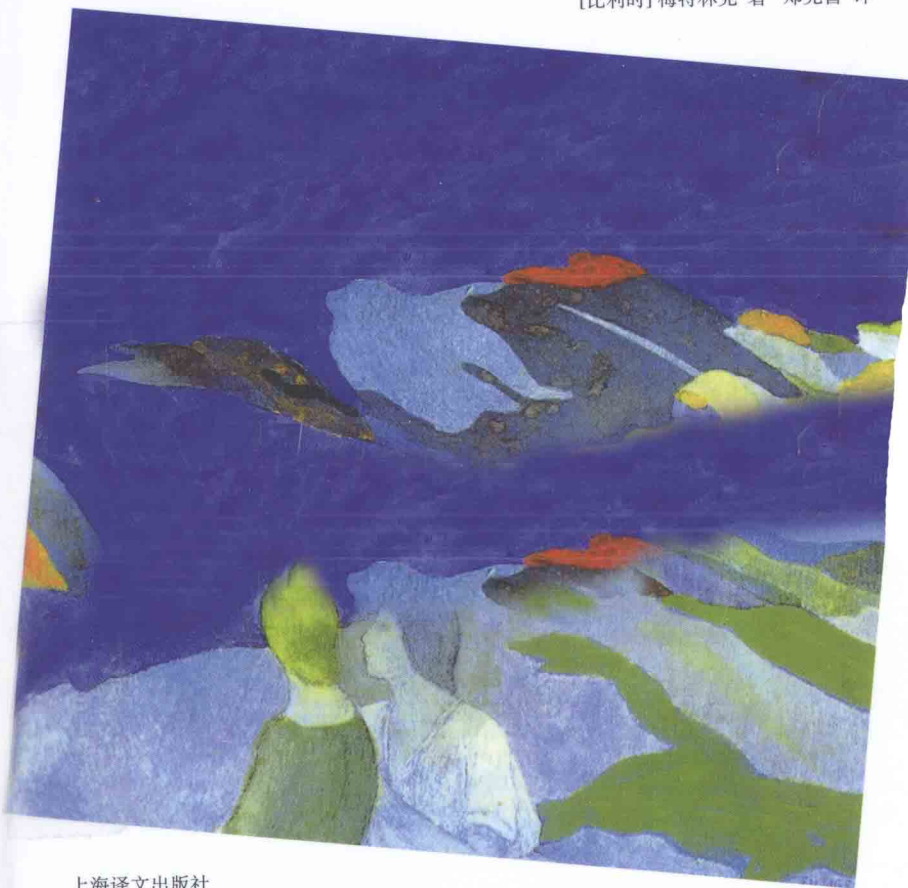

青 鸟

L'Oiseau bleu

M. Maeterlinck.

[比利时] 梅特林克 著 郑克鲁 译

上海译文出版社

青 鸟

L'Oiseau bleu

M. Maeterlinck.

[比利时]梅特林克 著 郑克鲁 译

上海译文出版社

图书在版编目(CIP)数据

青鸟/[比]梅特林克(Maeterlinck, M.)著;郑

克鲁译. —上海:上海译文出版社, 2011. 9

(译文戏剧馆)

书名原文: L'Oiseau bleu

ISBN 978-7-5327-5503-5

I. ①青… II. ①梅…②郑… III. ①戏剧文学—剧

本—比利时—现代 IV. ①I564.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 099949 号

Maurice Maeterlinck

L'Oiseau bleu

青鸟

[比利时]梅特林克 著 郑克鲁 译

责任编辑/冯 涛 装帧设计/张志全工作室

上海世纪出版股份有限公司

译文出版社出版、发行

网址: www.yiwen.com.cn

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc

全国新华书店经销

浙江新华数码印务有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6.25 插页 5 字数 61,000

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0,001-8,000 册

ISBN 978-7-5327-5503-5/I·3219

定价: 24.00 元

本书中文简体字专有出版权归本社独家所有, 非经本社同意不得转载、摘编或复制
如有质量问题, 请向承印厂质量科联系。T: 0571-85155604

译序

郑克鲁

比利时戏剧家莫里斯·梅特林克是欧洲象征派戏剧的代表，用法文写作，获得 1911 年度的诺贝尔文学奖，授奖词称他的“作品风格具有明显的创意和独特性，全然不同于传统的文学形式，在他笔下流露出来的理想主义特质把我们引向至高的神圣境界并紧扣我们的心弦”。

