

2022.07.16-2022.09.04

格物至悟：從化外的放逐到藝術提煉—卜華志創作個展 2022

Inquires And Inspirations : From Nature To Refinement—Pu Hua Chih Solo Exhibition

卜華志創作個展 2022

格物致悟：從化外的放逐到藝術提煉

INQUIRIES AND INSPIRATIONS : FROM NATURE TO REFINEMENT

PU HUA CHIH Solo Exhibition 2022

展覽日期：2022/07/16（六）— 2022/09/04（日）

展覽地點：紫藤廬（台北市大安區新生南路三段16巷1號）

Exhibition Period: July 16th – September 4th, 2022

Location: Wistaria Tea House (No. 1, Lane 16, Xinsheng South Road Section 3, Da'an District, Taipei)

卜華志的逐夢之路

文 林慧峯

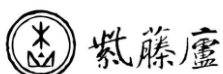
2022年，紫藤廬邁向41週年了，曾經是戶外空間的「花廳」展演空間，自2008年重新開幕的奚淞首展，一路以來展事風貌相當多元，因其自然採光及相對自在的氛圍，也形塑了有別於專業藝廊的獨特風格。

新的階段，新的願景，我們希望擁抱更多的可能性。

這次的《卜華志創作個展 2022》，我們特別邀請前北美館研究員、知名策展人劉永仁教授作為特約客座策展人。劉教授慧眼點出卜華志數十年來創作歷程的初衷——「格物致悟」、「從化外的放逐到藝術提煉」——這既是藝術家肉體的深刻經驗，也是其靈性歸屬的向途。

卜華志早年學習雕塑，之後長年從事專業攝影，轉向純粹的創作，已然是中年之身了。早年得志的意氣風發，因工作而得以周遊世界的開闊眼界，以及中年身心遭逢的巨變，幾度置之死地而後生，所有的詰問和徹悟，都在自我的重新省視和與周遭萬物乃至大自然的交融對話，最終成就了時而嘲弄時而詼諧，帶有救贖和哲學思辯深意的藝術作品。從歷次的個展——〈不人不類〉、〈與骨共舞〉、〈沈默之聲〉、〈應許之地〉等作品，不難窺見藝術家內心澎湃的原始爆發力，他勇於做各種嘗試，即使作品偶而會帶來視覺上的不悅感，卻是他直面生命本質最誠實的吶喊。

本次個展，由策展人劉永仁教授親訪藝術家工作室，挑選歷年的代表作，以及最新系列的多媒材作品，呈現

紫藤廬

卜華志完整的創作歷程。同時也選入幾件戶外雕塑，在夏日炎炎的紫藤樹下，一向古樸寧靜的日式建築庭園，相信會帶來不少騷動和驚喜。

格物致悟：從化外的放逐到藝術提煉

卜華志創作個展 2022

文 劉永仁

在當代藝術家的表現手法中，物質材料或生活中使用過的器物，都有可能被運用到創作的素材之中，惟如何選擇切入思想觀點，重新賦予這些去功能性物件能量，並建立新的視覺修辭，就必須取決於藝術家的悟力與氣魄了。卜華志的作品以繪畫為骨幹，融合了複合媒材及非傳統雕刻，他總是以直白表述，而豐沛的語彙凝聚於作品中，尤其抱以熱情和堅韌的毅力追尋心中的夢想，深度探索擺盪於詰問與思辯之間。

卜華志原先學習雕塑，繼而以攝影探索自然景觀與人文風貌，之後鍾情以繪畫表達其思想情感，他發現繪畫才能直指心靈深處釋放出豐富的寓意與訊息。青年時期卜華志的作品曾入選台北獎，他的創作歷程從原生激昂表現，到冷靜思索生之慾望渴求，從藝術自覺中體悟無窮的驚奇與喜悅。他有一段時期手持相機沉浮於社會性職業生涯，但無法不面對雙手由於觸摸材質的敏銳感受，和對圖像背後潛藏的深層含義，於是激發了藝術家本身無限的想像。他發現在文明社會的人慾望被壓抑，自己長久的馴化矯飾過程中，尚存有未被馴化的原始生命力量，這種力量往往伺機反撲出更深邃的可探索的底層。

