【学科教学】

现代诗歌教育的价值与课程实施

林喜杰

【摘要】诗歌教育是一个世界性话题,用优秀诗歌对青少年进行审美教育是传承文化的最佳方式。中国现代诗歌教育秉承中国古代诗歌教育注重教授诗的写作技艺和美学风格的特点,通过在中学设置独立的现代诗歌课程,可以建立起完整、立体的现代诗歌教学模式。其主要包括课堂诗歌教学和课外诗歌艺术活动两方面:诗歌课堂教学可以通过诗歌欣赏、思考与练习、创作三阶段提升学生对诗歌的理解与创作水平;融合语言、舞蹈、音乐等课程的诗歌艺术活动可以丰富校园文化,提升学生人文素养。

【关键词】诗歌教育;现代诗歌课程;人文精神

【作者简介】林喜杰,北京市海淀区教育科学研究院科研人员,博士(北京 100080)。

文学制度是由文学的学理阐述(理论研究)、文学写作及其相关体制(文学实践)和文学教育三方面共同建构起来的。考虑到所有的文学研究者和文学写作者首先是而且必须是受教育者,文学教育就显得格外重要。可以说,语文教育在现代诗歌的经典化过程中发挥着巨大作用,它塑造了学生(即未来读者)对新诗的印象,也通过诗歌写作影响了整个民族的言说方式和言说习惯。

诗歌教育是世界性话题,用优秀诗歌对青少年进行审美教育,是传承文化的最佳方式。当代美国教育家赫钦斯(R. Hutchins)指出:“你会发现西方的名著涵盖了知识的所有领域。柏拉图的《理想国》是理解法学的基础。”^[1]从西方主要国家的文学教育来看,不同时代对古典文学教育的理解和界定并不一致,甚至对古典文学教育的侧重点亦有较大差异,但有两点是比较一致的:一是希腊、拉丁文学是古典文学教育的基础;二是诗歌和戏剧是文学教育的重点。

在科技先进、物质文明发达的时代,高素质

人才更需要人文精神滋养。人文素养给人以文学的敏感、历史的眼光和哲学的头脑,有利于培养具有文化素质和品格的趣味高雅、思维敏捷、眼界开阔的人。人文素养是精神的、内在的和长远的。

一个人缺乏人文素养,将会趣味庸俗、眼光狭窄、生活枯燥,缺乏活跃思想和勇敢的开拓心态。同样,一个学校也必须具备一定的人文精神。人文素养和学科学习也有紧密的内在联系。正如英国教育家巴尼特(R. Barnett)所说,只有通过别的学科的亮光射入核心学科的结构,评价核心学科,才能使学生在更广阔的情景下审视核心学科^[2]。人文素养还深刻地影响到一个民族的文化形象与文化品位,影响到社会的兴衰治乱。缺乏人文素养将导致社会的庸俗化和浅薄化,将会使物质文明、政治文明、精神文明进程中的各种重大决策缺乏人文设计和人文论证。

诗歌是个性和激情的自然喷发,也是不同价值观的展现,为我们认识世界提供新视角。诗歌在校园里的重要作用是唤醒学生的审美意

识。诗歌教育的主要内容是诗歌的技艺认知和美学风格认知,也涉及生命美学境界的认知。诗歌曾经是学校教育的主要教学内容之一。在当前实施新课程改革背景下,研究诗歌教育对于提升学校的人文精神具有重要意义。

