

抒情詩的構思

沈仁康、黃佩玉著

長江文藝出版社

抒情詩的构思

沈仁康 黃珮玉著

长江文艺出版社

1959.4.武汉

內 容 提 要

本書內容分兩輯。第一輯包括“抒情詩的构思”、“抒人民之情”等七篇文章，結合着一些典型作品的分析，對抒情詩反映現實的特點和它的一般創作過程，以及抒情詩的意境、含蓄、概括等重要問題進行了探討。作者反復強調詩人與時代、人民、階級的聯繫，強調豐富的生活經歷和深入的觀察、體驗對抒情詩創作的作用。第二輯包括六篇文章，分別對魯迅的“風波”、“祝福”、“肥皂”、“長明燈”、“傷逝”、“離婚”等六個短篇小說的時代背景、思想內容和藝術特點，作了簡明扼要的分析和。

抒情詩的构思

沈仁康 黃鳳玉著

長江文藝出版社出版

（武漢解放大道332號）

武漢市書刊出版業營業許可證新出字第3號

湖北省新華書店發行

湖北省新華印刷廠印刷

850×1168 1/32 · 4 1/16 印張 · · 114,000 字

1959年5月第1版

1959年5月第1次印刷

印數：1—30,600

統一書號：10107·141

定 價：（8）0.48 元

目 录

抒情詩的构思.....	1
抒情詩的意境.....	17
抒情詩的含蓄.....	37
抒情詩的概括.....	50
談抒情詩的写作.....	62
抒人民之情.....	75
臧克家的“老馬”和“春鳥”.....	99
“風波”	105
讀“祝福”	111
“肥皂”	118
魯迅的“長明燈”	125
魯迅的“仿逝”	132
“離婚”	142
后記	150

抒情詩的构思

上 篇

艺术作品是现实生活的反映，这中間包括两个基本問題：反映什么？如何反映？

优秀的詩篇总是反映着革命现实的主流和本質，反映着革命人民的生活和思想感情。但是，又如何突出地、成功地来反映这些？又如何鮮明地、富有特色地表現革命现实生活所付予詩人的强烈的革命激情？又如何高度的概括生活現象創造典型形象？这决定了抒情詩构思的内容。

詩人怎样用別具匠心的发现和感受、怎样用新的办法、怎样用独有的联想結構起美丽的画面、怎样用富有色彩的語言創造出深厚的意境来闡述革命现实生活的本質，来揭示詩人內心的革命的思想感情，这是构思所包含的内容。构思是一种发现，也是一种創作。

为人熟知的偉大領袖毛主席的“沁園春”咏雪詞，是傳誦处处的典范作品。

北国风光，
千里冰封，
万里雪飄。
望长城内外，

惟余莽莽；
大河上下，
頓失滔滔。
山舞銀蛇，
原馳腊象，
欲與天公試比高。
須晴日，
看紅裝素裹，
分外妖嬈。

江山如此多嬌，
引無數英雄競折腰。
惜秦皇漢武，
略輸文采；
唐宗宋祖，
稍遜風騷。
一代天驕，
成吉思汗，
只識彎弓射大雕。
俱往矣，
數風流人物，
還看今朝。

我們在詩史上也曾讀過不少前人的、氣魄浩大的、發千古之悠情的作品，但是它們總和消沉的、抑郁的、悲涼的思想情感聯結在一起。“沁園春”詠雪詞是詩史上的丰碑。它的革命英雄主義革命樂觀主義精神、開天劈地的雄偉氣概、鮮明的藝術形象，是偉大的獨創，是超越於一切前人這類作品之上的。

