

20世纪

世界诗歌译丛

Paul Eluard

保尔·艾吕雅诗选

李玉民 译

20 世纪
世 界 诗 歌 译 丛

李玉民 译

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

保尔·艾吕雅诗选/(法)艾吕雅著;李玉民译. —石家庄:河北教育出版社, 2003.5

(二十世纪世界诗歌译丛. 第4辑/楚尘主编)

ISBN 7-5434-5065-8

I. 保… II. ①艾…②李… III. 诗歌-作品集-法国-现代 IV. I565.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 086501 号

丛 书 名 20 世纪世界诗歌译丛

书 名 保尔·艾吕雅诗选

作 者 (法国)保尔·艾吕雅

责任编辑 罗 辑

装帧设计 张志伟

出版发行 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 15.875

印 数 4000

版 次 2003 年 5 月第 1 版

印 次 2003 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5434-5065-8/1·846

定 价 25.40 元

版权所有 翻印必究

法律顾问 徐春芳 陈志伟

20世纪世界诗歌译丛

第一辑

- 《乔伊斯诗全集》 (爱尔兰) 乔伊斯 著
《狄兰·托马斯诗选》 (美国) 狄兰·托马斯 著
《切·米沃什诗选》 (波兰) 切·米沃什 著
《安东尼奥·马查多诗选》 (西班牙) 安东尼奥·马查多 著
《保罗·策兰诗选》 保罗·策兰 著
《伊凡·哥尔诗选》 (法国) 伊凡·哥尔 著
《耶胡达·阿米亥诗选》 (以色列) 耶胡达·阿米亥 著
《里尔克诗选》 (奥地利) 里尔克 著
《伊丽莎白·毕肖普诗选》 (美国) 伊丽莎白·毕肖普 著
《卡瓦菲斯诗集》 (希腊) 卡瓦菲斯 著

第二辑

- 《约翰·阿什贝利诗选》 (美国) 约翰·阿什贝利 著
《w·s·默温诗选》 (美国) w·s·默温 著
《聂鲁达诗选》 (智利) 聂鲁达 著
《叶芝诗集》 (爱尔兰) 叶芝 著
《索德格朗诗全集》 (芬兰) 索德格朗 著
《博尔赫斯诗选》 (阿根廷) 博尔赫斯 著
《吉皮乌斯诗选》 (俄罗斯) 吉皮乌斯 著
《曼德尔施塔姆诗选》 (俄罗斯) 曼德尔施塔姆 著
《美洲译诗文选》 马尔克斯等 著
《非洲诗选》 索因卡等 著

第三辑

- 《格雷戈里·柯索诗选》 (美国) 格雷戈里·柯索 著
《沃伦诗选》 (美国) 沃伦 著
《勃洛克抒情诗选》 (俄罗斯) 勃洛克 著
《伽姆扎托夫爱情诗选》 (俄罗斯) 伽姆扎托夫 著
《波普拉夫斯基诗选》 (俄罗斯) 波普拉夫斯基 著
《特兰斯特罗默诗选》 (瑞典) 特兰斯特罗默 著
《阿蒂拉·尤若夫诗选》 (匈牙利) 阿蒂拉·尤若夫 著
《菲利普·拉金诗选》 (英国) 菲利普·拉金 著
《英国当代诗选》 布莱克·莫里森 安德鲁·莫申 编
《二十世纪冰岛诗选》 斯泰纳尔等 著

第四辑

- 《梅利尔诗选》 (美国) 梅利尔 著
《保尔·艾吕雅诗选》 (法国) 保尔·艾吕雅 著
《彼得·霍恩诗选》 (南非) 彼得·霍恩 著
《鲁文·达里奥诗选》 (尼加拉瓜) 鲁文·达里奥 著
《奥克塔维奥·帕斯诗选》 (墨西哥) 奥克塔维奥·帕斯 著
《古米廖夫诗选》 (俄罗斯) 古米廖夫 著
《英美十人诗选》 爱德华·托马斯等 著
《1950年后的美国诗歌：革新者和局外人》 埃利奥特·温伯格 编
《二十世纪英语诗选》 傅浩 编
《欧美现代诗歌流派诗选》 王家新 编

策划：王亚民 楚尘

出版前言

二十世纪中国现代文学的产生和发展,得益于对异域文学营养的汲取,外国诗歌的翻译成为其间极为突出的部分。从荷马的史诗到金斯堡的《嚎叫》,从但丁的《神曲》到艾略特的《荒原》,无数优秀的诗歌作品,经由翻译家们的译介,对二十世纪中国几代人的诗歌阅读和写作所产生的情感激发和诗艺启迪,起到了不可或缺的作用,以致从某种意义上讲,没有翻译诗,就没有中国现代诗歌。

