

预习讲义：兰斯顿·休斯《延迟的梦想》

2025 年 5 月 13 日

这首诗通常以《哈莱姆》(*Harlem*) 为标题，是组诗《蒙太奇之延迟的梦想》(*Montage of a Dream Deferred*) 的一部分。

1 引言 (Introduction)

兰斯顿·休斯 (Langston Hughes) 的《延迟的梦想》(常被称为《哈莱姆》) 是他最著名、最常被引用的诗歌之一。这首诗写于 1951 年，是其长篇组诗《蒙太奇之延迟的梦想》的开篇或核心部分。诗歌以一系列尖锐而富有想象力的问题，探讨了一个被推迟、被耽搁的梦想最终会走向何方。它不仅深刻反映了当时非裔美国人在种族歧视和不平等社会中梦想受挫的普遍体验，也因其对人类普遍愿望和失落感的洞察而具有广泛的共鸣。

2 原文文本 (Original Text)

What happens to a dream deferred?

Does it dry up

like a raisin in the sun?

Or fester like a sore—

And then run?

Does it stink like rotten meat?

Or crust and sugar over—

like a syrupy sweet?

Maybe it just sags

like a heavy load.

Or does it explode?

3 写作背景 (Contextual Background)

- **作者 (Author):** 兰斯顿·休斯 (Langston Hughes, 1901-1967), 美国诗人、小说家、剧作家、专栏作家, 是哈莱姆文艺复兴运动 (Harlem Renaissance) 的核心人物之一。他的作品深受爵士乐和布鲁斯音乐的影响, 致力于表现非裔美国人的生活、文化、语言和斗争。
- **哈莱姆文艺复兴 (Harlem Renaissance):** 20 世纪 20 年代至 30 年代中期, 以纽约哈莱姆区为中心的非裔美国人文化、艺术和知识分子的繁荣时期。这一运动旨在通过文学、艺术和音乐来挑战种族刻板印象, 提升黑人民族的自豪感和创造力。
- **社会背景 (Social Context):** 尽管哈莱姆文艺复兴带来了文化上的繁荣, 但非裔美国人在美国社会仍然面临着严重的种族隔离、歧视和经济困境。“美国梦”对于他们来说往往是遥不可及或不断被推迟的。《延迟的梦想》正是对这种普遍的挫败感和压抑情绪的艺术表达。这首诗创作于二战后, 民权运动正在酝酿的时期, 社会对种族不平等的关注日益增加。
- **组诗《蒙太奇之延迟的梦想》 (Montage of a Dream Deferred):** 这首短诗是休斯同名长篇组诗的一部分。该组诗运用“蒙太奇”手法, 将哈莱姆日常生活的片段、声音和节奏编织在一起, 展现了非裔美国人群体的梦想、希望、失望和韧性。

4 词汇与短语详解 (Vocabulary and Phrasing)

- **deferred** (line 1): 推迟的, 延期的 (postponed, put off)。
- **Does it dry up / like a raisin in the sun?** (lines 2-3): 它会像阳光下的葡萄干一样干瘪吗?
 - **Simile (明喻):** 将被推迟的梦想比作葡萄干。
 - **Imagery (意象):** 曾经饱满多汁的葡萄 (象征充满活力和潜能梦想) 在阳光 (可能象征时间的无情流逝或外部压力) 下失去水分, 变得干瘪、萎缩、失去原有的生命力。
- **Or fester like a sore—/ And then run?** (lines 4-5): 还是像未愈合的伤口一样化脓——然后流淌不止?
 - **Simile (明喻):** 将梦想比作化脓的伤口。

- **Imagery (意象):** 伤口 (*sore*) 如果不及时处理就会恶化、溃烂 (*fester*), 最终脓液流淌 (*run*)。这暗示梦想被压抑后可能演变成一种痛苦的、腐烂的、甚至具有传染性或扩散性的负面情绪。破折号和“*And then run?*”暗示了过程的延续和恶化。
- **Does it stink like rotten meat?** (line 6): 它会像腐肉一样散发恶臭吗?
 - **Simile (明喻):** 将梦想比作腐肉。
 - **Imagery (意象):** 强烈的嗅觉意象, 象征梦想的彻底败坏、变质, 令人厌恶, 甚至具有毒性。
- **Or crust and sugar over—/ like a syrupy sweet?** (lines 7-8): 还是会结上一层硬壳, 裹上糖衣——像一种甜得发腻的糖浆?
 - **Simile (明喻):** 将梦想比作过度甜腻的糖果。
 - **Imagery (意象):** 表面上看起来甜美无害, 甚至被一层糖衣 (*sugar over*) 所掩盖, 但内里可能已经僵化 (*crust*), 或者这种甜腻 (*syrupy sweet*) 是一种虚假的、令人不适的伪装, 掩盖了梦想未能实现的痛苦和失落。
- **Maybe it just sags / like a heavy load.** (lines 9-10): 也许它只是沉甸甸地下垂, 像一个沉重的负担。
 - **Simile (明喻):** 将梦想比作沉重的负担。
 - **Imagery (意象):** 梦想不再是激励人心的力量, 反而变成了一种持续的、令人疲惫的重压 (*heavy load*), 使人意志消沉 (*sags*)。
- **Or does it explode?** (line 11): 或者它会爆发吗?
 - **Imagery (意象):** 这是全诗中最具冲击力和警示性的意象。与前面相对静态或缓慢变化的意象不同, “爆发”(*explode*) 预示着一种突然的、猛烈的、具有破坏性的释放。这可以指个人情绪的崩溃, 也可以暗示更大范围的社会动荡或反抗。这一行通常被赋予特别的强调。

