

六角丛书
LIUJIAO CONGSHU

易中天教授特别推荐

中外名著榜中榜 (第七辑)

L'OISEAU BLEU

青鸟

[比利时] 梅特林克 / 著 李玉民 张裕禾 / 译

光明日报出版社

L'OISEAU BLEU

青 鸟

[比利时] 梅特林克 / 著 李玉民 张裕禾 / 译

图书在版编目(CIP)数据

青鸟 / (比) 梅特林克 (Maeterlinck, A.) 著; 李玉民, 张裕禾译. — 北京: 光明日报出版社, 2007. 8

(中外名著榜中榜·第7辑)

ISBN 978-7-80206-435-5

I. 青… II. ①梅… ②李… ③张… III. 童话 — 比利时 — 现代 IV. I564.88

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第118189号

中外名著榜中榜 (第七辑)

青鸟

原著: [比利时] 梅特林克

译者: 李玉民 张裕禾

责任编辑: 温梦

策划: 杨奎

封面设计: 王东

版式设计: 王东

责任校对: 徐为正

责任印制: 胡骑

出版发行: 光明日报出版社

地址: 北京市崇文区珠市口东大街5号, 100062

电话: 010-67078234 (咨询), 67078235 (邮购)

传真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京盈科律师事务所郝惠珍律师

印刷: 北京楠萍印刷有限公司

装订: 北京楠萍印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开本: 720 × 1010mm 1/16

字数: 1430千字 印张: 113

版次: 2007年8月第1版 印次: 2007年8月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-80206-435-5

总定价: 67.50元 (全10册)

版权所有, 翻印必究。本书图文未经书面授权, 不得以任何方式转载或公开发表。

推荐序

光明日报出版社的编辑将《中外名著榜中榜》的书目寄给了我。看到这些书目，一种无法言说的亲切感油然而生。那实在是一些再熟悉不过的书名，让我一下子回到了四十多年前的中学时代。

1959年，我读完小学，考上初中。这在今日，实属平常，但在当时，还真算回事儿。家里人认为，中学生就不能再看作小孩子了。身份变了，待遇也随之改变。印象深刻的有三条：一是有了早餐费，可以到街上“自主择食”（上小学时只能在家吃早点）；二是可以使用钢笔（上小学时只能使用铅笔）；三就是可以读大人们读的书了（上小学时只能看童话和连环画）。这第三条待遇我还提前享受：在开学前的暑假中，我一口气读了许多“大人书”。

这是我和中外名著的“第一次亲密接触”。当时，我的母亲在大学里当资料员，借书有“近水楼台”之便，每天下班，她都会给我带书回来，我也就一通狼吞虎咽，看完再让母亲去借。读些什么，早已记不清了，无非挑那些好玩的读，半懂不懂，囫囵吞枣。现在回忆起来，最喜欢读的外国名著，竟是儒勒·凡尔纳的《海底两万里》、《八十天环游地球记》、《格兰特船长的儿女》、《神秘岛》。如果还有什么，那就是柯南道尔的《福尔摩斯探案集》了。这些书，肯定读了不止一遍，否则不会如此刻骨铭心，念念不忘。

当然，可以肯定的是，这些书决不是我的启蒙读物。我的启蒙读物和许多孩子一样，也是《伊索寓言》、《格林童话》、《安徒生童话》、《格列佛游记》等等。但为什么记忆深刻的还是前面提到的那些带有探索（探索或探险）性质的书呢？我想，这与心智的逐渐成熟有关。初中，是一个人的心智由懵懂开始走向成熟的阶段。中外名著的作用，就

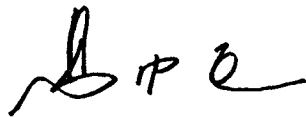
像是为我们的心灵打开一扇又一扇窗户，让我们看见外面那五彩缤纷的世界。这个时期，读到什么并不重要，读懂多少也不重要，重要的是读，是想读，是读个没完。

有了这份好奇心，就有了阅读名著的冲动；而有了这份冲动，就能培养阅读的习惯。进入高中以后，我的阅读范围更加广泛了。比如莎士比亚的《哈姆莱特》和维克多·雨果的《悲惨世界》，就是我在高中时阅读的，当然还有契诃夫的小说和泰戈尔的诗。至于中国文学名著，则最爱读鲁迅先生的作品，尤其是他的小说和杂文。我很晚才读《红楼梦》（这与时代有关），但我认为：《红楼梦》是最应该推荐的不朽之作。

说这些话，没有什么特别的意思，不过讲讲个人的经历和心得体会；提到的那些书，也未必人人必读，不过举例说明而已。

在我看来，读书是一件“谋心”的事。归根结底，是要让我们的灵魂得到安顿，心智得到开启，精神得到寄托，情操得到陶冶。因此，它是每个人自己的事，任何人都无法替代或强求。也因此，我不主张什么“青年必读书”。在我看来，书只有“可读”，没有“必读”（做研究除外），所以只能“推荐”，不能“要求”。我作此推荐，因为在我看来，这套丛书所选，大多都值得推荐。

