中西诗歌互鉴中的文化自信与创新课堂构建

胡琴 外国语学院

引言

我国外语教育肩负着"培养外语人才,服务国家对外战略"的重大责任和使命。中国文化"走出去"、讲好中国故事,共建"一带一路"和构建人类命运共同体等国家战略都亟需优秀的高素质外语人才。

本课程顺应国家战略需求与教育部新文科建设要求。根据教育部 2018 年颁布的《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》,新增《英语文学导论》课程为英语类专业核心课程。该课程旨在帮助学生掌握英美文学基础知识,提高理解、欣赏和评价英语文学作品的能力。其主要目的是让学生熟悉英语文学的三大体裁(小说、诗歌、戏剧)和二十世纪的主要文艺批评理论。通过对文学要素的介绍与文学文本的分析,帮助学生更好地理解作品,理解英语文学中小说、戏剧及诗歌各文类的特征。通过本课程的学习,学生不仅能了解英美文学的发展脉络、熟悉英美文学的传统、正确理解作家作品,熟知文学发展的前沿研究成果,具有较强的自主学习能力、文学赏析能力、思辨能力、创新能力、实践能力及一定的研究能力。

本课程兼具英语专业核心课程与大学生文化素质教育课程的双重特点。课程 紧跟当前国家话语体系,落实以学生为中心的育人理念,运用现代信息技术,将 视频、音频、图像与文学作品有机结合,将学生的认知、行为、情感有机结合到 文本体验中;让学生在理论学习、阅读鉴赏、表演创作和研究反思的过程中,树 立正确的世界观、人生观、价值观,成为适应新时代要求的人文主义者。

该案例以诗为媒,突出在中英诗学对话中构建《英语文学导论》教学新模式。 其创新点体现在: (一)采用文学体裁与文学历时发展演变并行的教学模式,突破传统授课空间和手段限制,实现线上线下、课内外多渠道有机衔接。(二)将诗歌理论知识、批判思维能力与提升学生的文化自信有机融合。在诗歌教学中融 入中国诗歌内容,对比中英诗歌,增强学生对中国文化的理解与自信。(三)坚持问题导向、思政融入与学生主体三位一体原则。以解决"中国文化失语症"问题为导向,将思政元素融入教学内容,培养学生正确价值观(四)运用文类划分的横向研究、时间顺序的纵向研究、中西文化对比以及融合时空语境的新历史主义研究方法,通过中西诗歌多方面对比,培养学生对比研究意识,提升文化自觉与批判思维。

一、课程基本信息

《英语文学导论》课程是新国标规定的英语类专业核心课和必修课,面向英语类专业二年级学生开设的一门理专业理论课,共32学时,2学分。

二、课程教学整体设计思路

《英语文学导论》课程采取文学体裁与文学历时发展演变两个维度并行的模式。教学内容涵盖散文、诗歌、戏剧、小说等文学体裁的类型、特征以及代表性文本解读,帮助学生积累与英语文学相关的基础知识,掌握核心概念,学习如何赏析文学作品,为高年级阶段文学课程奠定扎实的基础。首要任务是增强学生对英语文学的了解,培养其对文学的敏感性、共情能力和鉴赏能力,让学生通过文学了解自我、了解世界。

课程整体设计中突破传统课程在授课空间和手段上的限制,充分利用现代技术为课程赋能,从深度和广度上提升课程内容的多维性。实现了线上和线下、课内与课外等多渠道的有机衔接。线上通过引入多模态元素,推进课程内容由扁平化向立体化、情景化转变,提高学生的知识生成效果,实现理论知识获取的教学目标。在线下,则通过课堂讲授讨论、创意写作、诗歌朗诵会等多种途径打造了"大课堂"。通过课堂讨论培养学生的批判思维能力以及情感浸润与价值引领,帮助学生在实践应用中成为自主的学习者,培养学生的文学研究能力。这种通过多种途径打造的"大课堂",有效地促使了课堂显性教学和课后隐形教学有机结合,让学生的知识能力、情感能力、研究能力等素养全方面得到了提升。《英语文学导论》课程坚持问题导向、思政元素自然融入与学生主体的三位一体整体设计原则。

