

展覽迴響

- 在漂流遠航之後的相遇：《WAWA南島當代藝術》展覽中的太平洋美學 ◎李韻儀 — 4
- 生產之念：石晉華個展《線》中的當代宗教藝術論域 ◎邱俊達 — 12
- 初心：回望林柏樑的攝影路 ◎心岱 — 20

當代有藝思

- 恣意蔓生－閱讀新浜碼頭藝術空間20周年的一些什麼 ◎童鈺華 — 28
- 當大象與AI也開始畫畫（中）－「作者之死」與後人類紀藝術 ◎陳宏星 — 36
- 文化縫合與銜接－觀當代原住民藝術家張恩滿的藝術與創作（下） ◎陳冠彰 — 40

議題特賣場 / 以藝術家之名：匠心獨具的美術館

- 自有機制的變體：赫斯特的博物館學與新港街畫廊 ◎賴志婷 — 48
- 西澳雕塑藝術的夢想發源地與搖籃：宮伯克雕塑公園美術館 ◎張怡馨 — 56
- 藝術與自然的對話：輕井沢干住博美術館 ◎張雅晴 — 64
- 撫平傷痕的水滴，在濟州島落葉歸根：濟州道立金昌烈美術館 ◎楊爾寧 — 72
- 東京新地標：草間彌生美術館 ◎高子衫 — 80
- 將靈與肉揉進土裡的女人：卡蜜兒與卡蜜兒美術館 ◎王馨梨 — 88

美術館議題

- 誰的文化？誰的遺產？從全民機構的實踐反思文化遺產保存與再利用 ◎連子儀 — 96

人物特寫

- 西灣畔的追思：余光中 ◎離畢華 — 104

索引

- 《藝術認證》雙月刊2017年（72期至77期）目次索引 — 106

《藝術認證》77期勘誤
 (一) 目錄頁陳宏星的英文名應為CHEN Hung-Hsing
 (二) 〈我的祕密花園探索記〉內文勘誤
 1. 頁76，藝術家與作品名誤植修正
 原刊載內文：「甫踏入〈野地上的花〉展場，迎面即見魯碧·斯瓦那〈種子的旅行II〉和達鳳·吞赫地的〈種子大風吹〉。兩位藝術家的作品都以種子為發想，表現出種子隨風飛動的模樣。〈種子的旅行II〉以大群種子充滿魄力的覆蓋大片牆壁，而〈種子大風吹〉則立起直達展場天花板的樹幹，和樹幹交錯的渦漩同心圓則彷彿象徵空氣的流動，又給人走入森林似的感覺。」
 修正內容（底線部分）：「甫踏入〈野地上的花〉展場，迎面即見魯碧·司瓦那〈種子的旅行II〉和達鳳·吞赫地的〈種子大風吹〉。魯碧·司瓦那的作品以種子為發想，表現出種子隨風飛動的模樣。〈種子的旅行II〉以大群種子充滿魄力的覆蓋大片牆壁，而〈種子的旅行II〉則立起直達展場天花板的樹幹，和樹幹交錯的渦漩同心圓則彷彿象徵空氣的流動，又給人走入森林似的感覺。」
 2. 頁79上圖，藝術家與作品名圖說誤植修正
 原圖說：達鳳·吞赫地作品〈種子大風吹〉使用原木材質創作而成。
 修正圖說：魯碧·司瓦那作品〈種子的旅行II〉使用原木材質創作而成。

Views on the Museum Exhibition

- An Encounter after Long-distance Navigation: The Pacific Aesthetics in WAWA: Art in the Contemporary Pacific LEE Yun Yi 4
- The Idea for Producing: Some Themes in Jin-Hua SHI's "Lines: Contemporary Religious Art" Yves Chun-ta CHIU 12
- Original Intention: Looking Back over LIN Bo-Liang's Photographic Journey Xin Dai 20

Contemporary Art in Context

- Life Will Find a Way: Reading Something about Sin Pin Pier—Absolutely Art Space on the Occasion of its 20th Anniversary TUNG Yu-Hua 28
- When Elephant and AI began to paint—"The Death of Author" and Art of the Post-Human Era (Part II) CHEN Hung-Hsing 36
- Cultural Suturing and Connection: A Review of the Art and Creativity of the Contemporary Indigenous Artist CHANG En-Man (Part II) CHEN Guan-Jhang 40

Features: In the Artist's Name: An Ingeniously Designed Museum

- The New Formation of 'Self-Institution': Damien Hirst's Museology LAI Chihting 48
- Gomboc Gallery Sculpture Park: Birthplace and Cradle of Western Australia's Sculpture Dream Ashley Y.H. CHANG 56
- A Dialogue between Art and Nature: Hiroshi Senju Museum Karuizawa Sunny CHANG 64
- The Wound-healing Water Drops Return to Their Original Source on Jeju Island: Jeju Kim Tschang-Yeul Museum of Art Ernie YANG 72
- New Landmark of Tokyo: Yayoi Kusama Museum KAO Tzu-Chin 80
- A Talented Woman Artist Who Modeled Clay with Spirit and Flesh: Camille Claudel and Musée Camille Claudel WANG Hsinli 88

Issues in Art Museums

- Whose Culture? Whose Heritage? Reflections on the Practice of Public Institutes from the Perspective of Cultural Heritage Preservation and Reuse LIEN Tuzi 96

Artist Profile

- The Aura: A Lament by Sizihwan Bay Element RU 104

Index

- 2017 Art Accrediting Index No 72-77 106

自有機制的變體 赫斯特的博物館學與新港街畫廊

文 / 賴志婷 (英國萊斯特大學藝術博物館與畫廊研究碩士、獨立藝術評人)

