《飞鸟集》

创作背景

《飞鸟集》是印度诗人泰戈尔的代表作之一,也是世界上最杰出的诗集之一,这部富于哲理的英文格言诗集共收录诗 325 首(英文版共 326 首,中文译版少第 263 则)。《飞鸟集》创作于 1913 年,初版于 1916 年完成。其中的一部分由诗人译自自己的孟加拉文格言诗集《碎玉集》(1889),另外一部分则是诗人 1916 年造访日本的即兴英文诗作。

《飞鸟集》同《吉檀迦利》、《新月集》、《园丁集》一样,都是泰戈尔在二十年代因意见分歧而退出反英政治运动、过着半退隐生活时创作的抒情诗名作。在形式上,《飞鸟集》与其他几部诗集略有不同,大部分诗歌只有一、二行,极少数诗是三、四行。有人说,这是泰戈尔从日本访问归国后受日本俳句影响而作的诗。诗人在日本居留三月有余,不断有淑女求其题写扇面或纪念册。诗人行径盛赞日本俳句的简洁,而这种简洁在他的《飞鸟集》中也表现出很多。

基本内容

1、对自然的赞颂

《飞鸟集》基本题材多为极其常见植物动物以及其他的自然景观,不外乎小草,流萤,落叶,飞鸟,山水,河流等等。一只鸟儿、一朵花、一颗星、一个雨滴、在作者的笔下都极具人性与生命力。

夏天离群漂泊的飞鸟,飞到我的窗前鸣啭歌唱,一会又飞走了。 而秋天的黄叶无歌可唱,飘飘零零,叹息一声,又落在窗前了 Stray bird of summer com to my window to sing and fly away And yelloe leaves of autumn, which have no songsflutter and fall there with a sign. 小草呀, 你的足步虽小, 但是你拥有你足下的土地。

Tiny grass, yoursteps are small, but you possess the earth under your tread.

白云谦逊地站在天之一隅, 晨光给它带上霞彩

The cloud stood humbly in a corner of the sky.the morning crowned it with splendour.

露珠对湖水说道: "你是在荷叶下面的大露珠, 我是在荷叶上面的较小的露珠。"

You are the big drop of dew under the lotus leaf,I am the smaller one on its upper side,"ssaide the dewdrop to the lake.

作者他热爱整个大自然。他认为人类情感和自然力之间是有内在联系的,或是自然融入人类的感情,或是人类的感情融入自然。只有这种交融才能让自己的生命得到净化。而正是因为作者对自然这种深厚的热爱和动人的描写,才使得我们在读这本诗集时仿佛就像在暴雨后初夏的早晨,推开卧房的窗户,看到一个淡泊清亮的早晨。平时孱弱的小溪无端的雄壮起来,加快了前行的脚步,哼唱着嘹亮的歌;阳光撒落在挂着水珠的树叶上,那水珠显得特别的明亮,这明亮把树叶衬托成一种透明的色彩;平坦的草地像是吸足了油彩,当心那跳跃着的小松鼠是否也会染上这亮绿的油彩;天边有几朵白云在倘翔,似乎在回味昨夜的狂欢;一切都是那样地清新,亮丽,可是其中韵味却很厚实,耐人寻味。

2、对爱的推崇

在泰戈尔的诗中 "爱"一直占有重要地位。可以说"爱"是泰戈尔思想的

主要核心之一。他提倡人类广博之爱。泰戈尔宣传爱的福音,诗中充满母爱与童心,被人们称作"孩子天使"、"自然的婴儿"、"人类的儿童",这些都体现了泰戈尔诗歌母爱的氛围,他经常以童心来看待世界,因而他的世界大多充满了爱,这《飞鸟集》中是极为鲜明的。

世界对着它的爱人,把它浩瀚的面具揭下了它变小了,小如一首歌,小如一回永恒的接吻The world puts off its masks of wastness to its lover It becomes small as one song, as one kiss of the eterna.

生命从世界得到资产,爱情使它得到价值。 Life finds its wealth by the claims of the world and its worth of by the claims of love

生命因为付出了爱而更为富足 Life has become richer by the love that has been lost.

爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯 Love is life in its fulness like the cup with its wine 据统计在《飞鸟集》中"爱"(love, lover)共出现了49次,而有些诗中虽没有明显的"爱"字,却仍饱含着浓浓的爱的气息,如第275首描写的母爱 白天的工作已完成。让我把脸掩藏在您的臂间吧,母亲 让我入梦吧

The day of work is done.hide my face in your arms,mother. Let me dream.

