传统童话的文化贡献

陈华文

我们所指的文化贡献,就是关于人类在 历史的发展中所创造的具有永久 意义 的层 面, 传统童话的文化贡献正是在这个认识基 础上的对具体的传统高话在结构上、社会学 意义和价值观上最深层次的认识。我们无意 否定现代意义上通过个人努力所建立起来的 童话文学那无与伦比的贡献,但是,我们也 决不能忽视、更不能忘记传统童话那奠基式 的作用和不管是传统童话与童话文学中将永 远贯穿的文化精神——由它放射着的民族的 智慧、人类所具有的共性、时代的多姿多彩 的色调和不息的追求勇气!

正是在这个意义上面对19世纪之后的世

界童话文学和20世纪后的中国童话文学对于 传统童话的突破所带来的成就和喜悦,我们 仍然要作如是说:传统童话中所闪烁出来的 民族的和人类的文化精神将不息地生存于一 切创新的童话文学中,这种文化是传统童话 的骄傲,不管它是直观的叙述还是变形的再 现。本文正是在这个基点上对传统童话的结 构、社会学意义和学术贡献作一初步探讨, 就教于方家。

一、传统童话的一般规定

过是一个老生常谈的问题, 回答也是非 常肯定的。但为了我们后面论证的方便以及

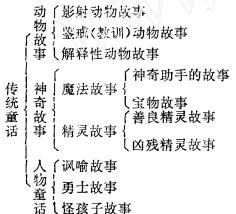
奠定的崇高理性、重质轻文、以严肃的想 象为载道服务的、又为我们民族的文学先祖 精辟地阐述过且代代相传的美学尺度——"中 庸": "喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中 节谓之和。中也者,天下之大本也,和也者, 天下之大道也。致中和, 天地位焉, 万物育 焉"(《礼记·中庸》),孔子对此作过"乐 而不淫, 哀而不伤"、"思无邪"、"文质 彬彬"等具体的阐释。这种美学尺度有力地 制约着中国的儿童文学, 使之在相当长的时 期内强调表现一种有节制的社会性情感、避 免流入神秘主义和纵欲的渲泄,强调想象的 现实基础和符合"逻辑"规范,因此造就了 大多数儿童文学作品端庄平实、温柔敦厚的 美学风貌。

_ 西方儿童文学的审美准则,显而易见与

"中庸"的尺度相去甚远。希腊神话之崇尚 自然、赞美生命、歌颂冒险、肯定人生欢娱 感,早已将古地中海民族民主的、现世的、 个体至上的、开放的、浪漫的骑士文化传统 (或曰海盗文化传统) 表达得淋漓尽致; 18 世纪护卫童真、倡扬个性解放的启蒙主义者 及19世纪讴歌天籁、偏爱神秘与怪异事物的 浪漫作家们又将这种族的天性注入西方儿童 文学之中, 使之充满着荒诞离奇、或激情洋 溢、或忧郁感伤、或热闹活泼等生动的气氛, 象《敏豪森男爵》那样的吹牛故事,《阿丽 思漫游奇境记》那样的荒诞想象,以及小木偶 彼诺乔、汤姆和哈克的淘气历险,除了纵情大 笑之外,几乎见不到丝毫的感情节制。这种审 美个性的自由发挥,便造就了西方儿童文学 富于幻想、感情奔放、异彩纷呈的美学风貌。

文章的完整性, 我还是要作如下的描述:

传统童话是区别于作家创作的童话文学的一种经典性的口传文学样式,它在民间故事中占有不可忽视的数量和地位。因为这类故事以幻想性占绝对优势而著称,因此,也把它称作幻想故事。但幻想仅是一种艺术的表现手法,根据内容,经典性的划分将它归为动物故事、神奇故事和人物童话三大类,另外还包括许多小类,用层次归属图式示意如下:

从图式中我们可以清楚地看到传统童话的划分和归属。需要指出的影射动物故事是用动物故事来表现人类的世态炎凉;解释性动物故事虽然也讲述动物的起源和特征,但必须区别于动物传说。动物起源和特征的解释性故事仅通过动物的特性来想象动物的起源、特征,而动物传说则往往与特定的地点、地方风物等联系在一起。

传统童话是民众在长期的历史过程中与自然界斗争、对自身社会的认识、对人与人之间关系的经验的累加,是先人留给我们的一份丰厚的文化遗产。这份遗产的交接特点是以口耳相传的方式活在人民的现实当中的。在古代,当人们已足够认识到儿童的抚育、生活、教育的必要时,人民创作了童话这一文学样式,人们试图把自己的经验、历史、社会的科学知识、宗教信仰、生活习惯通过吸引人的故事情节、人物、主题而传授给

