

中国历史文化知识丛书

北京大学中国传统文化研究中心 主编

陶渊明的 心灵世界 与艺术天地

孙静 著

史
文
化
知
识
丛
书

北京大学中国传统文化研究中心
主编

陶渊明的 心灵 世界与艺术天地

孙 静 著

 大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

陶渊明的心灵世界与艺术天地/孙静著. —2 版. —郑州:大象出版社, 1997. 4 (2009. 9 重印)

(中国历史文化知识丛书/北京大学中国传统文化研究中心主编)

ISBN 978 - 7 - 5347 - 2028 - 4

I. 陶… II. 孙… III. 陶渊明(365 ~ 427) — 人物研究
IV. K825.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 032995 号

中国历史文化知识丛书

北京大学中国传统文化研究中心 主编

陶渊明的心灵世界与艺术天地

孙 静 著

袁行霈 审定

责任编辑 成 艳

责任校对 裴红燕

装帧设计 王 萍 李瑜颖

出版发行 **大象出版社** (郑州市经七路 25 号 邮政编码 450002)

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

版 次 2009 年 9 月第 2 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/32

印 张 4.875

字 数 100 千字

定 价 12.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路 12 号

邮政编码 450002 电话 (0371) 65957860 - 351

总 序

袁行霈 吴同瑞

中国的历史和文化源远流长、光辉灿烂,曾对世界文明的发展做出过重大贡献。今天,当历史车轮进到 20 世纪和 21 世纪交替的年代,中国人民又肩负起建设社会主义现代化国家的伟大历史使命。实现这一宏伟目标,既有重重困难,也有种种有利条件。充分利用丰富的文化宝藏,对广大人民,特别是青少年进行爱国主义教育和传统美德教育,就是我们的一大优势。毫无疑问,普及祖国的历史知识,弘扬民族优秀的传统文化,向社会提供营养丰富的精神食粮,将对提高中华民族的素质,增强民族自信心和凝聚力,具有积极意义。有鉴于此,北京大学中国传统文化研究中心与大象出版社携手合作,共同推出“中国历史文化知识丛书”。我们希望这套丛书能受到广大读者的欢迎。

北京大学具有研究和弘扬中国历史文化的传统和优势。在新的历史条件下,为了进一步发挥这一优势,学校领导于 1992 年初决定成立中国传统文化研究中心。中心成立后,依托中文、历史、哲学、考古等系,组织各方面的教师和专家开展工作。一方面,致力于专深的学术研究,编辑出版《国学研究》年刊和《国学研究丛刊》;另一方面,注重于文化普及工作,“将大学课堂延伸到社会”。与有关单位合作制作的

电视系列片《中华文化讲座》和《中华文明之光》，已取得良好的社会效益。编写这套丛书是中心普及工作的又一尝试。中心希望丛书的作者们“眼界向上，眼光向下”，用大手笔写通俗性著作，学术性、知识性、可读性并重，力求深入浅出，使广大读者增长知识，陶冶情操。

中国传统文化是历史的产物，有精华也有糟粕，不加以区分不行；中国是世界的一部分，中国文化与世界其他文化曾经发生并将继续发生交流、碰撞与融合，研究中国传统文化，没有纵览古今、通观世界的眼光不行。我们抱着历史的态度、分析的态度、前瞻的态度、开放的态度，从事发掘与研究工作。这种态度也力求贯彻到本丛书中。然而，深入浅出地介绍中国数千年的历史文化，并不是一件容易的事，也不可能面面俱到，我们的选题只能侧重于重大的历史事件、重要的历史人物以及中国传统文化中的精华部分；对那些目前尚未充分注意的学科如法律思想史等，也适当予以注意。

从选题和内容来看，这套丛书可分为文学、语言、历史、哲学、考古、法律、科技、中外文化交流等若干系列，每个系列都由研究中心聘请学术造诣较深的专家担任主编，每部书稿都经同行专家审阅。因此，中心不再对丛书作统一的审定工作。

大象出版社的领导和责任编辑们非常重视这套丛书，把它列为重点出版书目，并为丛书的及时出版付出了巨大的努力和辛勤的劳动，我们表示衷心的感谢。本丛书的策划、编写工作一定还有许多不足之处，敬希读者批评指正。

