

英语诗歌研究课程

授课教案

主讲教师 谭琼琳

学 院 外国语学院

课 程 类 别	必修	学分	2	学时	33
基本教材和主要参考资料	<p>指定教材</p> <p>Zhaoming Qian. <i>The Modernist Response to Chinese Art: Pound, Moore, Stevens</i>. University of Virginia Press, 2003. ISBN 0-8139-2175-9; ISBN 0813921767</p> <p>Jonathan Stalling. <i>Poetics of Emptiness: Transformations of Asian Thought in American Poetry</i>. Fordham University Press, 2010.</p> <p>Handouts and Selected Poems from Gary Snyder's <i>Riprap, Myths & Texts</i> and <i>Mountains and Rivers Without End</i>, and <i>Axe Handles</i></p>				
	<p>参考资料</p> <p>Anthony Mellors. <i>Late Modernist Poetics from Pound and Prynne</i>. Manchester University Press, 2005.</p> <p>Robert Kern. <i>Orientalism, Modernism and the American Poem</i>. Cambridge University Press, 1996.</p> <p>Zhaoming Qian. <i>Ezra Pound's Chinese Friends</i>. Oxford University Press, 2008.</p> <p>Zhaoming Qian. <i>Orientalism and Modernism: The Legacy of China in Pound and Williams</i>. Duke University Press, 1995.</p> <p>Zhaoming Qian. <i>East-West Exchange & Late Modernism: Williams, Moore and Pound</i>. University of Virginia, 2017.</p> <p>钱兆明著，王凤元、裘禾敏译，中国美术与现代主义：庞德、摩尔、史蒂文斯研究，北京：中国社会科学出版社，2020年，2023年。</p> <p>钱兆明著，徐长生、王凤元译，“东方主义”与现代主义：庞德和威廉斯诗歌中的华夏遗产，杭州：浙江大学出版社，2016年。</p> <p>钱兆明著，跨越与创新：西方现代主义的东方元素，北京：北京大学出版社，2023年。</p> <p>工具书参考</p> <p>Cleath Brooks and Robert Penn Warren. <i>Understanding Poetry</i>. 4th edition. Foreign Language Teaching and Research Press, and Thomson Learning, 2016.</p> <p>Neil Roberts. Ed. <i>A Companion to Twentieth-Century Poetry</i>. Blackwell Publishing Ltd, 2001.</p> <p>Stephen Fredman. Ed. <i>A Concise Companion to Twentieth-century American Poetry</i>. Blackwell Publishing Ltd, 2005.</p> <p>自修教学视频</p> <p>耶鲁大学公开课：现代诗歌【课程代码：ENGL 310】</p> <p>Yale University Open Course: Modern Poetry</p> <p>Instructor: Langdon Hammer</p> <p>Website: https://oyc.yale.edu/english/engl-310 【全英文】</p> <p>http://open.163.com/special/sp/modernpoetry.html 【中英文字幕】</p>				

《英语诗歌研究》是为英语语言文学硕士研究生开设的专业必修课，旨在帮助提升学生对英语诗歌的研究能力，重点分析二十世纪英国和美国一些重要的诗人、作品、思潮，尤其是吸纳东方文化因子的诗歌，研究中国话语在英美诗歌中的符号适应性，如中国汉字、中国书法、中国画、中国瓷、中国城垣、伐柯之斧、道法自然、色空相即等。本课程鼓励学生学会运用文学批评理论分析英语诗歌，学会运用科际整合研究法进行跨学科研究。本课程鼓励学生课后自修耶鲁大学《现代诗歌》公开课，课堂上也将选择性地讨论一些伟大的诗人，如罗伯特·弗罗斯特、埃兹拉·庞德、威廉·卡洛斯·威廉姆斯、华莱士·史蒂文斯、玛丽安·摩尔、W.H. 奥登、加里·斯奈德、菲利普·惠伦和卢·韦尔奇等。同时，通过英美诗歌中的中国文化元素案例学习，本课程将增强学生的文化自信心，促进他们自觉弘扬中国文化的意识，培养共建中国话语体系的学术研究能力。

MA Compulsory Course: A Critical Study of English Poetry

Credits and Hours: 2 credits, 32 contact hours

Semester: Fall, Week 1-11

Course Instructor: Joan Qionglin Tan

Module Description

This is a required course for MA English Literature, aiming at cultivating students how to analyze and appreciate English poetry, especially modern and contemporary British and American poetry. Diverse methods and theoretical principles of literary criticism, cultural study and environmental philosophy will be employed in textual analysis, such as ecocriticism, gender criticism, media studies, cultural studies and identity studies. This course will also enable students to learn how Chinese material objects are acculturated and adapted in English poetry, ranging from Chinese ideograms, calligraphy, landscape paintings, porcelain, walls, axes to brushes. Students are encouraged to have a self-study of Yale University Open Course on Modern Poetry, in which some great poets will be discussed in class, such as Robert Frost, Ezra Pound, William Carlos Williams, Wallace Stevens, Marianne Moore, W. H. Auden, Gary Snyder, Philip Whalen, and Lew Welch. Meanwhile, through the case study of Chinese cultural elements in British and American poetry, this course will enhance students' cultural confidence, promote their self-awareness of spreading Chinese culture, and develop their research ability in the participation of jointly building the Chinese discourse system.

章节名称	课程简介：庞德、费罗伦萨与现代英诗简介		
授课方式	√ <input type="checkbox"/> 讲授 <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>耶鲁公开课视频</u>	课次	1
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>课堂讲授： 1) Brief Introduction to the Course 2) Brief Introduction to Ezra Pound, Ernest Fenollosa, and Modern English Poetry</p> <p>《英语诗歌研究》课程简介</p> <p>1) 简介本课程的教学目的、教学结果、考核形式、研究方法、理论原则、主要教材、参考书目、耶鲁大学公开课（Modern Poetry）</p> <p>2) 简介 20 世纪有影响力的英美诗人、英诗主题研究</p> <p>3) 简介英语诗歌学习与研究方法。具体通过斯奈德的一首标题为 Riprap 的诗歌进行案例教学与分析</p> <p>庞德、费罗伦萨与现代英诗简介</p> <p>1) 简介庞德、费罗伦萨与现代英诗之间的关联</p> <p>2) 选读庞德整理的费罗伦萨手稿：The Chinese Written Character as a Medium of Poetry</p> <p>3) 观看耶鲁大学公开课片段：意象派</p>			
<p>教学目的、要求：</p> <p>1) 熟悉本课程的基本要求、授课内容侧重点，如教学大纲、教学进度、教学考评、思政教学、课堂研讨、自修研读等</p> <p>2) 了解庞德整理的费罗伦萨遗稿的重要性及与现代英诗之间的关联</p> <p>3) 掌握英语诗歌分析与研究的方法，努力提升自己的逻辑思辨的能力</p>			
<p>教学重点及难点：</p> <p>重点：</p> <p>1) 学会分析现代英诗中的中国文化因子及其产生的影；</p> <p>2) 了解庞德、费罗伦萨、汉字表意法与现代英诗之间的关联</p> <p>难点：</p> <p>1) 掌握如何进行汉字表意法的研究</p> <p>2) 理解庞德对中国汉字掀起了“美国文艺复兴”的评价</p>			

作业、讨论题、思考题：

思考题

- 1) How to understand Snyder's rapping as his unique ideogrammic method?
- 2) How to understand the significance of Fenollosa's manuscript?
- 3) Why is the Chinese written character seen as a medium or vehicle for English poetry?