下一代。历史的传承情况告诉我们:除了部分故事被作家文人记录下来之外,大都在口头被流传着,每一个母亲、祖母、外婆,也包括父亲、祖父和外祖父以及亲戚、邻居不但成为传承者,同时也在传承中成为创作参与者。我们的儿童在读发蒙的《三字经》、《千字文》、《百家姓》之余,接受的就是这种在久远的古代创作、又结合现实被稍作变异而充满着当时的思想和文化精神的传统童话的教育熏陶。这不但是中国传统童话曾有过的事实,也是世界各民族人民的传统童话生存所走过的路,是一条经典的规律。

因此,对于哺育过无数代人的思想、情操,规范过无数代人的生活、道德并进而孕育了现代意义上的作家创作的童话文学的传统童话,它的作用和历史地位当然是不容怀疑的。

二、传统童话的类型研究

传统童话不但在结构上具有 鲜 明 的 特点,在类型的生成上也存在着世界意义的共性,这一点我们在传统童话的分类图式中也可窥见首尾。在这里我不想也不可能例举全部传统童话的类型,我仅以数例,并通过这数例类型的分析,证实生成类型的人类的共同的深层文化结构,阐明我们研究类型的意义。

不管在东方还是西方,天鹅处女型、灰姑娘型和两兄弟型故事都是普遍的和影响深远的、在长期历史过程中始终被流传的故事型式,这些故事型式在各民族、各地区拥有众多的异文。

天鹅处女型的基本情节是:几只飞鸟,有时是天鹅、白鹤或孔雀,她们原是仙女或异类精灵的变形,飞到湖畔,脱去羽衣,变成美女在水中洗澡,一男子取走其中一人的一件羽衣,并与之成婚。美女生子女后若干年,重得羽衣,披而飞去。

这是一类非常优美的童话, 在中国的汉 族、傣族、苗族、北族等20几个民族中皆有 流传,如《田章》、《召树屯》、《百鸟衣》 等,在世界上也有多种异文形式 (参阅赵景 深《童话ABC》, 世界书局版, 1929)。

灰姑娘型的基本情节是: 她受后母和后 母之女的虐待,要干很多很重的活。一动物 或是鱼、或是鸟、或是其它, 不 但 帮 她 干 活, 也使她得到希望得到的东西。在一次晚 会上赢得了王子或一青年的青睐并与之结了 婚,后母与其女受到惩罚。如《叶限》、《灰 姑娘》、《阿茨姑娘》等,《叶限》采录于 唐朝, 是世界上第一例记载下来的这一类型 的故事。

两兄弟型的基本情节是:分家时弟弟只 得到一只狗或其它动物, 但弟弟依靠动物及 变形形式如树、小筐子等的帮助, 获得应有 的幸福, 哥哥则受到戏弄或惩罚。如《狗耕 田》、《两兄弟》等故事。

这三种故事型式在世界各地、我国各民 族和地区都有大量的流传和异文。其实,在 传统童话中还有许多类型如老虎外婆型、怪 孩子型、动物报恩型等,各自都有丰富的异 文, 但各民族同类型的故事又无不具有惊人 的相似之处, 形成了具有世界意义的故事型 。定

我们以上例举的故事类型是最有代表性 的。在一般的研究中,学者们都认为形成结 构相同的类型,乃是历史发展中风俗习惯中 的相似性,共同的理想,或相同 的 图 腾 崇 拜、宗教信仰以及文化中心的扩散传播造成 的。我认为这仅仅找到了类型生成的外在原 因, 而更深层的促成类型生成的内在的文化 因素则需要从故事本身去发掘。换句话说, 类型生成的深层的文化意义可以在类型本身 中透过现象的迷雾找到。

