

中国传统美学中的雅：含蓄与留白

陈立立^{1*}，曹一君¹

(¹ 广东文理职业学院，广东 廉江 524400)

摘要：本文通过从中国传统哲学和美学角度分析中国传统审美中的“雅”，浅论雅的起源、雅的定义、雅的本质、雅的特点。及雅这一概念对传统中国美学的影响，根据雅的概念引申出的一系列美学观点，剖析了雅对中国审美文化，中国政治文化产生的深刻影响，乃至分析雅在现代社会中的处境与冲突。中华民族拥有源远流长的文化历史，在这漫长的文化历史中，雅这一概念不停地锤炼中国人的思维模式和审美意趣，研究雅的学问，有利于更深刻剖析中国人的社会关系学。

关键词：美学概论；审美；雅；美学理论；中国美学

Elegance in China's Traditional Aesthetics: Implication and Blank Space

Lili Chen^{1*}, Yijun Cao¹

(¹ Guangdong Vocational College of Arts and Sciences, Lianjiang, Guangdong, 524400, China)

Abstract: By analyzing the "elegance" in China's traditional aesthetics from the perspective of China's traditional philosophy and aesthetics, this paper discusses the origin, definition, essence and characteristics of elegance. The influence of the concept of elegance on traditional China aesthetics, and a series of aesthetic viewpoints based on the concept of elegance. Even analyze the situation and conflict of Ya in modern society. The Chinese nation has a long cultural history. In this long cultural history, the concept of elegance has constantly tempered Chinese's thinking mode and aesthetic interest, and studying the knowledge of elegance is conducive to a deeper analysis of Chinese's social relations.

Keywords: Introduction to aesthetics; Aesthetics; Elegant; Aesthetic theory; China aesthetics

1. 雅的起源：雅与俗

“雅”最早可以追溯到中国的第一部诗歌集，即是《诗经》^[1]。众所周知，《诗经》由风、雅、颂三个部分组成，是根据地域和音乐的不同分类。“风”指的是西周时期各国的民间歌谣，其中大部分是民歌。“雅”则指的是周王京畿的乐歌。“颂”则是统治者祭祀时的乐歌。因此《诗经》风雅颂中的“雅”作为名词含有指周代朝廷上的乐曲，雅被认为是乐歌的典范。宋代郑樵的《通志》总序》中便言“风土之音曰风，朝廷之音曰雅，宗庙之音曰颂”^[2]。

再来看看《说文》中的雅。雅最早见于金文，与牙声韵并同。《说文》中雅的本义是乌鸦，后以“鸦”为此义的正体。雅假借指正确的，规范的。《论语·述而》中写道“子所雅言：《诗》、《书》、执礼皆雅言也。”引申为高雅，文雅^[3]。因此雅在古汉语中作为形容词的常用意义，指的是纯正的、合乎典范的，常引申为文雅、雅致。

结合此两点，我们可以得出一个较为模糊的概念，即雅这一词指的是较高层次之物。再从文字上结合雅的反义词——俗来分析。何为“俗”，通俗、庸俗、不特别大众化，不高雅即是俗。铜

臭满身则更是俗不可耐。

因此，“雅”的高作何解释，其一从社会关系构成上看，雅是古代社会中贵族的专属，朝廷贵族之曲方可称之为雅；其二，从经济基础和上层建筑的社会结构上看，雅所指代之物和引申都距离经济基础非常遥远。从心理学的个人需求理论角度讲，满足了底层生存需求，跳脱在经济基础之外的人，才会脱俗，脱俗即是雅。正所谓“仓廩足而知礼节”，不为衣食住行奔波劳走，不拘与物质与生存的人，生活从目的性指向无目的性的人，才能去寻求自我表达和自我修饰，即雅的范畴。