自修研读

- 1) 课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：意象派

要求：了解意象派原则与即将讨论的美国现代诗歌的中国汉字之间的关联

- 2) 课后阅读：石江山《空观诗学》（第1章）：Emptiness in Flux: The Buddhist Poetics of Ernest Fenollosa's "The Chinese Written Character as a Medium of Poetry"

要求：了解不同视角解读庞德整理的费罗伦萨手稿，尝试解读为什么中国汉字可以作为英诗之媒介。

课后小结：

- 1) 个人感受较深的教研方式：通过案例教学，让学生明白如何研究英诗，知晓不同视角和跨界研究可以达成不同层次的研究水准，从而研一开始有效准备硕士论文的选题。

初级研究水平：本科和硕士研究生展示式表层理解英语诗歌的内容；

中级研究水平：深入挖掘诗歌内涵的研究，类似硕士研究生课程论文；

高级研究水平：通过科际整合法，深入探讨与诗歌相关的背景知识，进行逻辑思辨，可达到类似硕士学位论文和博士学位论文章节内容。

- 2) **综合复杂**（Integrated Complexity）源自跨学科研究的复杂性和综合性，将之用于教学中，不是指一种单纯的教学，而是将教学与研究结合起来的一种教研模式，对拓宽文学硕士研究生的跨界视野和提升其思辨能力大有裨益。

- 3) 大多数学生反馈比较喜欢这种集知识内容、背景知识、跨界融合、逻辑思辨为一体的综合复杂式教学模式。当然，程度差的学生可能有点跟不上。

章节名称	符号适应性：美国现代诗中的中国汉字及变体		
授课方式	√ <input type="checkbox"/> 讲授 √ <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_____	课次	2
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>课堂讲授： Semiotic Fitness: The Chinese Written Character and its Metamorphosis in Modern American Poetry</p> <p>本章授课内容是基于本人长达五年之久的研究及 2020 年在国际 AHCI 期刊 AAA 发表的最新科研成果。通过对庞德整理出版的费诺罗萨的手稿进行细读，以及对艾伦·金斯伯格、加里·斯奈德、菲利普·惠伦、卢·韦尔奇和 E. E.卡明斯等诗人创作的诗歌作品进行诠释，本讲教学将从理论和审美角度探究美国现当代诗人是如何通过在其作品中使用和模仿汉字来达成符号适应性的。</p> <p>课堂具体讲授的内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1913 年：美国现代诗歌与诗学突发历史事件溯源 2) 符号适应性原则 3) 文学翻译原则 4) 作为翻译意象的汉字 5) 作为话语—视觉图的中国汉字 6) 作为思考—思物形象的汉字变体 			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 让学生知晓 1913 年是二十世纪美国文学史上最重要的一年，意义非凡，而就中国文化对外传播而言也有着不可磨灭的意义，因为中国汉字正式进入现代美国诗歌和诗学，而庞德对汉字的创新使用引发了一场美国文学本土化的革新运动：“Make it New”（“日日新”，“推陈出新”）。 2) 让学生了解国际学术前沿动态，学会运用科际整合研究方法，懂得运用符号适应性原则和文学翻译原则诠释且研究中西文本互鉴问题。 <p>要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 要求学生继续阅读庞德整理的费罗伦萨手稿：The Chinese Written Character as a Medium of Poetry，可以参看赵毅衡的译作“作为诗歌手段的中国文字”及发表的相关文章“为庞德/费诺罗萨一辩”，加深理解中国汉字对美国现代诗歌和诗学的影响。 2) 要求学生事先阅读本人关于中国汉字与美国现代诗的最新英语研究成果： 			

Joan Qionglin Tan and Sandro Jung. Semiotic Fitness: The Chinese Written Character and its Metamorphosis in Modern American Poetry. *AAA: Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik*. 45.1 (2020): 83-104. 【A&HCI】

教学重点及难点:

重点

- 1) 掌握符号适应性原则、文学翻译原则、文本互文性及其在诗歌中的运用。
- 2) 熟知意象派运动及诗歌原则与中国汉字之间的关联。
- 3) 了解中国汉字嵌入现代美国诗歌中的功能，并知晓美国诗人接受英诗中镶嵌汉字的内在原因。

难点

- 1) 重新审视中国汉字，即作为翻译意象、话语—视觉图、思考—思物形象的中国汉字及语言变体在表音文字中的作用。
- 2) 了解东学西渐的文化移入的过程中，符号适应性可被视为西方表音文字系统中衡量文学创作效果标准的深层原因。
- 3) 熟知诠释汉字变体在美国诗歌中的显性和隐性呈现，如卢·韦尔奇如何运用《易经》中旅卦、蹇卦、坤卦、丰卦这四卦概述自己一生，创作一首诗暗示自己对计划中神秘死亡的哲学思考。

作业、讨论题、思考题:

思考研讨题

- 1) What is the semiotic fitness principle? What is the transfiction principle? What is the interconnectedness between these two principles?
- 2) How do the Chinese written character and its linguistic metamorphosis act in modern American poetry?
- 3) How are the Chinese written character and its linguistic metamorphosis semiotically fit in modern American poetry?

自修研读

课后观看: 耶鲁大学公开课《现代诗歌》: 威廉·巴特勒·叶芝

要求: 了解爱尔兰大诗人叶芝的早、中、晚期三个阶段的诗歌特征。

关于叶芝及其诗作翻译与解说，可参看国内最具权威的一本著作，即：傅浩著，《叶芝诗解》，上海：上海外语教育出版社，2021年，2023年。该书收录了威廉·巴特勒·叶芝（William Butler Yeats, 1865—1939）的年表、精选文献以及诗作89首，配有汉语译文和详细解说。

课后阅读: 钱兆明《中国美术与现代主义》(第1部分第1-2章) Part 1—1&2: China in Galleries

要求：悉知“英博时期”的庞德与中国美术的关联，了解中国美术到美国后对史蒂文斯与摩尔的影响，从而了解美国画廊里的中国形象。

课后小结：

- 1) **教学研相长：**本章节内容是本人耗时五年研究的成果，也是疫情期间从收稿到录用刊发只花了几个月时间且非常满意的一篇文章。之所以合作发表，是因为主编只给我十天的修改时间，否则需要等两年时间才能刊发。不过，本人非常感谢合作者提出的结尾提升的修改意见。2018年11月本人曾应邀在杭州师范大学举办的国际会议上就此选题做大会发言。因此，课堂上讲授中国汉字及变体与美国现当代诗的关联，感慨颇多，再一次证明教、学、研相长的道理。
- 2) 本次课对学生最大的益处主要体现在六个方面：
 - A 理论与实践紧密相连：**符号学、文学翻译学、互文性，且符号适应性和文学翻译理论原则仍处于国际学术前沿研讨之中；
 - B 涉及美国现当代著名诗人颇多：**庞德、费罗伦萨、金斯伯格、斯奈德、惠伦、韦尔奇和 E. E.卡明斯等；
 - C 涉及文学历史事件和文学流派较多：**意象派、垮掉派、旧金山诗歌文艺复兴、视觉艺术、绘画诗学、生态运动、反战运动等；
 - D 讲解内容时间跨度大：**从二十世纪初到二十世纪中后期；
 - E 涉及中国传统文化、艺术与典籍英译文本以及日本文化在西方的影响力：**中国儒家、《大学》、《易经》、繁体汉字、日本能剧等；
 - F 研究成果延伸教学效果：**正因为是自己多年的研究成果，故教学内容的逻辑分析与思辨性较强，有助于提升学生科研写作和逻辑思辨能力，开拓学生的学术视野。
- 3) **课程思政元素多：**通过这一讲的内容，学生突然意识到中国汉字对美国现代诗歌和诗学产生了巨大影响，改变了现代英语诗歌的进程。同时，她们也将本科所学的文学知识，如意象派诗歌，能够联系起来，加深对英美文学和中国文化的认知，从而了解中西文学文本互鉴的研究路径、研究方法和逻辑论证等。

