

陶渊明与王维诗歌意境的比较研究

邓丽娟

(许昌职业技术学院, 河南 许昌 461000)

[摘要]陶渊明、王维是我国著名的田园山水诗人,他们的诗歌以清幽、淡雅的意境而著称,对后代田园山水诗歌创作产生了深远的影响,在诗歌史上留下了深刻的一页。本文主要从无我之境、韵外之致和意境相融等方面来分析比较陶渊明和王维诗歌的意境,以期进一步加深人们对二位诗人诗歌意境的理解。

[关键词]陶渊明;王维;诗歌;意境;比较

[中图分类号]I206

[文献标识码]A

[文章编号]1673-0046(2015)1-0183-02

意境是生活、景物等客观物象与艺术家思想情感等主观意识相融合的产物,是情与景、意与境、虚与实、有限之象与无限之意的统一,它既是中国古典艺术创作实践的结晶,也是衡量诗歌意识的重要标准。田园山水作为大自然的主体,既与中国古代美学意境的生成具有深刻的内在联系,也为诗歌意境的创作提供了“灵性”。清幽淡雅是田园山水诗歌最突出的意境,诗人以恬淡自然之心写山水清晖,意境悠远淡雅,风格含蓄简洁。陶渊明,我国山水田园诗的创始人,是东晋时期最有成就的诗人,也是中国文学史上最伟大的诗人之一,他创作的田园诗歌优美自然,充满生活气息和浪漫主义风格;王维,盛唐时期山水田园诗的代表作家,他将禅学契入田园山水诗中,以诗境来表现禅境,营造出独特的宁静之美和空灵境界,在诗歌史上留下了深刻的一页。

一、无我之境

“无我之境”是陶渊明诗歌与王维诗歌意境的共同特点。意境可以分为“无我之境”和“有我之境”。所谓无我之境,就是“以物观物,不知何者为我,何者为物”,就像“庄生梦蝶”不知是庄生化为蝴蝶,还是蝴蝶化为庄生,真正达到了“物我两相忘”的境界。陶渊明《归园田居其五》中“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,《饮酒》中的“采菊东篱下,悠然见南山”都是意与境会,妙合无限。袅袅炊烟、犬吠鸡鸣、秋菊盛开、飞鸟盘旋,心与景物悠然相会、心息相通、心神合一,构成了一片美妙的风景、一个超俗的境界,营造了一种优美的“无我之境”。王维诗歌中的“辋川”世界也具有“无我之境”的诗境。如在《青溪》中,为摆脱人为视知觉的干扰,获得最自在、最空灵的生命形态,诗人从多角度对事物进行观察,从而将大自然最天然的生态呈现在读者面前。尤其是“入”“转”“闲”等字样的运用,不仅使自然生命自然涌现,而且还暗示了诗人自我本位的舍弃,达到了“物我合一”的无我之境。在《山居秋暝》《终南别业》《过感化寺县兴上人山院》《辋川闲居赠裴秀才迪》中,诗人与明月、清泉、野花、谷鸟、落日、夕烟等景物融合无间,如自然生态一般。

对于陶渊明和王维来说,自然界的一切生物都涵容着诗人最无限的灵魂的存在,以最细微的生命颤动映现着诗人的生命情意,当诗人完全融于自然山水时,就能够与宇宙构成一个深切的通感交流,就能够与自然界中的每一片飞花、每一缕阳光、每一声鸟鸣跳动着同一个脉搏、击着相同的节奏,这就是“无我之境”的哲学底蕴。王维在诗歌中往往采用“暗主宾中”“于宾见主”的角度,不仅使人变成现象本身,而且还允许现象中的事物按照本相出现,诗人则巧妙地隐藏在景物背后,或者直接变成诗中景物之一,以物观物,物各自然,本样自存。这种拟物主义的抒情方式不仅拉近了读者与诗歌意象间的距离,消除了智识对景物的污染,而且还放弃了人的自我视界,任景物自由兴发映出。与王维相似,为保持诗歌自然意象的不变,陶渊明希望回归和保持自己天真的、未经世俗化的性情,希望自己能够像一条鱼、一棵树、一片云、一朵花那样自然而然地生存在着,这既是他的诗歌能历久而愈见真淳的重要原因,也是他与王维能达到异代而神通境界的重要原因。

