

中国童话教育丛书

童话美学

张锦江

著

本书是作者二十余年童话理论研究和思考的沉淀之作。

本书虽为理论专著，却具有理论文字少有的清新、自然，其中“欧美童话美学考察”，具有散文的韵味。

本书是中小学语文教师、大学中文系师生、童话作家和研究者难得的读物。

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

中国童话教育丛书

童话美学

张锦江
著

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

童话美学 / 张锦江著. —上海:上海教育出版社,2014.10

ISBN 978-7-5444-5567-1

I. ①童… II. ①张… III. ①儿童文学理论—理论研究
IV. ①I058

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第198404号

责任编辑 杨文华 朱丹瑾

书籍设计 周 亚

中国童话教育丛书

童话美学

张锦江 著

出 版	上海世纪出版股份有限公司 上 海 教 育 出 版 社 易文网 www.ewen.co
地 址	上海市永福路 123 号
邮 编	200031
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷	启东市人民印刷有限公司
开 本	700×1000 1/16 印张 15.75 插页 4
版 次	2014 年 10 月第 1 版
印 次	2014 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5444-5567-1/I·0038
定 价	35.00 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

2013年，张锦江在美国圣地亚哥海边

作者小传

张锦江，著名作家、儿童文学理论家、中国作家协会会员，因有水兵海上经历，以创作海洋小说而称著，被誉为“蓝色作家”。少年时代在故乡古城泰州度过值得留恋一生的儿童时光。青年时代曾当过水兵，后就读于上海戏剧学院戏剧文学系。数十年以教书为业，潜心于文学创作与儿童文学理论研究。曾在复旦大学分校、上海大学、华东师范大学任教，分别担任讲师、副教授、教授，曾任上海大学文学院中文系文学创作教研室主任、上海锦江经济文化学院院长，现任上海市儿童文学研究推广学会会长。

所著《童话美学》，是集二十余年儿童文学理论研究成果与美学新论相结合的力作。此外，代表作有中篇小说《将军离位之后》《海蛇》，长篇小说《海王》等。先后出版的专集有：《张锦江文集》（五卷本），长篇小说《海王》，中篇小说集《海蛇》《海葬》《沉船之谜》，中短篇系列小说集《海上奇遇记》，纪实小说集《飞虱》，报告文学散文集《海赐》，散文集《人梦》以及儿童文学理论集《儿童文学论评》等。作品曾多次在全国获奖，并被翻译介绍到海外。小传与作品曾被载入《中国当代文艺家名人录》《中国文学大辞典》《世界儿童文学大辞典》等。2004年，创建“张锦江写作工作室”，潜心三年，写出散文集《人梦》，出版后获得很大的反响，其中一些散文篇章《古巷童谣》《鼓楼童音》《纸凤凰》《伊豆品海》《大街上的八哥鸟》《仰望雨果》等广为流传。

1984年9月，张锦江（后排右一）与陈伯吹（中）、洪汛涛（前排左一）在新疆天池

张锦江（右一）与陈子君（右二）、梁燕（右三）、肖平（右四）、陈伯吹（右五）、黄庆云（左三）、葛翠琳（左二）、洪汛涛（左一）合影

张锦江（左）与叶君健（右）、陈伯吹（中）合影

张锦江与柯岩在烟台合影

张锦江与曹文轩（右二）等在兰州讲课合影

张锦江(左)与张秋生(中)和冰波(右)在杭州合影

张锦江在丹麦小人鱼雕像旁留影

自 序

这是一本试图从美学角度探索“童话秘密”的理论书。

这本《童话美学》原先叫《童话美学论稿》，收集在2004年由台海出版社出版的《张锦江文集》第五卷中。在文集的自序中有这样一段话：“现在出版的《童话美学论稿》，是一部未写完全的书，比如说，童话艺术美的创造，只写了语言、意境，其实还有变形、夸张、色彩、讽刺、幽默、幻想等方面，还有中外童话美学的比较等也未涉及到，只能以后补写。”现在看到的这本书是完全版本了，增加与补写了《低幼童话美学初探》《童话的艺术美》《欧美童话美学考察》三部分。本书保留了原《童话美学论稿》的全部内容，未作删改，其中《中国童话四十年》，先前刊在1991年1月《当代文坛报》上，后翻译成日文刊在日本学术刊物《文学与教育》第24集，后附的日本学者河野孝子对《中国童话四十年》的评论文章，都以历史原貌文存，不改一字。只是河野孝子一文原日文由日文翻译沈洵澧女士译成了中文，以便读者阅读。

