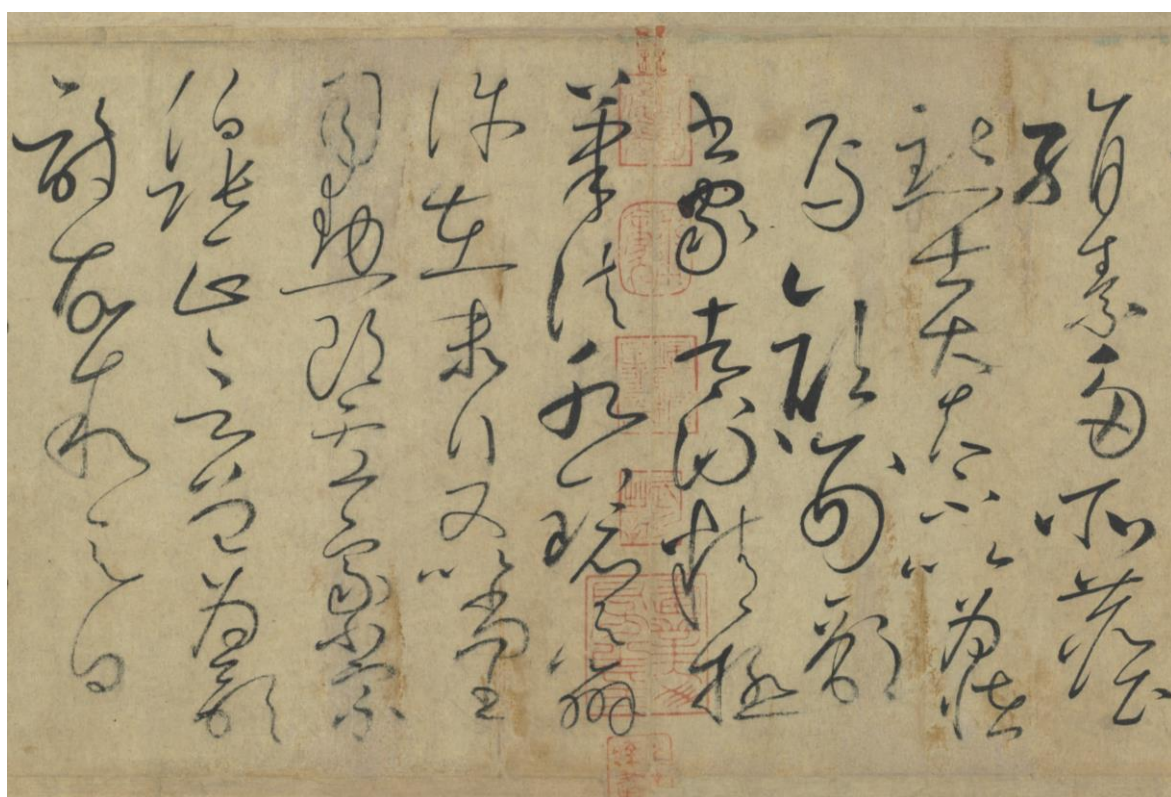

易動平衡的美學說草書

王志豪 撰於 2016 年 5 月

易動平衡的美學說草書

數字由一到九，每個數字所代表的大小、多少都不一樣，我們稱之為《易》之序。這是一個不平衡的狀態，雖是各個不同，但是通過某種巧妙的方式，可以在不平衡的狀態下取得一種平衡。我們所熟知的九宮格（如圖一）便是這樣一個取得平衡的例子，在各個方向上數字相加的結果都相等，同時其所隱含的屬性也兼備了某種意義上的平衡，這是易動平衡的基本概念。

8	3	4
1	5	9
6	7	2

圖一：九宮格

「美」是個難以言喻，無法有所謂的標準，它是見仁見智的。俗語說：青菜蘿蔔各有所愛。老子曰：「天下皆知美之為美，斯惡矣！」。意思說，我們對於所認定的美是因為相對的有了一個醜的存在，告訴了我們，因為有了比較，才知道怎麼分別美醜，也告訴我們，美與醜是相對的。也有人說：數大就是美。畢達哥拉斯提出「0.618」這個美的黃金律，認為這是最能引起

