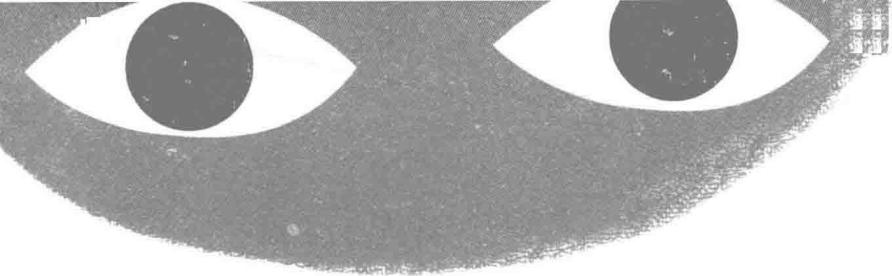

方卫平
主编

生活在童话中

红楼儿童文学对话II

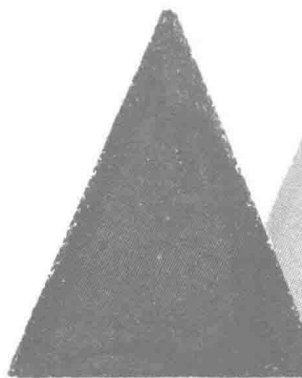

生活在童话中

红楼儿童文学对话 II

方卫平 主编

生活在童话中：红楼儿童文学对话 II

Shenghua Zai Tonghua Zhong
Honglou Ertong Wenxue Duihua

出品人：柳 漾
编辑总监：周 英
项目主管：冒海燕
责任编辑：徐 婷 韦 莹
美术编辑：李 坤 赵英凯
责任技编：李春林

图书在版编目（CIP）数据

生活在童话中. 红楼儿童文学对话 II / 方卫平主编.
桂林：广西师范大学出版社，2017.4
（魔法象·阅读学园）
ISBN 978-7-5495-9480-1

