

SHI JIE TONG HUA
MING PIAN XIN SHANG

世界童话名篇欣赏

杨 实 诚

288
世界童话名篇欣赏

杨实诚

新 华 出 版 社 出 版

天 津 新 华 印 刷 四 厂 印 刷

新 华 书 店 天 津 发 行 所 发 行

开本787×1092毫米 1/32 印张9.75 插页2 字数176,000

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷

印数：1—21,200

统一书号：R10213·459 定价：1.55元

从童话的发展看童话世界（前言）

童话，这别有情趣的文学，展现的是幻想的世界，神奇的世界，它显然是成人作家站在儿童的立场接触、了解现实世界的一种奇异方式，是成人作家从儿童的角度应对现实世界的别一种情感态度。现实世界由于这种接触和了解方式的独特，由于这种情感态度的不同一般，呈现给广大读者的面貌，就放出奇异的色彩，神奇的色彩。

为了更好地理解这一点，让我们回顾一下童话的产生和发展。

一 最初的童话

从我们掌握的资料显示：最初的童话是民间童话。如1697年法国出版的《贝洛童话集》，那里面的什么《睡美人》、《小红帽》、《穿鞋子的猫》等等，都是收集民间口头文学整理而成。到了1812年，德国的格林兄弟出版的《儿童与家庭童话集》中的《白雪公主》、《灰姑娘》、《狼和七只小山羊》等，仍然是收集民间流传的一些童话故事，不过是经过某些加工润色而已。再晚些时候到了19世纪中期，捷

克的聂姆佐娃、罗马尼亚的伊昂·克里昂格的许多童话，也都是在民间故事的基础上进行的加工，或其中有某些创作。

这些民间童话的共同特点是呈现出一种原始朴素的想象力，这种想象力表现在：

1. 对物的人格化。如《小红帽》中大灰狼会说话，还会耍心眼，它骗得小红帽的信任，又去骗外婆。《白雪公主》中墙上的小镜子会告诉王后，她虽然美丽，但白雪公主比她美丽一千倍。《老公公的女儿和老婆婆的女儿》中的小狗、梨树、枯井、炉子都来要求帮助，还会报答帮助过它的人。这种想象力还表现在对人的神化。如《睡美人》中出现的神女如何赐福给公主，并且都得到实现，老仙女又如何降祸给公主，另一个仙女又如何施展她神奇的本领，让公主沉睡一百年又醒过来。《老公公的女儿和老婆婆的女儿》中那个圣礼拜天如何给了帮助她的老公公的女儿一只箱子，从箱子里跑出一大群马啊，绵羊啊，还有许多牛和山羊。想象中无论是人、物、神都可以互相来往，互通情感。《小红帽》中的小姑娘和大灰狼一问一答之后，小姑娘还居然信任了大灰狼。《睡美人》中仙女们和国王、公主都生活在一个环境里，有着一般的人与人之间的关系。《老公公的女儿和老婆婆的女儿》也是物（如小狗、梨树、枯井）、人（如老公公的女儿和老婆婆的女儿）、神（如圣礼拜天）三者建立着一般的人与人之间的关系，有着人的情感的沟通。

这些人、物、神所构成的故事中，还往往放进去什么宝剑、千里靴、聚宝盆、智慧花、飞行毯、银蹄羊、金芦笙之

类的奇物。如《老公公的女儿和老婆婆的女儿》中那又旧又难看的箱子，从里面可以跑出来那么多的马和绵羊；那又新又漂亮的箱子里，可以跑出一大群龙，一眨眼工夫就把老婆婆和她的女儿吃掉了。另外还通过魔法出现奇迹，比如利用咒语，在《灰姑娘》中，灰姑娘一说：“小榛树，请你动一动，请你摇一摇，把金银制成的衣服往下抛。”榛树上的鸟儿就把一件金银制成的衣服和银线织成的舞鞋，丢下来给她。又如格林的《一只眼、两只眼、三只眼》里，那个受欺侮的牧羊女孩子念着：“咩咩咩，抬、菜、汤！”眼前就出现了一桌丰盛的饭菜。