但是,回望二十世纪的外国诗歌在中国的出版状况,我们可以很清楚地看到,翻译诗的出版一直处在零散的、非系统的状态。我们出版这套《二十世纪世界诗歌译丛》,就是要改变这种状况,希望以我们的微薄之力,能够填补中国出版事业的一项空白,以此构筑汉语版的二十世纪世界诗歌史的长廊,提供完整的二十世纪世界诗歌的图景。本译丛第一批计划为五十种,分五辑推出,每辑十种。

面对浩若烟海的世界诗歌,我们当然要有所选择。首先,选择二十世纪作为时间范围,是因为二十世纪是人类迄

今最伟大、最复杂、最灾难深重、最富于变化的世纪，在这样的时空中产生的优秀诗歌，积淀着人类心灵深处承受的苦难，也折射着人类精神结构中永恒的尊严和优美。其次，收入这套世界诗歌译丛的，是世界各国优秀诗人的优秀作品，这些诗人中有许多是诺贝尔文学奖或其他著名诗歌奖的得主，他们对世界诗歌的发展产生了重要影响，他们的作品已经越出国家与民族、文化与政治的围限，成为普照世界的精神之光。

诗歌是语言的极致，因此翻译难度最大。所谓“诗就是在翻译中失去的东西”，所谓诗歌翻译“只分坏和次坏的两种”，都是在极言译诗之难。但是，诗歌翻译史表明，高水平的翻译依然可以让我们清楚地听见异域诗魂的吟唱，像经过查良铮、戴望舒、冯至、卞之琳、王道乾等老一辈的翻译家之手的经典译作，永远令人为之激动。因此，力求高质量、高水准的翻译，是这套译丛的一个基本目标。为达到这个目标，本社约请的译者大多数是从事外国文学研究的研究人员和在国内外的诗人，从而保证以准确、传神和丰富多彩的译笔将读者带入二十世纪世界诗歌的灿烂星空。

河北教育出版社

艾吕雅诗歌的主旋律

李玉民

译完艾吕雅的诗，曾发奇想，何不打乱原作诗句的顺序，再胡乱拼凑呢？这样也许是对这位超现实主义大师的最大忠实。“自动写作”和“随意拼凑”，是超现实主义者的创作技巧。他们聚在一起，用写下单词的纸片，随意拼出的第一个句子：“优美的尸体将渴饮新酒”，便成为超现实主义的经典名句。

我虽不敢胡来，以其道处理这些诗句，追求布勒东所说的“乱美”，但也不忍技痒，小试一二：

夏夜的鲜花具有雷霆的嘴唇(《起死回生的吻》)

空间的心脏不过是一点火星(《盲火的熄灭》)

这是不同诗集两首诗中的句子，放在一起，不可能找出

连贯的意思,只是看着有趣。再试一下:

火唤醒森林(《诗歌的批评》)

幻听的耳朵抹掉寂静(《但愿她为王后》)

一位飞翔的少女(《1943年11月12日之梦》)

借风势将皑皑积雪推向峰顶(《我有自己的风景》)

.....

译者还是手下留情,把拼诗的乐趣留给读者吧。

这类诗句,文字和图景变幻莫测,构成怪异荒诞的意象,只能欣赏和联想,而不可(或不易)索解。

艾吕雅前期的诗,大多是超现实主义手法的创新之作,讲求摆脱理性思维 and 传统表现手法的束缚,不大考虑创作意图、主题思想等等。这样作出来的诗本无解可解,翻译时自然不宜强求甚解、欣赏也该相应地转移重心,但求超常意外的情趣——“不解”之美与妙。

“乱美”绝非不美,荒诞也绝非不经。超现实主义诗人如艾吕雅等,都是运用法语和修辞的高手,作诗无论怎样创新,语句仍有两个坚实的根基:精妙的法语和高超的修辞。因此,他们的创新之作再乱再怪,基本上也可译可赏。