在卜華志的創作過程中，曾經多方面嘗試用繪畫、書寫、文字、雕塑、多媒材複合使用等來表達其思想精神，取材範圍非常寬廣，但無一不是在探討訴說「物」之於「心」的壓力，以及「心」之於「物」的掩翳堆疊，他雖然多方嘗試作品的表達形式，但創作主軸的核心一直圍繞著「以物易悟」之探討，亦可視為另類「格物致悟」的領悟過程。

十年前卜華志創作的《卜字》系列試圖揭發不知名的假面，創作出類似經文或咒語之蔓延的塗抹痕跡，並賦予這些符碼自生自滅的靈性，就彷彿卜華志經常漫步於森林荒徑中，他體驗到的大自然天道無親的真相，他讀出了這種生命本質，並試圖將其在作品中表達出來。

觀讀近兩年卜華志的新作，有了另類新奇的轉變，他以鉛筆繪寫方格座標於畫布基底，白色及若隱若現座標成為每件畫作的統調，〈隨意〉抽象畫作於2016年，抒情感性的圖像繪於朦朧座標上，此作堪稱是這一系列作品的原型；卜華志經由此線索往縱深挖掘發展，為表達生命本質的歧異性，繼而在畫面由各種現成物組構而成，例如：油彩、壓克力彩、岩石、竹子、麻繩、螺絲釘、枯樹枝、種子、金屬配件、電池、led燈、塑膠玩具、棉繩、拉鍊石子、IC板、不銹鋼線、圓鏡、幻燈片膠卷……這些生活中似曾相似的器形物件，都成為其創作的要素，可謂化腐朽為神奇的表現手法，諸如作品：〈8分20秒〉指涉陽光照射至地球時間，把過去現在未來同時呈現在一個畫面裏，猶如探觸到生命宇宙的真相。〈逐夢之路〉畫面中的

桌子象徵孕育夢想的起點，所有的思索與理想實踐，皆由此開展。〈救贖 4-本來面目〉直接以顏料擠出於朦朧座標上，回歸至原初繪畫本質上。又如〈閱讀人類〉、〈平衡生萬象〉、〈行走中的選擇〉、〈在框架中自由〉、〈平行時空〉、〈頓悟〉等作品以同樣的手法卻表達不同深刻的內涵。

以創作質疑生命的困惑與自由終極探問，顯然是卜華志關切的核心課題：從表現生命物種的多元樣貌，乃至無常的呢喃傾訴，他進而提煉純然黑白心象疊乘的作品形式，展現生命內在幽微的差異與變化。觀看〈卵莢獸〉呈現螺旋狀的雕塑作品，螺旋的造形是生命的象徵，可以想像到海螺的紋理，亦可視為生命的循環，更是創作者塑造另類生物變奏的奇想。〈乳果〉宛如乳房集體組成雕塑造形，綠色的坯體與桃紅色乳暈，顛覆了人們對於乳房的觀感印象，在視覺上形成有趣而強烈的對比。又如〈骨飛機〉、〈給我抱抱〉、〈手舞足蹈〉，這些以非傳統創製作的雕刻，具有原生樸素而詼諧的特質。

卜華志的繪畫創作並非單純的油畫，如果仔細去檢視畫面細節，我們卻會發現他的繪畫基底媒材並不僅是單純的畫布，而是充滿各種生活中的小物品混融其中，使得繪畫基底增加這些媒材所產生出來複數的視覺層次與結構，進而構成新穎的秩序，這些媒材的物質性，在他的主觀詮釋與掌握之下，能夠讓他的繪畫表現出獨特的精神。

