

## 吐了一地的字

文字反芻後的書寫意義  
Spilled Words All Over the Floor

### 張天健作品展 Chang Tien-Chien

2025 橫山書法藝術館展覽徵件 創作類獲選展  
提案人 | 意在藝術文化事業有限公司

橫山書法藝術館 C 棟 Hengshan Calligraphy Art Center  
桃園市大園區大仁路 100 號 No. 100, Daren Road, Dayuan District, Taoyuan City, Taiwan  
開館時間：週三至週一 09:30 ~ 17:00 (週二休館)  
Opening Hours: 09:30-17:00, Closed on Tuesdays  
TEL: 03-2876176

指導單位 Advisers  
桃園市政府  
桃園市議會  
桃園市政府文化局  
主辦單位 Organizer  
桃園市立美術館  
橫山書法藝術館  
HENGSHAN MUSEUM OF FINE ARTS  
HENGSHAN CALLIGRAPHY ART CENTER

這些紙團，並非新作，而是日復一日累積的痕跡。  
我們決定讓它們佔滿整個櫥窗。

完整的作品固然令人讚嘆，但創作過程的艱辛、漫長的思考與不斷的試探，卻往往不為人知。這是每位藝術家公開的秘密。今日，我們將這些被揉皺、捨棄的紙張堆滿櫥窗，只為喚醒每一位路過的觀眾，讓他們真切感受追求「美」的代價——物質的耗損、時間的投注、精神的煎熬，以及那份不曾動搖的決心。然而，在這片混亂之中，我們仍留下一隅空間，擺放一方篆刻印章。它象徵著一段創作旅程，承載著那個深深烙印在你我心中的夢。



虛濁世亦仙 Even in a Troubled World, One Can Be Immortal  
10×10×5 cm 依場地空間而定  
青田石、拓本 Seal stone, Ink rubbing 2024



枝葉蔥蘢，搖曳著自己的身軀，一筆一筆勾勒出線條，也堆疊起內心的呢喃。詩文裡的淚水，濡濕了乾涸的心靈，書寫出生命的希望。繚繞的筆勢，字跡與畫面交織，延展出更深遠的意象，這正是毛筆獨特之處。

書法的修養，讓抽象的線條擁有了個性，透過筆跡則調動著氛圍。

而字在轉折之間，也圈畫出屬於自己的天地。當我們閱讀字句，視線隨著筆勢起舞，也就自然構築起了「字外之境」。



熟悉篆刻的人，對「印屏」應該不陌生。但印屏的發展歷程又是如何呢？在當代篆刻的表現中，印文的過度變形是一種風險。然而，篆刻的呈現方式卻是無遠弗屆的，因為拓印本就是為了觀賞與玩味而發展出的技術，而「印屏」更是因展覽需求而生的產物。這件作品在傳統的基礎上做了一點微小的調整——將印材鑲嵌在屏中，讓觀者不必彎腰駝背，而能挺起腰桿子點評指正一番。

用自己的淚 (上)  
With One's Own Tears  
24×17 cm  
水墨設色紙本  
Color ink on paper 2024

乙巳年選稿 (局部)  
Selected Carvings - Yisi Year  
139×70 cm  
印石、水墨紙本  
Seal stone, Ink on paper 2025

## 展覽自述

Exhibition Statement

或許你跟我一樣

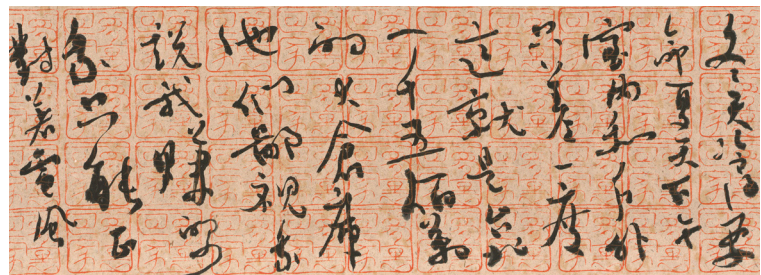
在小日子裡撿拾字句。炎夏的蟬鳴、蚊子的舞動，翻著未讀完的詩，句子在紙上發光。日久，淤積胸口的文字寫滿了小桌，還不過癮，便往地上傾吐，吐了一地的字，也吐了一地濃濃的「味道」。

本來，書寫不是為了展覽。但我常想，一場建構起書寫觀點的展覽，是否該華麗登場，博人眼球？或許太習慣書法該有的樣子，忘記文字是拿來說話的；太習慣撇捺的規矩，忽略紙筆的個性；太習慣王羲之、顏真卿的大名，卻忘了最初的書寫，是動人的心聲。以至於，習慣了嘴上的傳統，一口口吞下，容不進血肉的皮毛，最後再憑著傻勁吐出來。有人說，書法因展覽與商業導向，趨於形式，脫離傳統。但傳統向來是生活的積累，而面對展覽、適應生活，不正是今天的課題嗎？

