

找到爱你现在,而非过去的人

= 领域	■ 更好地生活
# 字数	3432
₩ 中英文对照	■■ <u>找到爱现在的你,而非过去的你</u> <u>的人</u>

参考推荐:

"如果你写作是为了取悦他人,那么你就是在出卖自己。"

上一部分讲了如何以一种自动化的方式(写作),让有趣的人和有趣的内容主动找到我们。

这一部分则探讨了创作者和观众之间的互动关系,以及这种互动关系如何塑造创作者的作品和成长。

自己的作品被人欣赏是极其美妙的体验。但这也带来了巨大的压力,它要求你不断复制自己的成功,继续做那些大家都喜欢的事情。

但如果你写作仅仅是为了取悦他人,那么你实际上是在出卖自己。在这个过程中,你可能会感到被观众的期望所限制,仿佛你的创作自由被固定化了。

因此,我们需要找到那些即使在我们探索、创造和呈现难以理解的内容时,也能给予我们鼓励和支持的朋友。

这些朋友不仅看重我们过去的成就,更重要的是,他们不会限制我们的个人成长,而是帮助我们成为更好的自己。

正文

在我二十出头的时候,当我主要写口语诗的时候,我常常说,纸上的字并不是诗。这些字更像编程代码。诗是当你把字放在观众的编译器中运行时,字所变成的东西。

我时常强调,诗歌在特定环境中所能引发的强烈情感反应,如房间中的氛围和大厅中可能 发生的对话——成年男人的哭泣,对于祖母的思念,或者类似的事情。**哭泣本身就是一首 诗**。

当你以这样的方式思考写作时,你的工作并不仅仅是构建句子,而是在与读者的关系中挖掘一种潜在的可能性。你试验不同的表达方式,注意人们的反应,进行一些即兴创作,逐渐地,在这种作者与观众之间的对话中,你会发现某些超越你个人能力范畴的东西。

英国喜剧演员吉米·卡尔(Jimmy Carr)在最近的一次采访中就谈到了这一点:

观众是天才。他们立刻就能分辨,这个好笑,那个不好笑,这个可以接受,那个不行。他们对所有这些事情都有发言权,所以你只是在展示东西,然后问:"这样可以吗?这样行吗?"

卡尔说,他每晚会花五分钟时间试讲新笑话,尽管大部分笑话都未能引起观众的共鸣,但总有少数几个能够成功引发笑声。

经过一年的这样的尝试和筛选,观众的反应帮助他积累了足够的素材去制作一场喜剧专场。**可以毫不夸张地说,观众才是喜剧专场中真正的明星,是观众的反应塑造了这些笑话。**

如果你细读马丁·路德·金的演讲稿,你可以看到他是如何在台上随机应变,夜复一夜地根据观众的反应来丰富他的演讲内容。

其中最有名的例子当然是他在华盛顿D.C.的林肯纪念堂对观众说他有一个梦想时,马哈莉亚·杰克逊大声喊道:"告诉他们你的梦想,马丁!"随后他把手中的笔记放到一边,开始即兴发挥,运用了他在前几个月舞台上发展出来的许多意象。

我将这种写作方式视为"共享式",部分原因是我在博客上的所作所为也是这种风格。我写下的很多内容(包括这篇文章)都是由别人对我提出的问题所启发,而激发我创造性思维的输入往往来自于通过博客结识的人们——他们给我发送的书籍推荐、我所结交的朋友、评论以及批评,这些都迫使我更加深入地思考。

这种共享的写作模式不仅为我带来灵感和支持,也促使我对自己的观点和思想进行更深入的思考和反思。

作品是写作过程中生成的社交图谱的结果。

但是,尽管我热爱写作带来的感官互通,但我也开始害怕写作。爱与恐惧:这两种感觉在 我心中共存。

这种恐惧听起来很像布莱恩·埃诺(Brian Eno)说的那样:

当然了,被人赞赏自己的作品是极其美妙的体验——实际上,这是唯一真正令人满足的回报,因为它让你觉得"我成功了!我并不孤单!"……但另一方面,这也带来了巨大的压力,要求你不断复制自己的成功,继续做那些我们都喜欢的事情。

