

金熊猫

世界文学经典名家名作

青鸟

〔比〕莫里斯·梅特林克 著
李玉民 译

诺贝尔文学奖获得者
“比利时的莎士比亚”

梅特林克**传世经典**代表剧作

著名翻译家**李玉民**先生权威译作，配有全新绘制插图

“尘世上能够找到的幸福，比人们想象的要多得多。”

 四川少年儿童出版社

金熊猫

世界文学经典名家名作

青 鸟

〔比〕莫里斯·梅特林克 著
李玉民 译

图书在版编目(CIP)数据

青鸟 / (比) 梅特林克著 ; 李玉民译 . -- 成都 :
四川少年儿童出版社 , 2016.5
(金熊猫·世界文学经典名家名作)
ISBN 978-7-5365-7518-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 085771 号

QINGNIAO

青 鸟

出 版 人 : 常 青
项目统筹 : 高海潮
主 编 : 溪 石
责任编辑 : 王晗笑
特约编辑 : 杨立新
装帧设计 : 崔 玥 阎笑梅
责任印制 : 王 春
著 者 : [比] 莫里斯·梅特林克
译 者 : 李玉民
出 版 : 四川少年儿童出版社
地 址 : 成都市槐树街 2 号
网 址 : <http://www.sccph.com.cn>
网 店 : <http://scsnetcs.tmall.com>
经 销 : 新华书店
印 刷 : 北京彩虹伟业印刷有限公司
成品尺寸 : 220mm×158mm
开 本 : 16
印 张 : 11
字 数 : 106 千字
版 次 : 2016 年 6 月第 1 版
印 次 : 2016 年 6 月第 1 次印刷
书 号 : ISBN 978-7-5365-7518-9
定 价 : 23.00 元

版权所有·侵权必究

若印装质量问题, 请随时向印刷厂联系调换。

地址: 北京市通州区宋庄镇双埠头 1009 号 邮编: 101119 咨询电话: 010-89565680

译者前言

北京音乐台有一个节目叫“古典也流行”，那么，流行的古典，无论音乐还是文学作品，都是活着的名著。梅特林克的《青鸟》，就是这类仍然活着的文学名著。

莫里斯·梅特林克(Maurice Maeterlinck, 1862—1949)是比利时作家、诗人和象征主义戏剧的代表人物,1911年诺贝尔文学奖得主。授奖辞中赞赏“他多方面的文学活动,尤其是他的著作具有丰富的想象和诗意的幻想等特色。这些作品有时以童话的形式显示出一种深邃的灵感,同时又以一种奇妙的手法打动读者的感情,激发读者的想象。”

梅特林克生于比利时根特的一个世家,就读于有“比利时法语作家摇篮”美誉的圣特-巴勃教会中学,后来又 到巴黎修法律,并加入律师公会。回国后虽为挂牌律师,却“不务正业”,写起诗歌和戏剧。1889年出版了第一本诗集《暖房》、第一部剧作《马莱娜公主》,立即引起法国作家兼文艺批评家奥克塔夫·米尔博的注意。他在《费加罗报》上撰文,盛赞这位不知名的剧作家“为我们创作了一部当今最有才气、最不同凡响、也最朴实的作品……堪与莎士比亚最优秀的剧本匹敌……”

前辈的肯定和赞誉，给这个初露锋芒的青年剧作家以极大的鼓舞，为他进入法国文坛铺平了道路。这之后数年间，梅特林克又创作出七种剧本，最出色的要数《佩利亚斯与梅丽桑德》。1896年，梅特林克干脆移居法国，直接融入象征主义运动。从十九世纪七十年代起，象征派诗歌、印象派绘画和音乐在法国蓬勃兴起，使法国成为欧洲文化的中心。然而，法国戏剧创作却严重滞后，舞台上充斥着蹩脚的命题戏剧，即平庸的自然主义戏剧的变种；戏剧界盼望出现新人，让堕落的舞台艺术获得新生。于是，梅特林克应时而生，他从局外的比利时根特来到巴黎，带来清丽哀婉、美妙动人而富有寓意的剧作，犹如原野上刮来一阵清风，一扫舞台的污秽之气，让观众耳目一新，为之一振。

