

普雷维尔《话语集》中“鸟”的意象分析

方圆平

浙江越秀外国语学院 浙江绍兴 312000

摘要: 雅克·普雷维尔, 20世纪法国著名诗人、剧作家。他的文字简单却道理深刻, 极富教育意义及生活哲理, 被誉为“人民的诗人”。他偏爱选取日常生活中的意象入诗, 而在各种意象中, “鸟”又占据了相当大的比例——诗人对于“鸟”这一意象始终抱有极大的热诚, “鸟”被诗人赋予了丰富的内涵, 同时使得诗歌形象生动、引起读者共鸣。因此, 本文旨在以“鸟”作为切入点, 以诗人主要作品《话语集》为例, 理解这一意象所代表的内涵和所起的功能, 探究诗人对这一意象所倾注的情感, 并进一步分析诗人对诗歌创作乃至人生的态度。

关键词: 雅克·普雷维尔; 话语集; 诗歌创作; “鸟”的意象

Images of birds in the poems of Jacques Prévert

Yuanping Fang

Zhejiang Yuexiu University, Shaoxing, Zhejiang, 312000

Abstract: Jacques Prévert is a famous French poet and playwright in the 20th century. His writing is simple but profound, educational, and philosophical in the meantime. He is known as “the poet of the people”. He prefers to put daily life images into his poems. Among these images, “birds” occupy a considerable proportion - the poet has always had great enthusiasm for the birds, and the image of “birds” has also been endowed with rich connotations, making his poems vivid and resonant with the readers. The poet’s creation fully embodies the importance of image selection. Therefore, this article aims to take “birds” as the starting point and take the poet’s main work *Paroles* as an example to understand the connotation and function of birds image, explore the poet’s emotion, and further analyze the poet’s attitude towards poetry creation and even life.

Keywords: Jacques Prévert ; *Paroles*; poetic creation; The image of the “bird”

引言

雅克·普雷维尔, 20世纪法国著名作家、诗人, 同时是超过50部脍炙人口的电影台词及歌曲歌词的创作者。他的作品看似平实, 但又超越平实, 在创作中融合了超现实主义风格, 寻求现代性, 为法国文坛带来了清新之风。他的诗歌创作运用了独特的修辞手法, 融合了绘画、戏剧、电影、音乐等跨艺术视角, 结合了超现实主义等思潮, 在当时崇尚传统晦涩的法国文坛掀起了一股现代性的浪潮, 将诗歌这一传统观念中属于精英阶层的文化领域向人民大众开放, 获得了人民的喜爱与歌颂。

作为人民的诗人, 普雷维尔偏爱选取人们日常生活的意象入诗, 这让他的诗歌贴近日常生活、形象生动, 容易引起共鸣, 其中, 各种各样的动物和昆虫常是他诗歌的主角。马、鲸鱼、狐狸、鸟、鱼、羊、公牛、蟑螂、蜗牛等等, 不一而足。而在这些动物中, 鸟又占据了相当一部分的比例。它们有时是诗人诗歌中的背景, 有时是诗歌的主

角, 但总而言之, “鸟”这一意象在诗人诗歌创作中具有重要地位。从传统角度来说, “鸟”这一意象丰富了诗歌内容、承载着诗人情感; 从更为现代化的角度来看, “鸟”作为一个盘旋在高空, 带来俯视视角的意象, 增强了诗歌的电影感和画面感, 延展了读者想象的空间。可见, “鸟”这一意象对于理解诗歌内容, 乃至分析诗人情感、创作手法和人生态度方面都意义重大。

在诗人的众多诗歌作品中, 《话语集》是诗人发表最早及最具有知名度的一部作品。自半个世纪前问世以来, 已经被翻译成十几种语言, 发行三百万余册, 经久不衰, 广为流传。有人说, 若一生只能读一本诗集, 那应当是普雷维尔的《话语集》。同时, 这部作品也是在国内唯一一本具有中文译本的作品。这部作品中也多次出现了“鸟”这一诗人偏爱的经典意象。因此, 本文以《话语集》为研究文本, 以《话语集》中“鸟”这一意象为主要研究对象, 试图理解这一意象所代表的内涵和所起的功能, 探究诗人

