

世界
幻想儿童文学
导读

彭懿 著

21世纪出版社

ISBN 7-5391-1343-X

9 787539 113432 >

ISBN 7-5391-1343-X/1 · 338 定价：15.00元

大幻想文学 理论卷

彭懿 著

90182545

世界
幻想儿童文学
导读

I.05
1007

56988/12

21世纪出版社

21ST CENTURY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

世界幻想儿童文学导读/彭懿著。—江西

21世纪出版社 1998.11

ISBN 7-5391-1343-X

I. 世… II. 彭… III. 世界幻想·儿童文学导读·文学理论 IV. I0

责任编辑 张秋林 郑明华

美术编辑 魏林

封面设计 赵小音 小峻

版式设计 王玲云

责任印制 魏志军

出版发行 21世纪出版社

(江西南昌市新魏路17号)

邮 编 330002

经 销 新华书店

印 刷 东莞新扬印刷有限公司

版 次 1998年11月第1版第1次印刷

开 本 850×1168毫米 1/32 印张 7

字 数 160千字

印 数 00,001-5,000册

ISBN 7-5391-1343-X/I·338

定 价 15.00元

(21世纪版图书凡属印刷装订错误,请随时向承印厂调换。)

目 录

绪 论

儿童文学的起源即幻想儿童文学的起源	1
-------------------------	---

第 一 章

幻想文学的形态与本质	12
1 幻想文学的定义	12
2 幻想文学的形态	13
3 幻想文学的本质	15
4 幻想文学的机能	22
5 幻想文学的价值	26

第二章

幻想文学的表现方式	32
1 时间	32
2 新神话	61
3 魔法	108
4 变身	111
5 分身	121

第三章

幻想文学的艺术形象	123
1 妖精	123
2 魔女	153
3 怪物	165
4 怪兽	177
5 妖怪	187
6 幽灵	197

后 记

后 记	215
-----------	-----

绪 论

儿童文学的起源 即幻想儿童文学的起源

首先,让我们追溯一下儿童文学诞生的历史。

十八世纪中后期,卢梭发表的教育小说《爱弥尔》犹如冬日早晨的一颗启明星,首开教育读物的系谱。

尾随其后的是一批趋之若鹜的贵妇人们,她们刮起了一股尘埃飞扬的飓风——如塞居尔伯爵夫人的《讨厌的小家伙》、仁里斯夫人的《教育书札》……等等。但这些理性主义的老太太们如同当时欧洲的形势一样,把想象力视为洪水猛兽,就连民间故事也叫她们不寒而栗。她们梦寐以求的,就是把孩子培养成为大人理想中的儿童。马克·索里亚诺在《儿童文学史话》中把这阵一闪即逝的陨石雨攻击得一钱不值:“真正的艺术家和聪明的教育者,在攻击这些无聊的读物时逐渐认识到,如果要儿童读物发生教育作用,而不过分暴露它的教育动机,那就首先需要引起读者的兴趣,使读者爱不释手,简单地说就是需要一个真正的艺术品。”^①

然而,这还不能算是真正意义上的儿童文学。是稍

后到来的浪漫主义这个催生婆催产了儿童文学这个姗姗来迟的婴孩。没有什么比这个时代更激动人心了,日本的德国民间文学研究者野村玄在《德国的儿童书——与成人书相连的纽带》一书中兴奋地振臂欢呼:“浪漫主义的时代,是一个儿童书和大人书一致的时代。回首追溯德国的儿童书的变迁时,可以看到,当儿童书的倾向与大人书的倾向重叠时,就走向繁荣,反之则衰败,一蹶不振。浪漫主义的时代是一个儿童书兴盛的罕见稀少的时代。”^②