Newport Street Gallery

新港街畫廊甫於2016榮獲英國皇家建築師學會斯特林獎 (Royal Institute of British Architects Stirling Prize)
NPSG facade © Victor Mara Ltd, Photo Prudence Cuming Associates

基本資訊

Newport Street Gallery

地址：Newport Street, London, SE11 6AJ
開放時間：週二至週日10:00~18:00 (週一閉館)
門票：免費
網址：<http://www.newportstreetgallery.com>

維多利亞時代的紅磚瓦排樓改建，在 Caruso St John 的改建下，呈現「白盒子」的展示空間。

建築特色

展覽 典藏特色

輪番展示Damien Hirst的3000件收藏，其中為數最多的當屬英國當代藝術的收藏。

資本主義與整部藝術史可以說是一脈相成的概念。十五世紀梅蒂奇 (Medici) 家族以直達教廷的財富，幾乎網羅了半個文藝復興，而供養他們的磐石—銀行業，則是脫膜出現代資本主義的石膏。百年輪轉後的二十世紀，換作廣告大亨查爾斯·薩奇 (Charles Saatchi) 雷厲風行成了當代藝術市場奇觀的舵手，將1990年代一票英國青年藝術家 (Young British Artists, 簡稱YBA) 推出航道，連帶高漲的藝術氛圍，讓倫敦成為繼紐約之後升起的新星，YBA成為1990年代的驚鴻一瞥。當初就讀倫敦大學金匠學院 (Goldsmiths University of London) 的青年們翠西·艾敏 (Tracey Emin, 1963-) 和克里斯·菲利 (Chris Ofili, 1968-) 等人，如今

在當代藝術史早已被編進頁碼，而其中最舉目皆知的藝術家，即是那位愛把玩福馬林、動物遺骸，驚世駭俗的超級明星－達米安·赫斯特（Damien Hirst, 1965-）。1994年透納獎（Turner Prize）滿十週年之際，被英國廣播電台（BBC Radio）加碼獎金至兩千萬鎊，將這座曾經定位不明、獎金寒酸的獎項改頭換面，同年，赫斯特的《被分離的母子》（Mother and Child Divided）獲得了首獎，而最後入圍者們，全都不滿三十歲，那一年，英國的當代藝術「青春」了，YBA的盛世自此開啓。二十年後，上部曲的故事隨之結束，領軍人物赫斯特今年已逾半百，除了繼續創作之外，他在近年開設了位於倫敦南岸的新港街畫廊（Newport Street Gallery），新的身份是美術館館長。這一次，赫斯特不再甘於只是藝術市場的商品、藝術史書籍中的條目，而是著手創造新的機制（Institution），書寫一部以藝術家為視角的博物館學（Museology）。

自有機制的變體

名利雙收的赫斯特高喊「沒錢做不了藝術」（You can't make art without money）¹。觀察他近年的軌跡，不難發現赫斯特正在創造一套橫跨創作和市場的自給生態系統。贊助人薩奇固然是赫斯特傳奇的推手，然而，扶搖直上的赫斯特並未安逸地吸吮這條供應養分的臍帶，他很早就明白若要從這套文藝復興起始的贊助系統脫身，就要自己創造遊戲規則。

赫斯特自幼開始繪畫，年輕時的他曾經在一間位於東倫敦碼頭廢棄倉庫策劃藝術學生的聯展，當時拜訪參觀的藏家包括薩奇，YBA即從該處開始。如同梅蒂奇家族支持波提且利（Sandro Botticelli, 1445-1510）一般，薩奇自此資助赫斯特各種狂想的藝術長達十多年。然而，在2004年赫斯特公開聲明與薩奇停止合作後，雄鷹斷翅的赫斯特並未就此沈寂，反倒是在藝術市場響了一聲驚雷，震動了一

級市場（Primary Market）的畫廊與收藏家。2008年，赫斯特跳過一手交易的畫廊體系，帶著他167件全新作品與蘇富比（Sotheby's）合作，辦了一場名為「我腦中永遠的美麗」（Beautiful Inside My Head Forever）的專拍，打破了藝術家專場的拍賣紀錄，總成交額直逼三億美元²。

「如果你在二十歲時不是自由黨，你沒有良心；如果你在四十歲時不是保守黨，代表你沒有腦袋。」邱吉爾（Winston Churchill）的箴言並非僅僅為政黨遊說，更是在政治生涯中對人性清明地灼見。年輕的赫斯特曾經是反叛的左派，擲地有聲地說出倫敦泰特美術館（Tate Modern）將永遠看不見他的作品，只因「美術館是展出已逝藝術家的空間。」然而，時間一輪轉，42歲的赫斯特卻在2012年時在泰特美術館舉辦階段性回顧大展。過去不願被美術館「典範」收編的他，轉向決意讓作品「入伍」進權力機構的「審美」，甚至更大

赫斯特收藏友人杰夫·昆斯（Jeff Koons）的作品
Photo by Prudence Cuming Associates © Victor Mara Ltd, artwork © Jeff Koons