章节名称	斯奈德与中国		
授课方式	√ <input type="checkbox"/> 讲授 √ <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_____	课次	3
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>课堂讲授： Gary Snyder and China</p> <p>加里·斯奈德（Gary Snyder, 1930- ）是美国当今最具影响力的生态诗人之一。对于中国读者来说，斯奈德的声誉在一定程度上得益于他的寒山译诗对美国社会产生的巨大影响，使得寒山成为美国二十世纪五十年代垮掉派和六十年代嬉皮士逆向文化的英雄偶像，斯奈德也因此被誉为“美国的寒山”。本次授课内容将从审美与哲理的角度，深层解读斯奈德与中国的不解之缘，探讨斯奈德如何通过中国汉字、书法、山水画、古典诗、儒释道、“东方文化圈内人”等途径，与中国文化进行高效互动，以及他创新运用庞氏表意法，凝练出中国式留白、色空、时空一体等诗歌技巧，将中国传统文化映射于其文学创作与生态意识中，创作出大量具有中国诗画特征、禅宗意蕴的生态诗。</p> <p>本次讲授的教学内容主要有：</p> <p>1 教材研讨：钱兆明《中国美术与现代主义》（第1部分第1-2章）：画廊里的中国 Part 1-1&2: China in Galleries</p> <p>第一章 “英博期间”的庞德与中国美术 第二章 中国美术来到美国：史蒂文斯</p> <p>2 课堂讲授：斯奈德与中国</p> <p>1) A Genealogical Study of Gary Snyder and China 【斯奈德与中国的谱系研究简介】 2) Snyder’s Karmic Empathy for Chinese Culture 【斯奈德与中国文化的因缘】 3) Snyder’s Ecopoetic Way with a Link to Chinese Culture 【斯奈德的生态诗学之路与中国文化的关联】 4) Snyder’s Acculturation of Chinese Elements in Poetry 【斯奈德诗歌中的中国因子】</p> <p>说明：从第3周开始，学生根据上一周布置的自修研读（内容：课后阅读教材章节和课后观看耶鲁大学公开课《现代诗歌》），进行课堂研讨，时间：30-45分钟，约一节课。由于钱兆明的英语专著 <i>The Modernist Response to Chinese Art</i> (2003) 现有中文版译著《中国美术与现代主义》（2020；2022），因此，安排学生课堂研讨。其次，耶鲁大学的公开课录像视频 <i>Modern Poetry</i> 是按照20世纪英美诗坛重要诗人进行讲解的，比较详细，故也安排在研讨的内容中。授课内容主要是基于本人最新中西诗歌文本互鉴研究和国际学术前沿生态批评理论研究，拓展教材和公开课所涉及的内容，属于深层创新研究。这样做的目的是因为本课程《英语诗歌研究》课时少、内容多，且前沿性研究动态需随时跟踪，避免传统基础类的英诗教学。</p>			

教学目的、要求:

目的

- 1) 了解斯奈德吸纳中国文化因子进行诗歌创作的原因、方法、路径。
- 2) 熟悉西方诗人与中国这类研究的逻辑构架

要求

- 1) 了解 20 世纪中国文化、艺术、宗教、文学等对外传播的背景、途径和影响力
- 2) 大致了解斯奈德及其诗歌全集

教学重点及难点:

重点

- 1) 全方位系统理解斯奈德、斯奈德诗歌、散文与中国文化的关系
- 2) 掌握斯奈德与中国的谱系研究的内在逻辑关系
- 3) 熟悉斯奈德抒情诗和神话诗的特征

难点

- 1) 熟悉并掌握斯奈德的诗歌技巧中的中国元素, 如汉字表意法、色空观、时空一体、自然一禅意象等
- 2) 大致了解中国汉字、书法、山水画、古典诗、儒释道等中国文化因子对斯奈德诗歌创作的影响

作业、讨论题、思考题:

思考研讨题

1. How to understand the interconnectedness between Oriental culture and Occidental culture existing as a continuum in Gary Snyder's ecopoetics?
2. Why does Gary Snyder have karmic empathy for Oriental culture, in particular Chinese poetry?
3. How to interpret Chinese culture embedded in Gary Snyder's works logically, aesthetically and philosophically?
4. What is the main difference between Pound's and Snyder's ideogrammic method?
5. How is the Chinese written character semiotically fit in Gary Snyder's poetry?
6. How to understand the Han Shan-Chan-ecology as Gary Snyder's creative poetic tradition?
7. How does Gary Snyder mediate Chinese elements in his poetry?
8. What is the significance of Gary Snyder studies in contemporary China?