人們美感的比例。這是個高深的美學概念。一直以來，人們對美都沒有一個比較科學的定義。美是因人而異，很難用統一的標準來界定。

美，有主觀的美與客觀的美。如果這個美是孤芳自賞，只有自己一個人認為是美的，而周遭所有的人都認為不美的，那麼這個還是美嗎？美也可以是由少數人的主觀意識來影響而成為客觀的美，在我國唐朝時期就是個典型的例子。歷史上唐玄宗喜歡身材豐腴的楊貴妃，進而影響了唐朝那個時期的人，普遍喜歡體型豐滿勻稱的女性。現代在世界上也有其他地方有類似的情況，並且是以胖為美，越胖的越是美。美不是一個固定不變的概念，而是隨著時間和地點而變化的。

如果將「美」的觀察，用到了對人的審美上來說，就會因為各種原因影響審美的觀點。比如前面所說的唐朝時期，美女是比較豐滿勻稱的，在現代的社會裡，美女是苗條的、玲瓏的、曲線的。也有人認為，美女還區分了外在美與內在美，空有外在美而其內在的思想是險惡的，也因此有蛇蠍美人一詞來形容這樣的美女。在其他的社會環境裡面，不同的國度，不同的種族，不同的文化，對於美女會有不同的角度、不同的觀點來判斷。有些時候真的感覺來了，她的一顰一笑、一舉一動都是美的，相反如果沒了感覺，別人再怎麼樣說有多美，也不覺得美。所以，美是一個很主觀的、很抽象的概念，它會因為時空背景、文化、種族、經歷而有所改變。

我們可以簡單的說，凡是讓人看了或聽了感到很舒服的，這就是美。能讓人百看不厭，百聽不倦的，可謂是合乎易動平衡之美。易動平衡不僅涉及視覺和聽覺，還包括其他感官和情感層面。

這是易動平衡的美學基本概念，也是自古以來中華文化的中庸之道。易動平衡的美學應用涵蓋面廣泛，可應用在各個領域之中。無論是在生活、攝影、工作、音樂、美術、科學應用、事務處理，還是應用在程式開發之中……掌握易動平衡的美學，就能成為其中的佼佼者。

老祖宗留給我們的中國字，是世界上最美的文字，也是世界上最好學習的語言。但是中國字最麻煩的問題，就是筆畫繁複，在書寫上會比較慢些。所以在春秋戰國時期的中國，戰事連年，需要回報戰前情況，需要向行政中心或諸侯王要求糧草輜重，在情況危急的時候，不可能一筆一畫，工工整整的書寫（特別注意的是當時的文字是篆字）當時的各諸侯國有許多的解決方案，透過《易》的法則來演化文字，一種是簡化字、俗體字（異體字的一種），另一種就是草書。而古代草書並不能說是一個專門的書體，它是在一個特殊的規則下，將文字筆畫連筆書寫，以及適度減省筆畫來達到快速書寫的目的。

到了秦始皇統一中國之後，命李斯統一文字，而有了秦小篆、秦隸等文字，而秦隸與秦小篆的最大區別就是減少了許多的「扭與歪」。這為後代漢字提供了易簡的模板。漢朝時期，人們

也同樣意識到文字書寫的問題，便以《河圖》《洛書》的法則演化文字之書寫方式，而有了易進版的中國字，也因此「漢字」成為中國字的代名詞。隸書與楷書雖然在書寫上比起篆字方便、快速，但是在筆畫繁多的情況下，提筆、落筆也會使得書寫的速度減緩下來。所以古代人們再次依據《易經》的法則，以《易》為基礎演化文字，而有了草書。