詠雪詞從高處俯視遼闊萬里的祖國河山，從高處俯視數千年的祖國歷史，因而人們讀後，忽然感到眼界擴大、胸懷寬闊、感

情汹涌、立足点升高了。艺术作品可以从各种不同角度、可以塑造各种不同的典型形象来反映现实生活。这决定了每篇诗歌构思的不同。“沁园春”咏雪词立足点那么高、着眼那么深、胸襟如此壮阔、艺术形象如此鲜明豪放，就决定了它的构思特点，因而能够这样完美地概括磅礴的革命气质和奔腾的革命现实。这首词写于十多年前，但是，在大跃进中重新读它，仿佛才能更为深刻地领会它的精神。

咏雪词由写雪景开始，歌唱壮丽河山，又联想到历史英雄人物，进而赞颂今天无产阶级的英雄和无产阶级的事业。意思一层比一层深，情感一层比一层激昂奔放。

前半写地理，写辽阔的空时。“千里冰封，万里雪飘”、“长城”、“大河”、“欲与天公试比高”的山峰……。这些形象给人辽阔、开朗、庄严的感情，造成浓郁的意境。正因为这样，下面读到“江山如此多娇”时，那么自然、感情充沛、诗意盎然！

后半写历史，写悠久的历史。“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰”，急转直下，如此巧妙地由写景转到写事，由写地理转到写历史，由写空间转到写时间……。这里写到秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖等，概括了数千年历史和历史上出现的无数英雄人物及他们的丰功伟绩。读到这里，和读到“千里冰封，万里雪飘……”时一样，给人开阔的、气魄博大的感受。但是，历史上任何丰功伟绩不能和无产阶级革命的丰功伟绩比拟，历史上任何英雄人物不能和无产阶级的英雄比拟，“俱往矣”又一转，使意义更深一层，转到全诗的中心意义上去了。过去的过去了，今天我们祖国国土上，建立起新的伟业，生活着新的英雄；他们是开天辟地的英雄，是那些在井冈山上升起红旗、长征道上排除万难、抗日战争中声威赫赫的英雄！因为前面列举许多数千年历史上出现的英雄人物，一个“俱往矣”，翻开历史的新的一页，就更衬托出了

不凡的气势和不凡的力量。

对壮丽辽阔山河的描写和对悠久漫长历史的概括，那提炼塑造出的概括力巨大、气概宏大的艺术形象，构成了这首词高妙的意境和雄浑的气派。丰富的想象力和高妙的艺术构思，使辽阔河山的描写和悠久历史的概括统一起来，表达了伟大的革命的思想感情！

诗歌与创造有着共同的含义，每一首诗都要用新的意义、从新的方面去反映生活。第一次读到闻捷的“苹果树下”，感到新鲜，感到很美。作者用苹果来比喻爱情，春天，“枝头的花苞还没有开放，小伙子就盼望它早结果”，姑娘并不理解小伙子对她的爱慕，因此她说：“别用歌声来打扰我”；接着夏天来了，“果子才结得葡萄那么大，小伙子就唱着赶快去采摘”，爱情没有成熟，因而她说：“别象影子一样缠着我”；秋天是收获的季节，作者接着这样写道：

淡红的果子压弯绿枝，
秋天是一个成熟季节，
姑娘整夜整夜地睡不着，
是不是挂念那树好苹果？
这些事小伙子应该明白，
她说：有句话你怎么不说？

……苹果树下那个小伙子，
你不要、不要再唱歌；
姑娘踏着草坪过去了，
她的笑容里藏着什么？……
说出那句真心的话吧，
种下的爱情已该收获。

苹果从花苞到紅熟，爱情由种子到結果，秋天收获苹果也一起享受爱情的甜蜜，“苹果树下”的构思的特点，在于把两者联系起来，給人美的丰富的感受。这首诗是很受人欢迎的。不过以后我又数見这样的詩，同是利用这样的构思，所不同者，不是用苹果比喻爱情，而是用棉花或其他东西比喻爱情，讀到这些詩的时候，显然不能象“苹果树下”那样吸引人，那样給人更多东西了。假如这些詩的作者，不是沿用別人发现了的东西，而是用自己的眼光观察生活，用自己的头脑思索生活，寻求到别一种办法，創造了别一种构思、别一种意境来描繪爱情，那效果不就大不相同了嗎？在詩歌創作中如果失掉了追求和創造，它的命运是不会太好的。