1997年2月

目 录

一	“芳菊开林耀,青松冠岩列” ——陶渊明对传统文化的贡献(代绪论)	1
二	“我实幽居士,无复东西缘” ——陶渊明的家世与生平	9
三	“如彼稷契,孰不愿之” ——陶渊明的功业情结	20
四	“世与我而相违,复驾言兮焉求” ——陶渊明对现实的态度	31
五	“愚生三季后,慨然念黄虞” ——陶渊明的理想憧憬及其内涵	42
六	“此中有真意,欲辩已忘言” ——陶渊明的田园理想及其生活情态	59
七	“少无适俗韵,性本爱丘山” ——陶渊明的“志意”及其内蕴	68

八	“愿言蹑清风,高举寻吾契”	
	——陶渊明重“意”生活倾向的根源	78
九	“行行失故路,任道或能通”	
	——陶渊明隐逸的特点及其思想根源	89
十	“久在樊笼里,复得返自然”	
	——陶渊明的田园生活诗	100
十一	“怀此贞秀姿,卓为霜下杰”	
	——陶渊明的田园抒怀诗之一	115
十二	“刑天舞干戚,猛志固常在”	
	——陶渊明的田园抒怀诗之二	123
十三	“俯仰终宇宙,不乐复何如”	
	——陶渊明田园诗的特点及其创作方法	130
十四	“丝不如竹,竹不如肉”	
	——陶渊明的美学观及其艺术风格特色	139

一 “芳菊开林耀，青松冠岩列”

——陶渊明对传统文化的贡献(代绪论)

中国传统文化是中华民族历史创造的结晶，但在其发展、凝结的流程中，人们的贡献与发生的影响是不同的。陶渊明则有其独特的贡献，并在民族文化心理上产生过深远的影响。他的这种价值，充分体现在他是一个为中国民众所熟知的人物，他的思想行为及其艺术创造，在漫长的历史中广泛地存在人们的心中。至少有三个方面，他给人留下了不可磨灭的印象。

首先是他那不慕荣利、不与污浊同流合污的高洁品格。他宁可下地种田，过苦日子，也绝不屈心抑志，汨泥扬波。几乎从他同时代的人起，就对他的这种高风亮节表现了无限的景仰。与他有过直接交往的颜延之由衷地赞美他“薄身厚志”，“高蹈独善”（《陶徵士诔》）。所谓“薄身厚志”，就是对身体的奉养看得很轻，而对心志所守看得很重；所谓“高蹈独善”，就是遗世独立，守志不阿。这是何等可贵的精神！稍

后，南朝梁代的钟嵘作《诗品》，称他为“古今隐逸诗人之宗”，说“每观其文，想其人德”，对他的人品同样倾倒备至。梁昭明太子萧统为他编辑文集，在序文中颂扬他“贞志不休，安道苦节。不以躬耕为耻，不以无财为病”，说“自非大贤笃志，与道污隆，孰能如此者乎”，的确，如果不是笃于志守的大贤是做不到这一点的。

魏晋以来，隐逸之风盛行。人皆以隐逸为高，隐逸成为名士风流的重要内容之一。世有所尚，人必趋焉，也就出现了各种各样的隐士。比如周续之，他身为处士，又常往朝廷中跑，人家问他缘由，他回答说：“心驰魏阙者，以江湖为桎梏；情致两忘者，市朝亦岩穴耳！”他声言只要心隐了，在朝堂中也不妨做隐士，被称为“通隐先生”（《莲社高贤传·周续之传》）。桓玄篡晋，建立了大楚国，觉得历代都有隐遁之士，如果自己这一朝没有，不大好看，便征皇甫希之为著作，给他生活所需，让他坚辞不赴，号为高士。时人称之为“充隐”（《晋书·桓玄传》）。这两个人都是与陶渊明同时代的人物。隐逸如果别有所图，那不过是拿隐逸做招牌和手段，或借以邀誉，或借以得官，虽具高士之表，却无高洁之行。陶之高明处就在既非“通隐”，更非“充隐”，而是真隐。所以宋代的朱熹感慨地说：“晋宋人物，虽曰尚清高，然个个要官职。这边一面清谈，那边一面招权纳货。陶渊明真个能不要，此所以高于晋宋人物。”正是这样，陶渊明的隐逸，在人们心目中的地位就大不相同了。