尤其值得一提的是，光明日报出版社还做了一件极好的事，就是把这些书的价格定到了最低。这可真是功德无量！记得我上学的时候，虽然家境尚好，却也买不起许多书。每次逛书店，往往乘兴而去，惆怅而归。我们知道，名著，并不是读读就可以的，它应该伴随我们的一生。名著，也不该束之高阁，让人仰望，而应该像朋友一样就在我们身边。这就需要将名著的出版“平民化”，让“旧时王谢堂前燕”，能够“飞入寻常百姓家”。我想，这大约是这套丛书的又一个意义吧！

2007年6月17日于厦门大学

译本序

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，就是活着的名著。梅特林克的《青鸟》、《佩利亚斯与梅丽桑德》和《阿里亚娜与蓝胡子》，就是这类仍然活着的文学名著。

莫里斯·梅特林克（Maurice Maeterlinck，1862—1949年）是比利时作家、诗人、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，同时又以一种神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，后来又到大巴黎修法律，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阿克塔夫·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，经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活跃在文坛，象征主义的艺术手法也逐渐让人了解和认同。我国老一代学者梁宗岱先生这样界定象征艺术：

“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嫚芳菲的春信，一张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。

2

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，但是在恶势力面前显得很懦弱，听凭命运的摆布。佩利亚斯预感要有灾难降临，决意离开祖国，泛海远游永不回来，不料，他与梅丽桑德诀别时，眼看着忌妒的兄长，高洛亲王仗剑冲来，他既不逃跑也不反抗，由着兄长一剑将自己刺死。剧本自始至终都充满警示与悬念。梅丽桑德在盲人泉摆弄结婚戒指，不慎失手，戒指落入深泉；傍晚她在阳台上梳理美丽的长发，并与站在下面的佩利亚斯嬉戏，不料长发忽然缠住佩利亚斯的脖颈解不开了；梅丽桑德养的鸽子突然惊飞逃散；佩利亚斯陪着梅丽桑德在小山上散步，望见海上一艘船如幻影驶过。这些象征如谜一般，究竟意味什么，叫人参悟不透。

此外，舞台布景设计也如梦如幻，并配以夸张的音响与灯光效果，台词总有弦外之音，对白则游移闪烁，这一切给舞台制造一种神秘而虚

幻气氛，让观众在不祥的预感中为主人公的命运担心。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，他的戏剧便随之明朗并乐观起来。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，敢于同恶魔斗争，并且战而胜之。在童话中，蓝胡子的形象是个恶魔，传说他先后杀死了五个妻子。阿里亚娜要揭开这个秘密，决定嫁给蓝胡子。她冒着生命危险，打开山庄的一道道宝库的门，面对财宝的诱惑毫不动心，终于发现秘密的地牢，救出被囚的五名前妻。激愤的农民造反，打败并擒住蓝胡子。阿里亚娜成为惩恶扬善的英雄，但她并没有处死蓝胡子，而是毅然放了他，丢下甘愿留在蓝胡子身边的五名前妻，奔向在远方等待她的情人，同时也留下种种悬疑：六座打开的宝库光芒四射，犹如幻境，那些奇珍异宝究竟象征什么？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，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，青鸟又得而复失。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，把青鸟一放进笼子里，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，到十二场醒来，还是第一场的布景。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，给人以更加清新、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，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，在我们的餐桌上的菜中还从来没有见过。”更有意思的是，蒂蒂儿的随从都被美食吸引过去，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，我也要对儿童剧的编导们说：“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

2007年6月于北京花园村

[目录]

青鸟 / 1

佩利亚斯与梅丽桑德 / 111

阿里亚娜与蓝胡子 / 169

青 鸟

(六幕梦幻剧)

李玉民 译

人物服装设计

蒂蒂儿 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 格蕾泰尔的服装，或者模仿小红帽^①的服装。

光明 月色轻罗裙，即淡黄色，闪着银光，形成光线条纹。式样为现代希腊妇女时装，或盎格鲁希腊混血儿瓦尔特·克拉讷的装束，也可以近似帝国^②时期的装束。——苗条身材，袒露臂膀。——帽子：类似凤冠或轻便花冠。

**贝里吕娜妖婆、
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、蒂儿妈、
蒂儿爷、蒂儿奶** 格林^③故事中的樵夫和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時計。

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

① 小红帽：贝洛的著名童话故事，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。

② 帝国：指法兰西帝国。第一帝国（1804—1815年）由拿破仑一世创立。第二帝国（1852—1870年）由拿破仑三世建立。此处指第一帝国时期贵妇的装束。

③ 威廉·格林：（1786—1859年）德国作家，著有《德国民间故事集》。

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、琥盘承露、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、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。

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，使人联想起块糖的包装纸。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》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。式样也是希腊时装，或者模仿盎格鲁希腊混血儿的裙子，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。

^① 约翰牛：英语词，为英国人的绰号，以传统服装为特征。

剧中人物 蒂儿妈
蒂蒂儿
米蒂儿
蒂儿爸
妖婆
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
蒂儿奶
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
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

蒂蒂儿将要出生的弟弟

其他蓝孩子——十三名

肥胖幸福领队

肥胖幸福若干名

稍瘦一点的胖幸福若干名

家庭幸福领队

身体健康幸福

其他家庭幸福——十一名

公正是欢乐

善良是欢乐

思考是欢乐

理解是欢乐

欣赏美是欢乐

母爱

邻居老太婆贝尔兰戈太太

小姑娘——贝尔兰戈太太的孙女

(略去一些角色)

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。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，蒂儿爸把头从半开着的门缝里探进来。蒂儿妈把手放在嘴上，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。