展覽有三：書寫、刻印、筆墨。書寫有兩種方式呈現。其一，以易讀的字貌，承載日常的記憶，是筆調在故事裡流淌的痕跡。其二，探索時間，捕捉墨漬在行筆中的變化，濕潤的灰階筆調，灰飛如詩，近似「畫字」，也為文字增添了意象。刻印，凝縮在極簡的字數中，如同生活的註腳。文字在變化裡尋求妥貼，微微搖擺，扭出姿態。隨著刀起刀落，印材與印拓的視角轉換，鑿擊刻痕，奏出可見的韻律。關於筆墨，書法以可識別的線條，成為記錄意象的符號；水墨則借鏡書法，堆砌線條，模擬意象的造型，因此，可以說是用「書寫」來完成的繪畫。另外，題跋是東方特有的形式，文與畫相互唱和，在畫外，添了一面文字的風景。

這三類看似不同，實則都在書寫的意象中進行思辨。我不擅作文，摘錄的內容，多是透過文學家精煉的文字再創作。從作品本身、裝裱形式到展覽空間的安排，都為了呈現「閱讀文字的方式」與「詩意的想像空間」。

這，就是我期待的書寫味道——  
一種文字反芻後的書寫意義。



夢裏回家 Coming Home in a Dream (局部)  
25×486.5 cm 水墨紙本 Ink on paper 2025

Perhaps you are like me—

picking up words and phrases in ordinary days. Cicadas chirp in the summer heat, mosquitoes dance in the air, and half-read poems glow on the page. Over time, the words that have settled in my mind begin to overflow my small desk. But even that is not enough— so I spill them onto the floor, scattering words everywhere and creating an intense atmosphere.

Originally, I never wrote for exhibitions. But I often wonder: should an exhibition that constructs a perspective on writing make a grand entrance, seizing attention? Perhaps I have become too accustomed to the stereotypes of calligraphy, forgetting that words are meant for communication. Perhaps I have grown too attached to the rules of calligraphic writing, overlooking the tactile qualities of paper and brush. Perhaps I have been too fascinated by the great names of classical calligraphers such as Wang Xizhi and Yan Zhenqing, forgetting that the earliest writing began as an expression of a heartfelt voice. Gradually, I swallowed tradition one mouthful at a time, and what I couldn't sit well in me—I stubbornly poured back out. Some say that calligraphy, driven by exhibitions and commercial trends, has become superficial and detached from its roots. But tradition has always been a product of living experience. Isn't facing exhibitions and adapting to life the challenge of our time?

This exhibition is built around three themes: Writing, Engraving, and Brush and Ink. Writing is presented in two ways. The first uses readable text to evoke everyday memories—traces of brushstrokes flowing through stories. The second explores the passage of time, capturing the shifting tones of ink during the writing process. The moist, grayscale shades resemble poetry or “painted words,” transforming text into imagery. Engraving offers succinct reflections on life through a minimal number of characters. The engraved text seeks balance amid change—swaying gently, twisting into shape. As carving techniques shift, along with the materials and perspectives of ink rubbings, the rhythmic beauty of carving is revealed. Brush and Ink explores how calligraphy turns recognizable lines into symbols that record imagery. Ink painting, borrowing from calligraphy, layers lines to simulate forms—essentially creating paintings through “writing.” Additionally, the colophon beside the painting is a distinctive feature of Eastern art, where text and painting echo one another, creating a landscape of words beyond the image.

Though these three themes appear distinct, they all engage in a dialogue of imagery of writing. I am not skilled at writing essays—most of the text in the works is a re-creation of carefully selected literary phrases. From the works themselves to their mounting and the spatial design of the exhibition, everything is intended to showcase “ways of reading text” and “spaces for poetic imagination.”

*This is the atmosphere of writing I seek—an exploration of the meaning of writing that emerges from the inner contemplation of words.*