随着魏尔伦、兰波等一批象征派诗人在文坛活跃，象征主义的艺术手法也逐渐为人所了解和认同。我国老一代学者梁宗岱先生这样界定象征主义艺术：

所谓象征是藉有形寓无形，藉有限表无限，藉刹那抓住永恒，使我们只有梦中或出神底瞬间瞥见的遥遥的宇宙变成近在咫尺的现实世界，正如一个蓓蕾蕴蓄着炫燿芳菲的春信，一片落叶预奏那弥天漫地的秋声一样。所以它所赋形的，蕴藏的，不是兴味索然的抽象观念，而是丰富、复杂、深邃、真实的灵境。

梅特林克就是把这样的象征主义艺术搬上舞台，用充满诗意、充满幻想的剧作取代那些庸俗再现生活的作品，大大推动了戏剧艺术的革新与发展，理所当然成为象征主义戏剧的代表作家。

不过，梅特林克在世纪末所创作的戏剧，都浸染了世纪末的悲观主义和颓废情调的色彩。他的戏剧创作表达了他从哲理层面上对人生与命运的思辨，即世界是荒谬而不可知的，而命运不可抗拒，往往通过强大的恶势力控制乃至夺走善良而年轻的生命。在《佩利亚斯与梅丽桑德》中，主人公佩利亚斯与梅丽桑德都是青春、善良、纯洁、美和真爱的化身，但是在恶势力面前都懦弱无力，只能听凭命运的摆布。剧本自始至终都充满警示与悬念。

此外，舞台布景的设计也如梦如幻，再加上夸张的音响与灯光效果，总有弦外之音的台词，游移闪烁的对白，这一切给舞台制造出一种神秘而虚幻的气氛，让观众在不祥的预感中为主人公的命运担心。因此，有人说他的戏剧是“忧伤的象征主义”。

二十世纪的曙光，也照进了梅特林克的哲学思想，他的戏剧随之明朗和乐观起来。童话剧《阿里亚娜与蓝胡子》（1901年）中，主人公一反软弱怯懦的常态，勇敢地同恶魔斗争，并且战而胜之。同时也留下种种悬疑：为什么阿里亚娜不处死恶魔蓝胡子，为民除害呢？被解救出来的五名女子，又为什么不愿跟随阿里亚娜去追求自由、光明和幸福呢？

追求光明、幸福和欢乐，如果说在《阿里亚娜与蓝胡子》中，表现得还很模糊、还很渺茫的话，那么在梦幻剧《青鸟》（1908年）中，就明确而具体得多了。

樵夫的儿子蒂蒂儿和女儿米蒂儿，在圣诞节的前夜进入梦乡，离开自家的茅屋，到了老妖婆的宫殿，受她之托，为她病重的孙子寻找青鸟。小兄妹俩用魔钻召来了面包、糖、火、水、狗、猫等的灵魂，由光明带领，走遍了记忆国、黑夜王宫、凶险的森林、墓园、幸福园、未来王国，历尽千难

万险，青鸟却得而复失。蒂蒂儿伤心地说：“我没抓到青鸟啊！记忆国的鸟完全变黑了；未来王国的鸟完全变红了；黑夜的鸟全死了；森林里的我没有捉到……那些青鸟，变颜色的变颜色，死的死，飞的飞……”光明则回答：“……现在该信了，青鸟是不存在的，再不就是，一旦把青鸟放进笼子里，它就变颜色了……”

然而，他们寻找青鸟（幸福）的行程，也并不是一无所获。小兄妹俩梦游之后，到第十二场醒来，场上仍是第一场的布景。可是，原来的茅屋，原来家中的一切，似乎都发生了神奇的变化，给人以清新、欢快和幸福的感觉；就连自己的爸爸妈妈，现在看见也倍感亲热，他们甚至发现笼子里的那只斑鸠也变成了青鸟。其实用不着跋山涉水，青鸟就在身边。蒂蒂儿还痛快地把鸟送给了邻居老奶奶，而她孙女一见这只鸟病就好了，还亲自来表示感谢。孩子们的憬悟，给这个世界增添了多少希望。

六幕梦幻剧《青鸟》，一幕幕奇妙的情节和场景、巧妙的人物安排，以及人物之间的对白，处处充满玄机，句句深有寓意。譬如到了幸福园，那里正摆着不散的筵席。最肥胖的幸福是富翁幸福，他的女婿肚子像个大鸭梨，则是产业主幸福；一对孪生兄弟，不渴还喝幸福和不饿还吃幸福；还有一无所知幸福、无所事事幸福等等。他们一个个身体滚圆，红光满面，身穿绫罗绸缎，满头金银珠宝，在粗俗的乐曲声中享受着美酒佳肴。蒂蒂儿一行人寻访青鸟，来到幸福园，光明却告诫蒂蒂儿，不可吃那香甜糕点：“它们会摧毁你的意志。”有趣的是当蒂蒂儿问起青鸟时，肥胖幸福回答说：“从前别人对我提起过。据我所知，它是不能当下酒菜的。不管怎么说，在我们餐桌上的菜中还从来没有见过。”更有意思的是，蒂蒂儿的同行者都被美食吸引过去，眼看局面失控了。他听从光明的提示，

