

關於草間彌生展

文/金善姬(韓國大邱市立美術館館長)

圖/ Copyright © Yayoi Kusama Courtesy of Ota Fine Arts, Tokyo / Singapore, Victoria Miro, London, David Zwirner, New York, KUSAMA Enterprise

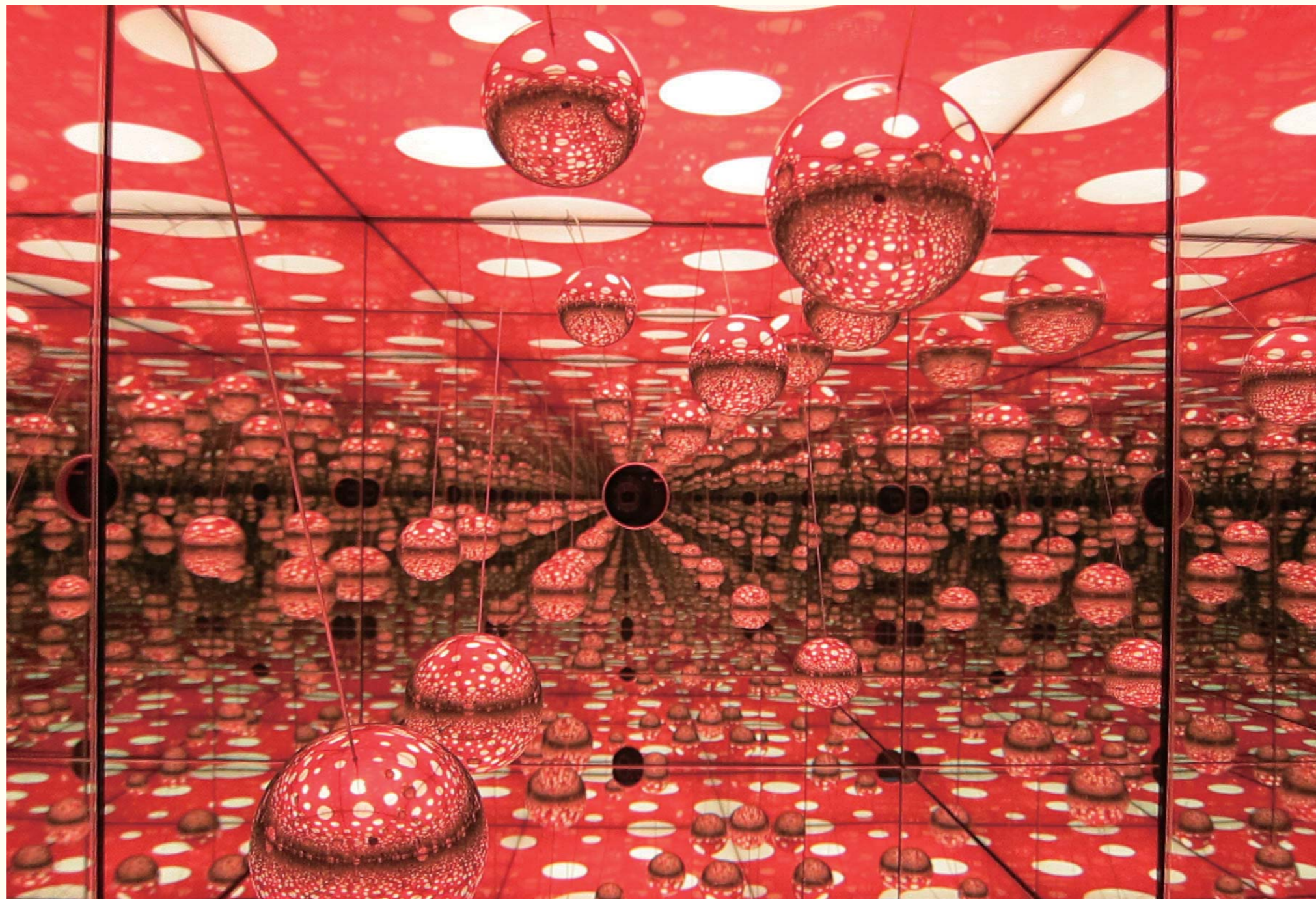
1 2 1 藝術家草間彌生
2 南瓜 玻璃纖維、聚氨酯塗料、金屬

首先對於此次在台灣的高雄市立美術館能舉辦草間彌生的個展感到無限欣喜。此次展覽為草間彌生的亞洲巡迴展，從韓國的大邱市立美術館首展，再巡迴至上海、首爾，接著來到台灣，之後還會繼續前往印度等地展出。期待這次的台灣巡迴展，也能像所有草間展覽舉辦的地點一樣令人喜悅和特別。