今（2022）年卜華志在紫藤廬個展中策劃他的新作，主要展出繪畫、雕塑以及複合媒材作品，同時精選各個時期的代表作，藉由本展梳理卜華志多年以來努力的創作脈絡。探討卜華志藝術創作歷程，以「格物致悟」闡釋其深刻衍譯，從化外的放逐到藝術的提煉，以具體的作品透析生命內在幽微的悸動。在其創作自述中提及：「生命就是一種覺知和體驗的過程，儘管站在巨人的肩上，雖千百年物換星移，實踐才能成就己身，而能靜淨喜悅的品味花開花落，自己的無知與不足也變得有滋有味。」卜華志本次在文化歷史底蘊深厚的紫藤廬展出，呈現繪畫與雕塑展品於室內展區及戶外庭園展區交相輝映，期待會激起更嶄新的視覺能量，亦即將其作品與古蹟的對話，牽引至特殊而另類的氛圍之中。

以物易悟 無悟生心：框架中的自省自律與自由

文 卜華志

捷克作家赫拉巴爾代表作《過於喧囂的孤獨》大塊文化出版，講述廢紙收購站老打包工漢嘉的通篇告白。赫拉巴爾說：「我之所以活著，就是為了寫這本書……，我為它框遲了死亡。」

一次……

一次……

再一次……

醒來……

睡去……

抗拒……

其一，15 頁第 1 行漢嘉說：「35 年了，我置身在廢紙堆中工作的地下室就是天堂，這是我愛的故事。35 年來我用壓力機處理廢紙和書籍，使我無意中獲得了知識，身上蹭滿了文字，儼然成了一本百科辭典，我的腦袋裝滿了許多蠻不錯的想法……。」

我每天下午只要不下雨就走入家旁無名的山裡，隨山路曲折蜿蜒，我的影也前後左右伴隨對談，其間蟲鳴鳥叫、新芽枯枝、香花臭果陸續前後進出，幾年下來我和我的影由衝撞質疑對立到省思沉澱拋棄而再生……。

其二，19 頁第 7 行漢嘉說 35 年來，我用壓力機把這些東西壓碎打包……然後工人們把我的勞動果實倒入鹼和酸的溶液中，其強度足以溶化我的刮臉刀。

我把螺絲釘一根一根鎖在畫布上讓它站立，再擠上黑色油畫顏料包裹它，在一片純白的迷霧裏顯現它的孤立與抗拒，也如螻蟻般的卑微脆弱。

其三，22 頁第 10 行漢嘉的身上常泛出一股啤酒和污垢的臭味，臉上卻含笑，因為皮包裹裝著晚間要讀的書，期望它們將會告訴他迄今他尚不了解的自己。

我撕取整本便利貼最上面的那張，白色貼紙還殘留著上一次留下的筆跡思考，我把它貼在滿是經緯坐標點限制的框框中後點火燃燒，我又吹熄了火，撕、燃燒、吹熄、撕、燃燒、吹熄，試圖找回往事，試著後悔，試圖擺脫……一切都歸零也重獲自由。

威爾森在《人類存在的意義》裏提到：「文化的演進之所以有別於生物的演化，是因為文化完全是人腦的產物……。」

我思考存在的意義，不管八哥會不會和你聊天或他汪汪叫的和小白溝通，現下就是我與谷歌大神的自言自語，在超商解決早中晚三餐加上無限上網看著隔壁鄰家的世界大事，和滿身病痛的離去！子曰：「三人行必有我師。」莊子說：「無用之用，是為大用。」笛卡爾說：「我思故我在。」

其四，72 頁第 1 行我不幸地有幸在無意中獲得了學識，現在我開始夢想讓向著本源前進與朝著未來後退相重合。

其四……

其實

就只是 8 分 20 秒

夢想如陽光飛逝

現在就是過去也顯現未來

一切都是在行進變動中成長衰敗，我時而悲觀時而樂觀，在歡笑中悲傷更在痛苦中喜悅，在永不止息的前進中越接近真我。

其五，129 頁第 3 行赫拉巴爾和漢嘉注定要在自己打造的刑具上離去以認識最後的真理。

15 年了！我也一層一層又一層的學習打開和捨棄自己，而開始過著減法生活。以物易悟，借由物件探討人與環境物種存在的相對意義及情感，而和他們有所連結，一切都才開始。無悟生心，藉由悟思考生命中失去與得到，都是互為因果的連結且同時存在，一切都才開始。