赶紧扭动魔钻。于是，肥胖幸福们的锦绣华服、桂冠和可笑的面具全部脱落，一个个像泄了气的皮球，露出了真面目：丑陋，干瘪，赤裸裸，一副可怜相，纷纷逃向隔壁的痛苦洞穴去了。

值此文化工业时代，很难再见到这样意蕴深远，纯以童真童趣悦人并育人的作品了。这出梦幻剧终场时，斑鸠从小姑娘手中挣脱飞走，蒂蒂儿就走到台前对着观众说：“如果有哪位找到那只鸟，请把鸟还给我们好吗？为了我们今后的幸福，我们需要青鸟。”同样，我也要的儿童剧的编导们说：“如果有哪位看到《青鸟》，请将它搬上舞台好吗？为了我们今后的幸福，我们需要《青鸟》。”

李玉民

2012年6月

目录

CONTENTS

人物服装设计 001

第一幕

第一场 樵夫的茅屋 007

第二幕

第二场 贝丽吕娜仙姑的宫殿 028

第三场 记忆国 037

第三幕

第四场 黑夜之宫 051

第五场 森林 068

第四幕

第六场 幕布前 088

第七场 墓地 091

青 鸟

第八场 幕布前 096

第九场 幸福园 099

第五幕

第十场 未来王国 121

第六幕

第十一场 告别 143

第十二场 梦醒 151

人物服装设计

蒂蒂儿 法国作家夏尔·贝洛童话故事中小拇指的服装：朱红色短裤、天蓝色短上装、白色长袜、黄褐色皮鞋或皮靴。

米蒂儿 格莱特^①的服装，或者模仿小红帽^②的服装。

光明 月色轻罗裙，即淡黄色、闪着银光形成的光线条纹裙子。式样为现代希腊妇女时装，或盎格鲁希腊混血儿瓦尔特·克拉纳的装束，也可以近似帝国^③时期的装束——身材苗条，袒露臂膀——帽子类似凤冠或轻便花冠。