自修研读

课后阅读：钱兆明《中国美术与现代主义》（第2部分第3-4章）Part 2-3&4: Remaking Culture

要求：熟悉庞德与儒家绘画之间的关联；学会解读庞德与摩尔诗歌中的永恒之“道”，从而了解美国诗人如何借用中国文化重塑自己国家文化的途径。

课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：罗伯特·弗罗斯特

要求：了解美国20世纪颇受欢迎的诗人罗伯特·弗罗斯特（Robert Frost, 1874—1963）的诗歌特征

课后小结：

- 1) **“斯奈德与中国”系列专题讲座：**作为国内外比较有影响的斯奈德专家，本人从2004年开始在英国攻读博士开始静心研究，2009年3月回国，11月应邀在香港与斯奈德见面，口头协议 ten-in-ten 计划，即10年做10件创新性的斯奈德研究；2019年2月在美国与斯奈德见面汇报，斯奈德题词 The Center for Gary Snyder Studies (加里·斯奈德研究中心)，挂牌上财；同年6-7月再次在美国做全球环境与文学分论坛12的主席，与斯奈德同台答疑，奠定自己在国际斯奈德研究领域的学术地位。自2020年开始，本人每年应邀给上外文学硕士研究生开讲“斯奈德与中国”系列讲座，给博士生开讲国际学术前沿文学研究讲座。因此，在上财的《英语诗歌研究》课程中，也比较全面且深入讲授斯奈德研究，以此为核心与学生研讨20世纪英美文学重要诗人。课后小结陈述此事，也希望上财的研究生课程建设也有上外此类邀请专家专论“西方作家与中国”课程，让学生深度了解中国传统文化在英美文学中的互鉴、互释、互证的路径及影响力。
- 2) **内容关联研讨：**本研究生重点课程建设中，2022级文学方向硕士研究生是完整地研讨了指定教材钱兆明的专著内容，即 *The Modernist Response to Chinese Art: Pound, Moore, Stevens*，共五部分14个章节。相比2022级研究生，2023级研究生提出整合钱兆明专著中相关的内容，不需要按照顺序进行研讨，而是相关联内容放在一起研讨，并研讨耶鲁大学《现代诗歌》公开课中英美文学的重要诗人。我个人认为，学生自己提出的这种研讨方式比较不错，可以从不同专家讲授同一诗人的不同研究视角，能培养创新研究能力。
- 3) **课程思政最佳案例：**斯奈德是第一位将目光几乎完全从西方转向东方的美国诗人，其作品融入了大量的东方文化元素。为了让学生全面了解斯奈德及其研究，本人画了三张“斯奈德与中国”研究架构图，即从逻辑、审美、哲理三个层面诠释“斯奈德与中国”研究与思政完美的结合，同时也告知学生本人已经取得哪些方面的成绩，还有哪些研究尚未着手，给学生留下研究尝试的空间。同时，这也是本人正在不断研究的新思路。通过这三张逻辑架构图，让学生熟悉研究方法、研究路径，培养研究创新的能力。上财的学生、上外的学生以及在线上听课的同学和同仁，看到这三张逻辑架构图比较震惊。
- 4) **上外线上讲座录音：**本次课堂经手内容与本人疫情期间线上给上外研究生的公开讲座内容大部分相同，因此，有好心者录了视频、录音，效果不错，该讲座由上外英语学院院长王欣教授主持和点评。我转发学生，让她们进行同辈比较，在比较和激励中更好地学习和研究。这也是另一类“润物细无声”的思政教育。

章节名称	副文本、禅宗、生态与《砾石集》		
授课方式	√ <input type="checkbox"/> 讲授 √ <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_	课次	4
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>本次讲授的教学内容主要有：</p> <p>教材研讨： 钱兆明《中国美术与现代主义》（第2部分第3-4章）：重塑文化</p> <p>Part 2-3&4: Remaking Culture</p> <p>第三章 庞德与儒家文化</p> <p>第四章 永恒之道：庞德与摩尔</p> <p>2 课堂讲授： Praratext, Chan, Ecology and <i>Riprap</i></p> <p>Work, Chan and Ecology: Rethinking Gary Snyder's First Lyric Poetry <i>Riprap</i></p> <p>The Classification of Snyder's Poetry 【斯奈德诗歌分类】</p> <p>2) Debate and Criticism: The Discrete Structure 【争辩与批评：离散结构】</p> <p>3) Riprapping: Snyder's Ideogrammic Method 【砾石成道：斯奈德的汉字表意法】</p> <p>4) Paratext: An Invisible, Yet Logical Theme 【副文本：一种看不见，却富有逻辑的主题】</p> <p>5) Ecological Poetic Narration: Work, Chan and Ecology 【生态诗叙事：工作、禅与生态】</p> <p>6) Weakness in <i>Riprap</i> 【《砾石集》不足之处】</p> <p>7) Conclusion 【结语】</p>			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <p>1) 本次课堂讲授的主要内容是以“工作、禅与生态”为主题，重新审视斯奈德的第一部抒情诗集《砾石集》(<i>Riprap</i>)，以此为案例，教会研一新生如何看待学界引发的批评，如何进行学术反思，如何撰写逻辑自洽的论文框架并进行论证。这为研究生后续进行硕士学位论文选题与逻辑论证奠定基础。</p> <p>2) 掌握副文本的定义、功能及运用，这是文学教学中常常被忽略的问题。</p> <p>3) 熟悉哲学领域的 emergence 概念，如何从 emergence 理解这部诗集的一些诗歌。</p> <p>4) 掌握标题诗的功效，理解斯奈德的汉字表意法—砾石成道与庞德的汉字表意法的差别。</p> <p>要求</p> <p>1) 阅读《砾石集》，思考为什么学术界有专家批评其结构离散？如何深入研究进行反驳呢？如何发现这部诗集的不足之处？</p> <p>2) 尝试理解这部抒情诗与寒山之间的关联，从而理解它与寒山诗翻译合二为一本书，即：<i>Riprap & Cold Mountain Poems</i>，后来改为 <i>and</i>，一直延续至今：<i>Riprap and Cold Mountain Poems</i>，思考并猜测一下其中的原因。</p>			

3) 比较一下第一讲的案例分析，深层理解标题诗 *Riprap* 与诗集 *Riprap* 之间的关系。

教学重点及难点：

重点

- 1) 熟悉庞德发明的汉字表意法对美国年轻诗人的影响及期在诗人的诗歌创作中的具体运用
- 2) 了解副文本对理解诗集的结构和主题的重要作用
- 3) 知晓中国禅宗文化与西方生态诗之间的关联

难点

- 1) 理解标题诗 *Riprap* 为何可以凝练提升为斯奈德的汉字表意法 *Riprapping* (砾石成道表意法)，熟知它与庞德表意法的异同，以及因理念不同而导致的诗歌创作的风格不同。
- 2) 懂得运用科际整合法，用批判的眼光，运用新的视角，从哲理的层面重新阐释一部诗集的结构和主题

作业、讨论题、思考题：

思考研讨题

- 1) What are the main features of Snyder's lyrical poetry and mythical poetry? How about the influence of two parallel traditions—the Occidental and the Oriental traditions—on his poetry?
- 2) How to understand Riprapping as Snyderian ideogrammic method? What are the main differences between Poundian ideogrammic method and Snyderian ideogrammic method?
- 3) Does *Riprap* really possess a loose, discrete structure? If not, how to prove it logically?
- 4) How to understand Snyder's notion of "word" and "world"?
- 5) What is called paratext? What is the function of paratext in the collection of poems? Please take *Riprap* as an example to illustrate it?
- 6) How to understand the theme of "work, Chan and ecology" as the ecological poetic narration of *Riprap*?
- 7) How to understand the overt-and-convert poetic progression embedded in *Riprap*?

自修研读

课后阅读：钱兆明《中国美术与现代主义》(第 2-3 部分第 5-6 章)

Part 2-5: Remaking Culture;

Part 3-6: Picturing the Other

要求：了解史蒂文斯与禅宗艺术的关联

课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：T. S.艾略特

要求：了解美国 20 世纪最有影响的诗人艾略特及诗作

课后小结:

- 1) 本次授课个人收获很大, 尝试将研究小说的叙事学理论, 即显性和隐性进程运用于诗集 *Riprap* 中的主题和结构研究。这是我近两年思考的一个新领域, 也是国内外叙事学界忽略且不易操作的研究, 因为诗歌的情节性不强。文章尚未发表, 故在教学中先摸索尝试一下。根据自己以往的研究, 我想现在的创新研究可以帮助我解决国际学界大部分专家的质疑, 因为他们一直认为这部最早的诗集其主题不明、结构离散。
- 2) 本次授课的第二个收获就是尝试整合哲学、生态、文学的概念综合诠释这部诗集, 如“涌现”(emergence/Y)、“慢暴力”(slow violence)、“时序倒错”(anachronism)。不过, 还有待加强这方面的能力。
- 3) 学生感受颇深的是汉字表意法在英语诗歌中的其妙作用。事先让学生看了我十年前的研究论文, 即谭琼琳: 加里·斯奈德的“砾石成道”表意法研究, 《外国语》2012 年第 3 期第 149-156 页。这让学生进一步了解了汉字的魅力, 我想, 这类课程的思政教育比单纯以思政为思政的教学更适合研究生层次的创新培养。
- 4) 学生对教材的研讨和对耶鲁大学公开课的视频观看进展比较顺利。或许, 是因为课程过多的缘故, 有些同学的研讨明显停留在表层的理解, 有些同学就会自觉地进行深层思考。当然, 这也跟研究生原有的学术能力有关。