看一看我們的古典詩歌，我們可以找到許多范例。举出描写共同的主題的数首詩进行比較，是极有意思的事情，看它們又是如何各具新鮮的构思和內容的。唐代边地多征战，少妇征夫相隔千里，不得团圓，可是誰又不渴望幸福的团圓生活呢？少妇思念征夫，征夫思念家园的詩篇在唐代出現不少，我单挑写妻子思念在边塞从軍的丈夫的几首詩，引录在下面：

长安一片月，万户擣衣声。

秋风吹不尽，总是玉关情。

何日平胡虏，良人罢远征。

——李白：“子夜秋歌”

打起黃鶯儿，莫教枝上啼，

啼时惊妾梦，不得到辽西。

——金昌緒：“春怨”

誓扫匈奴不顧身，五千貂錦丧胡尘，

可怜无定河边骨，犹是春閨梦里人。

——陈陶：“隴西行”

以上三首詩，写的是同一种思想感情，写的是同一种主題，

可是每一首詩又都不同，意境不同，构思不同，內容不同。每一首詩都能給我們帶來新的啟發和新的東西。

季節變換的時候，最容易起思念的感情，家裡的人會思念遠行者的行踪、近況和衣著，在外面的會思念家園的變化，因為這時候很容易引起人觸景生情。李白的“子夜秋歌”的意境是基於這種情調上的，构思也是由這裡出發的。金昌緒的“春怨”，無論從那一方面看，與李白詩大不相同，它用赶走黃鶯兒，為的是怕啼聲驚破甜夢，不得在夢中去到遼西和親人相會，來表達動人肺腑的感情的，這個构思富有創造性和表現力。想一想，戰爭把夫妻分隔兩地，唯有夢中才有相見的機會，而且還有黃鶯的啼聲來打擾呢，感情表現得可謂真誠摯着了。最後一首詩，則是從另一種內容來寫征戰帶來的生離死別的痛苦的。“可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人”是這首詩的构思中心處，是全詩最精彩的地方。征人已經戰死，白骨棄野蓬蒿雜生，可是做妻子的還不知道，還以為他健在，白天思念，夜晚還做着重逢的美夢，這是多么有力的感人的悲劇！“河邊骨”和“夢裡人”成為永遠不能調和的矛盾和痛苦了！陳陶的“隴西行”和金昌緒的“春怨”有某些相似處，但兩首詩又各有特色。

我們想說明，可以寫別人寫上千上百次的主题，但是必須用新的辦法新的內容去說明這個主题，去充實自己的詩篇，猶如上面引用的三首詩那樣，每篇都有自己特有的突出的地方。

我們說詩歌要有新鮮的內容和獨創性，而詩歌的清新和獨特與題材又很有關係，譬如，邊疆、森林、海洋、新建的大工程等，在我們的感覺里就是新鮮的東西，反映這些題材的詩篇也容易帶給人新的感受。但是，單靠題材的新鮮還是靠不住的，如果這些詩缺乏精巧的构思，缺乏動人的形象和深遠的意境，第一遍讀來也許還覺清新，細加推敲琢磨就覺無味了。而大家如果都以一個

調子来写海洋或森林，那么，新鮮的东西也会变得陈旧不堪。深刻的东西永远具有新鮮的生命力。因此，我以为追求題材的新穎不只是在于設法寻求从来沒人写过的事物（这种寻求当然决不应该排斥），詩人也无須害怕某些生活場景早被人写过，只要自己对生活有深刻的洞察，有自己的从不同角度的发现和感受，那么你就会在同一生活場景里，发掘出新的东西。詩人也應該善于从平凡的事物中看出不平凡的东西来，抓住別人抓不住的新鮮內容。