張旗鼓地擴耕藝術展出的田野。2017年的威尼斯雙年展（Venice Biennale），赫斯特更是當仁不讓地再次搶下了眾人的目光，《不可思議的廢墟珍寶》（Treasures from the Wreck of the Unbelievable）展品擴散性地充盈格拉西（Palazzo Grassi）和海關大樓（Punta della Dogana），企圖示現一座虛構的後見之文明，展出超越百件「被打撈」的珍品，包括羅馬、希臘和阿茲提克的雕像。而為了製造真實感，赫斯特將雕塑沈進海水中以製造鏽蝕效果，待一段時間後，再動用人力、機具將雕塑打撈上岸。赫斯特深諳如何在藝術舞台尋求最大瓦數的聚光燈，錨定最值得投資的標的，他不但在威尼斯雙年展上自行耗資五千萬英鎊，並同時經營一間超過160位員工的「赫斯特公司」（Science UK LTD）。經過數十年的市場洗禮，赫斯特將近年來操作有成的商業模式循環再製，他正在實踐自己對於「金錢與藝術槓桿」的理論，這何嘗不是一種先驗的藝術形式？也由於此模式的成功，赫斯特除了成功在藝術交易市場取得主控權，也開始嘗試創造屬於他的「機制」（institution）。2015年開幕的「新港街畫廊」，不但是赫斯特個人藝術收藏的展覽空間，更承載著他的反叛與理想，赫斯特的「機制」遂從藝術形式、商業模式具體化（embodiment）為一座美術館。

新港街畫廊

新港街畫廊位於倫敦一區，饒富趣味地與隔岸的泰德不列顛（Tate Britain）和帝國戰爭博物館（Imperial War Museum）相望，選址在泰晤士河南岸沃克斯豪爾（Vauxhall）後街，路上林立的住宅和工業區混合，畫廊周邊是車息不斷的高架橋。整座館舍由維多利亞式的紅磚瓦排樓改建，內建挑高超過10米及15米，是

赫斯特收藏友人杰夫·昆斯（Jeff Koons）的作品
Photo by Prudence Cuming Associates © Victor Mara Ltd, artwork © Jeff Koons

新港街畫廊展場一隅
Gallery 6_Photo by Prudence Cuming Associates, © Victor Mara Ltd, artwork © Jeff Koons

新港街畫廊展場一隅
Gavin Turk, Who What When Where How & Why_ Gallery 5 © Victor Mara Ltd, Photo Prudence Cuming Associates

展示當代雕塑的絕佳空間，赫斯特早年即相中此舊房舍，作為倉庫使用。2012年，赫斯特陸續購入佔地3700平方米的空間，並投入25,000英鎊自費資金，將展間擴增成兩層樓、6個展間，鉅資聘請近年主導泰德現代美術館（Tate Modern）改建案、高古軒畫廊（Gagosian Gallery）及諾丁漢當代藝術中心（Nottingham Contemporary）設計的卡魯索－聖約翰建築事務所（Caruso St John）包辦整體空間。該團隊的「白盒子」空間規劃讓新港街畫廊出落得極為「正統」，與倫敦一級的藝術機構擁有相同的空間語彙，當代卻不失歷史痕跡遺留的經典，整座建築幾乎見不到赫斯特的半點乖張符號與性格。由於舉止驚世駭俗、又因染毒新聞纏身，藝評家與媒體對他從來是毀譽參半，然而，《衛報》（The Guardian）是這樣讚許他創立美術館的實踐：「隨著年齡增長，赫斯特越來越『嚴肅』了。」³新港街畫廊即將輪番展示赫斯特的3000件收藏，其中包括畢卡索（Pablo Picasso）、弗朗西斯·培根（Francis Bacon）等現代畫家、大洋洲上的原住民藝術、風俗文物，以及他素來作為創作靈感的動物標本、醫學人體模型等，其中收藏數量最多的，即是他對英國當代藝術的龐大收藏。赫斯特在年輕時即開始買進前輩包括理查德·漢密爾（Richard Hamilton）、約翰·霍伊蘭德（John Hoyland）的作品，以及同期藝術家的作品，如翠西·艾敏（Tracey Emin）、莎拉·盧卡斯（Sarah Lucas）、杰夫·昆斯（Jeff Koons）等人。

學生時期於金匠學院就讀時的赫斯特即顯露了成功策劃者的長才，他策劃了場集結一群藝術學生的聯展《冰凍》（Freeze），從命題、展覽文脈、展出藝術家、參與藏家至活動細節規劃皆獨自承攬。而在與薩奇合作的十多年間，他更時常前去薩奇畫廊佈展，即便在藝術造詣上的表現眾人評價不一，但若以「策展」的長才而言，赫斯特的優異策展能力，不論對自身的展覽以及後續的「職涯策展」，皆是空前的成功。成為美術館館長對赫斯特而言，是否如評論家所言，比起往年大膽挑戰觀眾與藝術市場的「離經叛道」，他變得「嚴肅了」？

新港街畫廊自2015年開幕以來，赫斯特鮮少以館長身份接受過任何媒體採訪，他的美術館始終保持低調，一如英國大部分的藝文機構，新港街畫廊不收取入場費，希望鼓勵年輕的藝術學生多次造訪；而在展覽規劃的部分，赫斯特採取單次「個展」的形式，並不會發布年度展出計劃，他也聲稱將不會展出自己的作品在新港街畫廊。《約翰·霍伊蘭德的發電廠繪畫1964-1982》（John Hoyland: Power Stations Paintings 1964-1982）為美術館開幕的首展。赫斯特認為霍伊蘭德作品的藝術價值遠高於市值，於是長期地在霍氏生前購藏作品，此展果不其然再次將鎂光燈移到霍伊蘭德上，赫斯特不但成功為新港街畫廊打了首場戰役，更以收藏家的身份為持有資產作了宣傳。此外，仔細觀察赫斯特收藏

