

criada por
me Louren
ntes, e hum
Elerigo.
e donos

葡語作家叢書

4

文學系列

索菲婭詩選

索菲婭·安德雷森

翻譯：姚京明

SOPHIA DE MELLO
BREYNER ANDRESEN
POEMAS
DE SOPHIA

(1944—1989)

SÉRIE LITERATURA

澳門文化司署與花山文藝出版社一九九五年

東方葡萄牙學會贊助部份經費

索菲婭·安德雷森

評介：瑪利亞·若望·博傑

索菲婭詩選

翻譯：姚京明

SOPHIA DE MELLO
BREYNER ANDRESEN

POEMAS
DE SOPHIA
(1944—1989)

SÉRIE LITERATURA

澳門文化司署與花山文藝出版社一九九五年

東方葡萄牙學會贊助部份經費

(冀)新登字 003 號

Título: Poemas de Sophia (1944–1989)

書名：索菲婭詩選

Autor: Sophia de Mello Breyner Andresen

作者：索菲婭·安德雷森

Edição: Instituto Cultural de Macau e Editora Montanha das Flores

Com o Patrocínio do Instituto Português do Oriente

出版：澳門文化司署與花山文藝出版社

東方葡萄牙學會贊助部份經費

Colecção: Biblioteca Básica de Autores Portugueses (Série Literatura) Vol. 4

類別：《葡語作家叢書》文學系列之四

Coordenação: Ana Paula Laborinho

統籌：林寶娜

Tradução para Chinês: Yao Jing Ming

中文翻譯：姚京明

Apresentação crítica: Maria João Borges

評介：瑪利亞·若望·博傑

Capa: Victor Marreiros

封面設計：馬偉達

Fotocomposição, montagem e impressão: Editora Montanha das Flores

植字、排版及印刷：花山文藝出版社 / 河北新華印刷一廠

Tiragem: 10 000 exemplares

發行數量：10,000冊

1.ª Edição: Macau/Shijiazhuang (Hebei, China) 1995

第一版：澳門 / 石家莊（中華人民共和國河北省）

ISBN: 972-35-0155-4

葡語作家叢書

索菲婭詩選

索菲婭·安德雷森 著

姚京明 譯

花山文藝出版社出版發行（石家莊市北馬路 45 號）

河北新華印刷一廠印刷 新華書店經銷

850×1168 毫米 1/32 6.875 印張 158 千字 1995 年 3 月第 1 版

1995 年 3 月第 1 次印刷 印數：1—10,000 定價：5.50 元

ISBN 7-80611-229-4/I · 220

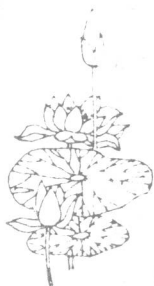
Arpad Szénes

Desenho de Arpad Szénes (1958)

評介： 作家及作品

以你虛無的名義
我用瘋狂築起一座巨大的白房子
之後沿着四壁爲你啼哭

1. 古人將迷狂看作神的一種恩賜。柏拉圖藉蘇格拉底之口，根據使迷狂起源的神系，發現了迷狂的神性理式：“是阿波羅富有預示力的氣息，是狄奧尼索斯詩的靈感，是繆斯詩意的閃現，最終，是阿芙洛狄特和埃絡斯愛情的感召。”^① 瘋狂高於人類的心智，而愛情的迷狂則是瘋狂中一種獨特的形式。我們可以說，雖然跨越了不同的年代，但始終光彩照人的詩人索

① 柏拉圖《裴多篇》，吉馬良斯出版社，1981年，第121頁。

菲婭·安德雷森以獨具的形式將柏拉圖所說的四種神性的迷狂融合在自己的詩中。這裏是一部索菲婭的詩歌選集，展示着詩人以純潔的心懷，罕有的濃情迷戀真實之本的心路歷程。如果要游覽這部詩集，就不能不談到預示、沉醉、靈感和愛的痛苦與銷魂。不過，還是讓我們先瞭解一下走過燦爛歷程的詩人本身吧。