我們看一看陝西农民詩人王老九的一首詩，这首詩名为“三戶貧农建社”。毛主席在“关于农业合作化問題”里說：“……这三戶貧农所表示的方向，就是全国五亿农民的方向。一切个体經營的农民，終归是要走这三戶貧农所坚决地選擇了的道路的。”农业合作化高潮中，三戶貧农建社的事迹，激动过多少人！許多詩人謳歌了他們，但是王老九在这首短短的四句詩里，却从另一个独特的角度，抓住了其中內含的詩意，而把那么深厚的意思，表現得透彻动人：

这个社好比灵芝草，
出头露面苗苗小；
毛主席担水及时澆，
一夜长得比山高！

人們总把灵芝草比作最美好的东西，詩人由三戶貧农坚决走社会主义道路，想到了灵芝草，把他們比作剛出头露面的灵芝草，又从灵芝草联想到毛主席是澆花的劳动者。三戶貧农建社是新生事物，又是五亿农民的方向；毛主席的英明領導，使得农业合作化以无与匹敌的速度发展着……，这些深厚的意思，这首詩用四句話，就表达得如此具体化和形象化。詩人在大家知道的故事里，发现了独特的形象，表現出了盎然的詩意，是这首詩的特点。

俄罗斯偉大的戏剧家亚·尼·奥斯特罗夫斯基（一八二三——

一八八六)認為普希金的第一个功績是“一切能變得聰明的,通過他都變得聰明了”。詩人的“最高的創造性將一切人都吸引去,使他們均享這種創造性”。他對詩人普希金評價很高,其實也是對詩歌的作用估價很高。接着他又說:

詩人將公眾引領到他們不熟悉的優美的世界中去,引領到某一個天國中去,在這世界的精美芬芳的氣氛中,靈魂將變得崇高,思想將更為改進、感情將越發細膩。為什麼要這樣不耐煩地朝望偉大詩人的每一部新作品呢?因為人人都想和他一同崇高地思想和感染;人人期望他告訴我一些我所沒有的、我所不夠的美好的新的東西;而他一告訴我,這馬上成為我的了。這也就是大家所以要愛戴和崇拜詩人的緣故;這就是大家所以要在喪失他時沉痛哀悼的緣故;立刻空虛起來,智能上感到孤苦伶仃起來:思想時沒有人可資依賴,感染時沒有人可資依靠了……。

奧斯特羅夫斯基給詩人規定下繁重的神聖的任務,其實這也是詩人應擔負起的任務:用美好的新的東西去教育別人,用崇高的思想感情去提升讀者的精神面貌,用精美芬芳的氣氛充實人們的內心……。每一篇詩歌應該備有美好的新鮮的獨到的東西,當人們讀過後,在他們的心灵上能留下豐富的收穫。這樣,首先決定於詩篇有沒有美好的新穎的精巧的構思!

下 篇

生活現象是散亂的、繁雜的、錯綜的,它們並不都能構成詩歌的,而只是詩歌的源泉和土壤。如何從生活現象中抽出詩的因素來呢?如何從生活中提煉出詩意來呢?這取決於詩人洞察生活的能力,取決於詩人藝術表現的本領;這也就是構思的本領。

我們熱衷地談論詩歌要有精美的構思,目的也只在於,如何能使詩篇概括地、富有感染力地反映生活,表達深厚的濃烈的思

想感情；如何能使詩篇在更高的程度上提供美的享受。追求精巧的新鮮的构思，并非追求古怪离奇。

詩歌与散文不同，它們的文字精炼程度和題材剪裁的區別，主要決定于构思的區別上。詩歌总不是平鋪直叙的，而是在生活中抓住一点动人的、能启发人思考的、优美的东西，然后进行加工、創造，令人信服地傳達詩人所要表現的整个意思。也就是在精美的构思中，把思想感情、生动的形象、美丽的想象集中起来，溶化起来，使所写的东西詩化，喚起別人的美感。