对这一意象所倾注的情感,以小见大,探究诗人诗歌创作的特点及其文学贡献,以期对诗歌作品与诗人本人的理解提供一定的参考。

一、诗人生平

诗人的诗歌作品总是不乏本人经历的投射与影响,普雷维尔也不例外。普雷维尔于1900年出生于巴黎西北郊。他的母亲生性乐观,是他的文学启蒙人,他的父亲则总是带他去剧院和电影院。普雷维尔幼时的生活并不富裕,但一家人相亲相爱,其乐融融。因此,尽管童年时代经济拮据,普雷维尔总是对他的童年怀着深切的眷恋。

普雷维尔直到7岁才入学,14岁便中断了学业。在他看来,学校课业十分无聊,街头巷尾才是他的学校,他甚至还做过商超雇员。他参加过军队,厌恶战争与死亡。离开军队后,他辗转伊斯坦布尔,后又回到巴黎,与伊夫·唐基,安德烈·布勒东、马塞尔·杜哈默等超现实主义作家交好。后来,杜哈默为其租下的巴黎尚特大街54号的公寓成了普雷维尔与朋友们交流文学的天堂。普雷维尔与布勒东之间有着深刻的友谊,尽管之后因为分歧而决裂,最后又终于和解。

1932年到1936年,普雷维尔陆续为无产阶级戏剧团体“十月”创作短剧本及歌曲的唱词。事实上,普雷维尔从1928年就开始了写作,但他并未想过结集出版。直到1946年才由朋友热内·贝尔提勒出版了他的第一部诗集《话语集》。《话语集》的问世引发了极大的轰动。之后,《历史》、《晴天雨天》等作品陆续出版。1935-1945年期间,他还为多部著名电影创作了剧本和台词。

雅克·普雷维尔于1977年去世,与他的妻子珍妮和女儿米歇尔葬在一起。这位不同寻常的作家有着对日常生活细致入微的体验与审视,对人民大众感同身受的共情与坦诚,对文学创作始终如一的热情,而在这样的经历中,也许我们能够找到一切的答案。

二、“鸟”意象的象征意义及建构意义

2.1 “鸟”意象的反复出现

作家、评论家洛朗·费尔斯评论普雷维尔的作品道:“动物占据了重要地位,诗人将他的感情……投射到这个动物世界,而我们能够清楚感知到其中的人类情感。”各种各样的动物在普雷维尔的诗歌中占有极大篇幅,而在各种动物中,鸟是诗人最常选择的意象。《话语集》的多首诗歌中都强调了鸟的存在,比如《事件》、《倒戈》、《练习册》、《这场爱》、《捕鸟者之歌》、《为了给小鸟画像》、《自由街区》、《随小鸟而定》,以及《向小鸟致敬》等作品。因此,我们将以《话语集》为例,以其诗歌中“鸟”

的意象为切入点,理解这一意象所代表的内涵,探究诗人对其倾注的情感,并进一步分析诗人对诗歌创作乃至人生的态度。

2.2.1 象征爱情

普雷维尔在诗歌中描述了各种各样的情感。从忧郁到愉悦,从恶毒到善意,从欢乐到绝望……而诗人最常用鸟儿来表达他的感受。在他看来,鸟是中介,承载着人类的感情,承载着爱和温情、愉悦与痛苦。人们内心的情感就像鸟儿一样,有时无迹可寻,却又无处不在。在各种各样的感情中,最普遍、最重要的、最触动人心的总是爱情。《话语集》中有多首描述爱情的诗篇。比如在诗歌《这场爱》中,他将鸟儿与爱情显性地联系在一起。

