

对准日常生活的镜头*

))) 谈于坚诗中的蒙太奇手法

傅晓翎

(厦门大学, 福建 厦门 361005)

摘 要: 本文通过于坚的诗歌创作, 分析其诗歌中蒙太奇手法应用的三个特点: 主体的介入、日常性的生活画面及关注细节。

关键词: 蒙太奇; 于坚; 主体性; 日常性; 细节

中图分类号: I207.125 文章标识码: A 文章编号: 1671 - 7406 (2005) 01 - 0040 - 03

于坚, 是 80 年代中后期以所谓 / 第三代 0 或 / 后朦胧 0 姿态崛起于诗坛的云南诗人。于坚对诗歌界的重要意义在于, 他开拓了诗歌创作的一个新途径, 以民间写作为自己诗歌的出发点, 主张摆脱政治、文化、历史这三个世俗角色, 直面当下, 用拒绝隐喻的手法, 回到语言本身, 真实地表述原生态的 / 生存的在场 0。

除了在这些方面的突破外, 于坚在诗歌创作上还充分发挥了蒙太奇手法在诗歌中的运用, 使诗歌的表现手法更加丰富。

蒙太奇这个词语, 来自于建筑学, 是法文 montage 的音译, 它原来的意思是指构成、装配, 后来则被运用到电影创作中, 成为电影的主要表现手段之一。简单地说, 蒙太奇就是剪接, 即把一系列在不同地点、从不同距离和角度、以不同方法拍摄的镜头排列组合起来, 叙述情节、刻画人物的手法。蒙太奇之所以在电影中被广泛应用, 其重要原因即在于, 当多个不同镜头组合在一起时, 会产生单个镜头本身所不具有的效果。

蒙太奇手法, 在诗歌中的运用是很丰富的。举例来说, / 明月松间照, 清泉石上流 0 (王维 5 山居秋暝 6); / 你站在桥上看风景 / 看风景人在楼上看你 0 (卞之琳 5 断章 6); / 鸟儿在疾风中 / 迅速转向 / 少年在捡拾 / 一枚分币 / 葡萄藤因幻想 / 而延伸的触丝 / 海浪因退缩 / 而耸起背脊 0 (顾城 5 弧线 6) , ,

于坚的诗歌中更是大量运用了蒙太奇手法, 如 5 12 月 31 日 6 中 / 大年三十 / 中国围着圆桌吃喝 / 此时我沿着雨后发亮的道路 / 走向一处树林 / 脚踩在水洼里 0, 使用的是对比式蒙太奇的表现手法; 而 5 四月之城 6 中

/ 四月这城裸着手臂打着洋伞在暖风中散步 / 门开了 / 开了 / 阳台开了 / 孩子们开了 / 所有的年轻都开放了 / , , 四月在抢购尼龙 / 抢购衬衣红裙太阳帽 / 抢购夏天 0, 使用的是积累式蒙太奇的表现手法; 而在 5 女同学 6 中则使用了叙事性的蒙太奇表现手法, / 某一日你的脸忽然闪过神秘的微笑 / 头也歪了 / 就像看惯多年的椅子 / 忽然间跳起舞来 / 放学回家的路上 / 你用故乡的方言对我说 0; 5 作品 66 号 6 中则以 / 你不回信, , 我, , 0 这样的句式构成了复现式蒙太奇, , 至于转换式蒙太奇、人物式蒙太奇、细节式蒙太奇等表现手法, 在于坚的诗作中也都有所体现。

总的说来, 于坚诗歌中蒙太奇手法的应用有三个特点:

第一, 以往诗歌只是单纯的意象叠加, 而于坚在诗歌创作中则在意象单纯叠加的基础上进一步创新, 添加了主体的介入, 从而扩大了诗歌意境的范围, 大大增强了诗歌的表达效果。

