

中国儿童文学 名家论集

方卫平·主编

A Review Collection
of Chinese
Children's Literature

文学独奏

金燕玉

著

文学 独奏

金燕玉 / 著

青岛出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学独奏 / 金燕玉著. — 青岛 : 青岛出版社, 2017.4

(中国儿童文学名家论集)

ISBN 978-7-5552-3814-0

I . ①文… II . ①金… III . ①儿童文学理论 IV . ① I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 076339 号

书 名 中国儿童文学名家论集·文学独奏

丛书主编 方卫平

著 者 金燕玉

出版发行 青岛出版社

社 址 青岛市海尔路 182 号 (266061)

本社网址 [http: //www.qdpub.com](http://www.qdpub.com)

邮购电话 13335059110 0532-68068026

策划编辑 谢 蔚

责任编辑 李 爽 步昕程

责任装帧 乔 峰 夏 琳

照 排 青岛乐喜力科技发展有限公司

印 刷 青岛国彩印刷有限公司

出版日期 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 16 开 (710mm × 1000mm)

印 张 24.75

字 数 495 千

书 号 ISBN 978-7-5552-3814-0

定 价 68.00 元

编校印装质量、盗版监督服务电话: 4006532017 0532-68068638

中·国·儿·童·文·学·名·家·论·集

方卫平◎主编

· 文学独奏 ·

儿童文学的思考	3
儿童文学与教育	10
儿童文学的世界性与民族性	14
童话幻想的发生	21
中国童话的演变	30
不再是很久很久以前	
——论童话的当代性	46
大世界中的小世界	60
中国当代儿童文学的文化意识	68
少男小说与少女小说的分野	
——少年小说发展趋向	74
回到大地	
——全国获奖儿童文学作品述评	79

· 余音缭绕 ·

童话之旅 359

在儿童文学的路上 364

着眼于发现与开拓

——金燕玉的儿童文学研究(张美妮) 369

· 附录 ·

学术年表 374

主编小记 方卫平

文学独奏

文学独奏

Zhongguocertongwenxue

Mingjialunji

如果说文学是交响乐，那么儿童文学就是独奏曲，为少年儿童独奏的乐曲。儿童文学有相对的独立性和完整性，其审美规则、审美价值，都有专门研究和探讨的必要。

儿童文学的思考

儿童文学是文学，它具有文学的本质。当我们提到儿童文学的本质时，那应该是针对它的个性而言。儿童文学与其他文学的不同之处，就在于它有固定的读者群——少年儿童。文学是创作者与接受者之间的中介体，如果不能被接受者所理解所欣赏，那么这个中介体是无法存在，无法体现它的价值的。因此，只有被少年儿童所理解所欣赏的文学才能成为儿童文学。作为一种特殊的文学结构，儿童文学有自成系统的语言形式、构成内容和美学特点，本文着重从后两个方向出发去思考儿童文学的本质。

这里是“孩子的世界”

文学所创造的往往是虚构的想象的世界，而儿童文学所创造的则是虚构想象来的“孩子的世界”。这个“孩子的世界”的特点是，少年儿童能够从中发现自己的生活（外在的和内心的）影子，满足各种心理欲求，获得心灵成长所必需的要素。这个“孩子的世界”分为两大类型：超现实的和现实的。

超现实的世界之所以能够被少年儿童所理解所欣赏，是因为它与少年儿童的的心理特征之间呈现出某种一致性。少年儿童爱幻想，最容易相信假定。他们具有很强的想象力，这种想象力常常通过幻想的形式表现出来，

落实在对事物的假定上。鲁迅说：“孩子是可以敬服的，他常常想到星月以上的境界，想到地面下的情形，想到花卉的用处，想到昆虫的语言；他想飞到天空，他想潜入蚁穴。”^①安徒生说：“在小孩子眼中，祖父的手杖可以变成一匹马，发出马的嘶叫，有头有腿，也有尾巴。”^②这种想象力是少年儿童心灵中极为宝贵的要素，日后很有可能发展为创造力，我们应该爱护、培养、发展这种能力，不可使其抑制、萎缩、消失。儿童文学在这方面是能够发挥功用的，它所陈述的超现实世界正是幻想而成、假定而成，它能幻想出千奇百怪的超自然的力量，千姿百态的超人间的存在，把假的世界作为真实的世界来描写，并将其活生生地展现在少年儿童面前，与他们的幻想力、假定力沟通交流。

