

日本儿童文学
大师系列

星星和蒲公英

金子みすゞ
金子美铃（日）著

吴菲译

于枯散落的蒲公英
默默躲在瓦缝里

一直等到春天来临

有些东西看不见
看不见却在那里
它强健的根 眼睛看不见

星星和蒲公英

金子みすゞ
〔日〕金子美铃

吴菲
译著

图书在版编目 (CIP) 数据

星星和蒲公英 / (日) 金子美铃著；吴菲译。—北京：

新星出版社，2012.8

ISBN 978-7-5133-0814-4

I . ①星… II . ①金… ②吴… III . ①儿歌－作品集－日本－现代

IV . ①I313.82

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第172885号

日本儿童文学大师系列

星星和蒲公英

[日]金子美铃 著 吴菲 译

责任编辑：罗 晨 刘冰远

项目编辑：郭卓群

特约编辑：王 凯 疾走考拉

装帧设计：大 娟

内文设计：王圆婷

出版发行：新星出版社

出版人：谢 刚

社 址：北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

网 址：www.newstarpress.com

发行电话：010-88356858 88356856

法律顾问：北京市大成律师事务所

印 刷：北京京都六环印刷厂

开 本：880mm × 1230mm 1/16

印 张：18

字 数：28 千字

版 次：2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5133-0814-4

定 价：25.00 元

版权专有，侵权必究；如有质量问题，请与出版社联系调换。

特别感谢：日本金子美铃著作保存会

金子美铃 和她的童诗

金子みすゞ

1

2011年3月11日，千年一遇的大地震和海啸袭击了日本东北部沿岸一带，近两万人不幸罹难，数十万人失去了家园。浩劫之后，电视上反复播放的公益广告中，有一则广告的画外音是金子美玲的作品《是回声吗》：

我说“一起玩儿吧”，
它也说“一起玩儿吧”。

我说“浑蛋”，
它也说“浑蛋”。

我说“再也不跟你玩儿啦”，
它也说“不跟你玩儿啦”。

就这样，不一会儿
我寂寞起来。

我说“对不起”，
它也说“对不起”。

是回声吗？
不不，我们都这样。

这首童诗看似平常，却在灾难后抚慰了无数渴望关爱与共鸣的人心。那些此前不曾关注过金子美玲的读者，通过这首诗发现了金子美玲诗歌的“治愈力”，一时间日本全国掀起了“金子美玲热”。金子美玲的诗集高居诗歌类书籍销售榜首，甚至一度售罄。

自1984年金子美玲的遗作全集出版以来，其作品的魅力这样被读者“发现”并非第一次。而每一次“发现”都为她带来更多的读者。如今，金子美玲可说是日本最受瞩目、读者范围最广的诗人。

金子美玲本名金子照，1903年4月出生于日本山口县，未满二十七岁就告别了人世。美玲生前只在杂志上发表过作品，从未出版过诗集。美玲去世半个多世纪之后，经儿童文学研究者矢崎节夫辗转搜寻，终于找到她生前托付给胞弟上山雅辅（正祐）

的遗稿——她生前誊写在笔记本上的五百一十二首作品。经多方努力，1984年，金子美铃童谣全集得以正式出版。此时距诗人离世已经过去了五十四年。这是金子美铃的作品第一次被“发现”。此后，她的作品开始在日本广为流传，代表作《我和小鸟和铃铛》被收录于小学国语教科书，甚至出现在东京大学的人学考题之中。

金子美铃在日本西部的滨海小镇仙崎长大，自幼丧父。美铃的祖母、母亲和哥哥全家三代人合力经营镇上唯一的一间书店——金子文英堂。美铃自小在书香中成长，在学校一直是成绩优秀的好学生。女中毕业时，她放弃了继续升学的机会，追随改嫁的母亲来到山口县西端的港口城市下关，在继父经营的一家书店做了店员。从那时起，美铃开始向各大童谣杂志投稿。短短的几年时间里，她发表了大量童谣作品。二十世纪二十年代的日本正处于大力引进和模仿西洋文化的“大正罗曼”时期，深受西方文化影响的西条八十等诗人纷纷开办儿童杂志，树立清新唯美的儿童文学新风。诗人们为儿童创作的艺术童谣是其中最具代表性的体裁之一。日语中“童谣”一词相当于中国的“儿童诗”。当时诞生的《红蜻蜓》《金丝雀》等名作也被谱上优美的旋律，传唱至今。大正艺术童谣的创作者多为成年人，读者也包括成年人。金子美铃投稿的《童话》《金星》等杂志专门设有童谣投稿栏，是当时儿童文学界最具影响力的刊物。北原白秋、西条八十等儿童文学界的领军作家担任选评者。西条八十最为赞赏美铃的作品，认为她的作品有着不同凡响的“想象力的飞跃”，并称之为“童谣诗人的巨星”。