《飞鸟集》无处不洋溢着对爱的讴歌和思索。对自然,对生活,对命运,对爱情,对人生,都激发我们满怀热情去爱。泰戈尔他对爱的思索,更是涵盖了多个方面包括青年男女间纯真的爱情、母亲对孩子永存的母爱、人与自然间难以言喻的爱

……世界需要爱,人生更需要爱,正如他在《飞鸟集》中所写的一样: "我相信你的爱,就让这作为我最后的话吧。(let this be my last word,that I trust your love)"作者用爱去理解世界,把这种对人的爱、对自然的爱、对生命的爱倾注到诗句之中,表达出自己博爱的情怀。而也正是这种内在的爱的力量,使诗篇充满了生机,打动了无数作者的心。

3、对生命和生死的思考

泰戈尔的《飞鸟集》中反复出现"生命"这一字眼,他用丰富的修辞和优美的语言含蓄地表达着自己对生命的理解和感受。

使生如夏花之绚烂, 死如秋叶之静美

Let life be beautiful like summer flowers and death lieke autumn leaves.

我们的生命是天赋的,我们惟有献出生命,才能得到生命 Life is given to us,we earn it life,can obtain the life.

我们的生命将成熟它的事业, 像秋天阳光下的稻田。

Life will ripen its works like the rice-field in the autumn sun 从这些诗句中不难看出,泰戈尔所向往的生命是用于付出并乐于奉献的,他认为生命唯有在毫无保留的奉献里才能完成它终极而伟大的意义,他把生命当做一项庄严的事业,用一种积极向上的态度来面对生活,努力让生命充满光辉。

.在《飞鸟集》中,诗人在《飞鸟集》中也多次将"生"与"死"并写,用一些言简意赅的诗句表达了自己对生死这一人生终极命题的思考。

死亡虽殊途同归,生命却无限可能。

In death the many become one; in life the one become many.

死亡这枚印章赋予生命的硬币真正的价值, 让其如此货真价实。

Death's stamp gives value to the coin of life, make it possible to buy with

life what is turly precious.

死像大海的无限的歌声, 日夜冲击着生命的光明岛的四周。

Around the sunny island of Life swells day and night death's limitless song of the sea.

夜与逝去的日子接吻, 轻轻地在他耳旁说道:

"我是死,是你的母亲。我就要给你以新的生命。"

The night kisses the fading day whispering to his ear,I am death,your mother .I am to give you fresh birth.

在泰戈尔看来死不只是生的继续,还是新生命的的孕育者。生和死是辩证统一的 关系,生而有死,两者相互依存;生和死都是生命的一部分;死亡注定了人之 生命的不圆满;死亡让生命得以更新;由死亡所决定的有限的生命能让我们对 生的过程愈加郑重、愈加珍惜,从而可使我们一生都努力地竭尽所能去争取创造 不凡的业绩。

艺术手法

(一) 夸张

在《飞鸟集》中,泰戈尔较多地使用夸张与其他手法相结合的方式,突出表现自己想表达的意愿。正因为这种夸张的手法,将本来无形无相的哲学思想通过一些实际的事物描写展现出来,并且不至于使人们在阅读那富含深意的句段时产,生意思理解的偏差。这种集细腻、具体为一体的文学表现手法,将《飞鸟集》无形当中又提升了一个档次。仿佛这诗集就是一部专司哲学讲解的百科全书一般。

(二) 比喻

"生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美",泰戈尔将生比作绚烂的夏天之花,将死比作是静美飘零的秋叶,在彰显咏叹悲秋般的文学气氛的同时,使读者情不自禁地想起夏秋季节的对比,进而深入了解到作者的意图:生时应当积极绽放生命的气息,充满活力的去应对生活中的各种情况,使生命绽放异彩。死时不必要一定是轰轰烈烈,也许如秋叶般偏偏飞落也是一种人生的幸福。但运用比喻将生死形象化,确实使原本抽象的概念如实物般展现在人们眼前。

(三) 拟人

在文学艺术中,拟人化手法的运用常常能够将原本枯燥或死板的情节变成富含生气的句段,就像泰戈尔在《飞鸟集》中的大量拟人化运用一般,以人的动作语言为形式,将人生的感悟直观地展现出来, 使读者有种一目了然的感觉。

"夏天离群漂泊的飞鸟,飞到我的窗前鸣啭歌唱,一会又飞走了。而秋天的黄叶无歌可唱,飘飘零零,叹息一声,又落在窗前了。"泰戈尔将离群的鸟比作人,在窗前歌唱;将黄叶比作无歌可唱的人,叹息着飘落。这一段精彩的诗句将秋来的景色化作了生动的电影,在读者脑海中放映。 使读者在赏析之余不得不感慨落叶短暂而无声的生命、鸟儿欢快无忧的生活以及秋去冬来万物凋零的哀伤正是因为这些表现手法的娴熟运用,使得泰戈尔在遣词造句方面表现出质朴而高尚的趣味,也使得他的诗歌具有鲜明的独创性。

精神追求

"梵"的现实,"我"的尊严,"爱"的福音,这可以说是泰戈尔思想的全部

1. "自然泛神"的宗教思想

泛神论是印度所特有的思想,印度本是佛教的起源地,,佛家强调天人合

一,普渡众生。用印度的术语说,这叫"梵",它是宇宙万有的统一体,是世界的本质。印度佛教常说的"你就是它"即是指人与"梵"是统一体。"梵"我合一,我与非我合一,人与自然合一,其间的关系也就是宇宙万有的关系。