其六，0 頁 0 行我一次又一次存在在感悟瞬間，以飛天遁地之姿進出虛實幻化靈體，升級 - 進化 - 重練過去 - 現在 - 未來 未來 - 現在 - 過去 重練 - 進化 - 升級。同集一身來去自如。生命是個意外而有了人生 - 世間開展各種無盡奇幻驚喜的旅程。回首往事才知道不僅只是該來的該去的會依照時間座標陸續出現，當因緣具足時產生的變異更是不枉此生。

其七，20 多年前某日在光華商場的古玩市場閒晃了一個上午，最後買了件看似高古的木雕佛像，高約 45 公分盤腿靜坐姿態，雙手結禪定印雙眼似閉微張，我不知道他是什麼佛，我信睡覺只是單純喜歡。多年來他一直在我案頭伴我渡過翻天覆地的生命掛念取捨關頭。一年前因創作所需讀到一句因無所住而生其心，心頭一驚！此句出自佛教的金剛經，相傳是釋迦牟尼與須菩提尊者的對話，而我當年收藏的正是釋迦牟尼佛，於是多年來我身上纏繞的各種死結幻化結印到了佛陀的身上，無住生心對於我對於木雕！對於纏繞！

最後，這些所有曾經存在的當下！佛陀在 2500 多年前曾說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電……。」也是 2500 多年前孔子曾說：「天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？」老天要說什麼呢？什麼都沒說，照樣四季運行，百物生長。老天要問什麼呢？什麼都沒問，生命就是一種覺知和體驗的過程，儘管站在巨人的肩上，雖千百年物換星移，實踐才能成就己身，而能靜淨喜悅的品味花開花落，自己的無知與不足也變得有滋有味。

2022.07.16-2022.09.04

格物至悟：從化外的放逐到藝術提煉—卜華志創作個展 2022

Inquires And Inspirations : From Nature To Refinement—Pu Hua Chih Solo Exhibition

藝術家簡介

About the Artist

卜華志 PU HUA CHIH

獎項

- 1989 吳三連文藝基金會台灣年度最佳新聞攝影獎人物特寫類佳作
1997 台北市第 24 屆美展台北獎入選
2005 第 29 屆金鼎獎最佳攝影獎

展覽

- 2000 國藝會贊助 台中金禧美術畫廊《慾花園》個展
2009 台北國際當代藝術博覽會聯展
台中金禧畫廊個展
台北 101 藝圖不軌：2009 亞太國際藝術特展》邀請
礁溪．桂竹林國際藝術創作營邀請
東家畫廊《造·化》個展
台北攝影與數位影響藝術博覽會聯展
2011 築空間《青花秘境—卜華志∞青花異想世界》個展
富邦藝術基金會贊助台北新藝術博覽會聯展
2012 府城藝術博覽會聯展
99°藝術中心《不人不類》個展
上海城市藝術博覽會聯展
三誠樓群我共舞個展
2013 台南藝術博覽會聯展
99°藝術中心《卜字》個展
2014 99°藝術中心《與骨共舞—面對面的生命練習曲》個展
台中藝術博覽會
台南藝術博覽會
深圳國際藝術博覽會
2015 台南藝術博覽會聯展
99°藝術中心《沉默之聲》個展
藝術廣東博覽會
寧波國際城市藝術博覽會
2016 百生文創白鹽色藝文空間聖山花器創作展
高雄港都國際藝術博覽會

2022.07.16-2022.09.04

格物至悟：從化外的放逐到藝術提煉—卜華志創作個展 2022

Inquires And Inspirations : From Nature To Refinement—Pu Hua Chih Solo Exhibition