近代的一个重要特征,就是“儿童的发现”。在启蒙主义者的眼里,儿童是未成熟的、仅配称得上是半个人而已。

浪漫主义之所以对儿童文学产生了深远影响,就在于这种儿童观的嬗变。他们认为:儿童是一种同成年人相当不同的生物,而且那迥然不同的地方正是使人类更趋于完美的地方;成人们正在失去这些而渐渐地蜕变为非人。儿童的生活是行动性的,充溢着喜悦、闪烁着欢快。这是因为儿童没有失却成人已经丢掉的丰饶的想象力和感受性的缘故。功绩应归功于英国的浪漫派诗人们,正是他们发现了在此之前被大人们遗漏过去的儿童的价值。

英国诗人 W·华兹华斯首先扭转了对儿童的藐视,他甚至流露出一种顶礼膜拜的虔敬,把儿童尊崇为人的原型。这位外貌冰冷僵硬,而内心却有着一腔凄美梦幻的诗人在一首题为《虹》的短诗中,轻声地这样吟唱道:“我的心跳荡,每当我目睹/彩虹横贯天宇/我生命开始

时,是这样/我长大成人了,是这样/但愿我老了,也还是这样/否则不如死去/婴孩本是成年人的父亲/因而今后的岁月,我可以希望/贯穿着对自然的虔敬。”^③

浪漫派诗人们虽然凭借诗人的直感,从洋溢着生命活力的儿童身上和他们那自由的、生机勃勃的行动中,发现了对于成人的意义,但生活在当时的现实中的儿童们,未必就像诗人们所描绘的那样自由自在、将充满欢乐的儿童天性发挥得淋漓尽致。多数的孩子们——本应是“为欢乐而出生的小鸟”——却是像威廉·布莱克所说的那样被关进了“樊笼”。

该是解放这些可怜的小鸟的时候了!

而实际上,德国的浪漫派作家们早已是捷足先登了。

被德国浪漫派的作家们大加推崇的是格林兄弟的《儿童与家庭的童话》。这一如今家喻户晓的传世名作,其实是与霍夫曼同属一个圈子的青年浪漫派作家布伦塔诺首先开始的。他与别人著有一部被称为“扬起了那种天然的音调,多少年来为浪漫派和后期浪漫派的抒情诗添加了新鲜的气息和响亮的和声”^④的民谣集《儿童的魔号》,一共三卷,后两卷就是依靠格林兄弟的协助才完成的。它开辟了一条通往儿童文学的道路,布伦塔诺曾立志要搜遍德国古老的民间故事,可惜壮志未酬,多年后由格林兄弟完成了。

格林童话的意义已是妇孺皆知,我不想再多嘴了。还有一个震古烁今的名字,我也想一带而过——安徒生。因为他是太阳光灿烂了。格林之后,安徒生的童话传遍了整个世界。安徒生曾是霍夫曼的崇拜者,但他不狂热,

不会沉溺在幻想中而不能自拔。同是丹麦人的G·勃兰兑斯就这样遥望着安徒生的背影长叹道：“想想安徒生当初亦步亦趋的霍夫曼，可以看出安徒生和他的第一个引路人相比，显得多么健康而又宁静啊！”^⑤

这样，传统的民间故事在格林兄弟和安徒生的笔下复活了，并被注入了近代不曾有过的鲜活。

尽管格林童话和安徒生童话还不能称之为幻想文学，但正是由于屹立在这三位巨人的肩膀之上，后来的几员骁将才擎起了幻想文学的战戟。真正的幻想儿童文学即将出现了，但是地点不是在德国也不是在丹麦，而是又回到了浓雾弥漫的英国。这是一个很耐人寻味的现象，对于儿童文学来说英国确实是得天独厚的。法国比较文学的学者P·哈泽德在《书籍·儿童·大人》中就十分佩服地写道：“我的心，朝着一个带给儿童书幸福的欢乐小岛在飞翔。不知在世界上寻觅了多少个地方，像英国那样在儿童书中镂刻着不灭的国民性的欢乐小岛，没有第二个。绝不是谎言，仅仅依靠儿童书，或许就能再建一个英国。”^⑥

