

论安徒生童话的艺术特色

◆李迎春

(绵阳师范学院)

摘要: 汉斯·克里斯蒂安·安徒生(1805—1875)是19世纪丹麦杰出的童话作家。他用大半生的精力写出了160多篇童话,是丹麦乃至全人类文学宝库中不可多得的珍贵财富。安徒生的童话在艺术方面具有鲜明的特色。诗意的美、奇异大胆的想象和朴素亲切的语言是安徒生童话主要的艺术特色。

关键词: 安徒生; 童话; 艺术特色

安徒生(1805—1875年), 全名汉斯·克里斯蒂安·安徒生, 丹麦19世纪著名童话作家, 世界文学童话创始人, 迄今为止, 世界上最优秀的童话大师。他亦成为世界儿童文学成熟期开端的标志性人物。人们已经普遍形成这样一个观念走向: 准儿童文学——安徒生童话——儿童文学。安徒生一生共计写下一百七十余篇童话。一百多年来, 安徒生的童话已被译成各种语言, 在世界各国广泛流传, 成为世界人民的精神财富。安徒生被尊为“现代童话之父”, 开启了创作童话的先河。安徒生童话是世界儿童文学史上的经典作品, 他以独特的魅力迎得了丹麦以及全世界读者的心。童话作为一种文学样式安徒生那里达到了它的高峰。一八七五年八月四日, 这位迄今为止世界上影响最大的童话大师, 心脏停止了跳动, 但他的童话就像天上的星星一样照耀人们。可以说, 安徒生童话真正达到了“同时适合六岁与六十岁人阅读”的境界。本文通过对安徒生童话作品的分析从以下三个方面来阐述安徒生童话鲜明的艺术特色。

一、诗意的美

安徒生童话最大的艺术特色体现在一种诗意的美。其中充满着温馨和情韵, 使人仿佛置身于如诗如画的境地, 令人无法抗拒。他的作品在表现时代的审美理想的同时也带有自己的风格印记。

安徒生一生追寻美好、纯真。他在善良的人中, 尤其是孩子们身上, 独具慧眼地探查得到像自然一样纯真、美好的品质。安徒生说过: “我以全部感情去写童话”。正因如此, 他的许多作品无论从哪方面来看更象是一首诗。如《海的女儿》、《卖火柴的小女孩》、《祖母》、《钟声》等都是优秀的散文诗。《没有画的画册》中的每一副画, 都是诗景交融的诗。

安徒生童话中的诗意美, 首先是来自作品中高超的艺术形象所表达的对真、善、美的追求和人道主义的愿望和理想。例如《丑小鸭》中的主人公——在苦难中长大的丑小鸭, 受尽了歧视、排挤、攻击, 可他对美的强烈追求却没有因此而泯灭, 反而与日俱增。当他终于变成了一只美丽的天鹅, 得到了承认, 他却“一点也不骄傲”, 因为“一颗好的心是永远不会骄傲的”。这样一颗“好的心”, 不知感动了激励了多少年轻的读者。为发掘、表现心灵美, 并使这种美在读者中真正起到陶情淑性的审美教育作用, 安徒生用了多种艺术手段。《钟声》的情节则更有象征意义。王子和穷孩子各自沿着自己的道路爬到一座陡峭的岩石上, 那儿的风景美极了, 整个大自然成了一个伟大的教堂: 树木和浮云是它的圆柱, 花朵和绿叶是它的柔软的地毯, 天空是它的广阔的圆顶。“他们急忙走到一起, 在这大自然和诗的教堂中紧紧握着双手。”作者在这里用诗的意境表达了他的思想: 只要有毅力和勇气, 穷人和富人一样, 可以经过自己的努力, 攀上真理的高峰。安徒生把诗融入到他要写的作品里, 让读者看了也仿佛置身其中, 并不自觉地感受到他的童话所散发出的幸福感。安徒生的童话是诗的天地, 诗的海洋。

二、奇异、大胆地想象

在构想“超人的”和“拟人的”童话时, 安徒生是个大幻想家。他能十分具体地想象出不平凡的幻境中离奇古怪的一切。在一种奇异的幻境中表现出主人公的智慧、聪敏、勇敢、决心和毅力。《海的女儿》、《野天鹅》里的幻想和魔法, 超越时间和空间的限制, 将奇异的想象和现实结合起来。

安徒生童话充满了大胆美丽的想象, 这想象奇异多变、色彩绚丽, 但他的想象又是根植于生活之中。《卖火柴的小女孩》就是一个现实和幻想结合紧密的故事。作者着重于小女孩四次划火