章节名称	寒山一禅一生态、创意诗学传统与《神话与文本》		
授课方式	√ <input type="checkbox"/> 讲授 √ <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_____	课次	5
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>本次讲授的教学内容主要有：</p> <p>1 教材研讨：钱兆明《中国美术与现代主义》（第 2 部分第 5 章）：重塑文化；钱兆明《中国美术与现代主义》（第 3 部分第 6 章）：描绘他者</p> <p>Part 2-5: Remaking Culture; Part 3: Picturing the Other</p> <p>第五章 史蒂文斯与禅宗艺术</p> <p>第六章 史蒂文斯与《六帧有趣的风景》</p> <p>2 课堂讲授： Han Shan-Chan-Ecology, Creative Poetic Tradition and <i>Myths & Texts</i></p> <p>1) Concepts and Deduction: Tradition vs. Continuum vs. Poetic Tradition vs. Creative Poetic Tradition 【概念与推论：传统、连续体、诗学传统与创意诗学传统】</p> <p>2) Thesis and Logical Argumentation: Han-Chan-Ecology【命题及逻辑论证：寒山一禅一生态】</p> <p>3) Diagram of the Logical Argumentation of the Thesis of Han Shan-Chan-Ecology as a Creative Poetic Tradition 【作为创意诗学传统的寒山一禅一生态的逻辑论证架构图】</p> <p>4) Case Study: “Han Shan-Chan-Ecology”: A Creative Poetic Tradition in Gary Snyder’s <i>Myths & Texts</i> 【创意诗学传统的寒山一禅一生态在斯奈德《神话与文本》中体现】</p> <p>5) Textual Analysis 1: interconnectedness between logging, hunting and burning in <i>Myths & Texts</i> 【文本分析 1：《神话与文本》中的“伐木”“狩猎”“燃烧”的内在关联】</p> <p>6) Textual Analysis 2: the functions of Chinese images as a whole in <i>Myths & Texts</i> 【文本分析 2：《神话与文本》中的整体中国形象功能】</p>			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <p>1) 了解“寒山-禅-生态”能否视为加里·斯奈德作品中的创意诗学传统是学术界在 20 世纪 70 年代提出的一个命题以及如何论证这一文学命题。</p> <p>2) 掌握“寒山-禅-生态”在《神话与文本》中呈现。</p> <p>3) 掌握复调神话的特征。</p> <p>要求</p> <p>1) 文学命题研究是最为复杂的研究，涉及宏观与微观的视野、整体与部分的关联、定性与定量的分形。因此，要求学生具有逻辑思辨和多学科知识整合的能力。</p>			

2) 熟悉《神话与文本》中的“伐木”“狩猎”“燃烧”这三部分之间的内在关联。

教学重点及难点:

重点

- 1) 熟知“寒山-禅-生态”是20世纪70年代美国文学界提出的一个文学研究命题，了解中国唐代诗僧寒山、中国禅宗文化与美国生态运动之间的关联。
- 2) 掌握诗中出现的一些中国意象，如寒山、杨贵妃、八大山人、赵州从谗等在《神话与文本》诗集中的整体性作用，即它们是否能构成一个连续体，是否能与诗人所创造的新神话成为一个有机的整体。

难点

- 1) 学会做文学研究命题实证研究的方法以及以一个诗人及其全集作品进行案例分析
- 2) 掌握复调神话的特点，了解“神话”与“文本”是如何构成一个多声部有意义的连续体，从而达到诗人“孵化一个新神话”的目的。

作业、讨论题、思考题:

思考研讨题

- 1) Can a poet's individual poetic line / route / way be taken as his / her own creative poetic tradition?
- 2) How to make a logical argumentation of "Han Shan-Chan-ecology" as a literary thesis in *Myths & Texts*?
- 3) How to understand the interconnectedness between "logging, hunting and burning" in *Myths & Texts*?
- 4) How to understand the relationship between "myths" and "texts" in *Myths & Texts*?
- 5) How to understand Chinese images embedded in *Myths & Texts*?
- 6) How to understand the text *Myths & Texts* as the monomyth or the polomyth?

自修研读

课后阅读：钱兆明《中国美术与现代主义》（第3部分第7-8章）

Part 3-7&8: Picturing the Other

要求：了解摩尔与明清瓷器的关联；理解庞德依据潇湘八景而作的《七湖诗章》

课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：威廉·卡洛斯·威廉斯

要求：理解威廉斯、意象派与中国文化之间的关系

课后小结:

- 1) **文学命题研究与教学的意义:** 文学界很少有人从事文学命题研究, 因为涉及的知识庞杂、研究创新, 逻辑思辨强, 自然挑战性大。要将这么复杂的研究内容凝练为课堂教学内容, 让学生明白整个逻辑推理和实证论证过程, 挑战较大。不过, 这堂课的内容在疫情期间曾应邀为上外的硕士生、博士生做线上公开讲座, 听众较多, 遗憾的是当时没有安排录视频和录音。在上外的讲座题目是: 诗人的“诗学传统”文学命题逻辑论证研究——以加里·斯奈德作品中的“寒山—禅—生态”创意诗学传统为例。相关文章也发在CSSCI 期刊《英美文学研究论丛》, 即: 谭琼琳, 加里·斯奈德神话长诗中的“寒山—禅—生态”命题研究。就研究而言, 本人还在继续将之延展; 就教学而言, 在上外和上财进行了线上和线下的尝试, 可以考虑将课程设为线上公开课。
- 2) **中国禅宗的色空观和中国画的留白技巧运用:** 《心经》中的色空相即理论和中国画讲究的留白对英美诗坛产生了巨大影响。他们将“色”视为诗歌的形式, 而
- 3) **中国文化与想象思政元素:** 诗歌文本中出现了寒山、杨贵妃、八大山人、赵州从谏、禅宗、唐朝等中国传统文化、观音、诗人、禅师、画家、皇家贵族、香火等。
- 4) **中国文化移入和文化适应:** 因斯奈德翻译 24 首寒山诗, 1955 年 10 月在旧金山第六画廊与金斯伯格等人进行朗诵, 寒山首次进入美国公众视野, 后因凯鲁亚克的《法丐》出版, 斯奈德成为美国寒山的典范。这就属于成功的中国文化移入且适应美国本土的经典例子。学生通过系统学习, 了解寒山的文化移入路径。同时, 知晓为什么寒山—禅—生态可以成为一个创新的诗学传统。