詩不能仅仅仰仗說理来表达思想，必須通过美化了的形象和語言，通过突出的概括的构思来表达。

下面引的一首詩只有八句：

在克里姆近旁的花崗石墓宮，
他安靜地躺在无数面国旗当中，
在世界上，他举起的那面大旗正迎风飄揚
好象那朝霞发着紅光。

这面旗帜有时会大得无边无限，
有时它又变成一块小紅綢，
系在伊里奇的小孙儿——
少先隊員的脖頸上。

——馬尔夏克：“列宁”

歌頌列宁的詩歌很多，每一首詩，各有自己的构思，而馬尔夏克的“列宁”則是从另一个角度、用另一种艺术构思的办法来歌頌列宁的。

摆在詩人面前有一个难题，歌頌偉大的列宁并不是件容易的事，到底如何下笔？他的思想，他的功績，他的事业，他的品德，他的为人，他的不朽……即使是一本数十万言的厚厚的傳記，也难作全面叙述，而詩人却要用精炼的語言、詩意的想象、深沉的

意境，付給讀者深刻的、難忘的印象。列寧象一個大洋，那又如何抓取一滴海水來反映他永恒的光輝呢？在短短的幾行詩里，應該選取什麼形象來表達和概括這個思想呢？這需要詩人去耕耘，需要詩人去探索和創造。

詩人看到世界無產階級事業的日益發展，當他默默地走進列寧墓時，感受到了強烈的激動，詩人聽過許多英勇鬥爭的故事，有過許多對將來的美麗的幻想，當看到健壯活躍的孩子的脖子上的紅領巾，感情激奮起來。這樣，他開始了“列寧”的構思。列寧是偉大的共產主義運動的旗手，作者把“象那朝霞發着紅光”的迎風飄揚的大旗作為詩的構思的核心，是很巧妙的。作者用列寧舉起的那面光輝的大纛，“有時會大得無邊無限”，波瀾壯闊的在全世界飄揚，表現了共產主義不是星星火花，而是熊熊大火了。接着，作者用聯想把那面大旗和“一塊小紅綢”聯繫起來，紅領巾本是紅旗的一角，“系在伊里奇的小孫兒——少先隊員的脖頸上”，歌頌了列寧的事業的偉大和永垂不朽。這很短的幾句，從那樣一個角度描繪了列寧的偉大形象，給了讀者比較深刻的印象。“列寧”的構思是成功的，‘它富有詩意，‘它具有概括力。

下面不妨摘取兩節歌頌我們黨的詩句來比較看一看：

英雄的磐石啊，
你是希望的結晶；
英雄的磐石啊，
你是幸福的生命；
有了你，我們的生活
才真正的開始；
有了你，我們的夢想
也排入了生活的日程。

英雄的磐石啊，

你的名字长在六万万人民心中，

——偉大的中国共产党

我們民族的驕傲和光荣。

在你的光輝照耀下，

我們已經望見了明天和远景，

那一張壯闊的藍圖，

是指向幸福的高峯。

——張志民：“党——幸福的磐石”

這首詩共四節，現在引的是最後兩節，比前面兩節還好一些，不過讀來仍感平淡得很，給人的印象很淺，讀過後印象就模糊了。原因大概在於這首詩缺乏特色；也在於作者沒有找到富有詩意的、富有概括力量的構思。當然，歌頌領導我們走向勝利的我們的黨，是困難的；從那一方面開始寫起呢？抓取什麼樣的凝煉的概括的事物來反映黨的偉大呢？如何避免一般頌歌的構思辦法呢？這不是簡單的事，但這正是有待詩人去解決的困難。把“列寧”和“党——幸福的磐石”比較一下，就看得出，前者比后者更富有詩意和美感，更富有感染力。我們談構思，首先正是為了如何更概括地、更有說服力地、更凝煉地反映詩人所要表達的思想。