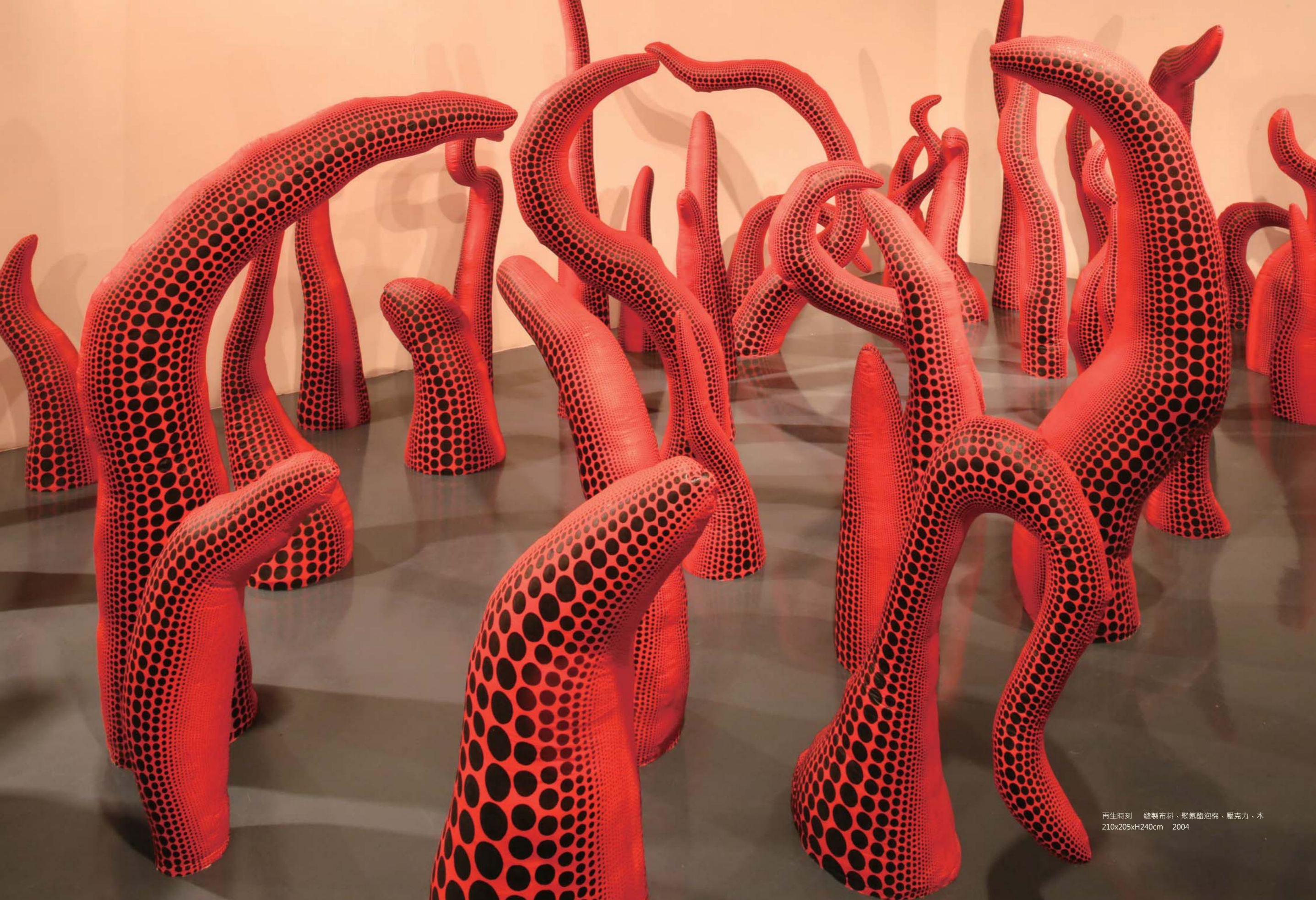

去年能舉辦草間彌生展覽，實在是非常幸運。坦白說，舉辦草間彌生展覽都是為了大邱市立美術館。大邱市立美術館雖然是嶄新的美術館，具有大型的展覽設施，然而或許因位於遠離都市的地方，參觀人數有限。為了吸引更多人愛上美術館，我們煩惱了很久。最後決定舉辦草間彌生展覽。這樣的預測果然是正確的。大邱市立美術館不僅透過草間彌生展覽迅速成名，參觀人數也有爆發性的成長。目前大邱市立美術館幾乎無人不曉，美術館的觀眾也絡繹不絕。更驚人的不僅是大邱市立美術館，其他巡迴地的美術館，也有了超越本館的成果。對於不熟悉當代藝術的韓國或亞洲的一般大眾，以及對當代藝術感興趣的觀眾而言，草間展成為一樣特別的禮物。

草間彌生被評為足以代表我們這個時代的頂尖藝術家。來自亞洲的女性藝術家得到這樣的評價，讓草間彌生的生活不再平淡。她在過去60年來面臨了無數的困境，以藝術家的身份度過精彩的生活。更重要的是就算是身處逆境，她依然開拓出新的藝術概念和新的媒材，不斷地拓展藝術的領域。