2. 这种原始朴素的想象力，还表现在故事情节的单一简洁，主题思想的单一明了。如《小红帽》讲的就是一位小姑娘如何被大灰狼所骗，导致她的外婆被大灰狼吃掉了。《白雪公主》讲的就是后母王后如何陷害善良的白雪公主，白雪公主被猎人、七个矮人、王子所救，最后得到了幸福，并惩罚了继母王后。《灰姑娘》说的是被后母和后母的女儿虐待的灰姑娘，而她如何在鸽子、斑鸠、小鸟、小榛树的帮助下得到了幸福。这些故事都简单得可以说砍去了一切多余的细枝末节，由最低限度的必要的因素构成故事。在主题方面，如《小红帽》是教那些涉世未深、幼稚单纯的孩子知道，什么是善恶真假，要警惕以伪装害人的坏人，谨防上当受骗。

《白雪公主》、《灰姑娘》都是谴责邪恶狠毒的继母，颂扬善良和友爱。总之是表现人们的一些基本的道德标准，或爱或憎的情感，追求幸福的美好愿望。这样的作品一看就懂，

一想就能悟出其宗旨。

3. 从人物形象来看，基本上是类型化的。或美或丑，或好或坏，两极鲜明。小红帽是幼稚、单纯的类型，大灰狼是凶狠、狡诈的类型；白雪公主是美丽、善良的类型，继母王后是嫉妒、毒辣的类型；灰姑娘是美丽、善良、勤劳的类型，她的后母是偏爱、狠毒的类型，两个姐姐是丑陋、懒惰的类型；老公公的女儿是勤劳、善良的类型，老婆婆的女儿是懒惰又贪婪的类型。此外，还有这么一些类型人物，如巨人、侏儒、王子、公主、妖精、巫婆、仙女等等，也都是一定道德的化身，或某种事物的象征。

4. 从语言来看，作为口头文学的记录和整理，无论是叙述，还是描写，都朴实无华，平白如话。如《灰姑娘》的开头：“有一个富人，他的妻子病了，她觉得自己活不久，就叫她的独养女儿到床前来说：‘好孩子，如果你永远忠实、善良，亲爱的上帝就会时常帮助你；我也会从天上看着你，照顾你。’”她说完就闭上了眼睛，死去了。”这里没有什么细腻的描述，矫揉造作的形容，有的就是对事件口语化的、十分朴实的交代和叙述，一读便知是对故事讲述的记录，顶多不过是在语法上和词语表达上进行了一些加工而已。象这样的例子很多，这里就不一一列举了。

这种原始朴素的想象力，根源于远古社会的落后、贫乏，和人类童年时期的幼稚、单纯。那时候生产力低下，人与人之间的关系比现在简单得多，对象的匮乏，影响到人们情感的富有，能力的施展。再加上人类童年时期生活经验和

科学知识的不足，处在自然势力的包围和威胁中，为了理解自然的真相，克服自然给予的灾难，“都在想象里并借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化。”^①于是才出现了太阳神阿波罗、月神阿耳忒弥斯，在中国也有什么玉皇大帝、土地神、龙王爷，以及有关他们的许多神奇的故事。这些故事中人可以变神，神又可以变物，物又可以人格化，人、神、物浑然一家，不分彼此；这些故事中诸如宝剑、如意袋、飞行毯，诸如妖术、魔法、咒语都有了。随着生产力的提高，人与人之间的关系在不断变化，人类社会前进了，对象的富有，使人们的情感富有，能力有了施展的更多天地。再加上人们的生活经验和知识的丰富，对自然力的认识提高了，支配能力也加强了，就开始歌颂战胜自然、为人民造福的人和事，这些人和事有超人的，也有半神的，还有很大部分是述说民间的生活、普通劳动者的善良友爱、勤劳勇敢，不过也充满着幻想的、奇异的色彩，如我国流传的大禹治水的故事之类。这就是传说。

一个人自孩提成长到童年，自童年成长到成人，的一个长时期中，心理发展的程序，仿佛就是全人类心理发展从野蛮时代、原始时代、开化时代、文明时代所经过的历程。儿童的心理就是初民的心理，儿童思想发达的状况，也和初民思想发达的状况相同。初民忽视主体与客体的区别，为一种神秘的人与物之间可以“互渗”的所谓“互渗律”所支配。还