I. ①生… II. ①方… III. ①儿童文学—文学
研究—中国—当代—文集 IV. ①I207.8-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 019902 号

广西师范大学出版社出版发行

（广西桂林市中华路 22 号 邮政编码：541001）
网址：<http://www.bbtpress.com>

出版人：张艺兵

全国新华书店经销

长沙鸿发印务实业有限公司印刷

（湖南省长沙县黄花镇黄垅村黄花工业园 3 号 邮政编码：410137）

开本：720 mm × 1 010 mm 1/16

印张：21 字数：240 千字

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

定价：56.80 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

柏以基

常立

陈恩肇

杜明诚

方卫平

黄芯蕊

黄惠铃

蒋风

姜若华

李姗姗

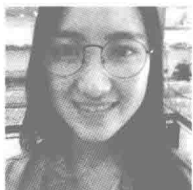
刘怀莲

刘晓婧

刘绪源

鲁程程

卢科利

石诗琴

孙建江

孙亚敏

孙卓然

汤汤

王珍珍

谢华

谢倩茜

徐超

徐静静

张炜

张玉涓

赵雁

周晴

周悦

曾家琪

桂文亚

何军民

洪妍娜

胡丽娜

梁燕

梁颖

林敬吾

林世仁

刘海栝

马俊江

毛芦芦

潘燕

彭懿

钱淑英

董满锐

王帅乃

王宜清

韦苇

吴其南

薛涛

严利颖

明牧云

殷健灵

张克文

周文忠

周用

周晓波

周英

周英芝

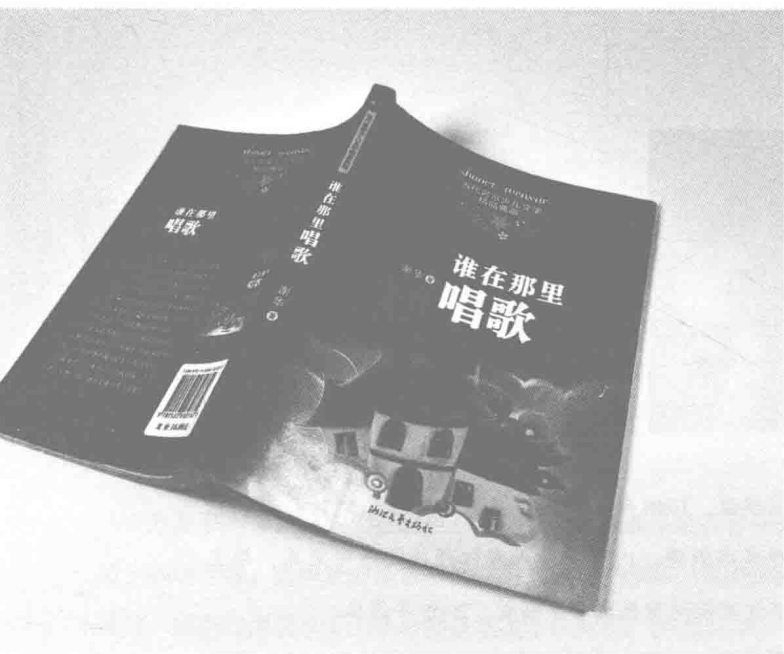
目录

01	从苦难和伤痛处吟唱出的成长之歌	1
	红楼对话	23
02	在童话和科学的梦里寻找真与美	27
	生活在童话之中	50
03	寻求并坚守人生的精神城池	53
	红楼的声音、气息和表情	88
04	当代少年的性别困境与想象突围	91
	我与红楼的奇妙之缘	115
05	自传体儿童小说书写的厚度与难度	117
	一场思维的共振	143
06	抚慰孤独孩子内心伤痛的疗愈童话	147
	创作与批评互放的光亮	171
07	文学创作者的诗心与童心	175
	红楼乌托邦	194

08	童话作家的文化之旅	197
	红楼的真刀真枪	224
09	描摹时代表情，重塑童年信仰	227
	离开了，就想念	249
10	华文原创图画书的历史传承与现代品格	253
	童谣的风吹过红楼	285
◎	现场与回声	
	浙江师范大学儿童文学名家五年批评声音 结集出版	288
	方卫平：呼唤独立、纯粹的批评精神	290
	方卫平：在红楼，直面批评	300
	我看《少年与海》	306
	感受红楼儿童文学研讨会之美	308
	在红楼工作，真好	310
	也曾名苑访名花，一路风光不负侬 ——我心中的红楼	312
	在红楼，汇聚童年的湖	314
	有品位的批评，不一样的风景	317
	爱在红楼	320

01

从苦难和伤痛处吟唱出的成长之歌

三年级男孩木吉，常常能听到别人听不到的歌声，对周围事物的理解也非同寻常。在妈妈的严厉管制下，他日趋生活在自己的内心世界。后来，他经历了一系列意想不到的事情，终于听到了自己生命深处唱出的最美丽的歌声……

《谁在那里唱歌》

作者：谢华

责任编辑：孙亚敏

出版信息：浙江文艺出版社 2012年1月版

谢华

原名谢媛媛，1948年生。1967年高中毕业，1969年赴农村插队、后任民办教师。1977年考入浙江师范大学中文系，毕业后一直在浙江省衢州市巨化中学任教。2005年退休。

在教学的同时，进行各种体裁的儿童文学创作。1982年开始发表作品，1993年加入中国作家协会，至今有近八十万字的作品见诸各类书报杂志，出版了中篇小说集、短篇小说集、校园散文和童话、幼儿文学集等十多本书，2012年出版长篇小说《谁在那里唱歌》。其中，幼儿童话《岩石上的小蝌蚪》曾获中国作家协会第二届全国优秀儿童文学奖，低幼童话合集《星星信》获宋庆龄儿童文学幼儿文学类提名奖，短篇小说《陈年的答案》《守望》分别获第二届和第七届冰心儿童文学新作奖，短篇小说《楼道》获陈伯吹国际儿童文学奖，中篇小说《远山》获海峡两岸中篇少年小说征文佳作奖。

