

大自然的 心灵形式

葛翠琳童话创作论

明
照
著

河北少年儿童出版社

大自然的 心灵形式

葛翠琳童话创作论

河北少年儿童出版社

明
照
著

202026146

图书在版编目(CIP)数据

大自然的心灵形式:葛翠琳童话创作论/明照著. —
石家庄:河北少年儿童出版社,1999.5
ISBN 7-5376-1861-5

I. 大… II. 明… III. 童话-文学研究-中国-当代 IV.
I207.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 17662 号

大自然的心灵形式

明 照 著

河北少年儿童出版社出版(石家庄市和平西路新文里 8 号)
河北新华印刷一厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 8.875 印张 1999 年 5 月第 1 版

1999 年 5 月第 1 次印刷 定价:10.40 元

ISBN 7-5376-1861-5/I·738

(121) (代題二美)《愛自然》: 自然卷

縣長自然自大示眾友親的美 卷下

(127) 友親自然自大而游具小景友親的美景甜童, 士

(129) **目 录** (小)《熱自大帥愛》

然然自大帥重帥來出市中熱自大从景甜童, 八

(181) 上卷 美的眼睛发现大自然的美 朱芝

(183) (八)《熱自大帥愛》

一、童话是作家童心中珍藏的童年..... (3)

《爱的大自然》(一) (22)

二、童话是大自然不老的梦..... (27)

《爱的大自然》(二) (38)

三、童话是宇宙的灵感..... (42)

《爱的大自然》(三) (59)

卷后语:《童话梦》(第一部分) (63)

中卷 美的形象构筑艺术的大自然

四、童话中美的形象是大自然的诗与歌..... (69)

《爱的大自然》(四) (100)

五、童话是一种心灵境界与心灵风景..... (104)

《爱的大自然》(五) (127)

六、童话是作家心灵自然的艺术同构..... (130)

《爱的大自然》(六) (149)

卷后语：《童话梦》（第二部分）	(152)
-----------------------	-------

下卷 美的形式展示大自然的灵魂

七、童话最美的形式是心灵化的大自然形式	(157)
---------------------------	-------

《爱的大自然》（七）	(176)
------------------	-------

八、童话是从大自然中走出来的重构大自然的

艺术	(178)
----------	-------

《爱的大自然》（八）	(224)
------------------	-------

九、童话的优美形式是对宇宙的一种化入	(227)
--------------------------	-------

《爱的大自然》（九）	(275)
------------------	-------

卷后语：《童话梦》（第三部分）	(279)
-----------------------	-------

（二）《热自大自然》	
------------------	--

综论：关于心灵的简括话语	(280)
--------------------	-------

（三）《热自大自然》	
------------------	--

（代后一）《热自大自然》	
--------------------	--

热自大自然之美 卷中

（四）《热自大自然》	
------------------	--

（四）《热自大自然》	
------------------	--

（五）《热自大自然》	
------------------	--

（五）《热自大自然》	
------------------	--

（六）《热自大自然》	
------------------	--

（六）《热自大自然》	
------------------	--

上 卷

美的眼睛发现大自然的美

一、童话是作家童心中珍藏的童年

每个人都有自己的童年。童年是每个人

童年是人生最美的童话。童年是

人是大自然的有机构成。人是大自然

大自然给予每个人的童年不同的爱。

童话是大自然的梦。童话是大自然

大自然的梦珍藏在作家富有诗意的心灵

之中。童年是童年。童年是童年。童年

童年是童年。童年是童年。童年是童年

葛翠琳在她的第一篇童话《少女与蛇

》(1953年3月号《少年文艺》)中,艺

术地状写了珍藏在心灵中的童年时代的大自

然:她在大自然深处富有诗意的发现,她与

大自然构成了美的交流。大自然构成了美的交流。

她这样写道:离深山不远的地方,住着

一个可爱的女孩子，她的心是纯洁、善良的，当她上山的时候，小鸟都围着她歌唱。

这个可爱的小女孩有一个属于她的王国，那是自由的地方，就是深山里。

因为她善良纯洁，所以她是一个可爱的女孩子；因为她的可爱，深山里的小鸟才成了她的朋友，才围着她歌唱。

从家里到深山砍柴，这意味着心灵的解放。小女孩有个后娘，狠毒狡猾。后娘有个亲女儿，眼斜嘴歪，又笨又丑。

一天，小女孩在山上，好奇地在小蜜蜂上下盘旋不肯离去的地方，发现了一株奇异的花。

任何发现，对于孩子来说，都是心灵空间的拓展。

作家这样描写着小女孩的发现，当然也是她采撷自己童年时代的记忆之花：

那美丽的花，女孩从来没有见过。它的叶子薄而透明，像蜻蜓的翅膀，上边挂着亮晶晶的露珠。橘红色的花朵，放着金色的光，散发出醉人的香气。当中的一朵盛开着，比女孩喝水的碗口还要大。旁边几朵花蕾，其中一朵压在叶子底下的将要开放了。女孩看得入了神，想伸手去摘，可又舍不得，这花多美丽呀！