如果我们进行仔细的思考, 我们会发现 三个类型都包含有不同的文化层次, 用描述 的方式可以看到类型的三个结构层次。

"第一层次,我们称之为衰层。在这一层。" 次,我们听到或看到的首先是一个类型的童。 话,这些童话中不同的民族有姓名不同的主 人公,可以是甲1、甲2、……甲1;其次是地 点或时间的不同, 第三是故事中许多情节, 尤其是细节不同。因此,表层集中地表现了 时空环境和社会生活场景的差异, 是变动性 最大的部分。在类型结构中,可以是天鹅、 白鹤、孔雀,也可以是田螺、魔女或海豹。 《叶限》中的主人公得到鱼骨的帮助,格林 童话《灰姑娘》中的主人公得到小榛树的帮 助,而彝族童话《阿茨姑娘》中的主人公则 得到小牛骨的帮助,如此等等,我们可以直 观地发现其描述上的差异。这种差异使传统 童话具有强烈的现实性和鲜明的民族色彩, 换言之,不管故事母题多么深刻,它的外部 表现形式(表层)总是具有时代特征和地域 性, 是人们熟悉的生活画卷的再现。

第二层次, 我们称之为中介层。在这一 层次, 类型故事表现出一个民族特有的思想 观念、思维方式、伦理道德和风俗习惯等从 表层中提炼升华的文化心理的差异。

我们知道,"一个民族由于生活环境、 生产方式、历史传统、文化习惯等方面的原 因,经过长期的磨炼,逐渐形成了一套自己的 特殊的文化模式,并且由此培养起独特的心 理定势,包括逻辑思维的独有特征。这一切 都会通过故事主题的表层形貌表现出来,并 与之融为一体,构成某一主题的民族文化特 色。"(参阅《民间文艺季刊》1989年第3 期, P78。) 所以, 通过童话的整合, 我们 可以清晰地看到类型中具体到每个故事肯定 什么, 反对什么。如《召树屯》表现主人公 在经过种种艰难曲折之后终于找到了孔雀公 主,故事获得完满的结局,谱写了一曲真挚 的爱情颂歌。而《田章》中则无此情节,但 田章却由其母带入天庭,成为一个天才,解 决了别人无法解决的问题,荣得高官厚禄。 显然, 这不仅仅是时代造成的, 也是民族对 于理想的不同追求在故事中的反映, 各自故 事的主人公则淋漓尽致地凸现了各民族的理 想观念、伦理道德。因此, 广为流传, 深受 民众的喜爱。

第三层次, 我们称之为深层。它凝聚着 一个民族古老而永恒的深度文化意识, 因而 具有超稳定性。我们从上面的分析中可以看 到,第一层次只表述故事的表象;中介层则往 往只限于一个民族、一个地区的民众所能理 解的文化结构, 只有第三层次才超出民族和 地域的范畴,深深地根植于人类的 共性之 中。

在天鹅处女型童话中, 脱衣情节包含了 成年礼仪式的遗存,整个故事叙述了自由的 婚姻缔结的事实。在久远的原始社会,人类 普遍具有过成年礼仪式,往往这种仪式的结 束便意味着性生活的开始。 民俗 学 研 究 证 明,婚前洗浴的习俗在中外皆有案可稽。天 鹅处女型的童话正是被人们忘却了的古老的 性习俗的一种潜意识的表现,这种为保护性 的自然成熟而生成的人类共有的习俗,导致 了普遍创作并流传天鹅处女型故事。

灰姑娘型故事则向人们展示了这样一种 事实, 家庭、后母、异母姐妹间的矛盾, 归 根结底表现的是性的冲突——家庭结构中人 与人之间的生物性(血缘)关系与社会性关 系的冲突。这种冲突,包括同性与同性的、 同性与异性的冲突,人类总是试图掩盖,并 为之创造了无数习俗加以谐 调。但即 使是 温情脉脉的家庭仍然无法掩饰这种关系的冲 突,这是人类普遍的话题!

两兄弟型故事从第二层次的主题上看是 反映家庭财产继替不合理的习俗制度的,事 实上它的深层含义却描述了这样一组命题: 家庭分裂——生存。自从有了家族和财产,一 切文化形式就可能活在家庭之中,父辈的死 去,下一代重新组合家庭,这是生存和自身 延续的需要,也是人类所具有的共性之一。 两兄弟型故事正是再现了这样的共性。弟弟 在分家之后一无生产资料的情况下,即使与 狗或其它动物一起也相依为命地生存下去, 并且获得了(这只能是幻想中的、理想的) 幸福, 表现出人类顽强的生命能力。

不但以上分析的类型,包括所有传统童 话都积淀着民族的集体无意识, 向人们展示 放之四海而皆准的人类共同的心理现象和生 存现象,并向人们昭示这种型式流传的生活 基础和社会意义。传统童话不但在这样的文 化氛围中被创作, 也在这样的氛围 中被流 传。我们研究传统童话的类型结构的意义正 在于驳落差异,挖掘类型生存的人类的共

