创意写作书系 写出心灵深处的故事 非虚构创作指南 李华 著 中国人民大学出版社 ·北京· 图书在版编目(CIP)数据

写出心灵深处的故事:非虚构创作指南/李华著.—北京:中国人民大学出版社,2014.1

(创意写作书系)

ISBN-978-7-300-18709-9

I.①写…II.①李…II.①文学创作写作学Ⅳ.①I04 中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第004292号 出版发行中国人民大学出版社 定价 26.00元

目录

	L —
弎	

扉页

版权页

序言

致读者

第一章 让我们开始旅行

第二章 自由写作

第三章 回应写作

第四章 影评

第五章 回忆录一稿

第六章 回忆录终稿

第七章 采访与报道

第八章 想象力写作

第九章 作品朗读会

第十章 故事在继续

致谢

李华是一个美丽的江南女子。

2006年,她刚从美国南加州大学拿到创意写作学位回来,到中国人民大学外国语学院任教,要给英语系大三的学生开设回忆录写作课程。当时普遍的疑问有二:一,写作能教吗?二,大学生有回忆录可写吗?之所以有此两问,言外之意为:写作才能不是天生的吗,如何教得?回忆录不是只有功成名就者方有资格撰写吗,阅历尚浅的年轻学生如何写得?有此问者众,问得经常,问得有理,兼言之凿凿,表情严肃。我们只叫她教教看。人大之大,英语系课程之多,容得了这些许疑问。

一个学期后,有了学生的作品朗读会。台上读得深沉而陶醉,台下听得涕泪横流而掌声齐飞。一学期一次的作品朗读会就这样延续了下来。再后来,有了打印成稿的学生作品集。精心的编排,还加了中文的译文。英语系的同学用双语写作,是大家乐意看到的。展卷阅读,使我对原本熟悉的学生又多了许多了解。这些回忆录的作者我都是认识的,都曾经上过我的课,还有的后来成了我的研究生。读完他们的文字我觉得才算对他们认识进而熟悉。所谓认识,知其学业为人志趣而已。所谓熟悉,唯有深入其内心。能够敞开心扉,打开心灵隐秘的角落,道出不容易回首的过往,说出对父母、甚至对任何人都不会轻易说出的故事,直面内心的震颤,做到很难。

李华是一位优秀的创意写作教师。

她在人大耕耘坚守了七个年头,终于看到了收获的一天。创意写作让学生、让每一个平凡的人敞开心扉,写出了自己心灵深处的故事。我之重新认识很多学生,是通过他们的作品。他们之重新认识自己和世界,是通过写作。

创意写作有一种神奇的魅力,增加了我们对文学的经验和理解。写作让我们从自己的过去、从别人的故事中看到感动的力量,找到滋养心灵的源泉。这种写作与是否成为作家无关,虽然这毫无疑问对成为作家是有益的。这种写作与能否坚持写下去无关,虽然坚持这样的写作肯定收获良多。创意写作更多的是一种神奇的体验。

这是一本独特的非虚构创作教科书。

我很幸运,能够认识书中很多例文的作者。我很高兴,可以见证他们在李华老师的指导下,从羞于交流到敞开心扉、写出故事的过程。如果说到祝愿和希望,我希望书中的人和读到这本书的人在今后的人生中,都能回想起自己为别人、为自己、为这个世界感动的时刻,都能保持着心灵的激情与颤动,诚实地面对自己,保有写作的能力和热情。

相识一生,相知一刻。这一刻就是触及了我们心灵极柔软处的刹那感动。这一刻就是我们长久凝视生活得到的瞬间领悟。因这一刻的感动和领悟,我们相知了家人和自己,我们了然了世界和人生。保持这一刻的感动,使心灵的故事延续、延伸。

刁克利 2013年10月31日

致读者

亲爱的朋友:

这本书是专门为你量身定做的非虚构创作指南,希望帮助你写出心灵深处的真实故事。阅读本书时,身边请准备一支笔,几张A4白纸,或者一本A4尺寸的写作本,以便你可以随时按照书中的要求来做写作练习。因为这本书不仅是供你读的,更是让你去写的。

本书第一部分"学会心手相连地自由写作"是创意写作的热身练习,让你学习听到自己心灵深处的声音,为第二部分的非虚构创作做好准备。第二部分"写出心灵深处的故事"是本书的核心部分,你将学习创作回忆录,采访你感兴趣的人并写报道,最后让你的想象力把你带到一个神奇的地方。第三部分"分享我们的故事和生命"是帮助大家在作品朗读会上分享各自的收获,并鼓励每一位朋友更加热爱生命。

如果你能每周花一个小时左右(不超过两个小时)的时间来阅读本书并做练习,三个月后,你就能写出一篇感人至深的回忆录;六个月后,你就能和你的写作伙伴们举行作品朗读会、与更多的朋友来分享你的故事了。

就像一个新生命即将诞生一样,你未来的每一个月都将充满惊喜。

第一个月:阅读第一章和第二章。学习自由写作,体会到写作的自由和快乐。

第二个月:阅读第三章和第四章。学习回应写作,通过回应朋友们的非虚构故事,你将对自己心灵深处的故事更加敏感。

第三个月:阅读第五章和第六章。从头开始创作回忆录,并从一稿写到三稿。 写完回忆录后,你一定要好好为自己庆祝一下!

第四个月:阅读第七章。学习采访、聆听,并写报道。

第五个月:阅读第八章。本章有四篇想象力写作的练习,建议你每周写一篇。

第六个月:准备并举行作品朗读会,和大家一起庆祝吧!

如果你是写作老师,必须在一个学期内用完这本教材,我建议你们在第一个月 学习自由写作和回应写作,第二个月写回忆录,第三个月写报道,第四个月准备举 行作品朗读会。希望你和学生们一起写,一起收获!

我真诚地希望,这本书不仅能给你一些新鲜有趣的想法,更能激发你的写作灵感,让你情不自禁地想要动笔,并且愿意持之以恒地去写,因为你将在创意写作中发现一个勇敢的新世界。

希望你在不久的将来能看到自己的故事写在纸上,听到自己的故事大声地读出来,并且看到:因为你的故事,人们的脸上有了更多的爱和理解,人们的眼睛里有了更多的希望和亮光!

和你一起写作、一起成长的朋友 李华 2013年8月于北京

第一章 让我们开始旅行

本章指南 我的创意写作之旅 请你和我一起来自由写作 什么是非虚构创意写作 请你写一封信 我的创意写作之旅

亲爱的朋友,你是不是好久没坐火车了?尤其是那种绿色的普通列车,开得不紧也不慢的?想象一下,在多年前的那样一趟火车上,我和你相遇了。那时的我们没有手机,也没有那么大的生活压力。也许我们还是大学生,正赶上暑假回家的高峰。在那趟拥挤的列车上,我们特别幸运地拥有两个面对面的座位,而且还靠窗!虽然我们素不相识,但是纯朴的我们彼此微笑了一下。于是,我们开始很自然地交谈,渐渐地,我们被彼此的故事触动了。

几个小时过去了,我们还在说话,感觉我们已经成为了好朋友。但是,时间到了,我们只能恋恋不舍地挥手告别。也许我们还会给对方写信,也许我们再也不会见面,但是,我们不会忘记我们在火车上的谈话,往往,随着岁月的流逝,那样的谈话在我们的脑海里还会成为越来越珍贵的记忆。

学习创意写作就像是你在火车上遇到了一位最好的朋友,而且这位朋友会一直 在心灵深处激励你。我就曾经有幸遇到过这样的好朋友。那时候,我还是青岛大学 外文系英语专业三年级的学生,我的写作老师兰达夫人是一位来自美国的剧作家。

从1991年的秋天到1992年的夏天,是兰达夫人的爱和鼓励引导我在英语创作中发现了自己心灵深处的声音。她引导我们深入阅读罗伯特·布朗宁的独白体诗歌《我的最后一位公爵夫人》、约翰·斯坦贝克的短篇小说《菊花》、谭恩美的长篇小说《喜福会》等等。她鼓励我们在写作时自由畅想,并且要有具体细节。我认认真真地实践了。

忽然有一天,我想起了一个埋在记忆深处的故事——那时,我还是一个六岁的小女孩,却坚持走了几里路,一定要去邻村看一部电影,后来被大人们挤得嗓子都喊哑了,人也险些跌进了阴沟里,但却终于看到了那部电影。我用英语写下了那个有痛苦也有欢乐的故事,写作时我仿佛还能感觉到当年喉咙的疼痛,但是我更惊讶地发现:原来我生来就是一个勇敢、坚忍不拔的孩子!

兰达夫人邀请我在全班同学面前朗读。当老师和同学们为我热情鼓掌时,我感到那样快乐——这个故事不仅让我看到了真实的自己,还给大家都带来了激励!

兰达夫人说我是一个有天分的孩子,要做我的经济担保人,鼓励我去美国学习 英语创意写作。1993年7月,我大学毕业了,兰达夫人也回了美国。我满怀希望地 去北京的美国大使馆签证。然而正如那时绝大部分申请美国签证的中国同胞一样,我也因为有移民倾向被拒签了。半年之后再签,依然被拒。在那失望的一年,我和 兰达夫人一直保持着通信联系。我依然对未来充满信心,还南下去了深圳闯荡。

但是,1995年,兰达夫人来信说她得了晚期癌症。我惊呆了,伤心的我尽最大的努力去安慰并鼓励老师,但是渐渐地,兰达夫人越来越虚弱,不能再写信,我们失去了联系。我的嗓子从这一年开始持续疼痛,天天疼,看遍所有医生也无济于事。渐渐地,我麻木了,在每天紧张繁忙的工作中,我的写作梦也似乎完全被埋葬了。

三年时间就这样过去了。

1998年春天,我做了一个奇异的梦,梦见一只神奇的大手将我从山脚带到了山顶。这个梦给了我极大的激励。我辞职北上,再一次为我的写作留学梦奋斗。1999年夏天,在又一次两度被拒签之后,我终于奇迹般地申请到了学生签证,得以去美国学习英语语言学和创意写作。

我和兰达夫人再也没有机会见面了,因为她1997年1月就去世了;而我,一直到去了美国后才知道她的离世。我哭了很久,还专门来到老师曾经居住过的蓝房子前,为我的老师哀悼。在美国亚利桑那大学和南加州大学,我后来遇到了很多美国著名的作家,并在他们的课上学习创作,但是兰达夫人永远是我心目中最亲切最独特的老师。

神奇的是,从2001年开始,我多年的嗓子疼痛也在美国的发声专家那里开始得到医治,之后在南加州大学的戏剧表演课和声乐课上继续学习呼吸和发声,到2003年,我的疼痛完全消失,能自由地歌唱、表演,而且还因此对创意写作,尤其是戏剧创作有了更深的认识,这又是一个奇迹。

2006年,我选择回到中国,在中国人民大学外国语学院为英语专业高年级的学生开设了第一门正式的英语创意写作课。看到我的学生时,我仿佛看到了当年的自己——那个20岁的大学生——总是在努力地寻求她心目中的真理,幸运的是,她遇到了那位充满爱心的写作老师。

2011年10月14日晚,根据我的真实故事改编的原创话剧《神奇的大手》在中国人民大学如论讲堂隆重上演。我是编剧、导演和主演。当我和我的学生、国际友人们一起站在舞台上谢幕,当我们和全体观众一起唱起英文歌《你鼓舞了我》(You Raise Me Up)时,我是那样地欣慰:亲爱的兰达夫人,如果你在现场,你会多么高兴啊!

请你和我一起来自由写作

现在,我感觉我仿佛看见了你,亲爱的朋友。也许你很年轻,你是家人的希望和骄傲,你有一颗温柔敏感的心,也有你的忧虑和困惑;也许在世人的眼里你已不再年轻,也没有大家所认可的成功,但你依然有一颗最宝贵的、寻求真理的心;也许你已功成名就,但是你依然在寻求更有意义、更有价值的人生体验;又或者你已经退休,就想好好写写自己这一生的经历,为自己,为逝者,也为身边的亲人和朋

友。

无论你是什么年龄,什么背景,对写作有什么样的想法,我希望,在我们一起 学习创意写作的旅途中,我能助你一臂之力,让你更深地认识你自己,听到你心里 的声音。

什么是创意写作呢?重点是在"创"字上。朗读三遍:创意写作,创意写作,创意写作——你感觉到那股自由向上、创造的力量了吗?好,现在我们可以开始了!

找一张A4尺寸的白纸和一支笔。让我们尝试做一个自由写作的练习,就从这两个字开始:"爱是……",想写什么就写什么,自由自在地写上五分钟。

想写什么就写什么?这样可以吗?我仿佛看到你怀疑的目光。不要担心!已经有无数的写作者尝试过这样的自由写作练习,并且常常乐在其中。我就是其中之一。大胆地尝试吧!不必担心你的用词是否准确,是否有错别字,句子是否通顺。也不要停下来思考,回去划掉或改写。只要自由自在地写,而且要写得快。给自己计一下时。五分钟一到,马上停止,不管你有没有写完最后一个句子。

现在,请默读你自己所写的文字。扪心自问:你感觉如何?嗯,是有点乱,可能还有错别字,有的句子也不太通顺——但是,你是否也被自己感动了呢?你是否第一次听到了自己的心声?好好珍藏这份自由写作的作品。现在,你不需要和任何人分享。它是属于你的宝贝。

如果你这次的自由写作写得不顺畅,也不要担心。要耐心地对待你自己。随着 更多的练习,你会越写越顺畅的。在第二章,我们会专门来探讨并实践自由写作。 在不久的将来,你就会变成自由写作的专家。

接下来我想和你分享我的五分钟自由写作,以"爱是……"开头。这是2005年我在南京师范大学和十几位研究生座谈时写下的:

爱是一场游戏,一场美丽的游戏。人们总是喜欢玩这个游戏。我为什么会在这里?因为我想做一个老师?因为我想看看回到中国来教书是否可能或可行。这真是一个梦。一个太不切实际的梦。但是,我总是想尝试不可能的事,拥抱不可能,挑战我自己完成不可能的任务是我最喜欢的游戏。

为什么是爱呢?如果不是为了爱,我不会有胆量回到中国。我愿意冒这个险。 去美国很容易,因为大家都去那儿,但是要回来就困难得多,因为那不是大家都做的事。是啊,有些人开始回国了,他们说:"国内有更多发展的机会",也许是指挣 钱的机会吧。当然,我可能也是太愤世嫉俗了。

对我而言,我回来是因为爱,是老师给我的爱,是在这么长的时间里,我终于 实现的爱,在如此漫长的……

你听到我的心声了吗?那时候,我正在努力寻找一条回国教创意写作的路,我不知道前方到底如何。但是我有强烈的感动要回国。当我在若干年后再读这份自由写作的作品时,我依然被其中的内容感动。我很欣慰自己当初冒这个险回到了中国。爱永远是赢家。

通常,在自由写作中,字迹都不太好认,一张A4纸能够给我们足够的空间,让我们可以天马行空地写,反正我们总能认出自己写的字。自由写作就是要自由!

如果我们想让自由写作成为正式的作品,通常是需要一些修改的。比如,在上面的例子里,也许我不应该说"爱是一场游戏",因为"游戏"这个词太轻松了,甚至是轻率的,而我对自己的选择是非常严肃的。但是这样的修改不会很难。在现在这个阶段,我们只是自由写作。修改的问题我们会在后面的章节中再谈。

"爱是……"是我最喜欢的自由写作的一个开头,在不同的地方,我和不同的人一起写下当时我对爱的感受,有时写五分钟,有时写得更长。以下这段文字,是我一个人在家里,在2012年8月1日上午9:45至10:02写下的:

爱是不计代价。任何时候,当我开始计算代价:这样做值得吗?凭我的学位、身份、名誉等等,我是否要冒这个险?这个时候,我已经不是在爱了,我是在算计。人们通常认为的门当户对的婚姻就是算计出来的,于是"夫妻本是同林鸟,大难来时各自飞"就是非常自然的结果。我看中你的经济能力,你看中我的青春美貌,如有任何因素使这两方的其中之一不存在了,这个婚姻就解体了。

为什么我们在患难时反而更能明白爱的真谛呢?因为爱的本意就是不计代价地牺牲自己去爱,为的是对方的益处。在患难时,我们不会那么看重美貌和财富,因为这两样都失去了平常时日的价值,我们都希望有一个人,无论多么贫穷,多么不好看,只要他守在我身边,我就有了无价之宝——这是我们对爱的渴望。而我们自己,也正是在四面楚歌之时,才肯真正静下心来面对自己:我爱这个人,是为了我自己,还是为了他?是的,爱情是相互的,实在很难区分。然而,当我不得不区分时,比如,当我的爱人选择离我而去时,我是否还能以友爱的眼光看待他,不记恨他和任何人,并衷心祝福他?这是一项极大的考验,我不能说我完全通过了这项考验,但我坚信,爱的本质永远是信任和给予。恋人之爱在表面上似乎不同于父母对子女的爱,因为恋人总是希望在一起,最终的结果是希望进入婚姻,而父母是希望子女长大有独立的生活,然而我相信,恋人若是不给予对方完全的自由,那种恋爱没有意义——只有在完全自由的情况下双方还能心心相印,那才是真正的爱,让人生死相许。而父母对成年子女的爱,也必须是真正完全放手的爱,这样,子女才不会在心态上永远成为长不大的孩子,而无法真正去爱他的配偶。

爱一个人,就是让那个人更加自由,在心智上、情感上、身体上都更加健康、 向上、勇敢、富有爱心。而我们自己,在这样爱着的时候,就是最幸福的。

你可以看出,我在这里所写的内容和七年前有很大的不同。但是,无论是"拥抱不可能",还是"不计代价",这些在不同的年份写下的不同的文字,都让我更清楚地看到自己;老师的爱、恋人的爱和父母对子女的爱,都让我更加明白活着就是为了爱,而这种爱总是冒险的、全心全意付出而不求回报的。自由写作让我听到自己的心声,成为自己最忠实的盟友。

什么是非虚构创意写作

什么是创意写作?你从刚才的自由写作练习中体会到了什么?这和你上过的其 他写作课有什么不同? 对我来说,创意写作首先是从心出发的,勇敢地写,让心底那个强烈的信息充分地表达出来。自由写作是在创意写作课上最常做的一个练习,它的第一条规则就是"没有规则":只是写,但是必须确保我们是在写,而不是在思来想去、忧虑重重,而且我们必须写得快。反观我们传统的作文课呢?恰恰相反!我们通常要遵循很多规则,结果我们总是先想半天,再列提纲,真正开始写的时候却写得很慢,计算着字数是否已经达到要求。在这种情况下,我们实在很难体会到写作的自由和快乐。

在美国,创意写作已经发展成高等院校的一个专业,以鼓励学生们创作,培养年轻的作家。通常,创意写作包括四种体裁:小说,非虚构作品,诗歌,戏剧。在一门课上,学生只学习一种体裁。老师是一位自己也从事创作的作者,引导学生们创作并阅读彼此的作品,帮助彼此修改——我们把这样的课堂叫做工作坊。创意写作课提倡小班授课,通常是10~15人一班,学生们和老师的关系非常密切。

在中国,这门课程还是刚刚起步。2006年的秋季学期,中国人民大学为英语专业高年级的本科生开设了第一门英语创意写作课。我有幸成为开这门课的老师,和同学们一起创作。这本书里的很多故事都是我们在那个学期创作的,也正是我的学生们激发了我写这本书,来鼓励更多的朋友写出自己真实的故事。

在这本书里,你会学习创作非虚构作品,也就是说,你会写只有你才能创作出来的故事!这一点,连莎士比亚都不能取代你,因为他已经死了,而你正活着。你的人生是独特的,不同于人类历史上所有的作家——他们都有精彩之处,但是他们谁也不能剥夺你的重要性。你是一位独特的、非虚构作品的创作者。无论你是什么年龄,做什么工作,在别人眼里是否重要,只要你有一颗诚实的、愿意表达真理的心,你就能写出你生命中的独特故事。这对你将是无价之宝,对真正用心读你故事的人也将是一份最珍贵的礼物。

在创作非虚构作品时,你不需要编任何故事;你需要的,只是一颗诚实、勇敢的心。

请你写一封信

现在,我想和你分享我的学生Alexis在2006年9月写给我的信:

亲爱的Linda:

我不知道你是否相信"抓周"的习俗(在一个小孩面前放一些不同的东西象征不同的前途,看小孩抓哪一个)。我小时候抓过一次,但是因为太小,都不记得了,但是我爸爸妈妈见证了我抓周的全过程,并且对结果满意得不得了。"你要当一个作家呢,因为你毫不犹豫地抓了一支笔!"不过,我可不觉得这样的习俗真能预测我的未来。有时候我甚至想跟他们开个玩笑:那时候我太小了,小天使的手怎么能抓住那些大东西呢,比如算盘什么的?

尽管我对这样的习俗并不在乎,当作家这个想法却在我的心里埋下了种子。但 随着我渐渐长大,这颗种子却枯萎了,没有长成一棵挺拔的小树。人们告诉我,我 必须遵循一整套的规则,让我的写作有框架。如果写作的全部目的就是迎合一个完 全以考试为导向的作文制度的标准,我敢说我已经达标了。当老师在我的文章上写下"有真情实感"的评语时,我自己一点也不感动,因为文章里并没有我的真实情感,只有写作技巧的灵活使用。我也不相信写评语的老师真的觉得我有真情实感,他们只不过是把这个作为一个评分标准罢了,对感情的可信度并不在意。这样的事情永远不能被称为"写作",因为它更像是一种交易。而像我这样的学生,可以轻轻松松地写出一篇800字、充满眼泪和冲突、准拿高分的作文,在某种程度上,就是在撒谎。

人们说写应试作文就像是"戴着镣铐跳舞",他们认为,只要我们离开中学,离开以考试为导向的写作,我们就可以想写什么就写什么。但是现实并不是这样。尽管镣铐已经被粉碎,我们这些曾经的笼中鸟却依然没有得到自由。长期的过度谨慎已经使我们的翅膀僵硬,窒息了我们想象力的呼吸,最悲惨的是,我们甚至都不想飞了!

坦率地说,在写作这件事情上,我正陷入一种困境:我真不知道为什么我应该写作?!我希望这门创意写作课是一个转折点。对我来说,学习那些技巧让文章更华丽实在不那么重要,最重要的是能找到我最初的写作灵感。我真不想让这颗梦想的种子腐烂在泥土里,连一片叶子都没长出来。

这就是我对写作的感受和我的希望。是否做一个作家一点也不重要;我只是觉得失去写作激情的人也会渐渐失去对生活的激情。当我手里握着我的笔时,我并不是想要出名或发财;我只想写点东西,以后回忆起来,是单纯的,美好的。

最美好的祝愿!

你的

Alexis

一封信对我来说就是一份最宝贵的礼物。若干年后再读Alexis的信,我觉得我们的心更加接近了。是的,我对"抓周"可是太熟悉了。我一周岁的时候拍了一张照片,当时的我手里就抓着一支笔。我圆圆的小脸那时可严肃了。我们天生是作家吗?这个问题太神秘了,只有上天知道。但是Alexis在信中提出了一个我们可以回答的问题:我为什么写作?

思考一下,亲爱的朋友,如果你愿意,可以用"我为什么写作?"为开头做五分钟的自由写作,中间不要停下来。

接下来,我想和你分享另一位朋友的来信。2011年10月我主演了原创话剧《神奇的大手》,得到了观众们热情洋溢的鼓励。一个多月之后,当掌声和鲜花都成为记忆时,我很惊喜地收到了这样一封电子邮件:

李老师,您好!

一个多月以前看过您演的《神奇的大手》,带着全家去看的。我们都很喜欢, 声音好听,非常好听,舞台简洁而真实,非常非常令人感动,还有两首好听的歌 曲,依然在耳旁。很享受,很感动,很美,经常回味。 昨天带一个台湾来的朋友参观国子监的孔庙,期间,遇见一个非一般的女讲解员,总觉得那张脸似曾见过,总觉得那个声音很熟悉。今晚静思,那张脸、那个身影、神情和声音又跳出来,突然想到"她会不会是您?"不管是与不是,我都希望是,希望我曾那么近地见过您,那么近地听过您的声音。

你可以想象我收到这封信时有多么感动:在这样繁忙的现代社会,有一位素不相识的朋友用心看了我们的演出,一个多月后还惦记着,并且写来这样一封诚恳的信,这对我是多么大的鼓励啊!我在回信中写道:

谢谢您对我的肯定!我也是在今年,回想自己这二十年来,原来就做了一件事:追随老师带给我的这个梦想,直到自己也成为一个老师。其间要面对的长期的挫折、长期的病痛、爱人的抛弃,到今天,似乎是都过去了,但是,今天的我和我们,是否真的有勇气追求真理和真爱?我们更加浮夸,极其忙碌,沦为房奴和车奴,真理很遥远,真爱更是稀少。所以,演这个剧,也是提醒自己:到底什么是真正宝贵的?什么是死亡都带不走的?什么是这个物欲横流的时代不能淹没的?我很感恩,有几个人能二十年坚持做一件事呢?我多少次都想放弃了,但是神奇的大手却一直带领我到如今。很感动您到现在还想着我,我应该不是那个讲解员,因为我一直在中国人民大学工作。

而后,我又收到了第二封邮件:

李老师,早!

非常惊喜、高兴和荣幸,真收到了您的回复。

我知道您在中国人民大学工作,即便国子监就是那个朝代的人大、清华和北 大,但周二的下午的那个时点您也不太可能出现在那个地方。

我是通过北京林业大学的朋友介绍来看您演出的,现在想来,从得到演出消息、拽着孩子、拿着速食匆忙驱车到演出厅,到演出结束后开车途中的沉默和感慨,整个过程,真的是在极其忙碌、疲惫和被动的状态中找到了瞬间的真实,但就是这一瞬间,让我觉得自己从内到外还尚存一小块属于自己的东西,觉得自己还不错,可以被感动,愿意被感动,愿意去欣赏和交流最真实的东西。

很羡慕您和您的团队,非常了不起,不管20年,还是2年,至少您做成了一件事情,而且我想这件事情,不仅仅属于您,很多很多人也需要,属于每一个看过演出和将要去看的人。

这位朋友的信,真的是又一次让我感动了:他在那样的疲惫繁忙中,依然有那样敏感善良的心,并且告诉我,每一个人的心里,都有那样一个最美好的地方,等着我们去发现。

亲爱的朋友,我希望,这些信也让你心里有触动,有感动,想去写一封信。

练习:

请你写一封信,可以给你的老朋友,或者任何人,无论是你认识的,还是你一直感兴趣想认识的。写完这封信后,你再决定是否要将信寄出,所以,写信时不要

有任何担心,此时你是安全的。

请用A4纸写。我建议你买一本A4尺寸、带格线的写作本,写完后可以便捷地撕下来。

为什么要买一本A4尺寸的写作本呢?因为那是为作家量身定做的。当年兰达夫人就专门送给我一本A4的写作本。我当时就觉得这本子与众不同,很有写作的专业精神。我相信这么大的尺寸是为了让我们充分体会到自由和创造性。作家们通常都会随身携带写作本。你当然也该有一本,这就像是你的武器一样。

当然,还要有一支你喜欢的笔,这可是你的冲锋枪呢!

现在,你有了专业的装备,可以去找一个舒服的地方,坐下来,自由地、自然地写,不要想太多,只是写,不停地写。你可以谈谈你自己的近况,你的写作梦,你对你朋友的印象,等等。需要

写多长就写多长——我建议你至少写满一页纸,至少写二十分钟。一定要诚实地写。如果你对这位朋友心里有怨恨,或者有各种复杂的感受,请你表达出来——你的目标不是取悦你的读者,而是诚实地表达你自己。

写完这封信后,你再决定是否要将信寄出。如决定寄出,我建议你留一份复印件给自己,因为它是你创意写作之旅的第一站,总要留个纪念!

现在就开始写信吧!

第二章 自由写作

本章指南 我终于可以自由写作了 我们都可以自由写作吗? 我们如何自由写作 为什么自由写作能让我们得到自由 自由写作的自由问答 自由写作是始也是终 我终于可以自由写作了

上小学一年级时,我写过一篇作文,是期末考试中的一篇看图作文:鸡妈妈带着一群小鸡出去了,有一只小鸡贪玩掉了队,后来终于又回到了鸡妈妈的身边。我记得我是这样结尾的:路旁的小花都点着头,好像在说,多么好的孩子啊!语文老师给我打了很高的分,说李华同学这么小就会用拟人的写作手法,真是了不起啊!我心里当然是美滋滋的。不过,我那么写是因为我觉得路旁的小花就是那么想的,直到今天,我看到小花小草和小鸟的时候,还是觉得和她们有共同语言;看到一只小鸟在路上踱步时,我觉得那小鸟就像人一样,忍不住要多看几眼。

上小学二年级时,语文老师说写作文观察很重要,特别鼓励我们去观察小蜜蜂。可是我真的不喜欢盯着一只小蜜蜂看,我总怕她蛰我,而且我对小蜜蜂的外形和她的嗡嗡声就是没有好感。可是,那时候的我哪敢质疑老师呢?我只是牢牢记住了"观察"这两个字,无奈自己总是做不到。再加上,从小学三年级我就开始近视,又不好意思戴眼镜,生怕别人说我"小四眼",所以"观察"就更是望洋兴叹的事了。

所幸我从小就喜欢读童话,读小说。小学四年级我就在读路遥的《人生》,而且读得极其投入,会很自然地用心去体会主人公的情感,所以写作文对我来说显得很容易——我写的作文常常会得到老师的夸奖,我写的日记被展览,我还去参加作文比赛,以致我写作文的时候就会想,别人读到这里会怎么想呢?我发现我这么想的时候,实在是很难写好一篇文章,可是这种想法真是挥之不去啊!这种虚荣伴随了我很长时间,直到今天都对我有影响。我曾以为,写作是一件必须得到别人认可的事情。作为作者,我更在意的是别人的认可,而不是我的真实心声。

我还觉得我会写作是自学成才的,也觉得写作是神秘的、神圣的。直到我在大学三年级遇到我的美国写作老师兰达夫人时,我才发现写作是非常需要老师引导帮助的,是最朴实、也最神圣的一件事。其实作者的心都很脆弱,文字的自信有时也是为了掩盖自己的心虚。何况,我的英语词汇和水平都有限,无法用一些高深莫测的词和复杂的句法使读者惊叹。兰达夫人说,心里怎么想的,就怎么写,但是一定要写得具体——那我就试试吧!

没想到,就在我老老实实地学习做一个一年级小学生的时候,我小时候在村里看电影的故事就忽然来到我的脑海里,而且几乎每一个细节都历历在目!我走了那么远的路,嗓子都喊哑了,最后胜利地看到了那场电影!那部电影是京剧《穆桂英挂帅》,我不知道我看懂了多少,但我记得当时我坐在泥地里,脸上还有泪痕,却笑得那么开心!这个故事和我以前写的所有快乐童年的经历都不同,却让我看到了真正的自己。直到今天,这个真实的故事依然鼓励着我:生命是精彩的,坚持走下去,就一定能看到那部盼望已久的电影。

至于"观察",我是到了26岁那年做了近视眼的激光手术之后才真正开始明白的。哈,我竟然能看到小草尖上的露珠了!我竟然大老远就能看到人们的笑脸了!我太激动了!我感觉我又回到了童年,而且这一回,我可以清清楚楚地看我想看的世界了!到美国学习创意写作之后,我更加深刻地体会到观察不仅要用眼,更要用心,所以我的观察对象必须是我心里感兴趣的人或物。对小蜜蜂,我直到现在都不是特别感兴趣,所以也就不强求自己去观察小蜜蜂了。

随着年龄增长,我渐渐对自己有了更全面的了解,也渐渐知道在写作这件事上如何自由面对了。在美国学习创意写作期间,上课通常都是两个半小时,漫长而辛苦。虽然教授们讲的戏剧结构啊人物塑造啊都很有道理,但是最后落实到自己的写作上时,我发现还是要找到自己心里最深的感动,让那股自由向上的、美好的力量绽放出来。要不怕别人的笑话,不去理会脑子里很多批评的声音,自由地写下去,勇敢地写下去!

从小学一年级到步入不惑之年,我终于明白了写作的真情:要自由自在地写, 发自内心地写,勇敢执着地写。

我们都可以自由写作吗?

我非常钦佩一些勇敢的朋友,敢于在日记里写下他们最真实、最秘密的爱和恨。他们不像我,常常过于在意别人对他们的看法。他们天生就明白写作的目的就是真实地记录心里的情感,让心灵自由呼吸。

但是,人们常常有这样的好奇心,想了解这些日记本里的秘密。这样的人有时候是父母,为了掌握孩子的真实情况,他们认为必须这么做。父母一旦发现上中学的孩子竟然在恋爱,常常大发雷霆,这样的恋爱当然被禁止——于是,这些勇敢的朋友在心碎的恋爱之后,不得不关上了他们的心门:为什么要写下来呢?为什么要自取其辱呢?如果不写,哪里会有这样的灾难呢?!

可是我们的语文教育似乎让人走到哪儿都得写作文——无论是植物园、动物园、海洋馆,甚至到了美国——华人父母为了让孩子学好中文,每到一处游览名胜都要告诉孩子,"Write a composition!"(写作文!)这三个字简直成了孙悟空的紧箍咒,剥夺了我们整个游览过程本该有的快乐。

在国内,上了中学后,我们更加成为应试作文的机器,从中还要提炼出一些所谓的"真情实感",就像我的学生Alexis一样。我们都成了谎言大师,为生存所迫,我们必须集体说谎,而且还要说得漂亮。

所以,想写的不能写,否则会招来灭顶之灾;不想写的被逼着写,不写就被淘汰出局。那么那些处在想写和不想写之间的呢?写着写着就忍不住开始担心害怕,别人不认可怎么办?唉,我这样岂不是自寻烦恼吗?我还是趁早别写了。但是我又不甘心。可是,像我这样一个胆小平庸的人能写出什么来呢?于是,原本的写作热情又偃旗息鼓了。

当然,我们在写作的道路上,还是有快乐、有欣慰、有幸福的。也许我们遇到了一位热爱写作并且自己也从事写作的老师,也许我们自己对文学的热爱帮助我们在一定程度上突破了环境对我们的辖制,也许我们在真实人生中经历的事情逼得我们发出自己的声音:再也不能这样唯唯诺诺忍气吞声地活着了!我必须说话,不管别人爱不爱听;不说我就死定了。

即便如此,我们心灵深处还是有对写作的恐惧,我们还是没有完全得到自由。我曾经那样幸运地遇到兰达夫人,又终于去美国留学,专门学习创作,获得终端学位,回国后又一直教创作,而且在我的人生经历中,我实在经历了必须写下来的事。但是,我必须对你说实话:有时候我还是会害怕写作,害怕自己写得不够好,害怕别人不认可。

当我深深意识到这个恐惧时,我终于彻底想明白了一点:写作首先是为我自己写的,是释放自己的,好到什么程度、别人是否认可,都是次要的。

写作对我来说,就像呼吸一样,只要我活着,就必须呼吸。写作就是这样自然的一件事。一个活人会害怕呼吸吗?说出"语不惊人死不休"的古人已经死了,他有他的想法,我有我的活法,我活着必须呼吸,必须写,我要像呼吸一样自然地来写作。如果你是和我一样愿意自由呼吸的人,我们就可以一起自由呼吸、自由写作。自由写作,自由写作,自由写作——你听到"自由"这个激动人心的呼唤了吗?这是你一直渴望的吗?我希望你从心里发出一声响亮的"是"!

就是现在,此时此刻,你和我,就可以自由写作,不必等到我们达到完美的那一天!你放心,那一天永远不会来到,我们只需现在就接纳不完美的我们——一颗伤痕累累的心,一颗痛苦迷茫的心,一颗无所适从的心。我们甚至不知道我们要写什么,但我们只知道我们想说真话、说实话。我们不需要华丽的文字来掩盖内心的贫乏,我们只要实话实说。

我们如何自由写作

做一次深呼吸,放松你的肩膀、手臂、手腕、手指,给自己足够大的空间,打开你的A4写作本,拿起你的笔,把计时器放在旁边,手表、时钟、手机都行。现在,我们可以上路了。

让我们以"我相信写作是……"为开头,然后自由写上十分钟。

请放心,自由写作的开头不是给你强行规定了写作的主题,它只是开头,只是一个跳板,你跳到哪儿去都行,但是你必须跳。也就是说,你必须写,写什么都可以。比如,你可以写"我相信写作是只对少数人有意义的事情,所以我真不想浪费时间写这个话题。"然后,你可能会写点别的,也许是你觉得真正有意义的东西,

也许你发现什么都提不起你的兴趣,可能你写着写着又回到写作上了,或者你的思路一下子穿越到了太空——多好啊,你彻底得到了自由!