2. 索菲婭 1919 年 11 月 6 日出生於波爾圖一個貴族之家並在這座城市生活到 10 歲。後來她進入里斯本大學修讀古典哲學。她至今仍生活在里斯本。她育有 5 個子女。雖然她總是遠離任何文學流派，但不能不提及她同“詩刊”派詩人之間的關係。《詩刊》的第一系列出版於 1940 年至 1942 年，其創辦人為托馬斯·金、若澤·布蘭托·波爾圖戈爾、魯伊·西納蒂等，後來頗負盛名的詩人若熱·德·塞納也加盟其中。當時的文壇主流是“現在”派和新現實主義，而“詩刊”派可謂另樹一幟。《現在》雜誌從 1927 年出版至 1940 年，其文學觀點認為文學創作主觀主義的，藝術是個性的表現，文學藝術的目的是弘揚真與誠。而出版於 40 年代的新現實主義（其詩歌選《新歌集》出版於 1941 年）則強調詩歌的社會性和政治性，反對現代主義的玄虛。新現實主義在思想上受到馬克思主義的影響，不像“現在”派一樣從人文主義的角度把個人視為中心，而是把人看作是歷史和社會的存在。“詩刊”派則力圖超越這些就文學範疇來講毫無意義的人為分歧，提倡“詩才是唯一的”，把美學視為衡量詩歌的唯一標準，並歡迎不同流派的詩歌作品在《詩刊》上發表。這種基於折衷主義的寬容為當時的文壇樹立了一個標誌。若熱·德·塞納（其作品已被譯成中文）、若澤·布蘭托·德·波爾杜戈爾、魯伊·西納蒂和索菲婭等一些詩人引起了人們的

注意，因為他們對語言精益求精，十分注重象徵和意象的營造。在不損害詩歌與時代的關係或者說對時代的承諾的情況下，他們把詩歌看作是至高無上的，並以此當作自己信條。和若澤·布蘭托·德·波爾杜戈爾、魯伊·西納蒂、埃烏熱尼奧·德·安德拉德、阿爾貝托·德·拉賽達一樣，索菲婭不但認為詩是常有超越性的^①，而且企圖把這種超越性從重重陰影中解放出來，因為神秘的萬物之源、伊甸園、童年，或者讓真實顯現光輝與真理的現實世界都被陰影蒙蔽了，只有個人完全的主動性、個人與詩中的現實的交融才能驅散陰影。

在這篇管窺索菲婭詩歌創作道路的概述中，尚應提及一下她與《樹》(1950—1953)和《圓鼓》(1950—1954)的合作。這兩本雜誌參與了當時一場廣泛開展的文學運動，這個運動強調語言的作用，強調用語言來表現人的整體價值。這種對語言的關注是從美學和哲學的範疇來提出的，其基礎來自海德哥爾關於語言是用來揭示人性的存在主義理論^②。

除了《小說範例》、《大地與海洋》、兒童小說、多篇論文以及莎士比亞、但丁、克拉德爾的譯作之外，索菲婭從1944年至1990年期間共發表了10多部詩集。這些詩集展示了一個詩人執著地表現自然，表現萬物（尤其是大海和陽光）的歷程，在這一點上，除了埃烏熱尼奧·德·安德拉德之外，沒有人能與她相比。同時，她不忘頌揚古典主義精神，如批評界所指出的那樣，使她臆想中的異教思想與天主教思想得以調和。索菲婭作為天主教徒，把對人間的愛理解為向縹緲的上帝表現虔誠的