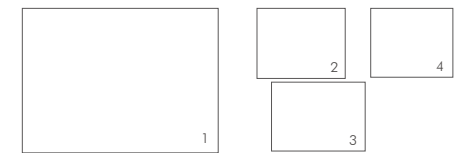
的同期當代藝術家，皆為1990年代隨著YBA風潮水漲船高的藝術明星，透過開設美術館，赫斯特不但能進而鞏固自身知名度及其作品熱度，更擁有撥弄持有收藏品市值的權限。這一次，赫斯特確實嚴肅了起來，踏入更大的棋局，自行運轉另一種更龐大、更長久的「機制」。

然而，赫斯特也同樣面臨一座美術館所需面對的「公共性」。到訪新港街畫廊的觀眾，多屬打扮獨步的文青和藝術科系學生，由於地處倫敦蘭貝斯（Lambeth）新興開發區，赫斯特的進駐縱然吸引了年輕化的店家進駐，也為當地住民帶來了警訊，例如時尚的咖啡館取代了傳統的洗衣店。另一個場景，緊鄰的「青年失業培訓慈善機構」不久前從附近搬遷至此地，因為舊址已因急遽地開發變成豪宅的計畫地，負擔不起房租的慈善組織公開呼籲，認為赫斯特拋磚引玉似的藝術計畫即將「加速」另一個「肖爾迪奇化」

（Shortification），如同倫敦肖爾迪奇街區般的改革復甦，雖然吸引了商業辦公室及商圈加入，卻因為連帶迅速發展的房市，讓原有的店家無法生存。一座城市的發展無可避免地不斷從圓心離散地開發，西環的東倫敦也即將面臨相同的改革與命運，只是，如今身為企業家和該地區主要藝術機構的負責人，赫斯特能否意識到即將拾起的社會責任，以及美術館面向多元觀眾的公共性、民主性，將是另一個值得持續關注及檢視的議題。

烏托邦的機構想像或抵抗

歷史上的藝術贊助者不僅能促進城市變遷、甚至影響歷史在文化的發展，從梅蒂奇家族、哈布斯堡王朝到如今的洛克斐勒基金會（Rockefeller Foundation）、卡內基基金會（Carnegie Corporation of New York）等，他們的藝術收藏都形塑了現代美術館的風格。換言

新港街畫廊展場一隅，圖片來源：

1. Dan Colen - Improv - Photographed by Prudence Cumings Associates - Copyright Dan Colen and Victor Mara Ltd
2. Dan Colen G6 V02 - Photographed by Prudence Cumings Associates - Copyright by Dan Colen and Victor Mara Ltd
3. Dan Colen - Sweet Liberty Gallery 6 - Photographed by Prudence Cumings Associates - Copyright by Dan Colen and Victor Mara Ltd
4. Dan Colen - The Big Kahuna - Photographed by Prudence Cumings Associates - Copyright by Dan Colen and Victor Mara Ltd

之，整部西方藝術史可以說是收藏家們的「品味史」。從文藝復興時期起的藝術家，鮮少有機會能「主導」自己作品中的創意，青金石研磨出的群青藍為當時珍貴的顏料，只會被畫家用來塗抹至聖母的袍子上，出手闊綽的贊助人才有能力資助畫家使用其材料，如同威尼斯畫派畫家提香（Titian）在作品中潑出的整片藍天，除了藝術考究價值，更代表其背後神聖羅馬帝國皇帝查理五世的支持。然而，普普藝術興起之後的藝術市場，達到過去百年未能及的熱度，意即「投資」的概念更勝於「收藏」。同時具有藝術家、收藏家及擁有機構經營者身份的人所在多有，然而，赫斯特從藝術家、收藏家至企業家的身份轉換過程，卻是本世紀當代藝術交易從高點退潮後，極難再複製的案例，他不僅撼動數百年來藝術家參與藝術史的角色，在藝術市場佔據一席之地，更「結盟」一票曾並肩在浪尖上的「戰友」藝術家們，

共同堆高一時代和風格的藝術價值，並透過美術館創立機制，將其挪移至具「赫斯特史觀」的「典範」（paradigm）和「審美」（connoisseurship）中，嘗試將藝術家的身份與資本主義分庭抗禮。然而，這究竟是屬於一個藝術家對藝術史「原罪」的理想或抵抗？

¹ <https://news.artnet.com/exhibitions/damien-hirst-money-art-500810>

² <http://www.sothebys.com/en/auctions/2008/damien-hirst-beautiful-inside-my-head-forever.html>

³ <https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/oct/08/damien-hirst-newport-street-gallery-architecture-review-caruso-st-john>

東京新地標 草間彌生美術館

文 / 高子矜 (高雄市立美術館研究員)
圖 / 草間彌生美術館

Yayoi Kusama Museum

藝術家草間彌生 ©YAYOI KUSAMA

基本資訊

草間彌生美術館

地址：東京都新宿區弁天町107
開放時間：週四至週日及國定假日，11:00~17:00
(每日分四個時段進場，採預約制，週一至週三閉館)
門票：成人1000日圓，6-18歲600日圓
網址：<http://yayoikusamamuseum.jp>

由日本久米設計 (Kume Sekkei) 操刀，白色的建築外型和大片的落地窗，在以灰色為基調的住宅區中顯得格外醒目。美術館自外觀到內部都以圓角與白色統一調性，展覽空間的寬敞曲線牆面以及挑高的天花板，讓作品畫面與觀賞者的想像力擁有寬廣伸展的可能。