勃兰兑斯在《安徒生论》中对童话艺术论证道：“这种艺术的起点是孩子们能够从一切变出一切的游戏；与此相一致的是，艺术家的游戏心情把玩具转化成自然的创造物，转化成超自然的人物，转化成英雄，反过来，艺术家利用一切自然的和超自然的事物——英雄、妖精和仙女，把他们转化成玩具。那就是说，转化成艺术手段，再通过艺术的综合，把这些艺术手段加以改造，赋予新的特征，这一艺术的核心是孩子的想象力。它使每一件东西具有灵魂，使每一样东西具有人格。”超现实的孩子的世界正是这样被创造出来的，由此构成了儿童文学内容的一方面。从这一方面去考察，儿童文学是参照少年儿童的想象力创作出来的具有幻想、假定特质的文学。参照不是等同，它有两层含义：一是儿童文学以文学的技巧，表现类似于少年儿童自己幻想和假定的内容；二是所表现的内容要优于少年儿童的幻想和假定。一部文学作品，如果不具有对少年儿童想象力的参照性，即使是假定的幻想的，也不属于儿童文学的范畴。

儿童文学还有另一方面的内容，即创造现实的孩子的世界。这个世界是在少年儿童和社会这两极之间展开的，或者说，这个世界是在少年儿童

①鲁迅·看图识字：鲁迅文集：第六卷[M]。北京：人民文学出版社，1981：35。

②安徒生·冰姑娘：安徒生童话全集之十一[M]。上海：上海译文出版社，1978：99。

的局部生活和社会的整体生活这两个圈子中选择材料，再进行文学的各种形式的排列组合。当然，基点和中心是少年儿童，放出去的射线必须联系社会，至于两者之间的联系则可紧可松，可显可隐，可曲折可直接，可以有无数种不可穷尽的结构关系，从而产生出不可穷尽的儿童文学作品。因此，这片天地是相当广阔的。

在现实的孩子的世界中，小主人公是必不可少的人物。这个世界或者表现少年儿童自身的生活情景，或者表现社会生活对少年儿童的影响，或者表现少年儿童对社会生活的干预，或者表现少年儿童眼中的社会生活，以上四种构成形态都离不开小主人公。如果既离开少年儿童的自身生活，又离开少年儿童的“观点”（文艺学术语：观察的角度），那么就创造不出现实的孩子的世界，就不是儿童文学。

鲁迅的《社戏》《从百草园到三味书屋》，以少年儿童自身的生活分别构成两个独特的孩子的世界，表现了儿童的集体出游，表现了儿童在大自然中和书斋里的情趣和心绪，从而成为儿童文学的佳作。茅盾的儿童小说《大鼻子的故事》《少年印刷工》，刻画了特定社会环境造就出来的流浪儿和童工，浓郁的时代气息、清晰的社会投影凝聚在少年儿童身上。盖达尔的《铁木尔和他的伙伴》中的少年儿童在积极地干预社会生活，他们闯入成人的复杂世界，以少年儿童特有的方式对社会生活起着一定的作用。林海音的《城南旧事》，写出了—一个儿童在小学六年期间所看见的成人世界的故事，把社会生活中的各种形象——住在公寓里的革命学生、为爱情而发疯的房东女儿、小偷、唱曲儿的——都写了进去。这些儿童文学作品对少年儿童来说，都有一种亲切感，书中小主人公的身影及口吻会一下子缩短作品同小读者间的距离，把他们吸引过去。当小读者把自己放进一个作品的特别世界之中，也就会认知这个世界的生活方式。

因此，从儿童文学构成的另一方面的内容去考察，它是以少年儿童为共同人物的，具有认知少年儿童自身和社会生活的特质。这和我之前提出的论点——参照少年儿童的想象力创作出来的具有幻想假定特质的文

学——并存不悖，因为儿童文学本身就是由这两个部分组成的。

这里有“儿童的情趣”

儿童文学以少年儿童为读者这一事实，不仅决定了儿童文学的内容构成，而且决定了它的美学特点。

一部儿童文学作品，只有拥有唤起少年儿童美学情感的能力，才能产生它的美学影响，否则就会失去自己的读者。一个儿童文学作者，应清楚地意识到他在为特定的读者群写作，他必须接受这群读者的审美趣味，并将之溶化于自己的审美判断中，使自己的作品符合、体现、诱发少年儿童的审美趣味。这样，固定的读者群形成了儿童文学固定的美学特点——儿童情趣。