当然,你也可能真的想对写作这个话题说点什么,那也很好,只要你在写,而且是在自由地、快速地写,那么这个自由写作的开头对你而言就达到了它的目的。

在自由写作前,记下开始时间和结束时间以提醒自己,还剩一分钟时,可以准备收尾,还剩15秒钟时,可以写完你的最后一句话。时间一到,马上停止。如果还没写完最后一句话,或者整个段落感觉还没完成,没有关系。自由写作就是这么轻松、简单,不需要修改,不需要有任何顾虑。

这次你的自由写作进行得如何?你的手有酸痛的感觉吗?恭喜你!这说明你已 经开始锻炼你的写作肌了。

现在,默读你刚刚写下的文字,不要去评论文字和表达是否得当,只需要用心去倾听你这份自由写作的作品想要喊出来的声音。它要跟你诉说什么?这是来自你心灵深处的声音,请你好好珍藏。即使你觉得写得实在不好,也不要扔掉它,一定要留着,至少三个月,日后你会看到它的价值。

以下的自由写作片段是我在2008年8月18日晚6:22至6:32写的:

我相信写作是医治。我们都是病人,需要医治。对我,写作是必需的,对不识字的人来说,说话是必需的,对不能说话也不能写字的人来说,沟通仍然是必需的。

我们天生就是要表达的,这是与生俱来的需要。我相信,语言之所以存在,就是为了这个目的。令人悲哀的是,当我们有这个能力,却很少甚至从来不真正使用这个能力的时候,我们的健康——精神健康和身体健康都会出现问题。

我的嗓子曾经长期持续疼痛。从24岁到32岁,特别是在头五六年,我的嗓子天 天都在疼。真是感谢美国的发声专家开始真正医治我的这个顽疾,后来又在声乐 课、表演课上继续得到医治。现在我再也没有嗓子疼痛的症状了。但是这个曾经的 长期病痛真的是教我明白了一个真理。

写作对现代人来说是一个奢侈,我是指那种我们的心灵真正在意的写作。是啊,我们写很多项目策划书,为的是挣钱,如果我们有选择,我们会写这种为了挣钱的东西吗?也许不会。但是,为了名利,很多人都会去写。我听上去像是在挖苦别人,不过,最近两年,我必须对自己诚实:真正意义上的写作我写得越来越少了。

但是,我还是很高兴我能来写这本书,我相信我的老朋友——创意写作——不会抛弃我,当然了,我有怀疑,我有软弱,但我正在一步步地走过。我相信写作能拯救我,让我思路清晰,自由飞翔。我相信当我写作时,希望永远在我心里。我相信写作时我需要绝对的诚实。

我对这段自由写作还是挺满意的:写得很诚恳、直接、有力,我清晰地听到了自己的声音。如果我花上一个小时的时间慢慢写,我不知道自己是否能够表达得更

好——这就是自由写作的神奇之处。

你对写作的信念是什么?信念深深根植于我们心里,直接影响我们的写作。你和我可能对写作有不同的信念,那很好,我们可以彼此学习,扩大视野。如果你认同我的信念,那我们就会在共同的信念上有更深的发现。

如果你刚才写得很费劲,请不要担心,头两周是最不容易的。我们以往写作时积累的恐惧实在太多了,现在一下子获得自由,我们又会被这自由弄晕,不知所措了。别着急,慢慢来。自由写作是最简单、最友善的。你在自由写作中可以重复,可以提问,有时多问问自己,想法就会出来,把它们写下来就可以了。

不要去担心你的想法是否不够好,或者去考虑如何组织你的想法,千万不要给自己列提纲,那样无异于作茧自缚。在自由写作中,你可以随意跳跃,也可以深入到某一个想法之中,可能性实在太多了,你可以自由发展自己的风格。

也不要去担心你的用词过于简单,或者总是用同一个简单的句型。如果你清楚地表明了自己的思想,简单的表达往往是最棒的。还记得马丁·路德·金那篇著名的演说《我有一个梦想》吗?"我有一个梦想",多么简单而强有力的话语!在自由写作中,你写的最简单、最朴实无华的句子往往就是最有力量的话语。

请你一定记住:没有人在给你打分、对你品头论足,你就是独特的,有创作能力的!你的目标是自然地、诚实地写,而不是语不惊人死不休。

我们说话时,不管多么笨口拙舌,总能连续地表达自己,那么现在,我们只是 把口里说的放到了纸上,就这么简单。

"文章千古事"、"下笔如有神"是别人的说法。你要做的,只是做一个诚实的、健康的人。让自由写作来释放你吧!

为什么自由写作能让我们得到自由

当你开始品尝自由写作的自由甜蜜时,聪明的你可能会在想这个问题:为什么自由写作能使我们得到自由?为什么我们的想法真的能够越来越自由地流露在纸上?以前煞费苦心,现在轻轻松松居然也能写作,而且不说别的,自己看了都很感动!

我常常在生活中和写作中思考这个问题。我相信,写作本身最基本的目的就是使写作者得到自由,而不是让别人读了叫好。当一个人极其痛苦郁闷之时,如果他能写出来、抒发出来,那就是一件极其幸福的事。至于别人是否能读到、读了是否叫好,这完全和他的创作无关,他的创作不会受别人评价的影响。但对我们大部分人来说,从小到大,作文是写给别人看的,而且标准是别人定的。你爱好写作,那就一定要发表,如果不发表,你写了就没意义。所以,很少有人写作是为了自己得到自由而写。

为了让读者满意,我们在写作时给自己定了近乎完美的标准,通常都是一边写作,一边修改。这实在是太难了,而且非常不利于思想的自由表达。文章干巴巴的,没有灵性,通常是想法没出来多少,却都被框在看上去很漂亮、很严谨的结构

里了。

事实上,修改和写作是两样性质完全不同的事:写作时一气呵成、自由奔放是一件美事,修改时的思考和斟酌却通常是必需的。而且,最重要的是,修改时必须有完成的初稿放在眼前,初稿还没完成,如何修改呢?充其量是做了很多无谓的文字编辑工作。

当我们想一次性地写出完美的文章时,无尽的自我折磨就开始了。长时间呆坐在电脑前,什么也没写出来,心里还负担重重——这幅画面是不是很熟悉?当年我自己就常常是那个受害者,又是那个施虐者。我似乎有无限的时间,却被条条框框困在其中,冲不出去。我真是又痛苦又自卑。

在自由写作时,你的时间是有限的,你的心却是自由的、释放的,你的手和手臂在不停地动,你心手相连,你的整个人都在做一件事——那就是写作,自由写作!写作是如此活力四射、激动人心的事!而你是一个活生生的、有尊严的自由写作人。

在我的创意写作课堂上,自由写作是重要的、通常也是最有意义的一部分。有时我给学生们一个开头,有时我邀请一位同学给我们一个开头。同学们的开头都很有创意。比如:

"还没有被吻过。"

"太戏剧了。"

"什么时候结婚?"

这些开头激发我们的创作灵感,使我们下笔如有千言,滔滔不绝。我们简直是在冲向写作前线——想象一下,全班将近二十名战士一起冲锋是何等壮观的景象!引用Alexis信中的话来说,"我们这些曾经的笼中鸟"现在竟然都在自由写作中挣脱了牢笼,自由飞翔,自由歌唱!我能感觉到教室里流淌着这股源源不断的创作的能量。真幸福啊!

有时我们花45分钟的时间来自由写作,在接下来的45分钟时间里自由分享。是的,自由写作了几个星期之后,我们很自然地想与人分享,并且乐意听到别人的想法。

这真像是打了一场大胜仗!每一个心灵都在这里得到自由呼吸,被安慰、被医治;每一个生命都在这里飞翔着、歌唱着。写作不再是一项无法完成的大使命,而 是我们人人都可以享受的自由和幸福。

当我们大家都得到自由时,才发现自己心里有那么多想和大家说的话!在教室里,我看到容光焕发的脸庞,听到同学们发自内心开心地笑——我们真是被彼此的生命感染了,每个人的生命都是那么神奇,有那么多的故事——我们是自由写作人!

自由写作的自由问答

明白了为什么自由写作能让我们得到自由之后,我们还会有很多和自由写作有

关的问题:我的逻辑混乱怎么办?自由写作不能表达我深邃美妙的思想怎么办?我的想法太枯燥怎么办?自由写作经常让我看到我不想看到的自己的阴暗面怎么办?最后,自由写作和我想创作的非虚构作品怎么联系起来?

好吧,下面我们就一一答来。

● 我的逻辑混乱怎么办?

逻辑只是写作的一个方面,写作的感染力来自伦理、情感和理性等各方面。在创作中,情感的力量往往比逻辑理性要强大得多,情感是主导力量。一个人的逻辑性是否强,和他的创作没有必然联系。文如其人,如果一个人本身并不是一个逻辑思维能力强的人,但是他在创作中却硬要展示缜密的逻辑性,这就不真实了,也不感人了。

再者说来,一个逻辑性再强的人,也是一个有血有肉有情感的人。假如你深深爱过的人已经离你而去,理性上你很清楚不能再留恋这段感情,但你却不能控制你的心不去想,这就是你的真实情感——与其不敢面对或者不愿承认,还不如诚实面对。当你感性的一面能完全释放出来时,你理性的一面也会更加自然地流露出来,你会真正地成长,成为一个更加深入自己心灵,也更加洞察普遍人性的作者。

表面上看,你的自由写作也许显得逻辑混乱,但是深入其中,也许你会听到你心里一个极其强烈的声音。也许你会发现,在这表面混乱的背后还是有逻辑性、有理性的。毕竟,一个再感性的人也有理性的一面。

我的一些朋友认为我是理想主义者,是一个感性的人,的确,我的自由写作中有很强的感情色彩,但是这通常并不影响我的逻辑思维能力,因为我只是不回避自己的感性而已。我希望自己在人生道路上健康成长,我希望你也是。我认为只有充分发掘自己感性的人才是真正理性的人。

自由写作不能表达我深邃美妙的思想怎么办?

我有一些学生坚信他们的思想实在是妙不可言,坚持他们一定要思考良久才能下笔。我本人也非常喜欢思考,但是,思考和写作是两件不同的事。想法本身是不可见的,我们也无法确知它们到底有多美妙,所以我们也得承认有可能我们的想法并不是我们想的那么美妙。当然,它们也可能真的是深邃美妙,写作实在无法表达,也许音乐、舞蹈能更好地表达,但也许没有一种形式能完全表达。如果是这样,我们只能自得其乐地思考,这也是一件美事。

现实生活中,我们的思想常常处在各种矛盾挣扎中。我们想啊想啊,就是想不明白,有时,我们可能突然想明白了一件事,不过这样的几率实在太低了。自由写作的好处就在于它可以帮助我们更清晰地表达我们自己,理清自己的思路,让我们自己能看见自己的想法。当然,我们需要常常练习才能渐入佳境。但是如果总要想半天才下笔,那么我们就无法体会自由写作的自由性和创造性。所以,你一定要放手试试!

思考通常是纯脑力活动,而写作是动手、动心、动脑的全方位活动,就像舞蹈者在舞蹈时,他当然也在思考,而且在通过他的舞蹈表达思想和情感,但是舞蹈动

作必须是他的主导,而不是他的思考。谈话也是一样。我们说话的速度比写作快多了,当然我们同时也在思考,我们一边说一边在发展我们的思路。思考和交谈常常能和谐共处。

当我们写作时,写作必须是我们的主导行动,而非思考。无论思路多快都得跟着写作走,写作必须带领思考,它们俩必须学习和谐共处。我写的可能和我想的不完全一样,那又何妨呢?接受这个事实吧。写作和思考本就是两件不同的事。思考可以单独进行,天马行空,有其独特美妙之处;而写作更像是身边一个实实在在的好朋友,而且说不定,你的写作可能比你的思考还要可靠呢!

● 如果我的想法枯燥怎么办?

当然,我们的想法有时的确很枯燥,我们的生活也不是每时每刻都那么精彩。有时我们很无聊'很无奈,但那又怎么样呢?谁说我们必须时时刻刻都妙语连珠?有时候我们就是很平淡,我们需要做的就是持续耐心地写。有时候某个想法在我们看来没啥意思,但是写着写着,可能有意思的想法就出现了,若还是继续没意思,那也没关系,只要持之以恒,我们的写作就能开花结果。

一定要记得,我们写作的目标不是让人叫好,我们自己也不是批评家,我们只 是表达自己。我们的写作不必不朽,也不必让人惊叹。写作是为了让我们真实地表 达自己,更健康地活着。写作本身不是上帝。

● 自由写作经常让我看到我不想看到的自己的阴暗面怎么办?

这是一个很诚实的问题。作为人,我们都有阴暗面,但我们也都希望自己的生命中有更多阳光。我们的自我防卫本能会让我们掩盖自己的阴暗面,假装它们都不存在,时间久了我们似乎真的忘记了这些阴暗面,但是自由写作却使得它们浮出水面——揭开自己的伤疤很痛苦,但是这也是生命医治的开始。

你可以是自己最好的心理医生,因为自由写作可以成为你内心痛苦的一个最好出口,你不必给任何人看,但写出这些痛苦对你自己有极大的益处。如果你被嫉妒折磨,就大胆地承认——不管这种嫉妒看起来是多么不理性甚至愚蠢——这是你真实的情感,不承认它,你就会永远被它折磨。如果你被人伤害羞辱,心里充满了怨恨,就尽你所能来表达你的愤怒和委屈。在这个时候,如果连你自己都不能安慰自己,还有谁能?如果你做了让自己羞愧的事(比如曾经做过小偷,曾经侮辱过别人),但是你缺乏勇气和力量在人前说真话,至少,你可以在自己的良心面前说真话。你可以在自由写作里忏悔,让以往的毒瘤不再伤害你的心灵。你写完之后,可以把这些自由写作锁起来,过一段时间再看,然后决定是否保留它们。

往往,当你真实地表达自己后,你的负面情绪会得到疏导,你自己得以真正成长,你会有一颗更加敏感智慧的心去感受生命。你对你曾经嫉妒过的对象能更客观地去看待,你对曾经伤害过你的人能更深切地去包容,你自己的心灵也得到了真正的自由。你的写作目的就是使心灵得到自由,只有你自己心里得到了自由,才可能让别人感受到自由——无论是你的作品,还是你的言行,都能让别人感受到这一点。

我的很多学生都在自由写作中经历到深深的医治和释放。我相信你也会的。

● 自由写作和我创作非虚构作品怎么联系起来?

是啊,我们希望写出精彩的非虚构作品,但也不能直接把我们的自由写作拿给读者看。那么,在现阶段,我还能做些什么?别急,静下心来。用心来看看你的自由写作,用心来感受什么使你的心疼痛,甚至流血?什么使你的心欢乐歌唱,飞翔如小鸟?来体会这些强烈的感受吧!它们很有可能是你接下来要写的回忆录的最核心的内容。

我们来看看我的学生Martin的一篇自由写作,以"放假了"开头,写作时间是10分钟。

放假了。好事总在假期里发生,坏事也是。在那么漫长无聊的假期里面,总会有些什么特别的事发生在你身上。有一次,我和同学们度过了一个很棒的暑假,可是我的父母亲却分道扬镳了。我要更正一下。有一次,我在南方的一个海滨城市度过了一个很棒的假期,没想到那是我最后一次见到我父母亲在一起。真像是一出戏。

假期不合我的口味,因为假期太长了。我越是在假期前订好一个宏大的计划,就越不可能去执行这个计划。我坐在电视机前,整天看着无聊的电视连续剧,手指头都不会动一动。我真是个可悲的人。我的生命中有一个欢乐假期,恐怕是我这辈子能享有的最长的假期了——因为我被保送去了人大,结果就有了长达半年的假期,确切地说是八个月。我从来没有这么放松过,我和父母相处甚欢,做了很多家务,我定期去健身馆锻炼身体,我读书,我看电影。

我父亲是一个和假期无缘的人。他有一份稳定的、乏味的工作,给政府打杂。 他总是牢骚满腹,觉得自己是被埋没的人才。我不知道他为什么不敢放弃他的这份 工作,去找他自己喜欢的工作。也许他太老了,这样的冒险太大了,要找一份新工 作也不容易,特别对他这样一个平庸的中年男人,他唯一擅长的就是处理政府文 件。

Martin的这份自由写作非常诚实,从他的心里流淌出来,有很强的表现力。作者从"放假了"开始,写到了不同的假期经历。但是作者真的是对假期感兴趣吗?你觉得这篇自由写作的灵魂是什么?

显然,他要表达的并不是假期本身,而更多的是他和父母的关系,尤其是和他父亲的关系。后来,在练习了多次自由写作之后,Martin积累了足够的勇气和力量,决定写一篇关于他父母离婚的回忆录(见第五、六章)。你可以从这份自由写作中感受到,父母的离异给他留下了很深的伤痕,这个伤痕一直在那里,等待着被发现、被安慰、被医治。

自由写作是始也是终

我保留着自己很多自由写作的手稿,她们就像是我赤露敞开的心灵,深深地感动自己,让我流泪、哭泣,让我微笑,甚至大笑——她们是我忠实的朋友。我可能会对其中一些进行修改,写成正式的作品,也可能再也不去惊动她们,就让她们躺

在我的写作本里——因为她们已经完成了自己的使命。

自由写作是始也是终。我们写作的首要目标是使自己得到自由,我们写作的最 终目标还是使自己得到自由,而不管读者是否认可我们。当我们能自由写作时,我 们就已经得了最高奖赏。

如果我要交一份正式的作品,通常会先尝试自由写作。作品要求越高,自由写作就越要多写。当我在2008年夏天开始写"自由写作"这一章的第一稿时,我实在有太多的恐惧和担心:怎么能在一章的篇幅里充分阐释自由写作的精华呢?怎么能既让读者看得有兴趣又对他有切实帮助呢?怎么以一种自由而又有条理的风格来写"自由写作"呢?随着交稿日期的逼近,我越来越焦虑,我尝试着自由写作,但我的心还是不自由。后来有一天,我意外地扭伤了左脚踝,突如其来的疼痛逼得我安静下来,开始以一种不同的心态来看待这件事情:有什么可担忧的呢?如果我自己都不自由,又怎么能告诉别人什么叫"自由写作"呢?也感谢当时的编辑给了我更多的时间来写这一章。在接下来的三个月的时间里,我写了更多关于"自由写作"的自由写作,终于完成了这一章的初稿。

五年的时间过去了,在这五年中我不断地问自己:我写作到底是为什么?如果 我要教别人写作,到底要教别人什么?我想绝对不是如何遣词造句,如何让读者看 了叫好。没有别的,就是为了让心灵真正得以自由放飞。

在这五年的时间里,我的双脚都受过伤。当我面对健康、事业、感情各项严峻的考验时,当我的心灵极度痛苦而又行动不便时,我发现只有写信给亲爱的家人和自己的心才能让我得到安慰。我这时才发现原来我真的离不开写作!她实在是我最忠实的朋友。写作就是要释放我们的心灵,让它自由。我们不能让任何东西把这样宝贵的自由从我们的生命中夺走,无论是外界环境的辖制、身体的病痛,还是我们内在的恐惧。

1999年,父亲送我去美国留学时鼓励我说:"作家有什么可担心的呢?你就是去了监狱,也能在监狱里写呢!"

我没有坐过监狱。我们大部分人这辈子都不会去有形的监狱服刑,但却在无形的"监狱"中坐了很久还不自知。自由写作可以帮助我们层层深入自己的内心,最终成功地"越狱"。当我们成为内心上的自由人时,我们就能让更多的人感受到自由!

练习:

让自由写作来释放你。第一周,尝试做三次十分钟的自由写作练习,你可以用 下面的句子或词开始:

"放假了。"

"那个夏天,....."

"生命必须是一场勇敢的冒险,不然你就一无所获。"

我建议你用手写,写在纸上,这样心手相连,思路是最连贯的。如果你已经习惯了用电脑,不妨再尝试手写的感觉。我个人觉得手写时思路最集中,不需要在电

脑拼音联想的几个词汇中挑选一个,可以直接跟随自己的思路,不必有任何的停顿。这样这股创作的能量就能自由运行,无所拦阻。而且,你可以真切地感受到这股创作的能量,感受到这种兴奋——简直像是一部心灵世界的动作片!内心澎湃,手也在那里激情澎湃地写!你会真实地感受到:原来写作可以这么激动人心!

第二周,我希望你可以更加主动地来做自由写作,由你自己确定开头,可以自己写,也可以跟一个写作伙伴或写作小组一起写。写十五分钟,连贯地写,一周写三次。如果有朋友跟你一起写,每个人可以轮流做老师,给大家一个开头,帮大家看时间,同时自己也写,提醒大家"还有1分钟"、"还有15秒钟"、"时间到",以此帮助大家把握时间。

第三周,将你的自由写作扩展到20分钟,一周写三次,你的写作肌已经渐渐长成,所以,你需要更长时间的练习。

通常,经过三个周自由写作的练习,你会对此相当享受——在纸上看到自己的心声是多么快乐!你会很惊讶你在20分钟内居然能写这么多,至少满满一页A4纸,甚至更多!

亲爱的朋友,让自由写作来释放你的心吧!让你的心自由呼吸,自由舞蹈,如 花开放,如鹰飞翔!

第三章 回应写作

本章指南

《你鼓舞了我》如何鼓舞了我们

什么能激发我们的灵感

什么是回应写作

我们如何回应朋友们的非虚构故事

《你鼓舞了我》如何鼓舞了我们

你听过《你鼓舞了我》(You Raise Me Up)这首英文歌吗?让我们一起来看一 下歌词:

When I am down and oh my soul so weary

(当我低落时,哦,当我心灵如此疲惫时)

When troubles come and my heart burdened be

(当困难重重,我的心如此沉重时)

Then I am still and wait here in silence

(我静下来,在寂静中等待)

Until you come and sit a while with me

(直到你来,坐在我身边)

You raise me up so I can stand on mountains

(你鼓舞了我,使我能站在高山之巅)

You raise me up to walk on stormy seas

(你鼓舞了我,使我行走在汹涌的海面)

I am strong when I am on your shoulders

(我坚强,因为我站在你的肩膀上)

You raise me up to more than I can be

(你鼓舞了我,使我成为比我自己更强的人)

There is no life, no life without its hunger

(不会有生命,不会有生命——如果没有对生命的饥渴)

Each restless heart beats so imperfectly

(每一颗不安的心都跳得那么不完美)

But when you come and I am filled with wonder

(但是当你来临时,我的心便充满惊叹)

Sometimes I think I glimpse eternity

(有时我想,我已经瞥见了永恒)

You raise me up so I can stand on mountains

(你鼓舞了我,使我能站在高山之巅)

You raise me up to walk on stormy seas

(你鼓舞了我,使我行走在汹涌的海面)

I am strong when I am on your shoulders

(我坚强,因为我站在你的肩膀上)

You raise me up to more than I can be

(你鼓舞了我,使我成为比我自己更强的人)

You raise me up to more than I can be

(你鼓舞了我,使我成为比我自己更强的人)

找到这首歌听一下。你可以闭上眼睛,用心地、专心地去听,去感受,充分体 会这首歌的感觉,让歌词和旋律进入你的心灵。

如果你听不懂其中的一些英文歌词,甚至一句英文都听不懂,那也没有关系, 因为这不是英语听力练习,而是心力练习,你要用耳、更要用心去听,而且你的心 能比你的耳朵听到更多。

歌听完了。什么是挥之不去的?旋律、配器,还是歌词?哪一句旋律、哪一种 乐器的声音、哪一段歌词特别触动了你的心弦?这首歌带给你的是一种什么样的感 动?谁曾经在你的生命中鼓舞了你?

打开你的写作本,写下你对这首歌的回应,自由写作七分钟。

2006年9月,我在课堂上放了这首歌,然后我和学生们一起做了七分钟的回应 写作,以下是我写的回应:

回应《你鼓舞了我》

我又听到这首歌了,在一个不同的地方,和不同的人们,但是同一个心灵深处 的感动又一次触动了我,生命中的真理又一次在向我诉说。

当我的老师拉根博士 (Dr.Ragan) 得知我要回中国高校教创意写作,当他听到我说要把我的生命活得像电影一样精彩时,他是那么高兴,他回信说,他愿意"成为这部电影的一部分"。他让我感动得落泪了。在我的人生旅程上,有多少人曾经鼓舞了我!我们都是不完美的、软弱的,但是我们的努力依然在闪光。屈乐凯博士 (Dr.Troike)就像是看顾我生命的一位天使教授,他对我那么友善,充满爱心,他使

我成为比我自己更强的人。三年前,他善意地向我提到中国有一所一流的高校正在招聘创意写作的老师,上帝知道他的这个建议是如何地温暖了我的心,给我这颗一直在盼望的心带来了平安!我多么盼望回家、回国,多么盼望能回去分享我所学到的一切,包括我所经历的痛苦和幸福。

还有我的美国爸爸和美国妈妈,我在美国的一家人,无论我走到哪里,都爱我,支持我。在我特别累的时候,妈妈为我洗头。哦,我真想让她再帮我修剪一下我的头发。是啊,很快,我的这个心愿就要实现啦。

当我读到这篇回应写作时,我清楚地听到了自己的心跳,就好像这首歌是从我的心灵深处唱出来的一样,唱的就是我自己走过的真实旅程。

我第一次听到这首歌是在洛杉矶的一个教堂里,当时正值复活节,歌词深深地打动了我,苏格兰的风笛声让我泪如泉涌。第二次听到这首歌,是在亚利桑那州的图森市,我去看望我的美国爸爸妈妈,某天傍晚我正在书房里,突然,我听到了这首极其独特、深沉而又优美的歌。我放下手头的一切事情,飞奔到客厅——我的妈妈朱迪正在看她最喜欢的花样滑冰选手的表演,那位选手用的背景音乐就是这首歌!

从那个时候起,我学会了唱这首《你鼓舞了我》,它成为我生命的一部分。无 论何时、何地,我听到这首歌,或者我唱起这首歌,那种安静的、最美的、最坚强 的力量就会深深地进入我的心。

《你鼓舞了我》成为我人生的主题曲,在我回国的道路上更是一直鼓励着我。 拉根博士是我在南加州大学的系主任,屈乐凯博士是我在亚利桑那大学的系主任, 前者是一位作家,后者是一位语言学家,两者非常不同,但在我回国任教这条路上 都给予了我最有力的支持。在我看来,我的人生就是一部最精彩的电影剧本,是用 最美的语言写成的,因为我有这样两位充满爱心的教授!

而我的美国爸爸瑞克和妈妈朱迪,非正式地收养我做他们的中国女儿,总是鼓励我选择自己独特的道路,不管这条道路是多么人迹罕至。当我挣扎不定,不知是否要回国时,瑞克让我和他一起去爬山。凌晨的天还是黑的,我嚷着说:"我不想太与众不同了!"他只是微微一笑,说:"你生来就是与众不同的。"当我们爬到山顶时,我的心就像头顶的蓝天那样清澈明朗——于是,十天后我飞回了中国。当回国的路变得非常难走,我累极了,也真的开始怀疑我是否有能力继续这项使命时,朱迪飞到中国来看我,用她慈爱温柔的手为我洗头发——妈妈结婚前可是专业的美发师呢,她的手是多么温柔,多么安慰我的心啊!

2006年,当我在教室里和同学们一起写下对《你鼓舞了我》的回应时,我正准备去图森参加一个国际研讨会,讲述我在中国教创意写作的经历。当然,我会看到住在图森的瑞克和朱迪,所以我写到"哦,我真想让她再帮我修剪一下我的头发。是啊,很快,我的这个心愿就要实现啦"这句话时,感觉自己就像是一个最幸福的孩子要回家去领奖品一样,爸爸妈妈一定会好好奖励我,因为我终于在中国的高校开设了创意写作的课程,走了一条与众不同的路,也开始收获与众不同的喜悦。

你可以看到,《你鼓舞了我》这首歌触摸到了我心灵的深处,当我在写回应

时,很多美好的回忆都来到了我的笔下。

我的学生又是如何回应的呢?让我们来看看Martin写的回应:

听到这首歌让我回想起许多画面。你鼓舞了我,你养育了我,父母亲是第一个来到我脑海里的。我想到了我的父亲,那么强壮,那么高大,而我那时却那么小;还有我的母亲,什么都知道,而我却什么都不知道。然后我想到了我的朋友们,在我的成长道路上他们鼓励我,使我更加接纳自己,认识自己。我也想到了我的老师们,我并没有遇到那么多伟大的老师,但是有一些老师的确很棒,他们已经完全超过了一般学校老师的标准,他们不仅仅是指导你的学业,他们更是引导你,安慰你,以宽宏的心原谅你。在我听这首歌时,老师是最后浮现出来的形象。

一开始我想,鼓舞我的"你"是某种超自然的能力,但是后来我觉得这样的想法太天真了,如果不是被歌词感动,没有人能唱得如此有激情,又如此温柔 (有宗教信仰的人除外)。这首歌对不同的人来说完全可以意味着不同的人,比如老师、父母和朋友。

很有意思,Martin也写到了父母和老师,还加上了朋友的影响,并且考虑这个"你"是否可能指某种神秘的超自然能力——无论是不是,你可以很清楚地看到,这首歌也非常深地触动了Martin的心灵。

你可能还记得,Martin在以"放假了"开头的自由写作中写到他和父母亲的关系,在这里,你又一次看到他父母亲的形象。

的确,我和Martin都被这首歌深深感动,从心里诚实地、自由地对这首歌作出了回应。对我来说,老师的爱是一个永恒的主题;对Martin来说,他和父母亲的关系是一个持续出现的话题。同一首歌,在我们心中激发出不同的回应。

什么能激发我们的灵感

我们每个人的心灵都需要爱的触摸。当我们的心灵被爱触摸时,它会苏醒,会感受到我们内在的生命——就像沉睡了一百年的睡美人一样,在王子深情地吻过之后,她终于醒了过来。

我们每个人的灵感都需要被激发。生命不是一个单调无聊的存在,当一首优美的歌曲忽然传到耳边时,我们会甘心乐意地放下手头一切的事情,就想听到那首歌,看到那位歌手,我们的心会情不自禁地想跟着一起唱!

要想写作,灵感更需要被激发;当我们的灵感被激发时,我们会想要表达。我们想要写作,就如同我们想要呼吸一样!

如果我们想写非虚构故事,什么能激发我们的灵感呢?

大千世界的一切——一首歌,蟋蟀在夏天的吟唱,一张英俊的脸,一件美丽的长裙,令人惊叹的灿烂晚霞——对我来说,都是激发灵感的素材,它们本身都是真实的、美好的,会激发出我心里的美善。而另外一面,躺在床上的癌症病人,被麻风病毁容的脸,别人对我的否定,第一次回国在北京街头看到的一位陌生妇人的极其愁苦的面容,第一次在著名的八宝山参加葬礼目睹逝者母亲的心碎——这些痛苦

甚至能更深地激发我的灵感。

当然,我们也常常通过读故事来获得灵感。既然我们要写非虚构故事,也要读读别人写的非虚构故事。但是请记住,读的首要目的不是为了模仿,也不是为了学习技巧,而是去用心体会那最感动我们的一点,然后作出我们的回应。

什么是回应写作

可以说,回应写作是一种特殊的自由写作,你需要根据自己的心灵和头脑读到的内容进行自由的回应。当然,你必须对你接受到的内容有反应,无论这种反应是正面的还是负面的,都是值得写下来的。

如果说,我们在第一章和第二章中做的"自由写作"是一种爱自己、让自己得到释放的方式,那么可以说"回应写作"是一种爱他人的方式——我们愿意和他们一起哭泣,一起欢乐,愿意被他们感染、鼓励、激发。

通常情况下,我们越能欣赏故事,就越能从作者处受益。这当然不是说我们只能说故事的优点,如果你很困惑、很愤怒,请一定诚实地表达你自己,我们要有开放的心和诚实的心。只是要记住,你不是一个文学批评家或者评委,你是一个诚实的、有爱心的读者。

做一个好读者能帮助你成为一个好作者!这样,在你写作时,就不会担心别人 苛刻的批评——即便别人这么对你,你心里也知道,什么是最重要的,什么是真正 感动人心的。

我们如何回应朋友们的非虚构故事

现在,我想请你来读一篇我在2006年秋季写的非虚构故事,题目是《冰冰》。 读完之后,请你用10分钟写下你的回应。

жж

我从小就怕狗。上小学的时候,我只要一见到狗就仓皇逃窜,狗却偏偏不饶我,一路紧追不舍还狂叫不止,我的天哪!我总是跑得上气不接下气,觉得小命都快没了。每回"狗口脱险",在我看来都是奇迹。

上小学四年级的时候,有一天,邻居王医生给我们家送来了一只出生才三天的小狗。说是小狗,看着就像小猫一样,长着浅黄色的绒毛,那么弱小,那么温柔,实在不像凶悍的狗,我们一家人都接纳了她。我给她起名叫"冰冰",叫着特别响亮,马上就得到了大家的认同。或许,我也有点小私心在这里——妈妈怀我的时候,家人都盼望我是个男孩,爸爸本来是要给我起名叫李兵的,跟着我的姐姐李红和李卫,组成一支"红卫兵",但一看我是女孩而且哇哇大哭得厉害,爸爸就只好按着我哭声的谐音给我起名叫"李华"了。再加上,我又正好出生在冰天雪地的冬天,所以每次一叫冰冰的名字,我就觉得在叫我自己。

我们用米汤喂冰冰,就像喂一个婴儿一样,她要的不多。渐渐的,她从婴儿期 走到了童年期,长成了一只圆滚滚的、健康的小狗。早晨我去操场跑步时,她自然 而然地就跟着我一起去,陪着我一起跑。那时候天还是挺黑的,有时我的脚不小心 踩到她圆滚滚的身上——我真心疼啊,我怎么可以这样伤害她呢?但她却毫不介意,打了个滚又接着跟我跑了。当然啦,她温柔地呜咽了一下,告诉我她受了点伤,但却没有任何责备我的意思。

人人都知道我养了一只小狗,冰冰是属于我的小狗,就连我的语文老师韩老师也知道了。有一天,她在班上批评一些不遵守纪律的同学,说:"你们这些人都比不上李华的小狗!那小狗还知道听小主人的话呢!"我知道韩老师对我是很好的,但她总是那么板着脸训斥那些"差生",让我也很难受。不过,听到冰冰受夸奖,我还是很高兴的。

冰冰长成了一只美丽的小狗。她闪亮的眼睛像黑宝石一样,充满了好奇和爱心。她的小鼻子油滋滋的,特可爱。我对我的中式扁鼻子已经彻底绝望,但是我坚信冰冰的鼻子是独一无二的可爱。她总喜欢舔我,或者我应该说她用一种最温柔的方式吻我:她用舌头来吻我。我是家里最小的,一向被大家宠惯了,很少去照顾别人,可是我甘心乐意地和冰冰分享我最爱吃的红烧肉炖油豆腐——这在20世纪80年代初的平民家庭可是难得的佳肴啊!看着她心满意足地舔完整个碗,我真高兴,就像一个母亲看着她的孩子乖乖吃完饭一样。

我们家附近还有一只小狗,叫"阿黄",也长着浅黄色的毛。他是个很不错的小伙子,很温柔,当然啦,没有我的冰冰那么文雅。有时候,冰冰和阿黄会一起玩耍,我们这些小孩子就在边上看。他们不停地在彼此身上滚来滚去,忽前忽后,极其友好,一点都没有暴力倾向。不过,当我看着冰冰仰面躺在地上露出扁平的小乳头的时候,我总是有点难为情——当然,狗是不穿衣服的,而且她的眼睛是那么天真无邪,她的内心肯定比我坦荡多了。在那个时候,她和阿黄是众人羡慕的青梅竹马。

冰冰继续成长着。到了一个阶段,她开始练牙,找到什么就用牙来对付:书,床单,鞋,无一幸免。有一天,她叼着邻居小客人的一只红皮鞋回来了,我妈妈很生气,还得低声下气地跟邻居赔不是。我不知道怎么样才能让妈妈感觉好些。我听说小狗在练牙阶段都是这样的,冰冰怎么能知道哪些东西是她不可以用牙碰的呢?有一次,她把我的长篇小说《海啸》撕成了碎片。但我尽了最大的努力把碎片粘起来,我从来没有这么耐心过,一边拼一边还流着眼泪。但我没有一句责备的话,我真的一点都不恨冰冰。她默默地看着我,看到我的眼泪,也许她心里也忏悔了吧,从此知道书是不能撕的。

寒假来临了。有一天,因为她的种种淘气行为,冰冰被链条锁在了厨房里,不许出去玩。外面正在下雪,是一个洁白美丽的冰雪世界。冰冰一直在厨房里哀哭。我在房间里做寒假作业,听着实在于心不忍。我走到厨房去看她。她一下子就跳起来,扑到我的身上,呜呜地哭着,小鼻子还时不时抽泣一下,就像一个无助的小孩子一样,苦苦哀求我放她出去玩。我能做什么呢?我只能抚摸她,在心里叹气。我不能帮她解开链子;我不知道该怎么解,我也不敢试。

她失望了吗?可至少她知道我是疼爱她的。我回到房间,继续做我的作业。突 然,冰冰的哭声停止了。窗外美丽的白雪世界里,我看到冰冰如离弦的箭一样飞驰 过来,尾巴高高地直指天空,我听到她最快乐的尖叫,向全世界宣告她的得胜:她自己挣脱了链条!她自己解放了自己!