一、读写一体诗歌课程的框架模式

中学诗歌教育课题的研究对象没有什么诗歌基础,他们是怀揣着最美妙的激情,以纯净目光仰望世界的孩子。因而,在诗歌课程里,中学生应体验“做一个诗人”和“做一个读者”。

基于上述思考,笔者在现代诗歌选修课堂教学中从诗歌欣赏、思考练习和创作三方面逐步提升学生对诗歌的理解与创作水平。

(一)欣赏

朱光潜先生曾强调,读诗能培养纯正的阅读口味。^[3]而精细的文学趣味的形成需要经过长期的阅读。所以,中学诗歌教育也要从大量的诗歌输入(即阅读)入手。中学生课业紧张,要在短时间内给他们充分的刺激,选择篇幅短小的诗歌比较恰当。中学生的感触敏锐,教师在选择诗歌时要尽量接近学生的经验和兴趣。诗歌选篇宜以专题为主,专题的选诗可为学生写作诗歌提供学习甚至模仿的范本。因此,上诗歌欣赏课时,教师可根据学生的兴趣设计多个专题,引导学生从整体上把握诗歌作品。同时,教师不用花大量的时间去解诗,而是可以和学生一起诵读或对其稍加点拨,使他们领悟诗歌所表达的人文理念和情感。

(二)思考与练习

与其他文艺语体相比,诗歌语词非常规组合在数量上更大、频率上更高,这是由诗歌极其重视形式所决定的。为了将诗者的注意力聚焦到语言形式上,诗歌不断将语言前景化。这也可以看作是一种“语言游戏”。

诗歌的“语言游戏”一方面可以理解为创作者“特别的创作自由”,另一方面也可以理解为话语表达者的自由娱乐。教师要引导学生进入诗歌带给读者的“语言游戏”,如诗句锤炼、诗歌的思维(如诗歌填空游戏、比喻妙用)。实践证明,学生是非常喜欢这种练习的。

古人为了获得修养和德性,他们“学诗”时

绝不只是读诗,而主要是学习写诗,因为他们深知只有自己写诗才可能真正理解诗歌的内在秘密。从这个意义上讲,诗是非写不可的。

初学写诗,宜从短诗入手;须从形式美开始,十行八行正是适合的长度,最多写十四行。诗歌多采用形象化语言表达。初学者应尝试准确、妥贴地运用比喻,能新颖、自然更好。比喻用得好,语言流畅,才过得了写诗的第一关。句子长短参差,形式怪异,是新学写诗的大忌。诗歌写作从程式入手,写作者一旦得心应手,就可以自由地表现思想感情。

(三)创作

学生学会诗歌思维,大略懂得诗歌的规范后就可以下笔写诗了。临摹名著是中外书画学习的必由之路。学写新诗,也应取法乎新诗的大家。

经过单句的训练后,学生将摸到一点写诗的门道,他们明显地感觉到,写诗跟平素的作文训练迥然不同。虽然学生有了兴趣,但他们还不能形成明确的诗歌创作主题。所以,在独立创作之前,教师可以借用名诗为学生搭一座诗歌思维的桥梁。以下是《新诗的情绪》诗歌主题教学设计。

首先,教师提供例诗,包括何其芳《欢乐》、冯至《蛇》、舒婷《思念》、刘湛秋《静默是睡熟的莲花》等。其次,教师引领学生进入诗歌文本,引导学生体悟诗歌所表达的的情绪或情感并将其“物化”。这个专题就是练习诗歌的知觉。知觉练习可分为单一知觉和通感两部分。通感更有升华的意义,能刺激人的多种感官。最后,学生根据诗歌范例,按照一定的内容或形式框架来描述某种情感或情绪,以《静默》《寂寞》《喜悦》《忧郁》《思念》等为题完成短诗写作。学生当堂完成,同台竞诗,兴致很高。

以下是学生习作。

欢乐

欢乐是一串音符

在无际的白色中舞蹈

欢乐是一支风笛

在风雨中吹响希望之歌

欢乐是一株白莲

在黑暗中绽放纯洁

欢乐是一杯美酒

在苦涩中品味甘醇

写作练习中,如果让学生进行自由创作,学生会感到很吃力。对此,教师可以根据内容适当采用一些作文训练的方法。

一是续写。续写虽然在创作空间上受限,但是可以克服诗歌写作练习时冗长、空洞的毛病。例如,教师给出林庚《春野》中前两句“春天的蓝水奔流下山/河的两岸生出了青草”后,让学生完成八行共两段的续写。学生习作如下。

