

ERTONG XIAOSHUO CHUANGZUO LUN

儿童小说创作论

任大霖

儿童小说创作论

任大霖

ERTONG XIAOSHUO CHUANGZUO LUN

少年儿童出版

儿童小说创作论

任大霖 著

少年儿童出版社出版

(上海延安西路1538号)

新华书店上海发行所发行

浙江上虞汤浦印刷厂排版 商务印书馆上海印刷厂印刷

开本850×1156 1/32 印张8 插页2 字数172,000

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

印数1-1,330

统一书号: R 10024·4439 定价: 1.70元

前 言

这里奉献给读者的不仅是一部儿童小说创作论，还伴随着作者对儿童文学事业的一片深情。

我从事儿童文学，主要是儿童小说的创作和编辑工作，已经三十多年了。三十年，这不是一个短暂的时间，它意味着整整一代人的成长。高尔基曾经感慨地说：“要爱惜自己的青春。世界上没有再比青春更美好的了，没有再比青春更珍贵的了！青春就象黄金，你想做成什么，就能成为什么。”今天回顾逝去的岁月，我的青春虽没有做出什么了不起的伟大的业绩，然而我可以问心无愧地说，我的青春并没有白白地浪费，而是把它献给了一种平凡的，却是崇高的事业，这种事业关系到我们祖国的前途，民族的未来，这就是教育下一代的事业。具体地说，我把自己黄金般的岁月用在培养我们下一代的美好心灵的工作中，而使用的工具是文学。

三十多年过去了，很多事情回忆起来宛如昨日。记得我第一篇习作在文艺刊物上发表的时候，心在激烈地跳动，怕被同学们说是“自我陶醉”，偷偷地躲在学生宿舍里，躺在床上，一遍又

一遍地读着第一次排成铅字的自己写的小说，世界上还有什么别的事比这更新奇，更幸福，更令人陶醉啊！当同学们发现了我的“秘密”，用惊喜而不无忌妒的眼光看着我，叫我“文学家”，问我拿到了多少稿费，而我只是腼腆地笑着，尽量装出一种“这是微不足道的事”的表情，来掩饰内心膨胀着的喜悦，此情此景，历历如在目前。当时我还不过是一个十八岁的师范学生。

一九五三年我来到了出版社，成了一个年轻的编辑。记得领导上给我的第一个任务是处理塞满了两大抽屉的来稿。我夜以继日，如饥似渴地用了个星期的时间，把两大抽屉五花八门的稿件全部看完了，居然从中发现了两部我认为可以出版的小说。我用稚嫩的文笔写上了我的审稿意见，送给了领导。意外的是，我推荐上去的稿件竟然得到了领导的赞同，当我看到总编辑在“终审”栏里写着的“同意初审意见，可以采用。”这几个字的时候，感到新鲜，惊奇。啊，这一堆用普通格子纸写成的绉巴巴的文稿，自称“无名小卒”的青年写成的作品，不久以后，将要变成一本洁白挺括，散发着油墨清香的新的小说书，作者也马上会被千百万个读者所仰慕，踏进了文坛。而它却是我从那一堆塞在抽屉里面的乱七八糟的稿件中（据说原先准备把它们统统退掉）发现出来的。我感到自豪，我感到喜悦，这种自豪与喜悦不亚于自己的作品得到发表或者出版的时候所曾经感受过的。更重要的是，从这个时候开始，我懂得了一个编辑的权力，懂得了一个编辑的责任，也懂得了一个编辑应有的道德——就这样，我开始了编辑兼作者的双重生涯。在工作时间阅读大量稿件，并且对它们发表各种意见：作出评价，决定取舍，提出修改意见，并且把这一切通过书面或者口头告诉给作者，这实际上是对文艺评价，对创作的探讨。在业余时间，自己艰辛地写作着，多少个