“这一场爱/依然是那么鲜活/依然沐浴着阳光/……
像植物一样真实/像小鸟一样战栗

诗歌以各种意象来比喻爱情。爱像阳光一样美好,像天气一样糟糕,像黑暗中的孩子,像沉静的男人,像小鸟,像鲜活的夏天。爱情时而带来美好,时而带来痛苦。爱情像战栗的鸟儿一样带来激动心情,同时又无法捉摸,诗人以鸟的意象道尽了人类的情感,尤其是爱情的柔情与痛苦。

2.2.2 象征人心

鸟儿拍打翅膀,从不停止飞行,鸟儿追求永恒,渴望自由:像是人心一般。在普雷维尔的诗歌中,鸟儿这一意象也常常象征着人心。人心就像鸟儿一般鲜活、敏感、脆弱,在感到安全与爱抚时又回重归冷静。

在诗歌《捕鸟者之歌》之中,诗人这样写道:

“鸟儿缓慢飞翔/鸟儿血红温和/鸟儿多么温柔
鸟儿突然惊恐/鸟儿突然撞头/鸟儿想要逃走
……

可爱的孩子那是你的心脏

你的心脏拍打着悲伤的翅膀/在你僵硬而洁白的胸膛”

在这首诗歌中,鸟儿是通篇明显的象征物。诗歌内容分为了两个部分:对鸟儿的描述和对象征的解释。简单直白的话语中蕴藏着深意。在本诗的15行诗句中,前12行均由鸟儿开头,浓墨重彩地描述了小鸟。从描述鸟儿使用的“红色”、“温和”等形容词中,读者不难联想到小鸟与人心的关系。在第13行诗中,诗人明确指出:“那是你的心脏漂亮的孩子”。鸟儿在苍白而坚硬的胸膛之间拍动翅膀,就像人类的意识与寻常甚至是平庸世界的对抗,尽管微不足道,但也从不放弃抗争。作者用鸟儿巧妙象征了想要歌唱、抗争、尖叫、飞翔的人心。

2.2.3 象征童年

从诗人生平可以了解到,尽管困难重重,但普雷维尔的童年仍然不乏温情。因此,他总是对童年有着深切的凝视和永恒的怀恋。他不喜欢那些埋葬了童年的成年人,在他看来,自己永远是孩童。因此,普雷维尔总是喜欢将孩子、游戏、无忧无虑、自由等主题与鸟儿联系起来。

在诗歌《书法练习》中,孩子们在听老师讲课,百无聊赖时突然飞来了一只琴鸟。孩子向鸟儿发出求救:救救我,和我一起玩吧,鸟儿!然后鸟儿便飞了下来,与孩子一起玩耍。在诗句的最后,诗人用鸟儿带来的奇妙想象搭起了孩子的世界:“教室的墙壁/悄悄地倒塌/玻璃又变成了沙/课桌变成了树木/粉笔变成了山崖/羽毛笔杆又变成了小鸟”。随着小鸟的到来,无趣的现实倒塌,孩子的童真世界重现。

2.2.4 象征创作灵感

对诗人而言,最重要的东西莫过于创作的灵感。与爱情一样,艺术灵感同样也琢磨不透,来来去去,看似无处不在却又无处可寻,这与鸟儿十分相似。因此,普雷维尔再次借用鸟这一意象来代表艺术创作的灵感,这在诗歌《为了给小鸟画像》中就有十分生动的展示“先画一只笼子/让笼门敞开着/然后画上一片漂亮的东西/一点简单的东西/一点美丽的东西/一点读小鸟/有用的东西……

再把画布挂在树上/在一个花园/或在一片森林里/靠着墙/藏在树后

……

鸟儿若是歌唱/便是好迹象/表明您可以签名盖章
那么您轻轻地拔下/小鸟的一根羽毛
把您的名字签在画的一角”

