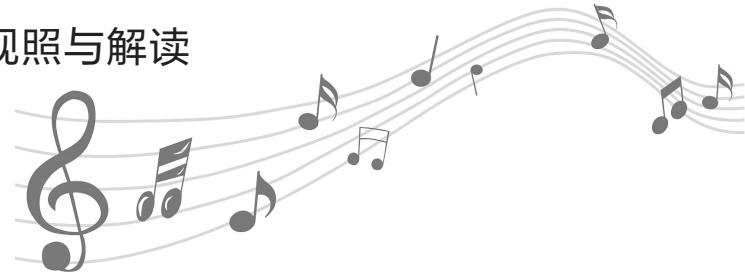


迎接六一儿童节·特别策划

# 在爱的歌吟中感受诗意之美

## ——《短诗三首》的整体性观照与解读

杜霞 陈一宁



视觉中国

供图

## 1 整体性观照解读,把握创作主题风格

在对《短诗三首》深入解读之前,我们有必要将部分回归整体,对《繁星》和冰心的文学世界有一个总体的了解和把握。

冰心曾说,有了爱就有了一切,这句话可以说是完整地概括了冰心其人其诗。1900年,冰心出生在一个生活富足、书香盈门的海军军官家庭。正如冰心在《童年杂忆》中所自述的:我觉得我的童年生活是快乐的、开朗的,首先是健康的。我的母亲、父亲、舅舅、老师以及我周围的人都帮助我的思想、感情往正常、健康里成长。幸福的童年生活给予了冰心莫大的滋养,也成为她日后文学创作的灵感与源泉。正如冰心在《童年杂忆》中所自述的:我觉得我的童年生活是快乐的、开朗的,首先是健康的。我的母亲、父亲、舅舅、老师以及我周围的人都帮助我的思想、感情往正常、健康里成长。幸福的童年生活给予了冰心莫大的滋养,也成为她日后文学创作的灵感与源泉。正如冰心在《童年杂忆》中所自述的:我觉得我的童年生活是快乐的、开朗的,首先是健康的。我的母亲、父亲、舅舅、老师以及我周围的人都帮助我的思想、感情往正常、健康里成长。幸福的童年生活给予了冰心莫大的滋养,也成为她日后文学创作的灵感与源泉。

《短诗三首》选自冰心的第一本诗集《繁星》,在这部创作于1919—1921年的短诗集中,我们不难发现,冰心将童年生活中所熟

知的一切入诗:父母、兄妹、大海、花朵、月亮。在冰心童心的自我表达中,诗歌的字里行间充满了对童年生活的回望、对母爱的讴歌和对自然的赞颂,这也成为冰心爱的哲学的思想内核。但冰心笔下的小诗并非全然处于童年的无忧无虑状态之中,也同时体现了她在短暂接触到外部的成人世界之后,那种童心与青春意识的矛盾交织,以及激烈动荡的外部环境对诗人梦境的冲击。当天上的风雨与心中的风雨同时来临,冰心无比渴望退回到童年至纯至真的领地,从母爱、童真、自然中寻找现实的避风港,因此她才会诗中回忆的笔触对这些主题和意象进行反复书写,以三言两语的隽永,透露出内心最真实的情感。

借由对《繁星》、对冰心文学创作的整体性观照,我们就能够对《短诗三首》的主旋律有了基本的把握,有助于我们接下来深入诗人的情感世界,体会篇章间的内在关联。

## 2 梳理情感脉络,体会诗歌的内在关联

作为冰心文学作品的主题,对母亲、自然和童真的爱与讴歌也作为情感的脉络,贯穿在《繁星》的小诗中,成为建构诗歌审美的重要维系。

选入教材的《短诗三首》,是《繁星》中的(七一)、(一三一)和(一五九)。《天上的风雨来了,鸟儿躲到它的巢里;心中的风雨来了,我只躲到你的怀里。《繁星(一五九)》中,诗人由天上的风雨联想到心中的风雨,两个风雨带来的动荡又与《繁星(七一)》中明月、藤萝营造的静谧诗境形成鲜明对照,映射出作者不同的心灵状态。因此在教学时不妨将两首诗串联起来教学,带领学生去探寻其中的情感脉络:面对天上的风雨和心中的风雨,诗人渴望再次回到故园的月光下,去寻找那一方安宁的怀抱,而那正是诗人心灵的归处。

又如《繁星(一三一)》和《繁星(一五九)》,看似是在抒写不同的主题,但细细品读就会发现,冰心对大

海和母亲的深情有着内在的一致性。两首短诗分别以大海啊!母亲啊!的喟叹开头,在字里行间流露出自然而浓烈的情感。对冰心来说,大海就像母亲一样养育着她,是冰心成长过程中不可或缺的存在。冰心也曾曾在她的散文《母爱》中这样感叹道:母亲,你是大海,我只是刹那间溅起的浪花。作者为什么会在这里将母亲比作大海呢?我们不妨将这一课外资料作为补充,结合课文文本,引发学生思考诗人对大海和母亲情感的相通之处,从而让学生在文本、作者和自我情感的游历中捕捉到诗歌的情感脉络,达成对诗歌主题的共鸣。

同时,三首短诗也是诗人的情感从平和宁静到奔涌升腾的过程,从母亲的膝上无忧无虑的幼年,到海浪涛声中思潮的涌动,再到心中的风雨来临时的激荡,如何理解作者的成长经历为她带来的思想情感变化,和对母亲情感的升华?这些问题都需要我们在整体性把握中去寻找答案。

## 3 探寻意象系统,走进诗意空间

诗歌的表情达意离不开意象,意象是主体内在心意借助于外在具体物象的表达,冰心正是通过诗中丰富的意象系统将爱的主题投射到外物之上。综观冰心的诗歌,星光、花香、大海都是其中常见的意象,但如果脱离整体语境孤立地看待这些意象,却很难咀嚼出其中的真味。

诗人庞德认为,意象是在一瞬间显现理性和情感的复合体,是诗人最重要的颜料和诗歌的核心,是诗人传情达意的特殊工具。大海、花香、星光也是独属于冰心的诗歌“颜料”,是她传情达意的特殊工具。哪一颗星没有光?哪一朵花没有香?哪一次我的思潮里,没有你波涛的清响? [《繁星(一三一)》]用冰心的话说,大海是自己童年活动的舞台上,从不更换的布景,而花香、星光这样的自然之物,也无一不唤起冰心对大海的情感记忆。儿时的朋友, /海波呵, /山影呵, /灿烂的晚霞呵, /悲壮的喇叭呵; /我们如今是疏远了么? [《繁星(四七)》]冰心就是这样以儿童敏锐的观察力攫取大自然中美的事物入诗,调动自己的全部感官去体验,并以纯朴的童心看待它们,将它们置于无差别的境界之中。正如王富仁先生所指出的那样,冰心小诗中的意象已经有了自己的系统性,这些意象或意象群统一在自然之爱的命题之下,形成了冰心小诗清丽隽永的审美风格。这也启发我们适当引入《繁星》中的其他作品以

及泰戈尔相关主题的诗作,从而加深学生对作家创作背景、主题风格的整体理解,同时也进一步丰富学生的现代诗积累。

把握意象的系统性、整体性,还需要我们引导学生由象入境。我们知道,意境是一系列意象构成的有机整体,是意象及其触发的审美想象与情感体验的总和。从诗歌创作来说,场域化是其常见的情境建构方法,《繁星(七一)》中那一方流淌着月光的小院落,正是由一系列意象所构建起的诗意空间。要理解其中承载的丰富意蕴,就需要学生真正走入其中,以主体性的审美来建构澄澈完整的独特诗境。月明的园中, /藤萝的叶下, /母亲的膝上,如果将每一句诗看作一幅平面、静态的图画逐句赏读,学生至多感受到诗中所描摹的童年图景,却难以感受到其中渐次浓郁的诗情。因为诗不是字词的简单堆砌和诗句的线性叠加,要把握诗歌全貌,就要努力去发现意象与意象之间的关联。在这里,诗人有意识地通过单个镜头的组接、空间场景的切换,构成了一组巧妙的文字蒙太奇。诗中的三个画面由远及近,教师可以借此带领学生一步步走入冰心的梦中故园,引导学生展开联想与想象,体会那一刻伏在母亲膝上的静谧与安详。当然,我们也可以适当调换诗句顺序,如母亲的膝上, /藤萝的叶下, /月明的园中,让学生在镜头的重新组接剪辑中再次深入故园,去感受母爱的超时空场域。

## 4 链接个体经验视域,构筑完整意义世界

诗歌是凝练的艺术,其有限性却也为读者的理解与接受留下了个性化的延展空间。作为读者,就需用想象去丰富和填充这些诗意的留白。那么读者的想象从何而来?答案是,从经验中来,以己度诗,调动个体的经验视域。意大利哲学家维柯认为,诗的形象思维的特点就是以己度物,最初的诗人们就用这种隐喻,让一些物体成为具有生命实质的真事物,并用以己度物的方式,使它们也有感觉和欲望,这样就用它们来造成一些寓言故事。这也启示我们从自己的生命体验出发,去揣摩诗歌的内容和情感。与溯源式的、旁观者视角下的知人论世不同,这种沉浸式的、源于自我生命感发的诗歌理解彰显了读者的心灵价值,也能够某种程度上拉近读者与作者之间的距离。

经验是想象的重要源头,对诗歌的整体性观照,提醒我们在教学中要拓展经验的边界,尝试打通文本与学生生活经验、阅读经验之间的联系,将鱼放回水中。一方面,我们要善于链接学生的生活经验。回到月明的园中一诗,此情此境下,冰心与母亲可能会做些什么、说些什么,又留下了哪些值得珍藏的回忆呢?这是诗歌语言中并未言明的部分,而读者这时就可以借由诗歌的语言线索和情感脉络,回到自己的生活经历和情感体验之中撷取素材,去创造性地填补这空白中的思想与情感内蕴。又如在学习《繁星(一五九)》时,在初步理解两个风雨的内涵之后,教师可以进一步出示教学任务:当心中的风雨来临时,你会对母亲说些什么?将你想对母亲说的话写下来。诸如此类,正是引导学生用自己的生活经历、情感体验去发现和验证诗人的心灵轨迹和精神律动,让母爱超越个体

和时空,激发出共通的心灵体验,并借由想象、联想达致与诗人的灵魂对话。

另一方面,我们还要善于调动学生已有的阅读经验。像月明的园中这首小诗中,月的意象就在古诗词中大量出现,月作为中国人情感的载体,有着涉渡时空的永恒、丰富的内涵,因此,引导学生回想和月有关的古诗词,唤醒相似的审美体验,不但能够帮助学生理解作者对故园、童年、母亲的深切怀念,同时也能开拓出更为开阔的文化语境。同样地,相关的散文阅读的经验也可以被引入,如冰心在《寄小读者 通讯十》中的自述:我脸上堆着笑,眼里满了泪,听完了用她的衣袖来印我的眼角,静静地伏在她的膝上。这时宇宙已经没有了,只有母亲和我。这就可以让学生在多文本的阅读中开掘出更加丰富的情感意蕴。当学生的经验世界与想象世界共同构成一个有机整体,那么在二者的交相印证中,就可以构建出属于自己的文本意义,获得更加丰富、立体和完整的现代诗学习体验。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,教师要引导学生通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验。在新课标精神指引下,现代诗教学中的整体性观照,不仅需要我们纠正那种长期以来将整体感知与文本细读对立起来的偏颇,也需要我们在现代诗的解读和教学中不割裂其内部联系,让诗的主题、情感、意象在与学生个体经验的交织中彼此支持、相互阐发,带领学生感受诗意之美,体会诗歌的独特魅力。

(作者杜霞系北京师范大学教育学部副教授,陈一宁系北京师范大学教育学部硕士研究生)

这个季节,浙江省苍南县第一实验小学校园门庭的两棵三角梅如期绽放,诗人说,一朵花会叫醒另一朵花。身处如此美好的学校场景,我想说,一本书会连接起另一本书,期许每一所学校都能真正接受自然和阅读的召唤,去看见那些令人无限向往的美与善的光与影。

回顾学校30多年的办学实践,我们也形成了自己的办学价值模型,那就是以教育留白促生命自觉,即坚持以美育人、以文化人,从生命质量和审美意识两个维度,让学校关照并回归人的价值,关心人的精神成长,关注人格养成,在充分的留白中,为孩子的生命自觉创造更多可能。我们提出的是留白,而不是空白,正如著名历史学者、儿童母语践行者傅国涌所说:留白的教育不是不读书的教育,相反,是要利用时间的留白,让孩子去读更多真正有价值的书。是的,我们非常确定的一个办学主张就是:一所没有阅读的学校,永远不可能有真正的教育。我们憧憬着,让所有对书和生活的热爱都能周而复始,愈加汹涌,把学校变得更加美好而辽阔。

### 从空间到时间,从时间到空间

在我们的学校,除了常规的图书馆(童书馆)、班级图书柜、走廊悦读角等建设外,在书香校园的建设过程中,我们还特别注重对新型阅读空间的再造,并以此去回应让孩子们先看到书,而不是我们期待的眼神,的校园阅读行动。

校长室变身校长图书馆,一面墙置上书架,购置一批经典绘本和中西方文学经典入驻这里,设计专属的邀请函,不定期邀约孩子们上校长图书馆共度悦读时光,让本来严肃的校长室悄然成为孩子心中阅读秘密地。学校还有一座户外校园微型图书馆,它有一个很特别的名字,叫B612星球,名字就出自法国著名作家安托万·德·圣埃克苏佩里的经典作品《小王子》。我们把一本世界经典变化出一座校园阅读空间,在这里,除了不同版本译本的《小王子》之外,还陈列了三百多本中外经典的人文读物,每个孩子来到这里都可以有新的发现、新的联结。如今,《小王子》也从空间演化出一个共读课程,扎根在我们学校的文化里,一所被称为小王子学校的学校出现了,突围了语文的学科园地和共读世界,以更多的方式融进孩子的日常生活中。

我们又借李贺的少年心事当拿云诗句,建造了一座拿云亭。拿云,原来是座亭!一句诗一座亭,故事也就有了。让我们一起来到一座亭,拿云亭下,真正拥抱闲暇,让一片云抵达我们内心,那样才是真正的美的境界,一所学校的教育应当找到美的立足点。我向全校师生发出了邀请,期许这样一座充满诗学的亭子,能连接起校园的心灵四季。二十四节气课程就从这里启程,每一时,每一天,每一季,拿云亭的风声雨声读书声,都在悄然生发出校园的精神存在。

我们还以美国知名生物学家戴维·乔治·哈斯凯尔的经典著作《看不见的森林》,命名学校一个由废弃不用的楼顶改造而成的阅读空间。如今,看不见的森林已成为师生共读、问对、分享、休闲的一座真实森林。好的教育为什么是森林的样子?我们也从这里开始寻找我们的答案。

我们发现,如果学校空间的生生不息,伴随着文学,它必将变得伟大,变得深刻,变得欢愉。因为文学,空间就能实现生命的连接:与作者,与自己,与世界。

### 在经典里浸润,在诵读中扎根

阅读新空间的不断创造出现,无处不在的阅读得以发生和持续,一个书香充盈的校园渐次呈现,阅读正在以一种蓬勃的生活方式在校园里生长起来,长成一棵郁郁葱葱的树,滋养着一届一届的毕业学子,朝着更大更辽阔的文学世界走去。从《寻找古诗之美》到《寻找语文之美》,从《诗经》《唐诗三百首》到《唐宋名家词选》,学校持续推进晨诵、午读、暮省,不断引进优质儿童读本,深度优化这种生活方式,用诵读去开启黎明,去激发学生内心最柔软最真切的情感。

近年来,我们从三年级开始推出《古文观止》精选名作的三阶背诵课程,从初阶的《陋室铭》《与朱元思书》等20篇出发,一路背到二阶的《滕王阁序》《哀江南赋序》等20篇,到三阶的《太史公自序》《六国论》等20篇。60篇不是一个必须完成的定量,允许学生结合自己的能力确定背诵篇目数,给他们留出背诵篇目的打折扣空间,自由取舍。

(作者王看重的是一种根植童年的认知和审美的训练,更是一种意志品质的挑战,使学生们在潜移默化

# 找到阅读这颗「看不见」的种子

张廷银

中建立起对于外界、对于古代文化、对于中国古代汉语思维的认知和感受。培养审美更有耐心,不要急躁。古文名篇的背诵,教师们从疑惑到惊讶,从无感到惊喜。在一篇一篇的慢慢诵读、体会和感受中,师生得以反复感受其中的节奏和美。

如今,古文背诵也已纳入学校毕业生画像的必选项,我们相信,有了认知和审美的确立,学生们学习语文的思辨精神和能力才能被唤醒。学生们每天一早进校门,就会浸润在优美的古文诵读广播里。每个周一晨会,学校还会邀请若干班级进行全班古文名作背诵展示,上台上台一起诵读全篇古文的场景成为一道风景。展示是一种激励,重要的是每一个学生都准备展示的过程,真正让他们都能在这些最明丽的富有文学价值的语言里,实现儿童人文气韵的教化和对童年生命的诗意安顿。大量诵读阅读经典古诗文,孩子们的语文素养是不难提高的。这条路,我们越走越坚定。

### 看不见的种子,听得见的回响

或许只有童年读的书,才会对人生产生深刻的影响。孩提时,所有的书都是预言书,告诉我们有关未来的种种。北岛在《城门开》中这样看待童年读书带给他的影响。我在傅国涌的演讲中也听到类似的回应,他说:一个人在童年少年时代能遇到什么样的文本,将决定他的精神质地、人文底色。是的,改变从阅读开始。除了古诗文诵读,我们正在用这样的认识引领着每一个孩子去打开更多经受住时间考验的中西方经典,去遇见一个个伟大的灵魂,直至抵达人类群星闪耀时。

前一阵子,学校找出一届的毕业生返校活动,聚会学校楼顶,看不见的森林空间,一个叫陈天悦的学生留下这篇《想在千篇一律中看尽千变万化》,他在文章中写道:

走入看不见的森林,思想是猫,好奇心是猫头鹰,牵着我一步一步向里走,一步一步进入神秘之国。于是,看不见的森林,真实而虚幻,虚幻而真实。于是,看不见的森林,成了充满想象与可能的天地。我愿在看不见的森林之中,每个孩子都能找到看不见的种子,向下扎根,向上生长。读到这样的文字,我仿佛听到这些年来推动阅读的每一个脚步的回响,在学生的文字间也跃动着我们全部的办学热忱,那就是:帮助每一个孩子在学校的旅程中找到阅读这颗看不见的种子,向下扎根,向上生长。这或许就是我们所有走在推广阅读行动路上的人心底最大的愿望。

(作者系浙江省苍南县第一实验小学校长、中国教育报2022年度推动读书十大人物)

一线行动