

浅析孙过庭《书谱》“五合五乖”

◆李贵明（西北师范大学书法文化研究院）

摘要：孙过庭《书谱》“艺”论兼善，既是书论名作，又是难得的草书珍品。本文着重探讨孙过庭《书谱》中“五合五乖”与书法创作之间的关系。“五合五乖”是孙过庭重要的创作思想，对后世影响也极为深远。本文试对“五合五乖”之辩证关系进行详细阐述，并将其归纳为影响书法创作的三大因素即志、物、境。并由此入手，明确阐述了“五合五乖”与书法创作之间的关系及其相互影响。

关键词：五合五乖 志 物 境 书法创作

孙过庭（约646—690）字虔礼，唐代著名书法家、书法理论家，擅草书，工理论。其重要论著《书谱》“艺”“论”皆善，既是书论名作，又是难得的草书珍品，对后世影响深远。

现传《书谱》墨迹本。草书，纸本，纵27.2厘米，横898.24厘米，每纸16至18行不等。每行8至12字，共351行，3665字，衍文70余字。“汉末伯英”下阙30字，“心不厌精”下阙30字。《书谱》在宋内府尚有上、下二卷，下卷失散后，现传只有上卷。《书谱》真迹流传有序，原藏宋内府，钤有“宣和”“政和”印记，宋徽宗题签。后归孙承泽，又归安岐，后归清内府，旧藏故宫博物院，现藏台北故宫博物院。

孙过庭《书谱》书法理论涉及面甚广，既继承前贤，又开启后学，言简意赅、意蕴丰富，在书法理论的深度和广度上都全面发展，远胜前代。他的诸多书法理论充满着思辨色彩，对今天书法创作具有深远的指导意义。孙过庭《书谱》中论及书法创作过程中创作主体的心理状态、情感注入与情感表达、主客体相互关系、技法表现及心手相应原则等。尤其是“五合五乖”的提出对后世影响极深，广为流传。在“五合五乖”中，孙过庭谈及创作过程中主客观条件相生相克的关系，以及得时、得器、与得志的不同条件及相互作用，强调创作主体的主导作用，本文将重点阐述“五合五乖”与书法创作之关系。

一、“五合五乖”之含义

“神怡务闲，一合也；感惠徇知，二合也；时和气润，三合也；纸墨相发，四合也；偶然欲书，五合也。心遽体留，一乖也；意违势屈，二乖也；风燥日炎，三乖也；纸墨不称，四乖也；情怠手阑，五乖也。”

所谓“合”者，即和谐、适合、融合之意；“乖”者，即违背、违犯、不和谐之意。

1. “神怡务闲”：是指精神状态良好，无杂务缠身，身心处于极为

放松之自然状态，在此心境下作书，定当和谐。此第一种和谐状态。

2. “感惠徇知”：酬谢知己，或以书法形式表达亲朋对自己之恩惠。此种心绪可充分调动书写者积极性。此第二种和谐状态。

3. “时和气润”：指天朗气清，空气湿润，气候宜人，优良的气候条件有利于作书。此第三种和谐状态。

4. “纸墨相发”：指笔墨、纸张俱为精良，得心应手。此第四种和谐状态。

5. “偶然欲书”：指有时灵感突现，创作欲望异常强烈。此种情形易激发兴趣，下笔有由，成功率高。此第五种和谐状态。

6. “心遽体留”：与“神怡务闲”相悖，对应为一种极差的创作状态，俗务缠身，身心疲惫，精神涣散，身心处忙乱之中，无法闲静。此第一种不和谐状态。

7. “意违势屈”：违背自身心意，或迫于某种情势，在极不和谐、舒畅之情境下作书。此第二种不和谐状态。

8. “风燥日炎”：泛指不利之气候条件，或空气干燥，或赤日炎炎，或寒冷异常，或电闪雷鸣。此第三种不和谐状态。

9. “纸墨不称”：笔墨、纸张等书写工具俱不称手，影响水平发挥。此第四种不和谐状态。

10. “情怠手阑”：情绪低落，身心疲惫，精神倦怠，无创作欲望。此第五种不和谐状态。

孙氏“五合五乖”揭示影响书法创作的诸多因素，如精神状态、物质条件、创作环境等。诚然，影响个体书法创作因素很多，然孙氏“五合五乖”所说诸多因素均为充分条件，而非充分必要条件。孙氏强调的是书法创作状态之普遍规律，并不涉及人与人之间比较。即揭示有利书法创作与不利书法创作之一般状态，意为在功力、才情、学识、修养一定的情况下，相对于某个体而言，良好的主、客观条件更有利于水平的发挥。

二、“五合五乖”辩证关系

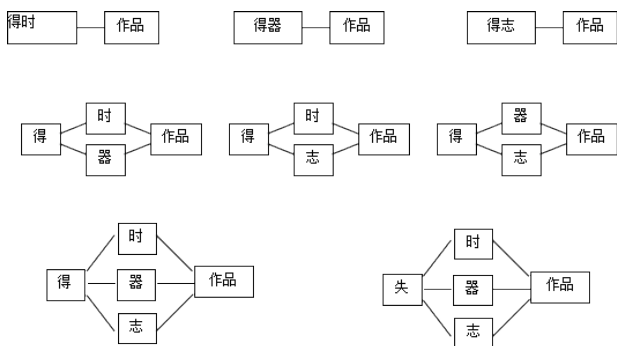
（一）“五合五乖”相互关系

“五合五乖”是孙氏有关创作的重要观点，不仅涉及创作主、客观条件，还涉及创作心理描述，上升到一个较高的哲学角度，为古代书论中首次详尽阐述创作状态及环境的著述。在“五合五乖”中，孙氏强调了创作主体在创作中的决定性作用。