^① 《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论文艺》64页。

有认识与情感相混淆，理智与直观相混淆，重情感、重表现、重想象，这些特点都和儿童对周围世界的蒙眬认识、直观色彩和情绪色彩是相通的。童话作为一种儿童文学，它的产生以民间口头流传的神话和传说为收集、整理和加工的对象就是很自然的。不仅是童话的题材、内容、思想，还有童话的表现方式，如故事的单一简洁、主题的单一明了、人物的类型化、语言的口语化等等，也都是类似神话和传说故事的，也都表现了初民原始朴素的想象。

民间童话就这样作为最初的儿童文学诞生，它说明一开始它与世界所缔结的特殊关系是：是初民对世界对自身的蒙眬认识，是初民情感的集中和释放，是未开发世界被初民以情感活动为主的幻想所笼罩，从而被感知、被渗透、被加工而呈现出来的童话世界。

二 文学童话

从安徒生开始，童话进入由作家进行创作的时代。安徒生的一生写下168篇童话，最初的几篇童话如《打火匣》、《小克劳斯和大克劳斯》、《豌豆上的公主》，以及后来的《皇帝的新装》，虽然是以传统的民间故事为素材，但在总的思想内容上源于当时的社会生活，在表现手法上也是有所创新的。在这几篇童话以后，他不再以民间故事为素材，而直接取材于现实生活，放手发挥他浪漫主义的幻想，写出了一篇篇有创造性的文学童话，如《丑小鸭》、《海的女儿》、《卖火柴的小女孩》、《坚定的锡兵》等。又如意大利卡尔

洛·科洛迪的《木偶奇遇记》、英国王尔德的《快乐王子》、英国路易斯·卡罗尔的《阿丽思漫游奇境记》等。

这些文学童话的共同特点是成人作家从现实生活中升华的想象，专为孩子们创作的。它表现在：

1. 作品取材于现实生活，但变幻出来的大多是虚幻的童话境界。《丑小鸭》就是根据现实生活，尤其是根据安徒生自己坎坷的一生创作出来的。安徒生生活的年代是一个等级森严、使人感到抑郁的灰色年代。安徒生作为一个穷苦鞋匠的儿子，为了实现他那异想天开的志向——想当艺术家，他受尽贫困、饥饿、鄙视、非议，但仍然顽强地追求着，最后终于成为全世界亿万儿童所喜爱的童话作家。安徒生以此展开幻想的翅膀，塑造的却是拟人化的丑小鸭的形象，展现了丑小鸭在虚幻的动物世界里，受尽歧视、磨难，最后终于成长为美丽的天鹅，进入了美的行列。《木偶奇遇记》展现的也是异想天开、人物、神浑然一体的童话境界。木偶匹诺曹由于贪玩而逃学，吃了不少苦头，差点被食火者当柴烧死，又被狐狸和猫所骗，没捞到钱，还差点被吊死……后来匹诺曹终于认识自己的错误，变成了一个爱学习、爱劳动的真正的孩子。这个故事同样以现实生活为题材，而且是以19世纪末叶的意大利这个特殊环境中的儿童生活为题材。这个时候的意大利，建立了大资产阶级和自由派贵族的联合专政，虽然一时还保留着君主制度和封建制度的残余，但毕竟为资本主义的发展扫除了障碍。但是，资本主义的物质文明带来的是更大的贫富悬殊。资产阶级的政治法律制度所保障的是富

有者的利益，贫苦家庭的孩子要上学是多么不容易，而“智力”必不可少地进入资本主义生产和国家生活以后，又使穷孩子上学成为找出路的重要途径。作品是基于这样的现实，才创作出《木偶奇遇记》的。

2.从主题来看，由于取材于现实生活与童话境界的虚幻，复杂的现实生活使得虚幻的童话境界内涵比较深广。

《丑小鸭》描绘的虽然就是小鸭变天鹅的故事，但思想内涵却比较深刻，首先体现了在逆境中奋斗不懈、不达目的誓不罢休的精神；还体现了作家对下层人民、对受歧视的弱者的同情和激励；揭示了社会的种种不平等现象和种种恶习；作品甚至于还成了社会如何对待人才，或有关人才的成长道路的象征。《木偶奇遇记》诚然主要通过匹诺曹的遭遇告诫孩子们要珍惜得来不易的学习机会，好好听大人的话，刻苦学习，做一个好孩子。但同时也通过匹诺曹的其他思想品德给孩子们以更多的教育。另外作品中出现的其他许多人们让大家看到19世纪意大利资本主义社会的贫富悬殊，法律的真相、伪善者的嘴脸、穷苦人的善良，看到生活的复杂性。

