

比较王维和陶渊明的山水田园诗风格异同

闫琪

北部湾大学人文学院, 广西 钦州

收稿日期: 2024年6月7日; 录用日期: 2024年8月5日; 发布日期: 2024年8月15日

摘要

陶渊明和王维分别生活于东晋、盛唐两个时代, 但二者都不约而同地选择了中国古代诗词中的独特主题——“山水田园诗”, 并在作品中各具特色、各有千秋, 在中国的诗坛上占有一席之地。陶渊明与王维的田园山水诗都属于优美高雅的美学范畴, 二者以平淡静谧为主题。尽管田园诗和山水诗都因写景而并称, 但因为历史背景、人文教育、人生态度、政治观念、艺术境界等方面的差异, 王陶二人在诗歌方面的差异也变成了一种客观的存在。

关键词

陶渊明, 王维, 山水田园诗

Comparing Wang Wei and Tao Yuanming's Landscape and Pastoral Poems

Qi Yan

Faculty of Humanities, Beibu Gulf University, Qinzhou Guangxi

Received: Jun. 7th, 2024; accepted: Aug. 5th, 2024; published: Aug. 15th, 2024

Abstract

Tao Yuanming and Wang Wei lived in the Eastern Jin and Tang Dynasties respectively, but both coincidentally chose the unique theme of “landscape and pastoral poetry” in ancient Chinese poetry, and each of their works has its own characteristics and advantages, occupying a place in the Chinese poetry world. Tao Yuanming and Wang Wei's pastoral landscape poetry both belong to the category of beautiful and elegant aesthetics, with the theme of simplicity and tranquility. Although both pastoral poetry and landscape poetry are known for their depiction of scenery, the differences between Wang and Tao in poetry have become an objective existence due to differences in historical background, humanistic education, attitudes towards life, political concepts, artistic

文章引用: 闫琪. 比较王维和陶渊明的山水田园诗风格异同[J]. 国学, 2024, 12(4): 741-745.

DOI: 10.12677/cnc.2024.124114

realm, and other aspects.

Keywords

Tao Yuanming, Wang Wei, Landscape and Pastoral Poetry

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

分别生活于东晋、盛唐两个时代的诗人都不约而同地选择了中国古代诗词中的另一种独特主题——“山水田园诗”，并在作品中各具特色、各有千秋，在中国的诗坛上占有一席之地。陶渊明与王维的田园山水诗都属于优美高雅的美学范畴，二者都以平淡静谧为主题。尽管田园诗和山水诗都因写景而并称，但因为历史背景、人文教育、人生态度、政治观念、艺术境界等方面的差异，王陶二人在诗歌方面的差异也变成了一种客观的存在。

陶渊明被誉为田园诗的鼻祖，他的诗作主要反映了他对污浊现实的厌恶和对田园生活的热爱。陶渊明的人生经历曲折，他曾经经历过仕途的坎坷，最终选择了归隐田园。他的田园诗以纯朴的语言、深远的意境，令人深思的深度为中国诗坛开辟了新天地。在他的诗中，我们可以看到他对田园生活的深切感情，对劳动的认识和对劳动人民的友好感情。例如，他的《归园田居》系列诗歌，描绘了田园风光的美丽和田园生活的宁静，表达了他对自然和劳动的热爱。

王维则是唐代山水田园诗的代表作家，他在陶渊明的基础上，将田园诗和山水诗合流，发展为田园山水诗。王维的诗作以动写静，诗中有画，他的山水田园诗以隐居山林的生活为主要描写对象。王维的诗篇幅短小，语言精美，意境深远，用以表现山水之美和诗人恬适的心情。在他的诗中，我们可以感受到他对自然的热爱，对生活的闲适和超然。例如，他的《山居秋暝》描绘了山居生活的宁静和山水之美的幽静。^[1]

从他们之间存在的差异可以看出：首先，在风格上，陶渊明擅长写农村风光的田园诗歌，除了少部分咏史，他的诗歌主题基本都是隐居乡村的生活；王维善于写自然风景的山水诗歌，写自己(主体)对山水(客体)的审美，诗文经常与禅意相联系。其次，在艺术表现形式上，陶渊明在表现手法上浑然天成，不假雕饰，轻形式、重感觉的态度使陶渊明的诗读起来自然流畅，具有天然的本色；再看王维的诗我们便不难发现，他尤其重视色彩的对比、画面的显现、炼字炼句、对仗押韵等外在形式，总的来说就是更加注重形式美。第三，在意境上，陶渊明的诗充满了生活的质朴气息，朴实、可爱、随性是他的主基调，他的诗有着对自己人生的肯定和对世俗生活的认可，将生活的体验上升到了哲学的高度，所以，陶渊明的诗风更富于世俗性与民间性；王维的诗更加清冷、静穆，且具有神秘感，和世俗的距离很大，有的更是透出看破了红尘中的淡漠感，这些风格都体现了他的清高形象和禅意。