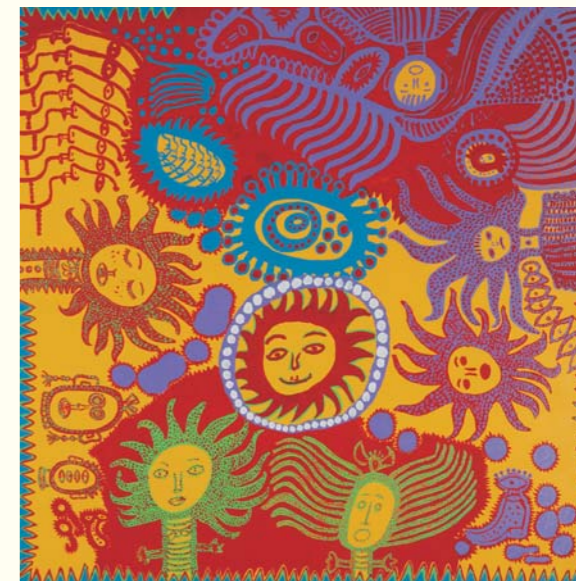
1 曼哈頓自殺慣犯之歌 錄像(1分24秒) 2010 尺寸依現場而定
2 圓點執念 綜合媒材 尺寸依現場而定 2013

再生時刻 縫製布料、聚氨酯泡棉、壓克力、木
210x205xH240cm 2004

此外，她具有別人無法仿效的創意和神秘，憑直覺創造出充滿能量且令人感動的藝術世界。比較廣為人知的是黃色南瓜和圓點圖案，然而至今為止，草間彌生創作了無數的作品。有繪畫、雕塑、前衛藝術活動、媒體藝術，甚至還有時尚，不僅種類繁多，素材也很豐富。想到草間彌生豐富的藝術泉源，不由得令人感到驚奇不已。她的藝術是超越所有存在的生與滅的神聖世界，其中訴說著藝術起源的故事。她的藝術展現了宇宙的混沌，混沌中還蘊含了規則與重覆的韻律，創作出違反重力浮游的時間、深邃的海洋，還有廣袤的宇宙空間。那是融合圖案、色彩和光線的世界，消除了外緣的界線，變化成無限擴大的空間，而觀眾則受邀進入這種令人難以抗拒的空間。