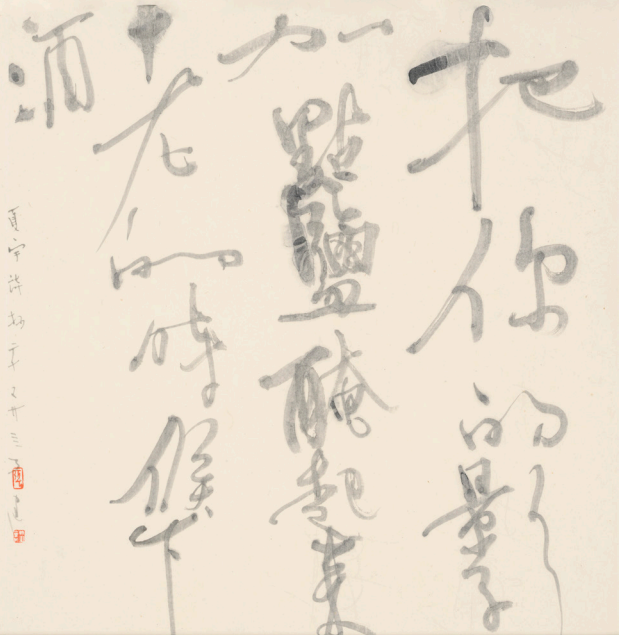
文字反芻後的書寫意義  
Spilled Words  
All Over the Floor

張天健作品展  
Chang Tien-Chien

2025.  
5.28-8.18

橫山書法藝術館 C 棟  
Hengshan Calligraphy Art Center



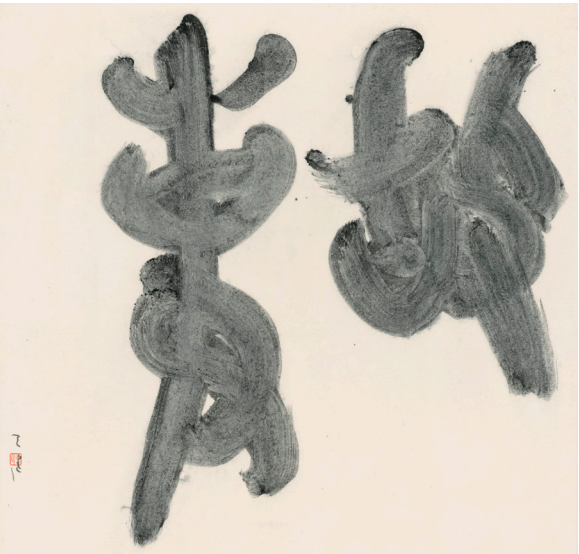


把你的影子鹽起來  
Salt Your Shadow  
and Preserve It  
56×58 cm  
水墨紙本  
Ink on paper 2024

在風格的養成過程中，除了手底功夫，還可以在材料上多花些心思。依據自己的品味，選擇順手的筆、合適的紙，再加上各種技巧相互揉合，或許就能孕育出獨特的風格。然而，風格一旦養成，習慣有時反而成了禁錮。為了擺脫束縛，有些書家喜歡在寫字時喝點小酒，就像某些音樂家演奏前飲酒助興，讓情感肆意揮灑，脫去理智的拘束，使作品更自由、更豪放。

每個藝術家都有自己放鬆的方式，而我，則時常改變材料的性質，讓心與手遷就於紙筆，在不穩定中打破既有的書寫習慣，於適應的過程中尋找微妙的平衡。

直到背起書寫的內文，熟捻得如同自己講出的話，一些意想不到的效果，往往恰好與文意的韻味契合。

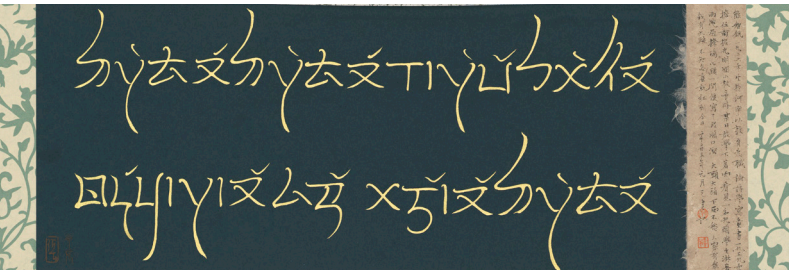


故事 Story  
58×58 cm  
水墨紙本  
Ink on paper 2024

中文，在現存的文字系統中無疑是獨特的，其象形文字的結構更是世上僅存。漫長歲月裡，不知影響了多少民族爭相學習、效仿，發展出各自的文字體系。

然而，隨著朝代更迭，不少文字在歷史洪流中曇花一現。如今，我們或許也可以親身體驗這種歷史感。

為了普及文字學習教育而發展出一套專屬的注音系統：ㄅ、ㄆ、ㄇ，這些注音符號。然而，因為政治地緣因素，它逐漸成為臺灣特有的文字符號。相信大多數人從小學以後便幾乎不再書寫注音符號，它僅存於數位鍵盤的輸入方式中。而今天，藝術家張天健試著轉換書寫的形式，讓心底找回那種既陌生又熟悉的感覺。



我們的聲音 - 大頭歌  
Our Voice - Big Head Song  
20×52.5 cm 水墨設色紙本  
Color ink on paper 2025

