:反伊斯兰情绪在四处蔓延,昔日犹太人的境遇,如今转移到了穆斯林身上,若以此态势发展,《查理周刊》袭击事件可能会重演。

再看德国。政府虽采取各种措施打压极右翼势力,却对希特勒自传在英美的畅销束手无策。因为早在 20 世纪 30 年代,该书的英文版权就卖给了美国的出版社。在希特勒生前该书销售逾千万册;二战后巴伐利亚政府明令禁止再版,使该书在德国近乎绝迹。不过,它从未淡出世界市场,甚至在克罗地亚、俄国、印度、土耳其等国热卖;而且互联网让电子版触手可及。巴州政府曾支持历史研究机构推出注释版,但左翼党人极力反对,认为这是打着历史研究的幌子传播法西斯思想;因为该书极具煽动性;而且会再次揭开纳粹受害者的伤疤。面对来自各方的压力,政府只好取消这一举措。然而,这绝非明智之举。在互联网时代,要禁止该书无异于掩耳盗铃;而且禁书的标签往往会让人铤而走险。更甚的是,该书的版权在今年到期,州政府纵使百般努力,终会黔驴技穷。极右派人士表示,若有任何人阻挠该书出版,将与之对簿公堂。届时,该书的版本必然鱼龙混杂,新纳粹分子甚至会推出自己的版本。与其让德国人直面混乱,不如祛妖魔化,推出注解版厘清错误。虽然德国的民主体制很健全,但政府显然对人民判断是非的能力缺乏自信;或者说,它更担心的是那股潜在的极右之风。

最后来看意大利。去年黑手党服役犯人格拉索内利(Giuseppe Grassonelli)出版自传,赢得西西里夏侠文学奖,引起了轩然大波。因为该奖所命名的作家夏侠,以揭露黑手党的罪行著称。火上浇油的是,有一部入围作品的作者是反黑手党法官的女儿,其父曾被黑手党谋杀。该奖的评委兼创立者之一、夏侠生前好友阿涅洛(Gaspare Agnello)愤而辞职。他说,格拉索内利从没充当过污点证人;他的罪行给受害者造成

了无法治愈的创伤。然而,他却在书中将其合理化,将黑手党的个人谋杀行为描述为战争所需。该书的合作者为之辩护说,人非圣贤,孰能无过?过而能改,善莫大焉。而且该书非常励志,作者进监狱时是个文盲,如今他拥有一个文学学位。虽说辩护铿锵有力,但无可否认,黑手党是意大利难以消除的痼疾,罪犯获奖与右翼势力抬头不无干系。

不难看出,欧洲文坛映射出了一股右倾之风;但这能否在政坛中得到证实?下面让我们纵览一下欧洲政坛。在马琳·勒庞的领导下,法国极右翼政党国民阵线深得民心;英国奈杰尔·法拉奇带领的独立党异军突起,成为左右政局的重要力量;德国极右翼党派的支持率有所增长,去年10月还爆发了名为"PEGIDA"的排外运动;意大利被民粹主义者格里洛及其五星运动党搅得天翻地覆;瑞典极右翼民主党支持率明显攀升;匈牙利的青民党政府具有威权主义倾向;奥地利、希腊等国的民粹政党势力强劲;苏格兰、加泰罗尼亚和威尼斯等地都想独立……这些右翼势力大都敌视外部世界:反对移民、欧盟和全球化。可以说,欧洲政坛正刮起一股民粹主义的旋风,社会风潮开始右转。这进一步坐实了欧洲文坛主潮向传统回归、开始反映现实的观点。

结语

或许,欧洲作家们厌倦了轻飘飘的先锋派实验,开始落到实地,感时伤怀,将个人的坎坷与家国的破败相连,让文字多了一层厚重感。如果时光轮转,伍尔夫、普鲁斯特等现代派作家,定会对此嗤之以鼻。不可否认,若一味把文学与现实挂钩,容易犯"意图谬误",失了"造艺之本心",甚至会出现"政治挂帅"的局面。但是,如果切断了文学与现实的脐带,让它如同幽灵一般飘浮在空中,难免会出现无病呻吟之作和"大义灭亲"之人,甚至是广国广家的靡靡之音。

荣格曾将艺术与现实的关系比作植物与土壤的关系。人们可以通过了解孕育植物的土壤,知道植物的特性:"但却没有人会同意说,对植物本身来说,一切重要的东西就已经都被发现了。"^[1]同样,如果未经土壤的培育,也不会出现参天的大树。因此,欧洲文坛向传统回归是大势所趋;然而,它所反映出来的右倾风潮,却需要我们加以警惕。

(塞浦路斯大学宇宸博士、尹琴硕士,对本文的法语、德语部分有所贡献,特此感谢。)

^[1] 荣格:《论分析心理学与诗歌的关系》,《心理学与文学》,冯川、苏克译,北京:生活·读书·新知三联书店,1987年版,第109页。