

鐸聲響起

想孫過庭《書譜》之書論脈絡

● 張秀惠*

《書譜》全文三千七百多字，是唐代書法家孫過庭所著的書法理論名作。孫過庭於周則天武后垂拱三年（687）以草書書寫，真跡本現存於台北故宮博物院。《書譜》以其文精字美，在書論及書蹟方面都有獨特的價值與地位。以書論而言，堪稱文思縝密，言簡意賅，時有真知灼見。文中探討的內容涵蓋書法藝術的本質與特徵、學習與創造、欣賞與批評，以及創作規律、書法風格方面的辨證，是唐代書法理論的重要文獻。但孫過庭的理論思維雖然已非常成熟，《書譜》在文章結構上則稍顯混亂。故本文將《書譜》全文打散，重新整編，分成「書法史觀及對鍾張二王的評論」、「關於著作書譜」、「論書體」、「論書法學習」、「論書法創作」、「論書法風格」、「論書法批評」等七大項，再各分細目，有助於掌握《書譜》的書論脈絡。

在「書法史觀及對鍾張二王的評論」中，孫過庭首先標舉鍾繇、張芝、王羲之、王獻之四人，作為書法成就的楷模，此乃一言以蔽之的把漢魏以前各類體式的演變以及書家略而不論，獨從隸書轉向楷書且以形成氣候的階段說起。之後引述王羲之自己的評論進一步確認，再藉由反駁時人所謂「今不逮古，古質而今妍」，孫過庭提出「質以代興，妍因俗易」的看法，主張要能「古不乖時，今不同弊」，兼顧傳承與創新，是其書法史觀，並以文質彬彬作為審美的準則。他以「博涉多優」的理由，認為王羲之勝過鍾繇、張芝，再引王獻之二事貶抑之，最後得到「逸少之比鍾張，則專博斯別；子敬之不及逸少，無或疑焉」的結論。

* 張秀惠，南臺科技大學通識教育中心人文藝術組講師

在「關於著作書譜」中，孫過庭敘述了個人學習書法的經驗，對於傳授心得，亦有相當的自信。為了讓學者不徒見成功之美，也要悟所致之由，所以撰《書譜》，說明「執、使、用、轉」的技巧，「編列眾工，錯綜群妙」，希望海內知己保存觀省。另外並列出其所棄擇無取的項目，包括常俗所存、諸家勢評、偽作、師宜官邯鄲淳等諸家、非其所習的各種體式，以及「巧涉丹青，工虧翰墨」的異式，由此可見其取捨的原則。

在「論書體」中，孫過庭秉持「兼通」的理念，點出時人若不知「同源而異派」、「共樹而分條」的道理，則易有「好溺偏固，自闕通規」之限制。討論真草的差異，提出「真以點畫為形質，使轉為情性；草以點畫為情性，使轉為形質。」並進一步分析篆、隸、草、章的特質，即所謂「篆尚婉而通，隸欲精而密，草貴流而暢，章務檢而便。」為了更能傳達感情，以及發揮藝術精神，還有所謂「凜之以風神，溫之以妍潤，古之以枯勁，和之以閑雅。」此皆其著名的理論。

在「論書法學習」中，他認為書法可以「翫體式之多方」、「得推移之奧蹟」，是「義理之會歸」，能「存精寓賞」，對書法藝術予以極高的肯定。在學習歷程方面，認為老少各有所長，並提出「平正---險絕---平正」的過程。強調花時間學習是絕對必要的，而且目標是「運用盡於精熟，規矩闇於胸襟」，才能「容與徘徊，意先筆後，翰逸神飛」。而以什麼為學習的內容呢？自然是以「會古通今」、「情深調合」的王羲之為宗匠了。學習者更要避免自矜或自鄙；察則尚精，擬則貴似；並注意「能速不速」、「因遲就遲」的問題，真可謂循循善誘。

在「論書法創作」中，他提出在創作時的幾個基本原則，例如：「一點成一字之規，一字乃終篇之准」、「違而不犯，合而不同」、「泯規矩於方圓，遁鉤繩之曲直」等等。對於書法寫作過程中的心理狀態有細膩的分析，包括「情多怫鬱」、「意涉瑰奇」、「怡懌虛無」、「從橫爭折」、「思逸神超」、「情拘志慘」。針對骨氣與遒麗的問題，特別以形象化的語言強調骨氣的重要。而能否有好的創作的主客觀條件為何？他歸納了著名

的五乖五合。

在「論書法風格」中，孫過庭用了許多具象化的描述，形容書法筆劃的姿態，「奔雷墜石」、「鴻飛獸駭」、「鸞舞蛇驚」、「絕岸頽峰」、「崩雲」、「蟬翼」、「初月之出天崖」、「眾星之列河漢」等等，極盡巧妙變化。至於性格與書風的關係，則列舉各種性格，指出該性格在書法上可能出現的弱點。

在「論書法批評」中，他以自己的親身經驗，譏刺那些錯誤的批評態度，更由此對比出精鑒之可貴。當中乃隱含了自己著作《書譜》的目的，正是要作為一種示範。

《書譜》所涉及的層面非常廣泛，在此先將其書論脈絡初步釐清，並待繼續思考與研究。