歷史上，從東漢時期的張伯英開始，就有草書的相關記載。在東晉時期，王羲之將草書的規則編成口訣，把草書編纂成像打油詩一樣，讓想學習草書的人能夠朗朗上口。其開篇即載：「草聖最為難，龍蛇競筆端。毫釐雖欲辨，體勢更須完。有點方為水，空挑卻是言。」由此可見草書並不是亂畫、亂草就行的。那些亂畫、亂草的只能夠說是字跡潦草。不過，這卻也是一種另類的草書。在歷史上，關於草書有個「自亦不識」的故事，這個故事發生在北宋時期，被記載在宋·釋惠洪《冷齋夜話》裡：「張丞相素好草書而不工。當時流輩皆譏笑之，丞相自若也。一日得句，索筆疾書，滿紙龍蛇飛動，使侄錄之。當波險處，侄罔然而止，執所書問曰：『此何字也？』丞相熟視久之，亦不自識，詎其侄曰：『胡不早問，致余忘之』。」故事說，在北宋時期，有個張丞相，熱愛草書，但並不擅長。當時喜好草書的一幫人都嘲諷他，他卻不以為意。有天，他突然得到一佳句，急忙的拿起筆來，奮筆疾書，滿紙張龍蛇舞動，很是潦草的快速寫了下來，並且讓他的侄兒把文句用正體字抄錄下來。到了筆畫怪異的地方，

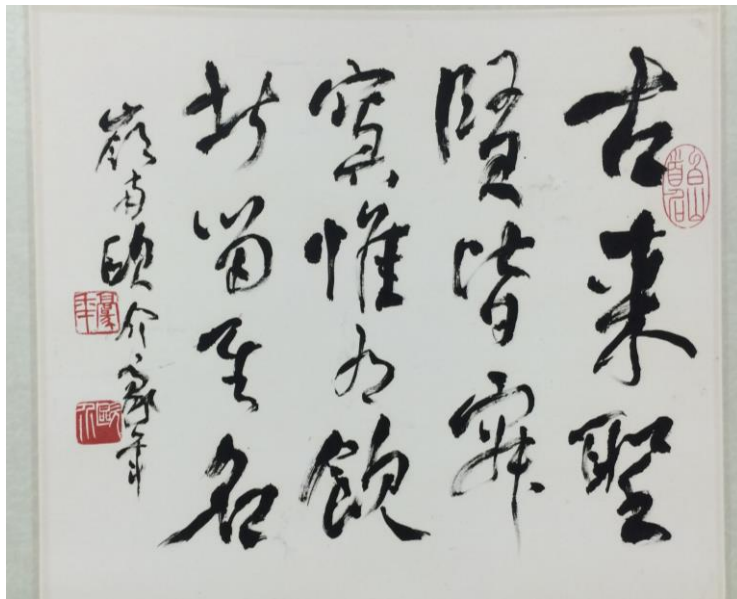
侄兒蒙圈看不懂，便停下筆來，拿著張丞相所寫的內容去詢問他這是什麼字。張丞相仔細的看了很久，自己也沒認出來寫的是什麼字，便責怪他的侄兒說：「怎麼不早點問我，以至於我也忘了那是什麼字。」

近代草書，莫不推崇創辦標準草書社的書法大師于右任先生。他在《標準草書自序》中說：「中年學草，每日僅記一字，兩三年間，可以執筆。此非妄言，實含至理，有志竟成，功在不捨，願以此方便後人效仿之。」于右任先生在民國十六年前後，開始搜集前代草書的作品，並進行研究與整理的相關工作。在民國二十年，有感於中國文字筆畫過於繁複，成立草書社，致力於將草書模式化、標準化，使經過整理的草書能夠更加實用。在民國二十五年七月與劉延濤合編的第一本《標準草書》問世。他的《標準草書》以「易識、易寫、準確、美麗」為選字原則。的確「易識、易寫、準確、美麗」應該是現代草書的準則。