5 语法与修辞特点 (Grammar and Literary Devices)

- **形式 (Form):** 短小的自由诗 (Free Verse), 没有固定的格律或严格的韵律模式, 但通过重复的句式和强烈的意象营造出内在的节奏感。
- **结构 (Structure):** 诗歌以一个核心的修辞性设问 (rhetorical question) 开始, 随后提出一系列可能的答案, 这些答案大多以明喻的形式出现, 并同样以问号结尾 (或在读者心中引发疑问)。最后以一个更直接、更具威胁性的问题作结。

- **修辞性设问 (Rhetorical Questions):** 整个诗歌由一系列问题构成，引导读者思考“延迟的梦想”的多种可能性，并参与到对答案的探寻中。
- **明喻 (Simile):** 是这首诗最主要的修辞手法，休斯运用了一系列生动而富有冲击力的明喻来描绘梦想被推迟后的不同状态。
- **意象 (Imagery):** 诗歌运用了强烈的感官意象，尤其是视觉 (raisin, sore, crust)、嗅觉 (stink of rotten meat) 和触觉 (heavy load)，使抽象的“梦想”变得具体可感。
- **语言 (Diction):** 语言简洁、直接、口语化，贴近普通人的表达，但每个词语都经过精心选择，极具表现力。
- **并列与对比 (Juxtaposition and Contrast):** 诗中并列了多种梦想可能演变的方向，有些是缓慢的衰败 (dry up, sag)，有些是腐烂 (fester, stink)，有些是虚假的掩饰 (crust and sugar over)，最后一种则是猛烈的爆发 (explode)，形成了鲜明的对比。
- **语气 (Tone):** 诗歌的语气是探询的、忧虑的，同时也带有潜在的警告和不安。开头的提问似乎是冷静的，但随着意象的展开，语气逐渐变得紧张，直到最后“爆发”一词达到高潮。
- **停顿与换行 (Pauses and Line Breaks):** 休斯巧妙地运用换行和诗行内部的停顿（如破折号）来控制诗歌的节奏，增强某些意象的冲击力。例如，“Or fester like a sore—”后突然的“And then run?”制造了一种悬念和恶化的感觉。最后一行“Or does it explode?”独立成行，并且通常在视觉上与其他诗行有所区分（如缩进或斜体，尽管原图未显示斜体，但有视觉上的突出），更显其分量。

6 文本解析与主旨 (Analysis and Interpretation)

- **核心主题:**
 - **被压抑的梦想后果 (Consequences of Suppressed Dreams):** 这是最直接的主题。诗歌探讨了当个人的或集体的梦想因外部障碍（如社会不公、种族歧视）而无法实现时，可能会发生的各种负面转变。
 - **挫败感与愤怒 (Frustration and Anger):** 诗中描绘的意象（如化脓的伤口、腐肉、沉重的负担）都暗示了因梦想受阻而产生的深切的挫败感、痛苦和潜在的愤怒。
 - **社会批判 (Social Critique):** 尽管诗歌没有直接点明，但它强烈地影射了美国社会对非裔美国人的不公待遇。延迟的梦想不仅仅是个人问题，更是系统性压迫的产物。

– **暴力爆发的可能性 (Potential for Violent Outburst):** 最后一行“Or does it explode?”是一个强有力的警告，暗示了长期压抑可能导致的破坏性结果，这可以是个体内心的崩溃，也可以是社会层面的动乱。

- **意象的递进与张力:** 诗歌中的意象并非随意排列。从相对被动的“干瘪”到主动的“化脓”，再到令人作呕的“恶臭”和虚伪的“糖衣”，最后是沉重的“下垂”，这些意象层层递进，积累着负面能量。最后的“爆发”则是这种能量达到临界点后的释放，使诗歌的张力达到顶峰。
- **“梦想”的普遍性与特殊性:** 虽然这首诗深深植根于非裔美国人的历史经验（特别是对“美国梦”的追求屡遭挫折），但它所探讨的“梦想被延迟”的主题具有普遍性。任何人，当其重要的人生目标和愿望受到阻碍时，都可能经历类似的情感和心理过程。
- **开放式的结局:** 诗歌以一个问号结束，没有给出明确的答案。这种开放性将思考的责任交给了读者，迫使我们去衡量各种可能性，并反思造成这种困境的根源。

7 思考题 (Study Questions)

1. 诗歌开篇提出的核心问题是什么？休斯通过哪些具体的意象来尝试回答这个问题？
2. 试分析诗中至少三个明喻。它们分别揭示了“延迟的梦想”的哪些可能特征或后果？哪个明喻给你留下的印象最深？为什么？
3. 你认为诗中意象的排列顺序有何特殊含义吗？它们是如何逐步构建诗歌的情感张力的？
4. 诗歌的最后一行“Or does it explode?”有何重要意义？你如何理解这个“爆发”？
5. 这首诗如何反映了兰斯顿·休斯所处的时代背景以及哈莱姆文艺复兴运动的精神？
6. 你认为这首诗仅仅是关于非裔美国人的梦想吗？它在今天对我们有何启示？
7. 将这首诗与华兹华斯的《水仙》作比较。两者都涉及内心的体验，但它们的情感基调、意象选择和所要表达的主题有何根本不同？

兰斯顿·休斯的这首诗虽然简短，但其力量和深度不容小觑。希望这份讲义能帮助你更好地进入他的世界，理解他所要传达的复杂情感和深刻思考。