身为印度人的泰戈尔深受这种"泛神论"的思想的影响,因此,宗教哲学的宇宙观也成了泰戈尔在《飞鸟集》中宣扬的主题之一。在《飞鸟集》中,出现了"神"(God, god)共有22次。他的"泛神论"强调自然的清新自由和博大的生命力。一切的自然只是神的表现,神也是自然的表现。我即是神,一切自然都是自我的表现。他并不是为爱自然而爱自然,而是把自然当作神的附带品。在泰戈尔看来,一片草叶,一个原子也不知里带来了消息。也正是因为这种自然泛神梵我合一的宇宙观,使得为精神力所笼罩了的诗人之心可以直透入自然的表面,捕捉到生命的跳动。

2.爱的礼赞

爱是泰戈尔人生哲学的主要组成部分,爱的无限延伸是贯穿泰戈尔哲学观的生命。他认为,世界是从爱中产生的,世界被爱所维系,向爱而转动,又进人于爱之中,世界是爱的世界,爱是包围我们所有现象的终极意义。他追求与梵合一的境界,认为与梵结合的第一步必须是爱,没有爱便没有智慧,没有充分的爱便不会产生完全的意识。爱不只是感情,爱也是真理。在泰戈尔的观念中,爱的力量是巨大的,现实世界的种种矛盾、对立和斗争,都会在爱中进人统一和谐的境界,相互通融、调和,化为无比的欢乐。他的爱的哲学包括一切亲子之爱、夫妻之爱、恋人之爱、爱国者之爱、自然崇拜者之爱,醉心于神者之爱等,是崇高的博爱与泛爱。这种对爱的礼赞和追求在《飞鸟集》中的体现也尤为突出,"当我死时,世界呀,请在你的沉默中,替我留着'我已经爱过了'这句话吧。"(《飞鸟集》第277首),这可谓是他的一生

对爱的执着追求的最好注脚。

3.生命的哲理

《飞鸟集》的字里行间都充满使人奋进的激情。白昼和黑夜、溪流和海洋、自由和背叛,都在泰戈尔的笔下合二为一,短小的语句道出了深刻的人生哲理,引领世人探寻真理和智慧的源泉,启示着人们如何执著于人生的追求,让人生充满欢乐与光明。

"不是锤的打击,而是水的缠绵的载歌载舞使鹅卵石臻于完 美"

"世界以它的痛苦同我接吻,而要求歌声做报酬"

"如果你因为错过太阳而流泪,那么你也将错过群星了"

这些隽永的句子中充满了深邃的哲理和清明的智慧,表现出作者宽广的心胸、细致的爱心、高尚的情怀。句句经典,耐人寻味。

结语

泰戈尔的思想深邃活泼,感觉丰富敏锐,对生活有深刻的体察,于艺术有卓越的创造。他的政治观、人生观、社会观、宗教观、哲学观、伦理观、美学观和艺术观构成了一座缤纷五彩、纷纭万状、奇丽幽深的百花园.他的语言文字使这些丰富的思想长上了翅膀,飞越世界,超越历史。

《飞鸟集》的译者郑振铎在译完泰戈尔的这部散文诗集后,曾深情地称它"包含着深邃的大道理",并形象地指出,泰戈尔的这部散文诗集"像山坡草地上的一丛丛的野花,在早晨的太阳光下,纷纷地伸出头来。随你喜爱什么吧,那颜色和香味是多种多样的"。

"这些小诗真像是沙滩上晶莹的鹅卵石,每一颗自有一个天地,他们是零碎的、短小的;但却是丰富的、深刻的"——美籍华人学者周策纵

泰戈尔这本《飞鸟集》。成书已有 92 年,现在读来,仍像是壮丽的日出,书中散发的哲思,有如醍醐灌顶,令人茅塞顿开。——李敖

泰戈尔发表《飞鸟集》,距今已近一个世纪,然而我们仍能强烈地感受到诗人笔下大自然的勃勃生机,对人生的严肃思考,爱心与同情心,以及抑制不住的激情和快乐。这些富于智慧的思想和美好的感情,就像作者所说的"越过一百年来它愉快的歌声"将给我们带来无穷的信心和力量。

参考文献

《飞鸟集》泰戈尔著,郑振铎译,上海译文出版社,1992年版

《泰戈尔诗歌思想探析》李孝佳 青大师院学报 1995年9月

《神·自然·爱——论泰戈尔之"自然观"在《飞鸟集》中的体现》孙柏林,田晶思想战线 2012 年 S2 期

《析《飞鸟集》之精神启示》史宝莉 剑南文学 2012年06期

《不着泥土的痕迹 没有痕迹的足印——介绍泰戈尔的《飞鸟集》》彭端智,外国文学研究,1982年第01期