① 引自瑪達雷娜·龔薩維斯《〈詩刊〉五十年》，《對話/文學》1991年1月至3月號，第187頁。

② 費爾南多·吉馬良斯《象徵主義、現代主義和先鋒派》，波爾圖雷羅兄弟出版社，1992年，第175—178頁。

一種方式。如果說里爾克曾使他的同代人倍感沉重的世界觀在索菲婭的詩中留下了迴響的話，那麼對她影響更大的則是荷馬和帕斯戈埃斯，因為這兩者向真實敞開了懷抱，他們的作品以截然不同的方式證明了這一點。此外，值得一提的是索菲婭與葡國最偉大的詩人之一佩索阿所建立的神交。我們從這部詩集中可以印證她對里卡爾多·雷伊斯懷有敬意。里卡爾多·雷伊斯是佩索阿的化身之一，同索菲婭的敏感氣質最為合拍。異化的佩索阿身上有一種人格化的體驗令索菲婭頗為着迷，但她並沒有沉溺於悲憐自己而難以自拔。她屬於另外的詩人家族，她像郝德林一樣相信，詩的使命是昭示人性的完整。

3. “我憎恨一蹴而就/在陽光、空氣和風中，我尋找自我。”索菲婭《自傳》中的這兩句詩，可以作為她人生的概括，也可以當作她寫詩的原則。人在自然事物中尋找自己：外觀引發內省。在這兩句詩的前兩句中，“自我”是建立在與他人的關係之上的：“我有的朋友死了，有的朋友走了/還有的為抗拒時間而碰得頭破血流。”生活好像是一場分離的體驗，既有生別死離，也有明知行不通，却勇敢地同不可抗拒的事務搏鬥的壯舉。正因為這樣，才可鄭重地說人是情感的動物。索菲婭看來把人的堅韌精神和尊嚴當成了“自傳”的引線。並讓自己的一生同物質的本質聯係在一起。在天平的一端，裝的是我們離別的體驗、痛苦的良知和對時間殺手的抗拒；而在另一端，裝的也許是平和的心境、悠然的抉擇，還有不朽的陽光、大海和風。這是“自我”賴以立足的根基，如果“自我”要去尋求真理和歸宿，那麼，只有在與外部世界的融合中才不會落空。索菲婭的詩重新尋找的正是那非人格化的萬籟之音。

“海”洋溢着澎湃的激情，這種激情貫穿着索菲婭的全部詩

作：“我唱着世界上所有的歌/把最強烈最深沉的愛/獻給那荒涼但銷魂的海灘/在那裏我和海，和風，和月溶為一體。”詩人在詩中所希望的是更熱情的投入和更深沉的愛情。

4. “在坪臺上，沐浴着迎面而來的白色晨光/我徒勞地尋找我的低泣和我的暗影”：真實的光暈阻止着詩人反躬內省。“在海灘，中午的陽光讓我擁有/水的眼睛和沙子般純淨的手”。“自我”因此放棄了自主的存在，讓靈魂和肉體與另外的靈魂和肉體復合交融。愛的獻身本身也包含着犧牲和放棄。“她真正熱愛的，是學習死亡。”瑪麗婭·贊布拉諾提醒我們說^①。然而，一個人如果這樣放棄自己，毫無保留地獻身愛情，也就從其它的靈魂和肉體中得到補充，也就參予了另一種生命，或者說超越了他有限的個人存在。正如索菲婭在另一首詩中寫到的：“慢慢地，夜棲落在花園，/她舞動的脚步，/讓我的靈魂解脫了她的繩索，/好像萬物被重新創造。”在迷惑中感知真實使隱匿在“自我”最深處的靈魂得以解放，靈魂敞開了懷抱，承諾了感覺和宇宙中的秩序：“我心潮澎湃地穿行於/天地繽紛的影像之中/我融身於上帝的軀體/這上帝是印在風景上的親吻。”索菲婭的詩充滿着愛的沉醉，它源於人自身生活的繽紛搖曳，而這種繽紛搖曳也是現實的一種標誌。實中有虛。詩人在她的清澈透明中俯拾現實，讓她的能動性或者顫栗的激情消溶在景物的精氣之中。人們可以發現有一種欲把景物變得人性化的願望：“不可馴服的驚濤駭浪”可以化為一聲“向着星球攀升的‘呼喊’”；但這種願望由於只是“一聲純

