

刀舞石飛篆其一生

高連永 臺中篆刻之父

文·圖 / 張晉豪

古稀之年的高老師仍對創作抱持高度熱情，令人敬佩。

解析數學公式與書法篆刻，這看似極端的兩種技能，卻皆是高連永老師的專業，深厚扎實的篆刻功力被大家譽為臺中「篆刻之父」，更有「現代齊白石」的美稱。

高中數學老師 投身書法篆刻世界

學生時期就對於書法有濃厚興趣，因此自小即養成每日寫書法的習慣，學業完成後他從澎湖隻身來臺，在豐原高中擔任數學老師，教學工作與家庭漸趨穩定後，開始利用課餘時間鑽研書法這項興趣。每週六晚上，花上 40 分鐘以上的車程，從豐原來到西區的民生路，與書法篆刻名家－任敬之先生學習書法。

任老師原本因年紀關係不願指導篆刻技術，但在他三顧茅廬，並拿出平常練習的作品給老師看過後，終於用誠意與天賦打動了任老師，傳授篆刻技

巧。「任老師不只是精師，更是位仁師！」他相當感念任老師的諄諄師恩，1995 年任老師過世，經過數年的資料與作品的蒐集整理，2002 年為老師出版了印譜，內容更收錄到文化總會所策劃的「篆刻藝術卷」一書中，令他感到相當欣慰。

談及對篆刻的熱情，高老師表示，這是興趣，因此他從不比賽，比賽會造成極端，扭曲藝術的珍貴。雖已年過古稀，仍然堅持 1 天工作 10 小時，且 60 歲更開始嘗試硯銘。硯銘古時通常用來記錄硯臺的產地類型，或是收藏者對於硯臺的心得感想，但都是工匠所製，直到雍正年間嗜硯如癡的高鳳翰，才是唯一由篆刻邁入硯刻創作的篆刻家。

專注藝術價值 嚴謹近乎苛求

而高老師篆刻硯銘的特色就在於，因為是藝術創作，所以不同於一般功能性的篆刻總是刻得較淺

「逍遙樓」是老師恣意創作的逍遙小天地

高老師認為書法篆刻想要達到更高的境界，就應該投資工具書。

也不平整，高老師刻得特別深且整齊；字都是自己所寫，他書法攻 7 種字體，每種字體都能刻上，上面的文字內容也絕非隨意為之，而是加入想法創意後，讓字與硯臺有連結，每個創作都有背後的故事，大增作品的藝術性。

高老師的「產能」相當高，一系列的組作更是他的招牌絕活，有百獸印、百寶印等，還有結合臺灣本土歌謠或生肖的組作，其中數量最多的組作就是古代的教科書「千字文」，這份讓南朝大臣周興嗣一夜白髮的四言韻文巨作，也讓高老師一路刻了 11 年才完成。雖然當時白天在學校上課，晚上到救國團等處教學書法，但仍每日孜孜創作，至少完成數千顆象牙印，石印更是以萬計數。熱愛挑戰自我的高老師，更進一步嘗試難度極高的巨印，且六面

巨印展現高老師過人的毅力與對藝術的自我突破

都刻，巨印不止面積大，只要其中一字刻錯就前功盡棄，但高老師依然不斷增加字數，可看出他精益求精的藝術家精神。對於書法教育也是盡心盡力，

多年來不只在各地教授課程，桃李滿天下，更編撰了近 40 本的教材與專書，為國內書法教育留下寶貴的傳承。

藝術生涯巔峰狀態 古稀之年奮力衝刺

60 歲投入硯銘並非莽撞為之，他花了 5 年的時間，跑了中國 15 趟，走遍各省份瞭解各地硯的種類及特性，深入工廠、店家，甚至礦區，就為吸收更多硯的知識，因為硯銘需要對硯的硬度和特色有足夠的瞭解，才能精準掌握成品品質。每趟中國行，老師也都和師母把行李塞得滿滿的，帶了很多硯臺及原料回來，不論是硯銘或是收藏，都是老師在這些旅程中珍貴的收穫。

論展覽經驗，老師可說是中部各大文化中心的常客，不管是聯展或個展，幾乎每年都能看到老師的蹤跡。2010 年舉辦了臺中縣立文化中心空前絕後的篆刻個展，更於同年在國立歷史博物館受邀舉辦個展，創下了同一年中連續個展的紀錄！2017 年高老師依然馬不停蹄，6 月 9 日將在豐原區葫蘆墩文化中心舉辦個展，2018 年則敲定在港區藝術中心展出。