清晨,多少个夜晚,多少个节假日,都在构思、提炼、塑造、描写、加工……在创作的灵感与激情中,在艺术的追求中,悄悄地溜走。

三十多年的编辑与创作生涯,这里面的甘苦、得失,这里面的喜悦、烦恼,恐怕用二十万字也很难说清楚。

有人说,搞儿童文学的人不太容易感到自己年岁的增长。这句话好象有点道理。我一直把自己当作一个年轻人,好象跟我才来上海的时候没有什么两样。然而,岁月毕竟是在流逝,对镜自揽,华发丛生,尤其是那些原先叫我叔叔的天真可爱的孩子,我的小读者们,现在已经成了祖国的建设者和保卫者,有的成了我的同行——作家,和他们一起坐在会议室里讨论创作问题的时候,更加意识到自己的青春已经过去,年逾半百,即将由中年进入老年了。承认这个事实未免有点令人沮丧。但是认真想一想,沮丧也大可不必,我们终究不是生活在一个童话世界里,任何人都是要从年青变得老起来的。别林斯基说:“青春在人的一生中只有一次。青年时代要比其它任何时代更能接受高尚的和美好的东西。谁能把青春保持到老年,不让自己的心灵冷却、变硬、僵化,谁就是幸福的人。”值得庆幸的是,我的心灵至今还没有冷却、变硬、僵化,我还象三十年前那样,带着好奇、惊讶、喜悦的心情,看着这个有趣而复杂的世界,在儿童文学这条道路上走着,走着。甚至可以这么说,假如真的出现了童话境界,我能够获得第二次青春时代的话,我将仍然选择儿童文学创作和编辑这条道路。当然,我会走得更好一些。

要继续前进,就得回顾、总结,提高一下自己,使今后的脚步不再那样蹒跚。在长期的文学生涯中,我确实有过不少感受,有体会,也有教训;有对自己的作品,也有对别人的作品;有说过,

也有想过。这些感受是针对具体作品、具体问题而发的，但其中也有一些具有普遍意义。事过境迁，有的被遗忘了，有的却在脑海中留了下来。正象经过流水的冲刷，泥沙被冲走了，留下来的是一些大小不同的贝壳。它们虽然肤浅，不登大雅之堂，但确实是从实践中产生的，是从自己的甘苦、得失中间提炼出来的。它们不是装饰门面的东西，更不是作者自己也不相信，却非要别人相信的东西。至少在我自己是以为正确的，也一直是这么做的。——这是堪以自慰的地方。这里奉献给读者的这一本书，就是根据这些感受，回顾、总结、整理而成的。它不是一部概论式的理论著作，更不是什么“文章作法”之类的东西。它是一个老作者兼老编辑对于儿童小说创作美学、创作规律的认识与探讨，企图从实际出发，结合创作实践中经常碰到的一些问题（尤其是初学写作者和青年作者经常碰到的一些问题），举出正反面的例子，进行具体的分析。但又不是各不相关的理论文章的结集，而具有一定的系统性、完整性，从儿童小说的特点与审美作用开始，探讨了题材与主题问题，艺术构思问题，人物形象问题，情节问题，环境描写问题和语言问题，最后还探讨了儿童小说作者的思想素养与文学素养问题，共八章。儿童小说创作中的带有规律性的问题，恐怕基本上都接触到了。在写法上，尽量用口语化，娓娓而谈，努力使读者感到亲切。——因此，就把本书命题为《儿童小说创作论》。

需要说明的是：本书以探讨儿童小说创作为目的，但也牵涉到一般小说（即所谓的“成人小说”）的创作问题，这是不可避免的。我历来主张儿童小说首先是小说，它是小说这个文学体裁中的一个具体组成部份。由于特定的读者对象（少年儿童），决定了它的特点，但是基本创作规律仍然是与一般小说共同的，相

通的。决不能把儿童小说的特点与一般小说的创作规律对立起来。研究儿童小说而完全离开一般小说的创作规律，就象医学界研究小儿科而完全离开一般医学那样，是不可能的。但作者还是始终围绕着儿童小说创作这个题目，没有离题太远。

随着社会的前进，儿童文学的重要性正在越来越为人们所理解。儿童小说是儿童文学领域中主要部分之一。在培养少年儿童的美好心灵的事业中，作用是不可低估的。儿童小说是艺术，研究儿童小说的创作规律应当是一门科学。脱离创作实践的文艺理论是苍白无力的，没有理论指导的创作实践，也往往是无法提高的。我们期待着儿童小说的进一步繁荣，我们也期待着儿童小说的理论和评论能够跟上，同样繁荣起来。开展理论工作，不仅是理论家的事，也是广大作者共同的愿望和责任。只有作家和理论家一起，共同研究探讨创作上的问题，形成实事求是的，与人为善的，各抒己见的，生气勃勃的讨论，才能真正造成理论的活跃，并推动创作的繁荣。我深信这样的局面不久就会出现。——我的这本书，如能起“抛砖引玉”的作用，就是作者最大的满足了。

