

童話的構想和技巧

■ 傅林統

童話是兒童文學的主體，每個喜愛兒童的成人，都有說故事（童話）給孩子聽的經驗，如果那篇童話是你自己構想的，創作的，那該多有意義。因此「創造童話」不僅能夠娛樂兒童，更能娛樂自己。

一、從「快樂王子」說起

創作童話並不是一件容易的事，它的難度就在如何獲得好的構想，並且以高明的技巧表現。

「構想」的起點是「靈感」（inspiration），照辭典上的解釋，靈感是神佛對人的祈禱所顯現的啟示，或是人類的第六感所受的奇異的感覺。不管是神的啟示或人的第六感，事實上它就是我們的良知，我們的思想感情。以「快樂王子」來說，作者王爾德的靈感，來自他悲天憫人，同情窮苦，憤慨耽於遊樂的富有人家那鐵石心腸。因此想藉童話來表現他的思想和情感，這就是「快樂王子」的靈感，換句話說是寫作動機和想表達的主題。「靈感」一向被文人給神秘化了，但只要冷靜的想想，它雖然摸不著，看不見，卻能清晰的感覺出來。

有了靈感之後，就要構想怎樣表現主題，才能夠成為有形的童話。這「構想」以現代的看法來說，就是（idea），構想的產生跟作者的經驗，以及生活環境，學識見解有密切關聯。

王爾德寫快樂王子前，一定時常在豎立著銅像的公園裡，徘徊沈思，他也看見偶而有動作靈敏可愛的小燕子，停留在銅像的肩頭或腳下，喃喃細語。他更看見銅像珠玉般的眼珠，放出了異樣的光彩，也許他又聽見了銅像和燕子在悄悄的交談。這種有情世界的感覺，使王爾德獲得了怎麼寫「快樂王子」的構想。也就是以充滿愛心，慈悲為懷的「快樂王子」為主角，敘述他怎樣的同情貧病痛苦的人，可是他自己又無法行動，只得請求小燕子幫助。

小燕子禁不住王子懇切要求，終於答應留

下來，小燕子的勇氣和犧牲，跟快樂王子是同樣偉大而感人的。這個表達主題的構想，是快樂王子最重要的技巧。一篇童話的成敗就在這構想的是否奇特、巧妙、有趣，而且又合情合理，自然而然的引起讀者共鳴。

既然有了表現的構想，接著就要使這個故事發展下去，於是作者就想到這篇童話的組織和架構了。王爾德的「快樂王子」是採取格林式的「三段反覆演進法」。這樣的架構是格林童話的特徵，影響所及，至今仍然有很多人喜歡採用。它的好處是一層又一層逐漸推向高潮的形式，符合兒童的心理和領悟能力，而且還帶有一種自然的韻律。

快樂王子請小燕子幫助救人的過程有三段：

1. 送給貧苦的裁縫師，劍柄上的紅寶石。
2. 送給貧病交迫的劇作家，第一顆翠玉眼珠。
3. 送給寒風裡賣火柴的女孩，第二顆翠玉眼珠。於是王子什麼都看不見了，這是震撼讀者的高潮。

雖然還有一段，送給所有的窮人身上的一切金箔，不過這段也可當做前三段的總結，何況三段法是表示反覆的律動，並非鐵定的三段。

反覆的段落，要一段比一段更緊張、更精采，更感人，也就是逐漸提昇境界和氣魄，而覺得一山比一山高，一波比一波洶湧澎湃，使讀者隨著故事的發展，激起心湖的漣漪，享受童話深邃的趣味。

故事發展到最高潮，當讀者的情感興奮，心靈陶醉時，這篇童話也就接近尾聲了。「快樂王子」的結局是小燕子凍死在銅像腳邊，而王子的心也碎了，這是多麼悲慘的結尾啊！我們不是常聽說童話的結尾要圓滿，要快樂，要幸福嗎！留給小讀者悲傷的心情，陰森的氣氛都是不好的。不過在這裡我們要瞭解的是王爾

德用基督教的思想，來處理故事的結局，他把快樂王子的心和燕子的屍體，都帶到天堂了，所以「快樂王子」的結局仍然是圓滿而幸福的。

二、構想方式舉例

我曾經寫過一篇童話——「小松鼠的尾巴」，寫作動機是學生當中，有些自以為一無處而很自卑，學業成績落後，體能也不如人，別人也瞧不起他。這樣的孩子容易喪失自信，是很不幸的。為了激勵他，我就告訴他不該忽視自己所擁有的，更不能對自己失去信心，這是我想表達的主題，而靈感是來自對兒童的觀察，任何愚劣的孩子，都有他的可愛的長處。有的孩子書讀不好，但字寫得工整，有的掃起地來特別乾淨，有的郊遊烤肉時最會生火，有的很會照相，有的眼力特別銳利，一個人只要想到自己也有一點兒長處，信心就會油然而生。

