

写作学丛书

儿童文学初探

金燕玉

写作自学丛书

儿童文学初探

金燕玉



花城出版社

儿童文学初探

金燕玉

•

花城出版社出版

(广州市大沙头四马路)

广东省新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 6.75印张 1插图 140,000字

1985年5月第1版 1985年5月第1次印刷

印数1—3,200册

书号 10261·606 定价 1.15元

出版说明

写作，是一门实践性很强的学科。虽然“文无定法”，但也有其自身的特点和规律。我们出版这套《写作自学丛书》，目的在于从理论和实践的结合上，帮助文学青年通过自学的方法，从而掌握一些写作理论，提高阅读欣赏水平和写作表达能力。

这套丛书，从习作者在写作实践中提出的问题，就小说、散文、诗歌、报告文学、电影文学等文学品种在写作上的特点要求，进行阐述，力图做到简明扼要，通俗易懂。丛书的具体写法则不拘一格，文字尽可能生动活泼，适合广大文艺爱好者和社会青年们阅读。

这套丛书的撰写工作，承蒙复旦大学、华东师范大学、上海大学文学院、苏州大学、江苏省社会科学院、河南师范大学、贵阳师范学院等单位有关同志的积极支持，均此致谢！

花城出版社

一九八四年二月

目 录

一门年轻的文学	1
这里是孩子的世界	10
儿童心灵的食粮	19
儿童情趣种种	27
不要忘了“文学”	41
儿童文学作家的心灵和眼睛	50
任你驰骋的广阔天地	57
童话三题	66
寓言随谈	82
儿童小说创作谈	94
多姿多彩的儿童故事	109
儿童散文的魅力	116
儿童报告文学的生命力	128
大放异彩的传记文学	136
从儿歌到儿童诗	143
儿童戏剧这支花	169
向孩子们开放的银屏之花	182
妙不可言的合金	197

一门年轻的文学

与成人文学相比，儿童文学是一门年轻的文学。说它年轻，不是指阅读对象，而是指创作历史。

倘要追根溯源，儿童文学的老祖宗是口头文学。当成年人哼着歌子哄孩子入睡的时候，最早的儿童文学就产生了——这就是儿歌；当成年人把神话、传说、故事一遍一遍讲给孩子们听的时候，又出现了最早的童话——民间童话。

文学从口头进入书写阶段后，儿童文学并没有很快就独树一帜，自立门户。在资产阶级思想启蒙运动的浪潮推动下，它才从文学中独立出来成为一个分支。从世界文学史来看，十七世纪末到十八世纪初儿童文学正式形成；而中国的儿童文学，则

在晚清时期勃起，“五四”时期成形，已是十九世纪末到二十世纪初的事了。在这以前的漫长岁月里，少年儿童只有到成人的书堆中去寻觅自己的读物，一部分成人作品被孩子们挑选出来，于不知不觉中自然而然地成为儿童文学作品。

口头文学、成人文学与儿童文学的这种渊源关系，不仅存在于儿童文学形成之前，而且存在于儿童文学整个发展过程之中。

民间口头创作始终是儿童文学的一股活水清源。一六九七年，七十岁的法国作家贝洛的童话集《鹅妈妈的故事》（包括《灰姑娘》等童话八篇），就是根据民间传说整理加工而成的。三个世纪以来，这本童话的艺术魅力没有衰退，至今仍然是孩子们喜爱的读物。一代又一代的少年儿童总是兴致盎然、津津有味地读着其中的《小红帽》、《小拇指》、《灰姑娘》、《睡美人》等名篇。无独有偶，十九世纪中叶，德国的格林兄弟又开始大规模地收集民间故事，奉献出《儿童和家庭童话》。从此，“每个德国人都知道格林兄弟。小孩在热爱他们中成长起来。”（赫尔曼语）格林童话和贝洛童话一样走遍了全世界，《白雪公主》几乎童稚皆知。贝洛和格林凭借民间童话的艺术魅力，而成为儿童文学领域两颗闪闪发光的星星。安徒生也在民间童话的基础上，树立起一座儿童文学的丰碑。安徒生在《我作童话的来源和经过》中提到，他最初的三篇童话取材于丹麦民间故事，是孩提时代“从那些机织匠和采野麻的人口中听到的”。美国哈·阿顿认为，安徒生的童话世界有“光明和黑暗的两个领域”：“这光明的领域来源于丹麦农村本身，以及活动在它谷场周围的角色和自由飞翔的精灵——天鹅、鸛鸟和乌鸦”；“而黑暗领域中那些活跃的角色，有一部分取材于北