近年来，很多年轻的文学爱好者给我来信，要我介绍儿童小说创作经验，还提出各种各样的创作上的问题希望解答。抱歉的是，对这些来信，绝大多数我都没有作具体的回答。一方面是因为时间有限，另一方面是因为信中所提出的问题，是很难在一封复信中能够说清楚的。我这样做，肯定会引起来信者的失望与不满，对他们的热情泼了冷水，每念及此，深感不安。本书的出版，也许可以稍稍弥补一下我的“过失”，减轻一些心中的不安。借此机会，向所有给我写过信的青年朋友们表示歉意。

本书部分章节的内容，作者在上海大学文学院、华东师大中

文系、上海师大中文系和文化部举办的儿童文学讲习班等处讲课时，曾作为讲课的内容，有的章节还曾在《儿童文学研究》、《抚顺师专学报》等刊发表，承以上各单位老师和同学们热情鼓励，并提出了一些宝贵意见。这次定稿，作者又作了较多的修改。谨向关心此书的老师和同学们致谢。

谚云：“做到老，学到老。”作者写作本书的过程，实际上也是一次学习提高的过程。由于作者才疏学浅，本书内容肯定有不妥之处，渴望得到同行们和广大读者的指教。

目 录

前 言	1
第一章 儿童小说的特点和它的审美作用	1
一、儿童小说的特点	1
二、儿童小说的审美作用	12
第二章 儿童小说的题材和主题	22
一、儿童小说的题材问题	22
二、儿童小说的主题和主题的提炼	39
第三章 儿童小说的艺术构思	53
一、艺术构思的重要性	53
二、对儿童小说艺术构思的探讨	58
三、构思的突破点	88
第四章 儿童小说的人物形象	96

一、儿童形象的年龄特征、性格特征与时代特征	96
二、儿童小说中的成人形象	124
三、人物形象与感情	139
第五章 儿童小说的情节	146
一、情节是人物性格发展的历史	146
二、情节安排与可读性	158
三、情节的真、新、奇、美	167
第六章 儿童小说的环境描写和意境	178
一、儿童小说的环境描写	178
二、儿童小说的意境	191
第七章 儿童小说的语言	197
一、儿童小说是语言的艺术	197
二、准确, 精炼, 风趣, 上口	204
第八章 儿童小说作者的思想素养与文学素养	216
一、思想素养与文学素养	216
二、生活积累与创作技巧	231
三、勇于探索, 不断创新, 为儿童小说的进一步繁荣而努力	240

第一章

儿童小说的特点和它的审美作用

一、儿童小说的特点

要探讨儿童小说的特点,首先得了解什么是儿童小说。

什么是儿童小说?我觉得可以分两层意思来回答:

第一,儿童小说是小说。小说是文学作品中重要的体裁之一,是通过人物、情节和环境的具体描写,广泛而多方面地反映社会生活的叙事作品。小说应当真实地反映生活,然而它不受真人真事的限制,可以虚构,可以合理想象,可以细致地刻画人物,可以表现复杂、曲折的故事,可以逼真地描写场景,因而在写作上比其它文学体裁(如诗、戏剧、散文、报告文学)都自由。小说所描写的内容,可以包罗万象,从宏观到微观,从古代到当前甚至未来,它可以兼有诗那样的激情,戏剧那样的冲突,散文那样的哲理,报告文学那样的真切——使读者身临其境,或哑然失笑,或催人泪下,或发人深省。而小说的容量,又可大可小,大至数百万言的巨著,小至几百字的微型。总之,因为小说具有不可

代替的优越性，所以它在文学史上占有极为重要的地位，近年来，小说在我国拥有越来越多的读者，不论数量或质量发展都很快；不少原先从事其它体裁创作的作家，也纷纷涉足于小说这一领域，决不是偶然的现象。

乍一看“儿童小说是小说”的提法，似乎是一句废话。其实，在我们的创作实践中，所产生的这样那样的问题，有不少是由于忘记了“儿童小说是小说”这一基本事实。忘记儿童小说是小说，也就容易忽视了儿童小说的文学性，以至导致作品思想的浅薄，艺术的粗劣，把儿童小说降低为“二等文学”。这在我国儿童文学界，是一个不容忽视的倾向，多年来，质量高、影响大的作品为数不多，恐怕是和这种倾向分不开的。