这本《童话美学》写作完稿的过程很长，断断续续有二十余年，最早要追溯到1992年。那时，我写了这本书的前几章，然后一面写一面在上海大学、华东师范大学给中文系的学生上选修课。《童话美学》的内容受到了学生广泛的欢迎，选修的学生太多，还作了限制，每期都坐满了教室，甚至还有外系的学生来选修。学生对童话的理解还是十分肤浅的，有的近乎童话盲。我的课给他们解开了一些童话盲区，让他们了解了现代童话的美学史略、童话的创造过程。在2004年

出版文集时,补充了“严文井的童话展现新生活的诗美”“童话语言”“童话意境”。其中“民族精神的大发扬”刊发在《文艺报》;“童话与童话作家”刊发在《中国儿童文学·理论版》。之后,又补写的“低幼童话美学初探”也发表在《中国儿童文学·理论版》上。

这次新写的“童话的艺术美”与“欧美童话美学考察”,是等待近二十年之后,阅读、人生经历感悟的结果,没有这种漫长的积累与等待是写不出这两部分的。这两部分总字数近六万字,写来极其艰难,要写出新意,要写出别人没有说过的道理,而且其理论要能自圆其说。我花了三个多月时间,作了自己的努力与尝试。童话美学是一门鲜有人研究的学科,几乎是一项研究空白。虽然童话家陈伯吹、贺宜、洪汛涛等中国童话科学理论研究的先导者,写过一系列有关童话科学理论的开拓性、系统性的专文与专著,特别是洪汛涛的《童话学》更是一部童话理论的全面系统叙述,但是,这些童话理论都不完全是从美学层面来谈的,更多的是自己童话创作经验论述。当洪汛涛得知我在写作有关童话美学的理论书时,他曾多次写信给我,鼓励我将它写出来。我这里保存着他1997年8月17日下午给我写的一封信,其中写道:“期待读到您的‘美学’专著,这是儿童文学的第一本。”那时,他的《童话学》已经出版,他在这年8月1日托人送我一本。我也曾将写作童话美学的计划与构想告诉过著名美学家、复旦大学教授蒋孔阳先生。那时我在创办上海锦江经济文化学院,他是我们教授委员会与校务委员会成员,在不定期的教授沙龙活动中,我与他常见面。一次,他病了住院,我去看他,他的精神还不错。我说了自己对童话美学价值的见解。蒋先生是一个憨厚而不善言辞的学者,他微笑道:“您说得很好,您说得很好。”当时,我书还未写成,本想请他写个序,想不到他不久就离我们远去了,我的心愿成了终生遗憾。2004年11月11日《文学报》刊发了对我的评论专版,著名翻译家、作家、华东师范大学王智量教授在一篇《一个文化人的探求》中说:“他那部未定稿的《童话美学论稿》中凝聚了许许多多极其可贵的思考,希望他最终能够把这部著作圆满地完成。”著名文化老人、老作家、学者,复旦大学贾植芳教授在《张锦江印象》一文中说:“在童话

创作和研究领域,他提供了有自己学术特色的学术成果——他的《童话美学论稿》,是为数极少的对童话美学的探索。”这些前辈与文友的期待与祝愿我一直铭记在心中,这次终于有了兑现的机会。我在新的补充内容中对童话艺术美作了以下比较深层次的探索与思考,譬如把童话与戏曲、小说的变形艺术放在一起比较,探究它们在美学上差异;又如将童话魔幻与魔幻小说所创造的“童话世界”与“魔幻世界”的美学意义进行了对照分析;又如对童话讽刺的真实性作了新的论述;再如童话的象征构成、类型与意义都有许多新的提法,尤以色彩象征与运用是一种新颖的阐述,更有对荒诞与怪诞美学本质作了内在深层面的探究与比较,提出了童话荒诞艺术的三个层次的说法。如此等等都是过去的童话理论中都未曾涉及到的,完全是一种创建性的童话美学新论。我在这里特别要说的是,“欧美童话美学考察”这一部分,是我考察欧美七国其间,对丹麦的美人鱼、挪威的山妖与树精、瑞典的长袜子皮皮、英国的彼得兔、法国的尼斯兔、意大利的木偶匹诺曹、美国的绿野仙踪等世界经典童话中的童话人物作了实地考察之后的感受和思考。我力图寻求这些经典作家的创作源头,使这些经典童话各具特色的美学价值与美学意义更具体化、更感性化、更真实化。这一部分是多年出国游学得来的,不是一般书本可以借鉴的。我的这些想法,得到了上海教育出版社贾立群社长以及责编杨文华同志的大力支持与帮助。可以这么说,没有他们看中这个选题,这本书还会沉默地等待下去,我感谢他们的目光与远见,得以促成此书问世。