“五合五乖”分析创作之乖、合各自五种状态，即十种不同创作状态，可概括为主客观两方面。

“神怡务闲”“感惠徇知”“心遽体留”“意违势屈”此指主观精神、情绪、情感等乖、合情形；“时和气润”“纸墨相发”“风燥日炎”“纸墨不称”则指客观上气候、温度、纸张、笔墨好坏等乖、合情形。因而，“五合五乖”是主客观相生相克，互相关联、牵制的综合关系。由于相生相克的相互变化，使得在这种状态下创作的书法作品会有优劣不等的各种层次。

与此同时，孙氏还论述了“时”“器”“志”对于作书的重要作用。“得时不如得器，得器不如得志。”在此，“时”与“器”属客观方面，包括空气、温度、季节、笔墨、纸张等；“志”属主观方面，指创作主体精神、心绪、情感等，然“志”起决定作用。故而综上所述，据“时”“器”“志”组合关系，至少有如下类型：

因而，孙过庭又云：“五乖同萃，思遏手蒙；五合交臻，神融笔畅。”

(二) 由“五合五乖”归纳出影响创作之三大因素

“五合五乖”揭示创作主体十种不同的创作状态，包括创作中的精神状态、创作环境、工具材料、创作欲望等方面。本文将“五乖五合”共归纳为以下三种因素。

1. 志——精神状态(心境、情感、精神)

孙氏有句云：“得时不如得器，得器不如得志。”可见“志”最为重要，是书法创作之主导因素，在创作中起决定性作用。按照辩证唯物论理论，内因是变化的根据，外因是变化的条件，外因通过内因而起作用。因而，在创作中，创作主体的“志”便起主导作用。故无论五合中的“神怡务闲”“感惠徇知”“偶然欲书”还是五乖中的“心遽体留”“意违势屈”都关乎创作时的精神状态，都隶属于“志”的范畴。

2. 物——工具、材料

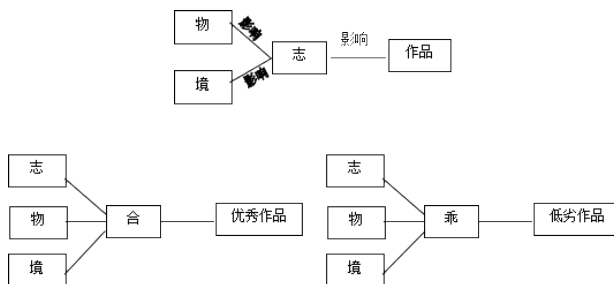
物即指书法创作中之物质条件，指书写工具材料及其它各种物质手段，是创作活动中的物质载体。北宋欧阳修《试笔》中曾云：“苏子美尝言：‘明窗净几，笔砚纸墨皆极精良，亦是人生一乐’。”

俗语云：“工欲善其事，必先利其器。”此皆言工具材料之重要。只有书写工具上乘、材质精良，方有助于创作成功。

3. 境——创作环境

“时和气润”“风燥日炎”是孙氏所谓“得时”之外部条件，本文将扩展为影响书法创作的一切主客观环境。包括自然环境、社会环境、人文历史环境等，这些都直接或间接作用于书家，进而影响其创作活动。

4. 志、物、境三者之关系

注：①此图是指创作主体有一定的书法基础、书写技巧、审美眼光、文化修养下所产生的相生相克关系。

②此图论述影响书法创作的普遍性规律，并不涉及不同创作个体之比较。

由上图可得知：跟创作活动相关的外在器物的优劣，及创作的外在环境都会影响“志”，即创作主体的心情、心境、精神状态、创作灵感的诱发等，进而影响创作活动并直接关乎作品的质量。只有当物合、境合、志合之时才最有可能创作出优秀的作品。反之物乖、境乖、志乖之时，则不适宜创作，即使创作其成功率也必然很低，很难创作出优秀的作品。

结语

孙过庭“五合五乖”揭示了影响书法创作的诸多因素，诸如精神状态、物质条件、创作环境等，不仅涉及创作主、客观条件，还涉及创作心理，上升到一个较高的哲学角度，辩证地论述了“五合五乖”对书法创作的影响。孙过庭《书谱》对创作的论述是其重点，尤其“五合五乖”的提出更是见解独到，振聋发聩。他的诸多书学思想在中国古代书论史上具有开创意义。时至今日，他的真知灼见仍影响着当今书坛的理论研究与书法创作！

(本文系2014年教育部人文社科规划项目“西部农村中小学书法教育研究”阶段性成果之一，项目编号：14YJA880041。)

参考文献：

[1]历代书法论文选[M].上海：上海书画出版社,1979年版
 [2]陈望衡.中国古典美术史[M].长沙：湖南教育出版社,1998年版
 [3]赵敏利,尹小林.国学备览·12[M].北京：首都师范大学出版社,2007年版
 [4]王宏建主编.艺术概论[M].北京：文化艺术出版社,2000年版
 [5]邱振中.书法的形态与阐述[M].北京：中国人民大学出版社,2005年版
 [6]陈振濂.书法美学[M].济南：山东人民美术出版社,2006年版
 [7]李戎主编.美学概论[M].济南：齐鲁书社,1992年版
 [8]赵敏利,尹小林.国学备览·8[M].北京：首都师范大学出版社,2007年版