我在心里为冰冰鼓掌:哇,冰冰,你是一个真正的英雄——小狗生来就该在下雪天尽情玩耍!

但是,冰冰的判决也来临了。妈妈已经无法容忍她带来的种种麻烦,她和爸爸商量以后,决定让他把冰冰带走,带到乡下他教书的中学去。我和小姐姐也只能同意。冰冰走的那一天,是爸爸和小姐姐一起护送的。我去汽车站送冰冰,看到她乖乖地趴在小姐姐的膝上,她的黑宝石眼睛好奇地看着周围,但是她不叫也不跑,对我们的安排充满了信任。我们就这样安静地告别了。

春季新学期开始了,可是我和冰冰已经在不同的学校。在韩老师的语文课上,我们开始学习分段,归纳段落大意,总结中心思想。我很不喜欢做这样的功课,好好的一篇文章干吗要肢解得这么支离破碎呢?不过我还是一直很努力地学习着这种方法,直到有一天,我自己也不明白是怎么回事,我在本该规规矩矩写段落大意和中心思想的地方乱写一气,而且竟然就交上去了!韩老师气得脸色铁青,令全班同学传阅我的大作,并断定我无可救药。我实在是羞愧难当,但奇怪的是,我保持着冷静。我告诉我自己:至少我有胆量表达我的愤怒;我以我自己的方式捍卫了作品的完整和尊严。当然我为此付出了高昂的代价:在韩老师的眼里我从此变成了一名"差生",很多同学也和我疏远了。但是我从来没有为此后悔。

我好想去看看冰冰和她所在的学校啊,终于,"五一"节到了,我和小姐姐终于获准去看望冰冰。坐了四十分钟的公共汽车,终于看到了我们的冰冰!我们好高兴啊!冰冰欣喜异常,上蹿下跳,摇头摆尾,发出各种快乐的声音,并且咬我!能相信吗?她竟然咬她的小主人!我穿着长裤都觉得疼。那个温柔吻我的冰冰到哪里去了?可能这会儿她太激动了,可能她就是想让我疼一下——爱到深处总是疼的。我就让她咬。我情愿疼,也愿意让她来爱我。

我们一起去爬山。看着她又跑又跳是多么快乐啊!她总是跑前跑后,为我们探路,又耐心地等我们。她是那样的矫健,自由自在地在山上奔跑,再也没有链条束缚她了。

冰冰在乡下的这两个月里也经历了一次劫难。有一天傍晚,她和爸爸在田间散步的时候,突然踩到了一个粪坑的板上,一下子就掉进去了!虽然爸爸眼疾手快地把冰冰抢救出来又尽快给她洗了个澡,但是她头顶有一撮毛粘上了大粪后怎么也洗不掉,爸爸只好把那撮毛剃掉了。这次我们见她的时候,她头顶的某一个部位就像剃了小平头一样。我们都笑了。可怜的冰冰掉进粪坑里的滋味肯定不好受,幸亏那只是短暂的瞬间。

在爸爸乡下的学校里,冰冰结识了一位"忘年交"。那只狗大约有七到八岁吧,就像是冰冰的祖父一样。他也长着黄色的毛。他的眼睛很温和,微微有点发红,可能是因为他上了年纪的缘故。他是一位真正的绅士,总是很平静很温和,我摸他的时候,他就非常耐心地让我摸。日落时分,我看到冰冰和她的祖父在校园并排散步,亲亲密密的,真像一家人一样。

我和小姐姐回家了,我们一直牵挂冰冰的心终于放了下来:冰冰在乡下过着自由幸福的生活,我们还有什么不放心的呢?很快,暑假来临了。爸爸回家了,冰冰独自留在学校。我们又开始牵挂起来,但是爸爸的同事们回来都说冰冰好着呢,说她还在黑夜里奋勇抓住了一个想偷学校电视机的小偷,在校园传为美谈。我听了真为我的冰冰骄傲:她现在是群众眼中一名真正的英雄了!

我急切地盼着再去看她。爸爸的学校是以办高复班著称的,每年我们城里都会有好多学生报名,那一年学生特别多,爸爸只好比原计划又多工作了一天,确保所有学生都报上了名。不过就是多一天嘛,我和爸爸都觉得应该没事:冰冰已经等了我们这么久,再等一天应该也没问题吧。

爸爸和我下了公共汽车。冰冰没有来接我们。不对。她应该来接我们的。她出什么事了吗?我们往学校走着,一路上都没有见到她。我的直觉告诉我可能有什么不好的事发生在冰冰身上了。

我不记得我们是怎样知道那个残酷的故事的……但是终于,我们知道冰冰再也不会来接我们了。她一直在等我们回来,每天下午都会定时到公共汽车站等候我们的出现。可是,就在我们回来的前一天,就在公共汽车站附近,她被一辆拖拉机轧死了。

那时我十岁。我实在不知道死亡到底是怎么回事。那个残酷的故事对我来说不像是真的。我只知道,冰冰不在了。她去了哪里呢?人们说她的皮被一个过路的农民剥去了。我简直不能接受那么残忍的罪行竟然会发生在我的冰冰身上!我拒绝相信这一切。我只是呆呆地看着我们和冰冰曾经一起爬过的山。山上的树那么绿,绿得化都化不开,多么浓郁的绿色啊,我仿佛又看到了冰冰,像一支离弦的箭一样从山坡上冲下来,尾巴高高地直指天空,她的奔跑是那样敏捷、那样优雅,她的整个生命在太阳下闪烁着美丽的光芒……

白天,黑夜,我的眼泪都在不停地流。爸爸也很难过。但我们谁也没有说一句 关于冰冰的话。我们都选择了为她默哀。

几天之后,我们回到家里。我的大姐也从她的学校里回来了。她已经上大学四年级了,在读中文系。她平时很少回家,跟冰冰也不亲。我们一起吃晚饭的时候,她听说冰冰死了,就开始逗我。我一句话也没说,但我的眼泪却止不住地往下流,直到我实在哽咽地吃不下去了,我放下筷子,跑回我的房间里去哭。江南的夏夜是炎热的,我的眼泪更是滚烫的!

一阵沉默。终于,我隐约听到爸爸的声音:"要是一个人死了呢?你也会这么 跟你妹妹说话吗?"

大姐回校后,写了一篇关于冰冰的故事。我们都读了。我想,那是她在对我表达歉意吧。她在故事里写道,她其实很怕冰冰,因为每次她回家的时候,冰冰都要冲着她大喊大叫,就像她是个陌生人一样。她在家的日子实在太少了,也难怪冰冰没把她看成家里的成员。读了大姐写的故事,我心里得了安慰——冰冰的生命是值得我们纪念的。

我也想试着为冰冰写点什么。上初中的时候,我在日记里写了几行纪念她的话,流的眼泪比写下的字还要多。我没有力量写下一个完整的冰冰的故事。我只能写下一首破碎的诗歌。

直到二十四年过去了。

2006年,中国的狗年。我终于有灵感和力量来写冰冰。回首往事,忽然发现冰冰走的那一年,1982年,也是狗年,属于她的年。她是不想让我忘记她的。

二十四年前,我从来没有想过:冰冰怎么会被一辆拖拉机撞死?然而悲剧发生了。冰冰死了。我只能被动地接受。我没有力量也没有勇气来质问这一切。可是现在,我突然觉得奇怪:冰冰是那么警觉的小狗,而且又精力充沛,她应该能眼观六路耳听八方的,怎么会被拖拉机撞死?她还在黑夜里抓住了一个小偷呢!

会不会是那个小偷怀恨在心故意来陷害冰冰呢?

也许,那真的是冰冰天生的弱点。她总是那样投入地活着,爱着,以至于她常常忽略了她身边的陷阱和危险的小人。她是那样地热爱生命,信任世界为她安排的一切,不知道脚底下的粪坑板已经松动,更不知道开拖拉机的司机突然就会把她轧死。

她的皮真的被那个过路的农民剥走了吗?也许他剥皮的时候,她已经没有任何痛苦了。可是她是那么敏感那么细腻,说不定她还是有所感觉的——那是何等撕心裂肺的痛苦啊。

为什么人们都是冷眼旁观而不能为她做些什么呢?她活在世上的时候,总是爱人,保护人,为正义挺身而出,做人最好的朋友。可是她死的时候,为什么人们就不能为她做些什么,而只是眼睁睁地看着她的皮被剥去?

也许人们的心都冷了。也许我们还太穷,我们只能关心我们的温饱。爱和尊严对我们来说都是奢侈品。我们不知道怎么去爱人,更不用说去爱狗了。何况,我怎么能要求那些过路的陌生人为冰冰做些什么呢?我是冰冰的主人,可是就连我都没能保护她。

如果真的回到从前,冰冰的故事会有一个不同的写法吗?妈妈会容忍冰冰的淘气让她和我们生活在一起吗?可是爱冒险是冰冰宝贵的天性啊。我一点都不怪妈妈,她是我最好的妈妈。也许,冰冰和我们人类天生就属于不同的世界。

但是,当天堂的门为我敞开时,也许冰冰会第一个冲出来,吻我,欢迎我的到来!分别了这么多年,我们有多少故事要倾诉啊!她还能认出我来吗?我长大了,变老了——但是,我想她那灵敏的小鼻子一定闻得出来,她那善解人意的心灵也一定感觉得出来:我还是她的小主人,那个十岁的小学生,用自己的方式固执地捍卫着被压迫者的尊严,因为她自己就是被压迫的。

冰冰啊,我要告诉你一个好消息,我终于不用再写段落大意和中心思想了,我可以自由自在地写我心里的故事了!也许有一天韩老师也会读到我写你的故事呢,我希望她不生我的气了。

冰冰啊,你知道吗?我还学会用英语来写故事了呢。但是,冰冰,你的名字永远都是响亮的冰冰,你给我的爱和友谊穿越语言,穿越时空,直到永恒……

作者后记:2006年10月,我刚从北京飞到美国图森市,准备在落基山脉现代语言学会年会上作题为《在中国教英语文学创作》的报告。我非常疲惫,但是凌晨时分,冰冰的故事却突然来到我心中,那感动是如此强烈,我不得不用笔开始写下来。自从开始动笔,到修改,到译成中文,我的眼泪一直在流,但我的心却经历了深深的平安——冰冰和我的故事终于画上了一个圆满的句号。

亲爱的朋友,谢谢你用心读了我的故事。尽管我现在不能看到你的脸,也不能读到你写的回应,但我还是想从心里说一声"谢谢你",我希望你能感受到!对一个作者最高的奖赏,就是读者以自己的心来回应作者。

以下是我的同事戴显梅老师写的回应。

李华的《冰冰》

四年前,我在美国克雷顿大学(Greighton University)第一次听到"创意写作"时,想当然地以为那是一个专业作家教的课程,教学生如何写文章。后来,李华让我读了她的故事《冰冰》,故事的力量如此地震撼了我,使我不得不再次思考创意写作到底意味着什么:在每一次对过去详细描述的背后,那是作者的思路在来回地自由穿越和寻找,抓住当年瞬间的经历,让我们感受到那股创造性的自由精神正在打碎一切的条条框框和固定的思维模式,就像当年的冰冰挣脱捆绑她的锁链一样。

孩子天真的心和敏锐的感觉使得人和狗的沟通成为完全可能的事。当孩子不小心踩到狗的身上,她试图猜测狗对她的反应:她是那样温柔,体谅对方,完全把对方当成是一个平等的灵魂,而不是一个动物——"当然啦,她温柔地呜咽了一下,告诉我她受了点伤,但却没有任何责备我的意思"——这常常是父母对孩子的感情,孩子在这里就像一个小妈妈一样爱着小狗。更感人的是,当孩子从家庭和学校的管束中挣脱出来去看望她的冰冰时,冰冰用牙齿咬她,咬得她都疼了,但是孩子没有任何怨言,她猜测"可能这会儿她太激动了,可能她就是想让我疼一下——爱到深处总是疼的。我就让她咬。我情愿疼,也愿意让她来爱我"——这样深的爱已经完全超越了常人对狗的感情。

整个故事是如此一气呵成,使我不禁一口气读完。故事讲述的不仅是一只天真可爱的小狗,还有一个温柔有爱心的孩子。有冰冰陪伴的幸福,学校令人窒息的气氛,家中母亲不容置疑的权威——这三者使作者的童年格外有戏剧性。当作者写道"我不能帮她解开链子;我不知道该怎么解,我也不敢试一试"的时候,我们明白那个链子不仅仅是锁住小狗的——后来,孩子不得不接受母亲的安排,让狗离开她的身边——孩子面对权威的那种敏感、无奈和顺从是一个中国孩子所独有的,令人心碎又真实。

多年之后,作者作为成年人的反思让我们看到,冰冰的死揭示了日益恶化的生存环境,"她(冰冰)是那样地热爱生命,信任世界为她安排的一切,不知道脚底下的粪坑板已经松动,更不知道开拖拉机的司机突然就会把她轧死"——充满信任

的狗和充满恶意的杀手之间是多么强烈的反差!剥狗皮的残忍更是让我们为人类感到羞愧。"也许人们的心都冷了。也许我们还太穷,我们只能关心我们的温饱。爱和尊严对我们来说都是奢侈品。我们不知道怎么去爱人,更不用说去爱狗了"——很显然,这里的哀歌已经超越了对狗的死亡的哀叹。

简而言之,这个故事的美源自作者对冰冰纯洁的感情。作者在精神世界里自由 漫步的时候,以丰富的语言描述了每一个深深刻在心版上的细节,让我们感受到了 一个温柔的、关爱世界的心灵。创意写作使深藏在人心里的感情流露出来,在李华 的《冰冰》一文里展现了独特的魅力。

感谢戴老师如此用心回应我的故事,让我更清楚地看到了当年的我和冰冰,也明白了为什么冰冰的故事对我来说意义是如此大。其实,冰冰是我的老师,是我的榜样,她挣脱锁链的勇敢激发了我争取自由的心:从当年我敢于不写段落大意和中心思想,到后来的我敢于去美国学创意写作,又敢于回中国教创意写作——直至今天,我这颗勇敢的心依然得益于冰冰当年的勇敢。

当看到我和学生、同事写的回应后,你会发现每个人都有自己独特的回应风格。希望这些回应能激发你,让你找到你自己回应写作的风格。

接下来,我要再请你读一个故事:《和死亡擦肩而过》。这是我的学生张精升写的。读完之后,请把故事放到一边,打开写作本,写上15分钟的回应。

和死亡擦肩而过

高一第一学期的期末,最后一门考试终于结束了!一想到漫长惬意的假期,我就兴奋不已,抓起书包第一个冲出了教室。五分钟之后,我已经飞奔出校门,走在回家的路上了。我们学校是新建的,离市中心很远,学校周围人烟稀少,有大片大片的农田。在下午的阳光里,那些绿油油的田地懒洋洋地向远方延伸着,一些不知名的野花在风里颔首微笑。天空偶尔掠过的鸟群,似在原本平静的蔚蓝色湖泊里划出的道道涟漪。那时差不多四点半,太阳已经不那么刺眼了,在温和的夏日阳光下漫步成了再好不过的享受。

在无尽延伸的灰色马路上一个红点慢慢移动,那就是我——我穿着红色的T恤在蓝天下的阳光里慵懒地前行。下午的时光出奇的安静。路上几乎没有人,更别提车了。只在临街几户人家门口坐着一些农妇,一边削着土豆皮一边闲聊。安静的空气里,一切都沉睡了。马路那么宽广,视野也是那么开阔,让我有种说不出的自由和快乐。鉴于不能大喊大叫破坏气氛,我开始在马路上从左到右走"Z"路线来充分利用空间,来宣泄自己的兴奋之情。那时觉得天地都是自己的,根本想不到可能的危险。

正当走到"Z"字一半的时候,我无意中回头看到了一只小狗。它跟在一只体型庞大的凶巴巴的黑狗后面,一颠一颠地跑过马路,浑身雪白的蓬松毛毛在阳光下闪闪发亮,像极了一个小毛线球,快乐地蹦跳着。很奇怪,第一眼看到它,我就产生了说不清的感觉,心好像被什么刺到了,猛地缩了一下。直觉告诉我,接下来的几秒内,这只小狗就会丧命车轮之下。但是环顾了四周之后,我的理智开始嘲笑自己:"多荒谬!这路上根本看不到车。小狗已经走到马路中间,马上就要到路边

了。况且,你又不是什么伟大的预言家!"但是,那种不祥的感觉越来越强烈,有几秒钟我真的有转身冲上去阻止它们的冲动。但由于自小怕狗,我看着前面昂首阔步的大黑狗望而却步了。那个小不点前面的大家伙看上去可一点儿都不和善,光看着就让我心里发慌了。我拼命安慰自己,"那只是错觉,一切都会好的。"却没有办法说服自己。感觉两个自己在激烈地争辩着,脑袋都要炸掉了。于是我越走越慢,最后干脆停下来,站在那里目不转睛地盯着那只小狗,不知该怎么办。

接下来的几秒对我来说比几个世纪还要漫长。看着大黑狗安全到达路边,我悬着的心也放下了一半。正准备松口气时,一辆黑色的奔驰像闪电一般冲过来,把小狗吞没在它肚皮底下。黑白鲜明的对照以及我站的角度让我清楚地看到发生的一切。幸运的是,小狗正处于四轮之间的位置,毫发未伤。如果它稍稍警惕一点,站着不动的话,一秒以后,不,也许更短,车就会飞奔而去,悲剧也不会发生了。可是在黑色恶魔下的白色小生命对自己的危险处境浑然不知——或许它还没来得及疑惑为何头顶的阳光一下子消失不见——它还是蹦蹦跳跳地朝原来的方向走,快乐而且无知。

"不要——"我紧紧闭上了眼睛,不敢再看,尽管那时它还有一线存活的希望。然而我知道,一切都结束了。从我回头看到小狗到它被车轧死,只有短短5、6秒时间。车祸发生的地点离我只有一米远。更确切地说,5、6秒之前,我就在车祸地点!如果那个时候我稍微走得慢一些,那么现在躺在那里的可能就是我!这个想法让恐惧像电流一样击中全身。我的大脑一片空白。世界仿佛变得很遥远,时间也好像静止了,周围是死一般的寂静。好几分钟之后我才敢睁开眼。这是我第一次感受到死亡,它离得那么近,那么清晰,那么毫无掩饰,几乎让我窒息。在我面前是一幅可怕的画面:小狗的肠子全都露在外面,原先雪白的毛毛也全被染成了红色,空气里弥漫着血腥味。我无论如何也不能把在灰色冰冷水泥地上这堆分不清形状的血肉模糊的东西跟几秒钟前那个活蹦乱跳的生命联系起来。我几乎是目光呆滞地看着那堆东西。而当低头看到自己身上那件红色如血的T恤时,我开始颤抖。

母亲在几天前做了个梦,梦到我出了车祸,当场死亡。她非常害怕,一遍又一遍地叮嘱我,过马路时一定要小心,我却不把她的担心当一回事,还笑她的疑神疑鬼。现在,她的叮嘱一遍遍地在我脑里回荡。我开始难受得想吐,终于大哭起来。以前,我从来不知道死亡可以来得这样猝不及防,这样残酷;我从来不知道生命在死亡面前是那么弱小,那么微不足道。恐惧像海潮一样淹没了我。

大黑狗继续向前跑着,浑然不觉它身后的同伴已经不在了。奔驰车也呼啸着向前,全然不顾身后"小小"的事故。那几个农妇抬头看我,眼神里尽是疑惑。"哭什么?只不过是只野狗死了,而且还不是你家的狗!奇怪的小孩!"我也知道,自己这样子很怪,站在一米开外的"尸体"旁边,对着天空大哭。可是我实在控制不了,眼泪像水流一样不断,觉得哭声把自己都撕成一片一片的了。恐惧变成了伤心。"是的,没人会在意一条小小的野狗,即使这个生命消失了也与你们无关!可是,我在乎!我在乎啊!"我哭得更响了。

关于死亡,我知道得很少,虽然会在报纸上偶尔读到某某地区地震或者医疗事故死伤多少人之类的报道。但那些离我如此遥远,以至于我从来不愿花费时间去好

好想想死亡到底是什么样的,有怎样强大的力量。但现在,它忽然就来了,始料未及。原来,在任何时间、任何地点,死亡都可能降临,而且速度之快,让人猝不及防。没有人能够预先知道,也没有人能够扭转。何止这只小狗,任何生物,包括人,在死亡面前,都是那么微不足道。"难道就因为它只是发生在一条小狗身上,就对你们毫无作用、毫无影响了吗?你们难道不知道,它原来也是那么鲜活快乐的一条生命啊?它原来不是也和你们一样,享受这午后阳光的闲暇吗?死亡,别的生物的死亡,你们难道真的可以无动于衷?!"我内心咆哮,几乎是愤怒地盯着那些农妇,她们手里还忙着削土豆皮,时不时地抬头朝我的方向投几瞥怀疑和有点鄙夷的目光。可是,除了愤怒,除了哭泣,我竟然什么也干不了!

"起码,我本可以上去阻止。如果我上去了,也许事故就不会发生了。"这个想法让愤怒刹那间转化成了自责。是啊,虽然不知道为什么,但明明我有预感,明明我知道可能会发生车祸,却没有上去阻止,连尝试的勇气都没有!如果我尝试着阻止,可能小狗就不会死了。我怎么会这么懦弱,这么胆怯!即使怕前面的大狗,也没有比救命更重要的事啊!就是因为你的犹豫,就是因为你的愚蠢,事情才会变成这样!我狠狠地捶了自己一下。"可是,现在,还能怎样呢?"眼泪更多更多地流出来,我觉得自己身体里的水分一点点外溢,消失殆尽。终于站不住了,摇摇晃晃地跌坐下来。

阳光照在身上,冷得让我发抖。寂静,死一样的寂静,几乎把我吞没。更多的人走过去,他们用奇怪的眼光看着我,好像我是一个疯子。那些农妇继续她们的闲聊,偶尔面无表情地瞥瞥我,然后继续神采飞扬地大谈物价的飞涨。没有一个人来给我一点安慰,哪怕一句也好。我的父亲、我的母亲、我的朋友,没有一个在我身边。我只能听到自己的哭声在头顶上空一遍一遍回响,然后在越来越薄的空气里蒸发。这么空旷的地方只剩下我一个人,一个人的哭泣,一个人的心疼,一个人的悲伤和害怕。我蜷成一团,无助感从手脚间一点点冰冷地在身体里蔓延。眼泪一滴一滴地落在水泥地上,没有声音地碎掉。

那个平静愉悦的夏日午后不复存在,一切都变得暗淡阴晦。恐惧、伤心、自责和无助,像网一样束得我无法动弹。一直一直哭,最后终于听不到自己的声音,但眼泪还是肆无忌惮地往下流。没有人在乎,只有我,和一米开外的小狗,被死一样的寂静埋葬。好像用尽了平生的眼泪,当眼睛已经干涸的时候,我只能用空洞的眼睛,盯着同样空洞的天空,心里像被挖了个黑洞,越来越大。"有没有人?帮帮我!"我在心里大喊,可是已经实在没有力气。天渐渐暗下来,我最后一丝奢望也在渐渐稀薄的日色里飞散了。仅余的理智告诉自己,要回家了。不会有人上来帮我。"家,要回家!到家一切都会好了。"用尽剩下的全部力气跌跌撞撞地站起来,我朝着仍旧很远的家走去。大脑已经停止运转,我也不知道自己后来是怎么到的家。脚像机械一样扛着一堆业已麻木的躯壳一步步往前,每一步都是难以言喻的疼痛。

回到家后,我红肿的眼睛、空洞的表情和一反常态的沉默让父母急得都要发 疯。两个小时之后,我才稍微回过神来,告诉了他们事情的经过。

"谢天谢地!我不是要你一定要当心吗!"母亲的话语里充满了关切,毫无责备

之意,"答应我,以后,不论做什么,一定要小心,一定要照顾好自己,知道么?"

爸爸泡了一杯菊花茶,放到我面前,"喝点茶,好好去睡一觉,什么都别想了。"

看着菊花一朵朵在玻璃杯里伸展,我一下子如释重负。是的,不管外面发生了什么,家,总是让人安心。白色的菊花绽放在透明的水里。外面是冷冷的风,面前是温温的茶。受了伤之后在这柔柔的温暖里,还是可以安安静静地忘记,然后沉睡。觉得自己重新有了笑的勇气。

但是,直到现在,我也从没忘记。因为那个事故,我和死亡擦肩而过。它让我知道生命的脆弱和漠视的罪恶;它让我懂得人需要怎样的勇气,才能直面生活的残酷,坚强地站起来,领着自己回家;它让我了解,长大总会伴随着疼痛,但是我们都要带着爱笑着走下去。2001年7月14日,我和死亡擦肩而过。

亲爱的朋友,你一定发现了精升同学的故事和我的故事之间的联系。你可能会想:怎么会有这样的巧合呢?是啊,当年精升和我读到彼此的故事时,我们都很吃惊!要知道,精升和我在落笔之前,从来没有谈过我们要写的故事。

惊讶过后,我感到深深的欣慰,有一位当年我不认识的朋友曾经为一只陌生的 小狗的死哭泣了那么久——对我而言,那也是为冰冰流的眼泪。

精升的故事于我是一份天赐的礼物,让我清楚地看到当年的冰冰可能是怎样死的:无论怎样残酷,我必须学会面对现实,我相信这也是纪念冰冰所必须的。

精升也终于看到,她当年的眼泪并不是荒唐的、白流的,而是对生命的最神圣的祭奠。

精升和我,直到今天都是心有灵犀的好朋友。

其实,精升和我讲述了同一个故事,只是我们讲述的视角不同,时间、地点不同,小狗的名字不同,但故事的灵魂却是同一个——上天看到生命的美好和脆弱,看到邪恶的暴力,让我们这两个当年流过无数眼泪的孩子在回忆中再一次听到心中那个最微小却最神圣的声音,让我们继续做生命的守护者。

其实,我们的故事都有一个共同的灵魂,我们心灵深处的故事都是相通的,所以,当你用你的心灵回应朋友们写的故事时,你也会更深地发现你自己心灵深处的故事!

练习:

请你回应《相约星期二》。让我们来读一下非虚构作品《相约星期二》的开头,作者是美国的米奇·阿尔博姆(Mitch Albom),以下是我的译文。请你慢慢地读,可以默读,可以朗读,但是一定要用心去感受。

相约星期二

课程

我的老教授教的最后一门课一周上一次,教室在他家里,就在书房的窗前。在

那儿,他可以看到一株小小的木槿,粉红色的叶子掉落下来。课在星期二上,早餐后开始。课程题目是人生的意义,是用他的亲身经历来教的。

没有分数,但每周都有口试。老师希望你回答问题,并提出自己的问题,有时 还希望你干点体力活,比如把老师的头抬到枕头上一个比较舒服的位置,或者把眼 镜架到他的鼻梁上。跟他吻别会给你额外的学分。

没有必须读的书,但很多话题都会讨论到,包括爱、工作、社区、家庭、衰老、原谅以及最后的死亡。最后一节课很简短,只有几句话。

没有毕业典礼,只有葬礼。

尽管没有期末考试,但你要写一个长篇,说说你都学到了什么,你现在看到的 就是这部长篇。

我的老教授教的最后一门课只有一个学生。

那个学生就是我。

现在,请你对以上的内容作10分钟的回应写作。把读过的文字放到一边,直接 开始写。刚才读到的内容有什么是让你感动的?什么是让你惊讶的?什么是吸引你 的?你想继续读下去吗?作者朴实简洁的文字是否让你感觉很亲切?你是否想起了 你的某一位老师?

在接下来的三周,请你继续读《相约星期二》并回应这部作品。如果你的英文很好,我建议你读原版的Tuesdays with Morrie。如果你想读中文版,国内也可以找到中文译本。这是一个感人至深的非虚构故事,讲的是"一个老人,一个年轻人,和人生最重要的功课"。

在接下来的三周里,每周读60~70页,写下你对所读章节的回应。每次你坐下来读时,至少读半个小时,请记住要用心去读,不要跳读,也不要一目十行地浏览。你不是在跟任何人赛跑,而是在用心聆听一个真实的故事,然后再用心写下你的回应。每次回应

写作的时间为10~20分钟。

我希望你和主人公莫里、米奇一起微笑,一起哭泣——莫里常常哭,哭不是一件羞耻的事。真正有勇气的人才敢哭,哭过之后会更勇敢——我希望你和他们一起成长,让莫里的生命成为你的激励。

请记住,你是在读两个人的真实故事,米奇和莫里就像是你的同学、你的老师、你的邻居。他们是真实的人。

一位诚实勇敢的教授在临死之前,尽了最大的努力来拥抱生活,教导学生,然 后他死了——如果你是他的学生,你会怎样以你的生命来回应他的生命?

读完全书之后,合上书,用20分钟的写作来回应整本书。

我希望,《相约星期二》能激发你在写作中诚实地面对自己,勇敢地面对困境,活出你一直想要的精彩人生。

第四章 影评

本章指南 为什么好电影让我们感动 什么是影评

什么是电影的三幕剧结构

如何发现电影《肖申克的救赎》中的核心信息

如果我来评《肖申克的救赎》

为什么好电影让我们感动

电影实在是精彩!大一时,我在外教家看了电影《音乐之声》的原版后,一直惊叹:原来生活可以如此美好!当然,那只是电影,我想当然地认为这么美好的故事肯定是虚构的——可是,故事中那些美好的音乐,玛丽亚这个可爱的、勇敢的老师,还有那些活泼可爱的孩子们,这一切又是多么真实啊!

一直到十多年之后,我才偶然从一位美国朋友处得知,这部电影竟然是根据一个真实的故事改编的:真的有这么一位玛丽亚,她真的嫁给了那位有七个孩子的上校!而且,上校一家曾经巡回演出,他们的演唱还刻成了光盘销售呢!后来我在美国真的买到了他们唱圣诞歌曲的光盘——当时我真是不敢相信:原来真实的生活也可以如此美好。

电影《音乐之声》我看过很多遍,每次看都很享受,忍不住微笑、大笑,跟着唱,甚至跟着跳,我的心灵和身体会情不自禁地回应电影的每一幕、每一首歌、每一句话、每一个人物。

电影就是有这样神奇的力量。当我们走出电影院的时候,一定会开始谈论剧情或者人物,即便我们不说话,也一定会思考这部电影,因为电影实在太奇妙了。

当我们在安静和黑暗中全神贯注地看了两个小时的电影后,我们吸收了很多很多,必然希望表达出来,这时,回应成了最自然不过的事。有时候我们看了一部特别无趣的电影,我们会恨它,哀叹编导的水平,这当然也是一种回应。

有一些伟大的电影是根据真实故事改编的,如《音乐之声》;有一些电影是虚构的,如《阿甘正传》。但是无论故事是真实发生的还是虚构的,这些伟大的电影都有一个共同点:它们必然都在传达一个强有力的、真理性的核心信息,而正是这个真理性的核心信息让我们的心灵产生强烈的共鸣。

《音乐之声》的核心信息是什么?——一个年轻的女家庭教师的爱温暖了每一个人的心,帮助建立起一个温暖的新家庭。《阿甘正传》的核心信息是什么?——一个貌似愚蠢的人有真正的智慧和爱心。这两个核心信息都是那么强烈真实,让我们的心灵与之共鸣。

现代人看的电影可能会比书多。电影激发出我们心中很多真实的感受,让我们直接看到自己的内心世界。所以,写影评对我们写非虚构作品有非常积极的意义。

毫无疑问,我们很多人对电影都有浓厚的兴趣,也写过影评,但是如何写一篇有创意的影评?如何开始写?写时如何聚焦?毕竟写影评和写一般性的文字作品是不一样的。如果我们能从专业剧本创作的角度来看电影,分析其故事和人物,那我们写出来的影评就更有意义了。

什么是影评

影评其实是对一部电影的回应写作,但是电影跟书籍大不一样:电影是用画面来讲述故事,而书是用文字来讲述故事。我们必须明白这个显见的基本差别,并且尊重这两种艺术形式的独特性。

在书本故事里,我们可以读到大量的人物心理独白,深深沉浸在人物的内心世界中并以此为乐;但是在电影中,一定的画外音能让故事有深度,但是太多就会喧宾夺主。电影里面的人物是要行动起来的:人物必须动起来,画面必须有变化;如果主人公总是在坐着思考、说话,不管内容有多么深刻,也很难呈现一部精彩的电影。

电影的画面主要是通过人物的行为来展现人物并讲述故事的,连人物的对话都是从属于其行为的。这一点可能让我们这些喜欢语言、喜欢写作的人很难接受,但是仔细想一想,是行动的力量大,还是语言的力量大呢?一个简单的行动本身就可以说明一切,而无数的语言也未必能起到同样的效果。假如双方有很深的误会和伤害,一方愿意伸开双臂去拥抱另一方,无论对方是否接受,那么这个行动已经说明了一切,远远胜过那些刻意说出来的话。

电影和书本故事在表现手法上有很大差别,但是两者的内在是相同的:它们都是在讲一个故事,而且这个故事通常都有一个强烈的核心信息。这个故事在电影中是通过画面来讲述的,在书中是通过文字来讲述的,虽然讲述方式不同,但是核心的故事不变。

读完非虚构作品《相约星期二》之后,我推荐你看一看根据这本书改编的同名电影。电影和书有一个很大的不同:在书中,米奇和詹妮已经结婚了,但在电影里,他们还是恋爱关系,而且因为米奇不能做出婚姻的承诺,两人分手了,是靠着莫里的帮助,两人后来才幸福地结婚了。这个改编是否改变了故事的核心信息呢?没有。核心信息依然是莫里的爱改变了米奇,让他成为一个能够去爱的人,但是在电影里,我们需要看到这个神奇的转变:米奇向詹妮求婚这一幕,无疑让我们清晰地看到了他内心世界的改变。

你看过电影《肖申克的救赎》吗?如果看过,请你自由写下你对这部电影的任何记忆和感受,至少写5分钟。然后,找到这部电影,全神贯注地看一遍,可以自己看,也可以和朋友或者写作伙伴一起看,但看时不要交流,看完后也不要交谈,而是打开你的写作本,用20分钟时间,写下你对电影的回应。请从你感受最深的地方开始写起,可以是人物,可以是场景,可以是音乐,可以是影片的核心信息,也可以是任何打动你心的地方。

什么是电影的三幕剧结构

现在,我将带领你重温《肖申克的救赎》这部电影,告诉你这部电影中最基本的场景——很可能不是你印象最深刻的场景,但是这些场景是电影剧本的基础,如果没有这些基本场景,电影剧本就无法写成,电影也无法拍摄。当你能清楚地理解这些基本场景时,你会以一种全新的眼光来看电影——你会从一个剧本作者的角度来看电影!

我在南加州大学向悉德·菲尔德 (Syd Field) 学习了三年的电影剧本创作,最后在他的指导下完成原创剧本《神奇的大手》,这是我生命中的一个华彩乐章。悉德是世界上最有影响力的电影剧本写作老师之一,他关于电影剧本创作的书已被译成几十种文字,他教授的三幕剧结构让我受益匪浅。

现在,我们就来一起看看《肖申克的救赎》中的三幕剧结构。

我们已经知道,电影是用画面来讲述故事的,每一个故事都有开头、中间和结尾,所以,电影通常遵循三幕剧结构:第一幕是开始,第二幕是中间,第三幕是结尾。那么,我们如何看出电影的三幕剧结构呢?

通常,在一部120分钟的电影里,我们需要确定四个基本场景:影片一开始的场景,结束的场景,第一个转折点的场景(大约出现在电影开始30分钟后),第二个转折点的场景(大约出现在电影开始90分钟后)。从一开始到第一个转折点是第一幕,从第一个转折点到第二个转折点是第二幕,从第二个转折点到结束是第三幕,如下图所示。

现在,我们来看一看影片《肖申克的救赎》开始的场景:黑夜,安迪一个人坐在车里,痛苦而愤怒地喝着酒,想着去杀他的妻子和妻子的情人。

然后,我们来看结束的场景:海边,瑞德和安迪在阳光下快乐地拥抱,这是一个他们以前只能梦想的温暖自由之地。这是一幕充满友爱、自由和光明的场景。

我们看到,影片的开始和结束形成鲜明的对照。那么,电影如何带领我们从如此黑暗的开始走向如此光明的结尾呢?