诗歌可被视为指导孩子画鸟的完美说明。诗句娓娓道来,鸟儿也就画成了。然而,这同样是写给成年人和创作者的诗。鸟儿不只是落在纸面上的图案,同样也代表着创作的灵感。给小鸟画像就是创作一幅作品:提笔创作之前要真诚而纯粹,做好充分的准备,然后耐心等待。时间会慢慢带来灵感,而当它终于到来的时候,诗人就可以带着愉悦、珍惜的心情,等待它慢慢发挥作用。鸟儿歌唱,即代表着灵感奏效,作者创作出伟大的作品,一切水到渠成。诗人也借静静等候鸟来的描写,暗示创作不能急于求成,而要静候佳音。

2.2.5 “鸟”意象的建构意义

“鸟”这一意象除了在诗歌中象征多种事物之外,还在诗中联结了不同的意象,代表了诗人对世界的认知,因而参与建构了诗人的诗歌创作。从这个方面来说,“鸟”

这一意象除了具有象征意义,还发挥着建构的功能。

比如在长诗《倒戈》,因为内容较长、意象纷繁,诗歌的理解难度较大。但诗歌中出现了熟悉的“鸟”这一意象。诗歌的内容以电影“蒙太奇”般的手法呈现,出现了许许多多的人物与动物,如守夜人、小女孩、意大利教皇、听众、猫和鸟等等。而“鸟”作为美好的象征,将诗歌不同的主体与画面联结在一起,同时凸显了诗歌主题:攻击专制教皇的鸟儿体现了诗歌“抗争”的主题,以“鸟”的视角表达了对专制、战争的厌恶,传达了诗人爱好和平、保护自由与欢笑的反战观念。因此,“鸟”这一意象又发挥了及其重要的建构意义。需要注意的是,“鸟”这一意象的建构意义与象征意义并不是彼此独立的,相反,两者息息相关。“鸟”这一意象不仅仅在诗歌中出现,更参与了诗歌的构成、诗意的传达,体现了诗人独特的诗歌创作风格,并揭示了诗人的人生态度和思想观念。

三、结语

鸟儿作为“绝妙的普雷维尔式动物”,在诗人的写作中占据着十分重要的地位。为其诗歌的理解和阐释提供了十分重要的线索。鸟儿具有极强的象征意义,在诗人的作品中代表着情感、人心、童年、艺术灵感等各种要素。同时,鸟也发挥着象征意义,它们是诗人艺术世界的组成部分,展示着诗人对艺术和人生的审美。诗人借鸟之意象讨论生命的意义,传达其对生命和艺术的理解。对于“鸟”这一意象内涵的分析,无疑能够让我们更好理解普雷维尔想要借作品传达的信息,以及更好地了解普雷维尔本人,这个深爱着鸟儿的诗人。

参考文献

- [1]COLOTIE Franck. Regard sur la poésie du XXe siècle, Volume I[M]. Namur:Presses Universitaires de Namur, 2009:474.
- [2]普雷维尔著,陈玮译.话语集[M].上海:上海文学出版社,2010:190.
- [3]普雷维尔著,陈玮译.话语集[M].上海:上海文学出版社,2010:206
- [4]普雷维尔著,陈玮译.话语集[M].上海:上海文学出版社,2010:196.
- [5]普雷维尔著,陈玮译.话语集[M].上海:上海文学出版社,2010:207.
- [6]COLOTIE Franck. Regard sur la poésie du XXe siècle, Volume I[M]. Namur:Presses Universitaires de Namur, 2009:466.
- [7]陈玮.纪念法国当代著名诗人雅克·普雷维尔诞辰100周年[J].外国文学,2000(04):38.

[8]上官毓芳.源于生活的诗歌艺术个性——试析雅克·普雷维尔及其《话语集》[J].太原大学学报,2012,13(01):57-59.

[9]PREVERT Jacques. Paroles[M]. Paris : Gallimard, 1972

[10]PREVERT Jacques. Oeuvres complete, Tome I[M]. Paris : Gallimard, 1992.

本课题系 2022 年浙江越秀外国语学院科研项目 (N2022012) 研究成果: