

从《忽必烈汗》看柯勒律治的诗学理论

赵鹏

(南京师范大学中北学院 江苏 丹阳 212300)

[摘要] 本文分析了浪漫主义诗歌《忽必烈汗》的创作过程,从“象征”和“想象”两个维度阐释了这首诗所展现的诗人柯勒律治的诗学理论。

[关键词] 魔幻诗; 想象; 象征; 调和极端

柯勒律治是英国浪漫主义诗人,浪漫派诗人中最具哲学深度的批评家,湖畔派诗人中最具浪漫气质的代表人物。“他的作品融平凡的细节与象征于一体,节奏鲜明,不少作品带有一种超自然色彩”。^[1]《忽必烈汗》是他存世不多的代表作之一,收录于他早年与华兹华斯合作的英国的浪漫主义文学开山之作《抒情歌谣集》。这首诗是柯氏流传最广的魔幻诗作之一,是柯勒律治在1797年一个夏天,梦中偶得之作。柯氏写道,他在埃克斯穆尔一个农庄小住时,为了缓解风湿病痛吃了鸦片,不久便在椅子上睡着了。入睡前他正好在看《珀切斯游记》,其中写道“忽必烈汗命令修建一座宏伟的宫殿和一个壮观的花园,因此便用高墙圈起了方圆十英里肥沃的土地”。^[2]在柯氏的梦中,美妙的诗句纷至沓来;睡梦中存储于无意识中的各种意象:河流、宏伟的宫殿和其它极致的景象,充满了异国情调和浪漫色彩。这种创作是随着意象的出现而同步产生的诗意表达,不需要任何情感和意识的投入。柯勒律治认为:“艺术创作是内在和外在的调和;意识印刻,并呈现于无意识之中;能够把意识和无意识相结合,就是天才的艺术家”。^[3]约三小时后他醒来了,满有把握地认为自己已经写就了一首三百行左右的长诗。他记得出奇的清晰,转录了现存作品中的那个片段。一位不速之客打断了他的创作,之后,他怎么也回忆不起其余的诗句。柯勒律治在该诗的序言中写道,“我相当惊讶地发现,我只是模模糊糊地记得大概的情景,除了八或十行零散的诗句和意象外,其余的统统消失,仿佛水平如镜的河面被一块石头打碎,它反映的景象怎么也恢复不了原状”。^[4]最后诗人凭借依稀的记忆,只写下了54行,似乎残缺不全,却成了传世名作。诗中既无故事情节,又无明确的主题,表现的是魔幻式的意境,而不是历史现实。诗人对忽必烈汗和上都了解甚少,他并不企图摹写真实,只是借东方题材让想象力自由驰骋。

批评界已经从层次复杂的象征,残缺不全的内容,和宛若彩虹般的音乐性对其这首诗进行了解读。本文主要从“象征”和“想象”两个维度阐释这首诗所展现的柯氏的诗学理论,即诗歌就是调和极端的艺术;诗人应该运用想象力,综合的魔力来实现诗歌创作的完美。他的诗学成就大体归为两个截然不同的类别:“魔幻诗和对话诗,《古舟子咏》、《克里斯特贝尔》、《忽必烈汗》被称为‘魔幻三杰’,表现的是超自然的主题”。^[5]柯氏的诗是沿着内在有机法则生成的,而不是按照预先计划创作的,因此被视为浪漫主义诗歌的完美代表。尽管诗人曾解释过《忽必烈汗》的创作缘起,但诗中只有第一行提及他睡前所读的游记。诗人的自序有极大的误导性,笔者认为这首诗应该被看作描述诗歌创作的完美范本。本诗以忽必烈汗这样带有权力、神秘感的人物开始,给人以“魔幻”的感觉。诗人借东方古典题材来渲染异国情调。第2行中的“殿堂dome”是最具艺术性的建筑,它代表的是艺术的殿堂,忽必烈汗的确曾下令建造了一座气势恢宏的殿堂。真正的艺术不需要依赖预先的计划,也不是机械的模仿。诗人通过不羁的想象力,犹如神助般进行艺术创作。上帝创造宇宙,诗人创作艺术。忽必烈和柯勒律治的不同在于:前者在现实中建造了有意识的、安全的艺术世界;而后者在想象中创造了恢宏的艺术殿堂。艺术的殿堂之所以是神圣的,因为它是想象的结晶。浪漫主义诗人给予愉悦,并不强调文学的教化意义。柯氏相

信快乐和神圣是真正艺术的标志。他是最先关注语言的批评家之一,认为诗歌真正的目的是通过美丽的媒介,给予人们快乐。什么是美呢?他认为在许多种事物的统一,是不同事物的结合。

本诗的开篇描绘了一个理想的,气势磅礴的景象,表现了对艺术王国的向往。这土地由圣河Alph浇灌。这圣河的名字会让人联想到 alpha,希腊字母表的第一个字母。它是第一,是开始,暗示世界的开端。它也是缪斯女神之河,是想象力之河。这神圣的想象力之河滥觞于诗人的无意识,流经“深不可测的洞门”,指创作过程,坠入“不见阳光的海洋”。“柯勒律治坚信诗人的创造活动起源于想象力,某时可供分析,但来源却非常神秘”。^[6]第5行中的“不见阳光的海洋”或第28行中的“没有生命的海洋”象征着日常的物质存在。旨在彰显自由的想象力之河由于受人类社会冲突、灭绝的威胁丧失了动能。诗中第6行到12行描绘了这气势恢宏的殿堂:“肥沃的土壤”象征诗人多产的大脑。“楼塔和城墙”标志着诗人的视觉和听觉感官。由“蜿蜒的溪流”灌溉的“明亮的花园”象征着诗人受灵感之泉激发的旺盛的创造力。“园里树枝上鲜花盛开,一片芬芳”暗示诗歌的创作。“这里有森林,跟山峦同样古老”象征着诗歌和人类的起源一样古老。圣经《旧约》中的《创世记》(1050 B.C.)是上帝创造世界的故事,也是伟大的文学作品。从13行开始诗人重回诗歌创作的过程,其中幻景表现着狂暴能量的迸涌宣泄。“那深沉而奇异的巨壑”象征着诗人无意识的精神世界。它是想象之河的源头,是圣河Alph,流经神圣、奇幻的境地,使诗歌创作看似充满了超自然的色彩。这巨壑正如从圣河中猛烈喷发的火山,“巨大的石块”不只是“强烈情感的自然流露”,更是浪漫的、狂野的、自然的。第19行的“猛烈的地泉”实际上就是第24行的“圣河”的重复,旨在强调想象力在诗歌创作中的重要性。从25行到30行诗人又回归到诗歌创作的过程,探讨如何将其与无诗意,甚至反诗意的,没有生命的社会相结合。诗歌复归宁静,情感和精致的艺术共同凝结成奇迹之宫。尽管现实社会时刻威胁着诗歌创作的想象力,但从30行开始,展现出的是诗歌使社会相形见绌,社会不得不聆听诗歌“和谐的音韵”。诗歌凌驾于社会之上,因为诗歌是“奇迹呀,是稀有的技巧”(屠岸译本)。从37行到全诗结尾,诗人似乎忘却了忽必烈和上都,转而直抒胸臆,描绘获得灵感的诗人的神采。因为忽必烈的“安乐殿堂”代表着对权力、富贵的物质追求,最终走向衰落。诗人幻想到“阿比西尼亚少女歌唱着阿伯若山Mount Abora”——弥尔顿在《失乐园》中提到的传说中的天堂“Mount Amara”。阿比西尼亚少女歌唱的天堂般的风景比诗歌开篇描述的更加美丽。她仿佛是缪斯,是诗人的灵感之源,代表着诗人对艺术的精神追求。这里所表达的诗学思想也体现在《憫赋》中,诗人强调诗意狂喜的第一步是需要欣喜或高兴。诗人受启发而欣喜若狂,他就会自由飞翔,超越忽必烈,或任何在现实中建造艺术殿堂的古典诗人。回归艺术本真,浪漫主义诗人能够在想象的天空中创造宏伟的艺术殿堂。在诗意狂欢中,诗人在诗意天堂中飞升,幻化成文思汹涌的魔幻先知。

综上所述,柯勒律治把想象力看作文学的灵魂,主张依靠

(下转第383页)

电教在英语教学中的运用

杨 洋

(江西省九江市湖口县文桥中心小学 江西 九江 332500)

近年来,电教媒体在课堂教学中的应用越来越多地受到教师的重视。电教媒体形象、直观、大容量的特点使课堂教学变得生动活泼、丰富多彩,充分调动了学生的学习兴趣,加强了学习的积极性,切实提高了教育教学质量。在英语课中,教学环境与条件比较狭窄,难免造成语言环境与生活环境脱节,导致“聋哑”英语的产生。为了充分提高英语课堂教学的艺术性,使小学英语全方位开放,不受时间、空间、教材的限制,使素质教育真正落到实处,我们应该适当运用电教媒体。

一、使用电教媒体,创造学习氛围激发学习兴趣

“兴趣是最好的老师”。有了兴趣就拥有了成功的基础。有了兴趣,学生就有了强烈的求知欲。在英语课堂教学中,运用好电化教学,不仅能营造一个良好的学习氛围,更重要的是能激发学生的学习兴趣和积极性。例如在教学“Happy birthday”时,我先放“Happy birthday to you.”让学生学着表演唱,然后出现一些小朋友在过生日用英语庆祝等内容,再出现生日主人公引入新课。学生的兴趣一提高,他们就能集中注意力,轻松自如地去学习。实践证明,在英语教学中,学生只有在真实的语言模拟的情景中才能更好的理解具体情景所传达的信息,触景生情,从而激发表达的欲望。现代的各种电教媒体,能将真实的生活引进课堂,缩短教学与现实的距离,提供了使用英语交际的机会。