这种摆脱理性思维、追求梦幻效果的诗篇,固不可求甚解,但是他们为什么要走这种创新之路,历来还是有说法

的。

这些诗人(还有画家)青年时,就遭遇第一次世界大战,面对人类命运的这种荒谬性,他们奋起抗争。恰好在迷惘的时候,他们发现了弗洛伊德的精神分析学说,以及柏格森的直觉主义和生命冲动的理论,决意搞一场“革命”,一场“文艺革命”。而他们创立的第一个刊物,就取名为《超现实主义革命》;此外,他们还受到 1917 年俄国革命的影响,看到了兰波所说的“改变生活”的希望。请看布勒东起草的《超现实主义宣言》,开宗明义就这样写道:

“超现实主义:纯粹精神的自行活动,人们依赖这种活动,以口头、书面或其他任何方式来表述思想的运转。思想的这种表述,完全摆脱了理性的控制,也完全跳出审美或伦理的考虑。超现实主义基于这样的信念,即相信在它之前一直忽视的某些组合形式更高的现实,相信梦幻的力量、思想无功利的活动。超现实主义旨在彻底摧毁精神的其他所有机制,并取而代之,来解决生活的主要问题。”

由此可见,至少在初始阶段,超现实主义的主张,绝不是简单的写作方式和革新;而是精神的“彻底”解放,目标是“解决生活的主要问题”。

不过，超现实主义最现实的问题，还是让精神摆脱理性和一切传统观念，直接记述更无序、更纯粹，也更真实的心理活动。所谓“更高的现实”，就是高度的真实，从一定意义上也可以说，超现实主义就是“超级真实主义”。这样讲也许会少让人超越现实去胡乱猜想。

超现实主义的最大动作，就是“自动写作”，具体实施“自由、爱和诗歌”的口号，即通过未受任何污染的自由思想，用诗歌的形式表达爱。

贯彻这种口号最彻底的诗人，当属艾吕雅。

艾吕雅不仅要用诗“改变生活”，甚至还以生活为诗，以诗为生活，终生战斗和吟唱，激情不减，推出了几十种诗集，有人就说他是“词语的最大挥霍者”。

其人如诗，他作诗，是“词语的最大挥霍者”（此语暂借），他做人，就应是“感情的最大挥霍者”（此语暂存）。

他的诗就摆在当面，词语究竟“挥霍”到什么程度，大家都可以做出判断。他的人作古整整五十年，其人如何，倒值得谈一谈。

判断一个人，可以看他同什么人亲密接触，照老话说就是“近朱者赤，近墨者黑”。艾吕雅亲密接触四种人：一是诗人，二是画家，三是女人，第四种有点复杂，难下定义，容后面解释。

艾吕雅同这四种人的关系，可以拿他一句话来概括：

“光线聚汇之点与光芒四射之点。”艾吕雅正是这样一个焦点，吸纳不同方向射来的光，再放射出更加灿烂的光芒。

显而易见，同诗人和画家交厚，能促使艾吕雅在艺术道路上不断地探索和创新；而同另外两种人密切往来，则能不断地激发他的生活热情创作的灵感。

探索、创新、灵感、激情，成为诗人艾吕雅的几个亮点。这四种特质在一位诗人身上，当然不难明亮一时，难的是终生长明。艾吕雅是少有的诗人，从青年直到终年，在四十载的创作生涯中，这四种特质始终表现得十分鲜明。他在《生存》一诗中吟道：“通过别人继续生存”，“每过一道门槛/熟悉的春天就会复生”。

在超现实主义的圈子里，艾吕雅同其他诗人，尤其同布勒东、阿拉贡等分分合合，主要分歧并不在于艺术见解，而在于介入社会，介入生活的问题。他们的灵魂已经深深打上超现实主义的烙印，他们一起战斗所形成的创新精神，始终指引他们前进。即使分道扬镳，他们也是各自为战，彼此关注老战友新的业绩。

艾吕雅同画家之间，也许有更多的互补性，关系也更和谐一些。（尽管达利夺走了卡加，艾吕雅同他的关系也没有破裂。）他同毕加索、恩斯特、达利、夏迦尔等人的交谊堪称莫逆。他们共同举办超现实主义作品展，还画配诗，诗配画，多次合作出书。他收集非洲民间艺术品和当代绘画作

品,以绘画艺术为美学思考的源泉,有意识地从汲取营养,并以诗歌创作的实践,同绘画比肩争锋。

诗人和画家在艺术创新中携手共进,在法国始自十九世纪下半叶的象征派和印象主义。不过,进入二十世纪,诗人阿波利奈尔才竖起先锋派的大旗,诗人和画家(雕塑家)站到同一条战线上,创立了野兽派、立体主义、表现主义、未来主义等等。艾吕雅所投身的达达主义和超现实主义,则一脉相承,超现实主义诗人和画家的合作贯彻始终,成绩斐然,是上世纪二三十年代文学艺术史上灿烂的一页。