欧神话，例如那些数不清的精灵”。^①民间神话材料丰富了安徒生的童话，也培育了安徒生那无与伦比的幻想能力。从安徒生的身上，可以清楚地看到民间口头创作对儿童文学的影响和作用。

成人文学也一直在向儿童文学源源不断地输送着新鲜的血液。十六世纪中叶由吴承恩集神话传说之大成写的《西游记》，是我国古典文学的一颗明珠，它吸引了无数少年儿童，风靡了几个世纪。在还没有独立的儿童文学的时代，《西游记》一直为广大的少年儿童所喜爱；在已经有了各种各样的儿童文学作品之后，它仍然拥有众多的小读者。哪一个中国儿童不知道孙悟空和猪八戒呢？外国文学作品中，象狄福的《鲁滨逊漂流记》和斯威夫特的《格列佛游记》，虽然不是为少年儿童写的，却牢固地占着儿童文学殿堂中的一席之地。更为有趣的是，古今中外，有多少文学巨匠涉猎过儿童文学领域，留下了脍炙人口的儿童文学名篇！司各特、狄更斯、雨果的作品中栩栩如生地描写儿童生活的篇章，吉卜林的《平凡故事》，拉格勒孚的《骑鹅旅行记》，梅德林克的《青鸟》，霍桑的《奇异的故事》，屠格涅夫的《木木》，契诃夫的短篇儿童小说，马克·吐温的中篇儿童小说，泰戈尔的儿童散文诗，普希金的童话诗，列夫·托尔斯泰和乔治·桑的童话等等，都是儿童文学的精萃。

在苏联，站在儿童文学最前面的是高尔基。我国儿童文学则以鲁迅、郭沫若、茅盾三位巨匠为先驱。鲁迅的一生始终在为儿童的解放而呐喊，把许多时间和精力献给儿童文学。他或

^① 阿·哈顿：《神奇的世界》。

者在杂文中用独到的精辟议论直抒关于儿童、儿童教育、儿童文学的见解；或者在小说散文中真实地表现儿童的世界，塑造出生动的儿童形象；或者严肃认真地翻译外国优秀的儿童文学作品，介绍新的精神食粮。郭沫若于一九二二年发表的《儿童文学之管见》是我国现代儿童文学史上第一篇观点比较正确，论述比较系统、全面的论文。他还以狂飙突进的革命激情写下优美的儿童剧和儿童诗，把童话《一只手》“献给新时代的小朋友们”。茅盾在六十余年的文学生涯中，儿童文学活动恰象一根扯不断的长线贯穿始终，他以编辑寓言、编写童话走上文学之路，直到逝世前三个月还发出“想想孩子们”的呼声。从一九一六年到一九二五年，他为少年儿童编纂了《中国寓言初编》，编写了二十八篇童话、十六篇希腊和北欧神话，还有科学幻想小说、传记故事，等等。完成了以鸿篇巨制《子夜》为代表的一系列文学作品后，他又创作三篇儿童小说：《儿子开会去了》、《大鼻子的故事》、《少年印刷工》。他翻译过勃兰兑斯的《安徒生论》、安徒生的童话和苏联长篇儿童小说《团的儿子》。作为一位杰出的文艺评论家，茅盾一生写下了二十六篇儿童文学评论，指导着中国儿童文学的健康发展。我国儿童文学之所以在“五四”新文化运动后能很快地成长起来，与三位现代文学巨匠的倡导和培育是分不开的。

这一切足以说明，儿童文学吮吸着民间口头创作和成人文学的乳汁在长大！但是，孩子走路要靠自己锻炼，儿童文学的独立要靠自己踏出一条道路。儿童文学作为文学的独立分支，自有它独特的性能和艺术表现法则，应该有自己的创作规律和发展历史，有专门的创作和批评队伍。一九七七年出版的《法国儿童文学史》，向世界各国提供了他们的经验。苏联每年

都要出一本儿童文学论文集，以编年的形式连续地总结儿童文学创作的成果。我国的儿童文学史虽然还没有问世，理论研究工作虽然还不够系统，但是，以自己的儿童文学创作、翻译和评论的实践书写儿童文学史的队伍已经形成。