這次四大文化中心巡迴個展，高老師將之視為藝術生涯的最後一個衝刺，希望在目前藝術成就的巔峰時期多創作多展覽，呈現最好的狀態給大家，之後便會閉關，但這不是終點，只是人生一個新的起點，如同高老師追求藝術的堅持，人生也是一場無止境的華麗冒險，等待探索，挖掘更美麗的生命真理。

吳芊頤於上海商場挑戰大型現地製作

拼貼記憶與共鳴

吳芊頤 紙膠帶灑新意

文 / 蕭惠聰 圖 / 吳芊頤

在平面與立體之間，存在著一道深不可測的鴻溝，但那正是自古至今許多藝術創作者的揮灑天地。你可曾想像，近年風靡臺灣的紙膠帶，亦能創造多種可能？

「微型百貨」梳理網購文化面貌

吳芊頤，臺中清水人，2011年正值日本和紙膠帶風行之際，以「微型百貨」為主題打開創作之門。在五色繽紛的網購平台上，消費者看到的是商品的平面圖檔，這帶給吳芊頤充分想像，以各色紙膠帶手工拼貼出商品外觀，用扁平幾何的符碼，梳理其文化面貌與意義，並以外型的複製性作為與外界溝通聯繫的可能，一雙巧手賦予了紙膠帶新的生命力。

「開張」2年後，吳芊頤的微型百貨總共累積380件作品。宏觀來說，拼湊藝術的美學，與視覺辨識息息相關，人的眼睛很奇妙，只要辨別出幾個主要色塊，結合生活經驗，就能大概看得出來圖像裡藏著什麼葫蘆。因此，以30公分的近距離欣賞吳芊頤作品，紙膠帶的裁剪、紋理、堆疊與線條像素感相較強烈；但若把距離拉到100公分，彷彿商品本尊就在面前蹦出！近看或遠觀均有不同韻味。

我們常常從網購買的東西，並不見得跟圖片長得一樣，「we don't really buy what we see」，微型百貨正是因應這樣的消費文化現象而生。換句話說，對社會的關注與觀察，以小眾創作素材提出解釋，孕育出這位年僅20多歲的新銳紙膠帶藝術

透過工作坊，民眾也能體驗紙膠帶創作之樂。

家，初試啼聲就一鳴驚人，2012年「5100微型百貨文件計劃」榮獲新北市創作新人獎首獎。

巧手打造詩意流轉的窗花美景

微型百貨之後，吳芊頤將創作能量投注到另一項隨處可見的日常物件—窗花。鐵窗曾是臺灣街道最普遍的景致，但隨著30年以上老房子改建翻修，以及制式不鏽鋼窗的氾濫，帶有淡淡鄉愁的舊時代鐵窗花逐漸沒落。所幸，吳芊頤以自身觀點重新解讀臺灣各地鐵窗風景，紙膠帶加上油漆手繪，彷彿一種視覺魔法，噴射出獨特的空間光影，展現地域性窗景特色。

與微型百貨不同的是，窗花創作需實地考察巷弄，跟居民互動、蒐集資料，藉此建立在地連結，並做全盤規劃，此時吳芊頤的作品更臻成熟，也更具野心，一格窗花蘊含一則生命寓言，將時空意象完整封存於雙瞳風景。發想自住家附近的〈窗景的空間詩〉，一舉奪下「2015臺灣美術新發展—平面創作系列」第1名，她利用交疊層次營造景深，使2D窗框，幻化成詩意流轉的3D美景。

日常取材 激起獨一無二浪花

從微型百貨到窗花，從室內創作到室外走訪，吳芊頤正探索紙膠帶的無限可能。2016年9月至

〈窗景的空間詩〉於國立臺灣美術館外展示

10月，她應邀至上海商場展出，挑戰大型現地製作，依據現場狀況、地緣特色及駐地性質調整創作內涵。舉例來說，商場內健身器材店的裝置拼貼，得先實地拍攝照片，再運用色階膠膜取代紙膠帶，拼湊出幾何線條與大色塊以塑造抽象感覺。

對吳芊頤而言，每一次的拼貼都是獨一無二的，再怎麼日常的物件，都能喚起某些集體記憶與共鳴。因此，談到未來，吳芊頤期許進行更多駐點或駐村創作，無論國內或國外，「把自己丟到一個地方去」，用鍾愛的紙膠帶繼續敘說動人故事；同時，她也開設紙膠帶工作坊，推廣並幫助民眾實地體驗創作之樂，讓紙膠帶不再只是裝飾小物，而是能注入藝術靈魂的媒材。