值得单独一提的是《阿丽思漫游奇境记》的主题又别开生面。作品取材于儿童的现实生活，所展现的童话境界是扑朔迷离的梦幻，在五光十色的太虚幻境中让儿童的思想自由翱翔，去欣赏那奇境中许多变化多端、轻松愉快的事情。作品总的目的就是给人愉快，给人欢乐，而不是象古典童话那样往往就是教给孩子们做人的道理，说明某种道德观念，这就从趣味性的角度顺应了儿童的兴味和思维，培养了儿童高雅

的情趣，美的心理，想象的能力。这在童话创作上是一个十分重要的突破。

3. 作品的故事情节开始复杂化。《木偶奇遇记》中那个匹诺曹的遭遇复杂奇特，变化多端，起伏跌宕。匹诺曹卖掉爸爸用外套换来的识字本，去看木偶戏，差点被食火者当柴烧死，被一只狐狸和一只猫骗到猫头鹰国，本想用五块钱种出更多的钱，结果更多的钱没捞着，原来的钱也丢了，还差点被吊死。被青发仙女救活后，他表示好好听话，好好学习，可又在坏同学的怂恿下，去海边看鲨鱼，被警察误抓，然后又逃走……后来还有许许多多的奇遇，使人目不暇接。

《阿丽思漫游奇境记》那个小姑娘为了撵兔子，掉到一个很深很深的洞里，遇到了许多稀奇古怪的事：喝了瓶子里的东西或吃了蛋糕，就可以使自己的身子变大或变小；她一哭，泪水汇成湖，然后她和耗子、乌鸦等游了泪水湖；来到兔子家拿手套，由于身子变大，一下出不了门……花样多端，变幻无穷，神奇莫测，叫人总也看不够，比之民间童话中单一简洁的故事情节，另有一种吸引力。

4. 从人物塑造来看，也已经开始突破类型化的框框，使人物变得比较复杂、丰满。丑小鸭在逆境中也不总是乐观向上的，他也有过自卑感，甚至于还想到过死。当然他毕竟还是以顽强的毅力活过来，最后成为一只美丽的天鹅，获得大家的尊重。那个匹诺曹调皮捣蛋、贪玩、不好学习，不爱劳动，还撒谎。可他也有优点，他也为父亲对他的关心感动过，表示要如何如何报答，后来还从鲨鱼肚子里把父亲救出

来；对青发仙女给他的好处，他也时时记在心上，并用行动报答了；他还见义勇为，在食火者面前挺身而出救木偶哈尔昆；在海滨奔向被别人打伤的由勤，以至被警察误抓。作品还注意描写匹诺曹每做错事之前，总要思想斗争一番，在听话与捣乱、安心读书与逃跑玩耍之间来回动摇，这就进一步增强了人物形象的真实感。

5. 在语言上除了保持口语化的特点外，也进行锤炼、润色，显示出一定的文学色彩。如《丑小鸭》一开头不再是“从前有个国王”之类，而是用生动的语言，对乡下美丽的风光来了一番描绘：“乡下真是非常美丽。那正是夏天，小麦是黄橙橙的，燕麦是绿油油的；干草在绿色的牧场上堆垛，鹤鸟迈着又长又红的腿在散步……”这些描写既朴实、通俗，又有一定的诗情画意，能诱发人们的想象，在眼前出现一幅美丽的乡村图景。这样的行文在纯粹的口头文学整理的作品中是难得找到的。又如《阿丽思漫游奇境记》中，许多的傻话、俏皮话、双关语来自生活，又高于生活。什么“我会不会掉到地球那一边去？”又如写矮胖子咧嘴大笑，阿丽思想，“我真怕它的两个嘴角在脑袋后面相遇。”极度的夸张，高雅的幽默，诙谐的情趣，很显然有着作家的匠心，出自文人的手笔。

19世纪的世界资本主义从整体来说已经形成高潮和稳定局面，随着经济管理和政治体制各方面的变化、稳定，人与人之间的关系也发生了很大变化。人们进入了近代化生活，有了更多的精力在文化教育、文学艺术等意识形态领域投入