梅特林克 1862 年 8 月 29 日生于比利时的根特，这个城市的居民大多信奉天主教，保守而富裕，是佛兰德尔地区的文艺复兴运动中心，并对象征主义思潮作出过贡献。梅特林克先在根特大学学法律，1886 年到巴黎继续学习法律，但他抛弃了律师职业。他结识了巴那斯派诗人，随后发表了一本诗集《温室》（1889），受到好评。这本诗集探索人的精神世界，将人的灵魂说成被奄奄一息地封闭在温室之中。当时正是象征派诗人活跃在文坛的时代，梅特林克的早期剧作便受到了象征派的影响。象征派在诗歌创作上成绩斐然，但是在戏剧舞台上却建树不多，唯有梅特林克一枝独秀。他的第一部剧作《纳莱娜公主》（1890）已引起评论界注意。1890 年以后，他发表了三部曲《不速之客》、《盲人》和《七公主》。《佩莱亚斯和梅丽桑德》

(1893)是他的一部重要剧作，使他成为象征派剧作的最重要代表，后来由德彪西谱成歌剧。1896年梅特林克定居巴黎，接二连三地发表剧作，其中有《莫娜·瓦纳》(1902)、《乔赛尔》(1903)、《青鸟》(1909)等，并发表了几部散文集，如《卑微者的财富》(1896)、《明智和命运》(1898)、《蜜蜂的生活》(1901)、《蚂蚁的生活》(1930)。第一次世界大战后，他住在法国南方。比利时政府给予他伯爵称号。第二次世界大战期间，他移居到美国的佛罗里达州，直到1947年才返回法国。1949年5月5日，梅特林克逝世于尼斯。

梅特林克的戏剧与古典主义戏剧不同，不采用重大题材，不企求唤起观众的怜悯或恐惧。他的戏剧与浪漫主义戏剧也不同，没有英雄，即使国王、神仙也像平常人。他不写主人公如何战胜命运，而是描写主人公被动地接受命运，听任命运的摆布，只有少数剧作描写主人公去寻找更好的命运。梅特林克笔下的正面人物是美与善的化身，反面人物则是丑与恶的代表。他的作品虽然带有忧伤的情调、悲观的色彩和明显的宿命论观点，但他通过对弱者的同情、对美的歌颂、对光明的渴求，而给予观众向往正义的感受。他的语言充满诗意。他的戏剧往往带有梦幻色彩，在梦幻中隐藏事物的本质，舞台意境似梦非梦，也具有象征意义。关于象征，梅特林克说过一段话：“我相信有两种象征：一种可以称之为先验象征……它从抽象出

发，竭力让这种抽象具有人性。这种象征深深触及寓意，其典范是《浮士德》第二部和某些歌德的故事……另一种象征更多是下意识的，是在诗人不知不觉中产生的，几乎总是远离他的思想：这种象征产生于人类的天才创造；其典范存在于埃斯库罗斯的戏剧中。”梅特林克的象征可以说是这两种象征手法的综合，它也体现在《青鸟》一剧中。

《青鸟》是梅特林克的代表作，此剧1908年在莫斯科第一次搬上舞台。这是一部童话剧，集神奇、梦幻、象征于一炉。故事描写圣诞节前夜穷樵夫的一对儿女蒂蒂儿和米蒂儿盼望得到圣诞礼物，他们只能望见旁边宫殿里灯火辉煌的盛况。他们平静地睡着时，梦见仙女请他们为她病重的女儿寻找象征幸福的青鸟。仙女给了他们一颗有魔力的钻石，他们转动钻石，便出现各种景象。他们在光、水、面包、火、糖、奶、猫和狗的陪伴下，见到了各种奇景，经历了千辛万苦，克服了千难万险，青鸟总是得而复失。梦醒后，蒂蒂儿把自己心爱的斑鸠送给邻居，斑鸠变成了青鸟，原来青鸟就在身边。剧本表明，只有甘愿把幸福给予别人，自己才能得到幸福。

梅特林克一生喜爱孩子，他在《青鸟》中描绘孩子童年的快乐生活，也展示了穷人孩子童年的悲惨状况。梅特林克认为，孩子之所以有幸福，是因为有母爱，母爱是超越贫富之上的，母爱的财富是无尽的：“凡是喜爱自己的

孩子的母亲全都是富有的，没有长得丑的，也没有老的……她们的爱永远是最美好的欢乐。当她们悲伤的时候，只要得到孩子的一个亲吻，或者吻一下孩子，她们的泪珠在她们的眼睛深处就变成星星。”母亲使孩子拥有幸福、温暖的童年，所以梅特林克对穷孩子们说：“你们家里也有幸福！”更进一步，梅特林克让孩子们热爱自己的邻居：只有和大家共享幸福，才能拥有真正的幸福。