于坚诗歌中, 主体的介入是俯拾皆是的, 如 5 在牙科诊所 6 中 / 那时我正在牙科诊所候诊 0; 5 啤酒瓶盖 6 中 / 我仅仅是弯下腰 / 把这个白色的小尤物拾起来 / 它那坚硬的 / 齿状的边缘划破了我的手指 0; 5 在诗人的范围以外 / 对一个雨点一生的观察 6 / 它的时间 / 就是保持水份 / 直到 / 成为另外的水 / 把刚刚离开咖啡馆的诗人 / 的裤脚 / 溅湿了一块 0 , , 当然, 这一手法是与他 / 回到生活的在场 0 的主张有关的, 正因为是生活的在场, 所以作为主体的人自然是不可缺少的。下面我以 5 下午 / 一位在阴影中走过的同事 6 这首诗歌为例, 具

* 收稿日期: 2004 - 10 - 24

作者简介: 傅晓翎, 女, 籍贯福州, 厦门大学中国语言文学系现当代文学专业研究生。

体进行分析。

/这天下午我在旧房间里读一封俄勒冈的来信
当我站在惟一的窗子前倒水时看见了他 这个黑发
男子 我的同事 /一份期刊的编辑 /正从两幢白水泥
和马牙石砌成的墙之间经过 他一生中的一个时辰

在下午三点和四点之间 阴影从晴朗的天空中投
下 把白色建筑剪成奇怪的两半 在它的一半里是报
纸和文件柜 而另一半是寓所 /这个男子当时就
在那狭长灰暗的口子里 他在那儿移动了大约三步或
者四步 /他有些迟疑不决 皮鞋跟还拨响了什么 /我
注意到这个秃顶者毫无理由的踌躇 /阳光 安静
充满和平的时间 /这个穿着红色衬衫的矮个子男人 /
匆匆走过两幢建筑物之间的阴影 /手中的信，差点
儿掉到地上 /这次事件把他的一生向我移近了大约
五秒 /他不知道 我也从未提及0

)))) 于坚 5下午 一位在阴影中走过的同事6

在这首诗歌中，诗人对读者描述了 /我0 在窗前看到同事
经过的情景。语言没有经过任何精美、华丽的装饰，
只不过是口语化的白描，选材也只是普通得不能再普通
的事件，几乎每天都可以在我们身边发生。但是经过诗
人巧妙组织、建构后，却带来了 /化腐朽为神奇0 的惊
人效果。

我们可以把诗人的描写当作是摄影机的镜头，在他
/语言镜头0 的推动下，一个个场景展现在我们面前。
首先是由 /我0 在窗边倒水、楼下有一位同事经过及同
事身边的两幢墙这三个镜头组接在一起形成的空间，即
看者与被看者的空间，构成整首诗的叙述框架。接下来
的一个空间，诗人则通过同事行走的迟疑不决，踌躇不
前，以及皮鞋与地面不断摩擦发出响亮的声响，向读者
展现了同事内心的极大焦躁。同时诗人把这份焦躁与两
幢墙附近白色建筑上笼罩的阴影相结合，使外部环境与
内心发生了某种契合，产生了一种强大的张力，进一步
扩大了这份焦躁的情绪。随后的一组镜头，灼热的阳光，
空无一人的四周，滴嗒作响的秒针，随后是一个身材矮
小、穿红色衬衫男人的背影穿过这片阴影。这一组镜
头是细琐平常的，但是诗人却巧妙地在这组镜头展示
过后加入了一个特写))) 同事手中的信差一点掉落在地
上，以此表现了同事内心的极大急促与不安。这一主体
的介入，与前面的场景描写融为一体，又构成了一个空
间。这个空间因主体的介入而极具表现力，充分表现了
人在极力地对外部世界隐瞒自己的内心时，却被不经意
的一个微小细节出卖的无奈。最后，镜头转移到楼上的
/我0 和同事点头微笑，这个微笑包括了两个主体，看
者与被看者。两者微笑的外表隐藏的内心世界是丰富而
有趣的，既有 /我0 对同事的伪装，又有同事对我的伪
装，更揭开了整个人类关系下的伪装，而彼此之间还要
为这个已被揭开的伪装相互虚伪地隐瞒。由这个微笑构
成的最后一个空间，与前三个空间是紧密相连的，因此，
这最后一个空间里包含了前面三个空间所要讲述的

内容，汇集在一起就形成了看者与被看者之间，被看者
的内心，被看者与外部世界之间，看者、被看者与外部
世界之间这四个空间的撞击。在这样巨大的撞击作用
下，使读者的心中产生了一种强烈的震撼力。当然如果
说在这首诗歌中诗人没有采取主观介入的手法，是无法
达到这种效果，给读者留下充分思考和想象的空间的。