三、传统童话的社会学意义

每一个类型、每一个童话故事都蕴含着 人类深层的文化结构,同时又经由各自不同 的表层和中介层文化去再现。因此,每一个 类型和一切传统童话都包含着各自深刻的社 会学意义。我们在开掘其深层结构时, 决不 应忽视这种深刻的社会学意义。这种意义, 从传统童话的形式和内容来看是多方面的。 具体可归纳如下:

(一) 传统童话不仅仅是儿童的故事, 而是人类童年期的艺术的写照,它反映的是 早期人类社会对现实的征服欲望。因此,传 统童话中所企望达到的目标总是要经过艰苦 卓绝的努力和奋斗。藏族童话《幸福鸟》叙 述从前有一个没有温暖、没有鲜花、也没有 树木和青草的地方,人们过着苦难的日子。 勇敢的汪嘉经过千辛万苦, 战胜了老妖的石 刀滩、饥饿和失明三大关,找到了幸福 鸟,给人们带来了幸福。老虎外婆型故事, 不但表现了这种征服欲望,还肯定了弱者 (人) 对强者(兽)的征服现实。怪孩子做

大事业的童话更把人类对于自然、社会的征 服欲并且能够征服的现实表现得淋漓尽致。 另外, 大量经由变形手法创作的宝物童话, 充分体现人们做自然、社会主人的愿望。因 此,可以肯定地说,后来的所谓的童话是早 期人们(人类的童年期)对于自然、社会抗 争的记忆!

(二) 传统童话再现了社会结构、组织 形式。传统童话虽然幻想性占绝对优势,但不 管是仙女、精怪、动物。还是童话中的一般 人物,都必须遵循社会建立的规则制度,或 者本身就叙述这种社会结构或制度形式。天 鹅处女型中的主人公当她变成美女,与男主 人公成婚后组成的是一个标准的家庭, 这是 人类社会构造的一个"细胞",是人类社会 进步的产物。灰姑娘型故事告诉人们一个后 母加异母姐妹的家庭形式, 童话直接叙述这 种家庭成员间的矛盾。而两兄弟型故事,则 把家庭财产继替制——社会中长子继替 原 则 作了最好的再现。《蝙蝠讽刺大鹏》把社会 结构和组织形式直接搬到了故事中, 大鹏形 象就是愚蠢而又专制的统治者的象征。

(三) 传统童话直接体现了社会伦理道 德、善恶美丑标准。作为不同文化背景下产 生的童话故事,各自都保持自身社会理性所 赞许的社会伦理、善恶美丑标准。《乌龟和猴 子》叙述乌龟迷路进入森林,被善良的猴子 引送回海边时却借口耍给猴子的心治病,试 图杀死猴子的故事, 表现乌龟一副实足的忘 恩负义的嘴脸。这是中国传统的道德所不屑 的。《蜈蚣报恩》通过主人 救 助、养 育 蜈 蚣,而 蜈蚣 最终以自己的生命保护了主 人, 歌颂了中华民族滴水之恩当以涌泉相报 的美德, 大量报恩型故事的生成, 正是这种 文化传统的结果。灰姑娘型中的后母和异母 妹妹,两兄弟型中的大哥受到惩罚,体现了 善恶必有报应的思想。而在畲族童话田螺姑 娘中则对勤劳者大加肯定, 凸现了他们民族 所赞许的朴素的美德。牛郎织女故事也表达 了这一观念。

(四)传统童话是知识传授的摇篮。统 观传统童话, 无一不包含着人类对世界、社 会、自然和动植物的观察、认识和经验的总 结,而人们正是在故事的讲授过程中将社会 的、自然的知识传授给儿童。今天, 从现代 意义上对童话的认识虽然已侧重于娱乐, 但 传统童话中训诫和直接的说教仍然不可否 认:因为不管狼的本性是要吃羊(《羊与狼》), 还是团结才有力量,不能窝里斗(《三邻 舍》),不管是不要被伪装的敌人迷惑(《狼 外婆》), 还是不要被庞然大物吓倒(《驴 子和老虎》),都蕴含了人类对事物的真知 灼见。 事实上每一个传统童话都 从不 同角 度、不同内容给以知识的营养和滋润。