这部书稿自然还有许多不足之处,只是想先让读者阅读检验之后,我再作修改。

2014年的炎夏将至,编写完此书,写下此序文,就此了却一桩心事。

2014年6月4日下午写于徐汇坤阳国际大厦墨海居

目 录

第一章 中国现代童话美学思想史略 / 1	
第一节 中国现代童话美学思想的初期(1913—1926) / 2	
一 周作人、赵景深的童话美学观 / 2	
二 两种童话美学倾向的提出 / 10	
第二节 中国现代童话美学思想的演进(1927—1937) / 17	
一 无产阶级童话美学思想的提出 / 17	
二 1931 年关于童话界“鸟言兽语”的论战 / 19	
三 鲁迅早期的童话美学思想 / 24	
四 童话讽刺艺术的张扬 / 28	
五 茅盾与创作新童话的主张 / 33	
第三节 中国现代童话美学思想的深化(1937—1949) / 37	
一 民族精神美的大发扬 / 37	
二 贺宜的童话现实主义主张 / 43	
三 严文井的童话展现新生活的诗美 / 47	
第二章 童话的创造过程 / 51	
第一节 童话与儿童审美心理 / 51	
一 童话与儿童游戏 / 51	
二 童话与儿童的梦 / 53	
三 童话与儿童审美情趣 / 57	
四 童话与儿童审美注意 / 64	
第二节 童话与童话作家 / 67	

- 一 童话作家的直觉力 / 68
- 二 童话作家与儿童 / 74
- 三 童话作家及其作品的美学分类 / 81

第三节 童话人物的创造 / 89

- 一 童话人物的几种类型 / 89
- 二 创造童话人物的几种传统手法 / 92
- 三 创造童话人物中的几个问题 / 95

第四节 童话的语言与意境 / 99

- 一 童话语言 / 99
- 二 童话意境 / 102

第三章 童话的艺术美 / 105

第一节 童话与变形艺术 / 105

- 一 变形艺术的意义 / 105
- 二 童话与戏曲、小说的变形差异 / 106

第二节 童话与夸张艺术 / 114

- 一 童话夸张与怪诞 / 114
- 二 童话夸张与丑 / 116
- 三 童话夸张与崇高 / 118

第三节 童话与魔幻艺术 / 120

- 一 魔幻、奥特曼魔蛋与儿童 / 120
- 二 魔幻小说与童话魔幻 / 121
- 三 童话魔幻的艺术价值 / 124

第四节 童话与讽刺艺术 / 127

- 一 童话讽刺的喜剧性 / 127
- 二 童话讽刺的真实性 / 129
- 三 童话讽刺的含蓄性 / 132

第五节 童话与象征艺术 / 133

- 一 童话象征的构成与依托 / 133
- 二 童话象征的类型与意义 / 135
- 三 童话的色彩象征与运用 / 139
- 四 童话的荒诞象征与运用 / 142