(一) 问题导向

英语学科是中西方文化碰撞交融的前沿学科,教学内容不可避免地涉及西方社会制度、宗教信仰、价值观念、生活方式等内容。一方面,英语专业学生长期学习西方语言文化,很容易被英语语言所承载的思想意识和价值观念渗透,会对他们的价值观念产生潜移默化的影响。另一方面,英语专业教育不只是培养语言交际者,更要把学生培养成为具有中国情怀和国际视野的中国文化传播使者,讲好中国故事,让中国更好地融入世界。因此,要切实落实好"各门课都要守好一段渠、种好责任田"这一课程建设思想,就必须突破单一语言技能培养目标的局囿,将文学鉴赏与知识传授、能力培养、价值引领等有机融通。具体而言,"英语文学导论"这门课程拟解决的几个核心问题如下:

1. 英语专业教学中存在的工具性、功利性导向问题

《英语专业本科教学质量国家标准》明确指出外语类专业是全国高等学校人文社会科学学科的重要组成部分。该课程在属性、内涵和内容上均注重凸显英语专业人文学科的根本属性,提升人文教育在专业教学中的比重。

2. 学生批判思维能力不强的问题

本课程旨在通过课前自主在线学习理论;课堂激发讨论,让学生以一种开放的态度分享并看待彼此对于同一文学文本的不同认知;课后通过大量阅读、小组研讨,来有效培养学生对于文学话题的深入思考能力。

3. "中国文化失语症"问题

即解决英语专业学生"一旦要用英语来传达中国文化传统知识,就会语塞,在跨文化交际过程中无法表现中国博大精深的文化精髓"。 因此,把中华优秀传统文化融入英美文学课程思政建设,加强英语专业学生对传统文化的感知、体验与理解,提升他们用英语讲述中国故事的能力,是解决"中国文化失语症"的一个有效途径。

(二) 思政元素自然融入

鉴于英语教育的独特学科属性和涉外性,加强英语专业课程思政建设是十分必要和紧迫的。英语专业课程天然具有工具性和人文性双重属性。寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观和价值观,是英语教育教学的应有之义。

1. 融合思政元素, 重组教学内容。

实现"基本内容+学科发展前沿"的内容和思政融合创新。《英语文学导论》课程围绕学生理想信念教育、爱国主义、健全人格、职业素养等课程思政内容对英美文学流派、代表作家作品及其批评方法和国内外最新研究成果进行教学内容重组,实现"基本内容+学科发展前沿"的内容和思政融合创新。通过本课程的学习,帮助学生坚定理想信念,树立正确的"三观",弘扬社会主义核心价值观。通过解读罗伯特·弗罗斯特的《未选择的路》中的"路",帮助学生对未来的人生和事业做出规划。

2. 增强中国文学与文化自信

《英语文学导论》课程致力于培育思想素质过硬、中外人文底蕴深厚、跨文化沟通和专业能力突出、具备中国情怀与国际视野、人文素养与科学素养的学生。通过探究中国文学与英语文学之间的交流互动,让学生具备对西方文化、文学的辩证审视和批判能力,同时坚定"四个自信",在文学对比中增加中国文学与文化自信。课程在内容上同时注重引入中西文学与文化互阐,让学生更深刻理解文学共同体的生成过程。例如在讲诗歌中意象这一节时,课程就以元代马致远的《天净沙·秋思》中丰富的意象呈现为引子,结合美国诗人庞德(Ezra Pound)对中国诗歌的翻译和再创作,进而分析由庞德创立的意象派诗歌如何受到中国意象诗歌的影响。这种对比阅读一方面打开了学生的文学视野,让他们更直观地理解文学文化交融互鉴,另一方面也帮助学生建立中国文化自信。

