《柳林风声》的美育功能

张颖，王莹

（东北师范大学 外国语学院，吉林 长春 130024）

[摘要] 肯尼斯·格雷厄姆的《柳林风声》被认为是英国少儿文学史上最富诗意的作品之一。作者通过描写美丽的自然景色和小动物们对朋友真挚的爱，用无与伦比的精致语言创造了一个小小的充满爱和美的温暖世界，顺应了儿童读者的审美倾向和审美心理，使儿童获得精神的愉悦，心灵的净化，有很重要的美育功能。最重要的是，这本书有益于培养儿童对自然美、人之美和文学美的热爱之情，保护和发展他们爱美的天性。

[关键词] 《柳林风声》；儿童美育；自然美；人之美；文学美

[中图分类号] I561.06 [文献标识码] A [文章编号] 1004-3489(2009)06-0076-05

20世纪初英国著名儿童文学作家肯尼思·格雷厄姆(Kenneth Grahame, 1859－1932)的扛鼎之作《柳林风声》(The Wind in the Willows, 1908)，以其细腻、优雅和自然的独特风格，成为英国散文体作品的典范。目前的研究成果多集中于三个方面，即作者对自然的精彩描写，对友谊和家园主题的深刻体现和对社会背景的全面反映，却极少关注该小说与其最初的真正读者——儿童之间存在的紧密联系。

当代儿童文学理论界认为，儿童文学是儿童审美教育的重要内容之一。美育是审美和教育的结合，是“在一定的美学思想和教育思想的指导之下，以美的事物为材料和工具，通过审美活动来激发和强化人们的情感体验，以达到造就全面发展的新人的教育目的”。[1](P.352) 儿童美育是根据儿童的生理特征，结合儿童的审美心理，通过现实生活和艺术领域中的各种审美活动，促进儿童健康、丰富、完整个性形成的审美教育，在儿童的全面发展教育中具有十分重要的意义。儿童文学的第一属性是其审美属性。此外，儿童文学是文学的一个重要组成部分，所以必然有其教育功能。儿童文学的美学特征和教育功能决定了儿童文学具有审美教育的功能。

作为一部儿童文学的经典之作，《柳林风声》也必定有其独特的美育功能。《柳林风声》体现出来的自然美、人之美和文学美，除了能够愉悦精神、净化心灵、提高审美能力，还有益于培养儿童爱美的情感，使其逐渐形成健康、丰富、完整的个性。本论文拟从自然美、人之美和文学美三个方面探讨《柳林风声》的美育功能。

一、自然美

自然美是指客观世界中进入审美范畴的自然物的美，[2](P.103) 其审美属性是以自然属性为基础的，偏重于形式美，如绚烂的色彩、柔美的线条、悦耳的声音、沁人心脾的香气等等。自然美的主要作用是愉悦精神和扩大视野，从而提高生活情趣，丰富人生智慧。《柳林风声》中的自然美主要体现在对自然和对动物的描写上。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

虽然《柳林风声》不能呈现出大自然的实景实物，可是格雷厄姆以其精湛的语言和丰富奇特的想象力描绘出一番令人心驰神往的美丽田园风光，同样能够使儿童对大自然产生浓厚的兴趣和热爱之情。例如，在第七章中，河鼠和鼹鼠在夜里沿着河边寻找波特利时，被眼前变幻无穷的美丽景色惊呆了。黑色的夜空下，这里是一个银色的静谧的世外桃源。青草和树木散发着清香，草坪郁郁葱葱，鲜花镶嵌在水边、点缀着小岛。“玫瑰是那么娇艳动人，柳叶是那么繁茂奔放，绣线菊是那么芳香扑鼻”。[3](P.189)然而，宁静的花园里总少不了“细微而嘈杂的声音，浅吟低唱，窃窃私语和沙沙之声”。[3](P.183)河水汩汩地流淌着，偶尔也会调皮地“砰”的一下。轻柔的微风在芦苇、香蒲、灌木和柳林中嬉戏，发出沙沙的声响。水坝轰鸣着，“翻腾的泡沫，闪耀的亮光和泛着光泽的绿水倾泻而下，以圈圈漩涡和串串浮沫搅动坝底平静的水面”。[3](P.189)还有那美妙、欢快、流动的笛声。渐渐地，大地笼罩在“清晰透彻的黎明的曙光中”[3](P.191)，鸟儿的歌声在空中响彻，太阳发出万丈光芒，“微风掠过水面，撩动起白杨，摇晃着带露珠的玫瑰”……[3](P.193)