小松鼠的尾巴被嘲笑為一無用處，跟猴子比，不能像猴子捲在樹枝上盪秋千，跟馬比，不能用來趕蒼蠅，跟狗比，不能用來討好主人，表達情意。

小松鼠傷心地向媽媽哭訴，媽媽立刻表演幾樣靠尾巴保持平衡，操縱方向，減速降落的特技，而這些特技都非用那雞毛撢子似的尾巴不可。於是小松鼠知道了自己所擁有的是十分珍貴的，他不再自卑了。

這篇童話的格局很小，也是採取「三段反覆演進法」。其實童話的構成方式很多，運用之妙存乎一心，而且也有很多作家別出心裁，不斷的創新，不斷的求變。目前常見的構想方式可舉例如左：

1. 鳥言獸語的方式

現代童話受伊索寓言以及民間故事的影響，大多採取鳥言獸語的方式，也就是以動物來象徵人物。而這種形式又分為純粹是動物的，

以及人與動物通話的兩種形式。前面所學的「小松鼠的尾巴」是純粹的以動物來象徵人物，而「快樂王子」是人與動物交融對話。

2. 夢遊的方式

這也是童話常用的構想方式，最著名的有「愛麗絲夢遊奇遇記」，最近也常看見夢遊到懸想國、太空星球等童話，表現的主題以公德心和環保意識為多。也有的夢遊到可怕的地方，做為警惕的。不過給兒童過分的恐怖，並不是適宜的。

3. 兩個我的方式

黃基博的「玉梅的心」，描寫一個女孩有貪玩的心，有勤學的心，貪玩的心佔上風了，拋棄勤學，害得玉梅功課都沒做，勤學的心去把他找回來。

這是從心理分析學說的意識，下意識的學理獲得的構想吧！運用此法的童話屢見不鮮。

4. 猜謎的方式

多年前我寫了一則童話「巨人的心」，這巨人是聳立校園，高大自傲的水塔，可是建好後一段時間沒裝馬達，巨人只能講大話卻做不了事。我用猜謎的方式，繞著圈讓讀者去猜巨人為什麼不會做事，到最後才點出水塔沒有心，正是無法做事的原因。

「猜謎」也就是「懸疑」，是小說常用的手法，童話用起來也蠻適合的。

5. 成長的方式

這是寫出某個人物的成長過程，而啟示讀者領會該有的生活態度和觀念。安徒生的「醜小鴨」就是描寫他自己的成長，起初是被人瞧不起的醜小鴨，但經過一番努力、成長，終於成為美麗的天鵝。

林良先生的「小紙船看海」，也以童話詩的方式，寫小紙船從小溪到大河，又遇到伴侶，結伴看海去，沿路看見了許多景緻和事物，這也是另一種形式的成長——遊歷的成長。

陳正治先生的「快樂的小豬」，也是從遊

歷中尋覓快樂，獲得心理的成長。開頭是小蟾蜍看見小豬始終很快樂，就問牠快樂的秘訣，可是小豬卻說不出所以然來，兩人結伴同遊，小蟾蜍終於發現了快樂的原因。

6. 灰姑娘的方式

「灰姑娘」的民間故事，很多國家都有，也有很多人寫的童話是使一個本來不幸的，經過一些挫折、磨鍊之後，變成幸福無比。譬如林鍾隆先生的「美麗的鴨子」，首先是病了腳不能走，不能划水了，牠因此孤獨自卑，但後來在媽媽的鼓勵和自己的努力之下，終於能夠飛而成為永遠令人愛慕的鴨子了。由不幸而變成無比的幸福，給與孩子們的安慰是很大的，灰姑娘所以始終感動人就是這個原因。

7. 幻想的方式

就是自由自在的，以飛翔的想像力去創作的童話，著名的有「愛麗絲夢遊奇遇記」和「小飛俠潘彼得」。愛麗絲是很奇特的作品，作者以出乎常理的方式去想像，但又隱含著人生的真理，就像李利安·史密斯女士所說的，要以第六感去領會，才能真正欣賞它的趣味。