觀眾會跟著陷入一種未曾經歷過的心理狀態，就彷彿初生的孩子。近期作品當中，片段、零碎的圖像，有如壁畫上的古代神話一般，任意用敘述的方式重現記錄，引人遐思，激發無限想像。草間彌生的作品雖然是在一個框架內組成，但卻能從既有藝術的具象結構裡的傳統元素中解放。更重要的是其豐富的涵義超越了語言。因此，無論男女老少，抑或是文化背景不同的異邦人，都能瞭解她的作品，毫無限制或約束之感。她的作品既具普遍性，又含有超越性的力量。因此，草間的藝術展現出：藝術的本質無法以理法（言語、理論）加以表現；反之，如欲以言語闡述，則將失去藝術的本質。

1 2 3
 1 我的永恒靈魂系列
 2 愛如此誘人，但世界卻爭戰不休 壓克力、畫布 194x194cm 2010
 3 春天才到女人身邊 壓克力、畫布 194x194cm 2013

在草間彌生無數的繪畫、雕塑、裝置作品中，〈無限的網〉(Infinity Nets)、〈圓點執念〉(Dots Obsession)、〈無限鏡屋〉(Infinity Mirrored Room)系列作品被視為其主要創作，這些作品呈現草間的藝術探索，包括對於現實與虛無，有限與無限，生命與死亡的探究。這些主題和她罹患的偏執症心理狀態有關。實際上，她從小就罹患了偏執性強迫症，她的病症和藝術有著密不可分的連結。藝術家在自己的作品中將相同的形狀或視覺元素重複、增加、擴散，揮灑出自己腦海裡的圖案。藝術家的強迫症或幻想症成為其藝術創作的根基，而藝術則成為其病症的治療工具。草間的藝術創作為人指點迷津，走向有意義的藝術世界，同時也成為藝術家本人，以及所有現代人逃離不安、壓抑與執念的避難處。雖然是比較沉重的主題，然而草間的作品卻相當單純明快。神秘而深邃、卻又強烈而華麗。草間曾表示，如果有一天可以用一句話描述自己的作品，那應該可以說是「幸福」吧！相信人們也會有同感。草間作品中所散發的味道，就是「幸福」。幸福是藝術家和我們所有人嚮往之處。

草間彌生目前86歲，經常往返於醫院與工作室之間，不過卻尚未停止創作，總是神采奕奕地投入創作。她的藝術泉源不會乾枯，總是源源不絕地湧出。每次見到她時，她都會說：「因為還能創作，所以非常幸福，因此到死去的那一刻也不會放下畫筆」。透過藝術，她不僅克服了疾病，還戰勝了長期以來的家庭問題與生活上的痛苦。對她而言，她的人生就是身為藝術家。就如同草間的自白，我認為她的藝術和她的生活已結為一體。因此這次展覽的所有觀眾，就成了草間藝術的幸福巡禮者，從她的藝術得到嶄新豐富的靈感，並且長時間延續下去。

為了這次的展覽，從日本等世界各地運來包含舊作和新作的共110多件作品，運輸份量相當可觀。這次的展覽能成形，除了要特別感謝為本展覽熱情創作新作品的藝術家，以及對於安排、協助作品借展等艱辛繁雜的工作，不吝給予所有支援的草間彌生工作室小組和大田畫廊(Ota Fine Arts)，對於每位在這複雜艱難的展覽準備過程中給予支援的人士，在此也獻上最真摯的謝意。✎