谢华作品研讨会纪要

时间：2012年11月6日 主持人：周晓波

一、引言

方卫平：今天，我们在这里召开谢华儿童长篇小说新作《谁在那里唱歌》的研讨会。谢华老师是非常优秀的儿童文学作家，她的短篇小说写得很好。她创作短篇小说的起步期是在大学毕业后。20世纪80年代初，她参加浙江省儿童文学年会的作品《小桥吱呀，吱呀》（原载《当代少年》1982年第12期），后来被选入《儿童文学选刊》，它那歌谣一样的开头让人印象深刻。

2000年2月，台东大学院长带领台东三十多名师生到浙江师范大学交流，谢华老师从衢州赶来参加会议。在交流会中，她谈到了一部长篇小说的构想，也就是今天我们要研讨的这部长篇小说的雏形，这部小说的故事感动了在场的两个学校数十位儿童文学专业的师生。

谢华的《谁在那里唱歌》新作研讨会是红楼系列研讨会的第十一场。让我们继续怀着对作家的热爱、对儿童文学事业的敬畏、对艺术坦诚的态度，来进行本次研讨。

周晓波：1982年，谢华毕业于浙江师范大学中文系。她创作了许多优秀的儿童文学作品，曾获得过全国优秀儿童文学奖、陈伯吹国际儿童文学奖、宋庆龄儿童文学奖等奖项。她的最新作品，也是她唯一的长篇小说《谁

谢华用她的真诚、爱心和对教育的深度思考写出了富有道义、情感、智慧和美的力量的感人作品，在当今儿童文学创作存在太多的低俗浮躁的平庸之作下，实属不易。她的创作也为探索如何创作出高品位的原创儿童小说带来很多有价值的思考。

——周晓波（浙江师范大学教授）

在那里唱歌》2012年1月由浙江文艺出版社出版。

身为中学教师，多年的教学经历使谢华清楚地了解教育界的种种弊端。书中主人公姐弟俩的原型是谢华熟悉的孩子，姐姐曾经是她班里的学生，患骨癌去世。当时，谢华写过一篇报告文学《永远的女孩》（收录于《木吉有事》）来悼念这位女孩的早逝，而木吉就是这位女孩的弟弟。

在构思这部小说时，谢华意图抨击家长望子成龙、拔苗助长的现象，作品围绕“不要把青春的美丽生命做成标本”这一主题展开。在十余年的时间里，谢华因为没有找到满意的结局，就一直没有完成书稿。这个蝴蝶标本的意象也因此徘徊在她的脑海里十余年。

前段时间她到我家做客，翻到方卫平老师选评的《最佳儿童文学读本：为我唱首歌吧》，其中的一部同名短篇小说，写的是在伦敦的一所医院里，七个孩子在护士阿姨和修女们的帮助下，为一个即将失去生命的、酷爱音乐的女孩举办一场演唱会的故事。谢华看过之后，似乎为她那个酝酿已久的故事找到了结局。她觉得自己可以换一个角度来创作。

在这个世界上，每一个生命都会唱歌，只是由于生活中的种种纷扰，我们听不见这些歌声。谢华希望教育者或家长能够尊重每一个孩子的个性，

《木吉有事》

谢华 著

人民文学出版社 2008年1月版

《最佳儿童文学读本：为我唱首歌吧》

方卫平 选评

明天出版社 2008年6月版

聆听他们发自心灵的呼唤。这也是小说名为“谁在那里唱歌”的缘由。谢华创作这部小说，就是因为这来自生活深处的歌声一直萦绕在她心头。

这部作品的主题深刻，但语言轻松流畅，这与作家的创作能力密切相关。小说采用略带魔幻现实主义的手法，结合了客观现实与主人公的心理想象，将蝴蝶标本的意象贯穿始终，并围绕木吉的故事来揭示现行教育体制的种种弊端与困惑，体现了作家对儿童的理解。作者通过对书中人物的塑造来表现社会生活及教育的复杂性。小说的结尾是开放式的。

二、主题表达与情感把握

钱淑英：十多年前，我曾听过蝴蝶标本的故事，它触及成长之痛，其中成人与孩子之间的隔阂引人深思。小说《谁在那里唱歌》将这个故事表现得更为丰富。

熟悉谢华老师作品的读者，对木吉这一人物肯定不陌生。谢华的短篇小说常常描写校园里的边缘人物或差生，揭开孩子成长过程中的伤痛，挖掘人物内心的声音。这体现了谢华兼具作家与教育者双重身份的悲悯情怀，她的作品也因此具有触动人心的力量。