下面我们来详细分析二人在诗歌方面的差异与成因。

2. 山水田园诗的研究基础

(一) 诗歌艺术特色的研究：

前人对山水田园诗的艺术特色有着深入的研究。他们认为，山水田园诗的艺术特色主要体现在其自

然描绘和情感表达上。诗歌通过细腻的笔触，描绘出山水田园的生动景象，同时借助比喻、拟人等修辞手法，赋予自然景象以生命和情感。

(二) 诗歌思想内容的研究：

山水田园诗的思想内容主要体现在对自然的赞美、对田园生活的向往和对世俗生活的超脱上。诗歌通过描绘美好的自然景象，表达出对自然的深深热爱和敬仰；通过赞美田园生活，表现出对安静、平淡生活的向往；通过超脱世俗，表现出对人生哲理的深刻思考。

(三) 诗歌文化价值的研究：

山水田园诗的文化价值主要体现在其人与自然和谐相处的理念上。诗歌通过对自然的赞美，表达出对自然的尊重和热爱，体现出了中国古代的“天人合一”的哲学理念，这无疑对于今天的生态文明建设有着重要的借鉴意义。

3. 从生活地位个性来分析二人创作

(一) 王维的生活

首先看盛唐时期山水田园诗代表人物王维，他出身于官僚家庭，少时便有了些许才名，仕途也算是一帆风顺。即使偶尔有一些困难与挫折，也并没有真正影响他事业上的生迁。事实上，王维一生过着亦官亦隐的生活，他所谓的“隐”，与真正意义上的“隐”是相违的，是“富贵不离身”的隐、是为官之余的休息和从美丽的水光山色中寻找心理的安慰、是名利双收自由自在的生活、是闲余之际泛舟啸咏，弹琴赋诗。这些“隐”，实则是对世俗人生的一种逃避。再看他少时，主要接受儒家和佛家的教育，作为一个虔诚佛教徒，王维几乎每日打坐静心，由禅入定、由定生慧，入“无我”之境，这个心理境地与精神状态，直接影响着王维的创作手法，使诗歌呈现出摆脱尘世、淡泊而又含蕴深厚的心境。这就决定了他与下层人民的隔膜，我们不难看出，隐居其实并不是王维最终的选择，只有所处官僚士大夫的角度去观察纯美的自然才会与王维产生共鸣。[2]

(二) 陶渊明的生活

陶渊明从小在农村长大，每天与大自然亲密接触的成长环境决定了他与农村田园天然亲和、相处融洽的关系，正如他如《归园田居》里所言的：“少无适俗韵，性本爱丘山”。在东晋这个门第高于一切的社会中，陶渊明虽然也是贵族后代，但到他这一辈，家中早已是“瓶无储粟”、“揭不开锅”的局面了，寒门子弟在官场中终究是有志不得伸的，尤其是东晋这个时代，最后的结局只可能沦为政治的牺牲品。因此陶渊明与仕途决裂、回归山村。崇尚自然、安贫乐道的隐逸是对自我本心的尊重，因此我们也就不难理解，陶渊明为什么视隐逸归田为“羁鸟恋旧林，池鱼思故渊”、“久在樊笼里，复得返自然”了。再看陶渊明所隐居的地点，他既没有把家安在山川名流附近，也没有住像王维那样精美的别墅，来往者更没有什么达官显贵，他只是在庐山脚下的普通山村寻了一处茅草屋，默默地过着“结庐在人境”的生活，耕读自乐、淡泊自守，与当地村民并无差异。陶渊明实践了自己的社会观和人生哲学，日出而作，日落而息，真切地写出了农民躬耕之甘苦，这是王维无法体会的。通达的人生态度决定了陶诗中平易近人的基调，不仅诗中的平民视角抓人眼球，诗中意象都是具有农家特色的，比如草屋、农舍、炊烟、霜霰等。

4. 从意境的方面看二人的创作

(一) 陶诗之意境

陶渊明的诗，将生活中的体验提炼到哲学的高度，如《拟挽歌辞》《形影神》等，我们深究该类型的诗会发现，它们有一个共同点，即虽然诗中以描写田园、强调自然为主，但实际上背后都蕴含着深刻

的哲理。如在《拟挽歌辞》中，陶渊明虚构了自己死后的情况，以形象化的语言设想自己离开人世之后发生的主客观情状，对女儿、亲人、朋友的描写，侧面表达了自己对生死的看法，诗人对生死豁达而坦然的态度，即使是放在当代，也是很少有人能够做到的。

陶渊明在中国文学史上是第一位心境与物境相统一的人，其诗以写意为主，注重物我合一，情、景、事、意、理达到浑然一体的地步，是魏晋时期古朴诗词的集大成者。举个例子，《饮酒》(其五)“结庐在人境，而无车马喧。”、“采菊东篱下，悠然见南山。”国学大师王国维曾在《人间词话》上将诗歌分成“有有我之境”和“有无我之境”两类，从古至今，“有有我之境”者居多，“有无我之境”者却少，而《饮酒》所描写的画面便是“有无我之境”，陶渊明才切实达到了天人合一的目标境地。