儿童文学的儿童情趣并不等同于实际生活中儿童的情趣，因为它经过创作者的艺术处理。这种艺术处理既表现为选择、过滤、集中，也表现为强化、丰富、创造。儿童情趣充溢于艺术形象（注意，不是儿童形象，而是艺术形象，包括少年儿童形象、童话形象、富有儿童色彩的画面等）所表露出来的少年儿童特有的行为、动作、心理、志趣、思想、感情之中，充溢于符合少年儿童的兴趣、爱好、思想、感情和精神需要的，使他们心弦和鸣的叙述笔调和艺术境界之中。

儿童情趣往往产生于儿童形象，但不等于作品中有了儿童形象就有儿童情趣。如果把儿童写成小大人，何来儿童情趣？只有写儿童像儿童，儿童情趣才会油然而生。所谓“像”，就是要通过逼真地描绘一个儿童的外形、行为、动作、言语、心理，表现出这个特定儿童的特征、精神和灵魂。在《罗文应的故事》中，张天翼对罗文应逛市场、看画报、踢脆枣的精彩描述，使我们不仅如见其人，而且如见其心。罗文应不能控制自己、缺乏意志力的鲜明的个性特征通过孩子气十足的举动、心理，被刻画得淋漓尽致，他的转变过程也完全符合孩子的特点。因此，罗文应身上会自然地散发出

浓郁的儿童情趣，成为孩子们喜爱的形象。

一些童话作品，没有儿童形象，有的是各种生物、非生物拟人化的童话形象，只要这些童话形象渗透进童心，那么不论其原型是什么，都会产生儿童情趣。就拿《西游记》中的孙悟空和猪八戒来说吧。从童话的角度去考察，孙悟空是猴、人、神的混合体，猪八戒是猪、人、神的混合体，他们都同时具有物性、人性、神性，堪称童话情趣。孙悟空像孩子一样活泼、机灵、纯真，富有朝气，充满活力，孩子们从他身上能看到自己顽皮、淘气的影子。猪八戒的某些性格特征很像那些有点小缺点、好犯错误、控制不住自己的少年儿童。猪八戒自私、懒惰、馋嘴、撒谎，这些讨厌的缺点孩子们也会有；他的憨厚、纯朴、爽直，又显出孩子般的天真。“富有孩子气”的性格特征是孙悟空、猪八戒的思想感情与儿童相通的一个重要方面，也是《西游记》那富有儿童情趣的美学表达的一部分。

幽默、风趣的叙述笔调也会产生儿童情趣。只要能够重视儿童的欣赏心理和阅读兴趣，那么，即使写的不是儿童生活，也依然会情趣盎然，打动童心。儿童文学作品可以描写各种各样的内容，但流向少年儿童心田去的渠道只有一条——通过有趣的叙述。高尔基曾反复申明，“同小孩子讲话必须要富有趣味”，“对儿童讲述关于克虏伯和迪斯逊的黑暗罪行必须讲得盎然有趣”，“伟大的发现和发明史应该给儿童讲述得轻松愉快，津津有味”。勃兰兑斯对这种有趣的叙述做过具体说明：“谁要是用文字来讲故事给孩子听，他必须有这样的本领——音调要能够抑扬顿挫，要能够突然来个停顿，要能够做手势，装出一副吃惊的面孔，要有暗示那故事将要转向快乐方面的微笑，要能滑稽、能亲热，要有提神的使人忘倦的恳切而认真的口吻——这一切，他必须织进他的文字中。”这种高超的讲故事的技巧，在阿·托尔斯泰的《小哥儿俩探险记》中有出色的表现：“有这么俩弟兄，大的叫尼基大，小的叫米加。尼基大说大也不怎么大，说小也不算小。他常念冒险故事。”“有时候他在走廊上大跑特跑，快得惊人，大概是一个钟头四十五英里的速度吧。炊事员端了一盆炸肉片走过。一下

子，只见面前飞过一样东西，像阵风，炊事员还没来得及眨眼——唉，呀！连盆子带肉片都已经飞到地上去了。”小读者读到这样的叙述，一定会笑出声的。

根据少年儿童的审美趣味和艺术的创造能力，可概括出儿童文学中的儿童情趣所含有的一些基本的美学因素，这里试谈以下几种。

儿童特有的生活要素。少年儿童的生活是美的，这种美是他们最容易感受到的，也是最有欣赏价值的。

奇特不凡的要素。高尔基说过：“儿童固有的天性是追求光辉的不平凡的事物。”“对于儿童来说，人应该首先被描写成为英雄，描写成为漫游无名国度的旅行家，写成精神勇士（骑士）、为真理而奋斗的战士、革命者和为实现某种思想的蒙难者，写成幻想家。”当孩子们读着英雄的不平凡的故事时，他们的脸上和眼中会放出光彩，会全身心地浸漫在敬佩和向往之中，他们的欢喜和快乐是无边的。