還有，要更形象、更突出地描寫吸引人的境界和濃郁的感情，也不得不追求成功的詩的構思。

長江牌汽車，一路飛跑，

喇叭，一路喊叫：

“讓路，奧司丁！

道奇，閃開道！

我們長江牌汽車，

追來了，超車了！”

喇叭声响彻云霄，
喊出中国工人的骄傲！
奥司丁，道奇，
小心吓破心胆吧，
这才是我们晨光厂第一辆汽车，
在社会主义大道上奔跑！

——南京小丁：“让路，奥司丁”

这首诗虽然写得还不够十分纯熟，但是它表现了中国工人阶级共产主义的风格和豪迈的志气，表现了帝国主义是日落西山，社会主义是旭日东升。

奥司丁是英国名牌汽车，道奇是美国名牌汽车，而长江牌汽车呢，则是一个过去从未制造过汽车的工厂的头生子，是工人智慧的结晶，是共产主义敢想敢干的产品。一场竞赛开始了。长江牌汽车喇叭声响彻云霄：“让路，奥司丁！道奇，闪开道！”“追来了，超车了！”这首诗的构思特点是，没有局限于表面地描写这场象征性的汽车竞赛，而是通过这一具体形象，深刻写出帝国主义和社会主义在历史跑道上的一场不平凡的竞赛，深刻写出六亿人民短期内超过英国赶上美国的共同意念和豪壮气魄。通过汽车竞赛这一具体形象，来概括这一思想内容，因而使得诗篇中的形象更富有意义，更形象，更突出。

抒情诗的特点是抒发诗人浓烈的凝聚的感情，用艺术力量唤起读者心灵的共鸣。诗人在抒情诗里能否表达出真挚强烈的感情，除了其它因素，构思的成功与否也有很大关系。

天下伤心处，
劳劳送客亭。
春风知别苦，
不遣柳条青。

——李白：“劳劳亭”

也許是楊柳生長得很普遍，隨手可以折得來的，而且遠行在沿途處處能遇見柳條，喚起臨別時的思念，以前送別時，折楊柳枝贈送給遠行的人成為習俗了。離別在任何時候總是不愉快的，特別在那個時代，交通不方便，離別甚至會是永訣，而當時也以家庭為中心，所以人們把離別看得特別嚴重，這也許是有許多詩篇寫離別之情的原因。寫離別可以有各種千差萬別的寫法，而“勞勞亭”只抓住了送柳條這一點，寫出離別之苦。“春風知別苦，不遣柳條青”，把全部感情表達出來了，成為全詩構思的中心和感情的最高點。這兩句會帶給人多少感觸：春風也知別苦，人更難忍受離別的苦楚了；往常臨別，還有一枝嫩綠的柳枝作為感情的寄托，這次離別柳條還是枯枝，春天看見離別也來遲了，這更不勝淒苦之感。只有通過這樣富于想像力的、含蓄的、凝煉的構思，才能傳達出詩人深厚真摯的感情。

善於選擇那些富有“詩意”的構思，才把人引進濃郁的思想感情的氣氛中去，引入美的聯想中去，引入另一種境界中去，在人們內心構成一個美麗的世界。

詩的構思每篇不同，不同類型、不同風格的詩的構思，也各不相同。每一首詩都應自有獨特的地方，在構思方面沒有固定的成套的公式可尋。那麼，又如何去抓取精巧的新鮮的詩的構思呢？這確是個十分複雜和難以闡述的問題，而且每個詩作者都會有他不同的辦法和方式的。不過其中共同地會接觸到靈感、聯想和想像的問題。

詩人之產生詩情，孕育詩篇，常常不是搜索枯腸而來的，往往是碰到了一件事物，使詩人受到深深的感觸，感情之門突然開啟，噴發出激蕩的感情之泉的；而後，詩人騁馳自己的想像的聯想，搜捕着能充分表達自己的感情的內容、形象和語言，並進一步地琢磨，使詩篇更凝煉、更集中、更完整、更美。一種構思的