梅特林克认为官能享受不是幸福。剧中第四幕第九场，蒂蒂儿一行来到幸福园，遇到最肥胖的幸福、产业主的幸福、虚荣心得到满足的幸福、无所事事的幸福等等假幸福，他借“光明”之口说：“这些都是害人的，使人意志消磨。”在有神力的钻石的光芒照耀下，“个个肥胖的幸福像泄了气的皮球，眼看着瘪下去……他们赤裸着身体，丑陋，干瘪，一副可怜相”，只好逃到痛苦洞穴中。梅特林克认为世界上的幸福很多，超过了人们所想象的，但是大部分人却视而不见。幸福实际上就在身边，家庭和睦、身体健康、拥有母爱、公正，等等，都是快乐。但真正的幸福需要用心去寻找，去探索，去发现。

不过，人在寻找幸福的路途中会遇到重重阻碍，黑暗、死亡、怯懦会布下无数陷阱。梅特林克号召人们在光明的指引下去寻找代表幸福的青鸟，揭开“使生命遭受灾难的一切奥秘”。他指出：“所有不幸、灾祸、疾病、恐

怖、浩劫”都无法阻挡人们前进的步伐，“每当你们看到月光溶溶，看到星光灿烂，看到朝霞升起，看到灯火闪亮的时候”，幸福就在那里；“每当你们心灵里迸发出美好、明亮的思想火花的时候”，幸福就在那里。

寻找青鸟是孩子们做的一个梦，这个梦中有现实世界的种种困难、贫穷、饥饿、死亡、虚伪，梅特林克认为：

“我们自我的反光就投射在这场梦幻中”，梦是“我们真实而永恒不变的生活”，人们拥有这个自我，“比激情的或纯理性的自我更为深沉”。

《青鸟》将传统的所有童话题材糅合在一起，加以创新。它摆脱了梅特林克所受到的悲观主义的影响（这也是象征主义的特点），表达了对生活的信心和对死亡的藐视，礼赞了美与光明，讴歌了理想和乐观主义，以色彩绚丽的舞台背景和变幻无穷的奇特场景，展示了一幅幅迷人而又梦幻般的景象。它是一部深得孩子们喜爱，同时又让成人获得新颖的视觉感受的优秀剧作。

青 鸟

服装

蒂蒂尔穿贝洛童话中小拇指的服装：朱红色短裤，浅蓝短上衣，白袜，深黄皮鞋或高统鞋。

米蒂尔穿甘泪卿^①或小红帽的服装。

光穿素白长裙，能像光线一样闪射出白金般银辉的罗纱裙，“新希腊”的款式，或者是瓦特·克兰设计的“盎格鲁希腊”式，甚或略带第一帝国时期那种样式，高束腰，双臂袒露，“高冠”发式或“轻冠”发式。