說到草書，讓我想到了幾年前曾經在國畫大師歐豪年家中，那時他剛寫了幾幅字擱在桌上，歐大師看到我就說：「年輕人你對中華文化有興趣，在這桌上寫的幾篇詩句的字你能看得懂嗎？如果你能一字不差的把它念出來，我就在上面落款簽名用印送給你。」那大概有七、八張之多，當時我努力的看了每一張，總是有些字會看不懂，從小對於詩詞就不是很在行的我，即便是要用僅有能夠看懂的文字來猜內容，也因為背誦的詩詞不多，而無法依所認識的文字來猜測上下文內容。歐佬隨即說：「年輕人這也

是中華文化的一部分，你對中華文化有興趣的話應該也要學習這個部分。」當時我問了歐大師：「有什麼方法可以比較快的學習草書嗎？」歐佬則回答說：「沒什麼捷徑，就是記，要多看、多寫、熟了就會。」這點與書法大師于右任先生在《標準草書自序》中說的雷同。

這件事讓我思考了幾年，直到 2013 年家父在金門縣議會舉辦了一場兩岸翰墨丹青書法聯展，兩岸許多的書法家都積極的響應拿出作品來參與盛會，特別是來自於台灣各地區、台北、南投、金門、福建各地區，廈門、泉州、漳州及河南等地的書畫家。當時父親讓我邀請嶺南畫派的歐豪年大師及張月華老師兩人參展。原先二人都準備在開幕式時前來參加盛會，到開展時兩人因為有事情而無法到場而留下遺憾。當時我和一位朋友代表金門的書法家一起看展，看到了二佬寫的字時，我問了那位朋友：寫什麼內容，你知道嗎？能否教我？朋友竟也有些字看不懂，並且告訴我，古人說：「草書出了格，神仙認不得。」這看似一句很俏皮的話，但對我來說意味著草書應該是有規則的。只是這個規則，它到底是什麼？當時我在想是誰創立的草書，又是怎麼樣完成草書的呢？