在第一幕,我们看到安迪被判终身监禁,被囚车带到了肖申克,瑞德以画外音在讲述安迪的事。我们看到安迪在肖申克受尽折磨,瑞德向安迪表示友好。在影片开始约30分钟左右,我们看到安迪和他的牢友们在享受啤酒和放风的自由(安迪本人并没有喝),这是在安迪冒了生命危险去帮助狱警哈德利解决税务问题之后得到的报酬。这是影片的第一个转折点,也是我们需要知道的第三个基本场景。安迪第一次得胜了。我们心里知道,影片接下来会向我们展示安迪如何在肖申克赢得全面的胜利。

这场战争是漫长而残酷的。安迪在狱中有了更适合他的工作,并建起了图书馆。安迪遇见了年轻人汤米并辅导他学习,当安迪从汤米处得知谁是杀害他妻子和 其情人的真凶时,他以为可以合法获释,但是监狱长诺顿杀害了汤米并且威胁安 迪,安迪陷入了更深的绝境。

随后,大约在电影开始90分钟后,我们看到安迪和瑞德坐在树荫下静静地谈话。安迪说:"我妻子曾经说我是一个很难让人了解的人,就像一本合上的书,她总是这么抱怨。她曾经是那么美丽,我真的爱她,但是我想我没能充分地表达出来,是我杀了她,瑞德。"这是安迪诚心诚意的忏悔。然后,安迪告诉瑞德他重获自由后想去的地方,安迪相信他已经付出了代价,就一定能得到自由,而且瑞德会在将来和他一起成为自由人。这是影片的第二个转折点,从这一幕之后我们知道安迪一定会赢得自由。

现在,我们对影片的三幕剧结构有了清楚的认识,让我们试着用三句话来总结 这个故事,让读者能清楚地看到故事的开头、中间和结尾。你可以先写自己的版 本,然后再参照我写的内容提要:

年轻的银行家安迪发现妻子和人私通后想要杀了她,但最终没有这样做,然而 所有证据都对他不利,结果安迪入狱。在肖申克监狱里他遇到了瑞德,用瑞德提供 的小工具,他挖了一条隧道,十九年后终于成功越狱。狱中的坏人都死了,安迪和 瑞德以自由人的身份欢聚在一起。

如何发现电影《肖申克的救赎》中的核心信息

现在我们对影片的故事结构已经非常清楚了,那么这部电影的核心信息到底是什么?持之以恒必然胜利?勇敢的心无所畏惧?怀有希望是一件好事?

这些可能都是让你印象深刻的信息,但是,什么是电影编剧和导演想要表达的 最强烈的核心信息呢?

为什么影片片名要叫"肖申克的救赎"?救赎到底是什么意思?

为什么第二个转折点显得如此安静?和安迪惊心动魄的越狱相比,简直显得平 淡,但却是一个关键的转折点呢?

首先,"救赎"是什么意思?我们通常的理解是,把某人花一定的代价赎回来, 使他脱离恶人之手。比如,某位富家子弟被绑架了,家人要用一大笔赎金才能把他 赎出来,救他的命。我们不太知道的是,救赎这个词和信仰上帝有很深的关系。

在《圣经》中,"救赎"这个词出现的频率非常高。根据《圣经》记载,上帝创造人类,但人犯罪后亏缺了上帝的荣耀,被上帝赶出了伊甸园。然而,上帝因为爱人类,将他的独生爱子耶稣派到人间,死在十字架上,让耶稣为众人的罪付出代价,使众人的罪得以救赎。如果人愿意相信耶稣,承认自己的罪,这个人就会被救赎,从罪的辖制下得到自由,并享受在天国的永生。

请注意:要想得到救赎,有一个基本的条件,那就是人必须认他的罪,请求上帝的宽恕,这样他才会得到自由,他的灵魂才能被救赎。

在安迪的故事里,从我们人的角度看,他的冤枉实在太大了,他完全可以对每个人都充满愤怒、苦毒和诅咒:他的妻子,妻子的情夫,把他送进监狱的律师,还有他在肖申克监狱里遇到的那些在精神上和肉体上都残酷折磨他的坏人们——所有

这些不公和羞辱,可以让他无数次地去杀人或自杀。的确,在影片一开始,安迪是极其愤怒而痛苦的,他真的想把妻子和她的情人都杀了。

但是,十九年之后,安迪不再是那个愤怒无奈只能借助暴力的年轻人了,他承认了自己的过错,承认是他的不善表达冷落了妻子,是他"杀"了她,同时他也相信他已经付出了代价,必将得到自由。他怎么能够如此有信心?那是因为经过十九年的牢狱生活,他心里非常清楚,只有上帝才能救他,而不是人间的法律,或是哪个正义的监狱长。而且,安迪清楚地看到自己的罪,真心实意在上帝面前忏悔,并且在好朋友瑞德面前表达自己的悔改之心。他相信上帝已经完全地宽恕他,会保护他,带领他得到自由。

安迪是一个有信仰的人,靠着信仰的力量,他挣脱了肖申克的监狱。安迪越狱那一幕极其惊心动魄,但是如果没有第二个转折点,这一幕不过是动作精彩而已,不会造成心灵的震撼。何况,越狱那一晚雷电交加,为安迪提供了那样好的掩护,不也是说明上天在帮助安迪吗?

遗憾的是,很多朋友看完电影后只记得越狱这一幕,却很少去想到底是什么力量使得安迪能够创造出这样的奇迹。

所以,电影《肖申克的救赎》中的核心信息是关于救赎的:是安迪的信仰救赎了他,使他从戒备森严的监狱中逃离出来,获得自由。

如果我来评《肖申克的救赎》

现在我们对影片的三幕剧结构和核心信息都有了充分了解,这是我们来写影评 的坚实的基础。我们既看到了整幅画面,又看到并感受到了画面的核心所在,由此 就可以根据自己的感触来选择我们的聚焦点。

可以选择写对我们而言最有意义的场景。可以写一个人物;可以写安迪和瑞德的友谊;可以写布鲁克的悲剧——刑满释放后他为什么自杀?当然,在写影评时,我们不仅要表达自己的观点,也要用影片中的场景来支持我们的观点。

如果我来写这部电影的影评,我会聚焦在安迪身上,他的安静从容是特别令我惊讶并钦佩的品质。到肖申克的第一晚,他愣是一声不吭,他出人意料的安静害得瑞德输了两包烟。之后,他在狱中放风时悠闲的步态,他说话的方式,他反击的方式,都让我看到他是一个安静的、真正有力量的人。我相信这是因为他有信仰。在我的影评中,我会把他的信仰和他的得胜联系在一起,而他的安静从容正是他信仰的外在体现。我还会把安迪和监狱长诺顿做一个对比:从表面上看,他们都熟读

《圣经》,都可以熟练地引用《圣经》的经文,但是谁是真正地信仰上帝,谁又是借上帝之名随意滥杀无辜呢?通过这样的对比,我能让读者更清楚地看到安迪信仰的纯洁性和真实性。

练习:

请你来评《肖申克的救赎》。你可以读读你先前写的回应写作,看看是否能找一个聚焦点,哪些是让你心里有感动的,然后把它们放到一边。

接下来,请给自己45分钟左右的时间,就《肖申克的救赎》来写一篇影评。请一气呵成地写完,中间不要停顿。我建议你写满两页A4纸,1000字左右。

写完之后,过几天再看看,如果你愿意,可以发给你的朋友,一起来探讨这部 经典的电影!

第五章 回忆录一稿

本章指南 我们为什么写回忆录 让自由写作打开我们的回忆 我们如何写作回忆录一稿 Martin的一稿和我写的评语 Martin的写作过程 什么是工作坊 我们为什么写回忆录

回忆录的英文为Memoir,是从法语来的,发音很柔和、很优美,意思是写下来的回忆,比如,我写的《冰冰》就是我对冰冰和我们友谊的回忆。

可是我们为什么要写回忆录呢?通常不是老年人才会写回忆录吗?他们退休了,有大把的时间可以回顾往事,打发时光。如果我们不是老年人,干吗要写回忆录?当然,名人也写回忆录,可是我们大部分人都不是名人,谁会想读我们写的回忆录呢?

我相信,每个人的生命都是同样神圣的,而且只要我们用心去寻求,就一定能 发现我们生命中的重量级故事。无论是年长的还是年轻的,是名人还是普通人,在 写作自己的回忆录这件事情上,我们要尊重的是生命本身,而不是生命的长度或是 别人的肯定。当我们在读朋友们写的回忆录时,真正感动我们的是他们生命本身的 力量,而不是他们的名声,往往越是平常人的故事越让我们感动。

为什么我们要把这些故事写出来?这是为了我们自己的益处,也是为了每一个人的益处,包括伤害过我们的人。我们需要尽早从过去的伤痛中得到医治,我们需要尽早告诉人们我们心里依然有爱,而且,我们爱的能力已经不再是过去那颗小嫩芽的光景了,我们经过痛苦、忍耐、怀疑,终于长成了一棵成年的树,可以为人们遮挡风雨,送去安慰。

这样美好的事,为什么一定要等到老了再去做呢?再说,我们谁也不能保证自己一定能活到某个岁数,而且到了那个岁数还一定思路清楚。如果你现在已经退休并且身体健康、思维活跃,那么写回忆录就更是一件刻不容缓的事情了!

既然写回忆录是一件好事,那么现在就开始做吧!

我想和你分享我在2001年写的一篇回忆录,题目是《签证》。

签证

如果地球上所有人都有犯罪的倾向,你怎么证明你就没有犯罪的倾向?一个对地球人了如指掌的审判官会来审判你,通常你只有两分钟的时间来证明这个完全不

可能被证实的命题。

地球上没有一个人能证明这一点。

但是,为了去美国,无论是访友、留学,我都必须向美国签证官证明我在美国短暂停留后,一定会马上回国。我知道自己是在撒谎,谁不是呢?确实有不少申请非移民签证去美国的中国人都希望在美国停留的时间更长些,最好是永久居留,以便尽享美国生活,实现自己的美国梦。

但是我必须学会理直气壮地撒谎,这样我才有可能说服签证官,拿到通向美国的钥匙——签证。这对我来说实在是太不容易了。我花了整整六年的时间。

我在青岛大学外文系英语专业上大三时,碰到了一位非常棒的写作老师——来自美国加州的兰达夫人。她自己就是一个写剧本的作家。她非常喜欢我写的故事,鼓励我去美国学习创意写作。我兴奋极了,我的美国梦要成真啦!兰达夫人会做我的经济担保人,一年支持我一万美金——我觉得我就是天下最幸运的孩子!

兰达夫人去上海美领馆打听,得知三个月的访友签证是最简单、最好办的,就 办好了所有的文件寄给我。我们的计划是,等我到了美国后,再申请将我的访友签 证转成学生签证,只要到了美国,转身份应该不会太难。

1993年7月,刚从大学毕业的我,马上就奔赴北京的美国大使馆去申请访友签证。正赶上北京闷热的夏天,我从早上五点钟就开始排队,队伍越来越长,星条旗在风中飘扬,一个年轻的中国战士持枪肃穆地站在使馆门前,我等啊等,六个小时过去了,我终于进入了使馆。

我又开始排队,然后我领到了一个窗口的号码,就等在这个窗口后的队伍里。 这时我开始紧张了,我早就听说要拿到签证是一件非常玄的事,可是我总是那个幸 运儿呀,也许我流利的英语和充分的自信会让签证官大笔一挥就签了呢!如果我们 都是在撒谎,那么,作为一个英语专业毕业的优等生,我撒谎的能力一定比别人 强。

我已经靠近窗口了,听见前面一个身材魁梧的小伙子正在向签证官解释他为什么想去美国学农学:"第一……第二……"——他的英语笨拙,手势也笨拙。我正替他感到难受呢,就听到自己的名字"Hua Li"从扩音器里传出来——姓和名都倒了个,而且都是一个奇怪的、上扬的音调,连我自己都觉得这是一个陌生的名字。

我努力使自己更勇敢、更自信。我对防弹玻璃窗后的签证官说了下午好,他是一个中年的白人,脑门光光的,几乎全秃了,他冷冷地回答了我,冷漠的眼睛审视着我和我的申请材料。

"谁是兰达夫人?"

- "她是我在青岛大学的老师。我们是好朋友。"
- "你这次访友回来,工作能挣多少钱?"
- "一千人民币。英语专业很好找工作。"

"为什么兰达夫人在邀请信里写了三个月,却在经济担保书做了一年的担保?"

当然兰达夫人希望我在美国待得更久,可以在美国学习,可是我不能这么说啊。"也许她认为这是一种更好的担保?"

签证官摇了摇头:"不是。你就是想拿到去美国的签证。对不起,我不能给你 签证。"说着,他就在我的护照上盖了个章,把我的所有文件都推出了窗口。

"谢谢你。"我很快地收好了所有的材料,甚至还对他微笑了一下。我不能在这个时刻愤怒,更不能歇斯底里大发作,让我的祖国蒙羞。或许到了这个时候,我也没有力气发作了,从半夜起床来使馆排队到现在,我饿得都有些头晕眼花了。

我给兰达夫人打电话,告诉她我被拒签了,因为我不能解释三个月和一年之间的差别。兰达夫人打电话到使馆试图解释这个问题,但使馆说不是这个问题,而是 我必须向签证官证明我没有移民倾向。

兰达夫人很困惑:为什么她的政府不允许我去看她?我只是一个刚毕业的大学生,不会对她的国家有任何危害。我自己则觉得陷入了一个两难困境:是的,签证官说得没错,我的确计划在美国待得更久——但是那就意味着我永远去不了美国吗?可是那些拿到签证的幸运儿又如何呢?他们也不打算按签证日期回来,可为什么他们还是拿到了签证?!

我必须等六个月才能签第二次。这次,我来到了上海美领馆碰运气。

1994年1月,领馆里只有十几个申请人。签证官微笑着坐在桌子后面,没有防弹玻璃窗隔在我们中间。他甚至用中文问我:"你为什么要去美国?"

"去看朋友。"我尽量自然地说着,就像和朋友对话一样。

于是他在我的护照上写了些什么,微笑着还给了我。我又一次被拒了,被一个友善的签证官微笑着拒了。

这下我终于确信运气在签证这件事上跟我是无缘的。我的同胞告诉我,年轻人要拿到访友的签证基本上是不可能的,何况,对北京那位签证官来说,我的英语说得那么好,他估计我去了美国后肯定不会回中国——不知怎的,这个解释让我心里得了些安慰,我可不想拿宝贵的青春和流利的英语去换一张签证。好吧,那就让我在中国好好生活吧!

1994年秋天,我南下去了深圳闯荡。兰达夫人在1995年发现自己已是癌症晚期。我尽我最大的努力去安慰她,但是渐渐地,我们失去了联系。我忙着工作和恋爱,但是我心里有一块地方总是空落落的:我忘不了我的美国梦。最后,我下定决心,趁着自己还年轻,抓住机会再试一回,这样我就算失败了也无怨无悔,也对得起兰达夫人了。

1998年夏天,我离开深圳,来到北京新东方学GRE,这是被美国签证官拒签若干次后立志帮助广大中国学生实现梦想的俞敏洪老师创建的名牌学校——看吧,拒签大军浩浩荡荡,我绝对不是孤军奋战。

忙完自己的申请后,1999年1月,我开始在新东方教GRE和托福。

1999年4月,我被亚利桑那大学英语语言学硕士项目录取了,并且免了学费。与此同时,我也被天普大学的创意写作硕士项目录取了,但没有任何奖学金,再说,去学创意写作,如何排除自己的移民倾向?所以,我很清楚,我必须先去亚利桑那大学,到了美国后再"曲线救国"。

1999年7月,我又一次等在北京美国大使馆门外。六年过去了,美国星条旗和中国战士都依然如故,但是我已经不是六年前的那个我了,我做了充分准备,我知道我要去美国学习英语语言学是因为我要回国,要回到新东方做一个与众不同的好老师——这个逻辑无懈可击吧?我已经是新东方的老师,又有俞敏洪老师为我写的推荐信,去美国学一个对口的专业,为了回国后在中国更好地发展,看哪个签证官还能拒我?

上午九点,我前面的那位来自东北的女孩子和那位韩裔的签证官争执起来,被 两位保安架走,窗口关闭了五分钟。我就是下一位。我知道自己是凶多吉少了。

"你怎么支付你在美国的生活费?"

"我在北京新东方教书,一堂课就能挣一千块,一万美金的生活费对我来说不 是问题。"

"你的I20表格有效期是多长?"

"三年。"

"那你就需要三万美金来支付你的生活费。你怎么付得起?"

问这个问题就是要拒我,因为一般签证官不会问你第二年、第三年的费用——我还没来得及回话,他已经在我的护照上盖了章,把所有的材料推了出来。我又一次被拒了:六年过去了,我用尽一切努力和热情申请的学生签证,就这样迅速而无情地被拒了。

没有眼泪。已经走了这么远,我必须继续签。我又一次决定去上海碰运气。六年过去了,美国的签证申请制度也改革了:我不用再等六个月就能签第二次,我还可以打电话预约签证时间,不需要半夜起来排队等到第二天中午饿得头晕眼花才能签——美国人在保护中国人权这方面真是有了进步!

一周之后,我在上海美领馆第二次申请签证。面试我的是一个笑眯眯的美国妹妹。她挺热情地回应了我的"早上好",然后问道:"你怎么挣到这一万美金的?"

"我毕业后工作了五年。"

"这就是你能提供的所有文件吗?"

"是。"——我还能说什么别的呢?

"对不起,我不能给你签证。"她笑眯眯地在我的护照上盖了章,又把我给拒了。

我真是要崩溃了。看来钱是个关键问题,尽管我有银行存款证明,但是因为所有的申请人都有银行存款证明,所以签证官并不信这个。那位韩裔签证官问及我三

年的生活费,是有些故意刁难我,可是这位美国妹妹还是挺友善的,我怎么才能让 答证官相信我有这笔钱呢?

我给北京新东方打电话,他们给我寄了学校的退税证明,还有校长俞敏洪老师的一封信——其实,学校的退税证明只能证明学校挣了多少钱,并不能证明我就一定有钱——但是,死马当活马医吧,我必须提供一切我能提供的文件!

8月4号是我的第三次面试。前一晚的失眠让我感觉虚弱、头晕,但是我穿上了藏青色的旗袍和白色的高跟鞋,盘起了头发,我要让自己成熟、富有、自信。这次我在使馆里面等待的时候,觉得相对平静些。我看到一个年轻女孩在胸前拼命划着十字。真有意思,我心想,签证这个经历可是够我拍一部电影的。

一个表情傲慢的白人小伙子面试我。他正在看我的拒签记录。我感觉自己已经 是一个罪犯了。

"你是怎么挣到这一万美金的?"

"我在北京新东方教书一个月就能挣两千美金,我当然能够负担这个学费。"

他正在仔细地看学校的退税表和校长的信,我想帮他点忙,就说:"这是我学校寄来的材料。"

"我不需要你来告诉我这是什么材料。"

完了,我心想,又该拒我了,要拒就拒吧,我不会惊讶的,但他说了什么呢?

"李小姐,你的签证申请批准了。"

奇迹终于发生在了我身上!

当然,在亚利桑那大学读完语言学硕士后我没有马上回国。我到美国是来实现我的美国梦的:我想创作!学习那些枯燥乏味的语言学课程对我的大脑来说真是一种折磨,但是我挺过来了。我终于顺利地毕业,并且来到著名的南加州大学学习创意写作,讲这个签证的故事——想当初,我曾经被逼着用尽浑身解数来撒谎,就是为了有朝一日能讲真话!

现在,当我坐在桌前写作,回忆起当年一幕幕的签证申请场景时,还是难以相信自己曾经真的经历过这么多挫折,才实现了我的美国梦,最终还平安地回到了我的祖国,在大学里开设了创意写作课程!

如果能选择,我也希望我的故事不要那么戏剧性——毕竟,六年对于一个二十多岁的女孩子来说实在是太漫长了,再加上签证面试时的高度紧张和一再被拒的羞辱,谁能担当得起呢?可是,这就是我经历的真实故事,我相信这是一个不寻常的故事。

2001年,在南加州大学学习创意写作时,我写了这个故事的英文版,并且在班上读给大家听。我的老师和同学们都说这个故事让他们大开眼界:他们被我那些年的努力和我的写作风格吸引住了。当我读到这一段:

……六年过去了,美国的签证申请制度也改革了:我不用再等六个月就能签第二次,我还可以打电话预约签证时间,不需要半夜起来排队等到第二天中午饿得头晕眼花才能签——美国人在保护中国人权这方面真是有了进步!

同学们都笑了,有一位同学说我真有幽默感。

我的老师肯尼思·杜兰 (Kenneth Turan) 是洛杉矶一位著名的影评作家,他在这篇故事的很多地方都加了下划线,说我写得非常棒,在结尾的评语中他写道,他"非常喜欢这个故事",其中有一种"很艺术的纯朴",在整体上我对故事的"处理和写法是非常出色的"。他说这个故事是"一扇看另一个文化的精彩窗口"。

我有时也觉得不可思议,为什么最后那位签证官看着那么傲慢,可还是给了我签证呢?而且时至今日,我还在想为什么我们中国学生就一定要在美国签证官面前撒谎才能拿到签证?如果不能确定毕业后的去向,为什么我们不能说真话?

对我来说,回国一个很重要的原因是信守我在签证官面前的承诺,这是我作为一个中国公民向美国政府做出的承诺。

可是我之所以能信守这份承诺,是因为我在美国学习创意写作时,真正地找到了我的中国根。对一个学习创意写作的人来说,发现自己独特的根基太重要了,只有找到能扎根的土壤,才能开花结果,所以我选择回到中国工作。

回首往事,我发现自己真的是一个幸运儿,在困难重重的签证历险中我不仅拿到了签证,学到了我梦想的专业,而且甘心乐意地信守了我的承诺,回到中国安居 乐业。

我希望我的回忆录对你是一个鼓励。也许你因此有了灵感。你看,写回忆录是多有意思的事情!我曾经在那样艰难甚至绝望的场景中挣扎,而现在,我可以在一个安全舒适的地方写作,和所有的朋友分享我的得胜。写作给我力量,我相信写作也会给你力量!

让自由写作打开我们的回忆

在写回忆录前,让我们定义一下在回忆录中的"过去"。我们不会在回忆录中写上个星期或上个月发生的事,或者去年发生的事,因为那些事都太近了,我们还看不清楚,必须有一定的距离,才能有一个清晰的视角。

在《签证》中,我写了我从1993年到1999年的签证经历。故事是2001年在美国写的,那时我已经在美国学习生活了两年,看自己在国内的经历就有了一个相对清晰的视角。

如果你是在校大学生,可以写你上大学之前的事,幼儿园、小学、中学都行。 如果你已经工作或退休,可以写至少两年以前的事,我建议你尽量写早年发生的 事。

现在,让我们从头开始。我最初的记忆是什么?清晰的记忆和模糊的记忆都是好的,回忆可以有很多种不同的形状,让我们尊重我们的记忆。

第一周,写下三段早年的记忆。可以是任何从你记事起直到小学毕业前的回

忆。请以温柔的心对待自己,就像对待一个小孩子一样,每次写20分钟,至少写满一页A4纸。以下自由写作的方式供你参考。

第一次自由写作:放一张你小时候的照片在面前,给那时候的你写一封信。

第二次自由写作:以"我小的时候……"开头。

第三次自由写作:描述你小时候第一次旅行的经历。

写的时候,不要试图去控制你的回忆,让回忆自由来去。你回忆起的可能是碎片,是画面,可能没什么逻辑性,这都没问题。也许你的记忆特别清晰,所有细节栩栩如生,你都被自己这么好的记忆力惊呆了。每一个人的每一个回忆都是独特的。你唯一要做到的就是忠实于你的回忆。

也不要试图去判断你的记忆是否有价值,不要问自己为什么记住了某些事,却忘记了其他事,你记住了记住的,忘记了忘记的,所有人都这样,就这么简单。你的记忆无论是快乐的、痛苦的、郁闷的,都是有价值的。如果你是一位勇敢的朋友,愿意写出痛苦的回忆,那么,一定要记得,写作是医治,写作能医治你过去的伤痛,使你变得更坚强。

第二周,再做三次20分钟的自由写作,可以写下你小学毕业后直到两年前的任何事。相信你在这个阶段,对自己已经有了更多的了解,可以让自由写作更直接地打开你的回忆,让你的生命故事流淌出来。我希望你让自己更多地沉浸在那段时光里,回忆那时候的气味、声音、颜色等等,让感性的一面更多地浮出水面——因为通常我们感性的一面都是被压抑的,需要更多的释放。

这样,你就积累了六次自由写作,至少六页。你可以通读一遍,然后把它们放到一边。

我们如何写作回忆录一稿

现在,我们可以写回忆录一稿了。在回忆录里,我们写的可能以人或物为主, 也可能是以事为主的。我们可以回忆自己或曾经影响过我们的人。也可以回忆曾经 发生过的事情,因为它们对今天的我们还有着深远的影响。

比如,《冰冰》是以回忆我的小狗为主的;《与死亡擦肩而过》是以作者目睹小狗被车轧死一事为主的;《签证》是以回忆我一系列的签证经历为主的。

再读一下你自己的自由写作,看看你写的更多的是你自己还是他人?你聚焦更 多的是人还是事?

我鼓励你写一篇关于你自己的回忆录,来感觉你自己很久以前的心跳。对我们每个人来说,发现真正的自己都是一个孤独的过程,期间必然有痛苦,但是痛苦和眼泪都是值得的,最终你会有欣慰,有医治,有得胜的欢乐。

如果你想写一篇关于你奶奶的回忆录,那当然也很好。写奶奶,同时也是在写你自己。就像我在写《冰冰》时,其实我也是在写那个和冰冰一起成长的我,当然 这个聚焦点是不一样的。记住一个人就是我们能够送给这个人的最好礼物。你可以 把这份礼物送给你深爱的人。 在这个时候,不要去想你的回忆录应该有个什么样的框架结构。每一段回忆都有它的独特性,会带给你一种强烈的感动。当然,每个故事都有开始、中间和结 尾,你必须让故事本身来展示自己。

你可以写一个单独的事件,也可以写一系列的事件,但不要预先设定主题,要让故事的主题在写作过程中渐渐流露出来。

请不要写以前写过的故事,重复自己。不管以前你写得有多精彩,读者多么赞 扬你,你还是要发现自己生命中新的东西,让写作打开你的惊讶之门!

至于写多长的问题,需要写多长就写多长。我建议你的一稿可以写1000至1500字。

现在,给自己一个小时来写作。你可以从你的某一段自由写作带给你的感动开始写,但是不要照搬照抄那段文字。那只是你的跳板,你现在要跳到更远的地方去。你也可以就用"我记得"来开始写。

想象你坐在一个能充分发挥你才华的考场,在这里你不需要和任何人竞争,你只需要成为你自己,不需要任何参考书,你的心就是你唯一需要的。你的目标是至少写满4页A4纸,大约是1000至1500字——但先不要管字数,你只要一气呵成把故事写完。

请把这一小时看做是神圣的一小时,你已经做了大量的准备,你的心已经准备好了。尽情地写吧,你不需要任何人拍案叫绝,你只是诚实地写作,你可以哭,可以微笑、大笑,做什么都行。

给自己找一个最好的地方,图书馆、教室、寝室、公园的长凳,记得带上一包纸巾,可以擦眼泪。

如果这种方式对你不管用,可以尝试任何对你管用的方式。记住你的使命是写,而不是边写边改。如果你的写作肌还没有那么发达,不能一次性地把故事写完,那么休息一会儿,然后尽快继续写,直到写完。

请不要刻意熬夜来写。写一稿,用两个小时是最长的了。我们的使命很清楚, 就是诚实地表达我们自己,不需要担心任何读者的看法。

请尽量手写一稿,直接心手相连的感觉是用电脑打字再选字无法替代的。

祝贺你!你终于手写了一稿。读一读,感受一下,如果觉得你被其中的内容触动了,那么这就是成功的一稿!

第一稿通常是最难写的,所以一定要善待自己,有些语病是很正常的,改起来也不难。如果有些部分不太连贯,那就在中间加一些连接词或小段落使故事更顺畅。但是,请不要做任何大的改动,除非你觉得整个故事都没有任何打动你的地方。

做完这些简单的修改和编辑后,请在电脑上将一稿打印出来,最好用双倍行 距,以便留出足够的地方给读者写评语。 然后,再拿一张A4纸,手写下你一稿的写作过程,写上15到20分钟,至少写满一页,如需要可继续写第二页。请你诚实地记录你的一稿的写作过程,如何写的,哪儿写的,什么给了你灵感,什么地方写得很艰难,什么地方你感觉很好,写完之后你感觉如何,等等。

写完之后把写作过程和一稿放在一起,过几天再说。

你辛苦了,好好休息几天吧!

Martin的一稿和我写的评语

现在,让我们来看看我的学生Martin在2006年10月19日交给我的一稿,题目是《从男孩到男人——我童年的哀歌》。里面的画线和批注是我加的。

从男孩到男人——我童年的哀歌

"从男孩到男人"是90年代一支男子乐队的名称,他们的歌,就像所有男子乐队的歌一样,向肤浅的小伙子和傻乎乎的姑娘们欢呼致敬。这名称虽然听着像讽刺一样,却常常在我的记忆中回荡,让我想起自己从男孩到男人的创伤累累的成长过程。开始写这个故事的时候,觉得很容易,因为有那么多的事件和我在事后的思考让我去写,但这也是困难所在——积累了这么多,要从中作出选择简直成了无法想象的艰难之举。但是我知道,在一层层的仇恨、眼泪和挫折后面,总有一个愤怒的孩子在等着那个长大成人后的自己来开始一个新的对话。(这个形象很震撼!)

故事是从一个阳光明媚的中午开始的。我要去我表哥家,<u>可是我迷路了,表哥来接我</u>。(那时你多大?)不知道为什么,我们突然谈起了离婚,他说通常男孩子会判给女方,女孩子会判给男方。我想到了我的父母。他们经常争吵,我很清楚这样下去的后果就是离婚。有一两分钟的时间我沉浸在自己歇斯底里的想象当中——我像疯了一样地哭着,哀求法官不要判我父母离婚。几个月后他们还是离婚了,但我在法庭上哀哭那一幕却没有在现实中上演。

那天中午给我留下的印象是如此强烈,以至于接下来的时间就好像蒸发了一样,在我生命中留下了一个谜。我那时还在上幼儿园呢,然后,轰的一声,我就上了小学二年级,我和表哥谈话的强烈记忆已经是两年以前的事,还没等我明白过来,我父母的离婚就已经成了过去时。周围的环境变化太快,一个无知的小孩看不出有什么不同,而当我终于看出有些什么异样的时候,我已经不和父亲住在一起了。我一周去看望他一次,其余时间沉迷在动作片和电视节目当中。我的"家庭"戏剧性地壮大了——又多了两位父母,还有他们带来的数不清的亲戚。说实话,对家族如此宏大我还着实高兴了一阵子,因为可以常常地和大家聚会啊,出去玩啊。很显然,那个又丑又胖的孩子不知道前面等着他的是什么。(具体描绘你自己的长相会更有感染力。)

蜜月期没有持续很长,特别是当丈夫(你父亲?)发现新太太原来是个莽撞的粗俗人,而太太(你母亲?)的发现更是令她沮丧——她曾经深爱的男人原来是个残忍的伪君子。

我的父亲容忍了我所有的淘气。我就是他的上帝。他对离婚的后果感到悔恨。

他试图用物质的奖励和无尽的忍耐来补足我破碎的家庭所带来的损失。他是个愤怒的男人,动不动就对我的"继母"大发脾气——一个没受过太多教育的女人,十足的市侩小人,她只知道钱。当然我得承认她的厨艺还是不错。但不管她的菜做得多么好吃,我就希望她死。我设想了几百种她的死法,每一种死法都是无法言喻的残忍。我想给她安排一个最残忍的死法。我想让她在阴间永远受苦。(这些句子非常真实地写出了你的仇恨。很有表现力。)她是如此虚伪,我父亲在场时,她会假装成最有爱心的人,不停地嘘寒问暖,会给我买吃的。但是当我父亲不在家时,她就像最冷的女巫的乳头一样冷。她想对我做一切邪恶的事,只是她没有做。但是我知道她想——只要她能找到合法的方式。

这场战争没有持续下去;我马上就掌握了一种更有效的以退为进的攻击她的方式。我开始一言不发,把自己蜷在一个防弹的蚕茧里面。她唯一能得到的就是我冷漠恶意的眼神。后来,甚至这种眼神都演变成为一种更温和却更可怕的形式——我凝视着她,只是在嘴角带着一丝轻蔑。哈,她糊涂了。然而,这些都只是孩子的游戏;我穷尽了通过她来让我高兴的方式。我选择了一个更有挑战性的寻求——探索这场离婚的内幕。我这么做不是因为离婚的人是我的父母亲,而是因为这场离婚带来了这么多的痛苦和悲伤,所以这场离婚的一部分也是属于我的。这场离婚是我的离婚。("我的离婚"给我的印象太深刻了,让我真切感受到你心里的痛。)

我奶奶是个很好的老太太,但是我恨她。她2004年去世了。之后父亲告诉我,她把我的照片放在她锁起来的抽屉里——说明她最爱的是我。但让我自己都惊讶的是,我对我的仇恨一点也不后悔。我当然应该是她最爱的孩子。我学习比别的孩子好。我是她长子的儿子。我是家族的合法继承人。但是我一天都没享受过这个特权,连一点感觉都没有过。这是因为我的名字——这名字可能是导致我父母最终离婚的无休止战争的根源——我是外公给起的名字。外公是个固执的人,和爷爷见解不同,但这并不是一个主要原因,因为爷爷脾气很好——也许是因为他长子的离婚让他意识到脾气好是很重要的品质?不管怎么说,我的姓明显违背了中国人的传统,是跟着外公姓的,是"杨",而不是我爷爷的姓。我完全可以想象我父亲这边的亲戚听到这个消息时有多么愤怒,这简直是亵渎——断了他们家族的血脉!一个名字竟然有这么大的意义真是奇怪,因为我对这种名字的传统意义毫无感觉——在现代中国成长起来的人,就算你再忠实于传统也会被改革开放政策卷跑的。还有谁信那种传统价值?(你的想法很有意思,但可能有些极端。)

不过,我还是觉得我随外公的姓对我父亲来说有些太过分了,他是一个很自信的人,不想在任何场合丢面子,但是我的姓名,就像西西弗斯的那块巨石不停地从他身上滚过去——所以他很少在公众场合提到我的大名,那三个字一发出来就像让他去了地狱一样。他坚持叫我的小名。我父亲真是可怜。作为长子的他并不是一个最成功的男人,只是地方政府的一个小官员。他没有像他弟弟那样受更好的教育,也没有像他没读过多少书的妹妹那样会挣钱。他只是试图在家里以自己的口才和雄辩来建立他的权威,于是他成功的次数就更是少得可怜。他努力想挣钱,总想通过这样或那样的方式多挣点钱,但从来没有真正成功过。对一个人来说,最悲哀的事就是你最恨的那个人就是最爱你的人。这真的是一个最痛苦的人性的两难困境

(Martin注:此处需要说明,一度我非常恨我的父亲,但后来我发现他是那么地爱

我。这是我所说的两难困境),哈姆雷特都没有那么悲剧。

我出生后,我那被众人憎恨的外公拒绝见我父亲家里的任何人,于是我母亲自然就成了一切嘲弄、鄙夷和仇恨的靶子。(这对你母亲来说真是太艰难了。)作为一个孩子,我不知道他们对我母亲到底有多不好,但是我从我婶婶的身上看到了一些线索。我婶婶是北方人,长得胖,说一口流利的普通话,很以她的教育背景为豪。悲剧的发生就始于她第一次怀了男孩子就流产了,第二次怀孕生的是女孩,于是众人喜爱的叔叔也叫他们家族断了香火。也许我婶婶北方人的大大咧咧让她承受住了我爷爷家族那些亲戚的攻击。也许她第一次流产的痛苦太大了,以至于其他的攻击都算不得什么。也许她以一颗宽宏大度的心包容了所有这一切。就连我这样一个孩子都能看出来她在家里处境不好。我不知道奶奶对她怎样,但是我知道婶婶的肥胖是被众人所嘲笑的,他们还常常恶意地嘲弄她。"你又瘦了!"每次见面他们都会这么说。甚至她不在场的时候,别人也拿她开玩笑。我不知道我母亲是否也受到了这样的待遇。每次我看到婶婶被这样欺负,我会有两种感觉:一是作为北方的胖女人,她理应被虐待;二是我深深的同情和担忧,担心我妈妈之前也被这样虐待过。(你对婶婶的感受描述得很真实,但婶婶和你妈妈的情形还是很不一样的。)

我的童年故事不是史诗,也不是浪漫传奇,它们是<u>赤裸裸的、残忍的、令人心碎的城市故事。</u>(非常准确的表达,令人心碎。)我就是那枝竖立在风暴中的孤独的芦苇,人们过来想要帮我,但他们的问题比我还大,他们怎么能帮我?帮帮你们自己吧。所以我也不再为我的问题去怪他们。我很高兴我成了献祭仪式的祭品,让两个灵魂都得到了自由。我的献祭是否有价值,不能只看他们后来各自的婚姻如何,而是应该想象一下,如果他们没有离婚,他们会怎样。他们俩会继续痛苦,随着我的长大,我们就变成三个痛苦的人。悲剧会像这样无休止地持续下去。所以我决定不去恨了,而是从这场痛苦的情感闹剧中来学习有用的功课。我在一个不正常的环境里成长起来,让我从此有了一个不同于普通孩子的极其独特的视角。我可以很自信地说我有性格,我有个性,我是独特的,我很棒,我有吸引力。当然,从丑小鸭转变成酷毙的白天鹅是另外一个故事。现在我也可以讲一部分。

(Martin注:接下来的三段互相重叠,缺乏衔接。这是因为我做了三次独立的自由写作。在二稿和三稿中,结尾肯定会很不一样)

我是家中那个又丑又胖的小孩。我父母的英俊美丽与我无缘。我小时候一点也不像他们。直到长大,过了青春期之后,我看上去才像我父亲那样英俊。有时我的确接受那种说法,说我是父母偶然从垃圾堆里捡来的。没有人会常常表扬我,也许我的确也没有什么好表扬的地方。我的学习不比别人好;我很淘气,但是最致命的却是我的缺乏纪律性。(不清楚。)

我不记得从什么时候开始我已经不再是那个吵吵闹闹的孩子了。我变得安静,害羞。我从来就不那么外向,但是我也没想让自己变得那样害羞和沉默。也许是因为我<u>偷了东西</u>(什么样的东西?)——常常是马上就被逮个正着,然后是谆谆教导和悔改。也许还是因为离婚引起的。因为我记忆力实在不好,我实在想不起来是从哪个日子开始,我就变成了那个沉默、肥胖、丑陋的男孩。

我如何用更精确的语言来描述我的童年呢?我想我要用的都是负面的词:痛苦,仇恨,或者悲伤。我太习惯把不公平,把任何负面的东西、失败、邪恶、悲伤都归咎于我父母的离婚;确实,是他们的离婚,或者我应该说,是我的离婚,导致了我失调的性格,导致了我的失败(那你的成功呢?)。我总是看轻自己的力量,觉得自己克服不了困难。缺乏信心使我成为那个温顺、肥胖、丑陋的男孩。也正是信心使我成为你看到的这个高大、英俊、性感的年轻小伙子。其实就是一个态度问题,态度是解决所有问题的最好方法。(转折点在哪里?)