贝丽吕娜仙姑、贝尔兰戈邻居 童话故事中穷苦老太婆的传统打扮。在第一幕中，妖婆变成公主的情节可以删掉。

蒂儿爸爸、蒂儿妈妈、蒂儿爷爷、蒂儿奶奶 格林^④故事中的樵夫和

① 格莱特：格林童话《亨塞尔与格莱特》或称《糖果屋》中的小女主人公。

② 小红帽：法国作家夏尔·贝洛著名的童话故事，叙述一只狡猾的狼吃掉小红帽的外婆，又装扮成外婆，把不谨慎的小红帽吃掉。

③ 帝国：指法兰西帝国。第一帝国（1804—1815）由拿破仑一世创立。第二帝国（1852—1870）由拿破仑三世建立。此处指第一帝国时期贵妇的装束。

④ 格林：指德国作家雅各布·格林（1785—1863）和威廉·格林（1786—1859）两兄弟，著有《德国民间故事集》，也即《格林童话》。

德国农民的传奇打扮。

蒂蒂儿的弟弟妹妹们 模仿小拇指的服装。

时间 扮演“时间”的传统装束：黑色或深蓝色的肥大长袍，飘拂的白胡子，手中拿着长柄镰刀和沙漏。

母爱 类似光明的装束：几乎透明的白罗纱，如同罩在希腊雕像上的轻纱一样，挑选最纯白的纱。珍珠宝石装饰一身，但以不损害纯洁天真的和谐整体为准。

大欢乐们 如剧中所描写的，穿着闪闪发光的罗裙，颜色细腻柔和：玫瑰初醒、溪水嫣笑、琥珀承露、拂晓碧空等各种颜色。

家庭幸福们 穿不同颜色的长袍，也可以打扮成农夫、牧人、樵夫等，但要具有理想和神奇的色彩。

肥胖幸福们 现出原形前，穿着宽大笨重的锦袍，锦袍有红黄两色的刺绣。粗大的饰物密密麻麻一身。现形后，身穿咖啡色或深褐色紧身衣，看上去像穿着薄膜的玩偶。

黑夜 宽大的黑色服装，饰有神秘的星辰，闪着金褐色的光。头戴深罌粟花色纱巾。

邻居小姑娘 亮晶晶的金发、白色长裙。

狗 红上衣、白短裤、雪亮的皮鞋、漆布帽，其打扮与约翰牛^①相似。

猫 闪闪发光的黑绸紧身衣。

（狗与猫的面具设计按照各自的本相，但不要过分。）

① 约翰牛：英语词，为英国人的绰号，以传统服装为特征。

面包 穆斯林国家总督的豪华服装。宽大的绸袍，或者镶金边的紫红绒袍。长幅的缠头巾、弯刀。大肚子，红通通的脸，肥头大耳。

糖 绸袍，模仿太监的式样。颜色半白半蓝，使人联想起糖的包装纸。穆斯林国家王宫卫士的头饰。

火 红色紧身衣，闪闪发光的镶金边的朱红长袍，五光十色的火舌状头饰。

水 《驴皮公主》^①故事中的“时间颜色裙”，即淡蓝色或海蓝色。裙子是罗纱质地，因此透明闪光。是希腊复兴运动时期^②法国人或英国人衣裙的式样，但较为宽大，较为轻飘。头上饰鲜花、藻类或芦苇。

动物们 民间传统的农夫装束。

树木 绿色或各自树干颜色的长袍。装束些枝叶，能令人辨认出他们代表的树木。

剧中人物

蒂儿妈妈

蒂儿爸爸

蒂蒂儿

米蒂儿

① 《驴皮公主》：夏尔·贝洛写的一首童谣，叙述一个昏聩的老国王企图娶自己的女儿。于是公主伪装成一头驴，但是位年轻的王子仍然认出她来，并且与她相爱了。

② 希腊复兴运动时期：指新古典主义后期到文艺复兴运动前期的一个时段，在法国大约是1848—1865年之间。该运动影响了装饰艺术、建筑、绘画、文学、音乐等众多领域。

贝丽吕娜仙姑

面包

火

水

牛奶

光明

糖

狗

猫

十二个时辰——化成十二名少女

蒂儿爷爷

蒂儿奶奶

蒂蒂儿七个死去的弟弟妹妹

皮埃罗

罗贝尔

让

玛德莱娜

皮埃蕾特

波利娜

里凯特

基基

黑夜

睡眠

死神

鼻炎

蓝孩子——十四名

九行星国王

一对相恋的男女蓝孩子

时间

其他蓝孩子——十三名

最肥胖的幸福领队

肥胖幸福若干名

稍瘦一点儿的肥胖幸福若干名

家庭幸福领队

身体健康幸福

其他家庭幸福——十一名

公正欢乐

善良欢乐

思考欢乐

理解欢乐

欣赏美欢乐

母爱欢乐

蒂蒂儿将要出生的弟弟

女邻居——贝尔兰戈太太

小姑娘——贝尔兰戈太太的孙女

(略去一些次要角色)

第一幕

第一场

樵夫的茅屋

◇舞台布景是一家樵夫的茅屋，室内陈设简单土气，但看上去并不贫困。一座带护墙的壁炉，里面的柴火奄奄一息。几件炊具、一个柜橱、一个大木箱、一个座钟、一架脚踏式纺车、一个水缸等等。在一张桌子上，放着一盏点燃的油灯。柜橱两侧脚下，一只狗和一只猫蜷缩卧着，嘴巴埋在尾巴底下。在猫同狗的中间，有一个蓝白两色的大纸包糖。墙上挂着一个圆形鸟笼，里面关着一只斑鸠。靠里侧有两扇窗户，里边的护窗板关着。在一扇窗下，放着一张凳子。左侧是房门，门上插了一根粗木栓。右侧还有一扇门通向里屋。有一架梯子通上阁楼。右侧有两张小床，床头有两把椅子，上面放着叠得整整齐齐的衣服。

◇幕启，蒂蒂儿和米蒂儿在小床上睡得很香甜。蒂儿妈妈最后一次给他们掖好被子，俯下身体，对着酣睡的孩子凝视了片刻，用手招呼蒂儿爸爸，蒂儿爸爸把头从半开着的门缝里探进来。蒂儿妈妈把手放在嘴上，示意他别出声。然后，她把灯吹灭，蹑手蹑脚地从右侧门出去。舞台上暗了片刻。接着，有亮光从百叶窗缝透射进来，越来越亮。桌上的