① 瑪麗婭·贊布拉諾《心的比喻》，里斯本阿西里約和阿爾文出版社，1993年，第57頁。

潔的呼喊”，因此也會穿過人世，走向萬物之源；在這裏，萬物是被同一種宇宙的力量所推動的。人與物的節奏和願望得以統一並相互輝映，它們之間所建立起溝通或者和諧使其在統一中共同沐浴着真實的神聖光輝。

“樹的軀幹猶如我的臂膀/令我痛苦”：我們無須看這首詩的副題就知道。“寧芙之子”代表統領萬物的偉力，由此我們承認希臘人的經驗在詩人的感知中留下了痕蹟。在希臘人的眼裏，自然是神聖的，而這種神聖是在自然的和諧中顯現的。在酒神的快樂中，去追求被銷魂的力量所淨化的靈魂去同宇宙的力量合二為一。浪漫主義作家撥開希臘神秘的雲霧，滿懷思念地尋求的也許正是這種“自我”與自然的關係。心靈與自然的交融，只能源於內心，因為內心雖小，却包容凝聚着創造力的乾坤世界^①。在索菲婭的詩中，我們感覺不到消沉。萬物走進我們的激情世界，以一種沉靜的興奮引領我們闖入情感的循環；在這裏，奇異的非個人化的激情狂烈地跳動着。“一艘艘漁船在海灘上沉睡/一動不動，睜着/雕像般的眼睛/彎彎的尖喙/咬噬着寂寞。”

5. 死亡是陰影，反複出現在索菲婭的詩中，而陰影却是她放聲歌唱的陽光的另一面。沒有人能在世界上永駐，這一事實是無情的。“月光把你描摹成/一尊超離時間的雕像/有誰能攫住/不停死亡的寸寸時光”。這首題為《輕風》的詩，流露出索菲婭慣有的慨嘆。不可逆轉的時間抗拒着被分割成顯現真實光輝的瞬間，同時欲把詩變成一塊聖地：“我說第一天的第一次自由

^① 引自費爾南多·吉馬良斯為《英國浪漫主義詩歌》作的序言，里斯本水鏡出版社，第33頁。

是大海的光明。”詩人渴望重新把神秘的初始和創世的奇妙納入尋求純淨的萬物之源的復歸之路。時間統馭着我們，會把我們拖進死亡的深淵，如果詩超越了時間對我們的統馭，那麼它同樣可以是接近現實的一種方式。請看《墓誌銘》一詩的開首：“當我死去的時候……”，這宣告着詩歌語言的一個基本目的，同時也傳達着死是完結也是開始的慰藉^①。“當我死去的時候我要重新尋找/我沒有和大海共享的時光”。詩人許下一個不可能實現的承諾並向未知挑戰，並藉助希望的力量戰勝了痛苦，使我們的死亡變得可以接受了。

陰鬱的時間會讓我們離開詩歌所吟誦的完整世界，它會以醜陋污穢的面孔出現，毀滅我們的價值，掠走我們生活的情趣，此時詩歌也會表現出一種道德上的衰頹。我們再看一看古希臘人的例子。對古希臘人來說，正義的概念就是宇宙的秩序。因此，詩不可避免地會去追尋厄勒克特拉那“驚擾了天空古銅色寂靜”的呼喊的回音，因為這呼喊是“萬物的徹夜不眠/是發自內疚和罪惡的夢幻中的一聲悲嘆/是一聲祈求/迴蕩於外面耀眼的光燦之中/和庭院裏的炎炎驕陽之中/爲了諸神的審判得以實現。”批評界曾多次指出，在索菲婭的詩中，美學原則和倫理是互爲相溶的。對旨在用正義構築平衡的詩歌來說，嚴謹和真實是它的內涵。因此，詩承擔起道德使命，憤怒地譴責殘酷和妄爲，拒絕把痛苦當作命中注定的東西，而且承諾建立一個不再骯髒的新世界，以保證人們擁有完整的天地。在這裏，應該提及一下索菲婭的詩也是薩拉查專制制度的見證。她的詩在不失清純和真實的主旨下，也表現出是一種政治的揭露，是一種