我在一稿后面写的结束评语是这样的:

亲爱的Martin:

我相信你有足够的智慧和能力来修改这个故事。这个故事里面有巨大的力量,是必须讲出来的故事。现在,你需要从自由写作过渡到艺术的修改过程。你想聚焦在什么主题上?是你成长的痛苦还是你对离婚的探索(你写了很多关于你父亲和母亲的内容)?如果从男孩到男人是你的主题,那么聚焦在这个主题上——你父母的故事要服务于这个主题。

从这一稿看来,你从男孩到男人的戏剧性转变并不清楚。也许你可以用一首"从男孩到男人"乐队的歌来使这个主题更清楚(不是所有的读者都知道他们唱了什么歌)。或者,你就聚焦在你自己的故事上,不需要借用任何别人的歌。

你的一稿写得真棒!

你是不是觉得我写的评语和以前你看到的老师写的评语不太一样?

我写评语的目的是引导并鼓励Martin找到他故事的核心主题。所以,在我的评语中,我主要关注的是内容和主题,不是结构,也不是语言——内容对了,主题就会显现出来,整个故事就能找到正确的结构。

我不觉得自己是老师就有绝对的权威;我更愿意把Martin看成是我的一位好朋友,一位写作伙伴。他真的是用心写了他的一稿,作为朋友,我必须用心回应。我的评语不可能面面俱到,但我对他的作品有充分的尊重和关注,这一点,我相信Martin可以从我的评语中感觉出来。

如果你有写作伙伴,我鼓励你们用心去读彼此的一稿,并用心写下评语。当作者充分感受到你的尊重和关注时,就能更清楚他到底要写什么故事,也就有了更强大的动力去修改。

如果你是一个人在写作,我建议你至少过一周以后再看自己的作品,那时你会有一个读者的感觉,你可以从读者的角度来写下你的回应,但是请一定要善待自己,只有当你看到自己作品的长处时,才能更好地修改作品。

Martin的写作过程

Martin在"写作过程"里这样写道:

我从自由写作开始,20分钟一次。两周之后,这些自由写作就成了一堆厚厚的素材。要写回忆录的前一天,我想把它们拼起来,但发现任务太艰巨了,因为这些

自由写作都是支离破碎的,彼此之间没有关系,无法想象能把它们拼成一篇整体的回忆录。所以我仔细地看了每一篇自由写作,然后努力地想把这一团乱麻整合起来。

我的整合极其不成功。最后我只是把这些乱麻以一种不那么凌乱的方式组合了起来。这是因为我写的是童年的回顾,很痛苦,所以我的写作里面充满了各种强烈的情感——仇恨、爱、恐惧等等。当你用这么多强烈的情感写完之后,还要再一次经历这些强烈情感,实在是太艰难了。我的意思是,因为故事里面蕴含着如此强烈的情感,写的时候就已经很艰难了,然后去读它们并对它们进行编辑也是同样的艰难。最后我其实是写了一个新的故事,一个根据以前素材来写的故事,一部分是新的故事。因为时间有限,我不得不以一种极不连贯、极不合乎逻辑的方式来完成一稿,感觉很糟糕。

当我回头再看这篇回忆录时,我还发现我越是拖延着不去碰它,那段回忆就越没有吸引力。我想也许我太想把这些回忆扔掉了,以至于回顾这篇回忆录都让我害怕自己会再回想起童年。

你从Martin的写作过程学到了什么?Martin的自由写作很成功,但是,在写回忆录的一稿时,他一开始以为整合一下就可以,发现不行之后又匆匆忙忙地写了新的一部分故事,结果感觉不好。

所以,聪明的你要知道,自由写作只是热身训练,真正写一稿时必须要从头开始写一个故事,在头脑里你都不要去想以前写过的内容,必须让你心里的感动来带领你完成一稿。千万不要将已有的自由写作放在眼前,随时参考,这样只会干扰你的创作。什么时候可以参考你的自由写作?我建议你等到写二稿的时候再说。

Martin的一稿是否真的"很糟糕"呢?这只是他的感觉而已。其实,他的一稿还是相当有生命力的,虽然有不清楚和不连贯的地方,但他已经抓住了最让他心痛的故事,那就是他父母的离婚给他带来的伤痛。他的一稿,已经让读者的心为之震撼。

什么是工作坊

Martin是一位诚实、有责任心的作者。他已经走过了最艰难的阶段——从头回忆他父母的离婚,并写下了大量和离婚有关的回忆。他的一稿虽然有些混乱,但有巨大的潜力,可以修改成一篇连贯的、强有力的回忆录。他走的路是对的。我在他的一稿中清晰地听见了他的心跳。

Martin和我有一个单独见面的时间来探讨他的一稿,谈了大约20分钟。我们把这样的一个见面形式叫做工作坊形式。在我们的工作坊里,我肯定了他的勇气、天才和力量。我们一起确认他父母的离婚是他成长痛苦的直接驱动力,所以,他的回忆录需要聚焦在他父母的离婚上,而不是借用任何"从男孩到男人"的歌曲——他的故事是原创的,他可以唱自己的原创歌曲,不必借用别人的歌。他婶婶的故事,虽然很有意思,但是会干扰读者注意力,和这篇回忆录的主题关系不大,建议删掉。

在我们结束的时候,Martin备受鼓励,他对自己要写的故事清楚了,也更加释

然了。

我和很多学生的工作坊时间都是我们生命中最宝贵的时光:巨大的痛苦终于可以分担,最深的快乐可以分享——学生们受到了鼓励和引导,我也深感欣慰和幸福。

亲爱的朋友,如果老师或写作伙伴和你单独面谈作品,这就是一对一工作坊。 如果有两个以上的写作伙伴和你在一起谈你的作品,就是小组工作坊。我建议你在 一开始学习写作的时候,小组里的人不要太多,有两个或三个伙伴就可以了。

如果写作伙伴给你提意见,请注意倾听,而不是为自己辩护,并不是所有的意见都是对的,但你的确需要一个充满同情心的读者的视角来帮你看得更清楚:你的故事的核心到底是什么,什么是深深打动读者的——工作坊的目的就是来确认故事的核心所在。比如,在和Martin的工作坊上,我们一起确认了他父母的离婚是他成长痛苦的直接驱动力,所以他在故事里就必须聚焦在这个主题上,而不是乐队的歌或者婶婶的故事。

倾听是不容易的,尤其是面对你如此用心写的一个故事。当在自己看来都很好,但在读者看来却表达不清楚的时候,你会忍不住想为自己辩护——请克制一下说话的念头,一定要学会倾听。

参加工作坊真的是不容易啊!在美国上创意写作工作坊的时候,我和同学们都觉得像上刑场一样,当然是开玩笑了,不过,真像是一场生死考验,让自己的心得到了很大的锻炼。所以,工作坊之后,你一定要好好休息三五天,不要刻意去想你的故事和读者的评语,放松休息吧!

第六章 回忆录终稿

本章指南

我们如何写二稿和三稿

Martin的终稿

Martin的修改过程

Martin回忆录的意义

回忆录:《小小化妆师》

回忆录:《成长的爱情》

如何完成你自己的回忆录作品

庆祝你的成功

我们如何写二稿和三稿

如何从一稿进入到二稿、三稿呢?

休息上三五天之后,再来看你的一稿和评语,往往就能更客观地看待自己的故事,也更明白为什么读者会有和你不一样的反应了。这个变化需要时间,所以,一定要对自己有耐心。当然,如果你还是觉得读者的评语对你没有帮助,或者你没有写作伙伴,那么,一定要让自己的心安静下来,确认你的故事核心在哪里。

在Martin这篇作品里,我们已经清楚,他需要聚焦在他父母的离婚上。一旦焦点清楚了,修改就变得容易了,当然,还是有挑战性的。

记住,当你修改一稿时,你的首要任务是修改内容,语言和修辞是次要的。

我建议你给自己一周的时间来完成你的二稿。

然后,如果你有写作伙伴,你们可以找一个时间,每个人来朗读自己的二稿, 当你给对方评语时,首先要看到对方故事中的长处,以具体积极的评语来肯定你的 伙伴,让伙伴知道自己是被你完全接纳并充分欣赏的,然后再提出有建设性的具体 意见。在你写评语的时候,不仅要注意到内容,也要注意到语言、风格,和一切你 能想到的细节。

如果是你一个人在写作,我建议你读出来给自己听,这种感觉会和你光看不一样。读得顺不顺,有没有引人入胜的感觉?据此你再做修改。

我建议你再给自己一周的时间来完成你的三稿。

完成三稿后,把你的整个修改过程在一张单独的纸上写下来。

Martin的终稿

让我们来看看Martin 的终稿,题目是《我的童年》。

我的童年

在往事的迷宫里,一个愤怒的孩子在仇恨、恐惧、挫败感的包围下时时渴望和若干年后的自己展开一场新的对话。这个孩子叫小牛。有时,他会主动找到我,在另一些时候,是我找到他。每次谈话总围绕着一个话题,我们的痛。每年,新一轮的谈话替下旧的讨论,但是,一些问题从来没有改变。

午间对话

"一般离婚的时候,男的都判给妈妈的,女的判给爸爸的。"他说。

""

- 一分钟过去了。
- "小牛(我的小名)?"
- "限?"
- "你在想什么?"
- "没,没想什么。"

前言

我从来就不是个外向的孩子。这并不是我的错。我学说话的那段时间,除了亲戚和为数不多的我父母的朋友,几乎没有人和我说话。那些父母的朋友,他们总是先出于礼貌和我打招呼,然后哽在那句"你长得和你妈(你爸)一个样"或者类似的话上,好像在说话的瞬间一只恶心的飞虫钻进了他们的喉咙。这都是因为和我爸的英俊或者我妈的高贵气质相比,我长得有些不同——令人尴尬的不同——我的脸因为老是侧睡而出奇地不对称,我皮肤也比他们两个都黑,而且颜色不均。我还很胖,胖到眼睛在肥肉的压力下几乎没法睁开。这种小孩能开朗得起来么?所以我总是自己一个人待着,和自己说话,或者想事情。那时候我以为自己这辈子就会这样过下去了,谁知道,世事难料。

广州之行

幼儿园第三年结束的时候,我第一次去广州旅行。在出发前很久,爸爸已经在广州了,据妈妈说是在那里挣钱。爸爸会用拼音给我写信,我现在看到那些信仍然会忍不住掉泪。我把它们藏在一个小的金属烟盒里——我对爸爸给我的爱就是这么收藏的。这么做我觉得挺好,因为当我觉得他是个罪人的时候,我仍然有办法感觉到他的爱。那次旅行很棒,亚热带的风景令人流连忘返。也许是广州的风景过于吸引人了,以至于我没有发现他们两个人的关系有丝毫的不正常。毕竟,一个七岁的小毛孩怎么可能洞悉夫妻间的微妙情感呢?回来的时候,爸爸没有和我们一起走——这是预谋好了的。他再也没有跨进那个熟悉的家门。直到他从广州回来,我才注意到他之前并不在杭州(杭州是作者的家乡。——作者注)。我在他的新公寓里看到了他和一个陌生的女人,某个"阿姨"。我到现在也没搞明白为什么我当时没有注意到家里发生的变化。牵涉进阴谋里的人把我陷入一个又一个斑斓的理由,使我没有任何办法找到线索。我并不知道,其实在广州的某个海滩上,我的家就已经永

远地瓦解了。很讽刺,不是么?最幸福的一次旅行,却标志着最痛苦的经历的开端。

午间谈话和后来发生的事

那是1992年阳光明媚的某个午后,我在去表哥家的路上迷了路,他来接我。不知不觉地,我们的谈话就扯到了离婚上。他说离婚以后,男孩子一般会被判给母亲,女孩子会被判给父亲。我立刻就想到了我父母。他们总在吵架,我立马就以为我爸我妈肯定也会离婚。在随后的几分钟里,一阵幻觉控制住了我:我站在法庭上,哭着求法官别让我父母离婚,肥大的泪滴不停地从我的胖脸上滚落。后来,他们真的就离婚了,但我从来没有机会实践那个幻想。

那个1992年的午后的气氛似乎紧张过了头,结果后来发生的事蒸发得无影无踪,为我的生活留下了空缺的一页。仿佛我刚刚才上完幼儿园大班,结果就突然一下子来到了小学二年级。那天中午我具有的敏感思维有两年都没有再回到我身上。所有我记得的事,不过是每天放学后和附近的孩子玩一会儿,然后回家、吃饭、睡觉,之后迎接另一天的到来。没有人在乎我,整整一年我就穿一双鞋。最后鞋底几乎完全烂了,穿鞋和赤脚都没有区别了。现在,我变形的脚趾头还让我想起那些日子——我的脚趾头和旧社会包小脚的女人一样,沿着鞋内的形状弯曲着没法伸直。

小偷小摸

显然我妈为了她失去的婚姻伤心难过了好久,但我却什么也感觉不到,和任何傻乎乎的小孩一样。对我而言,甚至是母爱的缺失也没有感觉到。我随后不自觉地陷入了一种混乱的状态。也许这场离婚占据了我太多的精力,导致生活里的其他事没法正常进行了。出于无聊,我开始偷偷地拿走亲戚和同学的零钱去买小玩具和零食。我爱上了这事,但并不在行。我经常被逮个正着,但每次被抓以后我都会继续以前的行为。渐渐地,一种恐惧和焦虑把我占领了。那些日子好像这两种感觉的更迭无穷循环,没有出路和暂停。我妈因为自己的问题无暇顾及我的小偷小摸,直到班主任把她叫到学校,我妈才发现,自己的儿子都快成小流氓了。我几乎没见过大人在我面前哭过,我希望我从来没见过。因为哭泣应该是小孩子的特权嘛。但我妈的眼泪不一样,我的淘气几乎就要成为把她压垮的最后一根稻草。妈妈和班主任通完电话,眼睛一直盯着书架,从我站的地方只能看到她又黑又厚的头发和气得发红的侧脸。突然她问我,语气里还带着颤抖:

"你想做个什么样的人?"

听到这个问题我就糊涂了。什么样的人?人只有一种啊。或者她指的是我长大想干什么工作?应该不是,她痛苦的语气说明了问题。正当我在各种无果的猜测里徘徊的时候,她提示了我一下:

"难道你不想做个好人?"

"嗯,我想当个好人。"

虽然我根本不知道好人该是什么样的,而且妈妈也没有告诉我应该怎么做。我们以后常常进行这样的一问一答。一样的问题,毫无悬念地跟着同样的回答:"我

想当个好人"。当我哭得太厉害而说不清话时,我就回答:"好人"。奇怪的是,这么 多次重复以后,我就真的不再偷人家东西了,那大概是在五、六年级之间的事。

"阿姨"

妈妈为了我的淘气哭了一次又一次,爸爸却容忍了这一切。我对于他好像神一样,因为他为离婚而心怀愧疚。他想通过物质上的回报和出乎寻常的容忍来弥补我失去的家。我管他新娶的女人叫"大妈妈",到现在我还后悔当初答应这样称呼她,这样恶心的女人却要我用和"妈妈"这种神圣字眼有关的称呼叫她,实在是太恐怖了。她没有上过大学,像个典型的市井女人。她骄傲地向我展示了所有我没有见识过的人性污点。我希望她能马上就去死。数不清有多少周末,我独自缩在爸爸公寓的房间里,强迫自己不去听隔壁房间里恶毒的咒骂和争吵。他们总是因为我争吵。爸爸对于任何加到我头上的负面评价显得格外敏感,而那女人的大嘴总是说出她恶毒的真心话。她很讨厌我,还好,我也讨厌她。我设计了无数种让她去死的办法,每种都残忍至极。而且我希望她在另一个世界也遭受各种痛苦。她是我见过最虚伪的人,爸爸在场的时候,她老装出一副关心我的样子嘘寒问暖,爸爸一离开,她就冷淡得跟吃饱饭的北极熊一样。她想用各种方法置我于死地,只不过没找到合适的方法。

不久以后我就学会在她在场的时候把自己隔离开去。我不说话,把自己包进茧里。她能得到的只是我恶意的眼神。后来,我不再带着恶意盯着她,而是换成了一种更加居高临下的鄙视眼神。不过,这些都是小孩子的把戏而已,我很快就穷尽了各种逗她的办法。后来,我转向一个更有挑战性的事情,探索离婚的原因。并不是因为离婚的是我父母,而是因为这场离婚带给了我太多的痛苦和悲伤,所以这场离婚也有部分属于我。

寻觅

我身边的亲戚好像都签署了一个秘密条约,发誓永不让我知道离婚的原因。爸爸和妈妈非常小心,不让一丝风声走漏。我只能捕风捉影,得到的都是自相矛盾的解释。如果把离婚比作一场谋杀,我得承认这是场最完美的谋杀,凶手无影无踪。多少年来,我都以为是爸爸有了外遇,我是一个彻头彻尾的受害者。但事实上,我错误地把自己的愤怒强加在了别人的头上,好像我是唯一的受害者似的。如果别人问我,我的愤怒到底来自哪里,我给不出答案。小牛也没有给出过答案。所以,为什么要恨呢?在我认识到这恨无根无据之后,它就自己消失了。正是在这时候,我才开始对他们的离婚有了新的理解。爸爸和妈妈都不是圣人,和大多数人一样,他们也犯错。离婚对他们来说是最好的办法了,用一个人的不幸换取两个人的,很公平。

尾声

我的童年不是什么史诗,或者什么浪漫传奇;它们是赤裸裸的,残酷的,让人心碎的往事。我好像暴风雨里的芦苇,人们路过总想给我些帮助,但他们自己的问题比我的还棘手。你们怎么帮我?帮帮你们自己吧。最终我发现,其实很难因为我的问题而去责备他们。我很高兴成为两人新的幸福的牺牲品。因为我能够想象,如

果他们不离婚,事情会变得多么糟。他们的关系会持续恶化,我长大以后,这世界上就会平添三个痛苦的人。悲剧会继续。所以我准备不去仇恨或者遗忘,我原谅他们。

我记录下这些往事,是因为那个小孩,那个曾经如此受伤、被人痛恨、被人珍爱的小孩,需要一个结束。也许我永远不会停止反思那些日子,那时,所有的对与错都隐藏在狂暴感情的面纱下,它们的界限如此模糊,对可能在一夜之间变成错。没有什么帮助我判断对错。谁造成了那些痛苦,谁把这搞得一团糟?谁应该对这些事负责?归根结底,这是我的生活,所以不管它什么样,我都会过下去。我只能活一次。

Martin的修改过程

在他的"修改过程"里,Martin这样写道:

我的一稿实在不令人满意,我很不情愿去修改,这就让修改更有难度。一稿就像一个孩子,是由我对童年的一腔激情催生出来的。情感赤裸裸而强烈。我的朋友们读了后都说他们"被震住了",但是逻辑和结构的缺失使得故事的可读性很差。所以,我的二稿以六次自由写作开始——比以前写得更短些。我把1992年至1998年发生的那些奇怪的事放在一个更有条理的框架里面,组成了我二稿的主要结构。

一开始我试图记下精确的时间顺序让结构显得更有条理,但是,有些事情的发生是前后重叠的,我的写作技能还无法驾驭这样的难度。于是我采取了一种更简单的方法——我把事件分开,让每一个事件都成为一个独立的小故事,然后再把它们组合到一起。这次我成功了,我的朋友们给了我积极的反馈,说"这个故事开始像文学作品了"。

当然,调整好二稿合理的结构还没有完成全部的修改。在二稿的基础上,我更加注意每一个细节——用词,句法,等等。与此同时我还在读乔治·奥威尔讲写作风格的一篇文章《政治和英语文学》。这篇文章给了我灵感,我按着文中的建议,润色我的语言,使之更加精确、生动、清晰、有条理。这样,我终于完成了三稿。

回忆录的写作和修改让我达到了三个意想不到的目标:平生第一次写下了生命中最痛苦、最重要的一个阶段;我体会到了简单的语言带来的巨大力量;我发现了自由写作的乐趣。

Martin的修改过程对你有启发吗?他有支持他的朋友,他看到了自己故事的特点,也看到了自己的局限,从一稿到二稿,他把内容和结构结合在了一起;从二稿到三稿,他在语言和风格上找到了自己的特色。

修改是一个必须耐心面对的过程,我们要一步一步地来,不能一蹴而就,这跟写一稿时的一气呵成是完全不同的。同时,修改也是一个可以享受推敲的过程,因为现在你已经有基础了,你可以在这个基础上建造起真正有自己特色的家园。

Martin回忆录的意义

Martin打了个大胜仗!在终稿里,他让我们看到了一个真实痛苦的他——一直

在父母离婚的阴影下成长。从前言到尾声,我们跟他一起去了广州,在那里,他永远地失去了原来的那个家;我们听到了那段午间对话;我们目睹了他的小偷小摸,他对"阿姨"的仇恨,他对整个离婚的探索。在我的脑海里,浮现出那么多生动的细节:当他还是个小男孩的时候,他的眼睛因为周围脂肪过多都睁不开,还有他畸形的脚趾,他看他自己就像是在暴风雨中独立的芦苇——读他的回忆录让我如此心疼,但最终,我感到如释重负,因为写下自己真实的故事使得Martin自由了,他决定不再去恨,而是去原谅——这不是一句套话,而是一个诚实的、从心里做出来的决定。

我真为Martin感到高兴,不仅因为他成功地完成了回忆录的写作,更重要的是,他通过创意写作发现了自己的声音,他父母的离婚给他带来的痛苦逼得他去寻找自己人生的真理,他所走过的道路是残酷的,却也是有价值的。

作为Martin的老师和朋友,我更是为他生命的成长感到欣慰。

2006年9月,新学期一开始,Martin在给我的信中写道:他是个"很健忘,很懒惰的人",他对自己很困惑,不知道自己的强项和弱项在哪儿,不知道自己爱什么,恨什么,他希望发现"更深的自己"。他还说他想成为一个专业作家去影响别人,但是他无法承受作家的孤独。

在之后的写作课上,Martin一直在认真地实践着自由写作和回应写作。你还记得前面读过的Martin的两篇写作练习吗?从那些文字中,你能感受到他的心里一直都在想着他和父母亲的关系。

紧接着,在回忆录的写作中,Martin有了重大突破。因为对Martin来说,这个故事是必须写出来的,也是他一直准备写出来的,所以,经过一稿、二稿、三稿,Martin终于能够这样勇敢、耐心地将这个最沉重、最心碎的故事写出来。

2007年1月,Martin在作品朗读会上读了《我的童年》,这对他自己、对我、对同学们和老师们都是一个极大的震撼和鼓励。以他的诚实、天分和勇气,我相信 Martin会拥有一个精彩的人生。

回忆录:《小小化妆师》

和Martin一起走过了他令人心碎的童年之后,我们再一起来进入一个小姑娘的 五彩冒险世界。让我们来看看我的学生Charlotte写的回忆录《小小化妆师》。

小小化妆师

人们常说,美貌仅仅是表面文章,可是小时候,我觉得外表吸引人就是美的全部。看看我们家挂历上的那些大美女,每一个的脸上都是浓妆艳抹、五颜六色,多漂亮!没错,五颜六色的脸蛋才最好看。

小的时候,我特别内向,不爱说话。我最大的乐趣就是默默地在心里天马行空,编织各式各样五彩斑斓的梦。有时候我也付诸行动,疯狂一把。不相信吧?在 五六岁的时候,我可是个狂热的化妆爱好者!

这一切还得从妈妈的化妆品说起。

妈妈有个同事出国回来,带给她一套外国化妆品。妈妈崇尚自然美,很少化 妆,这套高级化妆品自然也就被束之高阁了。有时候赶上六一儿童节或者过新年, 我要在幼儿园上台表演了,妈妈才会找出那套化妆品。

妈妈给我化妆,那可是既认真又熟练。我们面对面地坐着,首先,她轻轻地、慢慢地给我描眉;然后用一把小刷子在我的眼皮上涂紫色或粉色的眼影;之后再换一把大点的刷子涂腮红;最后,我听话地微微张开嘴,等着妈妈给我抹口红。在妈妈这一整套精雕细琢的过程中,我总是迫不及待地想看看效果:"妈妈!让我照照镜子行吗?"妈妈被打断了,责怪我:"别乱动!还没化好呢!"然后她便又开始"慢工出细活"。通常我还得再等待二十分钟,才终于能在镜中看到自己变漂亮了的小苹果脸。 化好妆,妈妈总会把化妆品放到柜子里的最高一层,还警告我:"不许碰!"

可是,我的好奇心早已在这些神奇的小眉笔、小眼影、小腮红和小唇膏第一次在我脸上留下斑斓色彩、美丽痕迹的时候,就不可遏制地被激发起来了。我觉得镜子里那个樱桃小口的小女孩真是可爱极了。因为妈妈总是给我化妆,所以我不用自己画,但我总想物色个模特儿。因为只有给别人化妆,我才能见证这些有魔力的粉粉刷刷究竟是怎样在人脸上施魔法的。 我的小愿望很快就变成了一种执著的痴迷。

每天我都问妈妈同样的问题:"妈妈,您能让我用用您的化妆品吗?"

妈妈的回答也是一成不变:"说不行就不行!不行!"

我清醒地认识到如果终于有一天我得到了妈妈的批准,那些化妆品恐怕也早就 用完了。因此,我必须立刻行动。

有一天,妈妈去姥姥家,家里只剩我和爸爸。爸爸是外科医生,有时候他的病人会请他吃饭。 爸爸那天可能在吃饭的时候喝了点酒,一回家就说他又晕又困。没过多久,爸爸就呼呼大睡了。这时候我对他做什么,他肯定都不知道。想到这里,我简直手舞足蹈。

我站在椅子上,成功地取下了妈妈的化妆品。然后我蹑手蹑脚地跪到爸爸的床边,学着妈妈的样子先给爸爸画眉毛。爸爸本来就浓眉大眼,可我觉得作为化妆第一步,不管它们浓还是不浓,描眉都是必不可少的。在人脸上画画的感觉真是妙不可言啊!比我在纸上画小人儿强多了。画画纸那么平又那么硬, 可是爸爸的脸又软又圆,还有弹性呢!

接下来我给爸爸上紫色眼影。真烦人,一只眼的眼影比另一只画得深,我只能往那只浅的上面再涂色,可又涂多了,比另一只还深。不管了,就这样吧!继续涂腮红。大刷子,蘸点玫瑰色的粉,往爸爸脸上蹭。顷刻间,爸爸的脸变成了两个红苹果。可是苹果不一样大,左脸蛋是大苹果,右脸蛋上的偏小。这又有何妨,瞧瞧吧,那么红又那么圆,完美无缺。

最后一步可是我的拿手好戏了——抹口红!爸爸的大嘴唇怕是把妈妈那支亮红的唇膏用去了大半,但是把它们都涂红了,我很自豪!看着爸爸色彩艳丽的脸,我实在觉得他比原来好看多了。现在他才更像个漂亮女孩嘛!

突然,我灵机一动:所有的美女都梳着时髦的发型,为什么不再给爸爸设计个发型呢!爸爸天生自来卷,我拽也拽不直,干脆就梳小辫儿好了。于是我从爸爸的脑袋顶、左耳朵上面、右耳朵上面各取头发一绺,分别用红色、黄色、绿色的头绳捆扎成小辫子。

"哎哟喂!"爸爸突然大喊一声,从床上弹了起来。大概是我捆他头发的时候太用力了,弄疼了他。我咯咯地笑:"爸爸,我给你化妆啦!哈哈!"爸爸听了,绝望地摸着自己的头发冲向了镜子。想想他有多可爱吧!三撮卷卷的小辫子分别朝天、朝左、朝右撅着;两道浓眉犹如书法家笔下苍劲有力的"一";紫色眼影熠熠发光,双颊的大红苹果栩栩如生,唇色红如大樱桃鲜艳夺目。我觉得他像极了一个人……对!像我小人书上画的"哪吒"呀!

爸爸大概是受到了惊吓,半天说不出话来。他鼓起勇气又朝镜子里看了一眼,都快吓哭了。但是他故作镇定地说:"嗯,还不错,对吧?"爸爸肯定是在鼓励我,我也确实很自豪。

我恳求爸爸保持妆容,等妈妈回家后展示给她看。爸爸同意了。他肯定想:既 然已经这样了,留着再给孩儿她妈看看也没什么,谁让宝贝女儿这么能干呢。

过了一个小时,妈妈回家了。看到爸爸,她愣了愣,然后便捧腹大笑。紧接着她就发现我把她的宝贝化妆品糟蹋了大半,顿时大怒:"你再也不许动这些东西了!"

从那以后,妈妈的化妆品和模特爸爸都只是可望而不可即的了。但是我对化妆的狂热却是丝毫未减。我并没有灰心丧气,因为我很快就找到了一个新模特儿——我的布娃娃。娃娃穿着白底儿紫点儿的小衣服,所以我亲切地叫它"点子"。妈妈的眉笔不能碰了,那我就用我的铅笔。二话不说,说画就画。但是铅笔没有化出美丽的眼眉,一道难看的铅笔印赫然留在可爱布娃娃的小脸上。效果太不理想,我拿出橡皮使劲涂。这橡皮在布娃娃的脸上却怎么也不好使。更可怕的是,一道铅笔印被涂成了一片灰暗。再用水擦,"点子"的整个小脸都变花了。我后悔万分:怎么能把可爱的点子画得如此惨不忍睹呢!

我的第二次化妆不幸失败了。但是还顾不得伤心,我就立刻想起来,要是妈妈发现了被我毁容的"点子",那才是真正的恐怖呢。我想来想去,把"点子"藏在一堆脏衣服的最底下。这下我可松了口气:这将永远是个秘密了。可是我竟然忘了定期把那堆脏衣服抱去洗的人,正是我的妈妈。

妈妈很快就发现了"点子"。没想到的是,她无奈地笑了,然后摇摇头,好像我根本没犯错误一样!

妈妈问我:"你为什么这么想给人化妆呢?连个娃娃都不放过?"

"我……"可能我就是觉得有意思,可能我以后能成为化妆名师,可我也不知道 到底为什么,所以我什么也没说。

"好吧,好吧!"妈妈大概是觉得我可怜,她笑着说,"你不就是喜欢化妆吗,那妈妈就让你用化妆品画吧!没准我们女儿就是有这天赋呢!"

我惊讶万分:"真的??妈妈?"

妈妈含笑点头。

"谢谢妈妈!妈妈最好了!"

说来也奇怪,那以后我还真用妈妈的化妆品给爸爸画了几次妆,反而觉得越来越没意思。渐渐地,我完全把妈妈的高级化妆品忘在脑后。我的兴趣很快就转向了别处,比如看童话,我长久沉浸在每一个"从此以后王子和公主幸福地生活在一起"的美好故事中。

现在我二十岁。

妈妈总是说我该从电视里或者杂志上学学怎么自己化妆,工作以后用得上。但是那小小的化妆狂热者已经长大,早已不觉得化妆神奇有趣。但是我一直都在想,对一个女人来说,从内到外,什么才是真正的美。我相信自然为美,所以我更加注重追求内心之美。真正的美绝不仅仅是表面文章。

有天我真的成为了一个职业女性,可能我也会学着化妆吧。当我终于学会当窗理云鬓、对镜贴花黄,给自己画一张美丽精致的脸时,再想起当年爸爸那红苹果脸颊和哪吒辫,一定还会笑出声吧。大人们化妆是为了掩盖青春流逝、童真不再的疲惫;我年幼时的化妆狂热却是为了实现自己童趣甜美、五彩斑斓的梦——这两者怎能相提并论?

我还记得,在2007年1月的作品朗读会上,Charlotte读的《小小化妆师》引起了一阵又一阵欢乐的笑声,尤其是读到她给爸爸化妆那一段:爸爸的脸被画成了两个红苹果,还一个大一个小,但是都那么红那么圆!最后,把爸爸塑造成了一个可爱的大哪吒!我们全体听众都和她一起在创造力的高峰自由飞翔,充分体会到了童年的幸福和快乐。

然而,小小化妆师的魅力不仅仅是在给爸爸化妆那一刻才展现出来的,那只是高潮。而在这之前,我们看到了小姑娘的心怎样被化妆品在自己脸上的神奇魅力所吸引,她是多么希望别人也能变得这么漂亮,而她又是恳求过妈妈多少回,等待了那么久,最后才下定决心冒这个险——这一系列的描写让我们看到小小化妆师对化妆的热爱是发自内心的对美的热爱,而且越来越强烈,以致必须采取行动来表达这种热爱。

在小姑娘给爸爸化妆的整个过程中,我们能充分感受到她的快乐,一种创造美的快乐,一种她从未经历过的快乐,虽然眼影画得有深有浅,腮红涂得不对称,但她总是很能接纳自己,很能自得其乐,最后,还按照爸爸发质的特点给他扎了三根彩色的哪吒辫——大功告成啦!小姑娘美美地看着自己的"艺术杰作"绝望地冲向了镜子,而爸爸之后的鼓励更是让她自豪:哈,作为艺术家,我成功了!妈妈回家之后的捧腹大笑不也证明了我是一个可爱的孩子吗?

然而,紧接着妈妈的大怒将小姑娘一颗火热的心一下子打入了冷宫:浪费了我那么贵的化妆品!不准再胡闹了!小姑娘默默地接受了这一切,却依然在布娃娃脸上化妆,可是失败了,还把娃娃弄得那么丑,但还顾不得伤心,又得想办法把娃娃

藏起来,没想到又被妈妈发现了——对一个五六岁的小姑娘来说,这是多么胆战心惊的事!