第二，以往的诗歌运用蒙太奇手法时多选取具有诗
性的画面，而于坚在诗歌创作中却选取日常性的生活画
面，不仅开拓了诗歌的题材，也使得诗歌产生了直观朴
素的力量。

于坚的诗歌总是采用口语化、生活化的表达，因此
于坚诗歌的选材也必然对准生活。这从于坚诗歌的题目
就能看得出来：5送朱小羊坡赴新疆6、5我的恋爱经
历6、5探望者6、5那时我正骑车回家6，，因此，于
坚诗歌中对蒙太奇手法的运用是最直接的，于是它的诗
歌与电影呈现的镜头也就最接近。

朦胧诗也借助了蒙太奇的表现手法，如北岛就曾经
这样说过：/我试图把电影蒙太奇手法引入自己的诗中，
造成意象的撞击和迅速转换，激发人们的想象来填补大
幅度跳跃留下的空白。0 不过，对于朦胧诗来说，要呈
现出蒙太奇的效果是间接的，也就是说读者首先要明白
诗人在语言背后所隐喻的意象是什么，然后才能通过意
象达到蒙太奇效果。而朦胧诗在意象这一点上似乎是有些
/难懂的0，人们很难把握它确切的含义。因此，蒙
太奇手法在朦胧诗的运用上就大打折扣了。而于坚掀开
了意象这一个隔离罩，于是，这个问题就解决了。这也
是为什么于坚诗歌很容易读得懂，而且很容易打动人。

如同是写思念的诗歌，舒婷的5思念6 与于坚的
5寄小杏6 就有很大的差别。

/一幅色彩缤纷但缺乏线条的挂图 /一题清纯
然而无解的代数 /一具独弦琴拨动檐雨的念珠 /一
双达不到彼岸的桨橹 /蓓蕾一般默默地等待，夕阳一
般遥遥地注目，也许藏有一个重洋，但流出来，只
是两颗泪珠 /呵，在心的远景里，在灵魂深处0

)))) 舒婷 5思念6

/小杏 我现在在想念着你 /我在一个陌生的
城市 和一群熟人坐在一起 /今晚他们深感不安 /见
我沉默不语 /不时停住谈话 朝我看看 /我的目光穿
越墙壁 /穿越朋友们的友情 /望着他们望不见的地方
 /那是你拉开窗帘的地方 那是我遇见你的地方 /这
不是孤独的时刻 /生活就在我的近旁 这是属于你的
时间 /我在把你想念 /真奇怪 我想象不出你的样子
 /我只是把你想念 /我只是在想念着你 /一切都已不
在眼前 /夏天过去 天气就要凉了 /小杏 你睡觉的
时候要关好窗户 /你出门的时候 要穿上毛衣、你要
的围巾 我明天就去买 /现在是十一点了 街上空无
一人 /我看见你轻轻地转过头来 /抿嘴一笑 /我很高
兴 又加入朋友们的聊天0

)))) 于坚 5寄小杏6

舒婷在《思念》这首诗中发挥了她女性特有的细腻丰富的想象力,把几个和思念有关的意象罗列在一起,把对思念这一意象的描绘发挥到了极点。可以说,这首诗在语言这个层面优美、清新、流畅,达到了无可厚非的高度,但是在理解的层面上,却并非如是。首先,作为意象的喻体,这些描述是模糊不清的,如果没有题目的暗示,读者未必会把这些描述统一到思念这个意象中。假如连思念这个意象都尚未明确,那么再巧妙地叠加与罗列也没有任何意义,更轮不到蒙太奇手法出场了。当然,如果读者能够从诗人语言的描述中,能够感同身受,那么这个蒙太奇手法的确是很能衬托其意境的。而于坚的《寄小杏》则不同,这首诗中开篇即直接点明了想念的主题,“小杏 我现在在想念着你”,而且这种想念还不是在孤独中的想念,而是在热闹中的想念,这使得想念的程度更加深了一层。读者在这种直接的语境中感同身受地进入了诗人预设的情节之中,更容易理解这种想念的意境。而一连串亲切如情人在耳边述说的话语紧跟而来,使读者愈发跟随着诗人的笔触往下走,仿佛摄像机的镜头,一个个场景闪现,诗人巧妙地用“真奇怪 我想象不出你的样子/我只是把你想念”来形容这种想念的程度,而读者更被这种思绪所牵动,同时也在不自觉中把想念的对象转化为自己的情人,或者是把自己作为想念的对象,这样的设身处地之后,接下来的诗句就更加能够打动读者了。尤其到了结尾,“我看见你轻轻地转过头来 抿嘴一笑”,这一个微笑的展现,在每个读者心中都留下了各自的甜蜜。所以说,在蒙太奇手法的运用上,显然于坚这种口语化的、回到个人日常生活中的抒写占有更大的优势。