大约正因为如此，陶渊明才有那不为五斗米折腰的故事流传。《宋书·隐逸传》载陶渊明在彭泽令任上：

郡遣督邮至县，吏白应束带见之。潜叹曰：“吾不能为五斗米折腰向乡里小人！”即日解印绶去职。

彭泽令是彭泽县的一县之长，即后来所谓县太爷。督邮是县的上一级郡里的官员，负责督察纠举属县的违法事宜。陶渊明不愿意卑躬屈膝地侍候这种人物，便丢下县太爷的官位，归田隐居了。这对一般人来说，谈何容易！唐代诗人王维就说过：“近有陶潜，不肯把板屈腰见督邮，解印绶弃官去。后贫，《乞食》诗云‘叩门拙言辞’，是屡乞而惭也。尝一见督邮，安食公田数顷，一惭之不忍，而终身惭乎？”（《与魏居士书》）这与陶渊明真是道不同不相为谋。“不为五斗米折腰”，后来几乎成为一切骨鲠之士的口头禅。陶渊明在《归去来兮辞序》里谈其去官的原因时，只是说耐烦做官，恰逢妹妹亡故，要去奔丧，便借机离去，所谓“因事顺心”，没有谈到不肯见督邮的事。但这件事见沈约《宋书·隐逸传》、萧统《陶渊明传》等多种文献的记载，当不是没有根据的。从陶的性情来看，也是十分可能的。

总之，陶渊明在这一方面，可谓品高云天，出污泥而不染，凜然峙立，令人肃然起敬。在他之后的人，一要辞官，或者一想到归隐，就不免想到他。如唐代诗人高适在封丘尉任上，感到“拜迎官长心欲碎，鞭打黎庶令人悲”时，便“转忆陶潜归去来”（《封丘作》）。直到1800多年后，近代诗人龚自珍还在颂扬他说：“陶潜酷似卧龙豪，万古浔阳松菊高。”陶的高尚品格，就是这样久远地深印在人们的心中。

其实，中国古代著名的隐士多得很，诸如巢父、许由之类，不胜枚举。但其影响都比不过陶渊明。因为别的隐士都

只靠故事流传,有的并不凿凿可据;有的虽载入史籍,可证实有其人,但也只有简单的行事,缺乏鲜活的形象。陶渊明则通过其诗文作品,活生生地呈现在人们的心中,因而更易获得人们心灵的共鸣。

其次,陶渊明提出过一个桃花源理想。在那个桃源世界里,“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”。虽然“其中往来种作,男女衣着,悉如外人”,好像跟外面的世界没有什么差别,但是其中的人们,“黄发垂髫,并怡然自乐”,无论老少,都欢乐自得,这就与外面世界的生活无着、啼饥号寒完全不一样了。它成为与现实相对立的一个天地。在那里,“相命肆农耕,日入从所憩”,人人都有田可耕,自食其力;“春蚕收长丝,秋熟靡王税”,劳动收获归劳动者所有,完全没有压榨掠夺。所以它被称为“世外桃源”。这个洞天福地不知引起过多少人的向往。李白说:“别离解相访,应在武陵多。”(《书情赠蔡舍人雄》)武陵就是指武陵渔人所发现的那个桃花源。李白为什么要到那里去呢?他说得明白,就是因为那里“桃花流水窅然去,别有天地非人间”(《山中问答》)。那里是与人间不同的一个天地。王维甚至把它描绘为神仙世界:“居人共住武陵源,还从物外起田园。……初因避地去人间,及至成仙遂不还。峡里谁知有人事,世中遥望空云山。”(《桃源行》)人们最羡慕的莫过于神仙世界了,就把它赠给了桃花源。

桃花源当然是一个乌托邦,只存在于幻想世界里。但是它喊出了封建社会中千千万万民众摆脱压榨的心声,不时激起人们的热情、期望与憧憬。对这样一种理想社会的向往,

也并非始于陶渊明。早在《诗经·硕鼠》里,就提出过“乐土”,但对“乐土”世界不曾有什么具体描绘。《礼记·礼运》篇里,也提出过大同世界,比《诗经》中的乐土还有了颇为具体的表述,但毕竟是属于经传中的东西,缺少普及的力量。不像陶渊明的桃花源,以一篇浅显而生动的记和一篇通俗而形象的诗,描绘出活生生的桃花源社会情景,为人们所喜闻乐道而深入人心。陶渊明也就和桃花源一起走入了人们的心灵世界。