所以,故事里虽然有很多欢乐,但是小姑娘经历的痛苦也同样真实而且无辜。本来她只是有一个最单纯的、创造美的心愿,可是在妈妈的眼里却是浪费钱的胡闹——而且妈妈永远是对的!所以,小姑娘只能委屈自己接受妈妈的决定,并且接受后来一系列的失败和痛苦。孩子默默承受的心和欢乐创造的心是相通的:为了创造美,她愿意默默承受痛苦和一切可能的后果。

在和Charlotte一对一的工作坊上,我鼓励她完全回到当年的情景当中,用儿童的语言和视角来讲述这个故事,充分享受童心的自在和快乐,充分体会当年的无奈和害怕,不要从成人的角度来看待当年的自己,因为她的爱美之心是最可贵的。Charlotte的修改非常成功,从内容和语言上都生动传神地体现了一个小姑娘爱美并勇敢追求美的个性。

回忆录:《成长的爱情》

当年的小小化妆师没有继续热衷于化妆,而是把兴趣转向了王子和公主的爱情故事。那么现实生活中的爱情又如何呢?我们可能都在心里默默珍藏着那些回忆, 但是却没有勇气把我们的回忆写下来。

现在,就让我们一起来看回忆录《成长的爱情》,作者是我的学生高山。

成长的爱情

这个世上最难对付的事情是什么?我觉得是情感。更准确地说,是爱情这种东西使人身心疲惫。现在的我还是不知道,爱情究竟意味着什么?但是,潜意识当中我却是一直都在梦想着,甚至在渴求着一段美好的爱情,虽然我并不愿意承认这一点。

五岁的时候,我开始了我的幼儿园生涯。继承了父母的聪明基因,我从小就是班上最优秀的孩子。那时候班上有一个男孩儿,虽然只能朦胧记得他的样子,但是他的聪明还是让我印象深刻。一个骄傲如我的女孩儿,对周围的所有的小伙伴都嗤之以鼻,但唯独他,在我眼里是唯一配得上我的人。我就这样把这个小秘密静静地藏在了我小小的心底。

在我家的胡同里住着六个和我年纪差不多的小朋友,最大的不过8岁,我是最小的。但是,她们却总把自己当成大人,认为我这个小不点儿什么都不懂。当我们聚在一起的时候,她们老是谈论班上哪个男生最帅啦,自己喜欢谁之类的,而我却很少有机会插嘴。她们觉得我太小了,不可能明白她们的对话。

一天,我们中的老大让我们每个人说一个心中的秘密,我终于有机会讲了,就 迫不及待地把我的故事讲了出来。她们惊讶极了,在我这个小不点儿的内心竟然也 有一个"他"。虽然我很愿意分享我的这个小秘密来加入她们的谈话圈子,可是我真 的没料到她们会如此重视我的小小的心动——老大竟然向那个男生发出了邀请,邀 请他来参加我们的游戏"过家家"! 于是,那天下午,我有了人生的第一场"婚礼"。我的两个小伙伴用手搭成了一个轿子,我就坐在她们的胳膊上,像古代新娘出嫁一样"嫁"给了那个男生,只是没有征求那个可怜的小男孩儿的同意。我还强迫那个可怜的小男孩儿对我说"我喜欢你"。

虽然那只是几个小孩儿的一场游戏,却成为了我儿时最甜蜜的一段记忆。但是,甜蜜的感觉总是很容易流逝的。上了小学之后我和这个男生被分在了同一个班,但是那份互相吸引的感觉却没有了踪影,或许应该说是我不再喜欢他了。

记忆本应停在这里,但不幸的是,内心的嫉妒总是控制着我的一举一动。

一天,当我听说另一个女孩儿请他去她家吃午饭的时候,我想都没想就飞奔到了那个女孩儿的家中,我一定要把那个男生劝走。

"近朱者赤,近墨者黑……一针见血……"

我用了尽可能多的词儿来让我显得有道理,当然几乎没有一个从我嘴里说出来的"大词"是我明白的——我只是从电视里或者爸爸妈妈那里听到过。他听后似乎也觉得我特别有道理,毕竟我用了那么多他也不明白的话。最后,就像我计划中的那样,他还是回了自己的家。

其实,我都不明白我到底为什么要这样做,他去那里吃饭关我什么事情?我又不像原来那么喜欢他了。但是,我就是有着这样的感觉,我不能拥有的东西,别人也不可以拥有。

我的小学生活就这样快乐地飞逝而过了,其中还夹杂着其他的男孩以及其他的故事,但是,没有任何事情给我留下像他一样深刻的记忆。在一个12岁小女孩儿的眼里,爱情意味着甜蜜和难忘。

很快,我开始了我的初中生活。我的初中生活可以用"完美"两个字来形容,如果不算上那段失败的恋情。

那年我上初二。有一天,我从班上的一个男生那里收到了一枚玻璃做的戒指。 他说他非常喜欢我。在那一刹那,我感到不知所措。他为什么喜欢我?是因为我的 成绩一直都是全班最好的么?还是因为我是班长,可以管理整个班级?我不知道为 什么他会喜欢我,可是我清晰地感觉到了自己内心的雀跃。从来没有一个男生真正 喜欢过我,现在这个人终于出现了!

我多么希望能够有一段完美的童话故事般的恋情!我是如此的欣喜,完全沉浸在个人的激动之中,却忘记了大多数男生都喜欢小鸟依人的女朋友,而不是一个像我这样掌控一切的女超人。

一天下午放学的时候,我们几个人一起回家。走着走着,一个女孩儿"旁若无'我'"般的让他把一本书放进她的背包。我已经很不高兴了,为什么她不能让其他人帮她放书?为什么偏偏是他?但是我什么也没说,而是装作不知道,继续和别人说说笑笑往前走。但是,我怎么能控制住自己不朝他们那边看?我看似不经意地朝他们那里瞟了一眼,他特别的笨手笨脚,竟然连书包的拉链都拉不开。然后,那个

女孩儿回过头来,一脸媚笑地对他说:"可真够笨的。"我简直都要气疯了,更可气的是,他竟然还冲她笑。我再也控制不住自己的怒气,狠狠地朝他瞪了一眼。

这以后,我开始毫不掩饰地在他面前表现出我的嫉妒。只要他和其他女生说说 笑笑,我就会很直接地打断他;因为他在我面前称赞了另一个女孩儿,我就会一天 不理他。我知道我太过分了,但是,嫉妒就像是我内心深处一把难以熄灭的火种, 我根本压制不住,只能任其蔓延。于是,我们的彼此好感最终变成了相互的仇恨。

就在我们关系的最低潮,不知道是老师有意还是其他原因,我被安排坐在了他的旁边。你可以想象我们两个坐在一起是多么痛苦!彼此甚至连看一眼都不愿意,话更是根本没有。对于这样的关系,我非常伤心。在一节自习课上,我再也控制不住心中的委屈,静静地落下了眼泪。

不过,我们的关系最终还是有所好转,因为他在考试时需要看我的答案。就这样,生活第一次教会了我——知识就是力量。

到现在我都还记得那段感情,因为毕竟,那是我第一次为一个男生掉眼泪。对于一个初中的女孩儿来讲,爱情可能是眼泪。

初中毕业之后,我顺利地进入了人大附中学习。这可能是全中国最好的高中了,所以,自从进入这所学校的第一天起,我就下定决心,一定要过好自己的生活,不能被任何人打乱节奏。然而,有些时候,只过好自己的生活是不够的,因为有些事情和有些人注定要出现。

有一天,我们都站在教室外面,等着上行星英语课。班上的一个男生突然跑过来跟我说,"S说他要和Y争高山。"我当时对这毫无准备,就随口说了一句,以应付当时的尴尬:"叫高山的人多了。"听我这么说,这个男生跑了回去,站在S的身边,好像在和他说着什么。之后,S从我身边安静地走过,脸上的表情怪怪的。

我才不在乎呢,我可不想开始一段恋情。

第二天,我的一个正好坐在S前面的室友跟我说,S在她椅子后面发现了一行字"I love you Gao Shan (我爱你高山)"。我室友觉得就是S写的。我觉得又好笑又好气:男生们就是这么讨厌,老是开女生的玩笑,他们就是想打乱我的生活!我才不管到底是不是有男生喜欢我呢,我要继续过我自己不被打扰的生活。

第三天,班上的英语课代表在早读的时候让每个人朗读一段课文,然后随便叫一个同学的学号,被叫的同学继续读课文。我的学号比较特殊,第1号,每个人都知道。我坐在自己的座位上,看着周围的同学一个个被叫起来,感觉挺好玩儿,却绝对没有想到,正在这时,S读完了他的那一段,就毫不犹豫地把我叫了起来。我顿时感觉到心跳加快,都不太清楚当时我到底是怎样读完了那一段,只记得自己的脸通红,旁边还伴随着班上其他男生起哄的声音:"诚心的吧你?!"然后,一阵哄笑……

真的是他!是他说要和Y争高山,很可能就是他写的椅子上的那一行字。他为什么要这样做?他是真的喜欢我么?还是只是一个玩笑?他为什么要针对我?从我坐下来的那一刻开始,我知道,我的内心将在很长一段时间内不再平静。整个上

午,我都十分的紧张不安,不过还好,已经是周五了,我需要一个周末,来好好调整自己的心态,把这一切都平和地处理好,我要我一个人的生活。

周一到了。学校要在周一的上午举行升旗仪式,全体学生都要站在操场上,以每个班为单位,男生一队女生一队。他和我旁边的男生换了位置,站在我的身旁。 我在整个周末所作的努力全在那一刻化为乌有。我们小声聊着天,虽然已经不记得 到底说了些什么,然而感觉是那么甜蜜。到升旗仪式结束,我知道,我也许已经开始喜欢他了。然而,吸引我的是什么,我到现在都不知道。或许,我实在是太渴望被爱了。

接下来的几周就在一种诡异而又快乐的气氛中度过。我想他是喜欢我的,他也应该感觉到我对他的好感。然而,美好的事物总是不能长久,这几乎都已经成为了一个常识。至少在我身上,这一点是得到了多次验证的。

不久我就发现,他和许多女生的关系都非常好,甚至是暧昧,我当然会不高兴——即便他从未当面和我说过他喜欢我。我开始了对他的惩罚,我坚持不和他说话。两天以后,当我认为惩罚已经足够了的时候,我发现我们那美好的感情竟然已经消失了!那时候我还不知道他又看上了其他的女生。当我看到他故意把头转开,即使看见我也狠心地装作不认识的时候,我的心真的感到切实的疼痛:原来心痛不是一个形容词,而是一种真实存在的伤痛!

我想知道这是为什么?为什么他突然就不理我了?如果是这样,他当初为什么那么费尽心思地要引起我的注意?难道真的只是一个玩笑?难道我是一个如此失败而又丑陋的女孩儿,他认为开一个玩笑也无所谓吗?我需要一个答案。

可是,现在的我还是觉得,我们可以对任何事物都不抱信心,但是应该永远对 爱情充满期待。

再回头看看自己所走过的爱情路,我突然发现,也许我不曾真正爱上过任何 人,但是我爱上了爱情本身。

爱情。多么美好而又忧伤的爱情!让我们真实地心痛,又激发我们的灵感。我们总是渴望被人爱慕,被人珍惜。

我还记得在我们的小组工作坊里,我告诉高山我特别喜欢她写的"过家家"的甜蜜回忆,高山羞红了脸,不好意思地问道:"真的吗?"当然是真的了,高山在这里所描写的童年恋情真的是触摸到了每一个小女孩内心深处最甜蜜的愿望。

在工作坊里,我们确定高山对爱情本身的追求是故事的核心,也是最美好的, 而在追求爱情的过程中她真实地经历到了人性的软弱和不完美——这两者看似矛 盾,却是很多真实版本的爱情故事,非常值得写下来,让生命真正成长。所以,在修改中,高山有了更多的勇气,愿意敞开自己的心去描述每一段失败的恋情,尤其是最后高中那一段惨痛的恋爱。

在终稿中,高山坦言她的嫉妒就像是"内心深处一把难以熄灭的火种",她"根本压制不住,只能任其蔓延"——非常形象而深刻地描述了嫉妒对她的掌控。因为她长时间的嫉妒,初中时一个原来喜欢她的男生最终成为了她的仇人。但到了高中时,她虽然还是有自己的嫉妒,却只持续了两天,但万万没有料到那位曾经刻意追求她的男生会在两天之后就如此冷落她。她感到真实的心痛和羞辱,她多么需要倾诉、需要安慰!但是她只能选择忘记这一切,因为还要面对严峻的高考。

在回忆录里,高山终于能尽情地表达自己的伤心、愤怒和困惑,让当年这颗受伤的心得到安慰和医治。这篇写爱情的回忆录里没有我们想象当中的美丽文字和很多的浪漫情节,每一句话都是那么纯朴,却真实地描述了作者的爱情经历——不是完美浪漫的,而是每一步都要面对人性最软弱的地方。

令人欣慰的是,高山告诉我,写完回忆录后,她终于可以平静地面对她写过的 这些男生,也可以接受他们做她的朋友了,包括高中这位男生。

在2007年5月的作品朗读会上,高山读了她的故事,她是那样的有激情,又是那样的温柔。她是那样的诚实,不隐瞒心里的嫉妒、愤怒和痛苦,让每一位在场的听众和她一起走过那段最难的日子,还依然对爱情充满期待。

我钦佩高山的诚实和勇气。对女孩子来说,感情是最难去面对的,尤其是失败的恋情,但是她却做到了。愿我们和高山一起学习成长!

如何完成你自己的回忆录作品

亲爱的朋友,我们希望读到你的回忆录,一个只有你的心灵知道怎样讲述的故事,一个让你一生都会珍惜的故事。

你从哪里开始都可以。如果你写的是地震,你可以从发生地震的那一幕写起,那会更加适合你的故事。本章的几篇回忆录都有一个概述性的开头,然后才是具体场景,这是由故事本身的特点和作者的选择决定的,但这并不是每一篇回忆录都必需的。

在修改的过程中一定要尊重自己故事的独特性。本章的三篇回忆录从题材、内容和语言风格各方面都大不一样,但每一位作者都写出了自己心灵深处的故事。也许你要面对的回忆更有挑战性,你所要做的就是尊重这段回忆,让回忆自己来说话。

当你在写过去的事情时,请专注在那段时间里。你完全可以用孩子的语言来描述一个童年回忆。如果你把成年之后的批判性眼光加在孩子身上,只会削弱故事的感染力——当年的那个孩子需要的是温柔的爱,需要的是你耐心听他倾诉。

至于回顾与反思,你可以写也可以不写,千万不要硬加上去。当然,作为成人我们肯定会反思我们的过去,但是我们的反思更多是通过讲故事的方式来传达给读

者的——比如,我到90岁时再来讲我的签证故事,很可能会和现在讲的不一样。多年后的回顾必须是自然流露出来的,发自内心的,不是一定要逼着自己明白"我应当从这事上得到什么教训"。 如果读者觉得我们是在教训他们,那我们最好把这样的回顾和反思删掉,或者写一段更诚恳的话。

写完一稿后,手书下你的写作过程。

写完三稿后,手书下你的修改过程。

然后,买一个文件夹,右边放上你的三稿:终稿在上,一稿在下。左边放上你的写作过程和修改过程:写作过程在上,修改过程在下。在封面上你可以有自己的设计——这是你的回忆录作品,一件你用生命完成的艺术品!

我的学生中有很多自己设计整本作品的,我印象最深的一个封面上粘贴着一件纸质的红玫瑰花瓣的毛衣——真是太美了!里面的回忆录也是极其震撼人心的,写的是幼儿园的小孩子怎样集体欺负作者,把她精美的红毛衣上的珠珠拽得一颗不剩——人性可以那样的残酷丑陋,但那红毛衣的美丽依然顽强地留在了作者的回忆中。

我鼓励你大胆地做你自己。你是美丽的,就让这个世界被你的美震撼;你为死去的朋友哀悼,就让整个世界为你哭泣。在作品的封面和封底你都可以表达你的主题。

这样,你的回忆录创作就告一段落了。结束是为了一个新的开始,你可以真正 轻装上阵,开始新的生活!

庆祝你的成功

现在,是庆祝的时候了。去看一部精彩的电影吧!如果你喝酒,不妨来一杯香槟!如果你跳舞,那就尽情地跳吧!如果你唱歌,就去卡拉OK或者任何你觉得舒服的地方放声高歌吧!

对我而言,一旦生命中完成一项大事,我就忍不住要唱歌。当我们2007年在中国人民大学举行完第一次作品朗读会后,《彩虹之上》这首歌就来到我心中,我忍不住唱起来——那旋律是那么美,我的心和我所有勇敢的、天才的学生们的美丽心灵一起高飞、一起歌唱。

现在,亲爱的朋友,让我们一起来唱吧!

Somewhere over the rainbow way up high (彩虹之上高高的地方)

There's a place that I heard of once in a lullaby (有一个我在摇篮曲里听过的地方)

Somewhere over the rainbow skies are blue

(彩虹之上天空很蓝)

And the dreams that you dare to dream really do come true (你敢于梦想的梦在那里真的会成为现实)

Some day I wish upon a star

(有一天我对着一颗星星许愿)

And wake up where the clouds are far behind me

(醒来后发现云朵远远地在我身后)

Where troubles melt like lemon drops

(烦恼像柠檬糖一样地融化了)

Away above the chimney tops

(在高高的烟囱顶上)

That's where you'll find me

(你会在那儿找到我)

Somewhere over the rainbow blue birds fly

(彩虹之上青鸟在飞翔)

Birds fly over the rainbow , why then , or why can't I $\,$

(鸟儿飞过彩虹,那为什么,哦为什么我不能)

If happy little blue birds fly beyond the rainbow

(如果快乐的小青鸟能飞越彩虹)

Why, or why can't I?

(为什么, 哦为什么我不能?)

If happy little blue birds fly beyond the rainbow

(如果快乐的小青鸟能飞越彩虹)

Why, or why can't I?

(为什么, 哦为什么我不能?)

为什么我不能?!

为什么你不能?!

我们天生就是要飞,要唱,自由欢乐地高唱!

第七章 采访与报道

本章指南 我们为什么写报道 以自由写作开始 我们可以采访谁

我们如何准备采访问题并进行采访 Shirley的写作过程和修改过程

人物报道:《一只小小鸟》

事件报道:《地震之后》

我们为什么写报道

报道听上去像个新闻名词,不那么浪漫也不那么令人神往,但是,我们完全可以写一篇浪漫的报道,一篇令人神往的报道,一篇发人深省的报道。

我当然不是指你在语言上要尽善尽美,或者只选择看到美好的一面。而是说, 当你尽最大努力真实地描述某人或某事,而被采访人又愿意和你讲真话时,你们会 一起发现一些东西,一开始可能是不愉快的、丑陋的,但是越过这些表象,你们会 看到一些真正美好永恒的东西。我们生活的世界不是完美的,问题到处都是,代代 相随。但是,只要有两个人愿意一起来面对真实的生活,我们活着就有希望,就有 更大的力量。

当我们还是婴儿时,我们对周围的世界和人都分外好奇。在成长的过程中,我们的好奇心似乎渐渐消失了,我们被圈在学校里,在那里,我们学的更多的是跟同学竞争,而不是去关爱同学——当然啦,老师总是教育我们要友爱团结,但是不得不承认,我们对自己的分数和排名的关心程度是第一位的。就这样,我们从大学毕业了,进入社会,我们希望共建和谐社会,但常常做的却是彼此争斗、互相伤害。

我们真的能彼此相爱,生活在和谐社会吗?我相信我们能,但是我们必须学习做一个虚心的学生。

写作回忆录是第一步。当我们自己得到释放,像一只自由鸟一样放声高歌时, 我们就可以真正欣赏大自然的美妙,关心身边的人。我们会怀着更多的爱心来看身 边的人。我们能觉察到每一个人心头都有伤痕,但是伤痕是可以医治的。

如果我们自己心里的伤痕可以通过写作得到医治,那么我们为身边的人可以做些什么呢?我们身边的人可能没有能力或者没有时间来写作,但是他们都需要倾诉。如果我们能耐心地倾听他们,和他们一起悲伤一起欢乐,那也会给他们带来医治!

也许你从小就很幸运,同学和老师都非常爱你,知道如何自然地与人建立起融

洽的关系,相信你也能很自如地去采访别人。如果你没有那么幸运,人际关系对你来说一直是个挑战,那么采访人、写报道会给你一个机会,让你学习建立真诚的人际关系。

你可以采访一个人,就这个人或这件事写一个深入的报道;你也可以采访不同的人,询问他们有关某人或某事的问题。你的报道可以以人为主,也可以以事为主,当然了,你只能采访人。对被采访人要有一个完全开放的心态,从他们的回答中去学习、去体会。如果有可能、有必要,你可以不止一次地采访他们。

以自由写作开始

让我们从自由写作开始。

以"谁是我感兴趣的人?"开头,自由写上20分钟,什么人都可以,一个真实的人,一尊雕像,死去的人,都可以。如果没人让你感兴趣,你也可以真实地表达自己的想法。

过一两天,再以"什么让我感兴趣?"开头,自由写上20分钟, 让你的想象力自由飞翔,宇宙飞船、考古,什么都可以。

让你的兴趣歇上一两天,然后从任何一个你喜欢的人或喜欢的东西开始,自由 写上20分钟。比如,你对某人一见钟情,你可以尽情描述对方有多么美好。

再过一两天,从任何一件深刻影响你却往往不那么愉快的事情开始,自由写上 20分钟。比如,你患有的某种慢性病,你朋友遭遇到的车祸。

这样自由写作一周,你对自己的兴趣很可能会有一个全新的认识,对自己的采 访对象也会更加心中有数。

我们可以采访谁

我们可以采访谁呢? 我们的同学、老师、同事、家人、街上卖艺的乐手、我们景仰的人、我们赞叹不绝的人、远在千里之外的人——都可以是我们的选择。唯一的要求就是我们真正对他们感兴趣,真心对他们有美好的祝愿,他们也同意被我们采访。

我在南加州大学学习创意写作时,采访了我的好朋友晓言。在晓言18岁时,她的妈妈因心脏病突发去世,后来晓言成了一名基督徒。我对晓言的信仰很感兴趣,所以就采访了她。直至今天,我还是很感谢晓言跟我分享了她生命中那么宝贵的经历,那么深的痛苦和之后的平安。

我写完那篇报道后,常常会想起自己的妈妈。我的妈妈也是在18岁时突然失去了她的母亲。那时,39岁的外婆在一个深夜突然去世,留下8个孩子,最小的才刚满月。我很少想过,外婆这样的猝然离世对妈妈意味着什么——我想当然地以为,因为她是我妈妈,她就能够承担一切痛苦。采访晓言时,我能充分感受到她在18岁失去妈妈时是多么震惊、多么痛苦,我开始理解为什么我妈妈常常欣慰地叹息道,她现在再也没有什么遗憾了,因为她最小的孩子,就是我,都已经长大成人,独立了——妈妈不希望她的任何一个孩子经历她当年那样的痛苦!

你看,写报道真的能让人以一种更深的方式彼此相连,你得到的收获很可能是你之前想都没有想到的。

2006年秋,我采访了我回到中国后认识的朋友瑞萍。瑞萍嫁给了一位哥斯达黎加人——他们的爱情故事可真的是现实生活中的浪漫喜剧!他俩都不年轻了,在很多人看来,早都已经过了结婚的最佳年龄,而且他们是在网上认识的——网恋的风险多高啊!再说,中国和哥斯达黎加那时还没有建交,准新郎Marco历经周折才申请到来中国的签证。

令人激动的是,他们的爱情成功了!2006年5月,我有幸参加了他们的婚礼,见证了这一美丽浪漫的时刻,婚礼现场演奏的不是《婚礼进行曲》,而是"Para Ruiping《献给瑞萍》",是新郎Marco献给新娘瑞萍的爱情之歌。原来新郎不仅是电脑专家,还是作曲家呢!当我在婚礼现场听到这美丽动人的音乐,看到新娘走向新郎时,觉得自己就是在看一部最精彩的浪漫爱情片!

在人大校园采访瑞萍是我至今难忘的美好经历。瑞萍是那么诚恳,她告诉我,她也曾经有过令她心碎的故事,和Marco能走到一起,对他们两个人来说,都是上天特别的安排。我感谢瑞萍能如此真实地和我分享她的故事。她的勇气和真诚至今还鼓励着我。瑞萍也很高兴她的故事能被我倾听并记录下来。

他们婚后几个月,中国和哥斯达黎加建交,后来,瑞萍也终于飞到了那个美丽 的国家。

据我所知,Marco和瑞萍一直很幸福,已经生了两个孩子。

瑞萍的故事像童话一样美好,而且真的发生了——这就是非虚构创作的魅力所在。采访这样的朋友是多么幸福的事啊!

我们如何准备采访问题并进行采访

根据你的采访对象,你可能需要准备不同的问题,采用不同的采访方式。你可以在电话上或网上进行采访。如有可能,我鼓励你还是面谈,找一个咖啡馆或公园,一个被采访人和你都觉得舒服安全的地方。如果需要花钱,你要埋单表示谢意。如果你的采访对象可以接受录音采访,你可以录音,如果那样做反而不自然,那你就带上纸和笔,主要是认真地倾听,必要时记笔记,但你一定要记得,倾听和目光交流比记笔记更重要!因为首先你要听进去,而且要听到你心里去。

一般这样的采访需要两个小时左右。

我们应当准备怎样的问题并如何去采访他们呢?有一位学生在参加模特展的时候认识了一位男生,后来听说他常有"一夜情",她很想知道他为什么要这么做。她问这个男生那些女孩的情况,他也说了,她问他是否孤单,他说不孤单。我的学生就茫然了,不知道该如何将采访进行下去。

我们在课上讨论了这个问题。的确,像一夜情和同性恋这样的话题是敏感话题,我们很好奇,很自然就将问题聚焦在我们感兴趣的事情上,而忽略了被采访者是一个全方位的人。还有,尽管对方愿意接受采访,他还是会有防范心理。

所以,我们要问自己:我为什么要做这个采访?我真的关心这位朋友吗?我看他是一个和我自己一样不完美的人,还是一个有不道德问题的怪人?如果我在内心把我的被采访人看成异类,那我就不能去采访他——我有我的局限性,我也要接纳自己。如果扪心自问后,我能真正尊重我的朋友,并真诚地希望听到他的心声,那么,我和被采访人心中就都会有充分的安全感,我们的采访才有可能顺利进行。

如果我是这位学生,我在采访时就会先问一些很可能引向正面答案的问题,帮助我和被采访人建立起一种友好的、正向的关系。既然我们是在学校模特展上认识的,我会首先表示对他的欣赏,这在男生中可不常见。我会问他是如何开始对做模特感兴趣的,做模特感觉如何,这个爱好和他将来的事业是否会有任何联系。

接下来,我可能会过渡到一些有可能导向正面,也有可能导向负面的问题。我会问他小时候最喜欢做的事情是什么,他喜欢什么,不喜欢什么,他对女孩子印象如何,有没有童年的浪漫故事。

然后,我会将采访引导到一夜情上。我会问他一些开放性的问题,比如他是怎么开始的,他对这些女孩子感觉如何,我会让他说他想说的话,不管我们的采访有多艰难,也不管他的答案多么出乎我的意料。

在采访结束时,我会真诚地感谢他,并祝福他。

对以上的采访,我可能会准备以下这些问题:

- 1.我很欣赏你在时装秀上的表演。你是怎么开始对做模特产生兴趣的?
- 2.将来你想做什么工作?和时装模特会有关系吗?
- 3.你小时候最喜欢做的事是什么?那时你最不喜欢的是什么?
- 4.当你是小男孩时,你对小女孩感兴趣吗?经历过童年的浪漫故事吗?
- 5.对你来说,一个完美的爱情故事是怎样的?有没有你很喜欢的爱情片?
- 6.谢谢你对我的信任,愿意接受对"一夜情"这个话题的采访。你可以告诉我, 这是怎样开始的吗?
 - 7.在这件事情上,你对你自己感觉如何?你对那些女孩子感觉如何?
 - 8.你理想的生活是什么样的?你对事业和感情之间的关系是怎样看的?
 - 9.你觉得你生命中最特别的事情是什么?你自己有没有特别想说的话?

我当然不能保证我的问题就一定能在采访中派上用场,但问这些问题的目的是 让我的朋友感受到我真的很尊重他,并且我衷心希望他的人生是最有价值的。

在现实生活中,我的学生怀着一颗真诚的心又进行了第二次采访,感到很满意,也得到了释放——并不是因为她找到了解决她朋友问题的答案,而是因为她学会了以诚意和尊重来面对她的朋友。

我们要再一次回到这个问题:我们为什么要采访人?因为我们想表达我们心里对他人的爱。我们不是在这里判断并分析他们说的到底是真话还是假话,表达的如

何——我们在这里就是用心聆听,和他们一起欢乐,陪他们一起流泪。渐渐地,我们的朋友会越来越敞开心扉,因为他们能感受到我们的爱。

当两个人都能以坦诚的心来看待生活时,会发现真的没有过不去的坎,会发现生活总是有希望的——即便就是身处绝境,倘若有一个朋友愿意在这里全心全意地聆听你,也是会给你带来安慰的。我们的采访目的不是要帮对方解决问题,而是以诚意和尊重让对方感受到生命的尊贵和美善。

结束采访后,趁着记忆还清晰,尽快写下报道的一稿,可以用一个小时左右的 时间,不必在意格式问题。

写完一稿后,可以和你的写作伙伴分享彼此的故事,怀着爱心来读对方的故事,彼此支持。当你作为读者来提建议时,请一定要看到对方故事的亮点,并且要提具体的建议。当你作为作者来聆听读者的回应时,希望你对从不同角度提出的不同意见一定要有开放的心。我相信这样的同伴工作坊一定能让你的修改更有动力!

Shirley的写作过程和修改过程

我的学生Shirley写了一篇关于她姥姥的报道,以下是她的写作过程:

学期的一开始,Linda告诉我们需要采访一个人,写一篇报道,我当时就很激动,因为这可是我第一次做这样的事啊!有一些人的面孔开始在我的脑子里闪现,但那时我并没有想到我姥姥。

在我们真正开始进入采访阶段时,姥姥成了我的首选,我的心告诉我她是我应当更多去了解,并去写的一个人。我实在不能说我有多么爱她,因为我对她知道得太少了。但有无数声音告诉我她是值得我去爱的,所以我决定去采访姥姥。

在我们开始采访前,姥姥问我为啥不去采访我的教授、大城市里的名人和成功 人士,而是选择了她这样一个老太太。我告诉她因为我对她的人生很感兴趣,而且 我很想知道她对过去和将来的真实想法。

在我们的采访中,好几次我都想哭,但我知道如果我让眼泪流出来的话,姥姥就会有更多的眼泪流出来,所以我努力控制自己的情绪,试着开个玩笑,尽量笑着,姥姥也是。

结束采访后,我觉得自己这些年太对不起姥姥了。我小时候对她太冷淡了。我从来没有关心过她的感受。我总是想着我自己。在我们这次采访中,姥姥说起很多伤心的往事和痛苦的回忆,我想这可能会唤起她心中一些更深的伤痛让她更悲伤,我开始有点担心了。但是过了一会儿,我记得老师告诉我们当一个人把痛苦向另一个人倾诉时,痛苦就减轻了,而且另一个人的倾听能医治痛苦——于是我很高兴我能成为姥姥的倾听者,帮助她走出痛苦的阴影。

我们接着再来看Shirley的修改过程:

我觉得我的同伴工作坊特别棒!我们不是把自己的故事写完扔给读者就走了,我们同时也是耐心仔细的读者。当我看到同伴的一稿时,我也意识到自己一稿里的短处。我真不明白以前的老师为什么就没有让我们做这样的工作坊练习呢?我在工

作坊特别开心。当我给同伴写建议时,我觉得自己是一个非常认真负责的老师,又是一个充满爱心的朋友——我非常努力地去理解他们的感受,从字里行间去揣摩他们的心理。当我们三个坐下来,在课堂上讨论故事时,我们一同笑翻了好几次,这说明我们真的是很享受这样的工作坊,也的确是把同伴当成可以信任的好朋友。

写这篇报道让我对姥姥有了更多了解,我开始爱她,也让我对同学更加了解, 可以跟他们更深地沟通。我希望将来能有这样的机会做和真实生活有关的工作。

我的同伴Echo给了我很多帮助,她建议我更多地描述我对姥姥的感情的转变,我觉得这很有必要。Snow找了好几处语言方面的问题,帮我省了不少时间。不过,我觉得他们说了太多的优点,但不足之处说得太少了,我希望下次我们彼此更熟悉之后,不必太拘泥于礼貌,可以更具体地指出问题,对彼此有更直接的帮助。

我读了我同伴的回应,又读了我的一稿,几遍之后,我决定接受他们的建议, 补充一些重要的部分。

我加上了采访前对姥姥的感受:我小时候和她在一起是多么别扭!这可以让读者看到这次采访和这篇报道对我的意义:现在的我,终于看到姥姥是多么的需要我的爱和理解。采访不仅仅是一场谈话,记些笔记,然后写篇文章,而是你和一个你真正感兴趣的人敞开心扉的沟通过程。我和姥姥谈到死、来生、恨和爱,我们谈到生活,怎么过我们的日子。这样的谈话在人的一生中可能都不会有很多次,但每一次都是珍贵的,是可以指引我们前面方向的。

我答应姥姥等我写完报道后,会把故事翻译成中文,并且读给她听,因为她不识字。光是想象那样的场景都能让我又兴奋又紧张!我已经译了一半了,真是特别有意思。当姥姥听到她的小外孙女读姥姥自己的人生故事时,一定非常开心!

上周,我为姥姥买了一套大红的内衣裤。因为妈妈告诉我下一年就是姥姥的本命年了,按传统她要穿红色。当我送给姥姥时,她非常开心,不停地说了好几遍:"谢谢,谢谢你,我的小姑娘!"看到她幸福的脸,我心里感到十分温暖。在我眼里,她不是一个有着悲惨身世的老太太,而是一个天真的小姑娘。我忍不住拥抱了她。

又及: 我改了题目,没人给我提这个建议,但在我自己读了这个故事后,觉得题目应该改成《一只小小鸟》。在我的眼里,我的姥姥是一只能飞得很高很高的小小鸟!

人物报道:《一只小小鸟》

你一定等不及了吧,现在,我们就一起来看《一只小小鸟》。

一只小小鸟

我的姥姥中等个儿,有一点点发福,总是穿着深色的衣服。这么多年来,我每想到她,她那一头银发,那双因干活而有些粗糙的大手,还有她那张总是挂着些许忧愁的脸就会在我的脑际出现。其实以前我对姥姥并不是很了解,因为我从小就是由爷爷奶奶抚养长大的,而且一直住在离姥姥家很远的地方。一年当中,我只是在

过节的时候和爸爸妈妈一起去看望姥姥。直到最近,我才知道她的全名叫做王素 兰;也是在不久前,我才从妈妈嘴里得知姥姥今年72岁了。

小的时候我总觉得姥姥是个很严肃地人,因为我很难从她脸上找到笑容的影子。或许是因为我不常去她家,她每次见到我都对我格外的热情,总让我觉得她把 我当客人,这令我很不自在。说实话,小的时候我觉得跟姥姥很疏远。

在最近这几年里,爷爷奶奶还有姥爷都相继永远地离我而去了,我才渐渐地意识到姥姥在我人生中是个多么重要的角色。所以我经常去看望她,并且想了解更多 关于她还有她生活的往事。

几个星期之前,我给姥姥打了个电话,非常兴奋地告诉她我想采访她并且写篇关于她人生历程的文章。她起初被我的话吓了一跳,并且以"我的人生有啥值得写的啊"为由拒绝了我。但是我没有放弃,不停地劝说她老人家。最后她终于答应了。但是姥姥很严肃地警告我说:"你知道,姥姥我可是个大文盲,你别对我期望太高啊。我要是让你失望了,你个小丫头可不许来找我哭啊!"

就这样,我们商量好接下来的那个星期六我去她家采访她。

在去姥姥家的路上,我心里很高兴,因为我要跟姥姥心贴心地聊天了,这可是 我们彼此人生中的第一次啊!但是与此同时,我心里也不停地在打鼓:她会不会因 为太过紧张害怕而什么都说不出来呢?脑子里想着这些,我迈进了姥姥家的大门。

姥姥早已准备好了我最喜欢吃的饺子,坐在木椅上等我呢!美美地吃下饺子 后,我和姥姥舒舒服服地坐在她的床边,开始聊了起来。

姥姥出生在1935年,在家中的四个孩子中排行老三。生在旧社会,她深深地受了它的影响。她告诉我那个时候,她的父母根本就没有能力挣钱养活一家人,更别提送她去学校念书了。有一阵儿城里办了个扫盲班,但是姥姥因为买不起笔和本便没能去学习读书写字。

姥姥十五岁的时候,她爹妈再也养不起她了,她也就成了包办婚姻的受害者。 更糟糕的是,她嫁的男人比她大六岁,是一个脾气很不好的孤儿——也就是我的姥爷。她一进门成了小媳妇,所有的家务活儿就全落到了她幼小的肩膀上。"我啊,我简直就是个奴隶,"她半开玩笑地说。事实上,她的丈夫远不止是脾气很坏,他还爱喝酒,打老婆。

事实上她的丈夫还是个精神病患者。姥姥说姥爷去世前两年,行为变得极其异常,甚至到了有些危险的地步。他要么疯狂地把屋子里的家具砸坏,要么就毫无原因地辱骂邻居们,甚至有一次还动手打了我二姨,并把她从家里赶了出去。

"哦,他就是在那个时候被送进精神病医院的?"我问道。

"嗯,"姥姥接着说,"我们以去看望亲戚把他骗上了车,然后就直接去了精神病院。医生诊断出他得了狂想症,精神分裂症的一种,他就被留在了医院接受进一步治疗。"

"他怎么会得那种病呢?姥爷年轻的时候难道不是好好的吗?"我继续问。

"哎,他就从来没有正常过。我嫁给他的那天起就知道他有毛病,但我还是跟这个疯老头过了几十年。这就是我的命呀!"她说着,望着自己的手,露出了一丝苦笑。

1976年正是"文化大革命"的末尾,姥爷被判刑20年,因为他不停地给中央政府写信,表达他对毛主席和共产党的不满。另外,他还经常在左邻右舍散播反动言论。直到吃了近三年的牢狱之苦后,姥爷才被释放出狱。

我问姥姥:"姥爷在监狱的那段日子,您和孩子们是怎么挺过来的?"