一九二三年出版的叶圣陶童话集《稻草人》是中国现代儿童文学的奠基之作，正如鲁迅指出的那样，“是给中国的童话开了一条自己创作的路的。”^①它的内容完全脱出王子公主、神仙鬼怪的窠臼，真实地反映出旧中国下层劳动人民痛苦不堪的生活，能使儿童认识旧社会的黑暗和同情被压迫的弱者，富有时代性和民族性。叶圣陶笔下童话世界的景物是最富有概括性的中国景物，那立着稻草人的田野，“杏花开得象一团火”的农家院落，“山腰围着淡淡的烟”的水墨画一般的景色，在我国广袤美丽的大地上到处可见。“绿的草原”、“盖满黄沙的旷野”、“波浪拍天的长江”、“浊流滚滚的黄河”，这些富有我国特征的大好河山都被叶圣陶那支充满诗意的笔描进童话。叶圣陶的童话完全是中国式的现代童话，是中国现代儿童文学的起点、标志和典范。

与叶圣陶同时步入儿童文学园地的还有冰心，她以优美清新的《寄小读者》奠定了中国儿童散文的基石。大自然美丽如画的风光，真挚动人的感情，通过流畅明丽的笔调写出，使这部作品充满诗情画意，亲切感人，对陶冶儿童的性情极为有益。吴组缃教授说过，他“长到十四、五岁时，读到了冰心的《寄小读者》，才使我领悟到母爱和童年的可贵。……回想当时，我生活在安徽山区，眼界很窄，对世界、对人生，朦朦胧胧的，是冰心那清新细腻的文笔使我第一次看到辽阔的大

① 鲁迅：《表·译者的话》。

海和充满奇趣的人生。”^① 吴组缃教授的亲身感受，很能说明《寄小读者》给少年儿童的影响之大和印象之深。

在中国儿童文学史上，长期地为儿童写诗，并取得较大成就的，当推陶行知为代表。陶行知是我国近代史上著名的人民教育家，同时又是一位杰出的思想家、民主战士和诗人。从二十年代到四十年代，中国诗坛上一直响着他那独特的“为大众写，为小孩写”的朴实动人的歌，留下了近百首儿童诗。陶行知的儿童诗是诗人和教育家结合的产物。作为一个循循善诱的师长，陶行知要通过自己的诗歌把少年儿童引向自立、奋斗、创造的境界。他的儿童诗抒儿童之情，发儿童之感，表现了儿童真实的生活图景；他的儿童诗跳跃着教育的激情，在儿童的心田播下一颗颗良种——爱国反帝的良种、爱科学求知识的良种、爱劳动讲文明的良种……他的儿童诗题材广泛，自然、人生、社会世相、政治大事，都被他摄进诗中。陶行知吸取了传统儿歌的养料，形成朴素、明朗的诗风。他的儿童诗有整齐自然的韵律，反复咏唱的特点，强烈分明的节奏，明白如话的语言，富于音韵美和音乐感，人称“陶体”。

在儿童诗领域中，开拓出另一片新天地的是科学家高士其，他被誉为科学诗的“鼻祖”。从三十年代开始，高士其把科学写进诗，运用多种艺术手段使科学内容形象化，让小读者爱读，感到有趣，而且获得知识，这不能不说是了不起的创造。高士其的科学诗已经达到了科学的精确性和诗歌的艺术性的高度统一。读这些诗，就好象游弋在广阔的知识的海洋，又好象走进琳琅满目的艺术之宫，里面陈列着化为艺术品的自然科学的各种知

① 田岑：《安详而又忙碌的吴组缃》。

识，天文地理，时间生命，科学技术，动物植物，应有尽有。

张天翼三十年代的童话创作是我国儿童文学史上的一个里程碑，标志着我国童话由短篇向中长篇的发展。他以夸张的漫画化手法和幽默的讽刺笔调，形成独特的童话风格，开创了儿童文学新的一页。他的童话同样具有现实主义精神，其创作目的“就是想使少年儿童读者认识、了解那个黑暗的旧社会，激发他们的反抗、斗争精神，使他们感到做一个不劳而获的寄生虫多么可耻和无聊。”^①因此，长篇童话《大林和小林》、《秃秃大王》、《金鸭帝国》等尽管情节荒诞离奇，童话世界和童话形象奇特异常，却仍然反映了三十年代中国的社会面貌，恰象一面面魔镜，既有吸引少年儿童的魔法，又映照出客观现实的图景。