对这朵美丽奇妙的花，女孩看了又看，想了又想。出于女孩爱美的天性，她摘下了叶子掩着的那朵花蕾，戴在头上，高兴得像小鸟歌唱。

有如艺术家创造美不会是一帆风顺一样，小女孩爱美的天性必然导引出现实的苦难。

于是，一朵美丽的花蕾成了小女孩命运的转折点。妹妹一见红了眼，夺过花来戴在自己头上，后娘也帮着女儿折磨她，明天若不把那朵更好看的花摘来，就不要回家。

贪婪狠毒的人也喜欢美的花，但更喜欢占有。女孩采花的地方是蛇郎的后花园，那株金色的花是蛇郎最心爱的。女孩又去采花时被蛇郎捉住。他们有了心灵的沟通。他们结婚了。他们很幸福。

幸福是苦难开出的花朵。在一个鲜花开满山野的春天，女孩与后娘不期而遇。后娘的虚情假意蒙住了女孩善良的眼睛。女孩将后娘领回了家。

女孩带后娘去看那口可以使花木永远茂盛、可以使人永远年轻的永生井。后娘将女孩推到井里。后娘想让亲生女儿嫁给蛇郎。

蛇郎痛不欲生，守在井沿不肯离开，泪水灌满了“永生井”，井中飞出了一只金色的鸟，落在蛇郎手上，蛇郎用精致的笼子装好小鸟，放上最佳美的饮料食料，把鸟笼挂在床边。

作家这样描写金色鸟——金色的鸟从清晨一直歌唱到夜晚，它唱得这样婉转动人，百鸟都聚拢来倾听。蛇郎听着金色鸟歌唱，忘了疲劳，忘了饥饿，入了迷一般。那鸟成了他惟一的安慰，他听鸟的歌唱，就好像听他的妻子说话一样。

住在蛇郎家的后娘把鸟掐死。蛇郎哭了又哭，用丝绸把金鸟包起来，埋在窗前的桃树下，日夜坐在树下，学着鸟的调子，唱着凄凄婉婉的爱的歌。他的眼泪滴到桃树根下，埋在树下的小鸟，钻进树枝里，鲜桃结成盘一样大，又红又鲜。蛇郎

吃了，不渴不饿，精神倍增，他靠着桃树看守桃子，寸步不离。

后娘趁蛇郎请人修剪果木树时，砍倒了桃树。蛇郎抱着桃树哭了又哭，将桃子装进篮，又用桃木做成了琴。

作家写道——那琴声是这样好听，好像那清清的泉水流过高山深谷，又像微风吹动松叶响。蛇郎紧抱着木琴，从黑夜弹到天明，又从天明弹到黑夜。那琴声安慰着他，止住了他的眼泪，他不停地弹着，忘掉了痛苦。