大正十五年（1925年），美铃被推举为日本童谣诗人会的会员，成为当时全国仅有的两名女会员之一（另一位是以和歌集《乱发》闻名于世的与谢野晶子）。

然而，现实中等待美铃的并非童话般美好的生活。1926年2月，美铃二十三岁，在继父的操办下与书店店员宫本结婚，不久后生下女儿房江。丈夫生活放荡，而且反对美铃继续进行诗歌创作。他们的婚姻持续了不到四年，终以离婚收场。正式离婚后不久，美铃服毒自杀，留下遗书要求丈夫放弃对女儿的抚养权。美铃的死为女儿换来了安定的生活，她在外祖母的抚养下长大成人。房江如今依然健在，与家人生活在神奈川县。

美铃生前把五百一十二首诗作誊写在三册笔记本上，一式两份，分别托付给西条八十和上山雅辅。金子美铃去世之后，日本一步步走向战争深渊，清丽唯美的艺术童谣也变得不合时宜，渐渐被世人遗忘。而美铃的作品一直等到半个世纪后，经矢崎节夫等儿童文学研究者、出版人以及各界有心人努力搜寻，才终于以完整的形态正式出版。

如今，金子美铃的作品不但在日本广为传诵，还被翻译成十多种文字，介绍到世界各国。

时常有人问我：金子美铃作品最吸引你的是什么？

作为一名热心的读者，我很难用三言两语说清金子美铃作品的魅力。因为我实在太爱这些作品，以至于无法客观地评论它们。开始着手翻译之后，我与这些作品的距离更近一层。我只觉得面对金子美铃的作品，就好像置身于一座宝藏，翻译和阅读这些作品给我带来了无数愉悦的体验，若要用简洁的言辞来分析它们，往往会使词不达意。所以，在这里我只想说自己在翻译过程中的几点感受。

首先，这些诗歌的语言十分朴素。作者似乎一开始就不打算给自己的语言加以矫饰。开心就说开心，寂寞就说寂寞，雪就是雪，花儿就是花儿，没有过多的形容词。语言在这里只是直白的表达工具，而很少用于隐喻或装饰。比如《积雪》：

上层的雪
很冷吧。
冰冷的月亮照着它。

下层的雪
很重吧。
上百的人压着它。

中间的雪
很孤单吧。
看不见天也看不见地。

直白的语言，说的是最本真的心意。具体说来，就是对世间万物的慈悲之心和面向大自然的平等视线。慈悲这个词让人联想到佛教。的确，美铃生长在笃信佛教的环境中，慈悲为怀的观念可说是耳濡目染。然而美铃的慈悲之心显然超出了宗教的范畴，是一种更为彻底，与生俱来的情怀。

代表作《鱼满舱》尤其能体现这一点。

朝霞映红了天空，
渔船满载而归啦。
大尾的沙丁鱼
载满舱啦。

海滩上
热闹得像赶庙会一样。

可是大海里
成千上万
沙丁鱼的葬礼
正要举行吧。

当渔民在海滩上喜庆丰收的时候，金子美铃的视线却投向大海深处，感受着喜庆背后的弱者的苦痛。这种穿透表面的视线也见于前文引用的《积雪》。我们看到的是茫茫白雪，美铃却能体会到上层雪的冷，下层雪的苦，以及中层雪的寂寞。表达这样的慈悲之心，何须通过华美的语言？对经历了不幸的人而言，这种慈悲定能起到抚慰的作用。说来十五年前我第一次阅读并喜欢上金子美铃作品的时候，也正处于人生的低谷。金子美铃的作品中有一种直视悲哀的心态，让我们更加理解悲哀并化解悲哀。在震灾后的日本，金子美铃的诗歌得到再度认识，这与作品中蕴含的抚慰的力量不无关系。

美铃能看到别人看不到的深远处，更因为她独有一种平视一切的眼光。不论对象是大还是小，是人还是物，美铃都以对等的眼光去观察去感受。如矢崎节夫所说，“金子美铃看紫云英的时候她就是紫云英，看酢浆草的时候她就是酢浆草。看蚂蚁的时候她就是蚂蚁”（《金子美铃童谣全集⑤后记》，JULA 出版局 2004 年）。这种平视的眼光，使美铃能看到常人所看不到的细微之处，以及更深更广的空间。又如李长声所说，“美铃总在和自然说话”（金子美铃童谣集《向着明亮那方·序》，新星出版社，2007 年、2009 年）。把自己看做自然的一部分，才会有那么纵横无碍的想象，才会有那么多新鲜的感动与发现。对自然，对整个世界的“对等的眼光”正是金子美铃诗歌打动人心的秘密所在。