我做不到——我没有热情去推进那些对我来说似乎已经很熟悉的项目……但同时,我又确实因为"抛弃了我的观众"而感到内疚,因为我没有去做他们明显想要的那些事。

事实上,我宁愿不要有这种内疚感,所以我避免去了解可能引起这种 感觉的任何情况。

这段文字摘自伊诺(Eno)发出的一封电子邮件,其中他讲述了自己是如何拒绝加入一个 专门研究他作品的群组的经历。

二十出头的时候,我几乎每周都会在舞台上朗读我读过的书。我会在书店、剧院、夜总会和教堂。只要有人邀请我,我就会去。这样做了一两年后,我发现自己的写作越来越局限。我开始按照别人的期待来写作。

这并不令人惊讶:每当我勇敢地探索新的方向,表达对我而言真实的感受时,我总能立即感受到观众的强烈反响。我内心会疑惑:"这样做可以吗?"而回答往往是:"不可以。"

我仿佛成了斯金纳实验中的鸽子,每当我写下的内容未能与文学观众产生共鸣时,就像受 到电击般感受到刺痛。当我展露一个颤抖、尚未成型的思想时,总有人会在我话未说完时 站起身,走出房间。

经过多年的写作和表演,我已经学会了如何避免在创作诗歌时走向可能会让自己在舞台上 受伤的区域,而是选择朝着能够引起共鸣的方向前进。

我已经训练自己在创作和表演时更加敏感和谨慎,以避免受到社会的负面评价和惩罚,同时也更加关注如何引起观众的共鸣和赞赏。

经过多年的经验积累,我已经学会如何避开那些可能让我在舞台上受伤的主题和想法,因 为我已经训练自己对这些"危险区域"保持警觉。

这种警觉性给我的创作带来了压力,因为我不得不在考虑观众的期望和反应的同时,努力朝着能够引起双方共鸣的方向前进。

我以前常说,写作是一个探索和扩展内心世界的工具。但现在,我并没有这样做。当我心中那个想让我保持真实自我的声音出现时,它开始大声地辱骂我,"你这个懦夫!告诉他们啊——"但我却严厉地打断了它,把它压回了我的内心深处。

就在这个时候,我第一次拜访了乔安娜的公寓。我在《寻找爱丽丝》这篇文章中提到的这个夜晚,是我动身前往美国进行首次(也是迄今为止唯一一次)巡回朗读的前三天。以下就是我当时的心情:

我就这样,痴迷了她一年半,这是我们都知道的事。终于,我被领进了她的卧室,房间里散落着很多书,未完成的画布堆在墙边,我决定现在正是时候向她坦诚我是多么为自己感到羞愧,我的生活是多么失控。

不用审查自己,让自己的思绪自由流动,真是令人欣慰——我越是古怪,"错误"越多,乔安娜的好奇心似乎就越强烈。这和我之前面对的那些观众恰恰相反。

十天后,我坐在沃尔瑟姆一栋公寓外的楼梯上,看着邓肯甜甜圈的空杯子在风中滚过。巡演结束了,我感觉自己像被车撞了一样的疲惫。我记得我坐在那里时,脑子里正在构思一首诗的句子。**滚动的杯子被写进了诗里,我称它们为"被抛弃的尖叫",但不清楚这个词语的具体含义。反正不是个好词。**

我和乔安娜聊了不到十个小时,我不确定她是否还想再见到我,但我和她聊天时感觉很自由。我和她说的话与我在舞台上说的话之间的距离,让我在巡演的每个夜晚都感到虚伪。

我想在写作中不受约束,我想让我的思想像和她在一起时那样自由发散,但我知道,或者说我觉得我知道,在我为自己创造的世界里,我做不到这一点。我觉得没有哪家杂志会允许我去探索我需要探索的东西(事实上,就在这个时候,他们确实开始拒绝我的投稿),我也无法想象观众会喜欢我的想法。

