

郑克鲁文集·译作卷

# 青鸟

〔比〕莫里斯·梅特林克

*L'Oiseau*

*bleu*



商务印书馆  
The Commercial Press

郑克鲁文集·译作卷

# 青鸟

〔比〕莫里斯·梅特林克 著

郑克鲁 译



SINCE 1897

商務印書館

The Commercial Press

图书在版编目(CIP)数据

青鸟 / (比)莫里斯·梅特林克著;郑克鲁译. —  
北京:商务印书馆, 2018  
(名家名著·郑克鲁文集.译作卷)  
ISBN 978-7-100-15689-9

I. ①青… II. ①莫… ②郑… III. ①童话-比利时-  
现代 IV. ①I564.88

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 317975 号

权利保留,侵权必究。

丛书策划:谷雨 李玉瑶 朱振武  
责任编辑:谷雨  
装帧设计:刘水·阅与文创设计

名家名著·郑克鲁文集·译作卷

青鸟

[比]莫里斯·梅特林克 著

郑克鲁 译

---

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

苏州市越洋印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-15689-9

---

2018年1月第1版

开本 890×1240 1/32

2018年1月第1次印刷

印张 5.875

定价: 45.00 元

## 郑克鲁

广东中山人，1939年8月生于澳门。著名法国文学专家、翻译家。教授，博士生导师。因其在翻译领域取得的卓越成就，1987年荣膺法国文化部颁发的“文化教育一级勋章”，2008年荣膺中国翻译家协会授予的“中国资深翻译家”荣誉称号，2012年获得“傅雷翻译出版奖”。

1957～1962年，于北京大学西语系法语专业学习。1962～1965年，于中国社会科学院外国文学研究所读研究生，师从李健吾。毕业后留所工作。1981～1983年，获派法国巴黎第三大学担任访问学者。1984，就职于武汉大学，任法语系主任兼法国问题研究所所长。1987，就职于上海师范大学，曾任上海师范大学文学研究所所长、中文系系主任、教授、博士生导师；上海师范大学图书馆馆长。现为上海师范大学比较文学与世界文学博士点导师，全国重点学科带头人，中文系博士后流动站负责人。

1984年加入中国作家协会。历任中国比较文学学会上海分会副会长，中国作家协会理事，上海图书馆协会理事，上海翻译家协会副会长、上海比较文学研究会副会长、中国外国文学研究会理事，中国法国文学研究会副会长。

## 译 序

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，并对象征主义思潮做出过贡献。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》《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，后来由德彪西配成音乐。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，其典范是第二部《浮士德》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双儿女蒂蒂尔和米蒂尔盼望得到圣诞礼物，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“小姑娘”寻找象征幸福的青鸟。仙女给了他们一颗有魔力的钻石，他们钻动钻石，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，蒂蒂尔把自己心爱的鸟儿送给邻居，鸟儿变成了青鸟，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，蒂蒂尔一行来到幸福园，遇到最肥胖幸福、私有幸福、满足虚荣心幸福、一无所为幸福等等假幸福，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“像破裂的气泡一样，眼看着萎缩下去，……互相看到赤裸裸的本相：面目丑陋，皮肉松弛，神情凄惨，……”，只好逃到“不幸之洞”。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和步伐，每当你们看到月光溶溶，看到星光灿烂，看到朝霞升起，看到灯光闪亮的时候，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。

郑克鲁

# 目录

## 服装

## 人物表

### 第一幕

9 第一场 樵夫小屋

### 第二幕

31 第二场 仙宫

40 第三场 思念之土

### 第三幕

57 第四场 夜之宫

75 第五场 森林

### 第四幕

97 第六场 幕前

100 第七场 墓地

105 第八场 幕前

108 第九场 幸福之园

### 第五幕

129 第十场 未来王国

### 第六幕

151 第十一场 告别

159 第十二场 睡醒

## 服 装

**蒂蒂尔：**穿贝洛童话故事中小拇指的服装，朱红色短裤，浅蓝色短上衣，白袜，深黄色皮鞋和高筒靴。

**米蒂尔：**穿甘泪卿<sup>1</sup>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，黑大氅或深蓝色大氅，白花花的飘拂的大胡子，手持镰刀和沙漏。

1 歌德作品《浮士德》中的人物。

**母爱：**穿近乎光的装束，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：**穿白色长裙，金黄色的长发闪烁有光。

**狗：**穿红上衣，白短裤，漆长靴，闪亮的帽子，多少让人想起约翰牛<sup>1</sup>的服装。

**猫：**穿黑闪缎紧身衣。

（狗和猫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。

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

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：**穿红色紧身衣，朱红色大氅织有金线，金光闪闪，头戴羽冠，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）