字，是符號的認知。  
我們透過學習，理解字的書寫規則，也明瞭其背後的意義。

而文化的傳承，正是在這樣的規則之下，一代代流轉延續。一個故事的發想，或許是為了讓自己在有限的生命裡得以延伸，把自身的寄望種進其他個體裡。然而，事與願違的情況時常發生，畢竟故事可以被改寫，聽者也可以充耳不聞。出於好奇，人對未知總有莫名的吸引力。正如某位語言學家所言，人類的文明肇始於八卦。而「故事」二字的書寫，大概也會勾起人們對筆跡的好奇，或是對這種既熟悉又陌生的姿態產生興趣，想要探究它背後的一些事。



書法不該只是「好漂亮」而一見而過的作品。

為了探索書寫的目的，創作了一系列帶有臺灣風味的作品，書寫了四種古早味食品——飛機餅乾、紅龜粿、疊糕、統一布丁，搭配四種短文——隨想散文、節錄新詩、《本草綱目》、臺灣俚語，並選用四種不同的裝裱方式。在傳統文化裡，「四」這個數字其實有吉祥的寓意，四方、四季、四象，皆象徵著循環與圓滿。而這些習以為常的古早味食物名字我們都能脫口而出，味道也深深烙印在記憶裡，但卻鮮少有人追溯它們的源頭。你是否曾經好奇過它們的故事？抄錄這些歷史，內容或許稱不上經典，文章未必載道，但如果寫出來的字能讓你一字一句地讀，並在腦海中留下印象，那麼，即使寫到手腕發痠，也值得了。



臺味 - 布丁 (上)  
Taiwan Flavor - Pudding  
直徑 35 cm  
水墨設色紙本  
Color ink on paper 2024

臺味 - 飛機餅乾 (下)  
Taiwan Flavor - Airplane Biscuit  
37×37 cm  
水墨設色紙本  
Color ink on paper 2024

〈夢裏回家〉是一組探討「睡眠」的作品集。開篇引用馬來西亞華人作家馬尼尼為的句子，改寫了短文，尖銳刺著現代人「躺平」的心，並以數篇短文與詩句串聯，呈現出長卷題跋的樣貌。其中抄錄唐宋以來關於睡眠與養生的見解，例如：蘇東坡說：「雖然五更起床，梳洗乾淨一番後，還是需要找個乾淨的床假寐一下，其美無涯。」歐陽脩則提到：「夏日午睡，要睡方枕，因為睡久了氣蒸枕熱，就要轉一方冷處。頭為陽，不可令冷。」

日常瑣事，交錯著彼此無關的詩文，拼湊出古今人對睡眠的思考。

而當睡不著時，詩人徐珮芬曾寫道：「昨晚，被一千九百八十六隻羊踐踏。你問我怎麼記得？我說，心裡有數。」這場書寫與篆刻的對話，像是跨越時空的論壇，或許，也是一種人類史上最簡單的小確幸。

夢裏回家  
Coming Home in a Dream  
25 × 486.5 cm  
水墨紙本  
Ink on paper 2025



透過一個小小的黑洞打上光，窺探眼前的世界——這種充滿好奇的參與感，能為理解作品提供全新的視角。以「洞見」為靈感，此件作品將邊款的圖飾印拓設計為剪影形式。觀者不僅能欣賞印拓的細節，還可以透過光線投射，感受刀痕的剪影效果。是否想過，在照相技術尚未出現的年代，古人如何複製作品？拓印，正是他們的解法之一。

而透過拓印，我們得以間接理解書法與篆刻的世界。

真跡與影本，僅一線之隔；然而，當它被轉換為光影互動，便提供了一種全新的觀看體驗。也許，當我們細心觀察這些細節的同時，更能體會作品背後的故事。

驚世此變 (局部)  
Amazed by the Changes of the World  
10×10×5 cm、投影裝置  
青田石、拓本  
Seal stone, Ink rubbing 2022

《魯冰花》唱出了某個世代的心聲。時過境遷，文字依舊觸動著一代又一代人的內心。因為無論身處何種時代，在漫長的歲月裡，我們總有回不去的童年，也總有成為漂泊旅人的時刻。時間，是個摸不著的量詞。我們看著秒針滴答，以為看見了時間。而在作品裡，書寫的過程已然成為過去，觀者跟隨著字跡，以為見證了書寫的當下。

所謂的行氣、意帶筆連，似乎都是為了不打破時間的連貫。

我們享受掌握時間的快感，而暈染與濕潤的墨漬，則帶來另一種新鮮感——一種尚未乾透、剛剛書寫、剛剛掏心掏肺吟唱的即時感。

魯冰花 Lupine Flower  
250×135 cm 水墨紙本、木作書殼 Ink on paper, Wooden book structure 2025