因此, 传统童话的社会学意义正是在我 们以上所阐述的基础上建立起来的对于培养 新人、规范传统的道德、扬善抑恶等方面的 巨大的贡献。虽然从严格意义上说是人类组 成的社会创作了童话,但童话又反过来作用 于社会(对于儿童的影响),甚至两者胶着 在一起, 共同为人类文化的繁荣 做出了贡 献, 传统童话在各民族的抑或超越国界的互 相影响正说明了这一点。这是传统童话献给 社会的礼物, 也是传统童话对社会的最大的 投入。

四、传统童话的学术贡献

现代童话文学的发展给传统童话创作写 上了句号, 但传统童话的传承在广大的农村 仍然具有旺盛的生命力, 近年来民间文学的 普查证实了这一点:大量的传统童话从民众 口中流出,成为民间文学中一个很占数量又 很有特色的文学样式, 起着谐调儿童成长, 规范儿童观念, 传授儿童知识的作用。如 今,在传统童话的改编和再创作方面,不管 是书面的还是影视的都有巨大的成就。因 此,对于传统童话在艺术创作方面对童话文 学的影响和作用决不容忽视,它是人类文化 遗产的一部分。

(一)传统童话的类型化曾是童话文学模仿榜样,也是突破的参照体。19世纪之后所走过的路证实了这一点,后来,风格化的童话文学的形成使作家文学区别于传统童话,因为口传文学纯凭记忆,不得不借助类型化的方式来加强自己的传承效果,何况类型化原为承载人类深层的文化结构。但是,也正是类型化的传统童话为童话文学最终仍然必须表现儿童的共同的心理现象和社会现象,是类型化的升华而已。

(二) 变形手法为童话创作的幻想插上 翅膀。我们知道,变形是古老观念的产物, 产生于神话思维阶段。当人们在自然力的威 慑下感到自我力量的渺小, 无法征服自然却 又迫切希望控制和征服自然的时候,游离于 身体之外的梦境幻觉帮助人们建立起了自然 万物变形的形象。这种形象充斥着人类进取 的精神,无数变形神话可以说明这一问题。 传统童话正是借助了这种变形的艺术手法, 创作了众多的反映世俗生活的类型。这些扬 善惩恶、具有鲜明的美丑观念和洋溢着世态 风情、积极的浪漫主义色彩的奇异的故事, 绝不是猎奇者茶余饭后的谈资, 也不是梦幻 者的无聊的遐想, 而是充满了对社会、人生 的严肃思考。灰姑娘型故事是这样, 两兄弟 型故事也是这样,故事中动植物的变形,把 人们要宏扬的道德准则寓于形象 的 表 现 之 中, 使幻想成为表述伦理美丑的手法。实际 上,这种变形的艺术手法目前在作家文学, 尤其是童话文学中仍具有不可抹杀的作用,

使创作的艺术形象拥有无与伦比的魅力。

(三) 积极的浪漫主义和现实主义相结 合的精神。我们在对类型分析时,可以清晰 地感说到表层的叙述, 传统童话用大胆的幻 想以及大量的变形人物、动植物 和 自 然 现 象,充分表现自己的浪漫主 义 的 色 彩。但 是, 归根结底它揭示的是现实社会深层的文 化结构。因此, 大量用变形、幻想创作的传 统重活充满了社会伦理、价值观念、世态炎 凉的说教, 充满了现实生活的气息。传统童 话用自己幻想的翅膀创作一个个具有现实意 义的类型, 使浪漫主义和现实主义精神巧妙 地採和在一起。如果说传统童话仅以这种精 神创作一般反映让会现实的 类 型 作 品,那 么, 童话文学则继承了这种精神将自己的创 作向抒情、哲理化的纵深发 展,后 者 是 革 命,是突破,但却也正说明了前者的贡献。

如果说传统童话中文化精神的深层结构 只有我们的发掘才可以得到,才能使人类所 拥有的共性、本性展现在世人的面前,那 么,这种通过自己的特有方式来表达文化精 神的手法,正以"变形"的精神活在童话文 学当中。因为现代意义的童话文学正越来越 多也越来越快地走出民族、国别,走向世 界。传统童话以隐讳的方式将人类的共性、 本性等深层文化结构包容于自己 的 文 学 内 核,常常很难剥离,有时甚至无法剥离;而 童话文学则直接地、奔放大胆而肯定地表现 人类儿童所具有的共同的心理素质,把人类 所具有的文化精神及时地用文学加以反映。 因此, 传统童话为童话文学提供了革命的钥 匙、走向世界的捷径。 虽然它的辉煌的业绩 · 已成为历史,但它的文化贡献却将永远活在 童话文学之中, 铸起一座不可摇撼的丰碑!