2. 雅的美学：雅与韵、妙、空

当雅与俗的对应投射到审美的领域，俗所对应的生存需要理解作为一种目的性，在文学和艺术中体现为自我表达的出发点，即自我表达的目的性。那么雅作为一种审美的评价，中国传统美学中是如何要求达到，表达者即体现了自我表达的目的性，又不显露自我的目的性以便达到雅呢？这里就引申出一个重要的美学范畴即是“韵”。将自我表达的显化如文章、画作等作为一个起点，雅的评价视为终点，优秀的艺术创作者便在于将从起点到终点的线段无限拉长，但是又必然的让读者明白，此起点必然连接彼端点，而不会引发误解和歧义。起点到终点这无限拉长的线段便是“韵”，因此称“韵味无穷”

“韵”的本义是指音韵，声韵。刘勰在《文心雕龙》中曾写“异音相从谓之和，同声相应谓之韵”。但我们此处提及的韵，更贴近魏晋南北朝时元气论中“气韵生动”命题的韵，因此并不是指节奏，韵律。气韵生动由谢赫提出，他在《古画品录》中评价画作要“气韵生动”，即是说为了追求妙的境界，画面要通向作为宇宙的本体和生命的道，也是强调从有限指向无限。

中国美学在这里提供了与西方审美相互区分的关键点，西方的审美着重于模仿和再现，注重真实具体地再现物象，而中国美学要求指向一种无限，这种无限指向整个人生宇宙自然。正如佛家所言“一花一世界，一叶一菩提”，中国美学要求艺术家创作的具体作品成为可以窥见整个宇宙的管道，要蕴含深沉的宇宙感、历史感、人生感。那么如何实现表述和所指之间无限拉长的距离以便达到韵的感受，进而达到雅的评价。翻阅中国传统美学和中国传统文论，发现其中给出的答案叫做含蓄和留白。

在传统古代社会当中，艺术表达的种类并不算多，文章是一大类，画作是一大类。含蓄对应便是著书立说一类，画作则对应留白。

南宋严羽著《沧浪诗话》中有核心诗篇《诗辩》，其中言“诗者，吟咏情性也。盛唐诸人惟在兴趣，羚羊挂角，无迹可求。故其妙处，透彻玲珑，不可凑泊，如空中之音，相中之色，水中之月，镜中之象，言有尽而意无穷”这里引申出诗歌的“兴趣说”，推崇诗歌的含蓄空灵之美。如羚羊挂角，无迹可求，便是妙处^[4]。实则妙即是通过有限的表达领悟到了韵，品到韵味无穷，便觉妙不可言。即有妙不可言，则是雅。由此可见，如何达到雅的审美，严羽说“言有尽而意无穷”。通过有限的文字，拉伸文字所指代的意境，使文章显化的表达与所指之间诞生漫长的思考距离，使读者有品悟的空间，品悟便是一种韵，以有限指向无限便是雅。

在画作的领域，如何以有限指向无限呢？智慧的古人发现了留白的创作手法。有限的画纸无法画出包罗万象的世界，重复的堆砌只会让画面拥挤而失去美感。于是留白，在画面上只留下一根思考的引线，留下巧妙的空白，引导观者品悟，从而达到韵与妙，进而发出雅的赞叹。一张纸画不下千万只骆驼，一座山峦重重叠叠的小径上三三两两的骆驼却让人觉得山中会走出不可胜数的骆驼。太具体的描绘让人只看到了一座山，起承转折的灵动线条，却让观者仿佛看到千千万万座山。以有限指向无限，追求雅的审美，是中国传统山水画注重写意，而非写实的核心原因。

正是对艺术家创作“雅”的要求，导致对观者也产生了欣赏的要求。张彦远在《历代名画记》中提出关于绘画欣赏心理的要求。“遍观众画，唯顾生画古贤，得其妙理。对之令人终日不倦。凝神遐想，妙悟自然，物我两忘，离形去智。身固可使如槁木，心固可如死灰，不亦臻于妙理哉！所谓画之道也”。凝神遐想，妙悟自然，物我两忘，离形去智。身固可使如槁木，心固可如死灰，说明审美活动是审美主体的精神高度集中，同时也是审美主体的想象的高度的活跃。通过所观察到的物象，通过直觉感性的方式，在审美活动中，和审美的对象达到高度的融合，抛弃自我的欲念、成见和逻辑，从而把握到指向无限的宇宙感、历史感和人生感。中国传统美学中要求创作者