这绝非危言耸听。

事实是，不久，幻想儿童文学，也可以说是真正的儿童文学就在英国迎来了一个崭新的转换期。

在这个转换期里，涌现了查尔斯·金斯莱、路易斯·卡罗尔和乔治·麦克唐纳三位作家。他们三个人的特色之一，就是不像格林兄弟他们那样依赖在“这个世界的时间之外”的虚构的民间故事里去寻找惊异了，而是自己动手去构建一个全新的幻想世界。查尔斯·金斯莱将当时给

予社会以巨大影响的进化论和自己所信奉的基督教加以结合,再添加进自然科学知识,创造出了一个“水孩子”的世界——《水孩子》。路易斯·卡洛尔把作为能使近代市民社会的社会构造稳定、永远繁荣的支柱的常识打破,构筑了一个由非常识来支配的“不可思议的国度”——《阿丽思漫游奇境记》。乔治·麦克唐纳则描绘了发现一条当时偏狭的基督教不可能带来的真正的拯救之路的“北风后面的国家”——《北风后面的国度》。

三位作家无一例外,都是将现实中的孩子们带到了他们构建的独特的幻想世界里。

查尔斯·金斯莱把在陆地上被榨干血汗的扫烟囱的小男孩汤姆扔到了水底,路易斯·卡洛尔把礼仪至上的维多利亚王朝的典型少女阿丽思带进了“不可思议的国家”,而乔治·麦克唐纳则让伦敦一个穷困潦倒的马车夫的儿子戴安蒙多窥见了“北风后面的国度”。对于孩子们说起来,一个与自己毫无关系的人的冒险故事,远不如自己伙伴之一的冒险故事来得更加有趣,他们显然是感觉到了这一点。三个人作为大人,是以批判的眼光来看待当时的社会的。查尔斯·金斯莱和乔治·麦克唐纳是有意图地进行批判,而路易斯·卡洛尔则把批判精神隐蔽在了无意识之中。总之,使人感受到了三位作家内心深处试图创造一个能够将现实的扭曲及其矛盾充分凸现的世界的一种渴望。于是,脱离现实的秩序,构筑一个幻想的世界就开始成为可能。他们为儿童写作的必要所迫,通过创造一个非现实的世界,就能够把孩子们挣脱现实的拘束、获取自由的渴望与上面所说的大人的渴望调和起来。

在《水孩子》、《阿丽思漫游奇境记》、《北风后面的国度》三部幻想文学的作品当中,孩子们初次体验到了在现实中绝对不可能发生的惊异。在这个幻想的世界里,孩子们因惊异而得到欢乐,同时还把它作为一个能让他们认识自己生活的现实世界的龌龊和矛盾,并告诉他们如何克服这些困难的世界。

——小鸟们就是这样通过想象力的解放而飞出了樊笼。

必须指出的是,许多学者认为,真正的幻想儿童文学是从《阿丽思漫游奇境记》开始的。它就好像是混沌鸿蒙中的第一道曙光,预示出整个黎明的到来。猪熊叶子在《英国儿童文学的作家们——幻想文学与现实主义》中是这样评价它的:“显而易见,《阿丽思漫游奇境记》是一部纯粹为放纵儿童(也包括成人)愉悦情感而创作的故事,它成功地将教训驱逐出去,使它获得了‘近代儿童书的出发点’这一不可动摇的地位。这已是目共睹的定评。”^⑦同是日本的英美儿童文学评论家的神宫辉夫,也在《儿童文学的主役们》中重复了同样的激赏之词:《阿丽思漫游奇境记》确立了幻想文学的成立,“它一方面开拓了荒诞(Nonsense)这一分野……而另一方面,是大幅度地更新了儿童文学的本质”。^⑧