艾吕雅生活和作诗都少不了女人;换言之,女人是他生活和创作激情永不枯竭的源泉之一。

艾吕雅的身边无时无刻不出现女人,无法计数,有的待上一两小时,有的相伴数月,然后在他的生活中消失,但是在他的诗作中却留下碰撞的火花。可以说,艾吕雅一生都做着“自由肉欲的酣梦”,而“多少如花美面”,填补他的“记忆空白的时光”。

在情爱方面,艾吕雅憎恶占有欲的那种忌妒,主张情欲无罪无害,应有最大限度的性自由。他认为这是情爱的分享与传染,“任何爱抚任何信赖无不传之永世”,不能与放荡同日而语。

“仙女”固然难以计数,但是艾吕雅生活中的“缪斯”,也只有四位,即他的初恋和头一个妻子卡拉,从相识、结婚到

分手,历时十五年;他的第二个妻子努希,从相识(1930年)到她去世(1946年),历时十六年。他生命的最后六年,时间虽不长,但是很关键。在他丧失努希而欲自杀时,雅克琳出现了,劝慰并陪伴了他三年。艾吕雅的最后一个人多米妮克,精心呵护了他生命的最后一程。

四位“缪斯”四种性情:斯拉夫姑娘卡拉高傲而任性,演员出身的努希随和而性感,具有成熟女性美的雅克琳热情而放浪,体现女性柔韧品性的多米妮克温柔而体贴;她们以女性美的不同光彩,照亮了诗人的心扉,激发他的创作灵感,成就了他那情诗圣手的名声。然而,在艾吕雅看来,她们是一个“缪斯”:“曾经和我共同生活的女人/现在和我共同生活的女人/将来和我共同生活的女人/总是同一个。”

艾吕雅的诗如果只有这一种声音,那就违背了“改变生活”的革命初衷;其实在他的心里,“自由、爱和诗歌”的口号,“爱”从来就不是仅有“情爱”一种含义。广义上的爱,博爱,艾吕雅早在童年生活在劳苦大众中间,就对他们产生了同情和亲切感。后来第一次世界大战爆发,他应征入伍,当护士同伤员接触,上前线和战士同守一条战壕;亲切感进而化为认同感:“我们力量来自底层无穷无尽。”

正是这种人道主义思想,引导他接近共产党和进步力量。他从1933年起就参加了反法西斯,去西班牙支持共和政权。第二次世界大战期间,他投入抵抗运动,用诗歌进行

战斗。他那首《自由》一诗，在被占领的法国秘密地广泛流传，激励人民的斗志。到1949年，他还去希腊的密林，看望希腊共产党游击队。他坚持不懈地为自由而战：“借一词的神力/我才获得了新生/此生只为认识你哟//自由。”他是为人类争取自由的自由战士。

艾吕雅既探询内心世界，又介入外部世界，因此，对他和他的诗歌有两种截然不同的描述。一种把他描绘成超政治的纯情诗人，政治活动不过是他生活中的插曲。另一种则把他描绘成圣徒式的人物，是忠诚丈夫和模范斗士，一个被真理的力量所征服，站到工人阶级立场上的小资产阶级诗人。

两种描述各有所据，他们在艾吕雅身上，看到爱情和革命这两种对立的成分，就得出截然相反的结论。对艾吕雅了解最透的人则认为没有爱情就没有革命，没有革命也没有爱情，两者在艾吕雅身上和诗中是相辅相成的，缺少哪一种，就不成其为艾吕雅了。他在《绵绵无绝的诗》中，有这样四行诗，倒令我们深思：

在亲如手足的人中间
头一种差异
在相差相异的人中间
头一种相似

2002.9 北京花园村

目 录

艾吕雅诗歌的主旋律 1

责任与不安

忠 诚 1

平静 的希望 2

动物及其人

动物的欢笑 3

奶 牛 5

猫 6

羽 毛 7

生活之必要

节 日 8

舞 技 9

乐 手	10
敏 感	11
愚蠢的居民	12
美	14
诱 惑	15
一切迷惑	16
结 局	17
无 音 乐	18
爱 情	19

练 习

叹息的影子	20
敞开的门	21
续 篇	22
惟 一 的	23
生 命	24

不死之死

性的平等	27
在我情爱的心中	28
恋 女	31
舞 中	32