谢华老师试图在《谁在那里唱歌》一书中表达更多的主题，比如：现实世界和心灵世界的冲突，成人世界和儿童世界的所思所感的不同，成人对孩子的期望和孩子的敏感内心的矛盾，等等。作品也涉及如何诗意地表达死亡这一主题。但因为作家对作品中的人物倾注了太多感情，作品试图表达的东西太多，读者反而无法找到作品最想表达的主旨。每个生命都在

谢华的短篇小说常常描写校园里的边缘人物或差生，揭开孩子成长的伤痛，挖掘人物内心的声音。这体现了谢华兼具作家与教育者双重身份的悲悯情怀，她的作品也因此具有触动人心的力量。

——钱淑英（浙江师范大学人文学院副教授）

歌唱，作品可以表现人物多声部的内心情感，但自始至终应该贯穿一个主要的旋律。

我认为小说的情节需要铺垫，设置悬念后徐徐展开。书中有一个情节，木吉在班级舞台剧中演王二小，当他扮演的角色“死去”时，台下的妈妈声嘶力竭地喊“他不能死！”木吉的妈妈失去过一个孩子，第二个孩子也身体虚弱，这导致她无法面对这种“死亡”场景，哪怕是表演性的。我设想这个情节是感情的一道堤坝，如果小说的情节设置得当，感情慢慢铺陈，到这里揭开悬念，情感洪水的大坝决堤，将会有汹涌澎湃的冲击力。或者作者也可以在故事开头就告诉读者真相，木吉就是水吉的弟弟，任其是水吉高中时爱慕的对象，然后再慢慢揭示人物内心，就像挖掘一口池塘，使故事变得深邃和厚重。

面对残酷艰难的人生，每个人都有自己最难以面对的伤痛。作家试图在小说中刻画人物细腻而复杂的情感，如妈妈对木吉的复杂情感，还有敏感的木吉对老师和母亲的细腻情感。但因为作家无法克制情绪，导致情感无法累积。而且，因为作家对小说中的人物描写平均用力，所以其描摹的重点就模糊了。

另外，作品中隐含的魔幻因素，如不知从何而来的歌声、蝴蝶标本等，是作品的亮点，是谢华过去作品中没有出现过的。但这些魔幻因素需要和情节互动，与人物的命运联结，让读者觉得这种神秘是生活中可能发生的，或是在孩子的想象里真实存在的。

谢华：我觉得这部作品是写实的，或许是因为我没有表达清楚，导致大家从中读出了魔幻因素。如风吹蝴蝶标本，标本会像落叶一样飘落，这是时常发生的事情。又如会唱歌的那封信，是一张带音乐的贺卡，年代久了，

歌声变得模糊。

我力求原生态的写作，表现现实生活中的善良的人们，他们遇到苦难，但仍自然地生活着。任其和木吉都是能听到自己内心的歌声的人。任其的原型也是我的一个学生，他跟现实格格不入，太注重内心，没有把自己的歌声融入社会合唱中。任其并不完美，比如他会去帮木吉复印数学作业，那么做是不对的，但他那么做的出发点是好的。

我最初设想的小说结局，是任其种了一片山楂林，他请木吉到山楂林中玩，任其和木吉在山林中听到了漫山遍野的歌声。在现实生活中，如果八九岁的孩子面对某位老师离开，他应该也会照样生活下去。木吉会从平凡中走来，最后又归于平凡。我想表现的是，在遇到任其之后，平凡而寂寞的木吉悄悄地长大了，他更清晰地听到了自己内心的歌声。

我想表达的中心是“每个人都有一首歌，每个人都在那里唱歌”。生活里，很多歌声互相矛盾缠结，穿插相融。长大成熟的过程，就是外界的声音影响着内心的过程，我们在和谐的、矛盾的、交错的、相容的情感世界中逐渐长大。