① 若阿金·馬努埃爾·馬戈良斯《作家索菲婭》，1993年6月11日《獨立報》，第44—45頁。

反抗的行動和“向兀鷲和毒蛇/向豬獾和猛鴛”投擲的矛槍。她的心在垂淚，為祖國被輕蔑，歷史被出賣；“這是黑夜/豺狼麇集/苦難沉重/這是人民造反的時候”。正因為如此，她為結束了五十年專制統治的“4.25”革命而歡呼：“這是我所期待的清晨/這是完整而又純潔的初始之日/此時我們從黑夜和寂靜中出現/自由地享有時間的真義”。

6. 索菲婭在她的詩中，用清純而準確的目光引導我們重返真實，這種目光源自她那貼近事物的品質。在她的詩歌深處，燃燒着熱愛真實的火焰。這種昭示了人性的完整的真實不僅被充分地表現，也被充分地接受。“……哪怕我的表情刺穿你的孤獨，/讓你滾落塵埃，/哪怕我的聲音燒灼你呼吸的空氣，/讓你的雙眼再不能把我凝視，/因為我來了，這是你看我的時刻。”索菲婭的詩貫穿着對絕對的迷惑，充滿着無法拒絕，總是壓倒一切的現實。因此，也許可以說，索菲婭的詩是在願望的催萌下而誕生的，這一聳立的願望並不反對虛無，而是建立在虛無的根基上，是“以你虛無的名義”出現的……

索菲婭寫過“荒蕪海灘上的死亡之光”。郝德林曾告誡我們，為神聖的事物命名是危險的；對這位詩人來說，詩“是神聖事物的完全昭示”。索菲婭無疑贊同這一觀點。她的詩作為“沉靜的聖事”^①（郝德林語），是對人類真實痴情的關注，使我們在已同真實分離甚遠的今日，重新與真實息息相關。索菲婭的詩有一種神聖的昭示，以前是希臘的女預言家向人們傳達這一昭示，如今這一使命留給了因神秘而神聖的詩人：“夜的戒指莊嚴地戴

① 索菲婭·安德雷森《郝德林或其詩人的地位》，1967年12月30日《商業日報》。

在我的手指上/靜寂的航船繼續它古老的航行”。

瑪利亞·若望·博傑
里斯大學文學系
1994年6月1日

PRINCIPAIS OBRAS DO AUTOR

詩人的主要作品

Poesia • 詩歌

Poesia, 1944

Dia do Mar, 1947

Coral, 1950

No Tempo Dividido, 1954

Mar Novo, 1958

O Cristo Cigano, 1961

Livro Sexto, 1962

Geografia, 1961

Antologia, 1968

Grades. Antologia de Poemas de Resistência, 1970

Dual, 1972

O Nome das Coisas, 1977

No Tempo Dividido e Mar Novo, 1985

Navegações, 1983

Ilhas, 1989

Prosa • 散文

Contos Exemplares, 1962

Histórias da Terra e do Mar, 1984

Contos para Crianças • 兒童小說

A Menina do Mar, 1958

A Fada Oriana, 1958

O Cavaleiro da Dinamarca, 1964

O Rapaz de Bronze, 1956

Noite de Natal, 1960

A Floresta, 1968

O Tesouro, 1978

Árvore, 1985

Árvore, 1985

ÍNDICE

Apresentação Crítica: a autora e a obra.....	(1)
Principais obras da autora.....	(1)
Poemas de Sophia 1944-1989.....	(1)
Tábua.....	(192)

目 錄

評介：作家及作品.....	(1)
詩人的主要作品.....	(1)
索菲婭詩選.....	(2)
詩歌細目.....	(193)

POEMAS DE SOPHIA