「潘彼得」是富於童趣的幻想作品，這活潑的，無所不能的小飛俠，帶著倫敦的小孩——文蒂姊弟到奇異的奈巴蘭特島去，文蒂在那兒當起了小矮人們的媽媽，於是展開了一連串愉快的、刺激的、妙趣無窮的故事。

8. 「無意義」的方式

「無意義」(Nonsense)的童話，首先出自英國的「鵝媽媽」(Mother Goose)。紐伯利的義子——約翰·卡蘭曾經搜集整理過這古老的傳承童話。它集合了英國人所有的，單調的韻律，幽默、滑稽、機智、戲劇性的種種特性。

在大人看起來毫無意義，更沒有教訓的內涵，可是富於童趣而受歡迎。如其中的一小段是：

「從前孟貝有個小胖子，在晴朗的日子，

叨著煙斗，吐著白煙，坐在搖椅搖呀搖。這時候飛來一隻白鷺，把煙斗給銜走了，小胖子無可奈何的呼叫倒霉。」

據游復熙先生說，這種「無意義」的童話，在歐美十分風行，他希望國內也有作家寫它，給兒童真正的開懷，而能享受無窮的樂趣。

三、幾項基本的技巧

1. 故事的架構

當卡洛爾為可愛的女孩——愛麗絲說夢遊奇遇記時，他一定考慮著，從那裡說起才恰當，然後怎樣把故事發展下去，愛麗絲才會興味盎然的聽下去，並且要有怎樣的驚奇，怎樣的高潮，才會進一步引起愛麗絲的感動和歡呼或悲嘆，最後要怎樣留給愛麗絲無窮的回味。這就是作者在敘述故事時所思考的「架構」，有了這樣的架構這篇童話才是完整的故事。因此創作童話最主要的技巧，就在安排故事怎樣開頭，怎樣發展，怎樣引向高潮，而作留有韻味的結局。

2. 單純的主題

為人父母的或當教師的，總想在故事裡給孩子學得一些什麼，而且愈多愈好，這種想法往往破壞童話的可讀性，不可不謹慎。一篇生動有趣的童話，它的主題應該是單純的，單一的，如此把跟主題無關的贅述裁去，故事的脈絡和架構才能清晰的展現出來。

3. 淺語的藝術

這五個字是林良先生的一本書名，單單五字就充分表示了童話所應具備的條件和技巧。童話的對象是幼兒到小學中年級的兒童，這年級的孩子每一年齡，甚至每一月齡都有所不同，愈是幼小的孩子為對象的童話，所使用的語言愈受限制。如何運用有限的語言文字，表現藝術的高成就，這就是童話作家所要思考的技巧。

一個成功的童話作家，要瞭解各階段兒童

的語彙，他們喜歡用幼兒語，以及語言習慣，然後以那些語言文字，表現他們能領會的，喜愛的內容，並且要清新的，詩一般的，含有自然的韻律，以配合孩子們的心理和興趣。

4. 隱含的教育

好的童話可以幫助兒童心靈的成長，啟發他們的智慧，也就是具有教育的作用。可是童話的教育決不是教訓，那種教育是隱含的，看不見的，更不是包著糖衣的良藥。童話是成人和兒童可以充分溝通的橋樑，是所有的成人送給兒童的最佳禮物，而這禮物是站在兒童的立場，融入兒童的情感和心意中去尋獲的，能真正使他們喜樂的禮物。因此創作童話時，要先收起講道理的態度，一心一意，親切的給兒童快樂，把教育的意義隱含在快樂當中。

5. 合理的一元化

洪文瓊先生說：「童話是純粹以愉悅孩子心靈為主的幻想性歡樂故事，失卻幻想性與趣味性，那就失去了童話的本質。」（見幼獅兒童文學童話選集前言）

怎樣的童話才能愉悅兒童呢？那就是豐富的，奇技的，不落俗套的想像，而這種想像又要符合兒童一元化的心理，也就是人可以跟動物，或外星人等很自然的通話。不過這一元化的世界，並不是混亂的，毫無情理的，它是個充滿童趣的合情合理的美麗的境地。因此不管是鳥言獸語或幻想世界，都要留意故事的因果與情理。

結語

對童話的瞭解，也是對兒童最真切的瞭解，創作童話的動機來自瞭解兒童，喜歡兒童，凡是喜歡兒童的就是童心未泯的，未失赤子之心的大人，但願有更多這樣可愛的、純真的、熱心腸的大人，為我們的兒童帶來更多的快樂和歡笑。

（作者：桃園縣瑞豐國小校長）