这段精彩的描述为儿童读者展开了一幅醉人的流动的画卷，和谐、自然、优美。这里有“黑色”的夜空、“银色”的月亮、“郁郁葱葱”的草坪和“绿”水；这里的青草和树木散发着“清香”，绣线菊“芳香扑鼻”；这里有沙沙声、汩汩声、轰鸣声；这里有剧烈的动作，“翻腾”、“倾泻”、“搅动”，也有柔和的动作，“闪耀”、“泛着”、“掠过”、“撩动”、“摇晃”。作者将斑斓的色彩、诱人的香气、动听的声音和栩栩的姿态完美结合，将大自然的优美展示得淋漓尽致，令人向往。儿童在审美活动中偏爱那些鲜明的审美对象，往往比成人更注意色彩、形状和声音等外观上的形式美。《柳林风声》第七章中优美的自然景色描写堪称该书之最，契合了儿童审美选择的优美性和鲜明性，读来听来都能给儿童带来一种轻松愉快、心旷神怡的感觉，使他们精神愉悦，心情舒畅，展开无尽的想象和联想。作者用优雅细致的语言向儿童展示了柔和、恬静、舒适、怡人的美丽田园风光，能够让他们看到大自然的无穷魅力，惊异于大自然的优美，从而引起他们对大自然的兴趣和热爱。

除了美丽的自然景色之外，这本书还为儿童呈现出令人意想不到的动物之美。例如，河鼠棕色的小脸上长着胡须，一双小小的眼睛像星星一样闪亮，还有“玲珑精巧的耳朵，浓密光滑的毛发”，[3](P.7)十分干净利落的样子，很容易想象到它的小巧可爱，“浓密光滑的毛发”更是会让小读者们产生抚摸玩耍的冲动。作者用生动的语言改变了成人眼中河鼠灰溜溜水淋淋的样子，将它变得乖巧美丽，能够启发和帮助儿童发现事物被忽视的美。儿童更喜欢带有动物的美术作品，他们通常是在评论画中的动物而不是作品本身，因为动物有很明显的审美特征，如光滑的皮毛和漂亮的羽毛。作者能将生活中很少有人注意到的细节描写成一幅优美的画面，在提高儿童审美想象和审美感知的同时，扩大了他们的审美视野，让他们看到了自然的审美多样性和丰富性，启发他们善于在熟悉的事物中发现新的不平凡的东西。

从以上分析可以看出，格雷厄姆成功地展示了自然界中的各种美，为儿童读者带来精神上的愉悦，同时还开阔了他们的眼界，丰富了他们的审美想象，让他们感受了大自然的无穷魅力，进而对大自然产生崇拜和热爱之情。

二、人之美

人之美是指人在历史实践活动中不断远离动物性而形成、发展和完善的那种人性、人格精神和人体和谐共同呈现的整体形象的美，[4](P.49)是内在美和外在美的统一，以内在美为主。人的内在美也叫心灵美，是由许多精神心理素质构成的，主要体现在性格美、品德美和情操美等方面。《柳林风声》中的小动物们被拟人化并且赋予了许多良好的性格、优秀的品德和高尚的情操，充分展示了人的内在美，让儿童读者认识到内在美的重要意义。

首先，作品中小动物们的言行体现出他们勇敢和热心的性格。例如，在第三章中，当河鼠发现鼹鼠偷偷跑进野树林里，他扎上皮带，别上手枪，抓起大

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

棒，“昂首挺胸地穿越整个树林……在没有路的地方到处搜索”，[3](P.71)最后将鼹鼠安全救出。然而更值得指出的是，勇于承认自己的错误，也是勇敢精神的一种体现。在第一章中，从没划过船的鼹鼠任性地拽过船桨，结果弄翻了小船，搞得一团糟。可是，鼹鼠马上意识到自己的愚蠢并且真诚地向河鼠道歉。儿童故事中的勇敢角色通常生动形象，符合儿童的游戏精神，对孩子有很大的吸引力和影响力。在欣赏有趣故事的同时，儿童读者会认识到勇气的重要性，从而培养自己勇敢无畏的性格。