章节名称	莫比斯环，生态循环叙事与《山河无尽》		
授课方式	√ <input type="checkbox"/> 讲授 √ <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_____	课次	6
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>本次讲授的教学内容主要有：</p> <p>1 教材研讨：钱兆明《中国美术与现代主义》（第3部分第7-8章）：描绘他者</p> <p style="padding-left: 40px;">Part 3: Picturing the Other</p> <p style="padding-left: 40px;">第七章 摩尔与明清瓷器：《九桃盘》</p> <p style="padding-left: 40px;">第八章 庞德与《七湖诗章》</p> <p>2 课堂讲授： Mobius Strip, Ecological cycle narrative, English Long Poems and <i>Mountains and Rivers Without End</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 《山河无尽》的版本、全译本与研究专著简介 2) 《山河无尽》的类属、特征、技巧与译名问题 3) 诗人的“无尽”之谜与“无尽”之解 4) 《山河无尽》的生态循环叙事逻辑架构 5) 《山河无尽》的生态循环叙事策略 6) 《山河无尽》的 Ku 结构机制 7) 结论：“无尽”之魅 			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 大致了解《山河无尽》中“无尽”的主题及其生态循环叙事技巧和策略，如中国山水画卷舒展方式、日本能剧舞台表演程式、莫比乌斯环周而复始的运动模式、生态位能量循环自然法则、奇异吸引子物理运动规律等。 2) 了解《山河无尽》的时空一体结构以及诗集中蕴含的东西方文化，如禅林语录、日本俳句、中国古诗等 3) 理解诗歌文本中的自然—禅意象等各种 ku 意象及功能 4) 解读汉译本的副文本，洞悉中国印刷文本隐含的生态图像叙事 <p>要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解《山河无尽》与中国文化之间的关联 2) 掌握叙事学分析文本的基本路径 			

教学重点及难点:

重点

- 1) 了解《山河无尽》的生态循环叙事结构和策略
- 2) 运用莫比斯环的运动规律, 阐释 walking on walking 的“无尽”功能

难点

- 1) 掌握长诗中生态循环叙事的主要特征, 选择合适文本进行阐释
- 2) 了解时空一体结构的机制

作业、讨论题、思考题:

思考研讨题

- 1) What are main features of Snyder's lyrical poetry and mythical poetry? How to categorize the genre of *Mountains and Rivers Without End*?
- 2) How does the poet sort out the problematic structure of "without end" in the long poem *Mountains and Rivers Without End*?
- 3) What is the function of the Mobius Strip when used in the long poem?
- 4) How does the poet construct his long poem logically to achieve his goal "without end"? Please explain his use of ecological cycle numbers, structure, themes, and narrators in his long poem.
- 5) How to understand the function of the verbal-and-visual emblem used in the long poem to achieve the goal "without end"?
- 6) About walking on walking, do you agree with Patrick D. Murphy's interpretation as follows?
Patrick D. Murphy: "walking on walking" refers to "human beings walking on the land that is itself always in motion"; "'walking' is a process of continuous change"; "walking can be one form of meditation, one type of ritual, [...] one part of the spiritual path toward enlightenment" (*A Place for Wayfaring*, 187).
- 7) How to understand "walking on walking" as a big ku, as a strange attractor, as a reflector, and as a fractal?

自修研读:

课后阅读: 钱兆明《中国美术与现代主义》(第4部分第9-10章)

Part 4-9 & 10: The Poets as Critics and Connoisseurs

要求: 重新理解庞德、费罗伦萨与中国汉字的关联; 考察作为艺术收藏家的史蒂文斯

课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：史蒂文斯

要求：比较耶鲁大学公开课中的史蒂文斯与钱兆明教材中的史蒂文斯，多方面了解 20 世纪美国重要诗人史蒂文斯

课后小结：

- 1) **学术创新尝试：**国内外研究叙事学的专家汗牛充栋，全部集中在小说研究，因为有故事情节和任务，但无人涉及诗歌的叙事，因为诗歌短小。本人是几年前开始着手探讨这一研究，发现长诗可以做诗歌叙事研究。但具体到生态长诗如何进行研究，是否有普遍的规律，本讲的教学内容是一次有效的尝试。本人一直笃信教研相长的道理。课堂上能让学生接受的话，说明这种创新研究有一定的意义，可以惠及更多的学习者。
- 2) **庞杂知识体系：**《山河无尽》共有 40 首诗，也是诗人耗时 40 年完成的生态长诗，内容涉及广泛，东西方文化传统、古老的地球大亚文化、物理学、博物学、地质学、地理学、生态学、哲学、艺术、历史等包罗万象。本人也耗时 10 年的研究，并将之译为汉语，是第一个汉译本。因此，3 节课的时间讲授这一部长诗，对师生来说都是一大挑战。不过，在讲课之前，浙江大学曾邀请本人做了公开讲座，中国香港中文大学北岛负责的诗歌委员会专门做了报道。国内一些专家也专门听取本人讲述生态循环叙事。
- 3) **思政元素颇丰：**《山河无尽》的结构依照了中国横轴山水画的风格和日本能剧舞台表演的开始—发展—结束的模式，而日本能剧类似中国京剧的表演。长诗 4 部分，每部分 10 首诗歌，耗时 40 年完成，这些数字恰好印证了中国文化循环数字，如 4 指自然季节，10 指万物圆满，40 指生命历程，四十而不惑，表示诗人对自己的言行学说坚信不疑，开始顺从自然规律的发展，耗时 40 年才完成这部诗集说明诗人 40 年苦寻“无尽”的诗歌结构，毕竟诗歌终有完结之时，唯有结构让人产生“无尽”之感。所以，诗人借用了中国书画的特征。有些对中国有贡献的西方人士对外语出身的学生而言是陌生的，如德日进曾（Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955），法国古生物学家和地质学家，曾在中国工作多年，是中国旧石器时代考古学的开拓者和奠基人之一；盖娅假说的支持者。这类思政元素就扩展了师生的视野。因此，如果教师引导学生思考这些与中国文化相关的元素，那么，教学与思政就紧密相连了，而不是为思政而思政的教育。

章节名称	不二法门、中国禅画与佛教生态诗		
授课方式	<input checked="" type="checkbox"/> 讲授 <input checked="" type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_____	课次	7
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>教材研讨： 钱兆明《中国美术与现代主义》（第4部分）诗人兼批评家（第9-10章） 第九章 庞德、费罗伦萨与中国汉字 第十章 艺术收藏家史蒂文斯</p> <p>课堂授课： Nonduality, Chinese Chan Painting and Buddhist Ecopoetry</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 掌握中国禅画的定义、发展史、主要代表人物、基本特征 2) 解读中国禅画在美国现当代诗歌的符号适应性 3) 懂得欣赏并解读佛教生态诗中的不二法门、中国禅画的文化移入和文化适应，如简·赫斯菲尔德（Jane Hirshfield, 1953- ）关于一幅宋代山水画的诗作 4) 掌握《十牛图颂》《六柿图》中不二法门特征以及对美国诗人创作的影响，如约翰·凯奇（John Cage）、斯奈德等 			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 帮助学生理解钱兆明对中国美术和现代主义的分析 and 评价，以及他对晚期现代主义和东方文化的看法。 2) 掌握中国禅画在美国现当代诗歌中的文化移入路径以及符号适应性 3) 解读美国佛教生态诗中的不二法门与中国禅画 <p>要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解中国禅画的发展史以及主要特征 2) 熟悉宋代禅画的不二法门具体特征 			
<p>教学重点及难点：</p> <p>重点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 掌握中国禅画、不二法门在美国现当代诗中的具体运用及符号适应性 2) 中国禅画在现代英诗中的文化移入路径 <p>难点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 不二法门的主要特征如何在现当代英诗中进行呈现的 			

作业、讨论题、思考题：

思考研讨题

- 1) What are the main features of Chinese Chan painting?
- 2) How to understand the feature of non-duality embedded in Jane Hirshfield's poem "Recalling a Sung Dynasty Landscape"?
- 3) John Cage acknowledges that he was much influenced by Chinese Chan painting called *Ox-herding Pictures*. Please interpret Cage's poem "Themes and Variations" from the perspective of non-duality and *Ox-herding Picture*.
- 4) Please interpret Gary Snyder's Buddhist eco-poem "The Persimmons" written in 1984 when he first visited China. What is the influence of the Chinese Chan painting *Mu Ch'i's Persimmons* on his creative writing of this poem?