这个故事我们已经是熟得不能再熟了,曾有无数的版本在我国流传,我没有复述的必要。它代表了近代英国儿童文学的传统,因此《幸福的约束——英国儿童文学的传统》的作者谈到它经久不衰的魅力时,这样动情地说道:“不用枉费心机去揣摩它是一本为儿童所作的书还

是一本为成人所作的书，它的价值在于，恰如 C·S·刘易斯那句不知被引用了多少遍、余韵无穷的话所概括的那样——‘一部在五十岁时读起来和十岁时同样无聊乏味的书，那么在十岁就没有阅读的价值。’《阿丽思漫游奇境记》是一本其乐无穷的书。”^⑨

它及续篇《阿丽思镜中游记》，展现的是一个与日常秩序截然相反的世界。仅仅是这个混乱无序的世界就不知让多少人绞尽了脑汁。这个用荒诞和言语游戏堆砌起来的梦魇，为什么给孩子们带来了那么大的欢乐呢？70多年前周作人在一篇书评中就有精彩独到的分析：是在于有意味的“没意思”。站在它的延长线上，刘绪源在《儿童文学的三大母题》“C章：顽童的母题”中又进一步把这一见解发挥到了极致：“——整部作品，就是由一连串的小游戏组成的一场大游戏。儿童们在这场游戏中尽情地放松自己；但同时，这些平时总也玩不够的、处处受到管束的孩子，不仅在纯游戏性的审美中‘宣泄’了平时的压抑，而且从游戏的欢乐中得到了心灵的‘补偿’。这就是周作人之所谓‘无意思之意思’吧。”^⑩

《水孩子》我国已出过多种译本，相比之下，它所裹挟的宗教色彩以及教训性稍嫌浓了一点。当然，瑕不掩瑜，这不能动摇它和《阿丽思漫游奇境记》、《北风后面的国度》并称为幻想儿童文学“三剑客”的位置。

最后我还想腾出一点篇幅，来研讨一下《北风后面的国度》这部作品的艺术特色。这是任何一部儿童文学史都必然要提到的经典著作。我没有找到它的中译本，但我想，仅就二十世纪的相当一大批幻想儿童文学的作品

和它的风格一脉相承这一点来看，它的故事也是值得我再聒絮一遍的：

戴安蒙多是伦敦近郊一个衣不裹体的马车夫的儿子。

有一天，从他睡觉的陋屋窗户里，一个自称名叫“北风”的谜一样的妖艳动人的女人钻了进来，诱惑他去冒险。

他乘在她的背上在伦敦上空飞翔。而北风却常常改变自己的姿容，有时脸色铁青地呼风唤雨，有时又变成了一个恬静孱弱的小女孩，摇得树叶飒飒……然而，就是这个残酷而又柔情的精灵，渐渐地把戴安蒙多带进了一个迷人的世界。

父亲的雇主破产了，一家人搬回了伦敦。卧床不起的戴安蒙多开始在梦中穿越北风的身体，飞进一个“北风后面的国度”。那里没有一丝风，蓝天下是一张张和蔼的笑脸，不必开口心就可以沟通。离开了这个奇妙的地方，戴安蒙多蓦地发现自己心中总是回荡着歌声，身上多了一股不可思议的力量。人们惊呼道：一个天使降临了——他给饥寒交迫的人们带来勇气，挽救少女，还把一个失魂落魄的婚约者重新带回到他的情人面前……最后，父亲替一位绅士又扬起了马鞭。北风不断地一掠而过，他听到的都是“梦”、“真实”之类的残言片语。一天深夜，他看到北风坐在小屋的窗口，他随她远去，永远地消失在“北风后面的国度”里。而这，则意味着他在现实的世界中已经死去……

北风究竟象征着什么呢？

它寓意为死亡；而北风后面就是所谓的天堂。《北风后面的国度》是一部描述死后魂灵的彷徨的幻想文学作品。乔治·麦克唐纳的生死观、人生观以及对社会的批判，通过戴安蒙多之嘴一吐为快。他表达了对永远的那种至善至美的憧憬，试图阐明这样一种观点：死亡不是人生的终结，而是一个起点，一个更加明媚的人生存在于彼方。与《水孩子》的作者查尔斯·金斯莱一样，乔治·麦克唐纳也未能超然脱俗，《北风后面的国度》渗透了基督教的神秘的渍痕。