姥姥紧紧地皱着眉头,沉默了好久才轻轻地说道:"我们是怎么过来的?我们是怎么挺过来的?……"然后她看着我,说:"街坊们都不跟我们说话,所有的邻居和亲戚都装作不认识我们,跟我们保持距离,断绝来往,因为他们不想惹上麻烦。那样的年代,我能理解他们。但是苦了我的孩子们,在学校被人看不起,被大家孤立。我们在大街上都抬不起头来……"

在她告诉我这些之前,我只是知道妈妈一家在"文化大革命"中遇到了一些麻烦,但是我从未想到竟会是这么惨的遭遇。姥姥以颤抖的声音讲完这段苦涩的往事后,又低下了头,眼睛凝视着地板。过了一会儿,她又开口讲起来,似乎她没跟任何人说话,而是在跟自己述说往事。

"你姥爷以前做买卖经常特别晚才回家,每次他回来的时候我都已经睡下了。他才不在乎我累不累,马上叫醒我,让我去做饭。然后他喝醉了,要是在外面受了气,就拿我当出气筒。骂我,打我,身上,头上,脸上,逮着哪就往哪打。直到他七十岁他才不再打我了。哼!不是因为他可怜我,而是他打不动了。他死了,我没为他流一滴眼泪。我还觉得高兴呢。我觉得我终于解脱了,就像是一个从大狱里放出来的犯人。他死后我经常梦见他,全都是噩梦。哎!我就知道,就算是死了,这老头也不会让我活得安宁。"

我问姥姥恨不恨姥爷,她叹了口气,然后说:"哪能不恨他呢?!可这就是我命中注定的呀!我什么也改变不了。恨不恨他又有什么关系呢。这就是命!"我忽然明白,命运是姥姥唯一的信条。她用"命运"来解释她所有的痛苦,她用命运来安慰自己那颗受伤的心。

我在心里悄悄地问自己:如果我是姥姥,我会怎么做呢?我一定会被生活中巨大的压力和痛苦所击垮,或者更糟糕.....我也许早就一死了之了。

是什么力量使得她,一个弱小的女人,一个受伤的妻子,一个无助的母亲,顶住那样的压力并活到了今天呢?难道她就从来没有过自杀的念头么?我迫切地想要知道答案,但是"自杀"一词对像姥姥这样一个保守的人来说实在是太过敏感了。我应该不顾一切地去问个究竟还是打消这个念头呢?我不知道该怎么办,我的思维陷入了僵局,我们的谈话被沉默所包围。

姥姥聪明得很,她居然知道我脑子里在想些什么。她告诉我其实好几个人都曾问过她我正好奇的问题,她的答案是:我怎么会没想过去死呢?而且不止一次呢!

"那时候你姥爷还在狱里,一天夜里孩子们都睡着了。我就想把自己勒死算

了。我拿出一根麻绳,一头绑上一个挺沉的枕头,在另一头系个圈然后套在了我的脖子上。我躺下,把枕头甩到床下。悄悄地等着阎王爷来接我。可是突然间,我的小女儿,也就是你妈妈开始大声哭起来,一边哭一边大声地叫'妈,妈妈!'我一下子就把绳子从身上拿下去,把孩子紧紧地抱在怀里,哇哇地在夜里放声哭了大半天。"她又像刚才那样叹了口气,不同的是,这次叹得更长了。

我傻傻地听着,无言以对。

当时我的脑子里全都是她所描述的那些场景,它们是那么清晰,那么真实:她 在众人面前低着头,不敢看别人的目光;她被丈夫无情地殴打;她在漆黑的夜里放 声地哭泣.....我的嗓子哽咽了,眼泪开始在眼眶里打转。

姥姥一看我要哭了,就笑了起来。她拍了拍我的肩膀,说:"嗨,傻丫头!哭什么呀!那都是过去的事啦!你看姥姥现在不是挺好的么!"

她告诉我她现在过得随心所欲,每天下午都跟几个老伙伴打麻将,而且现在也有时间种她最喜欢的蝴蝶花了。"你舅舅,姨妈,还有你妈妈都经常来看我。还有你呀,你不是来陪我聊天了嘛!我过得多好,一点儿都不孤单……"姥姥神采飞扬地说着,极力地想要向我证明她对现在的生活是多么满意。我看得出来,姥姥所说的一切都是发自肺腑的话,我看见了她对生活的希望和热情。但是当我们都去忙各自的事情,把她一个人留在家里的时候,她就不会觉得孤单吗?我想这只有姥姥本人才知道答案。

"姥姥,您怕死吗?"我试探着问。

"不怕。死还离我远着呢!我的新生活才刚刚开始,我还没享受够呢!"她兴致 勃勃地答道。

然后我问她对来生怎么看。

我说:"要是人会有来世,您下辈子想当什么呀?"

"小鸟!"她想也没想就立刻答道。

"小鸟?为什么要当鸟呢?"我好奇地看着她。

姥姥笑着说:"鸟多好呀!鸟会飞啊,想飞到哪就飞到哪。一扑扇翅膀就飞老远,多好呀!"她接着唱起了台湾歌手赵传那首脍炙人口的歌——《我是一只小小鸟》。

"我是一只小小小小鸟,我想要飞,飞呀飞得高……"一开始姥姥因为害羞,只是轻轻地唱,不知不觉改了歌词。我不由地开始和着她唱,她便放开了嗓子。我们祖孙俩大声地唱了起来。唱到结尾的时候,我们都哈哈地笑了。

到了下午我离开姥姥家的时候,她还是像往常一样把我送出门并陪我走上一段路,我好几次跟她说别送了回去吧,她都不停下脚步,硬是坚持再送送我。最后我停下来,转过身看着她。我跟姥姥说保证过几天还会来看她。她这才点点头,停下了脚步,跟我挥手再见。"天冷了,多穿衣服。照顾好自己啊!"她冲我喊。我点点头,然后我们就都转身向相反的方向走去。

转身的那一瞬间,我又好想哭。她小小的背影在那宽广却又空旷的大街上告诉了我她其实是多么的孤单,她是多么的需要有人陪伴,她是多么需要我。我想跑回去,紧紧地抱住她,告诉姥姥她是我心中最勇敢最伟大的女人,告诉她我会陪伴她,跟她一起去面对生活中所有的困难和挑战。但是,我知道,那样做会使我们这两个内向的人都感到尴尬……

曾有人说人生是一场战争。在我心中,我的姥姥不仅是人生的胜利者,还是个 大英雄。

在2007年5月的作品朗读会上,Shirley哭了,我也流泪了,很多在场的观众都被故事深深地感动了。每次我读这篇报道,都会落泪。姥姥是一个真正的英雄!她的故事对我们每个人都是一个极大的激励——生活可以那样暗无天日,但是她最终依然是那只高高飞翔的小小鸟!

Shirley在终稿中对一稿做了一些改动,使整个故事更加生动流畅,在整体上,她保留了一稿的框架。这和Martin回忆录的终稿很不一样。和回忆录相比,报道更加客观一些。回忆录的作者常常陷在自己痛苦的回忆中整理不出头绪,而报道的作者却往往能旁观者清。报道其实是采访人和被采访人共同创作出来的,从这个角度来说,的确是两人智慧胜一人。

但是,这并不是说采访人、写报道就很容易了。其实,Shirley从学期一开始就在考虑这件事,而且她是一位非常敏感和善解人意的作者,这些都是她能写好这篇报道的因素。因为Shirley对姥姥有着真实的爱,所以这篇报道读起来非常自然且有感染力——哪里概述,哪里具体引用姥姥说的话,哪里停顿、反思——这些表面上看起来都用到了写作的技巧,但是我认为,Shirley之所以能表达得这么好的关键是因为她对姥姥的爱,是这份爱让她知道姥姥的故事在哪里是最有分量的,是需要我们停下来深思的,而绝对不是套用了写作理论上的条条框框。另外,《一只小小鸟》的题目也表达了作者从心灵深处对姥姥最美好的祝愿,非常适合这个故事。

根据你的被采访人的不同情况,你的报道也会有不同的风格。在Shirley的这篇报道里,她的姥姥走过了72年的艰难的人生道路,终于获得了心里的平安,清楚地知道了她想要什么。如果你采访的是一个年轻人,他很有可能还在寻找人生,还不清楚,那么,你的工作就是诚实地描述这种困惑,这也同样是有价值的。

请永远保持一颗开放的心。当你在写一个人的时候,你是在写一个充满神秘的故事。千万不要以为你能够理解被采访人的一切,你看到的永远都只是一部分。这也会让我们清楚自己的有限,更加尊重并爱护身边的人。

事件报道:《地震之后》

作为作者,我们不仅对人感兴趣,也会对我们生活的这个世界感兴趣。

近年来,中国发生了好几次大型的自然灾害,我们在电视上看到令人心碎的场面,看到战士们奋勇抢救生命,听到生命出现奇迹的故事。我们举国为在灾难中丧生的同胞默哀。

那么,作为作者,我们能做什么?请看我的学生媛媛在2008年6月写的《地震

地震之后

2008年5月12号,下午2:28分,一场8级地震袭击了四川省,一次30年来最大的地震。

2008年5月12号,下午2:28分,我在上英国文学课,刁老师正在深入分析英国作家奥斯卡·王尔德的作品,同学们都在全神贯注地听。

2008年5月12号,下午2:28分,我的手机响了。是我的妈妈。我随手就关掉了, 根本没想到这是通讯隔断之前她能打出的最后一个电话。

下午2:38分,我的同学石川发来短信,"成都地震了"——我盯着手机屏幕,又看了一遍短信——地震?她真的是在说地震吗?

下午2:50分,我冲出了教室,拨通了我爸爸妈妈的手机号码,拨了一遍又一遍,没有信号。"他们一定不会有事的。他们一定不会有事的。"我不停地告诉自己。

下午3:27分,爸爸从他的办公室给我打来电话,说妈妈和外婆正往他工厂里去,大家都很安全。我终于坐到了地板上,出了一口长气。

5月12号午夜,我无法入睡,在黑暗中躺着,静静地等着成都的消息。所有和 汶川及其附近地区的联系都被切断了。

5月13号凌晨1:23分,我在半清醒状态中接到了妈妈的电话。他们还在广场上, 好在都安全。

5月13号早上7点,我生命中最长的一夜终于熬过去了,但是我知道,对很多人来说,噩梦才刚刚开始。成千上万的人在地震中丧生了,受伤了,失踪了。

地震以来这12天20小时56分,我一直密切关注着灾情。每次我听到死亡人数的增加,我的心就疼痛;每次我看到废墟,看到人们在那儿绝望地寻找着家人的时候,我的眼泪都会落下来;每次我看到埋在水泥下的尸体时,我就埋怨上帝:"如果是你赐予了我们这样一块丰饶之地,为什么你要毁灭它?"

我从来没有这样强烈地感觉到:我必须做点什么。很多人和我有同感。在这些日子里,我看到了那么多感人的场景,听到了那么多真诚的话,感受到了无数颗善良的心灵。人们都在竭尽全力地帮助受难者。

5月15号晚10:11分,我接到了好朋友Ray打来的电话,他在澳洲上学期间休假回国,现在正在成都一家做电子产品的公司短期工作。

"昨天我去了汶川。"他的声音疲惫不堪,但这却是我听到的最令人激动的消息。我一下子从椅子上跳起来,马上决定把他的经历写下来,作为地震之后的一个真实记录——既是为地震中受难者的哀悼,也是献给志愿者的一份礼物。他同意了。几秒钟的准备之后,我就迫不及待地开始了采访。

"你是怎么去那儿的?"

"哦,我开车去的。"他平静地说道,"昨天,我在办公室,在网上看地震的最新消息。当我看到最新的照片和消息时,突然有了一个想法,'为什么不去那儿做点实事呢?'所以我马上就叫了两个朋友,买了两千元的食物和别的救灾物资,昨晚八点就开车去了绵竹。那时候我们不知道我们还能去汶川。但是后来我们在绵竹遇到了一个私人车队,他们正在往汶川运送物资,所以我们就在午夜一起出发了。本来一个小时的车程我们开了将近三小时,后来还是在汶川附近的一个小镇停了下来。路已经封了,所以我们把车停在大坝上,决定走到汶川。我们走了几公里,然后又坐船坐了一小时,然后又走了几公里。因为昨天下过雨,路特别难走,我们的时间就花得更长些。最后走到的时候,已经是早上五点了。"他说完了,声音里还带着一丝疲惫。

"情况怎么样?"我有点犹豫地问道,不太确定他或者我是否真的能承受可怕的 灾难之后亲眼目睹的那些痛苦场面。

"情况……情况很糟糕。我只能这么说。比我想的还要糟糕得多。"他的声音有一些发抖,好像他还在现场。我在犹豫,我们的采访还要进行下去吗?但只是过了几秒钟,他又说话了,我听到他深深地吸了一口气,好像在竭力地控制着他的思想和感情:"我们越往汶川走,情况就越糟糕。路越来越挤,越来越多的人从灾区涌出来,聚在临时搭建的简易棚屋里。有一些卡车被山上滚下来的岩石砸坏了。道路都是支离破碎的。最后我们停下来,都下了车。走出车门的一刹那,我完全呆住了。一开始我以为这趟旅途会是非常有价值、有意义的,在别人那么软弱绝望时能帮助他们是快乐的。但是,在走出车门的一刹那,所有这些乐观的感觉全部消失了。悲伤、恐惧、困惑、同情,没有语言能确切描述我那时候的感觉。当我听到令人心碎的哭喊,看到绝望的脸和令人恐怖的废墟时,我的眼泪忍不住流了下来。我们很多人都哭了。没有一个声音会让你这样受伤,没有一个场景会这样震撼你的灵魂。"他的声音越来越弱,好像陷入了自己的回忆。

然后他继续说下去:"完全混乱了。蒙着白布的尸体就随意地放在路边。到处都是人。有些人在死去的家人身边哭;有些人躺在简易棚里接受治疗;有些人在寻找失踪的家人。战士们迅速地搬运着救灾物资,分发给人们。很多人在收集大桶的水,准备送去汶川。整个地方的味道难闻极了。没有简易厕所,卫生条件特别差。又加上前一天下过雨,这个地方看上去就更不堪入目了。一开始我尽量屏住呼吸,可是后来,我不得不用外套的袖子捂住鼻子和嘴,因为我还要去给人们分发食品。但是后来,当我想到这些人明天、后天、下个星期,甚至下个月都还得待在这个地方的时候,我把我的袖子放下了。"

他突然沉默了。我可以想象那些难闻的气味、撕人心肺的哭喊和无助的脸,但我不能想象这些场景是如何在捶打着他的心。

"其实,对我来说这是好的。"他继续说道,语气有了一丝变化,更坚定,更凝重了。

"好?你是说好?"我震惊了,也被他的话搞糊涂了。

"是的。至少,你还能感觉到人们的生命和那片土地的活力。你还能看到他们

活着。但是在汶川,什么也没有,只有死亡。整个城市在废墟中,是灰暗的。很难 想象这些死寂的废墟在两天之前还是一个繁荣的、充满活力的城市。我在路上走的 时候,两边都是废墟和简易棚,有些挖掘机轰鸣着把建筑物残骸里面的剩余物挖掘 出来,有些营救队还在找幸存者,照顾抢救出来的人。在灰蒙蒙的天空下,城市如 此安静,偶尔可以听到几声微弱的哭声,但是和我们去的第一个充满混乱和噪音的 地方相比,这里真是太静了。这种令人恐怖的寂静让我感觉像死了一样,让我们每 个人都在那里痛苦。但是谁也没有说话,我们就是默默地在那儿分发我们带去的东 西。食物之前早就发完了,我们带去那儿的只剩下水。我走进一个简易棚里,给那 儿的人们一瓶一瓶地发水。他们看上去都很焦虑很茫然,似乎还是不能相信这一切 都是真的——现在的砖头和泥土就是他们以前的家。一个小孩在垫子上玩,她的妈 妈坐在后面,脸上还挂着泪痕。她不停地央求身边的人帮忙找找她失踪的丈夫。小 孩子不知道爸爸失踪了,还在拽妈妈的衣服,让妈妈和自己一起玩。在简易棚的另 一边,我注意到有一位老太太躺在地上,身下只有一床薄薄的毯子,她的头发是灰 色的,凌晨的天气还是有点冷的,但她只穿了一件薄薄的衬衫和一条深色的裤子, 光着脚躺在那里,一动不动。她跟别人不一样,总是朝着棚外看,盯着她面前的大 楼的废墟。我很困惑,问护士这是怎么回事。护士说,老太太凝视的这片废墟的底 下,埋着她的两个儿子。自从老太太被救出来之后,两天了,她就一直躺在那里, 不哭,不说,也不动。她一定是太悲痛了,这是她能哀悼她孩子的唯一方式。我跪 在她身边,递给她一瓶水,她慢慢地伸出了手来接。她是那么虚弱,手都在发抖。 当她终于拿到水时,她看着我的眼睛,嘶哑地说了声谢谢你。她太憔悴了。从她疲 惫的眼睛里,我看出她没有太多的睡眠,我能想象她一直躺在这里,日日夜夜盼着 儿子出来,只要一有动静,她马上会坐起来,仔细地查看。当她知道不是她儿子 时,她会再躺下,继续等待。我想说点什么来安慰她或者鼓励她,但是我什么也没 说,在这样的时刻,说什么都是苍白无力的。我默默地离开了。"

我们都陷入了沉默。他的话在我脑子里不断重复——荒凉的废墟,老太太虚弱 孤单的身影,还有人们空洞迷茫的眼神。

几秒钟之后,他继续说道:"今天早上大约十一点,我们回来了。在回来的路上,谁也没说话。我们直接就开回来了。没有语言能表达我们当时的感受。回到家里,我无法入睡。所有的废墟、哭喊和一张张脸都已经刻在了我的脑海中。我一闭上眼睛,他们就在我眼前浮现,那么真实,活生生的,令人窒息。所以我给你打了电话。"他长出了一口气,好像重担终于从肩上脱落了一样。"现在我感觉好多了。我可以去睡觉了。"

"谢谢你跟我分享这一切。"我在电话这头微笑了。

"我们是好朋友,对吧?"他也笑了。但是突然,他的语气又变了,有点严肃起来:"我和你分享,因为不是每个人都值得我和他们分享。这次旅途中我实在看到了很多,听到了很多,也学到了很多。当我们看到同样的灾情时,人们的反应很不一样。有些人笑话那个老头说,唐山大地震和这次地震都躲过了,但是上一次死了爹,这一次死了儿子。有些人认为地震跟他们无关,完全把这件事置之于他们的生活之外。有些人趁机谋利,从别人那里抢东西或偷东西。有些人觉得自己比别人更

重要,应该优先得到照顾。有些人牺牲自己去救别人。对其中一些人,我真的很愤怒,虽然我自己也不是那种舍身救人的英雄。但是这场灾难教会了我一样东西,那就是学会珍惜,珍惜你的家庭,你的朋友,你现在拥有的一切。这一切可能随时都会从你身边消失。所以,要慷慨,要感恩。不要把任何事看成是理所应当的。"

5月15号午夜,我们结束了谈话。当我关上电话时,我坐在黑暗里,又想起他说的话。在可怕灾难的表面下到底隐藏着什么?是一次毁灭还是一次机会?生活总是美好的,但我们却常常忽略生活的美,盲目地走自己的路。有些时候我们需要一些事情提醒我们。这次地震给了我们一个最好的机会停下来思考。

5月16号晚10点,当我放飞孔明灯时,我愿天下人都平安幸福。

我还记得,在2008年春季那个学期,我们刚刚开始准备写报道,汶川大地震发生了,我们都非常悲哀,教室里非常安静。我的学生们觉得他们再也没有心情去采访任何人了,特别是从四川来的学生,于是我问了他们一个问题:

"除了战士、医生和护士,谁是第一时间赶到灾区的?"

记者。他们说。

"那你们为什么不能做那样的记者呢?"

媛媛勇敢地接受了这个挑战,而且成功了。当她在课上朗读一稿时,她的故事抓住了每个人的心:每一分钟都是重要的!后来她的终稿没有大的改动。因为故事本身的主题是如此集中,所有强烈的感情都得到了充分、自然的表达,而媛媛从恐惧、痛苦走到平安、感恩的情感变化也是那么真实、深刻。

我相信你一定读过其他关于汶川大地震的报道。对我来说,媛媛的这篇报道是最特别的。因为我认识并了解媛媛,她是一位富有才华和激情的作者,她采访的又是一位她所信任的好朋友,他们俩都对灾区有着那样深切的爱心——所有这一切,使得这一篇报道在我的心目中有了特别重的分量。

现在,你可以做一名独特的记者,告诉我们一个只有你才能告诉我们的故事。 我们很多人都曾梦想过成为一名记者,是不是?也许你通过采访朋友和写报道,真 的爱上了这一行呢!

第八章 想象力写作

本章指南

我们还能想象吗?

题目一:如果我能拥有完美的一天

题目二:我最喜欢扮演的角色

题目三:一百年之后

题目四:我想写信告诉你

我们还能想象吗?

在我们不识字的时候,也许我们的父母会在临睡之前给我们讲个故事。我们上小学后,可以自己读《一千零一夜》、《格林童话》、各种民间传说,然后是科幻小说、武侠小说,不亦乐乎。那时候的我们,还可以常常沉浸在想象的王国里。

但是,随着我们日渐长大,高考的压力、工作的压力、生活的压力接踵而至, 我们似乎再也没有了想象力,我们陷入了一个所谓"真实的世界"里,日复一日,年 复一年,压力不断,但是真实的欢笑和幸福却越来越少。

我们出了什么问题?我们努力想把日子过好,不去"空想",我们这么拼命,为 什么还不幸福?

也许我们应当给自己留出想象的空间。

你有没有想过你可以给自己放十分钟的"黄金假期"?在这十分钟的黄金假期 里,你可以有绝对的自由和快乐,无论是在校园、在公园、在海边,是在一个真实 的环境里还是在一个你想象出来的环境里。你想试试吗?

找一个你喜欢的地方,尽量什么也不要带,除了回家的钥匙。把一切烦恼都抛在脑后。如果你正面临毕业,担心找不到好工作,那就想象你已经找到了最好的工作,正在享受成功的喜悦;如果你担心将来碰不到一位合适的爱人,那就想象你已经遇见了这样一位爱人,你的爱人希望你尽情享受这十分钟的美好假期,还等着你来分享呢;如果你为以前情感上的挫折而痛苦,那就想象有一天,每个人都会看到你的心灵有多么美好,以往所有的眼泪都会成为最终的祝福——总之,无论是过去的、现在的、将来的事,都不能让你忧愁。

走在路上,放松你的肩膀,有意识地放慢脚步,体会你的呼吸,看看树,看看草,就像你第一次看到它们一样,如果看到小鸟仿佛要跟你说话的样子,你可以打个招呼。如果在路上想到任何人,只去回忆你们在一起的美好时光;如果想到任何伤痛时光,就想象这样的伤痛会得到医治,你会变得更加成熟美好——总之,这十分钟是完完全全为了给你带来益处,让你的身体和心灵能完全放松、欢畅。

然后回来,坐到桌前,感觉是不是不一样了?有什么东西被改变了?重担似乎

有所卸下,我们开始感觉到些许自由,甚至欢乐。

原来我还可以有十分钟的自由!

题目一:如果我能拥有完美的一天

在《相约星期二》里,快要去世的莫里和他的学生米奇分享了他想象中完美的一天:在林中散步,然后游泳,吃面条,和可爱的舞伴们跳舞,跳累了,最后,美美地睡上一觉。这些事情都很简单、很真实,却感动得我们落泪——因为生命的实质就是如此简单而又美好!

如果你能拥有完美的一天,这一天会是怎样的?也许你在现实生活中一直盼着这一天的到来,也许这完全就是你的幻想。让你的心带上你去自由遨游吧!

如果你愿意,可以写一首诗,不用担心是否押韵,只要有愿意写诗的心就行。你可以给自己一小时来写。

写完之后,让我们一起看看我的学生雯雯写的故事——《如果我能拥有完美的一天》。

如果我能拥有完美的一天

我总觉得感恩之心是每个人都应该有的美德。只要你有感恩的心,生活就不会那么难,就会更幸福,更平安。每天我都会对上帝说一声谢谢你,因为我还活着。但是,在我心灵深处,有一个伤痕却总是难以愈合,那就是我的爷爷突然去世留下的伤痕。

爷爷在2002年11月20号因心脏病去世了。他走得那么突然,没有人在他身边,他死在街上。当我听说他去世的消息时,我震惊了,我实在不能相信他已经死了。 我相信我能把他唤醒,因为我是他最钟爱的小孙女。但是,我知道那只是一个梦。

如果我能拥有完美的一天,我只想对上帝说:"请把我的爷爷还给我。"

我会很早起来,尽快洗脸刷牙。爷爷7点钟就要出去晨练,所以我必须在6:30之前到他家。我会把前一天为他做的馒头给他带上。爷爷是山东人,爱吃馒头。到爷爷家里后,我会把早餐递给爷爷,然后看着他吃。确切地说,在爷爷吃早饭的时候,我会目不转睛地注视着爷爷,我想记住他的脸,我想记住他皮肤的颜色,我想记住他的眼睛、他的鼻子、他的嘴巴和他脸上的每一根线条。他看到馒头一定会开心地笑起来。不管我送什么礼物给他,他都是心满意足、喜笑颜开的。

吃完后,爷爷会出去晨练。我会目送他,一直看着到他的背影消失为止。我想记住他的背影。他出去后,我会帮他收拾房间,给他洗衣服。他总是不让我做那些累人的活,所以我会悄悄地干,不让他知道。他总是会在8点回来,所以我必须在8点前结束打扫卫生和洗衣服的工作,然后我就去大院里等他。太阳在空中照耀,小鸟在歌唱,温暖而宜人的一天。多么完美的一天!我是多么幸福而又幸运的小孙女!

爷爷喜欢读书,讲故事。他总是想跟我讲他妈妈的故事和他在战乱年代里看到

的那些故事,但是我总是觉得很烦,不能集中注意力来听他的故事。如果我有完美的一天,他从晨练回来后,我会坐在他身边,听他讲他的故事。我还会给他剥一些水果,是我给他买的水果。我以前从来没有给爷爷买过水果,但是在这一天,我要给爷爷剥一个桔子,也要给自己剥一个桔子。我小的时候特别爱吃桔子。在爷爷的心目中,我总是那个抓着一只桔子的小姑娘,笑得那么开心。我还要给我们俩剥几根香蕉。爷爷常常给我买香蕉,因为他觉得这对我身体好。尽管我不喜欢吃香蕉,可是,今天我要和爷爷一起吃。

时间过得真快。10点钟了。我们要做午饭了,我们要一起做。吃什么呢?当然是饺子!这是我们俩最喜欢吃的。爷爷和面,我弄饺子馅。我们要在厨房里包饺子,在那里,我们有过那么多美好的回忆。爷爷总是喜欢给我包饺子,然后看着我吃,如果我吃得多,他就会很高兴。但是今天,我们要一起包饺子,吃饺子,互相看着,聊着天。这是天底下最好吃的饺子!

午饭之后他会睡个午觉。我会为他铺好床,看着他睡下,睡着,看着他睡。我希望他能睡一个很香甜的午觉。他总是在听收音机的时候,不知不觉地就在椅子里睡着了,醒过来的时候,他总是头痛或者背痛。但是今天,我可以看着他在我铺好的床上睡着。我是多么幸福啊!

他总是会在下午1点醒过来。那时候我会为他准备好毛巾和水让他洗脸。午觉睡醒后,他喜欢读报纸。我就给他买好当天的报纸和他一起读。他常常告诉我要博览群书。看,爷爷,我正在读报呢!读完报纸后,我会给爷爷读一篇作文,是一篇我写的作文,一篇老师和同学都夸奖的作文。上小学和中学时,我的作文总是被老师表扬,爷爷很自豪,因为他的小孙女是这样地有天分!

然后我们做什么呢?走路,沿着街道,小河,走遍我们小镇的每一个角落。他是一个精力充沛的老人,走路是他最喜欢的活动。我真不明白他为什么这么喜欢走路。他走路的时候会把回家的事都给忘了。他甚至死在了路上。所以,尽管我讨厌走路,只要爷爷高兴,我就要跟着他走。我要用我打工挣的钱给他买他喜欢的东西,我要告诉爷爷,我现在能挣钱了。我知道他并不关心钱,但是他关心我,他希望看着我长大成人,独立生活。我们会在外面吃晚饭,会在一个餐馆里吃面条。几年前我请爷爷在这家餐馆吃过面条,奶奶后来告诉我说爷爷那晚高兴得一晚上都没睡着。所以,今天,我们要再来这里,一起吃面条。

我们可不能回来晚了,因为爷爷喜欢看电视。他喜欢看我们的地方戏。这是老辈人喜欢、年轻人讨厌的东西。但是今天,只要爷爷高兴,我要坐在他身边和他一起看电视,和他一起欢乐。

爷爷睡觉睡得早,他总说早睡早起身体好。小时候我听爷爷这么说,总觉得爷爷是最聪明的人,当然现在我知道这是流传已久的谚语了。我会给爷爷准备水和毛巾,也会给自己准备好。我是个夜猫子,但是今天,我要和爷爷一起睡下,我会躺在他身边,把我的右手放在他的胸膛上,来感觉他的心跳。我小时候常常和爷爷一起睡,但是长大了就没有睡在一起过了。爷爷和一个已经长成年轻姑娘的孙女怎么能睡在一张床上呢?但是今天,谁还在乎这个呢?他是我的爷爷,我最亲爱的爷

爷,我是他的孙女,他最钟爱的孙女。我们属于彼此,谁也不能把我们分开。我们会说一会儿话,直到他睡着为止。但是我,整个晚上都不会睡着。我会一直醒着,回忆着这一天,在心中默念我说了多少遍的"爷爷,我爱你。"——在这一天的每一个小时、每一分钟、每一秒钟,我都在默默地说:"爷爷,我爱你。"

雯雯的故事是在我们期中考试的课堂上写的,如此深情、质朴,一气呵成,让 我们感受到她对爷爷最真挚最纯洁的爱。在这一天里,从早到晚,每一个钟点的每 一个安排都是那么自然、那么美好,实在是太完美了,尤其是最后的彻夜无眠和心 中默念。我相信,雯雯的心一定得到了极大的安慰。

雯雯的故事让我看到真正的爱是完全放下自己的喜好,和爷爷一起做爷爷喜欢做的事,真正的爱是全心全意地去服务爷爷,全神贯注地欣赏爷爷的每一个细节, 在心里深深地记住爷爷。这是我从雯雯身上学习到的最宝贵的功课。

亲爱的朋友,假如你能拥有完美的一天,那这一天是怎样的呢?也许是你从小就憧憬的婚礼那一天;也许是你成为父母,给孩子讲童话故事的那一天;也许是你在树林里和小鸟自由交流的日子;也许是你可以痛痛快快地大哭的一天;也许是你和勇敢的朋友们一起去探险的日子……

无论这一天是怎样的,这都是你心里一个深深的愿望,在你的写作中,这个愿望得到了满足。我真诚地希望这完美的一天能医治你心里的伤痕,让你更加坚强, 更加智慧。

题目二:我最喜欢扮演的角色

在想象力写作里,我们唯一需要做的就是放飞我们的想象力。我们不需要事先设计情节和人物,这些有也好,没有也好——我们只要飞到那个我们的心愿意飞去的地方,一个远离现实生活的地方。

令人惊讶的是,往往在那样的地方,我们发现了更多关于我们自己的真理。

这是真的吗?我仿佛看见你怀疑的眼神。想象力写作真有这么大的力量吗?那 毕竟只是想象而已。

我相信,你在写"完美的一天"的时候,已经体会到想象力写作的神奇。当然那只是一天。我们的人生很漫长,本来充满了祝福,但是我们常常看不到祝福,看不到我们人生的全景。我们常常陷在眼下的某个尴尬局面当中,看不到出路:可能是抑郁症;可能是工作没有意义;可能是体重失控;可能是找不到心上人;可能你马上就要大学毕业了,可是对自己要干什么还是一片茫然——虽然我已经过了这个年龄,但是我在30岁之后遇到的挑战更多。40岁之后,甚至90岁之后(如果我们有幸活到那样的岁数),我们会发现,只要活着就不容易,就有挑战。

我相信,每一个挑战都会让我们更深地认识自己,看到自己人生的真相,拥抱 真正的美和真理。

让我们想象一下:在一生之中,我最喜欢扮演的角色是什么?

5年后,10年后,20年后,甚至更多年之后,你可能为人父母,你可能做了一

名老师,一名作者,一位公务员,一位外交官,一位律师,一位企业家,你可能到了做祖父母的年龄,却发现了很多意想不到的事,开辟了一个全新的领域。

或者,如果你愿意回到从前,你想回到哪个年龄,哪个地方?也许你想回到高中阶段,但那将是一个让你快乐成长的阶段,你将充分体会到少年时的向上和美好,而不再是高考的巨大压力;也许你想回到幼儿园阶段,你那样的小,却有一颗那样敏感的心。

你可以在时光的隧道里自由穿梭,选择你最喜欢的时间和地点,和你最喜欢扮演的角色。

你可以想象那样的生活并且将其写下来。我希望你在写的时候能够发现你真心 喜欢的东西。

你可以给自己一小时来写。

题目三:一百年之后

让我们把以上的想象延伸到一百年之后——感觉是不是有些不一样了?很少有人能活过100岁,活到120岁以上更是奇迹。所以,客观地说,一百年之后,我们当中的绝大部分人已经离开了这个世界,如果是这样,还会有人记得我们吗?我们曾经的奋斗是否留下任何意义?

以"一百年之后"为开头,自由自在地写,你可能会想写一篇哲学思辨的散文, 也可能会写一个生动的故事。让你的想象力带你去到那遥远的地方!

写作时间:一个半小时。

写完之后,我们一起来看我的学生Alexis在2007年1月写的《幽灵,2107》。

幽灵,2107

一百年之后。

2107年。

在一个初冬的清晨,我睁开眼睛,发现自己置身于西湖边的一张长椅上。

这个早晨之于杭州,再平常不过。穿过柳树稀疏的枝条,微温的阳光洒在我身上。空气凉爽清新,在眼睑上留下湿润的抚慰。一切都与我住在这里时别无二致——唯一不同的是,那时的我,还是人类。

对。现在的我已经不再属于人类。你可以称我为鬼魂或者游魂,我无所谓。

作为幽灵的我(我比较喜欢这个称呼),已经在这座城市游荡了二十多年—— 正好与一百年前的自己是一样的年纪。

还是人类的"我"一百年前在这里做什么呢?啊,想起来了,她早上六点去上学时,西湖还被朝露和雾气锁着;她骑着自行车,心无旁骛地直奔目的地——吴山脚下的学校。那里是她的战场,她全力战斗的地方。有一天她会离开这里,到一个全新的地方过一种全新的生活。

愚蠢的女孩啊,从来不知如何享受生活的乐趣,我对自己说,就好像我在怜悯 另外一个人。

不如去做她多年前做过的事,去看看多年后有了什么改变?这个想法浮现在我的脑海里。

嗯,听起来不错。

于是我立即行动。

我开始飞行,更确切地说,是在空中漂浮滑行。没有人看得见我,每个人都在 忙自己的事。当然,飞行对一个幽灵来说是再简单不过的事;不需要躲避骑车和步 行的人,甚至不必去注意那些柳树。是的,记得一百年之前,睡意蒙眬的我曾在骑 车时撞到了其中一棵,结果结结实实地摔了下来,胳膊受了很重的伤。

伴着清爽的晨风我来到了一百年之前我奋斗过的地方。我的战场,我知道它还在那里,但它还是原来的样子吗?通体铁灰色的建筑群沉默地矗立在阳光下,冷酷而无情。那些粉红色带白边的房子呢?曾经那么像一个对众生甜美微笑的少女,既不高大也不冷酷的房子呢?