第三,以往诗歌对蒙太奇手法的运用只停留在整体把握上,而于坚在诗歌创作中则关注细节,使得诗歌回到细节中,抚慰心灵、回归人性。

于坚的诗歌主张必然使之关注生活的细节,而于坚由于听力上的障碍,作为对听力的弥补,他的眼睛就能够看到更细微的地方,也就是被常人忽视的地方。阅读于坚的诗歌,很容易被他诗歌中对细节的关注所感动。/无数空空的椅子 \ 被他的音乐塞满 (自然的暗示); /凉快的风 \ 像一块蓝色的绒布 \ 把星星一颗一颗擦干 \ 像是拭擦一只只用过的酒杯 (夏天最后一场风暴); /它摸摸我的头发 \ 摸摸我的眼睛 \ 它流进我

的四肢 \ 使我感到舒服 (探望者), , 这些感动是出于诗人对事物细腻的把握,他通过文字把这些在日常生活中常见、但却容易被人们所遗忘的细节摆放在读者面前,从而使读者获得审美快感。

对细节的把握上,《女同学》这首诗最具有代表性。这是一首描写少年时期,男生与女生之间细微情感的诗歌,篇幅较长,其中通过许多细节把这种细微感情淋漓尽致地描绘了出来。/那一年春天 \ 音乐课后 \ 你从风琴后面奔进操场 \ 当时 \ 在一群中学生中间 \ 你的位置是女王的位置 \ 一班男生都在偷看你 \ 但没有人承认 \ 想承认也不知道该怎么讲 \ 大家刚刚上初中; /当然 \ 我拉过你的手 \ 不止一次 \ 你的手无所顾忌地伸过来 \ 像成年人的手一样 \ 有力 \ 但不代表你本人的神经; /我偷看过你的文具盒 \ 还偷看你的其他部位 \ 当然啦 \ 是在大白天 \ 那时干什么大人都不准 \ 只能偷偷 \ 连看你 \ 也只是偷看, , 这些语言就像是电影的镜头一样把一幅幅生动的画面展示在读者眼前,虽然什么情感都没有刻意地点出,但是每一句话都蕴含了无尽的深情,把读者带回到自己的少年时代,回想起自己在少年时期为一个异性悸动的心情。

于坚诗中蒙太奇手法运用的三个特征是与于坚的诗学精神相吻合的,也可以说是其诗学精神的必然产物。于坚在实践自己诗学理想的同时,也为诗歌与蒙太奇手法的结合运用开辟了新的途径,做了新的尝试。

参考文献:

[1] 于坚 1 于坚的诗 [M] 1 北京: 人民文学出版社, 2000
 [2] 普多夫金 1 普多夫金论文选集 [M] 1 北京: 中国电影出版社, 1982, P1931
 [3] 邓百川 1 以重建日常生活的尊严为诗学的最高境界 [J] 1 云南民族学报哲社版 1 20031 31
 [4] 黄柏青 1 电影蒙太奇与诗词意境 [J] 1 湘潭师范学院学报 1 20011 71
 [5] 任南南 1 试谈朦胧诗中意象蒙太奇手法 [J] 1 黑龙江农垦师专学报 1 20001 21

(责任编辑 王碧瑶)

On the montage rhetoric in Yu Jian's poems

FU Xiaolin

Abstract The present paper argues three characteristics of the montage rhetoric used in Yu Jian's poems, i.e., the participation of subjects, the scene of daily life and attention paid to details

Key Words montage Yu Jian subject daily life detail