在秋天建築我們的房子

秋天到了,黃葉飄落的瞬間時間似乎被拖 慢了,我們終於可以把知覺送還生命,從汗水 的蒸騰和花瓣的綻放中回過神來,這真的是一 個生命周期的終結嗎?

> 讓最後的果實長得豐滿, 再給它們兩天南方的氣候, 迫使它們成熟, 把最後的甘甜釀入濃酒。

誰這時沒有房屋,就不必建築, 誰這時孤獨,就永遠孤獨, 就醒着,讀着,寫着長信, 在林蔭道上來回 不安地遊蕩,當着落葉紛飛。

這是里爾克著名的《秋日》,如果說西方 近現代詩歌關於冬天和春天最著名的詩句出自 雪萊的《西風頌》(「冬天來了,春天還會遠 嗎|),那麼關於秋天傳誦最為廣泛的詩歌就 是《秋日》,這首被稱為「完美到幾乎無懈可 擊」的短詩,既肯定了生命的過程,呈現了由 纍纍果實釀造的甘美生命體驗,又殘酷地直面 時令輪轉所致的孤獨與凋零,尤其令人印象深 刻的是,里爾克始終強調了生命在這個過程中 的自覺——無論繁盛熱烈的夏天,還是蕭索冷 寂的秋日,人一直「醒着」,他們在長信中書 寫的不僅僅是冷暖悲歡,更有熱切生命的漫長 餘響,在這裏,書寫鋪展了生命的另一個維 度,相對於自然生命的寒來暑往,由書寫而建 構的精神生命體現了難以剝奪的自足和榮耀, 而那正是人之為人的真正意義。

毫無疑問,詩人們筆下的秋天是一種覺 知,是一種由生命姿態所定義的情感態度,如 亨利・朗費羅在《心中的秋天》所寫:「秋天

來了;不是在外界,/是我心裏感到了秋涼。 /四處都是青春和美景,/只有我已經老邁蒼 蒼。」在不同的心境投射下,秋天可以蕭瑟沉 寂,也可以燦爛富足,「等大氣的精靈住在果 實的/香味上,歡樂就輕輕展開翅膀/在園中 迴盪,或落在樹梢唱歌。/愉快的秋坐下,對 我這樣唱着;/接着他起身,束緊腰帶,便隱 沒/在荒山後,卻抛下金色的負載。」威廉. 布萊克寫作這首《詠秋》時,顯然處於生命從 容明亮的時刻,唯其如此,秋天才會在果實的 香味上生出歡樂的翅膀,在黃葉漸落的樹梢上 放聲歌唱。可見,詩歌是一種選擇和建構,其 所呈現的心象猶如可以時時替換的濾鏡,對自 然景物實施剪輯和塗改。當然,總有人會試圖 克制這種主觀世界對客觀實在的粗暴「篡 改丨,超越一孔之見,以更整全的覺知和更成 熟的態度面對春夏秋冬。「墜落吧樹葉,讓花 兒也跟着謝去;/這夜長晝短的時節;/-每一枚樹葉都從秋天的樹上飄然而至,/向我 訴說祝福的話語。/我將笑迎雪花開滿原應生 長玫瑰的枝頭,/我將歡歌更加淒清的白晝代 之以頹敗的夜。」艾米莉・勃朗特的這首《落 葉任凋零》並不是無視秋天紛飛的黃葉,而是 以內心的自足守護生命豐盈,在寒暑交疊中建 立穩定的精神秩序。

在中國古代詩歌中,秋天是個被反覆書寫 的熱門題材,可想而知,一個強調「興|這種 與自然時時共情的詩歌傳統,必然促成大量 「感時花濺淚,恨別鳥驚心|的優秀詩作,在 這些詩作中,對物候的體察和對人世的感懷互 相滲透,對收穫的悦納和對得失的超然彼此映 照,最終在天人合一之境中呈現的是物我同在 靡靡秋已夕,淒淒風露交。