一切都变了,而在这个工业受到疯狂崇拜的时代,这一点也不新鲜,然而我还是怀念我的战场,尽管朴素,却更为亲切。

变了就变了吧。我一边咕哝着一边踏进学校的大门。学生们走着、谈论着,正如我多年前那样。我靠近他们其中的一个,听他在说些什么。这算是在偷听吗?也 许吧。不过我不在乎,而且我敢说他也不会在乎。

"这个星期会有一个展览,展示我们学校过去所有优秀毕业生的简介、照片和 其他的一些东西。"他说。

"所谓的'优秀'有标准吗?"另一个男孩问,"我认为我们学校没有什么优秀毕业生,哈哈。"

"我同意。没有国家主席,没有高官,没有明星,没有诗人,没有……"第一个 说话的男孩点着头。

"哦,得了,又不是来真的。你知道,就是搞搞形式主义。"另一个男孩笑嘻嘻地说。

"不管怎么说,我还是得去帮忙布置展览。"第一个男孩耸耸肩。

"回见,摩西。"他走开了。

于是这个名叫摩西的男孩和他的朋友道了别,慢慢踱步到展览室。成堆的箱子放在那里,还有上千卷名册,上面有很多陌生人的名字及他们的照片。我就站在他身边,猜想那些堆放在墙边的名册中是不是也有我的名字,下面还注着"2004届优秀毕业生"或是别的什么称号。摩西和另外一些学生开始给这些名册分类。我坐在那里看着,等着我的照片出现,等着我的名字被大声地念出来。

"我的名字被大声念出来?"这句话真熟悉……让我想想我何时何地听过这句

话……想起来了, 当老师在班里表扬考试得了高分的学生时,我希望"我的名字被大声念出来";当老板在会议上宣读"明星员工"的名单时,我希望"我的名字被大声念出来";其他我希望别人注意我、记住我的时候,我希望"我的名字被大声念出来"。一百年之后的今天,作为一个透明的幽灵坐在这里的时候,当不再有人会以羡慕的眼光看我的时候,为什么我仍然希望"我的名字被大声地念出来"?听起来很荒唐,不是么?

是的,十分荒唐,而且荒唐得悲哀。

我开始回顾我人生的目标。事业有成?发家致富?出版自己的作品?是的,这些都是。但这些都指向同一个目的:让更多的人知道我。我从一开始就清楚这一点。已经不记得从何时开始有这种欲望。是从幼儿园的老师将一朵小红花别在我身上以示奖励的时候开始?还是高中时我在考试中独占鳌头,校长将赞扬的目光投向我的时候开始?

"毕南怡。"有人在读我的名字。

但既不是"念出来",也并不"大声"。

声音平淡,波澜不惊,如同上司在读他下属的名字。

我看到摩西从一份旧档案上捡起一张纸,上面有我的照片。

"她是谁啊?"

"她做过什么?"

不同的声音在房间里响起,也在我的心里低语着。

"她在2004年的高考中获得了这所学校的第一名。"摩西读着我的简介。

"噢,又是个'第一'。"有人耸耸肩,耸掉了我先前的全部希望。

"所有这些都是白日梦。"我对自己说。

这不仅仅是白日梦,而且是妄想。

我对一百年后的他人已经没有更多的影响了。他们甚至不肯将羡慕的眼光投向 我的简介。如果我的目的不过是吸引他人的注意,那么我辛苦工作又有什么意义? 多年之后我们将被遗忘,至多只不过是引起些微的注意。

仅此而已。

事实上,我只是一个幽灵。

我突然记起那个女孩,她骑车骑得太快,结果撞到了路边的柳树,还有她挑灯 夜战准备考试的许多个夜晚,还有她看到优异成绩时脸上的微笑。

仅此而已。

对一个幽灵来说毫无价值。

然而这还不是结局,因为我并不生活在一百年之后。我意识到了这些,于一百

年之前,此时此地,2007。

会改变的,我知道,并深信不疑。

多么精彩的故事!我听到了那个敏感的天才女生的声音——她是那个会飞的幽灵,幽默、悲伤、智慧的幽灵。我和她一起飞到了一百年之后。我和她一样开始想这个问题:一百年之后什么是我真正的价值?别人的评价真的那么重要吗?什么是我真正在意的?

你呢,亲爱的朋友?一百年之后,如果你能在空中自由飞翔,你想看到什么?

我希望,不论这篇文章的作者Alexis现在在哪里,她的生活是令2107年那个浩荡的幽灵深感自豪的,我希望她有时间停下来欣赏身边的美,我希望她骑车或开车时一定要照顾好自己,我希望她清楚地知道她的价值远远胜过考试第一名,我希望她自由地呼吸着,成长着,写着她喜欢写的东西,过着她喜欢的日子。

我记得Alexis在学期初给我写的第一封信中提到"……长期的过度谨慎已经使我们的翅膀僵硬,我们想象力的呼吸窒息了,最悲惨的是,我们甚至都不想飞了! ……"

但是现在,她在自由飞翔,来去自由,她已经变成了一个会飞的幽灵,并且带着我们的心让我们跟她一起飞——好开心啊!

Alexis的写作梦在创意写作课上终于成为了现实,从写回忆录到报道,她卸去了以前很多的重担,重新成为了那个诚实无伪的孩子,开始关注身边的世界和每一个寻求梦想的人,于是,在想象力写作中,她开始尽情飞翔,尽情歌唱!

题目四:我想写信告诉你

写了"一百年之后",我相信我们对自己有了更清晰的洞见,知道了我们的心灵 真正渴望的是什么。

当然,就如Alexis所说,我们不是活在一百年之后,我们生活在此时此地,我们在地球上的平均寿命大约是80岁——从一百年之后再穿越回来,我们看待此刻的自己是不是和现在不一样了?

曾经令我们纠结的人际关系,自己的失败,这一切都不重要,只要还有一颗诚实的心,我就可以活得坦坦荡荡。

现在,你有特别想沟通的人吗?也许这个人曾深深地伤害了你;也许这个人非常爱你,但你们之间有很深的误会,而现在这个人已经去世;也许这个人是你一直在等待的爱人。你可以写一封信来说出你的心里话。

写作时间:一个半小时。

下面,让我们一起来看我的学生Grace写的一封信。

致我最难忘的老师

孙老师:

我不知道您是否还记得我。高中毕业后,我离开学校已经三年了。我想努力忘记所有关于您的事情,还有那极其痛苦的一年,但是我做不到。当我看到我们高中的BBS上有一篇题为《谁是你最喜欢的老师》的文章——其中有人提到您的名字时,您又来到了我的脑海中。

我相信,我永远都不会在现实生活中面对面地把我信里写的告诉您。我没有这样的勇气,我也不想在平静的生活中再掀起什么波澜。但是在这封信里,我要说:

您不是我最喜欢的老师,绝对不是。

但是我确定,我这一生都不会忘记您,因为我对您有各种复杂的感受。

第一次上您的课时,我们都听说了您浪漫的爱情故事。为了爱情,您放弃了第一份工作,跟随您的爱人来到我们的高中,最终你们结婚了。我们都很钦佩您,把您看成是爱情的楷模。您从来没想到我们会因为这个原因而由衷地敬爱您吧?

那是我对您的第一印象。但是后来发生的事却是我从来没有料到的。上大学后,我从来没有去看望过您,只是在进大学之后的第一个元旦给您打了唯一的一次电话。并不是因为我是一个不尊重老师的学生,忘记了他无私的帮助,而是和您见面总会让我想起一件我永远都不想提起的往事。

一个周末,我们正准备离开学校回家,您把我叫到办公室,说您想让我帮您办点事,希望我那个周末不要回家。我毫不犹豫地答应了,尽管我并不知道要做什么。我知道您那时候不是很喜欢我,因为我不善沟通,不会和老师搞好关系,所以我努力想让自己有所变化。

离开学校后,我们去了一家餐馆,有一桌晚宴在等着我们。一个男人、一个女人和一个打扮入时的女孩站了起来,向我们微笑。您把我介绍给他们,晚宴就开始了。到那个时候,我还是不知道我的用途在哪里,只是听到您在那里表扬我多么聪明,学习多么好,多么尊敬老师,在学校的各方面表现都是多么优秀——这些表扬我的话以前我在您口里从来没有听到过——我感到很羞耻,感觉像是一个卖东西的在夸他的货品如何如何好,然后他的买主就会出钱买下来一样。我真不知道该干什么,只希望地下有个洞让我可以钻进去,藏起来。房间里的热气让我的脸和心都在发烧。听到这些话我应该微笑还是不应该微笑?我应该继续埋头吃饭还是正襟危坐?我应该把手放在桌子上还是膝盖上?——我从来没有这么紧张过。明亮的房间就像是一个阴暗的地狱,每分钟对我来说都是折磨。

最后,我终于熬过了晚餐,然后,遵照您的命令,像个傻丫头一样,被那家满意的买主带去了他们家。他们要把我带到哪儿?他们究竟要我做什么?在他们的车里,我就像一只受了惊吓的小鸟,急着想飞出去,可是又无能为力。然后,在他们美丽的豪宅里,他们告诉我他们想让我替他们亲爱的女儿去参加一个重要的考试,这样的考试对我是非常容易的,但是对他们亲爱的女儿来说太难了——在我眼里,她只知道关心衣服和化妆品,一路上她还一直咬着我的耳朵说您是一个多好的老师。我困惑极了。我觉得我好像是在一个梦里,那时我唯一能想起来的事就是我被拐骗了。在这种情况下我能做什么,午夜,孤身一人,在一个陌生人的房子里,而且是我老师下的命令?我别无选择,只有接受他们的安排。

我想您不会知道我是怎样度过那两天的。第二天早上,按着那女孩的照片,我被化了妆。您还记得您甚至说过,之所以选我而没有选其他人的原因,就是因为我长得很像她吗?多么残酷的笑话。我一直喜欢自己自由明亮的眼睛,但是她的眼睛呢?我们是完全不一样的人!他们把我送到了考场所在的学校,告诉我,不要抬头,尤其是教育局的干部进来的时候。管我们考场的老师事先就被他们买通了,什么也没说就让我进去了。这些都是我尊敬的老师啊,在课堂上口口声声告诫我们千万不可以作弊的!可是他们下了课做的又是什么事呢?他们到底想教我们学会什么?考完这次试,我不知道我怎么还能去面对他们,信任他们?他们知道该怎么面对我吗?他们知道该怎么继续教育我考试不要作弊吗?

我考完了。考试那天,那位母亲告诉我不要考得太好,不然可能会引起别人的怀疑,以及这次考试对她亲爱的女儿的工作又是多么重要。我听了这些话都恶心。

如果没有接下来的事,也许我不会那么深地恨您。当我考完试回到学校,您警告我,不能跟任何人讲起这件事,甚至连父母也不能讲,然后塞给我200元钱。那时我真是愤怒了,是的,我家里是穷,但是我不是一个您想利用就可以利用的人,按您的意愿被您指使,然后把所有的事情用200元钱来了结!我为您和我都感到羞耻!

您知道我为什么对这件事记得这么清楚而且把它看得如此严肃吗?对您来讲, 这可能是一件简单的、过去了的事,但对我来说,这是我第一次看到社会的黑暗, 而且是在最纯洁的学校。从那时候起,我不再是一个天真的女孩了。我梦想中的纯 洁世界从那时候起就消失了。

三年了,我从来没有提起过这件事,甚至对父母也没有提起过。就像您说的,这对您对我都不好,再说还有所有牵涉到的人。现在,我只是想说:请您千万千万不要再以老师的身份对学生做这样的事。请让他们在学校保留他们纯洁的梦,尽管社会其实并不像我们曾经梦想的那么完美。

祝好!

Grace

Grace是我们班上一个很安静的女孩,不太说话。学期当中有一次我和她聊天,问她对创意写作的看法,她轻声地说了句"不容易"。

当我读到Grace在期末考试写的这封信时,我的心被极大地震撼了。恐惧和愤怒充满了我的心。我好像看到一只天真的小羊羔被牵到了屠宰场,被谁呢?就是被那位牧羊人,那位老师——那位本该是爱护她,引导她走正路的老师!

读完之后,我有了更深的感恩之心。尽管Grace曾经走过这样的漫长黑夜,而且还被威胁不准讲出这样的事情,但最终,在想象力写作里,Grace终于能把平时没有勇气说的话写出来,这就是胜利!Grace在信中真实有力的描述,让我们看到她的生命终于胜过了那黑暗的力量;她对老师最后的劝告,以最温柔、也最有力的语言让我们看到她的心灵业已成长,她以温柔的爱的力量胜过了那一切的邪恶。

亲爱的朋友,我希望Grace这封宝贵的信也能鼓励你写出你真心想写的事情,

讲出对你至关重要的真话!

第九章 作品朗读会

本章指南

我们为什么要举行作品朗读会 我们如何为作品朗读会做准备 如何宣传我们的作品朗读会 我们为什么要举行作品朗读会

我们从心灵深处写出了很棒的故事,我们耐心听取了读者的意见并尽最大的努力修改了故事,我们字斟句酌使故事更加完善我们终于写出了自己的最佳作品!

那么现在,我们该做什么了呢?

我们可能会去投稿,希望我们的故事得到发表。我们可能会去参赛,希望能够获奖。这些当然都是可以去尝试的。不过,我们可能要等很长一段时间,而且可能最终作品没有发表也没有获奖,我们自然会很沮丧,甚至会因此怀疑自己作品的力量,从此再也不写了。

小时候,当我收到《少年文艺》杂志社的退稿信时,我真的很难过。现在我长大了,终于明白,能发表的故事总是少数,但这并不意味着没有发表的故事就不好。而且,作为一个写作的人,我要更多地去发现写作本身带给我的乐趣,我要更多地以故事本身来和人们进行心灵沟通,而不是去看重某个权威机构加给我的光环。

你还记得上小学和中学的时候,有同学在班上朗读作文的情景吗?如果我们是 那个读自己作品的人,我们会很激动;如果我们是听众,我们也听得很认真。

作品朗读会就是这样一个我们其实很熟悉,但又有些遥远的事情。在作品朗读会上,每个人的故事都会被关注,每个人都会有一双倾听的耳朵。而且,作为作者,你能直接感受到读者的回应,这对你将是极大的鼓励!

诚然,作品朗读会又是一个让我们既激动、又害怕的新名词。现在的我们,敢于在公开场合读自己的作品吗?我们能够和更多的朋友,甚至完全不认识的人分享我们的作品吗?我们能够勇敢地朗读自己的作品吗?

这些问题的确让我们心生恐惧。以前,我们曾经在公共场合朗读过名人的诗歌和故事,我们曾经参加过演讲比赛、辩论赛。对于在公众场合朗读或者表演这样的事我们并不陌生。但是,当我们要读的是自己的故事,而且是我们心里最深的那份情感的时候,我们都是脆弱的,甚至不堪一击。要是别人对我的故事一点也不感兴趣,甚至还笑话我,或者我才读了一半,听众就走出去了怎么办?

我也有过这样的恐惧。但是我知道,我必须战胜这样的恐惧,让我们心灵的美好绽放出来,并以此鼓励每一个在场的听众能够勇敢地、诚实地面对他们自己的人

生。我相信我们每一个个体对这个社会都是重要的:我的痛苦不仅仅是我个人的痛苦,痛苦可以分担;我的幸福也不仅仅是我个人的幸福,幸福也是需要分享的。就像莫里在《相约星期二》里说的,我们不是那一个浪花而已,我们都是大海的一部分。

我相信,从我心灵深处写出来的故事一定会找到知音。我也相信,愿意来参加 我们作品朗读会的朋友已经准备好他们的心来听我们的故事了。

2007年1月,我的学生们在中国人民大学举办了第一次作品朗读会。我们邀请了各位老师、出版社的编辑、家人、朋友,包括外国的朋友来参加。我们的听众以他们真诚的心和专注的目光来聆听每一个故事,让我和同学们深受鼓励。

我的学生Charlotte读了她的回忆录《小小化妆师》,让大家和她一起欢笑。她告诉我们她小时候是多么热衷于化妆,有一次趁着爸爸熟睡之际,竟然把爸爸画成了哪吒的娃娃脸!当Charlotte读到这里的时候,她又一次变成那个充满热情的小小化妆师,我们也跟她一起经历了这场欢乐的冒险。

当Martin读他的回忆录《我的童年》时,我看到他的一些同学互相交换了震惊的眼神:这样的故事怎么可能发生在Martin身上?他是那么优秀、聪明、热心的一位帅小伙!但是,在他读故事的时候,我们都能用心感受到他在告诉我们他真实的故事:他被父母的离婚撕扯着,他恨他的继母,他偷东西,他的心灵一直在痛苦中挣扎——但最终,他意识到在这场残忍的罪行中他谁也不能恨,他必须去原谅,走他自己的路,因为他的人生只有一次。感谢Martin的坦诚,让我们和他一同经历暴风雨,一同成长,并且终于见到了彩虹。

作品朗读会的目的不是去和任何人竞争,而是让每一个人都能有最美好的绽放,并以此鼓励我们的听众。作为作者,当我们看到专注的目光,感觉到我们和听众之间有着心与心的相连时,我们就已经得到了最大的奖励。我们感受到深深的爱和医治,我们的医治者甚至是我们不认识的人:看到他们眼睛里有那样的泪光,我们感到深深的幸福。

没有人中途退场。事实上是,听众们的心一直就关注着我们。

第一次作品朗读会结束后,一位出版社的编辑写信给我说,她实在太感动了, 这使她想起了她的大学时光,并遗憾为什么当年她没有机会上创意写作课。对我而 言,这也是极大的鼓励。

我们如何为作品朗读会做准备

通常,我会在期末给每个学生一个机会在班上朗读一个故事,无论是回忆录、报道,还是想象力写作的作品。这是小型的作品朗读会。如果你有写作伙伴或支持你写作的好朋友,我建议你们可以先从小型的作品朗读会开始,两三个人或十几个人都可以。

有些故事是我们心里最深的痛,也许你可以考虑先读给你最知心的朋友听;如果你想不到任何适合的听众,我建议你找一个安静而且安全的地方,读给自己听。 当你读出来的时候,往往会得到更多的释放和更深的平安。 我们的勇气也是逐渐成长的。一开始,我们很多人都不敢读自己的故事。但是,当我们发现朗读的感觉是如此释放,当我们听到别人能够那样勇敢地朗读他们的真实故事时,我们也会勇敢起来,愿意让更多的人听到我们的故事。当然,每个人的情况不一样,一定要尊重自己,读或不读都是可以的。

所以,我通常是让每个同学都在班里读过故事后,再问他们是否愿意参加一个更大型的、更正式的作品朗读会,听众中不仅有熟悉的同学,也有校内外的陌生朋友。我们会把这些故事(通常是6~8个)编成一本作品集,让作者对他们所要朗读的作品有一个总体感觉。另外,我还会邀请一至两位学生来主持作品朗读会。

然后,我们就会开始排练。根据时间的充裕程度,我们可能会有一次或多次排练。2007年5月,在我们举办第二次作品朗读会前,准备了两个月,进行了两次排练,极大地提高了我们的朗读水平。最后,我和学生们一起参加了那次作品朗读会,读了我的《冰冰》。Martin和精升担任了作品朗读会的主持人。

作品朗读会是听众和我们共同经历的一段艺术旅程。所以,朗读自己的作品 时,最重要的事情就是不能着急,不能紧张,要让听众渐渐地、自然地和我们产生 共鸣。我们是在用我们真实的声音告诉听众一个真实的故事,所以我们必须真诚而 又耐心。

理论上我们可能都明白这一点,但是现实中我们一看到听众,就开始心慌,语速不自觉地快起来。那么怎样才能把我们的故事读好呢?

首先,必须把心敞开,我相信我的听众是爱我、欣赏我的,也会接纳我的不足之处。我已经尽了最大努力来创作并修改我的故事,这是我的杰作,是我能献给听众的最好礼物。

然后,开始读,故事的开始通常要读得慢一些,要记得跟着故事的线索走,自然地读,就像说话一样,不要刻意制造什么情绪,只要真实地经历故事中所描述的每一个时刻,感受与过去那段时光的相连,感受和现在听众的相连。

比如,我在读《冰冰》的开头时,就感觉像是在跟好朋友讲述这个宝贵的故事 一样:

我从小就怕狗。上小学的时候,我只要一见到狗就仓皇逃窜,狗却偏偏不饶 我,一路紧追不舍还狂叫不止。我的天哪!我总是跑得上气不接下气,觉得小命都 快没了。每回从狗口脱险,在我看来都是奇迹。

第一句话"我从小就怕狗"会读得慢一些,重点会放在"从小"和"怕狗"两个词上。

第二句话"上小学的时候"可以很舒缓地读,但是读到"一见到狗"语气就开始紧张,语速也开始快一些,读到"仓皇逃窜"四个字时更是可怜、狼狈。但接下来我会读得慢一些,并且把音调放得低一些,让人感到狗的恶毒可怕——"狗却偏偏不饶我",然后再加快语速,增强力度,"一路紧追不舍还狂叫不止"。

第三句话的前半句可以读得很紧张,"我的天哪!我总是跑得上气不接下气,

觉得小命都快没了",让听众感受到我的恐惧和无助,后半句话"每回从狗口脱险, 在我看来都是奇迹"则是化险为夷,可以读得很享受,而且很陶醉。

当然我不是机械地去这么读,而是在多次的朗读排练中体会到故事内在的韵律,所以才能在作品朗读会现场自然地读出来。

最后,尽管我们是作者,知道故事的每一个转折点,但是当我们读的时候,必须耐心,就像我们并不知道接下来会发生什么事情一样,尤其是当故事高潮来临的时候。

比如,当我看到冰冰没有来接我时,我开始担心,怕有什么不好的事可能发生 在冰冰身上了,故事里这样写道:

我不记得我们是怎样知道那个残酷的故事的……但是终于,我们知道冰冰再也不会来接我们了。她一直在等我们回来,每天下午都会定时到公共汽车站等候我们的出现。可是,就在我们回来的前一天,就在公共汽车站附近,她被一辆拖拉机轧死了。

对我来说,这一段是最令我痛苦的。每个字都是简单的大白话,但是每个字都是沉重的,我在读的时候,让每一个字的重量都沉沉地进入到我的心里,进入到我的声音里,我不去计算我可以怎样感动听众——我只知道我的心在哪里,我的声音也在哪里,我在讲述一个生与死的故事,一个最忠诚的朋友的故事,我要用我的生命来讲述这一个故事!

在两次排练中,每当读到以上这一段时,我总是忍不住滚滚热泪,哽咽到不能继续。但是,在最后的作品朗读会上,我终于能更好地把握住自己的情感:我的心里有深深的悲伤和愤怒,我的眼泪在眼眶里打转,但是我没有停止我的朗读,我也确信听众能在此时充分感受到故事的力量。

通常我们会为每位听众朋友准备一本作品集,有些朋友可能喜欢边看边听,而且,这也是我们能让朋友们带回家的一份纪念品。在某种意义上,作品朗读会是一种直接和读者见面的出版。

如何宣传我们的作品朗读会

当然,我们需要有创意地宣传我们的作品朗读会!我们可以在网上发布消息;可以在适合的公共场所里竖起大海报,放上每个作者的照片,公布故事题目;可以为听众准备一些礼品,吸引他们来参加并鼓励他们也来写故事;还可以发出正式的邀请信,邀请社会各界朋友前来参加。

以下是我为2008年的作品朗读会准备的一封邀请信。看了之后,可以设计出你们自己的邀请信。也许有一天,我会收到你寄来的邀请信,在你们的作品朗读会上见到你呢!

致:北京大学英语系主任丁教授

尊敬的丁教授:

2008年5月20号,星期天晚上7点钟,我们热情地邀请您来参加中国人民大学外

国语学院英语系师生共同创作的作品朗读会,地点在人大西门附近的明德商学楼0502。

这是国内高校第一次英语创意写作课开课以来的第一次大型作品朗读会。作为同学们的老师,我很荣幸能邀请您来分享这个特殊的夜晚。2006年秋季,我们在中国人民大学英语系首次开设了非虚构创作课,在课上,我们成为彼此的灵感和激励。我把我的故事读给同学们听,他们以眼泪和掌声来回应我;而他们的故事更是让我感动,让我叹息,让我深思——每一个年轻的灵魂都是如此的真实勇敢,让我深深地敬佩。

5月20号,七位同学和我会把我们的故事读给您听,和您分享我们的痛苦和欢 乐、失败和胜利。您的光临对我们将是莫大的支持和鼓励。

此致

敬礼!

中国人民大学外国语学院英语系

李华

第十章 故事在继续

本章指南

创意写作对我们到底意味着什么? 创意写作对我们到底意味着什么?

2008年6月,2006级同学毕业前夕,Martin、Shirley、精升、雯雯等几位同学和我一起去了一家著名的出版社,在那里的录音棚里,我们朗读了我们写的故事,并刻成CD。我和出版社签了合同,目标是2009年出版我们的书《写出心灵深处的故事》。

我请同学们写一写他们从上创意写作课之后到毕业前这两年里的一些感想。你一定也很想知道,同学们后来都怎么样了吧?好,现在我们先来看其中一位同学写的梦想。

我还记得上Linda的第一堂课。Linda站在讲台后,脸上光彩洋溢,充满热情和喜悦。她常常在微笑,几乎是一直在微笑。这微笑是那么有感染力,连我也忍不住微笑了起来。我感到老师有一种精神的力量能到达学生的心灵——结果她真的到达了我的心灵,帮助我探索自己并反思我最深的情感世界。从她和我的师生关系中,我能感觉到她的真诚和爱心,这是我在她课上学到的最重要的两点。

如果我只能用一个词来描述Linda的课,我会用"宝贵"这个词。她的课的价值不是你可以用"投资回报"或者对你将来职业生涯有多大提升一类的概念来衡量的。她的课之所以宝贵,是因为她教会了我一门已经失传的艺术——用我的心灵去探索的艺术。像我这样的学生常常被所谓"实用"的生存工具,诸如面试技巧和专业证书等等折腾得晕头转向,把越来越多的时间花在忧虑和盲目的折腾上,而不是去寻找一个真正的出路,让头脑的喧嚣能安静下来。有时候我发现我不是在为自己而活,而只是按着他人的期望和"成功模板"把自己的形象贴了上去。

在Linda的帮助和鼓励下,我开始探索自己的心灵深处,于是,我从童年时代起就远离了的那个古老又新鲜的世界又一次出现了,让我又惊又喜,给我新的力量。我总是那样习惯于把自己的问题归咎于他人,以至于我失去了耐心和同情心;耳朵里充斥着世俗的白色噪音,我的心跳都已经被窒息。而上Linda的课就像遇到一个宝贵的限速行驶的路牌,让我不再狂奔。创意写作课的最后作品不仅是印在纸上的文字,也是我真正的成长:我明白了生活不只是前行,还要往回看,往里面看。

上完Linda的课一年后,我开始申请去美国读研究生。申请程序就像再次回顾了Linda的课一样。如果我没有学会倾听自己内心的声音,对自己的内在没有信心的话,简直无法想象我怎么能够完成那么漫长的自我探索之路:期间不时有怀疑,还有情绪的大起大落。最终我坦然地接受了自己,将真实的自己呈现在我要申请的学校面前;我把自己的心倾倒出来,而把所谓的"申请技巧"都抛到了脑后。申请结果证明,我这样做是多么正确。现在我已经被好几所美国大学的研究生院录取了。

对Linda和我来说,故事每分钟都在继续。我们和生活一起前进。很多事情都会随着时间改变:工资,健康,甚至配偶。但是她的课在我的心中依然是那么真实。她总是喜欢说:"爱永不言败。"我特别赞同这句话。我要感谢她给我上的课,因为在课程结束的时候,我学到了一生受用的功课,并且得到了一个一生之久的朋友。

听出来了吧,这是Martin的声音。

Martin的故事常常鼓励着我。和Martin的友谊常常让我想起我和兰达夫人当年的友谊,真的是太宝贵了。

2009年,Martin在美国读金融专业的研究生,每天在清新的空气中锻炼身体, 非常向上。

今年,得知我们的书终于要出版了,大洋彼岸的Martin也特别高兴。

现在我们再来听听另外一位同学的声音。

现在我就是在自由写作,这是Linda教会我做的第一件事。在教我们的整个学期,她都很少和我们谈及写作技巧和标准,所以自由写作留给我的印象特别深刻。有时当我要做决定了,我就会以自由写作的方式来写下所有的可能性。看来Linda真的是一个对我有影响力的人!

我们都喜欢叫她Linda,而不是李老师,尽管传统上我们应该尊称她老师。我记得Linda让我们写的第一篇作品就是回忆录,而且只有一个要求,就是讲真话。后来我写了《成长的爱情》。但是一开始,我并没有想到我会写这个话题。我想每个人都有这样的经历:当我们想避免某些事情的时候,我们会选择忘记它们,或者至少是忘记我们曾经有多么受伤。

Linda一直引导并鼓励我们去发现真正的自己,能够去回顾那些我们从不触碰的回忆。她曾经跟我们说,只有一颗勇敢的心才能讲真话。真是这样。高中毕业后,我从来没有回顾过那些感情经历,因为我怕会揭开一个还没愈合的伤口,一旦揭开,不仅不会愈合得更快,还会伤得更深。这些年来我一直以为,只要我不去触碰伤口,时间就会医治我心里的一切伤痛。但是直到我写完回忆录,我才发现,要真正让自己走出阴影,必须勇敢地面对自己的回忆。

我真的非常感谢Linda让我们写这篇回忆录,因为这就像是一次治疗,帮助我看清楚我曾经不敢再看的事情和人。现在我终于把这些包袱都放下了,在生活中再次遇到我在故事中写到的这些男生时,我也不觉得尴尬了。如果不是因为写了这篇回忆录,可能我和他们再也不会成为朋友了。写作真的医治了我这颗破碎的心。这是我在Linda课上的一大收获。

现在我已经被北京外国语大学的英语教育硕士项目录取了。也许将来毕业后我会做一个老师。其实我一开始并不想学教育,我本来是想学口译的,但是第二轮考试没有通过,学校就把我转到教育这儿来了。我不知道这是否就是我的命运。我犹豫着是再考一年,还是就去学教育呢?但是我相信,每件事情的发生都有其必然性。Linda跟随了她的美国老师的脚步,成为了中国创意写作教学的先行者,现在,我想我也是在跟随Linda的脚步吧。如果是这样的话,我觉得一点都没有遗憾。

这是高山的声音。她写的《成长的爱情》鼓励了很多人去诚实地面对自己的感情。她的诚实和勇敢是我们的激励。

高山从北外毕业后真的做了一名老师,我很高兴,因为我相信她一定会是一个爱学生、理解学生的好老师。

最后,让我们再来听一个声音。

创意写作对我们来说是非常新鲜特别的事。Linda对这门课的解释非常简单,她说就是要倾听你自己的声音,从你的心灵深处写出故事来。现在,如果你问我创意写作是什么,我的回答是有创意地讲真话。真理是唯一重要的。

在创意写作旅程的开始,我们做了很多自由写作。Linda告诉我们不要太关注语言本身,而要尽快写下第一时间来到我们脑海里的东西,让感情自由流露。上周,当我在找一本书时,我又看到了我那本紫色的自由写作本。我一页页地读过去,那都是我一年多以前写的故事。我觉得我写的故事是那样真实,跟我的心贴得是那样近!

在这门课上我们有两部主要作品:回忆录和报道。在回忆录里,我写了我的爸爸和我的故事。他总是那么沉默,从来不会明明白白地表达他的爱。在我为这件事苦恼了很多年,也寻求了很多年之后,我终于理解了,也感受到了爸爸对我深深的爱。回忆录真的是来医治我们心中埋藏伤痛的一个最好的方法,并且能够由此发现生活中很多隐藏的爱。当我们长大成人了,再回顾自己的童年,从不同的角度来看事情,对生活和爱就懂得更多。

我的姥姥是我报道中的主角。我采访了姥姥,当她说起以往那些充满痛苦和悲伤的日子时,我们都哭了。说真的,在采访之前我真的不太在意姥姥这大半辈子是怎么过来的。姥姥是怎么遇见姥爷的?她对她的人生满意吗?她需要跟人说说话吗?其实,我并不在意姥姥对这些问题会如何回答。但是,真正采访姥姥时,一切都不一样了。尽管我现在才开始对姥姥的内心世界有所了解,但是我很感恩,因为我毕竟抓住了这个宝贵的机会!现在,姥姥非常健康,非常开心,她的生活真的是再开心不过了。她真的是变成了一只小小鸟,自由自在地飞翔在空中。我真为我的姥姥高兴。

现在,写作对我来说是一件乐事。有时,我觉得有一股力量在推动我,让我把思想和情感用文字表达出来。尽管我知道我可能不会再去读我写过的东西,我还是会用文字把我的情感记录下来。我会更加地关注每天生活的细节,把更多的爱给身边的人,我会更加理解人与人之间的关系并且珍惜自己人生的每一刻。

我常常告诉自己:"每个人都有自己的故事,每天都会开始一个新的故事,生命的故事永远在继续。"

没错,这是Shirley的声音,那个温柔的、善解人意的声音。

Shirley在人大英语系继续读完了研究生,在我的戏剧创作课上写了一个独幕剧,后来还导演了同学的一个剧,都非常成功。Shirley现在在一家著名的新闻媒体单位做记者和编辑。

我真希望我能告诉你,我和我的学生们一切都好。但是,我和原出版社签约要写的这本书却搁浅了。

2008年夏天,我扭伤了左脚踝,后来诱发了左脚的拇外翻,一直疼痛,好几个月不能正常走路。同时,我住处附近开始新建一座大楼,每天从早到晚的高强度噪音使我根本无法写作。我的脚伤使我不能出门,在家又被噪音所扰,时间就这样白白地过去,我陷入了痛苦、愤怒和绝望中。

2008年年底,施工噪音终于安静下来,但给出版社交书稿的日期也过了——我感到自己从来没有这样失败过。我真的怀疑我是否有能力把这本书写出来。

2009年春季,我终于开始继续写书,完成了前四章。我请朋友们和同事们来评阅,他们给了我很多热情的鼓励和建设性的建议。

但是,我却已经筋疲力尽,似乎再也没有力量来继续了,我也觉得很遗憾。我 真的不知道我怎么才能有那样充沛的爱心和精力来继续写作,为广大我不认识的读 者来完成这本书了。我发现自己实在是很有限。

每次路过那家著名的出版社,我都感到羞愧:我多么失败!我怎么才能面对我的编辑?或者,就算我写完了这本书,难道它真的会对读者有所帮助吗?

但与此同时,总有朋友、同行和学生鼓励我、提醒我,大家是多么需要一本具体的、实实在在的、能从头到尾指导创意写作的中文原创书!当我告诉他们,我已经开始写这样一本书时,我看到他们的眼睛都亮了!他们说,他们真的盼着这样的书能够早日面世!

2010年,我在写书这件事上开始真正接纳自己,包括我的失败和软弱。我还在成长,我还有机会。我问自己:我真的在乎这本书吗?是的,我在乎。那么,我就要尽我最大努力来完成它,就像它是我亲生的孩子一样——她不是完美的,但的确是一个真实的生命。

2010年春季,我完成了回忆录、采访与报道、想象力写作几章,也是本书的核心部分。

2010年底, 我完成了英文版的最后一章。

2011年,我以为这本书的英文版会先出版,但到了年底,由于双方对创意写作的理解不能达成一致,英文版的出版合同还是取消了。我很难过,但我还是觉得,要尊重自己内心的声音,要和读者分享一个真实的声音。

后来我发现,国内真正需要的是中文版,而且,离我最近的出版社——中国人民大学出版社近年来就一直在推动"创意写作书系"!

这真是一个皆大欢喜的故事。2012年我和人大出版社签约,并于年底完成了中 文版的第一稿。

2013年夏天,我终于完成了对全书的修改。

亲爱的朋友,感谢你选择这本书,倾听我和我的学生们的故事,并且愿意跟随

本书从心灵深处写出最让你自己感动的故事。

创意写作对你到底意味着什么?这个答案,只有留待你自己去寻找了。

到了该说再见的时候了。我已经到家了。我希望你也找到了回家的路。我希望你拥有一个真实美好的人生,写出真实美好的故事。尽管我们都是有限的人,但是 爱永不言败。

故事在继续。

致谢

首先,我要感谢中国人民大学外国语学院的张勇先教授,是他让我在中国人民大学开设了创意写作的系列课程,并鼓励我写出一本对更多读者有益的好书。

感谢在我班上的每一位学生,是你们勇敢的心激励着我,让我坚持到底。我要特别感谢Martin愿意和我们分享他从自由写作到创作回忆录的整个过程,使读者可以清晰地看到他的创作过程并因此受到启发。

感谢中国人民大学外国语学院英语系的各位同事,在本书的写作过程中,你们 的鼓励和建议一直是我的动力。我还要特别感谢系主任刁克利教授为本书写了序。

感谢中国人民大学出版社的各位编辑,杜俊红、吴芸、李琳和费小琳老师,是 你们的敬业精神和对写作的热爱让我有了更大的信心,并看到更多读者的需要,来 最终完成这本书。

感谢每一位关心我、爱护我的朋友,是你们的关爱让我的生命能够一直成长, 能够通过这本书和更多的朋友来分享生命的美好。

感谢每一位选择这本书的读者,是你们对我的信任让这本书能够对你们有所帮助。

最后,我要深深感谢我的爸爸妈妈——中文系毕业的爸爸一直有一颗文学青年的心;接生过上千个宝宝的妈妈对生命有着最敏锐的直觉——感谢你们让我热爱生命,写出我心灵深处的故事,并鼓励所有的朋友都能勇敢地拥抱生活。