最后,就是他的文学造诣和成就了。陶渊明不仅有高尚的人格和理想,拥有一个崇高的精神王国,而且还有高超的艺术作品,拥有一个迷人的艺术世界。他在中国文学史上首创了田园诗,第一个把普通的田园生活引入艺术领域,独开一派——田园诗派。他笔下的田园又并非一般的农家生活,而是寄寓他理想追求的天地,近乎人间的别有洞天,就像他那个桃源理想是世外桃源一样。他的田园诗就是这种独特生活天地的艺术体现。因此那境界既是人格的,也是社会理想的,同时又是艺术的;是诗人精神王国与艺术世界的融合。他把他全部可贵的精神铸造为艺术形象,使人可感可触。这是一种真正的“意”与“境”结合的产物,在中国诗歌意境的发展史上占有重要的地位。如果我们把情景交融即视为具有意境的话,那么陶诗已超越这种模式,而达到包蕴某种理想生活境界和人生哲理的醒悟的内涵。这是一种独具特色的意境,把中国诗歌艺术推上一个更高的发展阶段。这种意境后继虽不乏人,但无疑是从陶渊明开始,是他对中国古代诗歌艺术的一大贡献,也是他为中国传统文化添加的珍品。

陶的田园诗是中国古代艺苑中的一朵奇葩,是他人所无法代替的。我们可以说,他没有杜甫那么伟大,但杜甫代替不了他;我们也可以说,他没有李白那么伟大,但李白也代替不了他。我们要杜甫、李白,同时也要陶渊明。在中国古代诗歌史上,我们可以明显地看到几种不同的倾向。比如李白,具有人们称之为浪漫主义的特色;杜甫,具有人们称之为现实主义的特色;再就是陶渊明了,他不属于李或杜的任何一种,他是属于自然风物、山水田园,而把人的理想追求融化其中。这三种不同的艺术创造,都以各自的独创丰富了中国古代诗歌的百花园。艺术不同于科学,科学只求合乎真理,艺术则还要求千姿百态,丰富多彩。即使反映同一题材、描写同一内容,也要求多种多样,百花争艳。人们常常用花来比喻艺术,是十分恰当的。花就要百花齐放,一花独放不行。地球上如果只有一种花,那真要单调死了。人们的精神世界也要大大地枯萎了。

要了解中国古代诗歌艺术,不了解陶渊明是遗憾的;要了解中国传统文化,不了解陶渊明这种现象也是遗憾的。但是正如上文所言,他的艺术世界与其心灵世界是不可分割的。他的成功就在于人与诗的合一,独特的心灵世界与独创的艺术境界的合一。人真,艺术也真。因此不了解他的精神世界的真实,就很难解开他的艺术世界的奥秘、了解他的文化意蕴的真髓。陶渊明心灵世界的形成,有诸多复杂的因素,家世影响、时代思潮、社会状况、个性好尚等,无不起着重要的作用。他的艺术世界的创造,也有其独特的会心。这本小册子,就想在这一方面做一些努力,以剖析陶渊明的心灵

世界为核心,进而揭示其诗歌特别是田园诗的特点与奥妙。

科学是真实,是符合事物的实际。科学地评价古人,认识其真实的文化内涵,首先应该努力弄清其真实面貌。否则,话语万千,而非古人实有,终不免是空中楼阁,处于虚无缥缈之中。春秋为贤者讳,也不是一个科学的态度。人就是人,不必一定要描绘成神。应该奉行古代史家的优良传统——不虚美,不隐恶。有价值的东西不在虚饰,也不怕暴露真实。至于局限,人皆有之,古人今人毫无例外,更无需遮掩。应该把阐述古人的实际与评论古人的是非分别开来。阐述古人的实际只能实事求是,评论不过是后人的看法和评价,既不能代替也不可混同于古人的真实。古人已成历史,历史事实可以评论,却不可能也无法任意改变。对一位古人,历代不知有过多少评论,然而只是各自的意见而已,不等于古人的真实。我们今天自然有我们观察问题的立足点,也会有我们的评论,不论它是正确的,还是错误的,都不等于古人的事实,不过是我们的看法而已。虽然这种评论是十分重要的,必不可少的,通过它才能达到古为今用的目的,但是如果把今人的认识渗透于古人的事实之中,力图说成是古人的实际,无论是拔高古人,还是贬低古人,都不能被认为是一种科学的方法和态度。这就是本书论述问题时所采取的原则。

但是要弄清古人的真实,谈何容易!首先是史阙有间,材料有限,不能不受到很大的限制。其次,有了材料,也未见得全是真实。传说不实者有之,互相齟齬者有之,纯属诬枉之词者亦有之。即使是古人自己说的话,也往往会因时地心境的不同,而有不同的强调与夸张。李白说:“待吾尽节报明