三十年代，是解放前我国儿童文学的繁荣时期。已经为革命牺牲的“左联”烈士柔石、胡也频、冯铿、应修人、洪灵菲都曾为孩子们留下瑰丽的篇章。著名儿童文学作家陈伯吹、苏苏、贺宜先后崭露头角。从这以后，不断有新人跨进儿童文学队伍，严文井、何公超、金近、包蕾、黄庆云、刘御、田地、郭风、鲁兵、圣野各以自己有特色的创作充实了儿童文学园地。中国儿童文学就是在一大批中坚作家的努力下，才经受住抗日战争的炮火而逐步成长起来的。一九四六年，由陈伯吹和李楚材发起，集合志同道合的儿童文学工作者，成立“中国儿童读物作者联谊会”，陶行知在成立大会上作了《儿童与儿童文学》的报告。这是中国儿童文学兴起三十年后儿童文学作者队伍的一次大检阅、大集结，为迎接全国解放和“建设明天的新

① 张天翼：《为孩子们写作是幸福的》。

儿童文学”作了准备。这时在解放区出现的两篇优秀儿童小说：华山的《鸡毛信》和管桦的《小英雄雨来》，已经属于新儿童文学的范畴。

解放以后，儿童文学纳入社会主义文学的轨道，很快就迎来它的黄金时代——五十年代，各种儿童文学样式争奇斗艳，呈现出全面繁荣的景象，一大批优秀的儿童文学作品和儿童文学新人如雨后春笋般涌现。儿童小说中，有张天翼的《罗文应的故事》、魏金枝的《越早越好》、马烽的《韩梅梅》、胡奇的《五彩路》、刘真的《我和小荣》、肖平的《海滨的孩子》、任大霖的《蟋蟀》、任大星的《吕小钢和他的妹妹》、袁静的《小黑马的故事》、杲向真的《小胖和小松》、张有德的《妹妹入学》；童话中，有张天翼的《宝葫芦的秘密》、严文井的《“下次开船”港》、陈伯吹的《一只想飞的猫》、贺宜的《鸡毛小不点儿》、包蕾的《猪八戒新传》、金近的《小鲤鱼跳龙门》、洪汛涛的《神笔马良》、葛翠林的《野葡萄》、黄庆云的《奇异的红星》，还有熊塞声的童话诗《马莲花》和阮章竞的《金色的海螺》，任德耀的童话剧《马兰花》；儿童诗中，有臧克家的《你看你这个小姑娘》、贺敬之的《风筝》、未央的《啊，祖国多么好》、李季的《三边一少年》、柯仲平的《毛主席的小英雄》、袁鹰的《寄到汤姆斯河的诗》、柯岩的《“小兵”的故事》、刘饶民的《大海的歌》；儿童科学文艺创作也日趋繁荣，高士其写出了《我们的土壤妈妈》、《时间伯伯》等优秀诗篇，郑文光创作了科学幻想小说《从地球到火星》。

由于受到政治生活和文艺政策的极左倾向的影响，儿童文学这种百花齐放的局面从一九五七年开始渐渐显得冷落，但依

然有零星的鲜艳花朵开放。冰心的《小桔灯》、老舍的《宝船》、徐光耀的《小兵张嘎》、刘厚明的《小雁齐飞》、叶君健的《小仆人》、胡奇的《绿色的远方》、任溶溶的《小孩子懂大事情》等，都为儿童文学提供了新的内容和艺术手法。这时，童话领域已经花朵凋零，孩子们比较喜爱的只有孙幼军的《小布头奇遇记》。当然，到“文革”十年中，儿童文学园地就一片荒芜，空空如也了。

粉碎“四人帮”之后，我国儿童文学进入第二个黄金时代。茅盾曾为此欢呼：“少儿文学的春天到来了！”春天意味着欣欣向荣，春天意味着无限希望。现在，儿童文学期刊之多，儿童文学读物出版量之大，都是空前的。打破了极左路线的禁锢，老中青三代作家同堂，已经创作出相当可观的一大批作品，在主题的深化和题材的开拓方面取得前所未有的成绩。展望儿童文学发展的前景，无比广阔，亟须更多的有志有为者加入儿童文学的队伍。

茅盾在《创作问题漫谈》中告诉我们：“我以为我们还可以编写一些‘入门’书，讲解电影、戏曲、小说等等的不同性能和不同的艺术表现的基本法则。……这样的‘入门’书，能使一些业余写作者懂得不同的文学样式有不同的性能和不同的艺术表现的基本方法，对他们的写作是会有帮助的。”为了繁荣儿童文学，的确很有必要对儿童文学的写作问题——作些探讨、总结。