春天的蓝水奔流下山
河的两岸生出了青草
谁在召唤我
狂浪般野性的落寞
白色的桃花安静地飘落
带走记忆中冬的魂魄
在心中永存的春野
响着飘摇的祭歌

二是替换训练。替换训练主要针对初学者笔尖枯涩的困窘,激发其创作兴趣。教师设定诗歌情景,挑选适合的诗篇并在适当的部分挖空,然后让学生试着去填写。学生很喜欢这项设计,绞尽脑汁要和原作大诗人一争高低。以下是学生替换墨西哥诗人帕斯作品的习作。

在大海的深夜里
(跃起的鱼)便是闪电
在森林的黑夜里
(滑动的蛇)便是闪电
在人体的黑夜里
(爱或恨)便是闪电
世界,你一片黄昏
而(生活)就是闪电

三是仿写。仿写是练习写作的常见方式,学生初学写诗,不知道如何将句子“诗化”,模仿就成为一条捷径。仿写时最重要的是依据所要求的重点来模仿写作。教师可以提供几首适当的诗歌作为模仿对象。范例诗歌要在形式或内容上有鲜明特色、接近学生的欣赏心理,以利于学生独立构思,如顾城的《弧线》、席慕蓉的《伴侣》。以下是学生仿写席慕蓉《伴侣》的作品。

伙伴
你是天山上的一朵雪莲
我就是在你身旁默默滋润你的白雪
你是飘荡在空中的羽毛

我就是那一阵助你向前的温柔的微风
你是城市中最最高的大厦
我就是支撑着你的那一片土地
你是能在烈火中重生的凤凰
我便是你燃烧时落下的一丝灰尘

四是古诗改写。古诗改写就是化古诗的意境为新诗的表达。学生积累一定的古诗学习经验后,能理解古诗表达的情感和意境。用恰当的现代汉语“诗化”古诗时,教师只需强调这与古诗的翻译不同,要写成现代诗的形式。教师要选择学生熟悉的古诗,如《迢迢牵牛星》和李清照的《声声慢》。以下是学生对李清照《声声慢》的改写。

是一个人该忘记的时候
却依旧记得
满院落败的黄花
是一个人该离开的时候
却依旧等待
夜晚来到时的凄凉
雨中的梧桐
伫立着
承担着
暮色里的愁容

除了上述方式,教师还可以引导学生进行新诗写作中的动词运用、拟人、意象描述等练习。自由创作可以按照儿童诗、图像诗、自叙诗、咏物诗、哲理诗等类别来写,但是不管写哪一种诗,教师都要提供例诗,以开拓学生的思路。同时,教师要让学生主动领悟诗歌,因为心有所感时创作起来才有内容。关于每节课要读什么诗、写什么内容,教师事先不要告诉学生,尽量让学生在自然状态下生成对诗歌的感悟。笔者曾要求全体学生同时去写诗,保持了良好的诗歌写作氛围。经过两个学期的练习,学生越写越好。

二、多元智能理论生发的诗歌教学

多元智能理论(简称“MI理论”)最早由美国心理学家加德纳(H. Gardner)提出。他认为,每个正常的人都或多或少地具有语言、数理逻辑、视觉空间、肢体动觉、音乐韵律、人际沟通、自我认识、自然观察等八种智能。根据这一理论,

美国多元智能研究学者坎贝尔(L. Campbell)等人提出了“通过MI而教”^[4]的多元智能课程模式。在该模式中,教师的重要任务之一便是根据学习内容设计包括不同智能活动形式的“MI教