(二) 王诗之意境

王维信佛，被后世称作“诗佛”，他把禅的静默观察和山水审美感受结合起来，因此我们不难看出，王维的描写对象实际上多为远离尘世的寂静山林，而非真正的农村。他对山水的描绘中，折射出的多为佛家那股清新幽静的“禅意”，寄托的是自己内心那份追求幽独的情怀，如“行到水穷处，坐看云起时。”、“明月松间照，清泉石上流。”、“野花丛发好，谷鸟一声幽。夜坐空林寂，松风直似秋。”、“雨中山果落，灯下草虫鸣。”等等。可以说，王维的诗字字入禅，句句不离禅，言简意深，反映出他所追求的境界淡雅、空灵的“禅意”。其次，素有“诗中有画，画中有诗”之称的王维比其他诗人更能细致地捕捉了大自然的千百万化，并将其诉诸于笔端。他把诗歌充分同美术和音乐艺术融会贯通，真正做到了动静配合，以动衬静。拿《山居秋暝》举例：“空山新雨后，气候晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下鱼舟。随意春芳歇，王孙自可留。”这首诗在景物创造方面虽着色不浓，却意境清远，静逸明秀的诗境与情景浑融。“神似”是全诗的主基调，诗境与禅境的合二为一，让读者在纯美诗境中遨游。[3]

5. 从语言角度分析二人的创作

(一) 陶诗的语言

陶渊明诗词语言一直以直白朴实著称，虽然语言简单质朴，但并非那些普通粗鄙的“大白话”，他直白语言下所描写的事物会让读者感受到：这才是真实的乡村生活景象，有一种身临其境的感觉。正是这种明净单纯的语言，更好的调动读者的想象和联想，让人回味无穷，从而取得意外的效果。不仅是用词直白朴实方面，我们再看诗歌整体，陶渊明更多的是使用“长镜头”来描写整个诗篇，他所看重的是叙述的连续性，我们可以把这点归为内容美，因此他不以那些所谓精致华丽的片段词藻去构建文章，这样的诗词既自然真实又颇具故事感，让人回味无穷，从而取得意外的效果。如描写乡村恬静的“暖暖远人村，依依墟里烟”、写雪轻虚洁白的“倾耳无希声，在目皓已洁”、写傍晚恬静安逸的“山气日夕佳，飞鸟相与还”、写风踪迹和生机的“有风自南，翼彼新苗”等，都是将“自然美”再造为“诗形象”的典型。第三是韵律美，陶渊明的诗歌中，篇篇都充溢着或流畅或跳跃的旋律。有的篇章一句一韵，一韵到底，如《归田园居·其一》，通篇押“an”韵，其韵脚分别为“山、年、渊、田、间、檐、前、烟、巅、闲、然”；还有隔句换韵的，体现诗歌韵律的跳动美，给人一种曲折婉转的美感，如《归田园居·其三》：“种豆南山下，草盛豆苗稀。晨兴理荒秽，带月荷锄归……但使愿无违”，先押“i”韵而后换作“ui”，自然而曲折亦令人赏心悦目。

(二) 王诗的语言

语言王维诗语言似平淡实雅，实则用词华丽。他的诗作，多是在隐居的名胜处摄取可入画的富有美感的“镜头”，“诗中有画”的意象非常跳脱，把各个镜头相连，令人回味无穷：“人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中”将诗中意向联系，便是一幅傍晚人在乡村山野休憩的闲适景象，“大

漠孤烟直，长河落日圆”，四种景物安排得多么巧妙而恰当，构成了一幅雄奇壮丽的边塞风光图，其诗之语言精美，越品越有味。虽然王维的诗也具有画面感，诗中也有“老、牧童、浣女等形象，但诗词都不以写实为主要目的，而是追求空灵淡远、静穆的美，这与我们上文所说他信佛以及社会地位有很大的关系，他所谓的淡雅只是文人士大夫隐逸心态的一种点缀，这种诗，极大满足了官僚士大夫阶级的艺术兴趣，但有时也会带人们走上逃避现实的消极路线。

6. 结语

总的来说，陶渊明的田园诗更多地反映了劳动生活的内容，具有深刻的批判意识和进步的思想境界；而王维的山水田园诗则以艺术的角度描绘了自然和生活的美好，更注重表现诗人的情感和心境。两位诗人都以自己的方式表达了对自然和田园生活的热爱，为中国山水田园诗的发展做出了巨大的贡献。

参考文献

- [1] 范晓丽. 古诗词鉴赏探究性初探[J]. 中国科技信息, 2010(23): 221, 227.
- [2] 袁源. 当代语境下中国画的意向方式[J]. 艺苑, 2010(11): 20-21.
- [3] 陈在东. 王维、陶渊明田园山水诗之差异[J]. 临沂师范学院学报, 2001, 23(1): 65-66.