但它作为幻想文学的作品，却获得了成功。三宅兴子在《英美儿童文学》中称《北风后面的国度》是二十世纪幻想儿童文学的出发点。日本 1995 年出版的新书《儿童文学的魅力：现在阅读的 100 册——海外篇》，也把它选为世界一百篇经典中的一篇。

这是因为，作为幻想文学的遗产，它的影响一直波及到本世纪的 90 年代。乔治·麦克唐纳远不如路易斯·卡罗尔的文笔优美，但他是一个神话作家。而神话不在乎词藻炫目，它的神髓在于其语言所构建的事件的形式、概念和相伴而来的感情。就是再怎样把它肢解，一组栩栩如生的人物像也是永不会消失的。《北风后面的国度》以及作者的另外两部幻想文学作品《公主和妖魔》、《公主和凯里埃》，就从头至尾漂浮着相当于神话级的想象力。

它之所以脱颖而出，还在于它对现实世界和第二世界的设定的别出心裁。

比如在故事的展开上,它的幻想和现实的交叉就和《水孩子》有明显的不同。

这是后来许多学者所津津乐道的话题。日本当代著名的儿童文学作家安藤美纪夫在他的三卷本《世界儿童文学笔记》中的第一卷《十九世纪的世界》中,这样细致入微地分析道:“在《水孩子》里,这一侧的世界与那一侧的世界是以大地相连的世界,来往于这两个世界,比如缺少了跃入河中这样一环就无法完成。两个世界是异质的。而相反在《北风后面的国度》中,两个世界的国境线却不那么清晰。戴安蒙多不用经过任何的程序就能够自由地往返这两个世界。也就是说,现实世界和空想世界连续不断地交替变化。媒体是梦想。”^①具体地说,乔治·麦克唐纳设定的两个世界,一个就是维多利亚王朝伦敦贫民窟的世界;而另一个则是冒险的梦世界。两个世界是融合在一起的,如果一定要找出它们的境界,其实就是睡梦与醒来时的境界。

受乔治·麦克唐纳影响最大的,是J·R·R·托尔金和剑桥大学中古文学的教授C·S·刘易斯。他在50年代推出的大长篇《纳尼亚国的故事》,把幻想文学推向了一个登峰造极的地步。——幻想儿童文学的黄金期已经是曙光微露了。

我们可以这样说:一部儿童文学的历史,其实就是一部幻想儿童文学的历史。

① 转引自汤锐《比较儿童文学初探》,湖北少年儿童出版社1990年版。

② 野村兹:《德国的儿童书——与成人书相连的纽带》,日文版,白水社

- 1991年版。
- ③ G·勃兰克斯:《十九世纪文学主流》第四分册《英国的自然主义》,人民出版社1984年版。
- ④⑤ G·勃兰克斯:《十九世纪文学主流》第二分册《德国的浪漫派》,人民出版社1988年版。
- ⑥ P.哈泽德:《书籍·儿童·大人》,日文版,纪伊国屋书店1988年版。
- ⑦ 猪熊叶子等:《英国儿童文学的作家们——幻想文学与现实主义》,日文版,研究社1977年版。
- ⑧ 神宫辉夫:《儿童文学的主役们》,日文版,日本放送出版协会1989年版。
- ⑨ F·英格丽斯:《幸福的约束——英国儿童文学的传统》,日文版,纪伊国屋书店1990年版。
- ⑩ 刘绪源:《儿童文学的三大母题》,少年儿童出版社1995年版。
- ⑪ 安藤美纪夫:《世界儿童文学笔记I——十九世纪的世界》,日文版,偕成社1977年版。