力量，此时不仅成人科学文化知识大大提高，儿童教育事业也因此得到了重视，成人不仅从文化知识的角度给儿童以教育，还注意专门创作儿童文学作品来顺应儿童的兴味和思维，使儿童得到多方面的培育。而儿童作为被表现的对象和作品的接受者，他们与时代社会的关系，除了时代的多方面培育外，还应该看到人类历史长期社会实践积累下来的文化心理结构，即超有机体的文化因素与有机体相互影响、相互作用形成的共生关系，通过一代代遗传沉淀在儿童先天的神经联系和大脑机制中，成为后天生活在社会、文化、自然环境中继续发展的自然基础。后天的培育结果其实就是先天与后天的“合金”，是人类历史演变在各年龄阶段生理机制与文化意识所达到的高度。所以，近代儿童和原始时代的儿童相比，身心的发育要健全得多了。

这个时候的童话与世界所缔结的关系，就不再是初民对世界对自身的蒙眬认识和情感的释放，而是具有科学文化知识的作家根据自己对世界，尤其是对近代儿童，也对自己的认识，设身处地抒发着近代儿童的情感，同时也抒发了自己的情感；是文明世界被作家以儿童情感活动为主的幻想所笼罩，从而被感知、被渗透，被加工而呈现出来的虚幻的童话世界。

三 当代童话

当代童话从什么时候算起，很难有一个明确的界限，出现在20世纪前后的象日本小川未明的《红蜡烛和人鱼》、苏

联盖达尔的《一块烫石头》、意大利罗大里的《洋葱头历险记》、《不肯长大的小泰莱莎》、埃及台木尔的《小耗子》、瑞典林格伦的《小飞人三部曲》、《长袜子皮皮》、美国怀特的《神奇的网》、辛格的《山羊兹拉特》、南斯拉夫的《老房子三号》，以及我国叶圣陶的《稻草人》、张天翼的《宝葫芦的秘密》、《不动脑筋的故事》、宗璞的《关于琴谱的悬赏》等等，看来都可以算做当代童话。

这些童话有什么共同特点呢？

1. 作品也是以现实生活为题材，所展现的童话世界却不完全是虚幻的，而是似真非真，似虚犹实的。作品里出现的似乎就是现实生活。如《小耗子》中那位小姑娘就是生活在埃及的现实生活中，小姑娘是个孤儿佣工，她每天要为女主人承担一切家务劳动，累死累活，还要饱尝老妇人的耳光、脚踢和谩骂，晚上她就睡在门后地下一个堆放垃圾的角落。这显然是人压人的社会的真实写照。但又不完全是真实的，因为作品中还贯穿着小姑娘和小耗子的友谊。一只小耗子还能和人打交道，并建立生死之交，这显然是作者依据小姑娘的心理幻想出来的，是用了古典童话中惯用的拟人手法，使得这种童话境界实中有虚，虚中有实，虚实融为一体，难解难分。《一块烫石头》的故事也不是发生在很久很久以前，或什么仙境、梦境中，而是发生在革命胜利后的苏联社会主义国土上，再具体一点，是发生在现代苏联的某个集体农庄的花园里，一个叫依瓦世喀的小孩去偷集体农庄花园里的苹果，被看守花园的老头子抓住，又轻易地放了……这不

就是现实生活的写照吗？可又不完全是。因为紧接着作品出现了古典童话惯用的宝物即魔石，魔石上还有警句，通过魔石、警句一下子把人带到了假定性的虚幻的环境中，或象征性的环境中。魔石、警句考验着许多时代的新人，表现了时代的新思想，新风尚，这一切我们就只能在似与不似之间去理解作品的真髓！