蔓草不復榮,園木空自凋。 清氣澄餘滓,杳然天界高。

哀蟬無留響,叢雁鳴雲霄。

萬化相尋繹,人生豈不勞? 從古皆有沒,念之中心焦。

何以稱我情?濁酒且自陶。 千載非所知,聊以永今朝。

這是陶淵明的《己酉歲九月九日》,短短 八十字中,詩人把凋零與遼闊、湮滅與昂揚、 萬古愁與杯中酒集合一處,書寫了一個「全 息 | 的秋天,細心的讀者會發現,這首詩中不 存在一個「積極」或「消極」的簡單姿態,而 是在直面草木零落、蟪蛄消亡的同時,一樣關 注到了大自然中那些讓人感到清朗振奮的風 物;在清醒認知到生之「有涯」難以抵達存在 之「無涯」的同時,仍有意願和熱情聚焦當 下,用「濁酒」這種有限的容器寄託人對生的 無限之愛。這大概就是羅曼・羅蘭所謂真正的 英雄主義,在「認清了生活的真相後,依然熱 愛生活。|類似的例子還有很多,比如「九日 悲秋不到心。鳳城歌管有新音。」(晏幾道 《鷓鴣天》)、「自古逢秋悲寂寥、我言秋日 勝春朝 | (劉禹錫《秋詞》)、「無邊落木蕭 蕭下,不盡長江滾滾來 | (杜甫《登高》)、 「停車坐愛楓林晚,霜葉紅於二月花」(杜牧 《山行》)、「曾伴浮雲歸晚翠,猶陪落日泛 秋聲」(高蟾《金陵晚望》)等等,名篇名 句,不一而足。可以說,在中國古代詩歌傳統 中,存在着一種久遠的智慧,即在自然時序的 流轉中,秋天的寂寥不過是以斂藏的方式,把 自然能量貯藏在種子——對下一個春天的渴望 之中。春華秋實,每個季節都有自己的美好,

所以,在這個語境中,孤獨應登高,傷懷可縱 酒,雖然茅屋可能為秋風所破,但建築和對於 建築的渴望未可斷絕,從這個意義上,我們就 不難理解老年杜甫在飢寒交迫中,仍然能幻想 「安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏。」 (杜甫《茅屋為秋風所破歌》) 這樣偉大的詩 篇,既源出於「詩聖」的民本思想,也體現了 中國詩歌傳統中,對於希望的渴望。所以,在 秋天我們可以書寫關於希望的詩歌,當然也可 以建築供我們遮風擋雨安居樂業的房子。

▲時值深秋,内蒙古烏旦塔拉五角楓森林公

市井萬象

四川省阿壩藏族羌族自治州 黄龍景區近日迎來今秋第一場降 雪, 五彩池與皚皚白雪交相輝 映,美不勝收。 新華社

雪後五彩池

生命的連結

黛西札記 李夢

文學季」系列講座,邀請到 蔡崇達、黎紫書和馬伯庸三 位當紅作家來港,上周末一 連兩日在會展中心分享文學 創作經驗與人生故事。聽講 者眾,不同年齡、不同背 景的讀者都來了,還有不 少書迷從廣州、深圳等大

灣區其他城市特意來港。大家一起過了一個 「很文學丨的周末。

除了策劃和統籌,我擔任「蔡崇達:人生 最開始的好朋友 | 講座主持人,聽他分享新書 創作點滴,回不去的「故鄉」,還有深藏在生 命褶皺處的那些惶恐、失意、豁然與歡愉。蔡 崇達年紀輕輕已是內地知名報刊主編,與眾多 明星名人訪談,談形形色色的人生;其後轉型 作家,開始書寫自傳體散文,首作《皮囊》回 憶少時成長往事種種, 艱困、寥落卻不乏生之 希望,推出後一鳴驚人,累計銷量超過六百萬 冊,被劉德華譽為「生命的明燈」。後來的 《命運》和《草民》延續敘事風格與抒情路 向,同樣備受關注,與處女作並稱為「故鄉三

他新近推出並獲全國優秀兒童文學獎的 《我人生最開始的好朋友》,則稍一轉身:主 角仍然是「黑狗達」,在其左右的卻不僅是家 人和少時玩伴,而是一群小動物:走起路來飛 揚跋扈卻願意靜靜陪伴黑狗達寫作業的鴨子小 白,天不怕地不怕的老母雞阿花,在橘色日落 中飛旋的鴿子米點……人與動物的故事,同樣 關乎相遇、相伴、告別等母題,同樣講述「生 命的連結一,催淚且感人。蔡崇達直言童書難 寫,因為優秀的童話或寓言,受眾不只是小朋 友,還有經歷過童年、體會過成長苦樂的成年 人。要寫出小朋友和大朋友都樂意閱讀並沉浸 其中的文字,從來都是不容易的事情。

讀書中文字,翻閱彼時正在讀小學的蔡崇 達女兒創作的插圖,很難不被其中的真純和素 樸所感動。與《皮囊》等充滿疼痛感的文字相 比,新書少了掙扎和痛楚,多了寧靜與平和, 即便在面對困境甚至死亡的時刻。書中無時無 刻不在傳遞的「萬物為伴」理念,向上可追溯 至中國傳統文化的「天人合一」哲思,尤其適 合當下為俗事忙碌不息的人們,在某個夜深月 靜時分,向內觀照,念茲在茲。