忘我地创作出指向无限的“雅”作，同时也要求审美主体即观者拥有体味“雅”的能力，并给出了具体的指导要求，如何欣赏到“雅”——凝神遐想，妙悟自然。物我两忘，离形去智。

在对有限指向无限的追求中，古人很快引申出了“空”的哲学。“空”是中国哲学和美学中最博大精深的词，但空本身又表述一种零，空无一物，这本身就是一种精妙绝伦^[5]。空是如何诞生的呢？有限和无限如果作为一条线段的两个端点，那么将这条线段折叠对应，和无穷无尽的最大值的无限对应的点，应该是有限的最有限，最少最少的持有约等于空。所以空在中国哲学里是一种最大的拥有，看起来空无一物，但与此对应的是无障碍，大自在，拥有任何所有的可能性。有所持就一定有所限，空空便是自由。空的哲学在庄子的《逍遥游》中得到了最大的体现^[6]。

3. 雅与正

前文说到，雅在古汉语中作为形容词的常用意义，指的是纯正的、合乎典范的。这引出雅的另一方面，要求纯正的、合乎典范的。何为纯正，何为典范？许慎在《说文解字》中认为“正”的本义是“是也”即“正中；平正；不偏斜。在甲骨文用到“正”字的上下文里，用的也都是“征伐”之义。在甲骨文字形里，“正从止，从口，口像城邑之形，会征伐城邑之意，乃“征”之初文，本义是征伐”《论语·学而》：“敏于事而慎于言，就有道而正焉。”敏捷处事而谨慎言语，请求有道者匡正。征伐是上位者去做的事情，雅的释义中纯正的，合乎典范的，此处正更贴合正统之义。在中国古代封建社会制度中，可堪称“正”的只有天子君王，那么纯正的，合乎典范的，即是符合天子所制定的制度秩序。合乎秩序的即是雅，对雅的追求同样对中国古代政治产生重要的影响。西周时期，周天子制定分封制、嫡长子继承制，礼乐制度，便是定下来全社会需要遵循的法度秩序，也定下了何为所谓的“正”，在那个时期，不符合这些制度的便是不雅，孔子称“礼崩乐坏”。而后漫长的历史长河中，所谓正统一直深刻古人的思维模式处事风格，乃至对中国的历史产生影响。多少战争力求师出有名，多少逐鹿天下者陈列证据力求证明继承权利的正当性，不正，为中国人所不耻，正，是中国人毕生所求。

正对中国士人的影响是巨大的。这种影响通过儒家文化的传播得到加深。自汉时期罢黜百家，独尊儒术之后，正在中国人身上留下了深刻的烙印。中国士人将成为“正人君子”作为毕生所求，如何成为君子，儒家学说重要经典《大学》中言：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定；定而后能静；静而后能安；安而后能虑；虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至；知至而后意诚；意诚而后心正；心正而后身修；身修而后家齐；家齐而后国治；国治而后天下平。自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。其本乱而末治者 否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也！”《大学》中提及的三纲八目是对如何成为正人君子给出的具体方法论，八目中第一个字就是“正”。“正心、诚意、格物、致知、修身、齐家、治国、平天下”。

在三纲八目的影响下，中国历史上诞生了无数穷则独善其身，达则兼济天下的士人。无数居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君的士人，无数先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的士人，无数人生自古谁无死，留取丹心照汗青的士人。一生追求雅的中国人，从审美到政治，从个人抱负人生理想到家国情怀，把自我的时间和生命化作书卷上的审美客体，以有限的人生指向无限的情怀。为家园，为君主，为人民，多少可歌可泣的事迹诗句。“人生自古谁无死，留取丹青照汗青”；“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”；“塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世，千载谁堪伯仲间”；“老病有孤舟，戎马关山北，凭轩涕泗流”。如果站在西方文化的背景下，我们很难理解这种将个人利益置之度外，为国家兴衰牵肠挂肚的情怀和行为，这是中国文化独有的部分，而这是“正”所衍生的精神力量，这种精神力量构成了一种坚不可摧的意志力，指引着中国士人面对无数人生的抉择。鞠躬尽瘁死而后已，传统中国士人把家国稳定统一当做毕生夙愿，这种愿望是超越其自身生命的，对于这种理想的实现是无惧怕生死的，尽管这种愿望于自己并无什么可见的好处。