第四章 现代童话与现代人 / 147

第一节 开放心态与锁形心态冲突论 / 147

第二节 童话核的裂变 / 154

第三节 “微波幻想”说 / 159

第五章 低幼童话美学初探 / 165

第一节 低幼童话审美对象的界定 / 166

第二节 低幼童话人物的稚气美 / 168

第三节 低幼童话语言的形声美 / 170

第四节 低幼童话故事的游戏美 / 171

第五节 低幼童话意境的诗韵美 / 175

第六章 童话的欣赏与批评 / 178

第一节 谈童话《骆驼寻宝记》 / 178

第二节 试论洪汛涛童话的艺术特色 / 182

第三节 略论贺宜近作中的童话人物 / 189

第四节 中国童话四十年 / 195

附:关于“张锦江《中国童话四十年》”的解说性补注 / 205

第七章 欧美童话美学考察 / 215

第一节 丹麦的美人鱼 / 215

第二节 挪威的山妖与树精 / 221

第三节 瑞典的长袜子皮皮 / 225

第四节 英国的彼得兔 / 229

第五节 法国的尼斯兔 / 231

第六节 意大利的木偶匹诺曹 / 233

第七节 美国的绿野仙踪 / 238

第一章 中国现代童话美学思想史略

童话是文学中一种特殊艺术形态的体裁。

童话是以奇异的幻想、极度的变形与夸张、多彩的象征色调构成的一种具有独特审美价值的虚幻故事。

童话不是一般的“幻想故事”“奇异故事”“神仙故事”“动物故事”，童话这一种文学样式自有其自身的科学规律。童话的幻想、夸张、变形、象征等艺术手法与小说、戏剧等文学样式有类似之处，但又不尽相同。童话特有的科学性、逻辑性、审美个性鲜明地与其他文学样式分开来。

童话是儿童文学中最具代表性的一种文学样式，但是，不是所有的童话都是儿童文学，有不少童话不属于儿童文学。如安徒生后期许多童话作品都不为儿童所理解，实际上是供成人看的。

童话的一切虚幻都依附于生活的土壤。

“童话”一词，我国最早见于孙毓修编撰的《童话》丛书，时间是1909年，即宣统元年三月。《童话》的内容主要分为两部分，一部分是改写的历史故事、传奇故事，有据《史记》改写的《秘密儿》《芦中人》《铜柱劫》等；有据《精忠说岳全传》改写的《风波亭》；有据《乐府诗》改写的《女军人》；有据《今古奇观》改写的《伯牙琴》等。但是，这部分还不是我们今天所讲的童话。另一部分是根据外国童话与故事改写的，如安徒生的《海公主》《小铅兵》，贝洛的《睡美人》《母鹅》，格林

兄弟的《玻璃鞋》《大拇指》，斯威夫特的《大人国》《小人国》等。这部分比较系统地介绍了外国的童话名作，对中国文学界启发很大。

童话的起源远远在“童话”一词出现之前。

童话源于民间故事与民间神话，始于劳动生活。童话与其他文学样式一样，起初经历了“口头创作”阶段，以后才见诸文字。具有童话特征的人物与故事，在我国有文字记载的早有所见：《诗经》中的《鸛鸣》就是一首动物拟人化的童话诗。《山海经》《庄子》《淮南子》《楚辞》等书中一些神话传说片段中那些神以及神化了的一些英雄人物，其实都是类似童话的超人体童话人物。隋朝东阳无疑《齐谐记》中《董昭之》一文蚁王托梦的故事，就是一篇完整的童话故事。至于志怪小说、笔记小说、民间文学中更有不少童话形态完整的作品。

童话的发展进程轨迹，实际上经历了两个阶段。第一个阶段是对流传于民间口头的童话故事，进行搜集、整理、加工而成的民间童话，如古印度的《五卷书》、阿拉伯民族的《一千零一夜》、格林兄弟的《儿童和家庭童话》等。第二个阶段是作家从生活出发或者取材于民间童话而创作的文学童话。安徒生是文学童话的奠基人。

我国的文学童话创作始于“五四”前后。1918年，现代文学巨匠茅盾写的《寻快乐》，是我国现代第一篇创作的文学童话。

然而，中国现代童话美学思想的萌芽却始于这之前。

第一节 中国现代童话美学思想的初期(1913—1926)

一 周作人、赵景深的童话美学观

中国现代童话美学思想萌芽，究竟始于何年？我们至今还没有十分准确的资料，但有一点可以说明，有关童话的讨论，甚至早于孙毓修编撰的《童话》丛书。依据1922年1月21日周作人给赵景深的信中所说：“童话这个名称，据我知道，是从日本来的，中国唐朝的诺皋记里虽然记录着很好的童话，却没有什么特别的名称。18世纪中

日本小说家山东京传在“骨董集”里才用童话这两个字。曲亭马琴在燕石杂志及“玄同放言”中发表了许多童话的考证,于是这名称可以说是完全确定了。”周作人在同年2月5日给赵景深的信中又说:“中国讲童话大约有十年了,成绩却不很好,这是只在教育的小范围里着眼的缘故。”可见,中国现代童话美学思想的萌芽至少可以追溯到1902年,只不过那时处于萌芽状态未成声势罢了。在中国现代童话美学思想萌芽、发展初期,最值得提起的两个人就是周作人与赵景深。