建築特色

展覽 典藏特色

由草間彌生紀念藝術財團經營，計畫每年舉辦兩次主題展覽，藉此向世界傳達藝術家關於「和平」與「愛」的理念。

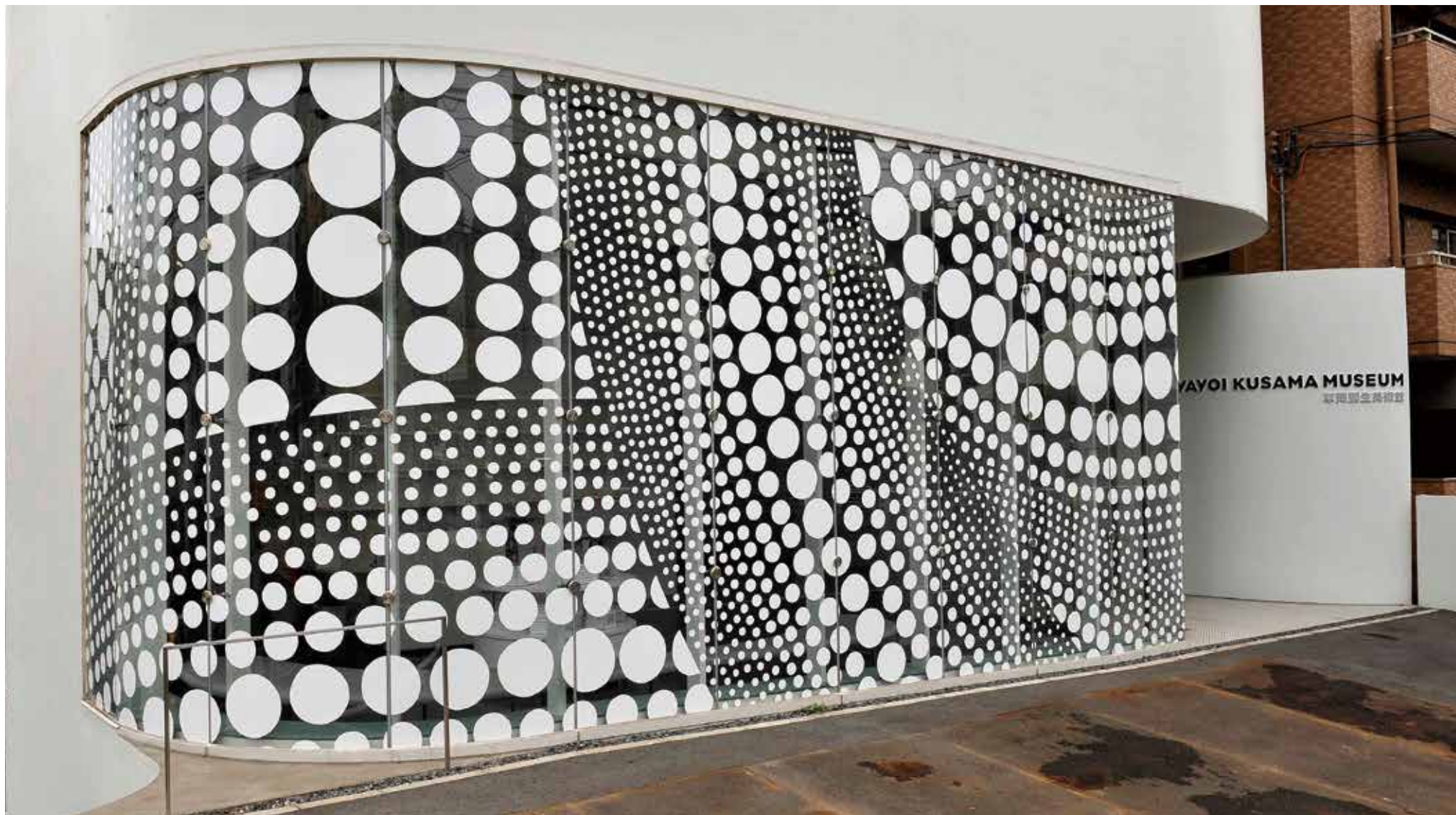
甫於去年10月1日開幕的草間彌生美術館 (Yayoi Kusama Museum)，挾帶著藝術家本人的國際知名度與高人氣，例如其曾於英國《藝術新聞》(The Art Newspaper) 的年度調查報告中，獲得2014年全世界最受歡迎藝術家，美術館故而大受矚目，無論是屢獲來自世界各地的媒體報導，或是須事先得於網路上訂購的入場門票，也早於開幕前便被搶購一通，目前想要參觀的民眾，僅能於日本時間 2月 1 日上午 10 點起嘗試手氣，上網搶購即將於4月推出的第二檔展覽門票。

獨樹一幟的美術館建築設計

美術館的建築物其實早在2014年便已落成，是由日本久米設計（Kume Sekkei）操刀，白色的建築外形和大片的落地窗，坐落於以灰色為基調的住宅區中顯得格外顯目；美術館自外觀到內部都以圓角與白色統一調性，而展覽空間的寬敞曲線牆面以及挑高的天花板，則讓作品畫面與觀賞者的想像力擁有寬廣伸展的可能。

沒有大張旗鼓的喧擾，就連官方網站都設計的非常單純，只有必要且最低限的資訊，其餘的一概不做過多透露，正如同美術館建築，在有著便利於公眾的流暢、開放性之餘，同時帶有一定保護私密感的空間調性。五層樓的建築物，一樓為接待、公眾服務與主題周邊商品販售區，二、三樓為展示作品的展覽空間，四樓則展示〈南瓜在叫喊超越無限的愛〉的體驗式裝置，五樓除了陳列關於與草間彌生相關出版書籍與創作文獻等，也設有戶外展示空間，展出了有著紅色與金色馬賽克外表的南瓜雕塑。