露珠

谁都不要告诉
好吗？

清晨庭院的
角落里，
花儿悄悄
掉眼泪的事。

万一这事
说出去了，
传到
蜜蜂的耳朵里，

它会像
做了亏心事一样，
飞回去
还蜂蜜吧。

描绘来自日常生活的素材，也是金子美铃作品的一个重要特征。除了四季的风花雪月，蓝天、大海、白云、路边的小石头、杂草，甚至邻居家不讨人喜欢的狗，都出现在美铃的诗句中。即便是想象，也来自于触手可及的平凡事物。虽然是近百年前的作品，我们一样可以毫不费力地亲近美铃的诗歌。不论你住在地球的哪个角落，贫穷还是富裕，金子美铃的作品都能带领我们去发现和感受日常生活中的美好。

用简单的语言、平等的视线和身边的素材，金子美铃为我们编织出一首又一首动人的诗篇。正因为语言简单，题材平凡，对每一首作品的含义，如何解读，如何感受则完全可以因人而异。所以，我认为解读这些作品完全没有必要准备标准答案。

葫芦花

知了也不叫了
傍晚的时候，
一朵，一朵
仅仅一朵，

一圈，一圈
松开旋钮，

绿色的花蕾
仅仅一朵。

啊，神灵现在
就在这里边。

待放的葫芦花里住着的“神灵”是什么，金子美铃为我们留下了足够充裕的想象空间。相信在读者心目中，一定是各有各的感悟。

另外，关于“金子美铃”这个笔名的中文翻译还需稍作解释。金子美铃的原文写作“金子みすゞ”，把“みすゞ”译作“美铃”其实有些牵强。据上山雅辅回忆，“みすゞ”取自和歌的枕词“みすゞ刈る”，发音为“misuzukaru”。美铃喜欢“misuzu”这个词的音韵，所以借来做了笔名。“みすゞ刈る”在和歌中总是用来引出信州（今

长野县一带)的风物。直到现在,位于日本东部内陆的长野县仍有许多冠之以“みすゞ”之名的商标或商店。“みすゞ”的本意是一种长在山林中的筱竹,多见于长野县。也有人说这个枕词的出现,是由于江户时代的学者贺茂真渊误把万叶时代称之为“水簾”的植物与后世所说的筱竹混为一谈的缘故。“水簾”所指的植物即中国南方常见的茭白。可我们也不能钻牛角尖,把这个“正确”的译名套在诗人头上。既然如此,把“みすゞ”译作“美铃”也算是一个不错的选择。

3

翻译金子美铃的诗歌,在我是一件非常愉快的事。如前所述,金子美铃的语言十分简单,没有太多时代印记,翻译起来并不需要太多学养。然而与所有诗歌翻译一样,这同时也是一个拆解与重组的过程。在翻译中,我只能做到尽量忠实原意,不添加过多修饰,把翻译过程中的“拆解”与“重组”带来的质变减少到最小。

我认为朴素直白的语言是金子美铃诗歌的特色。在我的译文中,文通字顺、韵脚齐整的部分,反倒是苦心加工的结果。

在此还需对本书的编排加以说明。本书共分六章,分章原则以季节为主要线索,前四章从夏季开始至春季结束,为的是让全书的氛围明暗交替,止于亮处。第五章收录与亲情友情有关的篇目,第六章所收篇目则多与童话和梦想有关。各章内的顺序大致按照收录于全集的顺序。

本书收录的二百四十余首作品,以JULA出版局2003年-2004年版《現代仮名づかい版金子みすゞ全集》为准选译。这些篇目是目前已译的作品中较为满意的部分,余下的部分还在不断修改当中,希望今后能有机会将全集的翻译呈现给读者。

金子美铃的人生和作品问世过程充满了传奇色彩。其实中文版翻译成书的过程也有一段漫长曲折的故事,详情记载于《向着明亮那方》(新星出版社2007年版及2009年版)的后记中,该书策划人金莹为我们详述了其中的艰辛与感动。在此不再赘述。那篇后记的结尾是一串长长的致谢名单,表达了策划人、插画作者和译者对各方支持者的感谢。而今这份感谢依然不减,且需要感谢的人又增加了许多,可惜我没有更多篇幅来记录这些名字。希望这份感谢之情能凝聚在这本《星星和蒲公英》之中。