藝術南京博覽會

世界宗教博物館 15 週年《藝曲同貢》聯展

2017 57 屆威尼斯雙年展衛星展

福爾摩沙國際藝術博覽會

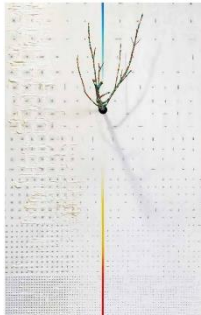

台中藝術博覽會

2018 《應許之地，未竟之境》南北巡迴個展

台南東門美術館 台北東家畫廊個展

2022 台北紫藤廬《卜華志創作個展 2022—格物致悟：從化外的放逐到藝術提煉》

卜華志展覽作品

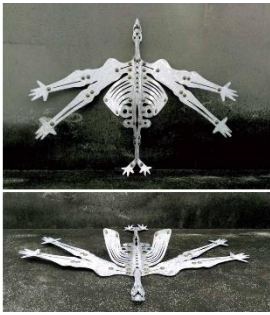

編號 #	圖片 Photo	名稱 Title	年份 Year	尺寸 Dimensions	媒材 Material
1		8分20秒	2020	80x130x35 cm	油彩畫布、壓克力顏料、枯樹枝
2		隨意	2016	53x45 cm	油彩畫布
3		平衡生萬象	2020	30x120x6 cm	油彩畫布、螺絲釘、乒乓球、不鏽鋼絲、塑膠片
4		閱讀人類	2020	30x130x3 cm	油彩畫布、岩石、竹子、麻繩、螺絲釘

5 (室 外)		卵莢獸	2007	174x63x68 cm	樹脂玻璃 纖維、油 畫顏料	
6 (室 外)		乳果	2008	34x34x34 cm	樹脂玻璃 纖維、油 畫顏料	
7		逐夢之路	2020	69×60x10 cm	油彩、木 材、金屬 配件	
8		行走中的選擇	2020	30×120x5 cm	油彩畫 布、螺絲 釘、幻燈 片膠捲	
9		品味探索	2020	30×120x4 cm	油彩畫 布、不鏽 鋼絲、紙 類、線、 拉鍊	

10		囚於身份困於糾結	2020	30×120 cm	油彩畫 布、紙 板、棉繩	
11		開心	2020	30×120x5 cm	油彩畫 布、鑰匙	
12		在框架中自由	2019	62x74x3 cm	油彩畫布	
13		X 檔案	2019	53.5x80.5x5 cm	油彩畫 布、厚紙 板、石 子、IC 板、不銹 鋼線	
14		黑塔	2017~2021	91x64.5 cm	油彩畫 布、圓鏡	

15		平行時空	2019	53x80 cm	油彩畫 布、貼紙
16		叨叨煉	2019	45x120x3 cm	油彩畫 布、木板、鐵製 螺絲釘、 不鏽鋼 釘、樹脂
17		頓悟	2019	60.5x73 cm	油彩畫 布、便利 貼紙、 紙、塑膠 眼睛
18		掛念	2019	53x80x5 cm	油彩畫 布、木板、鑄鐵 掛鉤、針 線、紙 屑、種 子、樹 脂、棉繩
19		被掠奪者的立像	2019	18x35x75 cm	油彩、木 雕、鐵 件、吸 管、漁網

20		失序的演化 倖存者的收藏	2021	45x120x10 cm	油彩畫 布、木板、標本針、針筒、紙黏土、IC板、橡膠玩具
21		救贖 1—觀世因大事	2018~2021	140x50x20 cm	木雕、鐵件、鐵釘、不鏽鋼釘、木材、棉繩聽診器
22		救贖 2—看見與告別	2020	182x110x110 cm	木材、鏡子、圖釘、電線燈座、燈泡、樹脂、滑輪
23		救贖 3—解釋	2000~2021	38x66x28 cm	木雕、繩子、電線、油彩
24 (室外)		給我抱抱系列	2014	49x37x42 cm x 3	鐵板、壓克力彩

25		骨飛機	2015	100x130x17 cm	鋁板、銅片、鋼絲	
26 (室外)		手舞足蹈 1	2014	67x55x55 cm	鐵件 壓克力顏料	
27 (室外)		手舞足蹈 2	2014	80x45x50 cm	鐵件、噴漆	
28		救贖 4-本來面目	2016~2021	53x45.5 cm	油彩畫布	