3. 构建中国立场,形成中国观点

课程思政、立德树人的任务对教师的价值引领能力和意识形态工作水平提出新的要求。外语教育面对的是外来的语言、文化、思想,外国文学中涉及到的文学文本都不是单纯、空白和中立的,而是负载着一种或多种意识形态立场和观点。因此,教师首先要发挥思想过滤器的作用,确立坚定的立场和信念,并且将自己的价值观念渗透到课程设计和讲授的各个层面,积极引导主流意识形态和价值观。就《英语文学导论》课程而言,教师在选择、讲授和阐释文学作品时不应该盲从西方的批评理论和立场观点,而应该努力构建中国立场,形成中国观点。教师在构思课堂时首先须考虑的问题是:文学文本中嵌入的意识形态动机是什么;我们应该以如何方法引导学生认识到潜藏其中的意识形态立场;又应该以如何方法帮助学生树立正确的观点和立场。如在讲解小说中的"人物与人物塑造"时,课程

选取了华裔作家谭恩美的小说《喜福会》为对象,让学生讨论文本中的母亲形象。 课后布置学生观察自己的母(父)亲,并进行文学创作。不少学生对父母的形象 描写充满情感,令人动容。通过这样的方式让学生在鉴赏文学与创作作品的同时,不仅丰富自己的专业知识,同时也润物无声、陶冶情操和锻造品格。

(三) 学生主体参与

推动教师与学生角色的转变。《英美文学导论》课程坚持 OBE 的教学理念,突出以学生为中心,构建以学生为主体、教师为主导的教学语境。具体而言,教师通过问题驱动的方法,按照既定的步骤循序渐进地引导学生产生理解,强调陶冶、暗示、体验、移情、感染、模仿、认同等无意识教育,由此达到课程思政春风化雨、润物无声的效果。课堂上不存在文本解读的最终模板和答案,学生可以自由表达自己的感受和观点,改变传统的以教师为中心的课堂,发展学生独立思考、分析问题的思辨能力和吸收新观点、解决新问题的创新能力。建立以学习为中心的课堂并不意味着抹去教师的地位,而是充分发挥"导游"的角色,精心选择阅读材料,创造包容、轻松的环境和氛围,促进学生分享个人想法、交流观点,增强学生的"文学洞见、批判性判断力和对道德、社会问题的理解"。

《英语文学导论》课程内容上,实现了人文性、专业性、思政性的三维合一。整体教学设计突出以学生为中心,问题导向与思政融入,实现了英美文学知识+思辨能力+思政内容的有机融合。

三、案例教学目标

- (1)课程目标1(知识目标):理解诗歌的特点、定义、分类和诗歌分析的要素,理清英语诗歌的历史发展脉络。
- (2)课程目标 2 (能力目标): 学会用历时的视角审视诗歌形式和主题演变的分析能力; 初步具备欣赏诗歌的批评与审美能力。
- (3)课程目标 3 (素养目标):辩证看待诗歌中形式与意义的关系;横向对比中国诗歌与英语诗歌的发展历程和主题特色,感受中国诗歌的独特艺术魅力和中国自主文学知识体系,提升家国情怀与国际视野,增强文学自信和文化自信。

四、案例教学实施过程

授课内容:

《英语文学导论》第9讲理解诗歌(UnderstandingPoetry)

(一) 课前准备

学生任务:

- 1. 预习 UnderstandingPoetry
 - ——绘制诗歌定义与分类思维导图。
 - ——完成英语诗歌发展阶段流程图。
- 2. 用 1 个关键词概括中西诗歌的特色(如"意境"VS"隐喻")。 教师准备:
- ——梳理中外诗人、学者关于诗歌的定义及功能的论述。

(二) 教学实施

I. 问题导入

阅读小说与阅读诗歌有什么异同?

刚完成对小说剖析要素的理论分析与经典文本批评实践,引导学生思考,辩证分析小说重情节与主题意义的传递,诗歌形式、声音也是主题意义表达的重要 手段。诗歌是浓缩的艺术。

II. 诗歌的定义

- 1. 总结梳理教材中给出的5种定义。
- 2. 让学生思考不同定义与其作者的身份背景有什么关系? 你认同哪个定义?
- 3. 补充英国诗人雪菜(Shelly)和美国诗人弗罗斯特(Frost)的诗歌定义。
- 4. 小组讨论,阅读分发材料的中的诗歌,根据所学有关诗歌的定义,判断每首诗的作者。同时教师播放诗歌朗诵音频。

Iwanderedlonelyasacloud (华兹华斯)

Theroadnottaken (弗罗斯特)

Odetothewestwind (雪菜)