传统中国士人对三纲八目的追求具象化为对仕途的追求，仕途顺利，有利实现齐家、治国、平天下。追求理想的道路上，顺利或者不顺，由此产生的情绪，悲喜交加五味杂陈，又促使诞生了中国璀璨的古代文学瑰宝，诗缘情，诗言志，感发志意，托物兴辞^[7]。“会当凌绝顶，一览众山

小”是年少的抱负，“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”是得志时的快意，因为不能拥有报效君主、造福人民的机会而哀伤，从而催生了大量的怀才不遇诗，又因为守护边疆产生的大量边塞羁旅诗^[8]。

4. 雅的今日：雅与大众文化

雅深藏在中国人的处事风格里，饭局文化里也藏着雅的逻辑。交往交流不要直接表明目的，这样太俗不雅，在杯盏之间，徐徐图之^[9]。

在古代社会，教育没有被普及的时候，受教育是上层贵族拥有的专利。封建社会中不被生活需求所累是达到雅的一种门槛，这门槛限制了大量的民众进入雅的范畴。雅在这种社会形态下成为一种身份的象征，一个人可以读书，琴棋书画精通，品味艺术，需要跳脱于生存需要和经济基础之外。事实上，时至今日，雅的门槛依旧如此高。

伴随着教育普及和生活质量水平的提高，工业化的社会推动了社会阶层之间的流动，让雅的范畴相对扩张，高雅不再是少部分人的专属。但追求高效率和目的性的工业社会给雅带来了一种前所未有的新异变。雅本身是一种低效率，无目的性的活动，雅的范畴扩张加上工业快文化的挤压，今天的人们也把“雅”快餐化、速食化。“十日速成书法家”、“二十节课学会国画”，套路化模板化只会失去韵、失去妙、失去雅。这是对雅的一种追求，却也是对雅追求道路上的一种迷失。

人们调侃快餐爱情的今日，依旧会为“今晚的月色真美”而心动。的在时代的快与慢之间，雅在寻求一种新的生存境遇。

在道德方面，雅正依旧为大部分中国人的准则，不正为公诉良俗所不耻，先集体后自己，舍小家顾大家依旧是主流的价值观。但受到近代西方强调个人主义思潮的影响，雅所辐射的主流社会秩序也受到了冲击，精致利己主义者是否合理，如何与中国传统价值观契合。当代年轻人如何把握取舍这两种价值观，以及学校教育、社会教育、家庭教育如何引导新生代，是非常值得关注的社会问题。

参考文献：

- [1] 周振甫. 诗经译注[M]. 中华书局, 2023.
- [2] 康桂英. 从《通志·总序》看郑樵的史书编纂思想[J]. 湖南人文科技学院学报, 2011(03): 55-57.
- [3] 秦学智. 论语新说[M]. 中国传媒大学出版社, 2022.
- [4] 李倩, 宋萌. 严羽《沧浪诗话·诗辨》之诗论诸说[J]. 新阅读, 2024(07): 49-51.
- [5] 叶朗. 叶朗美学讲演录[M]. 北京大学出版社, 2021.
- [6] 龚隽, 李大华, 夏志前. 中国哲学通史[M]. 江苏人民出版社, 2022.
- [7] 陳丕武, 劉海珊. 中國古代文論選譯[M]. 暨南大学出版社, 2022.
- [8] 张奎志. 从刘勰到叶燮：中国文论的体系性追求与诗性化品格[J]. 社会科学战线, 2022(11): 185-192.
- [9] 曹顺庆, 李天道. 雅论与雅俗之辨[M]. 百花洲文艺出版社, 2017.