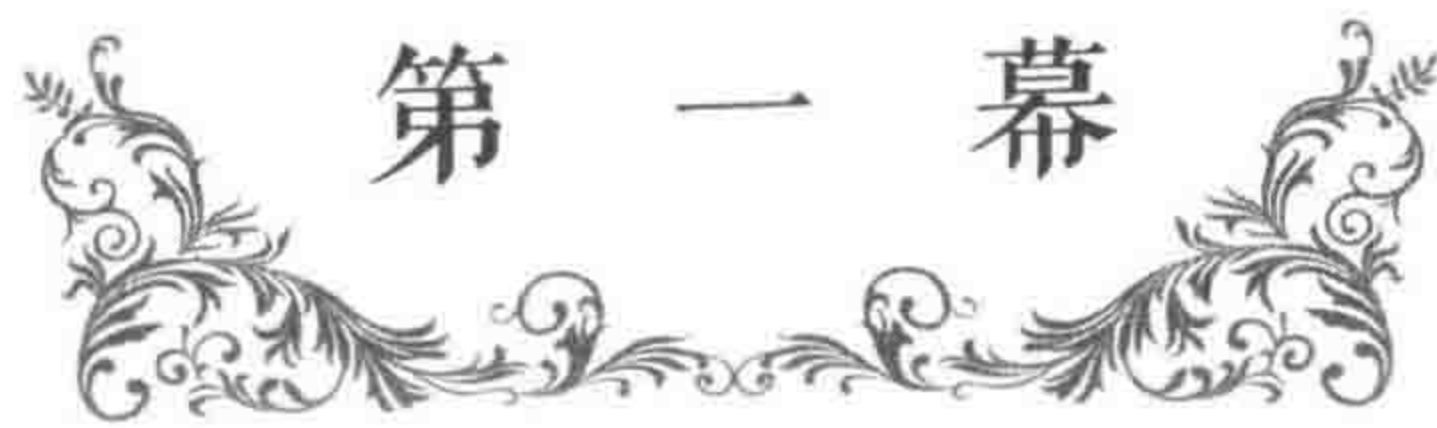
蒂蒂尔母亲	糖	夜
蒂蒂尔父亲	光	睡眠
蒂蒂尔	蒂蒂尔奶奶	死神
米蒂尔	蒂蒂尔爷爷	众幽灵
仙女贝丽吕娜	皮埃罗	感冒
众时辰	罗贝尔	众黑暗
面包	让	众恐怖
火	众夜的芬芳	众星星
狗	众磷火	众芬芳
猫	玛德莱娜	众萤火虫
玛德莱娜	皮艾蕾特	众露水
水	波莉娜	众夜莺之歌
奶	丽盖特	白杨

椴树	蓝天幸福	森林幸福
栗树	森林幸福	日照幸福
柳树	日照时间幸福	日落幸福
橡树	下雨幸福	观星幸福
枞树	众胖子幸福	下雨幸福
山毛榉	有钱幸福	春天幸福
常青藤	私有幸福	冬火幸福
柏树	满足虚荣心幸福	天真思想幸福
榆树	不渴而饮幸福	赤脚踏露幸福
兔子	不饥而食幸福	不能忍受的快意
马	一无所知幸福	正义欢乐
公牛	毫不理解幸福	善良欢乐
母牛	一无所为幸福	工作完成欢乐
阉牛	睡眠过度幸福	思想欢乐
公鸡	笑胖子	理解欢乐
驴	众儿童幸福	审美欢乐
猪	健康幸福	爱的欢乐
绵羊	新鲜空气幸福	母爱欢乐
猪	孝子幸福	众青衣小孩
狼	蓝天幸福	众看守女人

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



# 第一幕

A decorative horizontal border with intricate floral and scrollwork patterns, framing the title '第一幕'.