柴展开的幻想, 从而表现小女孩对生活的渴望。幻想出的温暖的小火炉、透明墙后面丰盛的菜肴和蹒跚走来的烤鹅、一颗美丽的圣诞树。最后, 小女孩还在梦境中体会到祖母搂着她, 把她带到没有饥饿, 没有忧愁的天堂去了。死亡的悲惨消融在虚幻而又美丽的梦境之中。在这部作品里, 小女孩幻觉的美好和她在生活中不幸的强烈对比也是安徒生理想与现实的对立。

将物拟人, 这本书就是一种孩子式的幻想, 一种孩子们的思维方式。安徒生围绕着虚拟的主人公的身份、习惯来选取材料, 安排全篇的结构。这种精密的构思就更使他的童话具有了由人物美和景物美相互辉映而形成的意境美。《拇指姑娘》、《海的女儿》、《坚定的锡兵》都是这类构思上的上乘之作。他细查各种生物和非生物的灵魂, 给他们以独特的容貌和言语, 使他们像人类一样生活着, 劳动着, 像人类一样有爱情, 也有痛苦。

三、朴实、亲切的语言, 表现儿童单纯的内心世界

安徒生童话拥有一种极其可爱的天真气息, 自然地如同儿童心灵深处散发出来的。它来自安徒生对儿童细微入至的观察。

他描写大海, 好像我们自己也在海里, 见到海底稀奇古怪的情景。在《海的女儿》中, 作者有这样一段描写: “宫殿外面有一个很大的花园, 里面长着许多火红和深蓝色的树木; 树上的果子亮得像黄金, 花朵开得像燃烧着的火, 花枝和叶子在不停地摇动。地上全是最新的砂子, 但是蓝得像硫磺发出的光焰。在那儿, 处处都闪着一种奇异的、蓝色的光彩。你很容易以为你是高高地在空中而不是在海底, 你的头上和脚下全是一片蓝天。当海是非常沉静的时候, 你可瞥见太阳; 它像一朵紫色的花, 从它的花萼里射出各种色彩的光。”在我们面前出现了一个奇异绚烂的童话世界, 孩子们一读就会感到很亲切很有趣。除此之外, 安徒生很重视声音的模仿。例如谈到鸭时, 就模仿它的“嘎嘎”的叫声。写士兵走路不是描写走路的姿势, 而是说: “公路上有一个士兵在开步走——, 二! 一, 二!”, 读者仿佛能看见那个神气的士兵在路上走的情景。他通过各种声音, 表现儿童单纯朴素的精神世界。他的口吻合乎儿童的兴致与心理, 非常朴实, 并采用孩子最熟悉的生动的比喻。例如在《幸福的家庭》中, 他这样描写牛蒡叶子: “你拿一片放在你的肚皮上, 那么它就像一条围裙。如果你把它放在头上, 那么在雨天就可以把它当做一把伞用。”他用这种简单而自然的符合儿童心理的语言讲故事, 使儿童感到很亲切, 很有趣。在《卖火柴的小女孩》开头, 他只用了三句话: “天气冷得可怕。天正下着雪。黑暗的夜晚开始垂下来了”, 就把冬天一个大学纷飞额的夜晚衬托出来了。他用非常简练的笔墨, 几笔一勾, 就将环境刻画得那样真切感人。

安徒生用一生的情感和思想构筑了一个绚烂而令人向往的童话世界。一百多年来《海的女儿》、《丑小鸭》、《皇帝的新装》、《卖火柴的小女孩》——已成为一道永恒的魅力标志。安徒生童话就像一朵永远开不败的鲜花, 绽放在每个人的心里。以安徒生独特的艺术风格出现的安徒生童话, 采用现实生活中的大量真实的细节来充实内容, 通过他点石成金的描绘, 成为世界文学宝库中的一颗璀璨明珠, 在全世界范围内发生着广泛而深远的影响。

参考文献:

- [1] 夏露. 安徒生童话的艺术特色外国语言文学论丛[J]. 电子科技大学出版社, 2004
- [2] 葛鹏举. 安徒生的语言和风格[J]. 东北师大学报, 哲学报, 1987(6)
- [3] 马家骏. 美丽的遐想, 醇厚的诗意——评安徒生的童话[A]. 世界文学名著选评(第一册)[C]. 南昌江西人民出版社, 1979
- [4] 石节. 献给荆棘的玫瑰: 试论安徒生童话的优美化倾向[J]. 浙江师大学报. 哲社版 1993(2)

作者简介: 李迎春(1978—), 汉族, 讲师, 绵阳师范学院, 四川师范大学文学学士, 主要从事英语语言学及文学方面的研究。