第二，儿童小说是为少年儿童创作的小说。这里，我要对“儿童小说”这个词说几句话：严格说来，“儿童小说”这个词是不够完整的，比较完整的说法应当是“少年儿童小说”。因为儿童小说的读者对象，主要是小学高年级和初中程度的孩子，也就是从十岁到十五岁左右那个年龄阶段，通常把他们称为少年。而且，我还觉得这不仅仅是一个名词的问题，由于不提“少年”，只提“儿童”，容易使有些作者产生误解，在创作实践中忽视了少年们的特点，使作品的内容过于单调，生活面不广，思想涵意不深，满足不了少年们的要求。但为了叙述的方便，这里仍然用“儿童小说”这个词。虽然一部优秀的儿童小说同时也可能受到成人的喜爱，但那不是作者的本意，作者在创作儿童小说时，所考虑的主要是如何适合少年儿童的理解能力、阅读爱好、心理特点，使他们喜闻乐见，对他们的成长有所助益。看一部小说是否儿童小说，主要不是根据写的是否少年儿童生活，而是根据这部小说是否为少年儿童创作，以及是否适合少年儿童阅读。例如法国

卢梭著的《爱弥儿》，虽然写的是儿童，但并不是儿童小说，而是作者为了发表教育见解，引起教育界注意的教育小说。相反，苏联班台莱耶夫著的《文件》，虽然写的全是成人，没有一个儿童的形象，然而是一部很受孩子们欢迎的真正的儿童小说。

正因为儿童小说的读者对象是少年儿童，这就要求它除了具有文学特点以外，还必须具有少年儿童特点，也就是说，和一般的文学作品相比较，儿童小说还必须要有它的特殊性。如果忽视了儿童小说的特殊性，在创作实践中也会产生这样那样的问题，使作品不能为少年儿童所理解，不受他们的欢迎。这在我国儿童文学界，也是一个值得注意的倾向。

根据以上的理解，我们就可以知道，儿童小说的特点有二：一曰“文学特点”，一曰“儿童特点”，二者缺一不可。文学特点是作为小说这一特定文学体裁，和别的儿童读物相区别而言的。就是说，它作为文学作品的一个部分，必须遵循文学艺术创作的一般规律，通过形象反映生活，给读者以美的享受，潜移默化地给读者以启迪和教育，而不能要求它作为“赤裸裸”的说教的工具。“儿童特点”则是它为之服务的特定对象确定的，也就是说，它和一般的供成年人阅读的小说相比较，有它的特异之处，而这种特异之处不是什么神秘的东西，它完全是由少年儿童的年龄特征、心理状态和兴趣爱好所决定的。在创作实践中，选取题材，提炼主题，塑造人物，构思故事，运用语言……等方面，都不能忽视儿童特点。忽视了就会产生“成人化”的倾向，就不是真正的儿童小说，或者不是好的儿童小说。

应该指出，“文学特点”和“儿童特点”不是孤立的，不是可以割裂的，更不是互相对立的。在创作儿童小说的具体过程中，在评论儿童小说的成败优劣中，或者探讨儿童小说的创作规律中，

必须把二者有机地结合起来,化成具体而完整的艺术要求,从创作美学的角度,对儿童小说的特点进行实事求是的研究分析,这样才能有助于儿童小说的繁荣与发展。否则,就会“顾此失彼”、“矫枉过正”,片面地强调这一特点,忽视另一特点,都不利于儿童小说的发展。例如,有的同志只强调文学特点,主张把儿童小说完全向“成人小说”靠拢,在题材上认为“成人小说”能写的,儿童小说也完全可以写;在创作手法上,认为“成人小说”所能运用的,儿童小说也完全可以运用;甚至以“揭露社会是否深刻”作为衡量儿童小说优劣的主要标准;提倡以成年人的兴趣爱好、艺术趣味来“欣赏”儿童小说……这样做的结果,有可能使儿童小说日渐脱离广大少年儿童,成为成年人的“儿童文学”,成为文学的“盆景”,小小的装饰品。又如有的同志片面强调“儿童特点”,忽视了“文学特点”。他们在强调“儿童特点”的时候,只是考虑到儿童的年龄特征,兴趣爱好,主张儿童小说要通俗、浅显、明白易懂。在题材上认为儿童小说不要接触成人社会的事。在创作手法上,认为儿童小说要单纯,要摹仿小孩的口气说话;甚至认为儿童小说应该直接配合学校教育和少先队的活动。总之,在忽视“文学特点”的前提下,大谈“儿童特点”,其结果可能使我们的儿童小说思想性和艺术性流于浅薄,很难产生真正的优秀作品,也是不利于儿童小说的繁荣与发展的。