除了勇敢之外，这些小动物们表现得非常热心。比如说，在第一章中，河鼠主动邀请鼹鼠坐着小船享受河上的美丽风光，还用丰盛的午餐招待鼹鼠。当鼹鼠弄翻小船，狼狈不堪时，河鼠甚至都没有生气，反而笑着安慰鼹鼠，并把他带回自己的家，邀请鼹鼠留下来享受河边的快乐生活。河鼠的体贴周到和热心肠让鼹鼠觉得非常舒服、开心、满足，体会到了真诚的友谊，发现了生活的美好。儿童真诚的天性使他们总是对整个世界怀有热情，富于同情心和爱心，这是他们“道德发展和审美发展的本原”。[5](P.253)因此，儿童美育的重要任务之一便是保护和发展儿童的真诚和爱心。

其次，作品中的小动物还具有良好的道德质量，主要是他们强烈的正义感和是非感，体现在他们夺回蛤蟆宅邸这件事上。黄鼠狼和白鼬占领了蛤蟆宅邸后，鼹鼠和老獾风餐露宿，夜夜巡逻，替蛤蟆守护着房子，最后齐心协力帮助他打败敌人，顺利地夺回了家产。四只小动物之所以仅仅靠手枪和刀棍就能将无数装备厚重的黄鼠狼打得落荒而逃，是因为正义的力量使弱者变得强大，能够最终战胜邪恶。儿童读者非常有可能喜欢阅读这样的故事，因为他们偏爱内质鲜明的审美对象，以黑白分明的眼光看待一切，爱憎分明，对好坏界限清楚明白的事物，容易作出审美反应。[6](P.58)《柳林风声》中小动物们强烈的正义感和是非感，能够为小读者提供成功的典范，这些鲜明、生动、富于感染性的文学形象，很容易引起儿童的道德体验，使他们有意识地培养良好的道德品质。

最后，作品中小动物们的言行充分体现了他们高尚的情感。“情感美是心灵美的动力和活力，推动着心灵美向更高的境界净化和升华”，[7](P.115)具体地表现在人们对祖国崇高的爱心，对事业执着的爱心，和对亲人朋友真诚的爱心。儿童阶段是人的情感形成发展的重要时期，保护和发展他们的爱心有十分深远的意义。孩子们对朋友真诚的爱心是他们亲密友谊的基础，对他们的社会性发展非常重要。《柳林风声》中善良热心的小动物们以实际行动表达了他们对朋友无私的爱，用甜蜜的温情打动读者，能够让儿童认识到高尚的情感对人生所产生的重要影响。

总结以上分析可以看出，格雷厄姆通过提供生动、形象、富有感染力的的典范，体现出小动物们身上的良好性格、优秀品德和高尚情操，使儿童读者认识到人的内在美的重要意义，有利于培养他们对人之美的热爱并感召他们不断完善自己健康美丽的人格。

三、文学美

文学是语言的艺术，它的美一方面在于作家根据美学规律，借助语言塑造生动典型的艺术形象，反映丰富的情感；另一方面在于读者发挥想象力，将艺术形象呈现于眼前，并对其进行再创造，从而获得无尽的审美享受。儿童文学读者的特殊性决定了儿童文学作家必须讲究语言的优美、生动、活泼和有趣，注意运用声响、色彩和形象等基本语言手段以及比喻、夸张和拟人等修辞手法，借助奇特而丰富的想象力，向小读者们展示一个多姿多彩、变化无穷、惊险神奇、充满情趣的奇妙世界，来满足儿童的审美心理和阅读趣味，培养他们的想象力和创造力。《柳林风声》以其具体形象、富于音乐感的优美语言征服了一代又一代儿童读者，展现出文学语言的无穷魅力，潜移默化地培养儿童对文学美的热爱之情。

首先，《柳林风声》的语言具有形象美的特征。文学语言的形象美在于其能够栩栩如生地描绘各种人物和情境，使读者有如见其人、如闻其声、如临其

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

境的感觉。具体形象性的语言是文学语言的共同特征,但对儿童文学作品来说更重要,因为儿童期的思维特点就是具体可感的形象性。为了实现文学语言的形象美,作家在运用语言时一方面总会想方设法"选用那些最能反映客观对象的形象特征、最能反映形象思维结果的词,即一般所谓表示具体概念的词。"[8](P.81)另一方面,作家还会大量地运用比喻、拟人、夸张和象征等手段,将抽象化为形象,把所表现的对象生动鲜明地呈现在读者面前。格雷厄姆正是严格按照这两方面的要求,成功地展示了作品语言的形象美。