学菜单”,为教学提供多元路径选择。表1提供的是多元智能诗歌教学范例,教师根据具体的诗歌教学内容进行有选择的整合应用,努力实践“教多元智能”和“用多元智能教”。

表1 多元智能诗歌教学范例

智能类型	可供选择的个性化多元学习方式
语言	诗歌阅读和写作、诗歌朗诵训练
数理逻辑	运用推论的方法论证,运用类比的方法说明、描述事物或现象的模型或对称性,对事实分类等尝试科学诗的写作
视觉空间	诗画同源,为诗配画,为画题诗;设计诗歌朗诵会的舞台形式
肢体动觉	角色扮演或模仿、设定活动任务、动手设计制作或建造、郊游、收集身边的资料等,用舞蹈表达、开展诗剧表演、诗歌行为艺术活动
音乐韵律	为展示诗歌作品设计背景音乐、制作乐器、打节拍,用唱歌、乐器或恰当的音乐来表达诗歌作品的思想感情
人际沟通	通过诗社进行创作交流,主持策划校际诗歌节系列活动;定期召开编务会议、出版诗刊,策划校际诗歌集的出版;与诗歌界保持联络,请诗人进校园等有目的地运用社交技能学习,参与学校文化建设活动
自我认识	通过对自身诗歌写作的描述,帮助学生找到自身成功的品质,设定目标并向目标努力,评价自身的价值
自然观察	郊游、饲养宠物、照顾野生动物、爱护花园(公园)、使用望远镜(显微镜或放大镜)、画自然景物画、拍照,以“自然入诗”

除了常规的诗歌读写课,笔者还根据多元智能理论开发了新的诗歌艺术课型。

(一) 音乐、舞蹈、绘画同源的诗歌艺术课

朱光潜认为:“诗歌与音乐、舞蹈是同源的,而且在最初是三位一体的混合艺术。”^[3]根据多元智能理论,多角度解读诗歌恰好满足学生生活活泼积极的天性。诗歌课程会按照计划设计几节以诗歌为主的综合艺术课。音乐最基本的特征是节奏感强,诗歌音乐性的基本特征也是其节奏性。节奏本身无确定的感情色彩或者文本意义,它只是情感表现和意义表达的一种辅助手段。古希腊的《荷马史诗》就是以吟唱的方式呈现给听众的,在其以书面方式被记录下来之前,就已经以歌词的形式存在了很长一段时间。中国的词、歌、赋、曲在表演时一般都有音乐伴奏,它们都曾一度与音乐紧密相关。中国传统的诗一般也能吟唱。因此,教师可以在课堂上进行诗歌吟唱。我们都有这样的体会:不同的人朗诵同一首诗会传达出完全不同的感受,关键在于朗诵者发音、音调、语气、轻重、感情和停顿的运用等。从吟唱中,读者能深切地领会诗歌韵律的奥妙。笔者尝试将诗歌与音乐、舞蹈、绘画等艺术形式结合起来。

一是“唱诗班”。教师应该让学生认识到,默读一首诗、解读一首诗所得到的“知”和吟咏、唱颂所得到的“知”是不同的。例如,教师先给

学生播放余光中的《乡愁四韵》、刘半农的《教我如何不想她》等,然后让学生把一些诗歌用自己喜欢的曲调唱出来,学生甚至可以非常投入地吟唱自己创作的诗歌。早在20世纪30年代,诗歌教学就有多角度、多学科的整合,如《现代诗歌教学手册》中“唱诗”的一节课就选择了胡适的《希望》来教诗歌的韵律。

二是“诗画同源”课。诗歌作为一种语言艺术原是属于时间艺术的,而汉语由于其象形性而具有空间的形象性,所谓“诗中有画,画中有诗”,而画正是空间的艺术。中国的山水诗源远流长,教师可以将著名山水画作为学生诗歌创作的源泉。

诗歌的“行”结构是学生喜欢的。新诗的段式中还有一种特殊诗体——图案诗。宛如图案的诗结构增加了诗歌的直观性。20世纪50年代,图案诗在台湾盛行,但游戏之作不少。图案诗只是一种诗体,而绝对不是一幅图画。笔者在诗歌教学设计中也采用了图案诗,符合学生求新求异的心理需要。