Stoppingbywoodsonasnowyevening (弗罗斯特)

BecauseIcouldnotstopfordeath (狄金森)

5. 对比中西文论中的"诗论"

亚里士多德:诗人的职责不在于描述已发生的事,而在于描述可能发生的事,即根据可然或必然的原则可能发生的事。

T.S.艾略特(T.S.Eliot):诗歌不是感情的放纵,而是感情的逃离。

《毛诗序》:诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗

孔子《论语·阳货》:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。"兴观群怨说"。

陆机《文赋》: 诗缘情而绮靡。

白居易:文章合为时而著,歌诗合为事而作。

王国维《人间词话》: "境界说"

闻一多:三美论

III. 中英诗歌发展历程对比

时间	中国诗歌	英语诗歌
先秦至公元前6世纪	《诗经》	
公元前3世纪	《楚辞》	
公元 3 世纪	汉乐府	
公元7世纪	建安风骨	
	盛唐气象	
公元 11 世纪	宋词	《贝奥武夫》
12、13 世纪	宋词	中世纪民间歌谣
		宗教赞美诗
13、14 世纪	元曲	伊丽莎白时期
		(莎士比亚)
17 世纪	明朝	玄学派诗歌、教育诗
18、19 世纪		浪漫主义诗歌
	清朝	英国 (华兹华斯)
		美国 (惠特曼、狄金森)
20 世纪		现代主义
		意象派诗歌 (庞德)
二战后		后现代
		多元化时代

中英诗歌的交流可以追溯到 17 世纪,当时英国汉学家开始翻译中国古典诗歌,如 1915 年埃兹拉•庞德的《华夏集》出版,书中对中国古诗的译介与改写在英语诗界引起了轰动,推动了现代英语诗歌的发展。20 世纪以来,中国古典诗歌对英语诗歌创作产生了深远影响,许多外国诗人从中国文化中汲取营养,创作出具有中国风格的英语诗歌。以埃兹拉•庞德为例,他的诗歌创作深受中国文化的影响,不仅在诗中引用中国古典诗句,还在绘画艺术上表现出对中国山水画的兴趣。他的读画诗对南派山水画《潇湘八景》的再现,开拓了英语诗歌的新境界。

IV. 总结与升华

分析中国诗歌与英语诗歌在历史发展、文化内涵、审美取向和表现形式上各有独特之处。

- 1. 中国诗歌发展具有**历史连续性**。中国诗歌从《诗经》(公元前 11 世纪—前 6 世纪)开始,历经楚辞、汉乐府、魏晋南北朝民歌、唐诗、宋词、元曲,至今仍有创作传统,具有 3000 多年的连续性。英语诗歌的成型较晚(古英语诗歌如《贝奥武夫》约公元 8 世纪),且因语言演变(古英语→中古英语→现代英语)和外来文化冲击(如诺曼征服),早期传统与现代诗歌的关联性较弱。
- 2. 中国诗歌**形式与格律的独特性**。中国古典诗歌以齐言(四言、五言、七言)为主,格律诗(如唐诗)讲究平仄、对仗、押韵,词牌和曲牌有严格的格律规范。英语诗歌以音节和重音为基础(如抑扬格五音步),形式自由多变(如十四行诗、自由诗),但缺乏类似中国诗词的固定格律体系。
- 3. 中国诗歌讲究**意象与意境的审美**,强调"言有尽而意无穷"(如王维"空山新雨后,天气晚来秋"),通过意象组合营造意境,依赖读者悟性。英语诗歌更注重逻辑性、叙事性或情感直抒(如华兹华斯的浪漫主义诗歌),意象多服务于明确主题。中国诗歌的浓缩意象 vs.西方诗歌的扩展比喻。
- 4. 中国诗歌常**融合儒家济世、道家超脱或禅宗空灵**的哲学思想。英语诗歌 更多受基督教文化、个人主义或社会批判影响(如弥尔顿《失乐园》、艾略特《荒 原》)。
- 5. **文化符号的传承**。中国诗歌中的意象(如梅兰竹菊、明月孤舟)具有高度 文化共识,形成跨越千年的符号系统。英语诗歌的象征物(如玫瑰、夜莺)文化 厚度较浅,且因多元文化背景而差异较大。