格雷厄姆选词上非常巧妙,大量具体贴切的动词和形容词,让整个作品富于动感和形象感。例如,在第一章中,鼹鼠把船弄翻后,能干的河鼠迅速搞定一切。他"一头扎进河里,把船重新翻过来,扶正了,把它栓紧,然后把漂浮在水面上的东西一件件地取回来,放到岸上,最后,一个猛子扎到水底,摸到午餐篮子,拖回岸边"。[3](P.27)仅仅一句话中,作者用了一连串的九个动词,具体细致地描写了每一个动作,把一个做事轻快、有条不紊的河鼠生动地呈现在儿童读者面前。格雷厄姆对形容词的精心选用集中体现在第八章中对茶和面包的生动描写。"上面是一杯香气四溢的热茶,还有高高摞起的一盘热气腾腾的烤土司面包,面包切得厚厚的,烤的两面焦黄,金色的黄油从面包孔里渗出,像是从蜂巢里挂下来的蜂蜜"。[3](P.207)面包和茶是再也普通不过的食物了,而作者却通过使用这些形容词将其变成如此奢华,如此令人垂涎的美味,想象力丰富的小读者们仿佛可以闻到热茶扑鼻的清香,尝到黄油的香甜滑润。格雷厄姆对动词和形容词慷慨大方的使用,精彩绝伦的搭配,将一幅幅生动形象的画面呈现在儿童读者面前,让他们耳目一新,产生无尽的想象和联想。

除了选用恰当的动词和形容词,格雷厄姆还运用拟人和比喻的修辞手法来增强语言的形象美。例如,在第四章中,河鼠和鼹鼠在老獾家温暖而明亮的大餐厅里休息时发现,"红砖的地面,向着烟雾熏黑的天花板微笑,那些已经磨出了光泽的橡木靠背椅相视而笑,碗柜上的碟子对着搁板上的锅子眉开眼笑……"[3](P.89-91)在这里,地板、天花板、椅子和锅碗瓢盆,仿佛是一群可爱调皮的孩子,互相打闹逗笑着,没有生命的家具和餐具立刻显得活泼生动,生气盎然。儿童看待客观世界时有很强的主观想象和别具一格的拟人化特征。所以,《柳林风声》中这些形象的比喻,很容易吸引儿童读者的注意力,符合他们的审美倾向。

这本书中最绝妙的比喻是在第一章中关于河的描述。"它像四肢健全的动物,追逐着嬉笑着,在汩汩声中紧紧抓住什么东西,又大笑着放开,一会儿又向那些要挣脱开的新玩伴扑上去,逮住他们,就不肯松手了……而河水还在对他喋喋不休地述说着世界上最动听的故事。"[3](P.5-7)在这里,一条普通的河流,已经变成了一只肥胖健壮的动物,一个顽皮好动的孩子,河水的汩汩声变成了孩子的笑声,河水的流动变成了孩子的抓、放、扑、逮,最后,这条河变成一个会讲精彩故事的神奇人物,而所有的这些都是孩子们所熟悉的。本来这些东西是没有任何联系的,可是格雷厄姆将它们巧妙地融合在一起,能够给儿童读者留下深刻的印象,启发他们进行丰富而新颖的想象,提高他们的审美想象力。

其次,《柳林风声》的语言还具有音乐美的特征。文学语言的音乐美在于其"音调和谐,节奏鲜明,读得流畅,念得响亮,听得舒服"。[9](P.40)在《柳林风声》中,格雷厄姆通过使用拟声词、头韵和完全尾韵,将作品变得诗意盎然,俨然一首节奏欢快,旋律优美的动听歌曲,引起儿童读者的注意力和兴趣,为他们提供广阔的想象空间。

例如,作者巧妙地使用了一些拟声词来表现动物们的动作和声响。鼹鼠探出地面时发出"砰"的声音,汽车的"噗—噗"声,眼泪落在桌上的"吧嗒吧嗒"声,鼹鼠掉进河里的"扑通"声,大石头砸穿船底的"轰隆"声,这些声音生动形象,使儿童读者很容易想象出当时的情景,让故事变得真实有趣。使用拟声词可以使语言变得生动活泼,富于动感,能给人留下深刻的印象,有助于对事物形象的理解。儿童在读书或听故事的过程中,很容易走神,如果作品中有大量有趣的拟声词,他们就会一直保持注意力,产