(二) 校园诗歌艺术行为体验

游戏是对独特的人类生命活动的描述,也是对人类生活中的基本文化现象的概括。游戏的原始意义在于游戏者不必背负生命重压,而任由内在的生命强力自由、快乐地释放。作为本性游戏活动的音乐、舞蹈、诗歌等文艺活动方式,

随着人类智能的发展得到了历史性发展,构成人类文明独有的文化景观。

中国文化历来重视游戏在文化生活中的积极作用。中国古人讲究“感觉”,还配以音乐、舞蹈,那是最容易直接欣赏到诗歌之美的途径。在节日庆典、酒筵等场合,人们常常进行吟诗、对对子、行酒令、唱歌、跳舞等游艺活动,涉及语言艺术、音乐艺术和舞蹈艺术等。

因此,中学现代诗歌教学中也要渗透审美游戏与语言游戏的诗学意义,加入游戏成分的校园诗歌艺术行为将是生动有趣、富有创造力和启发性的体验。在开展课外活动时,教师可尝试带有游戏性质的诗歌艺术教学。

诗人兼学者叶维廉对诗歌艺术教学研究较深入,他有中西方教育背景,具有多维的教育视阈。他曾一针见血地指出诗歌教学中存在的一些问题:“譬如读一首诗……教师们只知道去‘解’一首诗,而不知道去‘感’一首诗,不知道去吟唱它,了解种种发声的差别;不知道去演出它,用姿势和动作去‘生活’它。”^[5]诗歌是给我们“经验”的,我们就应该“经验”它;诗歌是给我们“生活”的,我们就应该在“生活”中理解它;诗歌是一种必须重新融入我们生命的活动。

教师往往迫于各种压力,将诗歌教学局限在课堂里。笔者在研究中尝试把被排斥的经验重新唤醒并纳入诗歌课堂,使学生通过文字规格以外的方式去体验被抑制的记忆。

香港教育学院中文学系教授、诗人王良和在高中新诗歌教育学设计中安排了《诗与街道——香港文学散步》活动,以香港诗人梁秉钧的三首街道诗歌《傍晚时,路经都爹利街》《罗素街》《拆建中的摩罗街》为教材。其教学流程如下:一是阅读准备,协作研习,建构对相关街道的知性认识;二是认识作家,理解作家的取材偏爱;三是作品研习,通过朗诵初步感知作品内容,理解题目与诗内容的关系,结合街道图片深化对诗歌的理解和文艺语感,以培养学生的情感体验能力;四是主题和写作手法的探讨;五是香港文学散步;六是新诗创作实践。

例如,在罗素街进行“文学散步”,学生不但体会罗素街如何由20世纪70年代处处是小摊的菜市场变成现在繁华的时代广场,而且可寻找

今天仍存在的“那堵天桥”,并通过诗句“那里昔日原是一道水渠”的描述想象其更早的面貌,并引向对铜锣湾街道历史的追寻。

梁秉钧教授描写香港街道的诗作不但采用大异于课本惯见的诗歌风格,使学生扩大眼界,接触到“日常、平凡、简朴”的诗歌美学观,而且使学生在深入赏析时触及本土意识、道家美学和摄影诗等课题,进而在知识面上拓宽、鉴赏力上深化提升。

校园作为一个大舞台,园中一草一木皆为天然布景,随时随地都可以进行表演,这是开展校园诗歌艺术活动的优势。校园诗歌艺术活动不同于诗歌朗诵这种固定、带有竞争成分的形式,也不同于广播操和健美操等校园运动项目整齐划一的风格。它能最大限度地把诗歌与自然、舞蹈、音乐等因素结合起来,这种按兴趣而结群的文体活动可以增加学生对校园的热爱和对同窗友谊的珍惜。校园环境优美,广场、操场、教学楼空场都可以进行诗歌艺术活动。校园的可爱之处在于其作息制度井井有条,每个季节都可以组织相应的活动。开展校园诗歌艺术活动能促进学生身心发展,丰富校园文化。