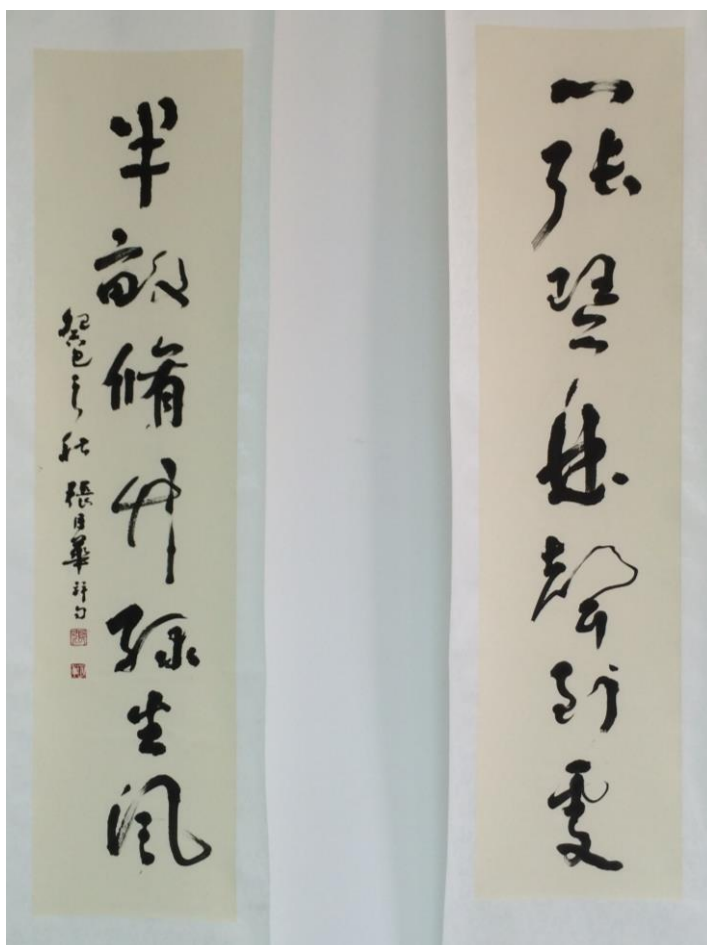

釋文：

古來聖賢皆寂寞

惟有飲者留其名

圖二：嶺南畫派歐豪年大師草書

釋文：

一張琴曲聲到處

半畝脩竹綠生風

圖三：書法家張月華老師草書

前面圖二和圖三，分別是嶺南畫派歐豪年大師以及書法家張月華老師所書寫的草書。是當時參展的兩幅作品。一般的人如果不看釋文總會有幾個字看不明白，看起來似懂非懂的這些文字，到底是怎麼創造出來的呢？草書真的是隨便草寫就可以嗎？有沒有什麼方法可以快速的理解草書？站在這兩幅作品前近半個小時，讓我回想起幾年前在歐大師家中與他的對話，並且拍照發給朋友請教這兩幅作品的內容。在半小時後，對於草書有了全新的領會與定義。

查找網路上維基百科與百度百科的介紹，對於草書分別是這樣描述的。

維基百科：

草書是漢字書法中的一種手寫風格，因字跡潦草而得名。

百度百科：

草書有廣義和狹義。廣義的，不論時代，凡寫得潦草的字，都可以算草書。狹義的，即作為一種特定的字體。形成於漢代，是為了書寫簡便在隸書基礎上演變出來的。特點是結構簡省、筆畫連綿。

草書分為章草和今草，而今草又分大草（也稱狂草）和小草，在狂亂中覺得優美。

今且不論章草或今草，草書究竟是怎麼一回事呢？

古代先人體會到了文字的發展越來越繁雜，且書寫緩慢。而將易經應用於文字書寫上，故逆之易以草書以為用。《十翼·繫辭傳》曰：「易之為書也不可遠，為道也屢遷。變動不居，周流六虛，上下無常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適」。這段話是在描述《易》在這世界上的作用狀態，我們也可以將這種思想應用在我們的文字書寫中。這樣可以打破文字繁雜的僵局，將前述易動平衡的概念融入書法之中。對於草書，我們可以有新的認識和定義。

對於草書個人做了以下的定義：

易簡，以人為本，一筆代之。像不像有個樣。

《十翼·繫辭傳》曰：「易簡而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。」又曰：「廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。」孔子在《繫辭傳》中兩次的提到了「易簡」，並告訴我們「易簡之善配至德」，那麼什麼是易簡呢？

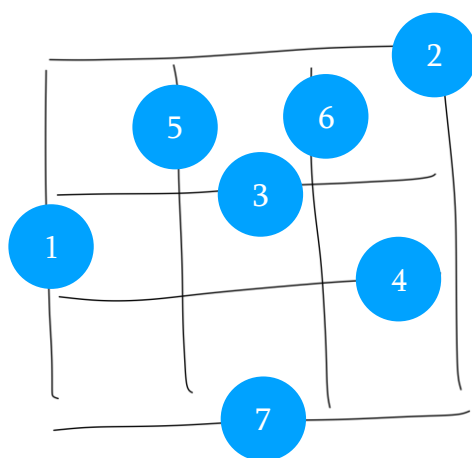
為什麼這裡我們說「易簡」而不是「簡易」呢？「簡易」與「易簡」有什麼區別呢？為了讓大家能夠比較容易理解，這裡我們用電腦軟體版本來舉例說明。在電腦軟體的版本裡，經常看到有簡易版、標準版及專業版。標準版及專業版的區別通常是一般

常用功能以及專業功能的區別。然而簡易版呢？通常是被闡割到只剩下少數可以使用的功能，稱之為簡易版。以前曾經使用過某個文書處理程式的簡易版，就只剩下打字的功能，其他如字型選擇、字體大小、段落設置等等的功能基本上都沒有。「易簡」之不同於「簡易」的地方則是，所有該有的功能都保持不變，透過《易》的方式，在一些特殊的設計上使得操作變得不一樣，變得更加的直覺、更加的人性化。