那么,儿童小说有哪些特点呢?具体说来,我以为有以下几点:

一、在题材和主题的选择和提炼上,儿童小说既要真实、深刻地反映社会生活,又要注意积极、明朗、有分寸。应当说,儿童小说和其它文学作品一样,也要真实地反映社会生活,深刻地描写各种矛盾,不能回避生活中的各种问题。儿童小说的题材,是

广阔的,多样的,不能人为地加以限制、缩小,不能把儿童小说的题材,仅仅局限于“好人好事”或儿童生活琐事,而把很多题材都列为“禁区”,甚至社会上某些阴暗面,某些假、恶、丑的东西,也是可以写的。但是,少年儿童毕竟不同于成人,他们涉世不深,缺乏分析批判能力,社会上的某些现象,某些矛盾,某些问题,他们还不能理解,没有兴趣。因此儿童小说在题材的选择上,不能毫无保留地有什么就写什么,而应当选择那些与少年儿童有关,少年儿童希望了解也可以理解的题材来写。同时在反映某些题材时,还应当有分寸。高尔基曾经说过:“不真实是不对的,但是,对儿童必要的并非真实的全部,因为真实的某些部分对儿童是有害的。”举个例子来说吧,当前社会上青少年犯罪的问题,仍然是一个不容忽视的问题。对于这个问题,儿童小说可以而且应该有所反映,不敢反映这类问题,把它们列为“禁区”,是不对的;然而在取材和提炼主题上,儿童小说就和供成人阅读的小说有所不同。对于那些犯罪作案的具体情节(特别是牵涉到黄色下流的内容),对于那些阴暗残酷的犯罪心理,儿童小说就应当尽量回避。主题和重点应当放在失足青少年接受教育改邪归正,以及青少年和坏人坏事作斗争等方面。又如社会上家庭不和,夫妻感情破裂,也影响了下一代的健康成长,这类问题是屡见不鲜的,儿童小说能不能反映呢?有的同志认为不能反映,一看见小说中出现“父母离婚”这样的情节,就害怕对少年儿童的心灵会产生毒害。我不同意这种观点。既然社会上确实存在离婚问题,而且数量不少,有的少年儿童由此深受其害,对于这样和少年儿童有直接关系的问题,我们的儿童小说为什么不能反映呢?问题是反映的角度、取材和主题的提炼应当和“成人小说”有所不同。供成人阅读的小说,可以从各个角度来反映,包

括男女感情上的冲突和决裂,以及揭露那些玩弄异性感情,破坏他人家庭的道德败坏者,而这些对少年儿童来说显然就不太合适了。如果能从孩子的角度写出一个家庭的遭遇,重点放在父母感情破裂以后所带来的不幸后果,主题则放在“保卫妇女和儿童的权益,保卫我们的家庭”这样一个鲜明积极的主题上,就可以既接触了现实的矛盾,又避免了消极的影响。总之,儿童小说既要不断扩大题材面,又要基调鲜明,思想积极,内容健康,这是它的特点之一。

二、在艺术构思上,儿童小说要“结构严谨,主线清楚,调子明快,情节曲折”。

少年儿童的阅读能力还比不上成年人,他们对于结构松散,线索过于繁多的作品,欣赏起来比较困难。因此儿童小说的结构要严谨,主要线索要清楚集中。但是少年儿童又不喜欢那些罗嗦平淡、或者单调乏味的东西。你给他们讲故事,要是节奏稍慢一点,他们总是迫不及待地问,下面怎么了?下面怎么了?因此,儿童小说的基调要明快,情节要曲折。

儿童小说要真正做到“结构严谨,主线清楚,调子明快,情节曲折”,并不是一件容易的事。这是要有高度的文学造诣,和深深理解少年儿童的思想感情才能做得到的。在这一方面,我认为苏联作家班台莱耶夫创作的两个中篇小说《表》和《文件》,是很好的例子。《表》写的是流浪儿的生活,《文件》写的是内战时期红军的生活,两者所写的题材截然不同,但在艺术构思上却有一个共同的规律,这就是主线非常清楚,而情节和细节却非常曲折生动。这两部作品长期来受到少年儿童的喜爱,教育了一代又一代的读者,绝不是偶然的。

三、在人物形象的塑造上,儿童小说应当以少年儿童形象