由日本新生代設計師色部義昭（Yoshiaki Irobe）負責打造的視覺系統，則包括能夠讓觀眾更直觀而順利參

一樓美術館入口處 ©YAYOI KUSAMA

位於東京新宿區的草間彌生美術館（攝影：Masahiro Tsuchido ©YAYOI KUSAMA）

觀完單程路線的指示標誌、美術館的字體符號，以及主視覺衍生的周邊設計如工作人員制服、購物袋等，其中，以白色圓點圖案構成的透明購物袋，除了呼應藝術家的代表元素之外，當使用者把任何物件放入袋中，都像是變成草間彌生的作品一般，融匯進入藝術家的世界觀。

美術館由草間彌生紀念藝術財團經營，邀請到與藝術家本人具有長久交情的藝評人建畠哲（Akira Tatehata）出任館長，其為多摩美術大學校長，亦是埼玉縣立近代美術館長，早在1993年就是由他策劃威尼

斯雙年展日本館的草間彌生展，更編著了《草間彌生：藝術的女王》一書。草間彌生美術館未來預計每年舉辦兩次主題展覽，希望藉此向世界持續傳達藝術家關於「和平」與「愛」的理念，如開幕展「創作是孤獨的追求，愛才是接近藝術之道」，諸多作品都是由草間彌生親自挑選，主要由黑白創作〈永恆的愛〉系列，以及其自2009年起持續創作的大型色彩斑斕的繪畫系列「我那永遠的靈魂」構成。而為了確保觀展的品質，草間彌生美術館採預約制，每天限定四個入場時間，每次最多停留90分鐘。

女王草間彌生的藝術王國

為了從當時創作風氣以及對於女性權益仍十分保守封閉的日本社會中探尋一條出路，草間彌生認定惟有前往自由廣大的世界，才能開創出更寬廣的成果，故而毅然於1957年前往美國，前後在異鄉共計生活了將近18年的時間。

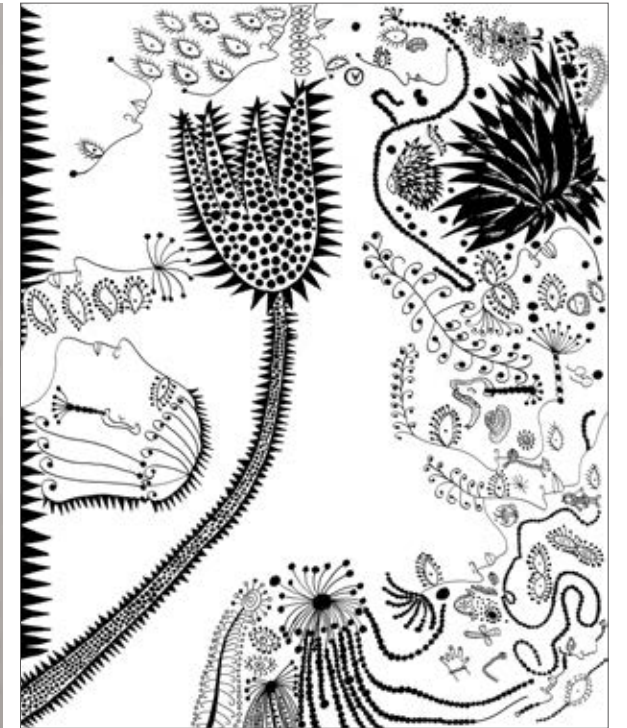
1960年代盛行的嬉皮文化，當時便是由從紐約和舊金山向外散播，主張拒絕社會習俗與制式規範，尋求自我與集體的解放，嚮往愛與和平以及身心靈的自由，而草間彌生自1965年開始嘗試從表演藝術擷取而成的

三樓展出《我那永遠的靈魂》系列 ©YAYOI KUSAMA

二樓展覽空間展出黑白創作《永恆的愛》系列 ©YAYOI KUSAMA

2005年作品《Flowering New York》©YAYOI KUSAMA

新作品形式「乍現」（Happening，又稱偶發藝術），由於創作主題與嬉皮文化有所共通之處，故而那些解放身體政治的大膽演出與在人體上畫點點圖案的動作，獲得壓倒性的支持，並在大批記者報導，以及往往於警方取締下收場的輿論推波助瀾中，引起強烈的迴響，更被封上「嬉皮女王」（the Queen of the Hippies）的名號。

如同後世較多人知曉的美國藝術家安迪·沃荷（Andy Warhol）於1963年成立以「工廠」（Factory）為名的工作室，由於陸續涉足音樂、電影與流行文化等範疇的開放性，也影響當時的藝術及消費文化，故而吸引了一批年輕人聚集在此閒晃、聊天與嗑藥，亦成為紐約搖滾巨星、社交名流與藝術家的聚集地。草間彌生在此時期亦涉及了多樣化的文化生產，將藝術褪去高貴的糖衣，並獲得巨大的成功。她跨足時裝，販售其所設計的禮服，以及參加天體派對的服裝；創立國際電影公司，以郵購方式銷售「乍現」等活動的影片，並製作拍攝與性解放相關的電影於全美各地上映；發行《草間狂

熱》週刊，以裸、愛、性、繪畫和美為主題，推廣她的生命哲學；其中最為特殊的是成立同性愛社交俱樂部和縱情派對公司，主辦各種狂歡派對並販售等身大的女性性器照片，讓許多民衆得以親眼見識並參加雜交，因而自詡為「對美國人的性解放做了很大的貢獻」。