心靈捕手

搭過倫敦 地鐵的人,對

地鐵站裏擺放

的公告板應不

陌生,上面時

而深奧,時而

幽默的文字,

江 恆

總能給人帶來 某種共鳴,這些看似普通的文字背 後,卻有着不尋常的故事。

一切始於二〇〇七年倫敦舉行 的英國流行歌手克雷格・大衛音樂 會之夜,當他在舞台上唱出《你是 誰》《失眠》等代表歌曲時,台下 觀眾席中的兩名男子熱淚盈眶,那 些彷彿傾訴往事的歌詞,撥動了兩 人脆弱的心弦。他們是任職於倫敦 地鐵的雷德帕斯和喬普拉,兩人都 患有重度心理疾病,前者當列車司 機時,因目睹一起跳動自殺事件而 患上創傷後壓力症候群 (PTSD),一直害怕黑暗且常做 噩夢;後者則患上重度耳鳴,導致 神經衰弱、飲食功能失調和失眠。 多年來,他們飽受疾病折磨,幸運 的是兩人並未消沉下去,而是努力 對抗病魔,並且積極思考如何鼓勵 那些有同樣遭遇的人走出逆境。

聽完克雷格的演唱會,他們找 到了答案,對兩人來說再熟悉不過 的倫敦地鐵公告板, 豈不是可以發 揮創意的現成平台?很快他們的處 女作誕生了——一首靈感來自歌手 克雷格的詩歌。或許是平時看慣了 公告板上枯燥的交通信息,詩歌的 出現讓人們眼前一亮,有人駐足閱 讀,有人會心微笑,更有人拿出手 機拍照留念。既然首秀這麼受歡

迎,不如繼續做下去,於是公告板 上出了一批又一批的文字,風格也 不斷變化。例如有溫暖的鼓勵: 「我們心中的每一場風暴,都有一

道彩虹等待出現!」也有人生感 悟:「過度分享和沉默寡言之間有 一條界線,我就像馬戲團醉酒的小 丑行走在這條線上。」還有幽默段 子:「如果A計劃失敗,還有二十 五個字母可以用呢!放輕鬆。」值 得一提的是,公告板上的內容有時 緊貼時事熱點,寫下一些當事人的 各自看法,並配上二維碼,儼如一 個實體版推特。到了後來,來往行

人甚至能寫下自己的文案作品,公

告板成了真正的文學園地。 多年來,兩人在公告板上都是 以「All on the Board 署名,這 是一個雙關語,既有形容地鐵「大 家都上車」的意思,又有「全寫在 板子上 | 的含義。他們的文字在社 交平台上流行,赢得了數以百萬計 粉絲的點讚。倫敦地鐵官方注意到 人們對公告板特別喜愛,專門出版 了一本收錄過去文字語錄的暢銷 書,書名就叫《All On The Board》,分為「愛丨、「倫敦| 和「現實生活中的英雄|等章節, 書中每頁都有一首不同的詩和配 圖,閃爍着溫暖的光芒。

從嚴格意義上講,兩人並非最 早利用公告板傳遞思想的地鐵員 工,早在二○○四年,倫敦歐維爾 地鐵站的客服部經理安東尼・詹托 斯,就在公告板上寫下了源自老子 《道德經》中的名言——千里之 行,始於足下。此後,他便採用

舉也引來公眾人物的效仿,比如主 持人們紛紛在自己電台的板塊上貼 出激勵的話語。若干年後,詹托斯 透露了他當初為何首先選擇《道德 經》中的名言,因為這是他最喜歡 的一本書,書中的中華文化智慧和 道家哲學思想讓他深有感悟,覺得 有必要分享給那些每天行色匆匆的 旅客們。他始終相信,地鐵站不必 是乏味無趣的地方。

實際上,近年倫敦地鐵車廂內 經常出現中國的經典詩詞,包括白 居易的《紅鸚鵡》、李白的《送友 人》,以及張繼的《楓橋夜泊》等 等,都受到英國人的喜愛,儘管 詩詞的英文翻譯未必貼切,卻別 有韻味。英國歷史學家邁克爾・ 伍德曾說,英國人尤其喜歡杜 甫,稱他是東方首屈一指的文化 符號,甚至比莎士比亞更偉大。而 英國作家蒂姆・克利索爾德在《雲 室:一個英國人眼中的中國古 詩》一書中稱,中國古詩中蘊含 的思想非常直白,例如友情、人 與自然的關係等,很多西方人都能

如今,公告板已變成倫敦地鐵 的標誌性文化之一,吸引大量遊客 前來打卡。正如詹托斯回憶當年寫 下老子名言時說,無論你境況如 何,都得踏出第一步,就像他在公 告板上留言一樣。也如同雷德帕斯 所說,公告板上的字數比小說《戰 爭與和平》少,比兒童繪本《好餓 的毛毛蟲》多,它不像暢銷書《一 天》那麼浪漫,也不像《哈利波 特》系列那麼神奇,卻能成為朋 「每日金句|的方式引經據典,此 友,並激勵大家樂觀向前。