冒险活动的要素。有哪一个孩子不爱好活动和向往探险呢？他们做梦也想到外面广阔的世界去玩玩、看看、见识见识，希望拥有一番惊险的经历。采用到奇境、险境中去漫游的形式写成的儿童文学作品会满足他们的欲求，受到他们的欢迎。

神秘惊奇的要素。作品中的神秘感、惊奇感对少年儿童有极强的吸引力，他们喜欢神秘、追求神秘，对神秘事物的兴趣最为浓厚。阿列克辛的小说《鼓手的神秘信号》，让一张神秘的纸条不断出现在小主人公的抽屉里，简直就像童话中的奇迹一样离奇，足以引得小读者迫不及待地看下去。

真挚动人的感情要素。儿童文学作家黄蓓佳对小读者有这样的发现：“唯有那些写人和人之间的感情，写得真挚、深切、纯洁、隽永的，他们会一遍两遍地看，看完了还会在心里久久萦绕、回味、思索，再也忘不掉。”的确如此，从少年儿童的特点来看，他们富有感情，具有天真、纯洁、爱护动物、憎恨强暴与同情弱小、爱美、爱真等特质，具有追求光明和崇高的品性，表现美好的感情会引起他们的共鸣。

滑稽幽默的要素。少年儿童很喜欢看杂技团的小丑表演，他们对滑稽和幽默的兴趣远远胜过大人。在儿童文学作品中灌注滑稽、幽默的要素，容易产生吸引少年儿童的快活情趣。

形成感官印象的要素。少年儿童的感官比较敏锐，他们的感官印象比较深切。在刺激少年儿童的感官，使其产生快感的美里有多种东西。比较突出的有鲜艳的色彩，奇妙的音响、形状，美味，运动等，用语言文字加以描绘，可以引起少年儿童的视觉、听觉、味觉和运动感觉的美的快感。贾尼·罗大里的童话中出现过一座冰淇淋宫，诺索夫的童话中出现过汽水汽车。还有鲁迅对百草园的迷人描绘：“不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚；也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，轻捷的叫天子（云雀），忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。油蛉在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣；还有斑蝥，倘若用手指按住它的脊梁，便会啪的一声，从后窍喷出一阵烟雾。”这里面的儿童情趣真是丰富多彩，美不胜收啊。

机智勇敢的要素。智力的美和勇力的美都是少年儿童所注意、所崇拜、所憧憬、所赞赏的，机智勇敢的人物故事容易引起他们的兴奋和感动。

在具体的儿童文学作品中，以上这些美学因素的分量多少和存在方式是各不相同的，但总要产生儿童情趣的整体性美学效果。

通过对儿童文学的内容构成和美学特点的分析，我们归纳出的结论是：儿童文学是这样的文学——它以少年儿童为固定的读者群，或者参照少年儿童的想象力，创造出一个超现实的孩子的世界；或者以少年儿童为共有的人物，创造出一个现实的孩子的世界。它是富有儿童情趣的文学，只要能产生儿童情趣的美学效果，它可以包孕与少年儿童相宜的各种人物和题材。

儿童文学与教育

儿童文学与教育的关系是错综复杂的，是双向流动的，任何简单化的理解、单向的考察，都会得出偏颇的、片面的结论，从而影响儿童文学的质量、发展和繁荣。因此，我们应该力图从多个方向综合地把握儿童文学与教育的关系。

就本质而论，教育与儿童文学是不同的。教育是按照一定的社会要求，对受教育者的身心施以影响的一种有目的、有计划的社会活动。而儿童文学是用语言塑造形象来表现人们（特别是孩子）的内心世界和外部世界，为少年儿童所理解所欣赏，它的创作和接受既是一种独立的个体的精神活动方式，也是一种审美的方式。因此，在儿童文学与教育之间不存在依附关系、隶属关系，儿童文学不是教育的随从，也不是教育的工具。

但是，儿童文学与教育之间并非互不相干，它们有着天然的必然的关系，这是由儿童文学的接受对象和功能作用所决定的。儿童文学的对象是少年儿童，而与教育密切相关的少年儿童时期又是人生中集中接受教育的一个阶段。少年儿童教育的完成依赖三个方面：社会和家庭的教育、学校的教育、课外书籍的教育。儿童文学作为课外书籍的一类，与教育的关系非常密切。儿童文学能够对儿童的精神世界产生一定的、甚至多种作用和影响。因此，教育是它的功能之一，教育性是它的特性之一。

儿童文学有多种功能——审美功能、认识功能、教育功能、宣泄功能、