周作人(1885—1967),原名遐寿,又名启明、知堂老人,浙江绍兴人,鲁迅胞弟,中国现代童话美学思想的奠基人之一。早在辛亥革命之前,他在日本留学期间,就涉猎了英国安德鲁·朗(1894—1912)的著作,对民间童话故事产生了浓厚的兴趣。1909年2月,他与鲁迅合译的《域外小说集》两集在日本出版,首篇就是他译的王尔德童话《安乐王子》,篇末还介绍了王尔德的生平和童话著作。1911年,他由日本回国,在故乡绍兴的省立第五中学做教师,并任县教育局会长。1913年8月、9月他受鲁迅之约在《教育部编纂处月刊》相继发表了《童话研究》和《童话略论》。1913年10月,他创办了《绍兴县教育局月刊》,他的一些童话和儿童小说理论都发表在这个月刊上。这月刊成了我国早期的一本儿童文学理论刊物,在这期间他翻译介绍了安徒生,并发表了《古童话释义》一文。这样《童话研究》《童话略论》与《古童话释义》这三篇论文,对于中国现代童话美学思想的萌芽就具有了开创性的意义。

《童话研究》是一篇从民俗学角度进行童话研究的理论文章。在这篇文章中,首次规定了童话的美学性质:童话是文学的,不等同于教科书。他在文章中说:“故童话亦谓儿童之文学。今世学者主张多欲用之教育,商兑之言,扬抑未定;扬之者以表发因缘,可以辅德政,论列动植,可以知生象,抑之者又谓荒唐之言,恐将增长迷误,若姑妄言之,则无异诏以面谩。”又说:“盖凡欲以童话为教育者。当勿忘童话为物亦艺术之一,其作用之范围,当比论他艺术而断之,其与教本,

区以别矣。”周作人将童话作为一种独立的艺术,将它与教科本截然分明地区别了开来,并以民间童话为例,列举出童话的艺术形态,如变形式、物婚式、盗女式、回生式、禁名式、季子式、食人式、故妻式、破禁式等。他还进一步说明了童话艺术给人以美的享受,主要来自四个方面:其一是心灵美的熏陶,激励人奋发上进,他认为“故童话者,其能在表见,撓激心灵,令起追求以上遂也。”其二是调动与扩展艺术想象能力,他指出“童话之用,见于教育者,为能长养儿童之想象,日即繁富,感受之日亦益聪疾,使在日后能欣赏艺文,即以此为之始基。”其三是突破社会生活的表层,给人以人生之美,他明确地说:“人事繁变,非儿童所能会通,童话所言社会生活,大旨都具,而特化以单纯,观察之方亦至简直,故闻其事即得了知人生大意,为入世之资。”这与他“为人生而艺术”的主张是一致的。其四是发觉自然事物之美,他认为童话“多述写鸟兽草木之事,因与天物相亲,而知自然之大且美”。此篇虽说从民俗学角度来研究童话,却提供了现代童话美学发端的理论。

另一篇《童话略论》,是比较完整系统的童话论述文字,全篇分绪论、童话之起源、童话之分类、童话之解释、童话之变迁、童话之应用、童话之评鹭、人为童话、结论等九节。在这篇文章中,除了它的基本理论仍“以民俗学为据”外,还为童话这一文学样式,作了如下定义:“童话者,原人之文学,亦即儿童之文学”并首次确定了童话的审美对象年龄与心理之间的有机关系,他指出:“凡童话适用,以幼儿期为最,计自三岁至十岁止,其时小儿最富空想,童话内容正与相合,用以长养其想象,使即于繁富,感受之力亦渐敏捷,为后习向学之基。”想象是心灵的创造能力,也是审美心理中重要的内容,周作人在这里最早肯定了童话的美学特征——想象。尤为可贵的是,文章又进一步地明确指出,童话的教育是“艺术美”教育,并列举了两个方:一、“优美”。他解释说:“以艺术论童话,则美为重,但其美不在藻饰而重自然,若造作附会,则趣味为之杀,而俗恶者更无论矣。”这里他强调了童话必须注重天然浑成的自然美,反对矫揉造作,这与他主张童话