草間彌生是抱持著為了拯救被禁慾壓迫的人們必然得進行性愛革命的覺悟，故而才豁出一切般地投入這些事業/運動領域，在當時她的知名度甚至一度超越沃荷，然而這些舉動全非跟隨流行趨勢，而是由其個人所獨創，如同草間彌生曾自述，「以活在當代的身份，努力吸取時代的氣息，想要向未來開一朵艷紅的花。」由此可見得她自年輕時期就擁有了預見未來的前衛視野，充沛的創造能量，以及將藝術、工作與金錢結合的創業者敏銳天份。

所以不難想像，草間彌生在返回日本之後，如何將自身受神經性視聽障礙的幻覺所苦，而傾瀉腦海中充滿精神官能症意味的圓點影像，成為她的個人品牌，更掀起全球圓點狂潮的盛行。2011年之後一場接一場

的國際美術館大型巡迴個展，將草間彌生的聲名推上了另一股高峰，先是馬德里和巴黎，而後又移師到倫敦泰德美術館與紐約惠特尼美術館，當中，擅長策略性操作藝術與時尚產業跨界合作的LOUIS VUITTON為幕後主要推手，並且贊助後兩地的展覽，更適時推出一系列各式各樣以草間彌生為主題的服飾精品，與全球限量111套的《愛麗絲夢遊仙境》典藏套裝組合（包含一張自畫像版畫、簽名照片與一本英文限量書）。2012年LOUIS VUITTON更於全世界挑選了七家分店，改裝為臨時的「LV草間彌生概念店」，以無限重複的圓點包裹整個店面，令人目不暇給的商業與藝術結合受到消費者的熱烈追捧，而草間彌生介入商業的藝術，從自身形式到傳播方式亦有很大的轉變。

私人美術館的機遇與挑戰

無論本身造型或是極富戲劇性的生活、藝術發展經歷，讓草間彌生到哪都成為話題人物，她不但擅長經過適當的呈現、表演，在人群中迅速的被凸顯出來，進

而累積出驚人的個人品牌，當中也有扎實的創意與努力。在LOUIS VUITTON與草間彌生造就高度雙贏局面的跨界合作中，我們可以看到商業需要藝術來提升其無形經濟價值的最佳範例，也見得如何以國際知名美術館的展覽資歷來推動藝術家地位的關聯；一位藝術家的作品價格可以在拍賣場上快速地翻漲，成為市場的寵兒，也同時有可能在不當炒作下從高處重重跌落谷底，而學術機構的支持則是維持作品價值/價格長穩的可能策略之一。草間彌生深諳當中的運作邏輯，也才會在2012年的發展鼎盛期，終結與國際頂級畫廊高古軒（Gagosian Gallery）的合作，轉而投向致力於成為學術與市場並行且斐然有成的卓納畫廊（David Zwirner）麾下，而個人美術館的成立，也必然是順應在這樣對於自身藝術發展規劃的思維之下。

草間彌生美術館的所在區域，位於東京新宿區弁天町（早稻田大學也在此區），文教區氣息濃郁。選址於此主要因為藝術家自1970年代從紐約回到日本後就一直居住在新宿的一家精神療養院，工作室也在附近，

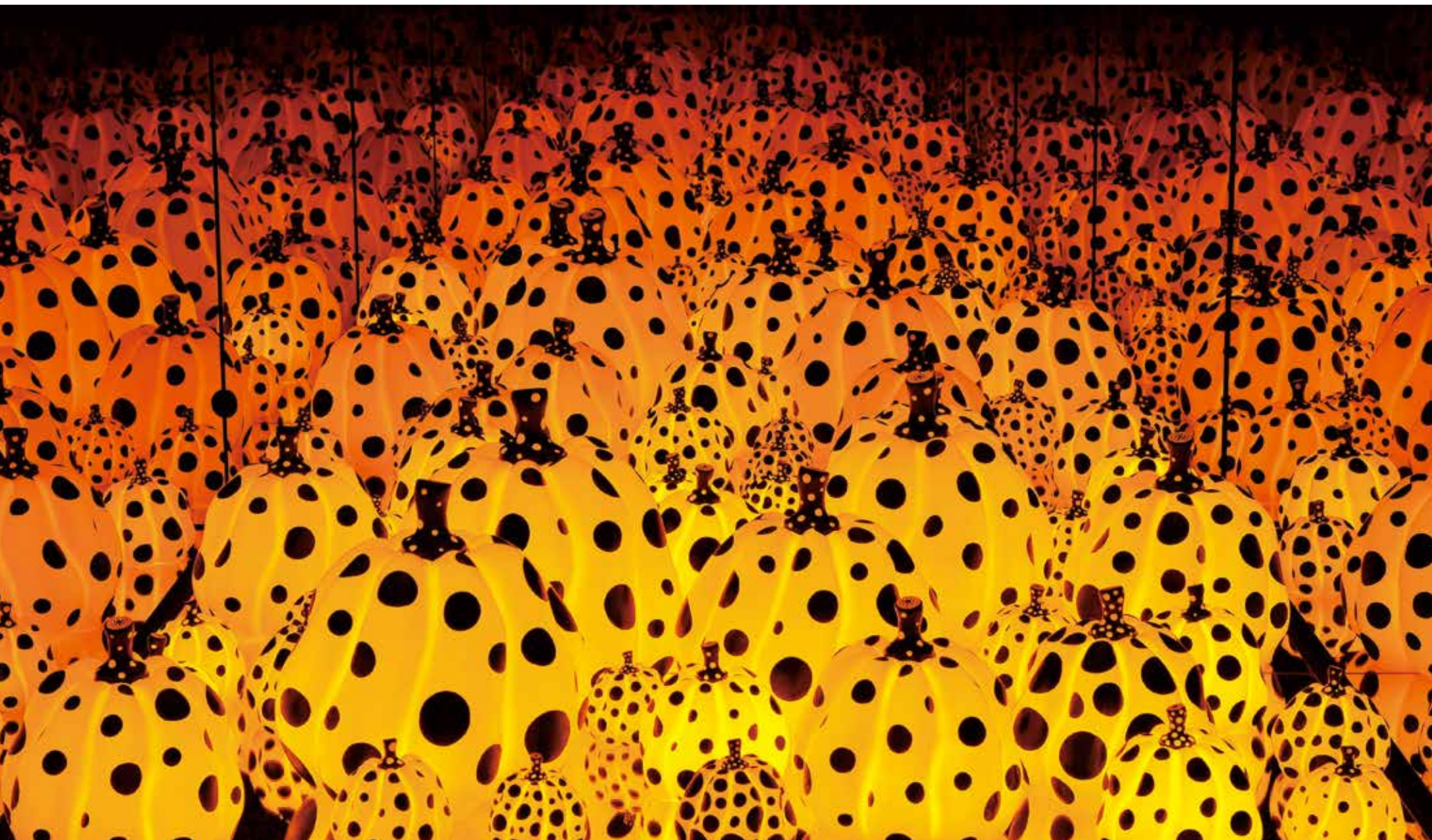
長野縣出生的她也因此成為「新宿區名譽區民」；白天，她到工作室「上班」，晚上又回到療養院，其他絕少外出也很少會見客人，過著與世隔絕的日子。