在此,特别向为本书提供大力协助的金子美铃著作保存会和JULA出版局致以由衷的谢意。

吳菲

2012年1月5日于山口

蔬菜店的鸽子

2

葫芦花

4

内外海

5

草原

6

白天的月亮

7

小石头

8

桑葚

9

乳汁河

10

海边的石头

11

知了的外衣

12

萤火虫的季节

13

船儿睡吧

14

船帆

15

蚊帐

16

雨后

17

空中的鲤鱼

18

大海和海鸥

19

再见

20

向着明亮那方

21

商队

22

泥泞

23

玫瑰的根

24

暗夜的星
七夕的时候

风

葫芦花

27

太阳、雨

28

金鱼

26

小牛犊

31

露珠

30

早晨与夜晚

34

云娃娃

35

夜里凋落的花

36

笑

37

暴风雨之夜

38

狗

39

衣袖

40

杉树

41

莲与鸡

42

海螺的家

43

光之笼

44

草原之夜

45

金子美铃
きのこみすゑ

目录

星星和蒲公英

第二章 秋天的来信

燕子的记事本
扑克牌皇后
鱼满舱
橡子
桂花

秋天的来信

月出

神轿

幸福

小牵牛花

秋天

桂花灯

云朵

两棵草

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

野蔷薇	68	牵牛花	67	海浪的摇篮曲	66	猜谜	65	草蚊子之歌	64	感冒	63	奇怪的事	62	石榴叶和蚂蚁	61	海浪	60	橙花	59	月亮	58	水和影子	57	帆	56	夏天	53	夏天	52	白昼与黑夜	51	千屈菜	50	这条路	49	红土坡	48	再见	47
-----	----	-----	----	--------	----	----	----	-------	----	----	----	------	----	--------	----	----	----	----	----	----	----	------	----	---	----	----	----	----	----	-------	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----

第四章 星星和蒲公英

芝草

土地

日历和时钟

星星和蒲公英

春天的织布机

草的名字

紫云英叶子的歌

春日

石头和种子

和好

藏好了吗

紫云英

春天的早晨

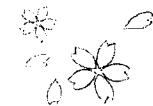
蜜蜂和神灵	142	鱼儿的春天	141	雨过天晴	140	鱼儿出嫁	139	春天的早晨	137	荒山	136	杜鹃花	133	花瓣海	134	天空的颜色	132	树	131	茅花	130	四月	129	母鸡	127	紫云英地	128	田地的雨	126	女儿节	125
-------	-----	-------	-----	------	-----	------	-----	-------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	---	-----	----	-----	----	-----	----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----

第五章 寂寞的时候

学舌 172
鱼儿 173
肉刺 174
麻雀妈妈 174
睫毛上的彩虹 175
遗忘的歌 176
我的故乡 177
眼睛 178
转学生 179
没有家的鱼 180
小庭园 181
大人的玩具 182
魔术师的手心 183
邻居家的小孩 184
阿婆的故事 185
出海 186
书和海 187
蚕茧和坟墓 188
189

红鞋儿
明天
早春

170 169 168

鲸法会
摇篮曲
踏步

167 166 165

星期六
星期天
我和小鸟和铃铛

164 163 162

饭碗和筷子

161 160

桃花瓣
贝壳和月亮

159 158

天空和海
树叶宝宝

157

气球

6

7

8

第六章 金米糖的梦

椅子上	243	失去的东西	242	留声机	241	花魂	240	玫瑰小镇	238	梦和真	237	深夜的天空	236	看不见的东西	235	莲花	234	花店的爷爷	233	232	阳光	231	梦郎	230	夜风	229	美丽的小镇	228	227	日月贝	226	225	幸运小槌	224	纸窗
-----	-----	-------	-----	-----	-----	----	-----	------	-----	-----	-----	-------	-----	--------	-----	----	-----	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	----

金子美铃年表

260	258	256	254	253	252	251	250	249	248	247	246	245	244	金米糖的梦
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

渔夫的孩子	258	洗澡	256	如果我是男孩	254	学校	253	玻璃和文字	252	睡梦火车	251	一万倍	250	寂寞公主	249	愿望	248	洋娃娃树	247	时间爷爷	246	做	245	244	金米糖的梦
-------	-----	----	-----	--------	-----	----	-----	-------	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	------	-----	---	-----	-----	-------

第一章

太 阳

金子 美玲
金子みすゞ

• 雨