陶渊明思想中既有道家、儒家、佛家成分,也有他从现实生活中体悟出来的道理和乐趣,这些思想相互并存、互不排斥。由于陶渊明的哲学思想是以诗歌的形式表现出来的,缺乏严格的逻辑论证,因而才使得他的诗歌带有南宗禅的顿悟的特点。但在东晋时期,陶渊明是不可能接触禅宗思想的,由此可见,陶渊明诗歌中的禅意来自于智慧的火花、生活的灵感以及下意识中佛家学说的种子。王维思想中不仅融汇了儒道佛三教思想,而且还深受“神学”思想影响。陶、王二人在思想上的相似之处,不仅使二人的哲学思想有着共同的儒道佛思想基础,而且还使二人诗歌都表现出看似平淡、实有禅学意味的“无我之境”。

二、韵外之致

诗歌中的意境不是为景物和人物构造的形象,而是意象与意象之间形成的一种耐人寻味的“境”,这种“境”“不着一字,尽得风流”,达到了韵外之致的艺术诣极。陶渊明在《饮酒》诗中以“此中有真意,欲辨已忘言”来表达

美妙的风景和超俗的意境中蕴含着深刻的人生真谛,但由于心与境的瞬间感应以及通向无限的愉悦是不可落于言筌,因而这种“韵外之致”既是说不出的,也是不必说出的,读者只能借助于丰富的想象力和理解力来感悟,只能透过诗歌的“形”领悟出“神”和“情”,这样才能把握宇宙人生的无限意味。而陶渊明深刻的哲学思考赋予他一种异乎寻常的慧根,随处都能看到常人看不到的理趣和人生的真谛,他以哲人的智慧彻悟宇宙和人生,将一般的事物和情感升华为具有普遍意义的理,从而使诗歌体现出独特的“韵外之致”和“味外之旨”。如在《归田园居》中的远村、狗吠、桑树、深巷、草屋、桃李等常见物象经过诗人的点化也都诗意盎然,达到了诗化的境界。

王维的诗歌也体现出“思与境偕”的艺术诣极,如《鹿柴》《竹里馆》《辛夷坞》《鸟鸣涧》等作品将诗人自甘寂寞的山水情怀表露得极为透彻。“空山不见人”“深林人不知”“涧户寂无人”这种环境在常人看来是孤独寂寞的,但在诗人看来这正是欣赏和细察隐含自然生机的空静之美的最佳状态。如果说这些诗句还有人的影踪的话,那么“人闲桂花落,月静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中”(《鸟鸣涧》)则是“无人之境”。在这种原生状态中,诗人的一切情绪波动和思虑似乎都被永恒的空静之美净化掉,只有一片空灵的寂静、寄以通感的直觉印象和难以言说的自然之美。同时,在一些诗歌中,王维纯以静景排列来营造意象并置叠加的艺术效果,表达“韵外之致”的意境。如在“山下孤烟远村,天边独树高原。一瓢颜回陋巷,五柳先生对门”“杏树坛边渔父,桃花源里人家”(《田园乐七首》)中,诗人以纯粹的静景排列营造空间意象的并发,这种超语法、超分析的无主句,既使意象带有一种永恒的普遍的性质,又在一定程度上使意象呈现出多层次空间关系和形象的复义效果;在“高鸟长淮长,平芜故郢城”“云里帝城双凤阙,雨中春树万人家”等诗句中,诗人强调时间、因果关系的静观体知和感悟,这使得景物之间的关系和诗的蕴含具有了不确定性和多义性,不仅给读者留下了丰富的想象空间,还使诗歌具备了“韵外之致”的意境。王维的《终南别业》备受众家赞赏,这首诗写景却引而不发,述情则毫不费力,虽写得极为平淡自然,却韵味悠远,尤其是诗人欣赏自然风光的雅兴、悠然自得的意趣和超然物外的情致,使诗歌由绚烂之极归于平淡,增添了诗歌“韵外之致”的意境,难怪有人说它“有一唱三叹不可穷尽之妙”“有无穷景味”。