私人機構的體質再加上創建者具備充足的資金，草間彌生美術館如同其他私人美術館一般，在構成基礎上擁有獨特且多樣性的經營可能。而作為公共美術館的補充，私人美術館透過靈活的藝術連結方式，不但能在國際平台上實現與各收藏機構、藝術畫廊的對話合作，也更能寬容地看待商業與藝術結合所開創的嶄新格局。

得天獨厚的私人美術館，得以蒐購擁有昂貴的當代藝術作品，這可能是受到國家財政緊縮影響而遭到預算刪減的公立美術館所力有未殆之處；另一方面，私人美術館也延展了當代藝術的蓬勃成長空間，然而，「創立」只是私人美術館邁入公眾視野的開始，關注自身的可持續性與歷史記憶的傳承性，才是衡量一家美術館價值的關鍵所在。大眾樂見草間彌生美術館甫創館所引起的熱烈矚目，期待其不僅聚焦於當下的熱絡，更能關注未來持續運營的篇章譜寫。✎

參考文獻：

1. 草間彌生著、鄭衍偉譯。《無限的網：草間彌生自傳》。台北：木馬文化，2011年。
2. 草間彌生著。《草間彌生×圓點執念：寫給時代的話》。台北：流行風，2014年。
3. 張玉音等著，《典藏·今藝術》，269期（2015.02），頁84-93。

1 | 2

1. 四樓展示〈南瓜在叫喊超越無限的愛〉（Pumpkins Screaming about Love beyond Infinity）體驗式裝置 ©YAYOI KUSAMA

2. 五樓的戶外空間則陳設了一件南瓜作品〈Starry Pumpkin〉 ©YAYOI KUSAMA

問 答

余光中

西
灣
畔
的
追
思

餘
光
中

文 / 離
華 (作家)

得了時報文學獎新詩首獎後，出版第一本詩集，出版之先詩友熱心為我引介寫序的人，沒想到是余光中老師，一位我從未謀面的前輩詩人。

那是在中山大學為余老師舉辦的生日會上，我呈上詩稿和一幅自己的水墨畫以為賀禮，余老師接過詩稿要我將畫作放到一旁，說，「我知道你喔。你那首〈濕的詩〉¹寫得不錯。」之後賀客盈門笑聲處處。我坐在一旁，看著一屋子藝文前輩和余門學生，余光中，師母端莊賢淑的陪在一旁，第一次識得「閩秀」兩字。然後癡癡的盼著余老師的序文。

因為與余老師居住同一區，所以街上路旁有時會偶遇老師和師母，初時還記得我，後來有一次在高鐵站相遇，趨前問候，他已不復記憶來人是誰，怪不得老師，是不善交際的自己久疏問候；再來遇到，我就不打擾他們的行程或散步了。

2017年身任詩社社長，統籌印行復刊的詩刊，透過同仁邀得余老師舊稿〈客從蒙古來〉一篇，不但鼓舞了社內低迷的士氣，也增添了詩刊的光彩。復刊號詩刊²約於十二月十五日印製完成，工作人員正進行貼名條的工作，便接得余老師病逝之消息。

一代詩人就此凋萎，當然，我也一直未等到那篇詩集的序文。✎

¹ 新詩〈濕的詩〉於1995年6月7日台灣新聞報西灣副刊刊出，原詩見「銀月步雪離華」臉書粉專。

² 掌門詩學社的《掌門詩刊》，2018年1月1日復刊72期。

余光中老師曾參與高美館《典藏奇遇記：藝享天開詩與樂》展覽，以蒲添生雕塑〈詩人〉創作新詩〈問答〉，並錄製朗詩影音。這張照片也曾經是《藝術認證》57期（2014.08）的封面照。（攝影：鄭景陽）

不似羅丹所敲擊
那苦苦地思
不似古希臘
雕刻的那麼赤裸
在裝，蓄鬚，托題
怔怔地望向未來
深深關注的
這是我們這時代
想回答他說
和你的時代相比
不會更好或更壞
智者仍然在沉思
勇者仍然在堅持
縱然我們未成功
幸好也尚未全敗