这里是孩子的世界

儿童文学之所以要自立门户，是因为它有特定的服务对象。儿童文学是以少年儿童为读者对象的文学，它的第一个特点就是儿童性。

陶行知的一首诗写道：

人人都说小孩小，
谁知人小心不小？
您若小看小孩子，
便比小孩还要小！

鲁迅说：“孩子和世界，与成人截然不同；倘不先行理解，

一味蛮做，便大碍于孩子的发展。”^①

少年儿童不是大人的附属品，不是缩小的成人，而有一个独立的完整的世界，儿童文学必须符合儿童心理和生理的身心发育的内在规律。因此，儿童文学首先要以少年儿童的理解能力和阅读水平为前提，或者说，要受到少年儿童的理解能力和阅读水平的制约。这正如茅盾指出的：“从四岁到十四岁这十年中，即由童年而进入少年时代这十年中，小朋友们的理解、联想、推论、判断的能力，是年复一年都不相同的。”“这种由于年龄关系而产生的智力上的差别，是自然的法则，为儿童或少年服务的作家们如果无视这种自然法则，主观地硬要把八岁儿童才能理解、消化的东西塞给五、六岁的儿童，那就不仅事倍功半而已，而且不利儿童智力的健全发展。”^②

根据少年儿童的年龄，可把儿童文学分为三类。

第一类是给三——七岁孩子看的“幼儿文学”，或称“学前读物”。这一年龄阶段的孩子认识世界的特征是直观性和表象性，他们的探求性和好奇性还不强，只对自己周围所熟悉和亲近的事物、人物感兴趣。他们爱模仿，爱说话，爱反复，记忆力极强，喜欢游戏，一边唱歌或念诗，一边做动作，可以没完没了地重复做一种游戏而不厌倦，可以翻来复去听一个故事或念一首儿歌，可以无数次地翻看同一本色彩鲜艳的图画。可以说，反复诵读的儿歌、又唱又演的小小童话剧、简短美丽的美术片是他们的恩物。《排排坐歌》、《拔萝卜》、《小山羊和狼》、《小马过河》这些优秀作品对他们有经久不衰的魅力。

① 鲁迅：《我们现在怎样做父亲》。

② 茅盾：《六〇年少年儿童文学漫谈》。

第二类是给七——十二岁孩子看的“儿童文学”，或称“小学生读物”。这一年龄阶段的孩子爱探求，爱新奇，爱幻想，他们已不再满足于周围的世界和已知的东西，极想知道经验外的东西。盖达尔塑造的典型形象丘克和盖克就非常准确地体现了这些特征。丘克和盖克是多么向往旅行啊！当妈妈告诉他们要到很远的地方去看爸爸时，“丘克和盖克连半分钟也不想，而且异口同声地说道：他们不仅决定乘一千公里车子，甚至十万公里也行。”丘克已经积蓄了四十六个戈比，“准备在长途旅行中用的”。一路上，盖克一早起来，“就把前额贴到冷冰冰的窗玻璃上，开始去看外面是什么地方，看人们怎样过活，做些什么事情。”通过丘克和盖克，我们可以更好地理解与他们同年龄的儿童的特征。

应该指出，这一年龄阶段的孩子极爱看童话，童话能满足他们幻想的欲望。出于探求和好奇的心理，他们也非常爱看“历险记”和“游记”之类的书籍。由于已经初步掌握书面语言，他们对书籍的渴求远远超过幼儿，脑袋里可以装进各种各样的故事，也善于把故事讲给别人听。

第三类是给十二——十五岁的孩子看的“少年文学”，或称“中学生读物”。这一年龄阶段对孩子的成长至关重要，克鲁普斯卡娅称之为“过渡年龄”，是一个最为动荡和最不稳定的年龄期。这时，孩子们爱好书籍，贪婪地看书，因为他们对什么都感兴趣，关心各种问题，开始富有感情，追求友谊，顽强地表现出“独立”的倾向，对平凡的生活和琐碎的事情感到厌烦，向往干出一番轰轰烈烈的事业，想当不平凡的人。传奇小说、历史故事、人物传记、科幻小说会深深地吸引他们，他们需要从这些作品中去找心目中的英雄，确定发展的方向。