主,然后相携卧白云。”(《驾去温泉宫后赠杨山人》)他是一心要为皇上成就一番事业了。可是在另一种处境下,他又会说:“严陵高揖汉天子,何必长剑拄颐事玉阶。”(《答王十二寒夜独酌有怀》)他又决心不为皇上做任何事情了。虽然这都是李白不同时地下的思想感情的真实,但如果论其主导思想倾向,就不免要费斟酌了,略一不慎,取得片面,就会远离真实。陶渊明的这种情况也十分突出。这就需要认真地排比材料,细致地梳理分析,真正摸到古人的脉搏。这自然只是一种努力的目标,未必能够真正做好,但沿着这样的方向走,应当是不错的。这本小册子愿意努力做这种尝试,至于能做到什么程度,限于学力水平,就很难说了,敬请读者批评指正。这里还应该声明一点的,是关于陶渊明,有很多基本史实就存在争议,诸如他的生年、他的家世系统、他的具体的仕宦经历,甚至小到他的名与字,都无不存在疑点与不同意见。本书在这些方面,除个别问题外,一般只取公认的说法,不做辨析,力求在大的时代背景和诗人的总体面貌上,捕捉诗人的真实,在许多问题尚无法最后确定的情况下,这也许是更容易贴近历史真实的一条道路。

二 “我实幽居士，无复东西缘”

——陶渊明的家世与生平

唐代大诗人李白以奔放的歌喉歌咏庐山说：“庐山秀出南斗旁，屏风九叠云锦张，影落明湖青黛光。”（《庐山谣寄卢侍御虚舟》）庐山高耸入云，峰头直插南斗之上；重峦叠翠，似张开的九叠绣屏；倒影投射在澄明的湖水中，青翠欲滴。就在这雄伟秀丽的庐山北面的江南水乡中，距今 1600 多年前，生长了一位杰出的诗人，他就是陶渊明。陶渊明，一名潜，字元亮，生年一般被认为是晋哀帝兴宁三年（365 年），卒于宋文帝元嘉四年（427 年），经历了东晋的后期和南朝刘宋的初期。那时候他的家乡在行政区划上，属于江州浔阳郡柴桑县，就是现在江西九江一带。死后朋友们议定一个谥号赠给他，叫“靖节”。据颜延之的《陶徵士诔》，“靖”字是取了谥法中的“宽乐令终”之义，“节”字是取了谥法中的“好廉克己”之义，表现了朋友们对他一生节操的认识。他始终廉洁自守，恬淡自乐，所以后来人们也称他为陶靖节或靖节先生。

陶渊明成长的时代是东晋后期。东晋是我国门阀制度发展的顶峰，社会上以门第族姓定贵贱。出身贵姓世家的自然就高贵，有条件把持高官要职；出身寒门庶族的自然就低贱，只能沦为卑官小吏。陶渊明的家族不属于门阀世族，不过他的曾祖父陶侃却曾官至显位。

沈约《宋书·隐逸传》说陶渊明：“曾祖侃，晋大司马。”对此虽然也有人提出怀疑，但可信的成分居多。清人钱大昕《跋陶渊明诗》说，陶渊明在《命子》诗里备述世系，陶侃在其中。又六朝最重门第，谱牒掌握在官府手里，沈约撰《宋书》在齐代，当有所见而写入本传。这话讲得颇有道理。

陶侃做到使持节、侍中、太尉、都督荆江雍梁交广益宁八州诸军事、荆江二州刺史，封长沙郡公，成为当时举足轻重的人物，卒赠大司马。他之所以能够得到如此高的地位，全靠他在两晋之交的复杂军事斗争中成就了显赫的军功战绩。这是门阀制度下寒门庶族可致高位的唯一可能的道路，也只有极少数人才有这种幸运。与其说社会承认了其人，还不如说人们屈服了他手中的兵权。由于门第寒微，陶侃的入仕过程很经历了一些艰难。《世说新语·贤媛》曾记载一个故事说：范逵被举孝廉后，曾在陶侃家里投宿，当时陶家几乎无一物可以待客，于是陶侃的母亲便剪下自己的头发，卖了换米，把屋柱劈了作柴烧，又铡碎草垫子喂马，居然招待得很周到，范逵十分满意。这就是著名的陶母“截发留宾”的故事。陶侃后来就是经过范逵的辗转举荐，才得以踏入仕途。但因出身不高，仍然常常被人瞧不起。他举孝廉后到洛阳，与同乡羊晷一起乘车去见顾荣，吏部郎温雅便对羊晷说：“奈何与小