笔者曾尝试在暮春时节开展以“树”为主题的诗歌艺术行为课。其教学流程如下:一是阅读准备,协作研习,建构对校园树木的诗性认识;二是认识诗人,理解诗人的取材角度;三是作品研习,包括通过朗读作品初步感知作品内容、理解题目与诗内容的关系、主题的探讨和写作手法的探讨等;四是校园诗歌漫步。同时,通过在室外小花园开展诗歌艺术活动课,引导学生对“树”这一复杂意象进行深入、细腻的心理体验。“角色扮演——我们是一棵树”的活动使学生体会到诗歌作品的丰富意蕴,使学生能够站在树的立场来想象、从树的功能性联想赋予大树不同的角色和性格。

三、结语

开好中学现代诗歌选修课需要厘清课程价值观。首先,必修课程与选修课程之间的关系应是“公平发展”与“个性发展”的关系。语文必修课是面向全体学生的,现代诗歌选修课适合部

分学生。其次,语文课与现代诗歌选修课具有等价性,即二者拥有同等的价值。现代诗歌选修课不是语文课的附庸或陪衬,它是具有相对独立性的一个课程领域。最后,语文课与现代诗歌选修课相互渗透、相互作用,成为个性化课程体系的有机构成。从长远看,选修课程是为了学生更好地发展选择能力。选修课程不是随意的、散漫的学习,而是经由共同标准评估保证的有效的学习。

诗歌和诗歌教育都是一门技艺,诗歌教育的主要途径应该是以诗歌作品选读为主,配合以诗歌创作课程,同时以纯正的诗学为引导,其核心是对诗歌技艺和具体作品的关注。任何一种真正的教育,都必须强调训练在技艺形成和学习者生命成长中的作用。训练的主要意义是纠正错误的习惯和倾向,使个体天赋以恰当、充分的方式展现出来。诗歌教育也不例外,必须通过师生之间的长期互动来完成,教师要不断纠正学生对诗歌及诗歌创作的各种误解。

中学阶段的文学和诗歌教育的基本目的不是培养作家和诗人,其初级目标是培养具有应用写作能力的普通公民,较高目标是提升学生的生命修养和德性,使其成为通达之人。

参考文献

- [1] 罗伯特·赫钦斯. 美国高等教育 [M]. 汪利兵,译. 杭州:浙江教育出版社,2001:49.
- [2] RONALD BARNETT. Power, enlightenment and quality evaluation[J]. European Journal of Education, 1994 (2):165-179.
- [3] 朱光潜. 诗论 [M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,1998:9.
- [4] LINDA CAMPBELL, BRUCE CAMPBELL, DEE DICKINSON. Teaching and learning through multiple intelligences [M]. Boston: Allyn and Bacon, 2003.
- [5] 叶维廉. 叶维廉文集:第五卷 [M]. 合肥:安徽教育出版社,2003:72.

The Value and Course Implementation of Modern Poetry Education

LIN Xijie

(Beijing Haidian District Education Scientific Research Institute, Beijing 100080, China)

Abstract: Poetry education is a worldwide topic. And poetry learning in aesthetic education is one of the best ways for teenagers to inherit and preserve culture. Modern Chinese poetry education carries on the features of ancient Chinese poetry ——teaching writing techniques and appreciating aesthetic styles. By setting up an independent modern poetry course in middle school, the school can establish a complete and comprehensive modern poetry teaching system. The course unfolds itself in two ways, namely, in-class learning and after-class activities. In class, students firstly appreciate poems, then reflect and finally compose their own poems. After class, students join in poetry activities with the combination of languages, dancing and music learning and practice, which enriches their school lives and raises their humane quality.

Key words: poetry education; modern poetry course; humanistic spirit