冬天伴着大自然的严酷来了。后娘藏在蛇郎屋里，偷偷将木琴扔进火炉。蛇郎发现火炉上留着一根烧断了的琴弦，又哭了。他把火炉里的火炭掏出来，放进火盆。蛇郎守在火盆旁。

作家歌唱着来自大自然、像大自然一样美妙的幻想——火盆里的炭火闪着金光，照得黑夜像白天。那炭火永不熄灭，屋子里充满了温暖，像春天一样。蛇郎望着炭火出神，日夜不离。

小花猫告诉蛇郎使妻子复活的秘密。蛇郎每天挑一担水，挑了一百天；第一百天挑的水浇在炭火上，妻子复活了，后娘和其亲生女掉下了山涧。

在作家的笔下，女孩像一只小鸟，歌唱着大自然的美好，歌唱着人生的美丽。

女孩与蛇郎的爱情虽然经历了坎坷，经历了磨难，最终还是获得了幸福。

女孩被害之后，变成了小鸟，又变成了桃树，又成为木

琴，又成了不熄的炭火，最后经过火的锤炼，像凤凰一样涅槃。

象征着女孩精神的烈火熄灭了，女孩复活了。可以说，作家的第一篇童话获得了火焰般的形式。在清新、澄明、丽婉的叙述语态中，我们读到了一种生命的律动，一种美的韵味。

在对美的讴歌状写中，作家入木三分地揭示了私欲的卑鄙和凶残。

在童话创作中，爱这一主题具有永恒的意味。

作家选择爱的主题，在构筑作品时，是从童话与大自然的关系这一审美视点切入的。女孩不断地变形再生的命运流程，是在大自然中展开达成的。

《少女与蛇郎》是大自然的童话，大自然心灵的歌。这是因为作家的童年写在大自然之中。

在《绿叶的梦》（《学与玩》1990年第3期）中，作家写道：

“我落生在一个偏僻的小村庄，童年是在大自然里长大的。高粱秆儿剥开来，做成马车、灯笼；河边抓把泥，捏成碾磨盆碗；柳条儿苇叶儿做笛子；葫芦瓢做船荷叶当伞……一双双小手儿创造了多少可爱的玩具。然而，最使我着迷的却是绿叶。”

在这里，我们看到作家的童年是与大自然融合在一起的。正是因为童年时代的作家与大自然在美的层面上有了交流，才有了从童心中长出的奇妙幻想，那伴着童年的马车灯笼，那碾磨盆碗，那笛子，那船，那伞，每一样都是心灵的创造，都是

童心中大自然的艺术再现。

“我永远感激我的启蒙老师。……读书以外老师还教我们搜集标本，采来各种绿叶汇拢在一起，并讲述它们的知识和趣闻。那是令人愉快的活动。星期天，我们跑遍密密的树林，荒凉的墓地，杂草丛生的河边，广阔的田野和一道道土岗子，爬大树、钻林丛，欢乐的笑声惊飞了觅食的小鸟儿。篮子里装满各种绿叶，嬉笑，打闹，把元宝树叶串成项链儿，用金黄色的菟丝子草做成戒指和手镯，豆角花挂在耳朵上，野菊花插满了小辫儿……在旷野的课堂里，绿叶和野花组成我们生活的乐谱。”

在这里，我们看到童年的作家充满诗意的心灵。

这种心灵的诗意，不仅表征为作家心灵中盎然着大自然激发的童趣，不仅表征为染上了大自然斑斓缤纷色彩的眼睛对美的发现，同时也表征为在与大自然交流中进行着的展示心灵空间的艺术创造。

试想，挎着装满各种绿叶的篮子，戴着元宝树叶的项链儿，戴着菟丝子草的手镯，耳朵上挂着豆角花，小辫子上插满野菊花的女孩，难道不像大自然的公主一般快活美妙么？

这样的童年时代，这样的如诗如画的童年生活风景线，使我们看到了大自然中的一个自然的人。

童心有如大自然的灵魂，孩子们会在大自然的深处发现童话。

请继续读作家描述童年的珠玑文字：“采集标本成了我们最喜欢的课外作业。每人都想找到一种新奇的少见的叶子，因

此少不了争强和探险，常常意外地发现鸟蛋，也少不了刺伤手脚，毛栗子酸枣棵的尖刺几乎在每人身上都留下过伤痕。有一次，胆小的三丫儿捡回两个蛋，第二天在书桌里爬出一窝小蛇来，吓得大家惊呼尖叫着逃出了教室。有时，我们寻觅绿叶看到茂密的喇叭花秧，就折根树枝埋在旁边做记号，深冬挖出秧根来蒸了吃，又香又甜，比红薯的味道还美。秋天，树叶在风中飘落像一群群蝴蝶飞向我们，背着筐，扛着筛，奔跑着，欢呼着，搂树叶儿，积成垛，躺在上面打滚儿，翻跟头，坐下来挑选出那些漂亮的叶子，鲜红的、金黄的，串成长长的彩色叶链挂在教室里，满屋洋溢着丰收的欢乐。那许许多多留作标本的叶子，成了我们的珍宝，圆形的、条状的、桃形的、针状的、蛋状的、元宝状的、叶面带绒毛的……祖辈传下来的民间药方偏方，丰富有趣的生活知识，也随着一串串叶片，留在我的记忆里。每一片叶子是一本书，饱含着生活的哲理，藏着我童年的梦。”

在这里，我们看到作家的童心像一只轻盈灵秀的小鸟，自由飞翔在大自然中；在大自然无私奉献出的色彩、音韵、律动、独特的单一的美和完整的同一的美中，童心得以蓓蕾般地绽放，吸纳大自然的形式与色彩，美与阳光；富有创造性美质的心灵和大自然诗美之间，找到了一种对应、一种和谐。