陶渊明与王维诗歌在风格上都具有含蓄与平淡之美,在诗歌意境上都体现出“韵外之致”的特点,读后带给人“言有尽而意无穷”的余味。但陶渊明善化实境为虚境,擅长借宇宙万物的色相、秩序、节奏来窥见内心,从而使心灵具体化和内身化,其诗歌也表现出清新脱俗的魏晋风度;与陶渊明不同,王维擅长以心灵映射万象,以主观生命情调与客观自然景象的相互交融渗透来表现油然而生的灵境,其诗歌体现出静逸明秀的盛唐气象。

三、意境相融

陶渊明与王维都追求浑然一体的诗歌意境,但陶渊明喜用简淡的笔墨、闲淡的词气、口语化的句子和随意

点染的表现手法,而王维则常以彩绘的笔触、新颖的构图和独特的语言着色来传达清润的美感。如在《终南山》中,诗人运用中国山水画艺术中特有的移动透视法从俯瞰、仰视等视线对终南山进行多方位、多层次的描写,成功地表现出高远、深远、平远的山水景象,艺术地再现了终南山云烟变幻、连绵起伏的雄姿和磅礴的气势;在《山中》这首诗中,诗人以白描的手法勾勒山水风貌,以色彩点缀,将山水形象与主观情思融为一体,达到了物我相忘的境界。同时,王维的许多山水田园诗,不仅追求形似、神似,而且还追求意境两浑的高度。在诗歌创作中,王维不仅最大限度地发挥语言的作用实现托物言志、寄情山水的效果,而且还善于将绘画技巧与诗歌创作相融合,使诗歌具有鲜明的色彩美、线条美和构图美,达到了情景交融、意境浑然一体的艺术效果。

陶渊明诗的意境创作注重自然、平淡的风格,诗人通过情景理的交织,描绘了一幅五彩缤纷、山清水秀的田园风光,带给人心旷神怡的大美享受。如在《归田园居》中,诗人以极为自然的语言描绘了一幅清新静谧的画卷,作者的主观之意与客观景物水乳交融、浑然一体。同时,陶渊明善于将深厚的情感寄予平常的事物中,以朴实无华的诗句蕴含深厚的内涵,以朴素的辞藻和平淡的情节来表达高远的意境,以寻常的题材创造深远的意境,以最洁净的笔墨描写最生动的形象,以平易的形象饱含丰富的思想,从而使作品呈现出朴实自然、生机勃勃的意境,表达心中无限情怀,难怪元人陈绎称赞他的作品是“情真景实,不为虚美之辞”。

虽然陶渊明与王维的诗歌意境有诸多相似之处,但从思想根源上来看,二者有着极大的差异:陶渊明的归隐是摆脱世俗名利后的悠然自得,是心灵自由后的真正快乐流露,因而,他的诗歌注重的是一种情感的宣泄,表现他隐居之态的诗歌意境也有着积极的因素;王维在诗歌意境创作过程中虽继承融合了陶渊明诗歌的风格,其作品表现出的精神超脱和闲散怡情之情不在陶渊明诗歌之下,但他却是站在欣赏者的角度对山水田园景色进行客观的描写,其旨趣不在表现主观性情而在于再现自然之美,这种怡情遣兴、附雅风流的“辞情闲畅”改变了陶渊明诗歌古朴自然的风格和意境,为山水田园诗开辟了一种新的幽静清淡的艺术意境,为后代山水田园诗意境创作奠定了坚实基础。

参考文献:

- [1]欧就生.陶渊明、王维诗歌意境的比较[J].湛江师范学院学报(哲学社会科学版),2000(1).
- [2]萧庆元.论陶渊明的“农本”意识及其审美意象的特点[J].中国人民大学复印资料(中国古代、近代文学研究),1995(7).
- [3]陈寅恪.陶渊明之思想与清淡之关系[A].陶渊明研究资料汇编[C].北京:中华书局,1962:66.
- [4]张自华.生命情调的外化——陶渊明、王维山水田园诗新论[J].湖南科技学院学报,2006(8).
- [5]雷文学.王维、陶渊明的艺术世界及艺术风貌[J].韩山师范学院学报,2005(4).