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生浓厚的兴趣。

此外，格雷厄姆还成功地借助头韵来增强作品语言的音乐性。头韵的使用一方面可以强调和突出押韵的词语，另一方面可以形成简洁明快的节奏。在第一章中，鼹鼠迫不及待地往地面上爬，他使劲儿地“扒啊挠啊抓啊（scraped and scratched and scrabbled and scrooged），然后往上顶了一下又一下，再扒再挠再抓（scrooged again and scrabbled and scratched and scraped）。”[3](P.3) 这两组动词形成一个回环，组成一个紧凑流畅的句子，产生一种简洁美和整洁美。一连串以/s/开头的动词，形象地描绘出了鼹鼠不停地挖土发出的沙沙的清脆响声，很容易被儿童读者理解和想象，为他们的阅读增添乐趣。

格雷厄姆还通过使用完全尾韵来增强作品的节奏感，体现语言的音乐美。完全尾韵通常用在严格押韵的诗歌或歌曲中，形成一个固定的重复模式，有利于理解和记忆，具有对称美、平衡美和条理美，能够产生强烈的节奏感和明显的音响效果。格雷厄姆在《柳林风声》的故事叙述中，插入了几首短短的小歌，为作品增添了无限的活力。例如，在第二章里的“鸭子小曲”中，“沿着静水湾（All along the backwater）/穿过灯芯草（Through the rushes tall）/鸭子在戏水（Ducks are a-dabbling）/尾巴向上翘（Up Tails all）；公鸭尾，母鸭尾（Ducks' tails, drakes' tails）/黄色脚掌拨一拨（Yellow feet a-quiver）/黄色鸭嘴不见了（Yellow bills all out of sight）/大河里面瞎忙活（Busy in the river）……”[3](P.31-33) 这是一首描绘鸭子欢快戏水的富有弹跳性的小歌。在每一节中，第二行和第四行组成一个完美尾韵，形成有规律的节奏。短句押韵，长句不押韵，长短句交替出现，读者唱着这首小歌，仿佛能够看到鸭子时而翘起尾巴扎进水里，时而又把头昂起。这样具有节奏感和音乐性的语言，能够增强儿童读者对文学语言的审美感知力，培养他们的语言审美创造。

总结以上分析可以看出，格雷厄姆通过精湛的选词和多种修辞手法，塑造了一系列具体可感的生动形象，体现出文学语言的形象美。此外，拟声词、头韵和完全尾韵的巧妙运用，增强了语言的音响效果和节奏感，展示了文学语言的音乐美。阅读这样一部生动优美，充满诗意和乐感的儿童文学经典，小读者们会惊异于文学语言的无穷魅力，对文学美产生浓厚的兴趣和热爱之情。

综上所述，《柳林风声》通过对自然的描述，对小动物美好品德的赞扬以及优美的语言为儿童读者创造了一个美的世界，唤起了儿童对美的渴望，从而培养了儿童对自然美、人之美和文学美的热爱。《柳林风声》的美育功能也是它能够在世界儿童文学舞台上风光百年的原因之一。

[参考文献]

[1] 欧阳周，顾建华，宋凡圣. 美学新编[M]. 杭州：浙江大学出版社，1993.

[2] 顾永芝. 美学原理[M]. 南京：东南大学出版社，2008.

[3] 肯尼斯·格雷厄姆. 柳林风声[Z]. 姚佳，刘琪. 北京：中国书籍出版社，2007.

[4] 赵道飞. 美育与艺术鉴赏[M]. 南京：东南大学出版社，2007.

[5] 杜卫. 美育论[M]. 北京：教育科学出版社，2000.

[6] 杜卫. 儿童美育概论[M]. 武汉：华中理工大学出版社，1995.

[7] 王怀通. 简明美学原理[M]. 开封：河南大学出版社，1995.

[8] 向新阳. 略论文学语言的审美特性[J]. 武汉大学学报，1987(3).

[9] 金仕霞. 给孩子一个缤纷的世界[J]. 西昌学院学报，2007(12).

（责任编辑　如月）

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net