自修研读

课后阅读：钱兆明《中国美术与现代主义》（第 4-5 部分第 11-12 章）：诗人兼批评家；后期现代主义与东方

课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：玛丽·摩尔

课后小结：

本次课探讨了中国禅画在美国现当代诗中的符号适应性适应，特别关注宋代禅画中有关不二法门的具体表征，以简·赫斯菲尔德、约翰·凯奇、加里·斯奈德为例，主要讨论佚名宋代山水画、《十牛图颂》以及《六柿图》在他们诗作中的呈现和对他们诗学观的影响，突出不二法门中的破主客二分、破能所二心、破能所二心的特征。本次课的内容再次表明中国文化在海外传播中的影响，希望中国高校的外国文学教育不应单纯讲究国外的文学、文化和思潮，也应该看到中国文化自身的优势，可以移入异域诗歌且对其产生影响。

教材研讨的内容使得学生更加深入了解庞德、费罗伦萨与中国汉字的关系，同时也可让学生了解不同学者对这一研究的共性观点和不同视角的创新研究。教材研讨还讨论了作为艺术收藏家的史蒂文斯。

章节名称	生态符号学、自然—文本与中国书法		
授课方式	<input checked="" type="checkbox"/> 讲授 <input checked="" type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_____	课次	8
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>教材研讨： 钱兆明：《中国美术与现代主义》诗人兼批评家（第 11 章）；后期现代主义与东方（第 12 章）</p> <p>第十一章 摩尔与绘画之道</p> <p>第十二章 摩尔及诗作“啊，化作一条龙”</p> <p>课堂授课： Ecosemiotics, Nature-Text and Chinese Calligraphy</p> <p>本次授课主要运用生态符号学理论家 Timo Maran 的“符号适应性”以及“自然—文本”的概念，根据中国书法和西方抽象派艺术的共性，探讨中国书法在美国现代诗中的接受与改写审美现象以及符号适应性。讲课内容涉及 20 世纪 80 年代以新形式主义和新叙事特征的扩张派诗歌运动代表人物之一迪克·阿伦（Dick Allen）在麦克利什（Archibad MacLeish）的诗歌理念“直呈其是”的基础上，提出增加“意指”的主张，并根据中国卫夫人卫铄（272-349）《笔阵图》在其诗作中诠释中国书法的技艺和艺术性。授课内容还谈及美国当代有名的桂冠诗人霍华德·奈莫洛夫（Howard Nemerov, 1920-1991）和加里·斯奈德的书法观，同时简介了西方画家薇薇安·斯普林福特为了发展自己的抽象派画风而改写了中国画的节奏和灵动笔墨技巧。最为重要的是，授课前，就“探索与创新—外语类研究生学术能力提升”做了专门的论述，并以中国书法与美国诗歌”为例进行说明。</p> <p>授课内容：符号适应性：中国书法在美国现当代诗中的诠释与调适</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 符号适应性：中西文本的诠释与调适原则 2) 中国书法的艺术性 3) 中国书法在美国现代社会中的接受现状 4) 中国书法在英语诗中的改写审美原则 5) 中国书法在美国现代诗中的改写审美特征 6) 中国书法对美国现代诗副文本的创作影响 7) 结语 			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 掌握美国现当代诗中的中国书法元素及其适应性 2) 了解美国社会对中国书法的接受路径诠释 3) 熟悉生态符号学中关于符号适应性的原理以及自然—文本的概念 			

要求

- 1) 了解中国书法的技艺和艺术性
- 2) 了解西方抽象派艺术主要特征

教学重点及难点:

重点

- 1) 了解中国书法点线抽象艺术与西方抽象派艺术之间的关联
- 2) 了解美国现当代诗人对中国书法技艺的接受与改写调适
- 3) 中国书法在美国现当代诗中的呈现与创新调适

难点

- 1) 中国书法艺术观与美国诗学观的调适
- 2) 中国书法在美国现当代诗中改写审美原则的调适

作业、讨论题、思考题:

思考研讨题

- 1) What is the path and social stratum for Chinese calligraphy to be accepted by American society?
- 2) In what ways has Chinese calligraphy influenced modern American poetry?
- 3) What is the general principle of Chinese calligraphy rewriting aesthetics in modern American poetry? Don't you think it is operable?
- 4) What enlightening effect does Chinese calligraphy have on the circulation of learning from the East to the West, and vice versa?

自修研读

课后阅读: 钱兆明《中国美术与现代主义》(第5部分第13-14章)

Part 5-13&14: Late Modernism and the Orient

课后观看: 耶鲁大学公开课《现代诗歌》: 哈特·克莱恩

课后小结:

- 1) **符合与自然的结合:** 本次课程我们探讨了生态符号学、自然—文本与中国书法之间的关系, 通过这些概念的学习, 加深了我们对文学与书法之间联系的理解, 悉知中国书法与西方抽象派艺术之间的关联, 进而了解书法是一种自然—文本, 可在西方文化中可以达成符号适应性。

- 2) 诗歌与艺术的结合：**通过中国书法与美国现当代诗歌的学习，我们扩展了跨文化的视野，理解了后期现代主义在东方文化中的体现和意义。这有助于我们了解现代艺术和诗歌的发展趋势，深化了我们对文学与艺术的认知。这为我们未来的学习和研究提供了更广阔的思路和视野。通过案例分析，我们可继续探索文学与艺术之间的联系，深入研究不同文化之间的交流与互动，不断提升自己的学术水平和批判性思维能力。
- 3) 探索与创新—外语类研究生学术能力提升：**本次课在前面讲授中国汉字、中国禅画、副文本、生态循环叙事、不二法门、寒山-禅-生态等认知基础上，专门就中西文本互鉴这一专题，让外语类研究生懂得如何进行“探索与创新”，在研究生阶段，通过本课程迥别于传统的英语诗歌教学模式如何进行“学术能力提升”。结合本次授课内容，讲授中国书法在美国现当代诗中的诠释与调适中如何研究“诠释”与“调适”的内容和策略。
- 4) 课堂思政延伸至社会的影响力：**关于“中国书法与美国现当代诗歌”之间的关联，上海超星公司在看到本人发表的相关文章和咨询授课内容后，特邀请本人做客超星名师讲堂，录制视频讲座，使得课堂思政教学延伸至社会，具有一定的社会影响力，可以考虑面向社会做公开讲座。当然，这涉及经费资助。