6. 中国诗歌与书法、绘画(如题画诗)、音乐(如宋词配乐)紧密结合,形成**综合艺术**。英语诗歌与视觉艺术的互动较少(例外如威廉·布莱克的诗画结合)。

V. 课后作业

推荐课后观看纪录片《诗行天下》

课后自主搜集资料总结(分小组选做其一):

- 1. 中国诗歌与英语诗歌的相互影响
- 2. 五四之后中国诗歌的发展历程
- 3.中英诗歌互译中的文化流失

(三) 教学评估

- 1. 过程评估:
- ——能否说明小说和诗歌体裁异同
- ——小组任务完成速度与准确性(能否准确判断诗人的创作与其诗歌定义的 关系)。
 - ——中英诗歌对比中体现的文化理解深度。
 - 2. 终结评估:

课后提交学习报告,总结中国诗歌与英语诗歌的相互影响。

- 3. 差异化评价设计: ——基础: 完成中英诗歌发展历程对比表格;
- 一一进阶:中国诗歌与英语诗歌在历史发展、文化内涵、审美取向和表现形式的独特之处。

五、教学效果及反思

(一) 教学效果总结

1. 目标达成度分析

绝大部分学生能准确梳理英语诗歌发展脉络(如从《贝奥武夫》到现代主义的阶段特征),明确诗歌分析的要素,理解诗歌的定义,理清英语诗歌的历史发展脉络。学会用历时的视角审视中英诗歌形式和主题演变的分析能力;初步具备欣赏诗歌的批评与审美能力。课堂表现可见能横向对比中国诗歌与英语诗歌的发展历程和主题特色,课后访谈显示大部分学生对中国诗歌的独特艺术魅力和中国自主文学知识体系有了更清晰的认识,提升了家国情怀与国际视野,增强了文学

自信和文化自信,部分学生主动研究中英诗歌的相互影响。学生分组完成课后作业专题报告。

2. 案例课程思政融合效果分析:

课堂亮点: 学生对"中西诗歌对比"环节课堂互动参与度最高。

批判思维:课堂中引起了"形式也是意义"的辩论。

刷新认知:以中国诗歌为代表的中国文学领先英语文学近十个世纪之久。

(二) 存在问题与反思

文化认知偏差:部分学生将"中国诗=抒情""英语诗=叙事"简单对立,忽视其复杂性。

深度分析不足:对诗歌形式与意义的关系讨论较浅。

内容局限:中英诗歌发展历程对比较粗线条。

惯性思维:中西诗歌比较时,容易陷入'优劣论'而非'差异论'。

(三) 进措施与后续教学建议

1. 教学内容优化

- ——增加同一主题中英诗歌对照案例。
- ——引入可视化工具,强化形式感知。

2. 活动设计多样化

- ——设计辩论题(如"中国诗歌的'留白'是否优于西方诗歌的'直白'?"), 强调文化平等。
- ——补充"反例"(如中国叙事诗《长恨歌》、西方意象诗《在地铁站》), 打破刻板印象。

3. 任务分层设计:

- ——基础层:完成发展脉络填空(时间轴+关键诗人);
- ——进阶层:分析指定诗歌的形式与意义关联;
- 一一拓展层: 撰写小型比较论文。

4. 技术辅助

使用 AI 工具实时解析英语诗歌韵律;

5. 建立长效对比机制

在后续单元中持续嵌入中西比较,巩固跨文化视角。

6. 举办第二课堂活动"用英语讲中国诗"等活动

本案例通过文类划分的横向研究方法,时间顺序的纵向研究方法、中西文化 对比的对比究方法,融合时空语境的新历史主义研究方法,通过中西诗歌定义、 发展历程等方面对比,克服过度注重文本细节倾向和过于理论化倾向带来的弊端, 培养学生对比研究意识,有效提升了学生的文化自觉与批判思维,课程目标达成 度高,实现了知识传授、价值塑造和能力培养的多元统一。通过这种比较文学式 的学习和研究,学生们逐渐学会用审视的眼光看待西方的文化,不再轻易盲从西 方思想理论和文学表现形式,这同时也为其"讲好中国故事"打下更为坚实的基 础。