2. 在人物塑造上，人物的个性化、立体感大大加强。象《宝葫芦的秘密》中的王葆，并不是一个坏孩子，他关心集体，友爱同学，肯做好事，有理想，有抱负，就是有点懒，不爱动脑筋，什么都想要现成的。后来他有了宝葫芦，果然要什么有什么了。可是不久王葆觉得不自在了：宝葫芦使他没事可做，没什么可想，连学习也用不着了。这样就与他有理想，求上进的思想格格不入了，也使他感到空虚和无聊了；他轻而易举地得到东西，别人追问时，他只好撒谎；后来知道这些东西全是偷来的，他就越发憎恨宝葫芦，以至于最后和它彻底决裂。王葆作为典型化了的当代童话人物，他生活在现实与幻想结合的特定环境中，他有了宝葫芦，就成了一个“特殊”孩子。但他与其他孩子的区别，不仅是有无宝葫芦的区别，还有思想、性格各方面的区别，当然他与其他孩子也有共同点，那就是他们都生活在社会主义的现实生活中，都受到社会主义雨露阳光的滋润。可见王葆的形象既是现实和幻想的熔铸，又是共性和个性的熔铸。

还有象《一块烫石头》中那个其貌不扬的老头子，他对孩子宽厚仁慈，并不刻板地用“原则性”来要求孩子，而自

就是现实生活的写照吗？可又不完全是。因为紧接着作品出现了古典童话惯用的宝物即魔石，魔石上还有警句，通过魔石、警句一下子把人带到了假定性的虚幻的环境中，或象征性的环境中。魔石、警句考验着许多时代的新人，表现了时代的新思想，新风尚，这一切我们就只能在似与不似之间去理解作品的真髓！

2. 在人物塑造上，人物的个性化、立体感大大加强。象《宝葫芦的秘密》中的王葆，并不是一个坏孩子，他关心集体，友爱同学，肯做好事，有理想，有抱负，就是有点懒，不爱动脑筋，什么都想要现成的。后来他有了宝葫芦，果然要什么有什么了。可是不久王葆觉得不自在了：宝葫芦使他没事可做，没什么可想，连学习也用不着了。这样就与他有理想，求上进的思想格格不入了，也使他感到空虚和无聊了；他轻而易举地得到东西，别人追问时，他只好撒谎；后来知道这些东西全是偷来的，他就越发憎恨宝葫芦，以至于最后和它彻底决裂。王葆作为典型化了的当代童话人物，他生活在现实与幻想结合的特定环境中，他有了宝葫芦，就成了一个“特殊”孩子。但他与其他孩子的区别，不仅是有无宝葫芦的区别，还有思想、性格各方面的区别，当然他与其他孩子也有共同点，那就是他们都生活在社会主义的现实生活中，都受到社会主义雨露阳光的滋润。可见王葆的形象既是现实和幻想的熔铸，又是共性和个性的熔铸。

还有象《一块烫石头》中那个其貌不扬的老头子，他对孩子宽厚仁慈，并不刻板地用“原则性”来要求孩子，而自

已在魔石面前却毫不含糊，表现了他的彻底革命精神，崇高的思想境界。那个八岁的依瓦世喀，只知道淘气，去花园里偷苹果。后来老人在魔石面前的态度深深教育了他，使他对人生、对幸福有了正确的认识。这些童话形象都不再是类型化、概念化的，而是血肉丰满，性格鲜明，富有立体感，比较真实可信。

人物形象的立体感还表现在作者对人物内心活动的细腻描绘上。如《小耗子》中描写那位小姑娘在和小耗子交往中的思想活动。又如《关于琴谱的悬赏》，全篇基本上没有故事，有的是一幅色彩绚丽、波澜起伏的内心世界图景：安安不想练琴，就把自己的琴谱藏起来，以为这下可好了，每天一起来就可以玩了。谁知由于自欺欺人，把安安的心折磨得好苦，作品就展现这样一幅作茧自缚的孩子的心理图景，并把展现这种心理图景作为安安形象的主要表现手段，这在童话中应该算是一种大胆的尝试。

3. 当代童话在思想内涵上，一方面也有着近代童话比较丰富深刻的思想，一方面由于在题材上以儿童现实生活占多数，就更多地表现了社会对儿童的影响，或当代社会培育下的儿童的思想面貌、性格气质。《小耗子》表现的是人压迫人的社会如何惊人地扭曲了小姑娘的性格，从而对社会的[·]不平提出强烈的控诉！《小飞人三部曲》描写屋顶上的卡尔松，他很顽皮，做出种种淘气的事情来，还能头头是道地讲出一番道理，这完全是基于儿童的幻想塑造出来的。难怪作品中的另一个主角——小家伙一见，很快就和他交上了