二、运用电教媒体资源,优化“口语”教学法

语言的最高境界不是掌握语言形式,而是掌握语言形式以完成语言交流功能。在口语教学中教师要注意培养学生的语言文化理解能力。理解是口语训练的基础。应该在日常教学中设置任务,受到学生喜爱。例如,看电影片段,分角色表演独白或对白教师播放电影片段,分小组完成不同片段的表演任务。初期可让学生完全模仿电影台词,侧重语音、语调、语法、词义和句式的理解即语言性理解。进行评价时可播放画面,让学生配音。建议小组间开展竞赛,激发学生参与的热情。

三、运用电教媒体资源,优化“听力”教学法

常规的英语听力教学是以学生听教材为主。教师通常的做法是,让学生听一遍听懂大意,再听一边做书上的联系,最后教师讲解材料校对答案。这样的学习活动中,学生不是学习的主动参与者,也没有学习的积极性。

可以在教学在尝试以英文歌曲和英文电影对白进行教学。例如:在人教版小学英语unit3 What would you like?的教学中,在教授完课本内容后,发给学生歌曲的歌词,学生听歌曲并分小组完成听歌填词的活动,作为教学的巩固。学生听完后,教师鼓

励学生跟唱,练习发音。学生在此活动中注意力集中,精神振奋。既活跃了课堂气氛,又达到了训练听力的目的。

四、巧用电教媒体,可以有效地开阔学生的视野

让学生在学习英语的过程中,多了解一些外国文化,对帮助学生提高英语运用能力、培养他们的人文精神非常有利。电化教学中可利用丰富的图片,让学生直观、形象地了解一些简单的外国文化。如学唱“We wish you a Merry Charismas”,可先播放一些西方国家过圣诞节的资料让学生看,以此来拓展学生视野。

五、利用电教媒体,评价创新成果

教育家苏霍姆林斯基说过:“在人的心理深处都有一种根深蒂固的需要,这就是希望自己是一个发现者、研究者、探索者。而在儿童的精神世界中,这种需要特别强烈”。课堂教学中,学生是否是一个发现者,研究者,探索者,主要通过教师的评价和同学的赞赏来体现的。在课件设计的练习中,通过多种形式(符号、声音、文字等)生动有趣的评价,每当学生答对时,电脑屏幕上就出现“笑脸”及“Very good.”或一阵热烈的掌声;学生答错时,电脑就会发出一种怪怪的声音,还会鼓励学生“Don't worry, Try it again.”例如在教学“Colours”一课,做巩固练习题时,我通过电脑设计出颜色各异的种子,让学生按电脑录音提示的颜色选种子,如果选错了,地面则会出现一个怪物说到:“种子被我吃掉了,请再种一次”;如果选对了,地面上就会长出那一颜色的花朵,并发出“Very good!”的声音。只有这样经常给予学生积极的鼓励和肯定的评价,使学生感受到自己是一个成功者,学生才能自觉去创新,自觉地提高创新水平。

总之,信息技术应用于小学英语教学不仅是教学手段的改进,更重要的是它对教育教学观念产生了巨大冲击。当然,信息技术与小学英语的整合教学并非是非常规教学的全部,也不是每课都适宜使用,如何根据建构主义学习论来进行以学生为中心的的教学设计,如何根据教学目标来更有效地把多媒体和网络技术应用于教学之中,使之成为教学服务,还有待更多的英语教育工作者进行研究和探索。通过实践,我觉得在英语教学中,只有充分利用教学资源,合理使用电化教学,才能更好地提高英语教学效率,从而达到事半功倍的效果。

作者简介:

杨洋1991年8月,女,汉,江西九江,本科,二级教师。湖口县文桥中心小学,英语教育,332500

(上接第390页)

想象给世界注入活力。《忽必烈汗》是非理性色彩较浓的浪漫主义诗歌,但细读发现其真实体现了柯氏的诗学理论。“阳光灿烂的安乐宫,连同那雪窟冰窖!”中的“sunny dome”和“icy cave”是相互矛盾的,诗中大量冲突的意象反射出诗人重视想象,有机整体,和诗歌就是调和极端的艺术的著名诗学理论。柯氏认为诗人应该运用想象力,综合的魔力来实现诗歌创作的完美,即平衡或调和对立的、不和谐的因素,统一性和差异性,普遍和具体,思想和意象等对立面。认为诗歌真正的目的是通过美丽的媒介,给予人们快乐。

参考文献

- [1] 罗良功. 英诗概论. 武汉: 武汉大学出版社, 2002, 141.
- [2] John Beer. Coleridge's Poetic Intelligence. London: The Macmillan Press, 1977, 116.

[3] Walter Sutton, Richard Foster. Modern Criticism Theory and Practice. New York: The Odyssey Press. 1963, 39.

[4] William Christie. Samuel Taylor Coleridge: A Literary Life. New York: Palgrave Macmillan. 2007, 86-87

[5] 张伯香. 英美文学选读. 北京: 外语教学与研究出版社, 2002, 191.

[6] Vincent B. Leith. The Norton Anthology Theory and Criticism. New York, W. W. Norton and Company Ltd. 2001, 670.

作者简介:

赵鹏(1980-),男,江苏南京人,南京师范大学中北学院,讲师,主要从事英美文学、文学翻译研究