仙女贝丽吕娜及女邻居贝兰戈穿童话中穷女子的古典服装。第一幕仙女变为公主一段亦可略去不演。

蒂蒂尔的父母亲和祖父母穿格林童话中的德国农民和樵夫的传统服装。

蒂蒂尔的兄弟姐妹穿略有变化的小拇指的服装。

时间穿时间老人的服装：黑大氅或深蓝大氅，白花朵的飘拂的大胡子，手持镰刀和沙漏。

母爱的服装近乎光的装束，戴着柔软、几乎透明、白得耀眼的面纱，像蒙住希腊石像所用的那种。身上戴满珍珠宝石，富丽华贵，琳琅满目，但要无损于整体纯洁和真挚的和谐。

众欢乐如下文所述，穿光闪闪的长裙，色泽柔和，富

于变化：带有玫瑰的乍醒，水波的微笑，琥珀的晶莹，黎明的苍穹等色彩。

众家庭幸福穿各色长袍，或穿农夫、牧童、樵夫的服装，但要理想化，有仙人服装意味。

众胖子幸福在变形之前穿宽大厚实、红黄两色织锦大衣，戴着又大又沉的珠宝首饰。变形后穿咖啡色或巧克力色紧身衣，仿佛肠衣做的人形玩具。

夜穿宽大的黑衣服，缀满神秘的星星，发出金褐色闪光。戴多层面纱，暗罍粟花的颜色。

女邻居的小姑娘穿白长裙，金黄的长发闪烁有光。

狗穿红上衣，白短裤，漆长靴，闪亮的帽子，多少令人想起约翰牛^②的服装。

猫穿黑闪缎紧身衣。

（这两个人物的头须注意动物化）

面包穿巴沙式华丽服装：宽大的绸袍或朱红色织金线丝绒长袍，头盘大缠巾，佩带土耳其弯刀，大腹便便，肉鼓鼓的红面孔。

糖穿绸袍，像阉奴的式样，半白半蓝，令人想起包大块方糖的纸，发式也如阉奴。

火穿红紧身衣，朱红色大氅织有金线，毫光闪闪，头

① 《浮士德》中的人物。

② 约翰牛的形象来自约翰·阿白思诺特的作品，后成为英国人的绰号，这个形象有一套传统服装。

戴羽冠，状如火焰，色泽多变。

水穿驴皮故事所说的那种长袍，即淡蓝或海蓝色，色泽明朗，像水波荡漾的轻纱，也是“新希腊”或“盎格鲁希腊”的款式，但比光的长裙更宽大，更轻飘。头插鲜花、水草或芦苇。

群兽穿民间服装或农民服装。

树木穿深浅不同的绿长袍或树干色长袍。枝叶要让人一看便知是什么属类。

人物表

(按出场先后为序)

蒂蒂尔	让
米蒂尔	玛德莱娜
蒂蒂尔母亲	皮艾蕾特
蒂蒂尔父亲	波莉娜
仙女贝丽吕娜	丽盖特
众时辰	夜
面包	睡眠
火	死神
狗	众幽灵
猫	感冒
水	众黑暗
奶	众恐怖
糖	狼
光	绵羊
蒂蒂尔奶奶	猪
蒂蒂尔爷爷	公鸡
皮埃罗	山羊
罗贝尔	驴

众星星

众夜的芬芳

众磷火

众萤火虫

众露水

众夜莺之歌

白杨

菩提树

栗树

柳树

橡树

枞树

山毛榉

常春藤

柏树

榆树

兔子

马

公牛

阉牛

母牛

观星出幸福

下雨幸福

熊

众胖子幸福

有钱幸福

私有幸福

满足虚荣心幸福

不渴而饮幸福

不饥而食幸福

一无所知幸福

毫不理解幸福

一无所为幸福

睡眠过度幸福

笑胖子

众儿童幸福

健康幸福

新鲜空气幸福

孝子幸福

蓝天幸福

森林幸福

日照时间幸福

春天幸福

日落幸福

发明会飞机器的小孩

发现月亮宝藏的小孩

冬火幸福
天真思想幸福
赤脚踏露幸福
不能忍受的快意
正义欢乐
善良欢乐
工作完成欢乐
思想欢乐
理解欢乐
审美欢乐
母爱欢乐
众青衣小孩
众看守女人
有翅膀的小孩
发现延年药的小孩
发现某种光的小孩

扛花小孩
扛葡萄小孩
挎苹果篮子的小孩
推甜瓜小车的小孩
九大行星国王
两情人小孩
未出生的小弟弟
时间
携带疾病的小孩
同不义斗争的小孩
携带罪恶的小孩
开导人们的小孩
嫁接梨树的小孩
女邻居贝兰戈
她的小姑娘
等等

第一幕

第一场 樵夫小屋

一间樵夫小屋的内部，简陋，乡土气，但决非惨不忍睹。壁炉里煨着火。厨房器皿，衣柜，大面包箱，挂钟，纺纱机，水龙头，等等。桌上点着一盏灯。衣柜脚两边蜷伏着一狗一猫，鼻藏尾下沉睡着。它们中间放着一大块蓝白两色的大方糖。墙上挂着一个圆形鸟笼，关着一只斑鸠。背景有两扇关闭的百叶窗。一扇窗下有张凳子。进口房门在左边，横着一根门闩。右边另有一扇门。有道扶梯通上阁楼。右边还有两张孩子睡的小床，床头放着两张椅子，搁着折叠整齐的衣服。

幕启时，蒂蒂尔和米蒂尔熟睡在小床上。蒂蒂尔的母亲最后一次走近他俩，俯下身来，端详了好一会儿，蒂蒂尔的父亲把头从半开的门探进来，她用手对他示意，一只手指放在嘴唇上，叫他不要做声，然后吹灭了灯，踮起脚从右边出去。台上有一会儿保持微暗，然后，一片光从百叶窗缝透入，愈来愈亮。桌上的灯复又自明，两个孩子看来已睡醒，翻身坐在床上。