章节名称	文化移入、《文赋》与现代英诗的创新		
授课方式	√ <input type="checkbox"/> 讲授 √ <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_____	课次	9
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>教材研讨： 钱兆明：后期现代主义与东方（第 5 部分第 13-14 章）</p> <p>第十三章 “无”与后期史蒂文斯</p> <p>第十四章 《钻石机诗章》与《御座诗章》中的汉字</p> <p>课堂授课： Acculturation, <i>Wenfu</i> and Creativity of Modern Poetry</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 伐柯之斧、伐柯其则与诗歌技巧 2) 《文赋》的英译及其海外传播影响 3) 《文赋》在美国现当代诗中的改写 4) 结语 			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解《文赋》的英译及其海外传播影响以及美国现当代诗中的改写 2) 熟悉美国斧在美国现当代诗中的主题体现，如冒险精神、开拓精神、征服精神、革新精神以及民主精神 <p>要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 熟悉《文赋》中有关伐柯之斧、伐柯其则与诗歌技巧之间的关联 2) 了解“斧”在美国西进运动中的作用 			
<p>教学重点及难点：</p> <p>重点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解“斧”在中美诗歌中的共性特征以及在各自文化中象征意义。 <p>难点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 掌握“中国斧”何以成为美国现代诗歌的革新之斧，而中美之斧则为中美诗学传统文化的成型利器的深层原因。 			

作业、讨论题、思考题：

思考研讨题

- 1) What is the real situation where the “Chinese axe” meets the “American axe”?
- 2) Why can “the principles of sharpening an axe handle” become a common innovation of Chinese and American poetic traditions?
- 3) How is the Chinese cultural image of “handle-chopping axe” adapted and rewritten in modern American poetry?
- 4) How to understand Howard Nemerov’s poem “To Lu Chi”?
- 5) How to understand Gary Snyder’s poem “Axe Handle”?

课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：奥登

要求：了解英国战争诗人奥登、代表作以及中国的关联

课后小结：

- 1) **文化移入创新研究：**本节课我们深入研究了文化移入对文学创新的影响，特别关注了《文赋》的海外传播对现代英诗的启发和影响。
- 2) **中国形象整体研究：**本次课的文化移入是从宏观角度来探讨中国“斧”形象整体研究的，从中国诗歌创作的章法之斧，到美国清场的革新之斧，再到中美诗学互摄的传承智力三个方面从源头上进行系统研讨，表明中国斧的意象、词源意义、文化象征、诗学隐喻契合美国现代诗的“革新”理念。在当今国家战略需求下，我们应当认真思考究竟还有哪些中国形象可以在整体上对英语诗歌产生影响的。
- 3) **结项的标志性成果：**该文在国内比较文学界最负盛名的 CSSCI 期刊《中国比较文学》2022 年第 2 期发表，1.8 万字，作为这个项目的结题论文，故文章标注了上财研究生重点课程建设项目的阶段性成果字样。

章节名称	旧金山诗歌文艺复兴与声音诗学		
授课方式	√ <input type="checkbox"/> 讲授 √ <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input type="checkbox"/> 其他_____	课次	10
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>诗人研讨：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：叶芝、弗罗斯特</p> <p>课堂授课：San Francisco Renaissance and Sound Poetics</p> <p>课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：兰斯顿·休斯</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Brief Introduction to the San Francisco Poetry Renaissance 2) Snyder's Notion of Sound and Voice 3) Interconnectedness between Poetry and Sound 4) Snyder's Cognitive Process of Sound Poetics 5) Main Aesthetic Characteristics of Snyder's Sound Poetics 6) Snyder's Sound Ethics: "Sound is essentially your path in." 7) Conclusion 			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 知晓声、音、声景、声音诗学的定义和异同 2) 掌握斯奈德声音诗学的认知形成过程 3) 解读金斯伯格和斯奈德的声音诗歌 <p>要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 熟悉 20 世纪 50 年代美国旧金山诗歌文艺复兴的历史背景 2) 根据佛教影响，了解旧金山文艺复兴划分的两大阵营理念 			
<p>教学重点及难点：</p> <p>重点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 掌握旧金山文艺复兴整个事件的前因后果 2) 解读旧金山文艺复兴诗人作品中的声音与声景现象 <p>难点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 学会掌握斯奈德的声音诗学观的认知逻辑架构 2) 学会分析斯奈德诗作中体现的声音主要特征 			

作业、讨论题、思考题：

思考研讨题

- 1) What is the significance of the Six Gallery of Poetry Reading in 1955 of America?
- 2) How to understand Allen Ginsberg's *Howl*?
- 3) Why was the San Francisco Department of Police stunned by the poem *Howl*?
- 4) How does Gary Snyder establish his sound poetics logically, aesthetically and philosophically?
- 5) What is the main difference between sound, voice and sound poetics? How to understand Snyder's Statements on Poetry and Sound/Voice?
- 6) What is the function of the sonic environment and the auditory field?
- 7) Please explain the main ideas advocated by two camps of "Six Gallery Poetry Reading" poets.
- 8) How do Chinese Daoism and Chan Buddhism influence on Snyder's sound poetics?

课后观看：耶鲁大学公开课《现代诗歌》：兰斯顿·休斯

要求：了解诗人兰斯顿·休斯及其代表诗作

课后小结：

- 1) **旧金山文艺复兴与声音诗学：**本次讲授内容主要涉及旧金山诗歌文艺复兴有关声音的研究，让学生了解到美国旧金山“第六画廊诗歌朗诵会”实际上是对学院派形式主义诗歌的一种反拨，旨在带领现当代诗人回归到由惠特曼倡导的“诗歌吟唱传统”中去，重新重视声音在抒发情感、表达诉求和反映现实中的重要作用，以此构建“一种更接近大众的声音写作”，知晓美国这种诗歌朗诵会传统一直保留至今。
- 2) **中国道教和佛教中的声音思政：**本次讲授内容涉及了《庄子·齐物论》的子綦对子游述说的声音观，即“汝闻人籁，而未闻地籁；汝闻地籁，而未闻天籁夫”。同时，也论述了大乘佛教的三业：身、语、意，其中诗歌是语业奥秘的载体，佛陀的声音意义，即因想起有情众生，佛陀之声便随之响起。

章节名称	二十世纪英美文学重要诗人回顾		
授课方式	<input type="checkbox"/> 讲授 <input checked="" type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 实验 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>耶鲁公开课视频</u>	课次	11
		课时	3
<p>教学内容（提纲）：</p> <p>课堂观看并研讨</p> <p>耶鲁大学公开课《现代诗歌》：视频片段</p> <p>重要诗人：艾略特、威廉斯、克莱恩、奥登、休斯、毕晓普【除了已研讨过的诗人之外】</p>			
<p>教学目的、要求：</p> <p>目的</p> <p>了解 20 世纪英美文学重要诗人及其所处的时代，尤其关注与中国文化相关的诗人及诗作</p> <p>要求</p> <p>观看耶鲁大学公开课《现代诗歌》，大致了解 20 世纪英美文学重要诗人及代表诗</p>			
<p>教学重点及难点：</p> <p>重点</p> <p>熟悉耶鲁大学公开课《现代诗歌》中提及的 20 世纪英美文学重要诗人</p> <p>难点</p> <p>了解 20 世纪英美文学重要诗人的诗歌理念、代表诗作及思潮</p>			
<p>作业、讨论题、思考题：</p> <p>参看耶鲁大学公开课《现代诗歌》中每位诗人讲解的思考题</p>			
<p>课后小结：</p> <p>本次内容是《英语诗歌研究》课程最后一讲，除了已经研讨的诗人和布置的课后观看，主要是回顾耶鲁大学公开课《现代诗歌》中还未提及的一些重要诗人，让学生熟悉 20 世纪英美文学重要诗人。</p>			