「易簡」的定義，透過《易經》的法則來進行簡化。經過簡化後不失其原來的功能。就像是九宮格數字由一到九，透過了某種形式的變化，可以轉化成《太極圖》。在特別的情況下，我們可以直接使用《太極圖》，並說他就是「九宮格」。這樣的變化，稱之為「易簡」。以人為本，則是書寫的筆順與簡化的方式會因人而異，因此說「以人為本」。當應用在書法時，由於文字筆畫繁雜，提筆落筆會影響書寫的速度，因此儘可能的「一筆代之」，但在「代之」之後，不失其原有的判讀功能，故曰：「像不像有個樣」。

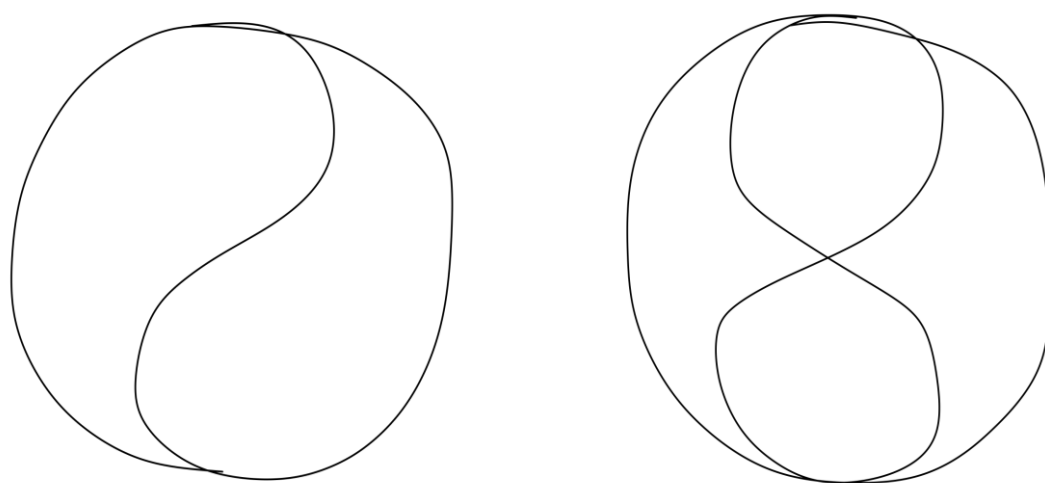
在不了解《太極圖》與「九宮格」的關聯性之前，《太極圖》是《太極圖》，「九宮格」是「九宮格」，是兩個獨立的概念。一旦理解了上述的易動平衡之後，《太極圖》可看作是「九宮圖」的易簡版。我們用「九宮格」來比喻正體字，以《太極圖》來喻作草書。「九宮格」是直線，要完整的表示，按書寫文字的規則一筆一畫來完成的話，起筆落筆至少要七筆畫才能完成

（如圖四），如果不按書寫規則來做，至少也要五筆畫才能完

圖四：九宮格筆畫數

成。《太極圖》是曲線，我們可以用一筆畫就完成《太極圖》的繪製，並且完整的傳達所代表的意思。並且因每個人對於圖畫的表達方式不同，而有不同的形式（如圖五）。所以說：「易簡，以人為本，一筆代之，像不像有個樣。」這種演化的結果，我們也可以把它視為另一種的符號或代號。

圖五：一筆畫太極圖兩種樣式

《十翼．繫辭傳》載：「子曰：一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知」。這樣的一個概念是與生俱來的，並且老祖宗將《易經》的概念，應用在各個領域裡，融入了中華傳統優秀文化之中，傳統榫卯結構建築、漢字、書法、太極拳……等等。這樣，易動平衡的概念可以從小就耳濡目染的植入華夏後代子孫的基因裡。若不深入學習與加以運用，將不知道其由來，從而進入了「百姓日用而不知」的狀態。

（本文成於 2016 年，於 2019 年在《中華書道》發表）