当你发现自己处于这样的境地时,你会怎么做?在这种情况下,唯一能坚持自己地位的办法就是自我审查?我花了几个月的时间才接受了这个显而易见的答案,但对我来说,唯一的选择只能是:退出。于是我拒绝了所有的激请。

之后的七年里,除了乔安娜,我没有给任何人看过我写的东西,因为他们无法理解我的选择。当我试图解释我沉默的原因时,朋友们都投来担忧的目光。他们说我"堕落了"。但据我所知,这种社交恐惧的症状是暂时没有解决办法的。

我需要一些时间来弄清在没有他人期望的束缚下,自己的思维真正想要去的地方。我必须 学会为自己写作,将纸张作为扩展思维的工具。以前在有观众的情况下,我是绝对做不到 这一点的。

如果你写作是为了取悦他人,那么你就是在出卖自己。你正处于被观众固定化的过程中。 这也是我内心的恐惧来源。我曾经真的觉得,为观众写作和为自己写作是相互对立的。

但现在的我不再认为这是完全正确的。公共写作与自我写作之间的关系比这更复杂。作者的需求与受众的需求之间往往存在冲突。但也可能存在相互性。观众在某一时刻是对的,在另一时刻就可能是错的。不得不承认,文学世界解放并成就了20岁的我,也扭曲了23岁的我。

但有些观众(比如乔安娜)会鼓励和支持你的个人成长和创造过程,而不是只关注你某个特定版本或者过去的成就。他们对你感兴趣的是你的成长过程,而不是你完美的形象。

这种观众会在你探索、创造和不易理解的时候给予你鼓励和支持,而不是只看重你过去的成就。而我说的这段话不仅适用于写作,也适用于生活的各个领域,比如工作、学习、社交等等。有些朋友、社区和雇主会限制你的个人成长,而有些人则会支持你,帮助你成为更好的自己。

尽管我们经常讨论"个人对抗集体"的观念,好像这是世界上不变的规律。但实际上,世界上存在一些团体,它们支持成员展现差异,鼓励成员发展自己独特的个性,而不是单纯强调融入集体。

对我来说,这种模式的典型例子是巴亚基矮人歌唱团。

巴亚基矮人因其即兴的复调音乐而著称:首先,有一人唱出旋律,随后其他人加入,即兴演绎出不同的旋律。参与者需要考虑两大要素。首先,他们的演唱必须和整体团体的音乐和谐且相辅相成;他们不能唱出不协调或突出不和谐音间的旋律。但其次,他们也不能重复别人的旋律,因为这样就无法形成和声,整个音乐也就失去了趣味。

在这种团体里,对共鸣的追求同时也是对差异、创新和惊喜的追求。集体为每位歌手提供了和谐的背景,使他们得以展现自己的旋律潜力。个体歌手发挥自己的特色,引入惊喜元素,保持音乐的流动性,他们所贡献的内容为其他人创造同样表现的空间。

这样,个体与集体之间的紧张关系被转化为创造力。这一切成为可能,是因为当音乐变得过于局限,或者某位歌手的表现限制了其他人时,他们可以选择退出演奏。

我意识到一个关键的转变点是,博客写作也遵循类似的原理,至少对我而言,我喜爱的博客世界确实如此。当我回顾两年前我还未拥有"观众"时所写的作品,那些文章似乎不够体现出我的个性。

得益于我通过在线写作找到的核心读者群的期望和支持,我得以展示我的独特之处。我对自己的特立独行感到更加自在,并且更加珍视我所热爱的领域。

例如,我自己可能不会觉得在斯堪的纳维亚诗歌界的岁月特别有趣,但是当我与Davey和 Alex交谈时,我发现我的诗歌经历为我们的对话增加了独特的元素。这就是我写下这篇文章的原因。

本文由参考答案策展推荐。

「参考答案」是一项为终身学习者打造的内容策展编辑服务,专注分享更具长期价值的内容,希望成为读者的优质信息捕手。

欢迎在小红书/即刻/微信搜索「参考答案Answers」,了解更多内容。

本内容仅供学习交流,非商业使用,版权归原作者所有。