钱淑英老师点出了我的弱点，我真的不会节制情感，而且我不太会编故事，所以我干脆把这些内容和盘托出。

这一次，我重回浙江师范大学，非常希望听到各位对这部作品的意见。我也许会根据大家的意见再修订这本书，我想写一部让自己和读者都满意的作品。

常立：谢老师写一本书，构思了十年，很让人敬佩。按当下儿童文学的创作情况，用这么长时间来创作一部作品是一个标准的艺术家的姿态。

我对整部作品有一种直观的感觉，就是读完后好像陷入蜘蛛网里，有

当代很多著名的儿童文学作品，我读后都有一种陷身于巨大的蜘蛛网的无力感，我觉得原因很可能是当代创作流失了儿童文学诞生伊始对自由、个体的召唤和追求。

——常立（浙江师范大学人文学院副教授、儿童文学作家）

种深深的无力感。本书第 125 页有个小细节，是关于木吉和任其与蚂蚁、饭粒、石头这些人物与事物之间的关系。石头挡住了蚂蚁搬饭粒的路，任其想帮助蚂蚁搬开石头，木吉说不是这样的，他把石头放回原处，想让蚂蚁更顺应原来的现实，更方便它们找到饭粒。这是木吉的认识，这个认识启发了任其，任其觉得在大石头面前我们都是只小蚂蚁。这个细节是我理解整部小说的钥匙。

这“石头”不仅仅摆在蚂蚁面前，也摆在木吉面前。来自家庭、学校、成长过程中的许多“石头”摆在木吉面前，木吉没有力气搬开，他只能去顺应现实。“石头”也摆在任其面前，不合理的教育制度和教育方式、不如意的生存状态等都如石头一般压迫着他，任其具有反抗的意识，但他是一个没有力量的人。“石头”同样摆在木吉的父母亲面前，他们也是在“石头”面前无能为力的形象，甚至连木吉死去的姐姐水吉也没有逃脱这种无能为力的命运。但事实上，在蚂蚁寻找饭粒的路上，如果我们把挡路的石头搬开，蚂蚁可能会有短暂的不适应，可之后一定会找到新的路径抵达目的地。

“五四”时期最强调人的解放。用鲁迅的话说，成年人要肩起黑暗的闸门，放孩子到宽阔、光明的地方去。用这句话形容儿童文学的目的很不错，这是对自由、个体的推崇。但现在很多儿童文学作品并不具备这一精神。当代很多著名的儿童文学作品，我读后都有一种陷身于巨大的蜘蛛网的无力感，我觉得原因很可能是当代创作流失了儿童文学诞生伊始对自由、个体的召唤和追求。

从世界范围来看，儿童文学从诞生伊始，是作为“他者”存在的，它是对成人世界的反抗和批判，是原始文明与现代文明的对照。儿童文学包

含着对成人世界、现代文明以及生活现实的一种质疑和批判——这应是儿童文学第二个特别重要的特质。这一特质在当代儿童文学的很多原创作品中难觅踪影。

海明威在《老人与海》中说：“一个人可以被毁灭，但不能被打败。”这是对生命与自由的追求，对现实的不妥协和批判。但在《谁在那里唱歌》这本书中，似乎里面的每个人都被现实打败了，这就是我感到无力的原因。

不同的人对文学本质的看法不同。儿童文学作家意欲何为？我认为理想中的儿童文学需建立在自由和批判上，优秀的儿童文学应是尽量探求可能性的文学。因此，我觉得这本小说是有缺憾的，书里每个人都被“石头”挡着，每个人都身陷网中无力挣扎。面对现实，小说的主人公是认同的、妥协的。每个人都需顺应现实、接受现实，仿佛只有接受现实才可以让我们更通情达理一些，更温暖一些，更能倾听万事万物的歌声。

谢华说，她对结尾几番修改。假设我写这个故事，我也会借鉴其他作品处理的方法。一般文学作品在处理残酷现实问题时，通常会有两种较常见的处理方法：第一种方法是意大利作家卡尔维诺所谓的“轻逸”。希腊神话里，帕尔修斯如果拿智慧女神的盾牌去杀美杜莎，他会变成石头，这是

《老人与海》

[美]海明威 著，余光中 译
译林出版社 2012年5月版