畫 到 是

「四十年來畫竹枝,日間揮寫夜間思。 冗繁削盡留清瘦,畫到生時是熟時。|上面 是鄭板橋題畫竹的一首詩。但細細想來,它 似乎談的又不僅僅是畫竹。這首詩很有哲 理,用來討論畫竹,著文,乃至人生,都有 啟發意義。

鄭板橋不僅是畫家,而且是個通人和達 人。他的通達之處在於他看透人生、愛讀 書、愛思考。他出身於讀書人家,但幼時清 寒。這讓他從少年時就體悟了底層人生和 世事艱難。他三歲時生母辭世,十四歲又 失去了繼母。鄭板橋的童年在善良、勤勞 和樸實的勞動婦女費氏的照顧和關懷下長 大。如同保姆大堰河對詩人艾青一生產生的 影響,勞動人民的質樸情感也成了鄭板橋生 活和感情上的支柱,成了他一生信仰的底

鄭板橋幼年努力讀書爭氣,但卻大器晚 成。他的科舉經歷了三個皇朝,素以「康熙 秀才,雍正舉人,乾隆進士|聞名,後在山

東做過縣令之類小官。鄭板橋為政清明政績 顯著,特別是關心下層百姓的生活。此期他 寫的一首小詩最能代表他為官的心聲:「衙 齋卧聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲。些小吾曹 州縣吏,一枝一葉總關情。|

鄭板橋性格真誠耿直不喜歡官場傾軋和 黑暗,後辭官客居揚州賣畫為生,掙清白 錢,是「揚州八怪」的代表人物。他不僅 詩書畫俱佳,而且有獨立人格和深刻的社 會思考。他的成就不止於藝術,而且也在 人生哲理思考和闡發上對後代有重大影

鄭板橋作品聞名於世的題材是畫竹,竹 代表着氣節、謙虛、勁健和不畏嚴寒風霜雨 雪長青常綠。古人崇尚竹子的這些個性成 了鄭板橋畫竹的靈感。他早期臨摹前人巨 匠的名作,其後在竹林寫生、居所養竹以 觀察陰晴雨露寫出竹的精神。故前期鄭板橋 畫竹講究學習古人,畫竹有的繁複,有的遵 循古法程式化,同時渲染背景,以繽紛效果

畫到後來,鄭板橋發現構圖越簡越難, 越減越難。因為竹畫講究勁節及穿插,內容 多時較易互相掩映烘托效果,但內容少時 要求筆筆有出處有來路,最不藏拙,容易 露怯;真正好的畫竹題材作品要求清秀雅 緻而並非以多取勝。因此鄭板橋不斷創新 不斷刪削,到了晚年,他的畫竹作品做到 了筆筆有來歷、筆筆有交代的爐火純青的 境界。文首例舉的這首詩就是他這種創作 和總結的心得。

雖然這首詩看上去討論作畫,但其實也 可以被看成是鄭板橋探討人生哲理的總結。 他的藝術創造總是善於廣種薄取,辛苦勞 作,從大量的勞動中提煉精華,棄冗取萃來 達到最後卓然成為逸品的目的。

除了作畫,鄭板橋也非常重視如何做 人。「難得糊塗|「吃虧是福|是他的名 言。但他決不做鄉愿式的濫好人,在他的詠 竹詩中表達了他的人格和個性:「咬定青山

不放鬆,立根原來破岩中。千磨萬擊還堅 勁,任爾東西南北風。」

「冗繁削盡留清瘦,畫到生時是熟 時」,這句話看似矛盾,卻蘊含他一生悟道 的真理。畫畫猶如做人,冗累的雜務、複雜 的人情世故、難處的世態炎涼,都是人生累 贅。紅塵似海,可以淹沒天才。鄭板橋要從 這種種人生桎梏中逃出去走向自己的世界。 這種「極簡主義」不僅僅是斷捨離,而是積 極地去做人生選擇。「留清瘦」留的就是一 種風骨。

「畫到生時是熟時 | 則是一種哲學思 考。如同「只緣身在此山中」,鄭板橋深味 熟能生巧但熟也能生油滑和怠惰,所以他畫 畫時抱有敬畏,追求一種臨場感和緊張感, 如同「看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛」 「紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行|等名 句述說的真理一樣,鄭板橋的這首談竹詩蘊 含着他的人生思考,透露着熟與俗,方與 圓, 拙與巧的辯證關係。