可爱的落叶会变成作家童话中的人物；同样，藏在作家心灵中的童年时代的绿叶，会幻化成一篇又一篇精致优美的童话。

所以，我们说，没有哺育了作家童年的大自然，就没有作

家的童话。没有作家童年时代充满天真的幻想与童心的创造，没有想找到新奇的叶子的探索精神，没有探险中留下划伤，没有意外的收获，就没有《少女与蛇郎》。

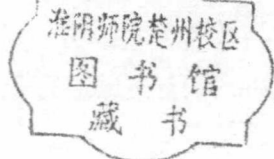
所以，我们说，在《少女与蛇郎》中那个纯净质朴得像一片绿叶的女孩身上，闪动着作家童年的身影。构筑在童话境界中的深山，可以说是作家故乡的大自然的有机延伸。女孩的几次变形再生，是刻印在作家童心中的大自然一幅幅画面的组合。大自然对作家童年的真诚赐予，得到了艺术回报——《少女与蛇郎》童话的问世，宣告了一个作家的诞生。

所以，我们说，《少女与蛇郎》的起点相当高，作家艺术风格的主要审美特征——与大自然的美相照应的富有音乐性和节奏感的语言，注重人物性格完整性的刻画，意境美形成过程中流荡着的抒情气韵，在这篇作品中已显示出清晰的状貌。

历史的经验会给我们提供新的参照。

当社会制度发生根本变革的时候，人们的思想心态必然会受到深刻触及。新中国成立之后，人民当家做主。代表传统观念的旧思想、旧文化，在社会生活中仍具有相当的基础，思想道德领域中面临着破旧立新、激浊扬清的时代课题。

在《少女与蛇郎》中，以后娘为代表的旧思想，为了实现私欲不择手段的邪恶，是在建设新生活中必须批判必须摒弃的旧传统文化观念；而女孩的纯真善良、富于同情心、对邪恶毫无防范的情愫，蛇郎对爱情的执著郑重而不是见异思迁，是对民族传统美德的继承，是构建新生活的理想情操、心灵力量和人格动力。只要我们联想一下作品发表时的社会文化背景，就

202614

会清楚地领悟到作品深刻的社会文化生活包孕和富有力度的审美内涵。

无论是中华民族还是其他民族的历史文化中，有关后娘虐待丈夫前妻女儿的故事并不鲜见。作家选择这样一个并不年轻的题材，是有着相当的理论勇气和充分的艺术准备的。作家从对现实生活的关注和对社会矛盾的思考中，走向了童年时代的大自然。在大自然的诗美中，在自然法则运作产生的和谐中，寄托着自己的美学理想，第一次实现了对现实关系艺术形象的把握。

一个古老的命题，只要我们赋予它新的文化蕴含，就必然会具有现实意义。

作家在完成这种历史文化沉淀与现实需求的对接中，创造了艺术。

《小花瓣儿书签儿》由八个相对独立的单篇构筑而成。

对其做整体性审美考察，我们会获得如下的审美发现：

其一，无论是观察小蚂蚁们的搬动，无论是老祖母讲的关于老婆婆奉献出微笑的礼物，无论是白蘑菇与青草的交流，还是令孩子们欢叫拍手的水珍珠，还是平凡而幸福的小路和小草，还是落花生与喇叭花的不同生存经历，还是寻找洞外世界的小灰鼠，以及像字典一样丰富同时包容着爱的小路，作家都是以一个孩子的视角来观察大自然，以一个孩子的心灵来思索大自然。这是童心，这是童心中的大自然。

其二，作家对大自然中如此平凡如此寻常事物的发现，对

这些事物包蕴着的哲理的挖掘，其源盖出于爱，对大自然的
爱。

有了爱就有了思索。
有了思索就有了发现。
有了发现就有了创造。
有了创造才有美。
有了美才有童话的艺术世界。
其三，对于大自然中这些寻常事物的发现及其意境的构建，标示出作家心灵的内在真实与内在自然。

下面，我们来看一下在这些小花瓣儿书签儿上，作家写下了怎样的故事——你会感知，这些童话是美，是发现，是美的发现、美的表述，是美的艺术的语境。

一、《谁大？谁小？》

一群小蚂蚁搬运一粒蚕豆，历经水流，蹚过泥泞，探索寻找，花很大气力，不断跌倒；但，小蚂蚁不哭，坚持不懈地奋斗。

蚂蚁，微小。
我，巨大。
但心中的力量谁大谁小？
在观察大自然时，心灵受到启迪。
对自我的思考，获得富有指示意义的理念。

每个孩子，都要认真地观察，不停地思索，不断地幻想，在自我与大自然的比照中，发现诗意，收获美丽。