

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。

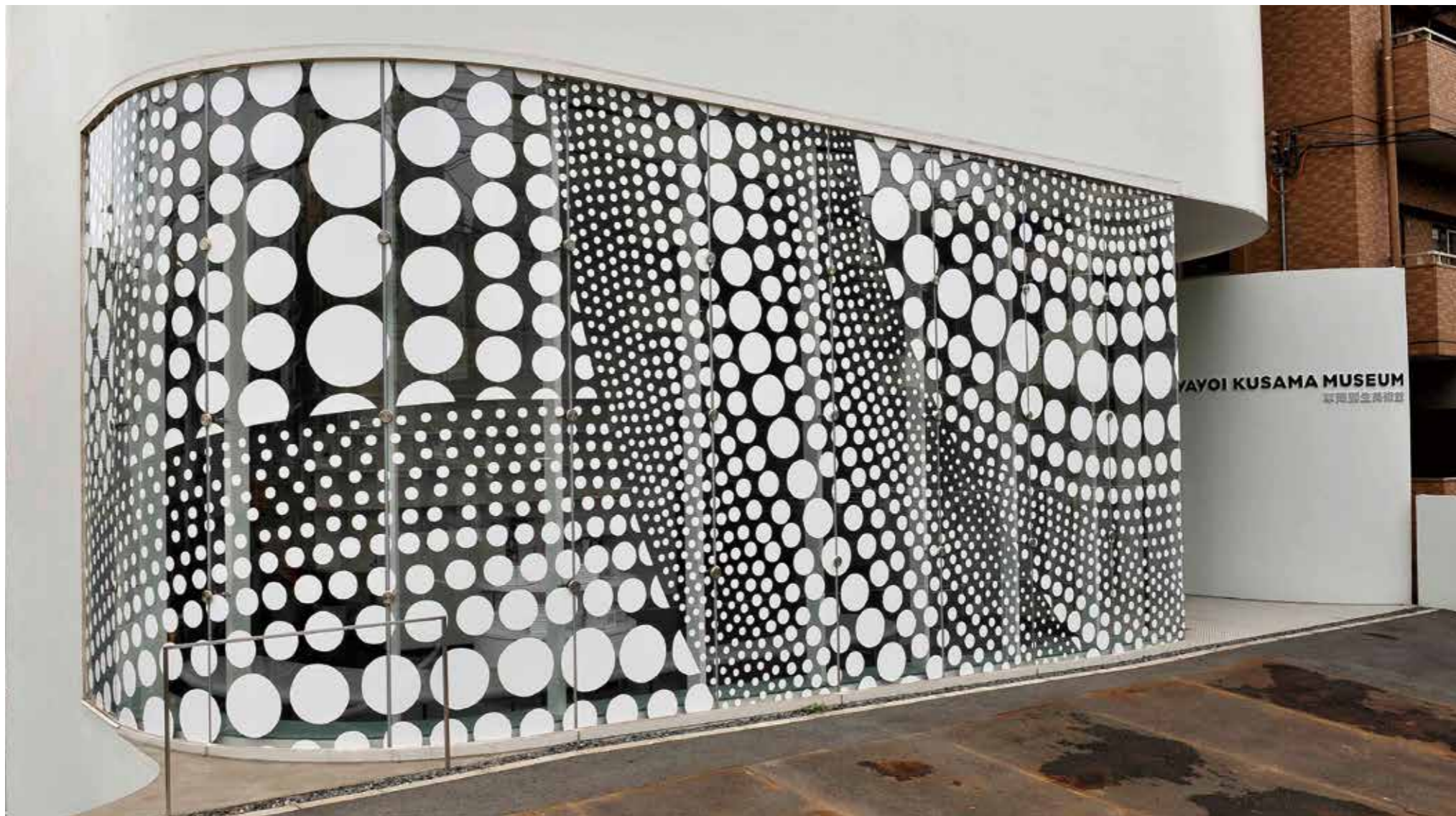
甫於去年10月1日開幕的草間彌生美術館 (Yayoi Kusama Museum)，挾帶著藝術家本人的國際知名度與高人氣，例如其曾於英國《藝術新聞》(The Art Newspaper) 的年度調查報告中，獲得2014年全世界最受歡迎藝術家，美術館故而大受矚目，無論是屢獲來自世界各地的媒體報導，或是須事先得於網路上訂購的入場門票，也早於開幕前便被搶購一通，目前想要參觀的民眾，僅能於日本時間 2月 1 日上午 10 點起嘗試手氣，上網搶購即將於4月推出的第二檔展覽門票。

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家敏銳天份。

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，

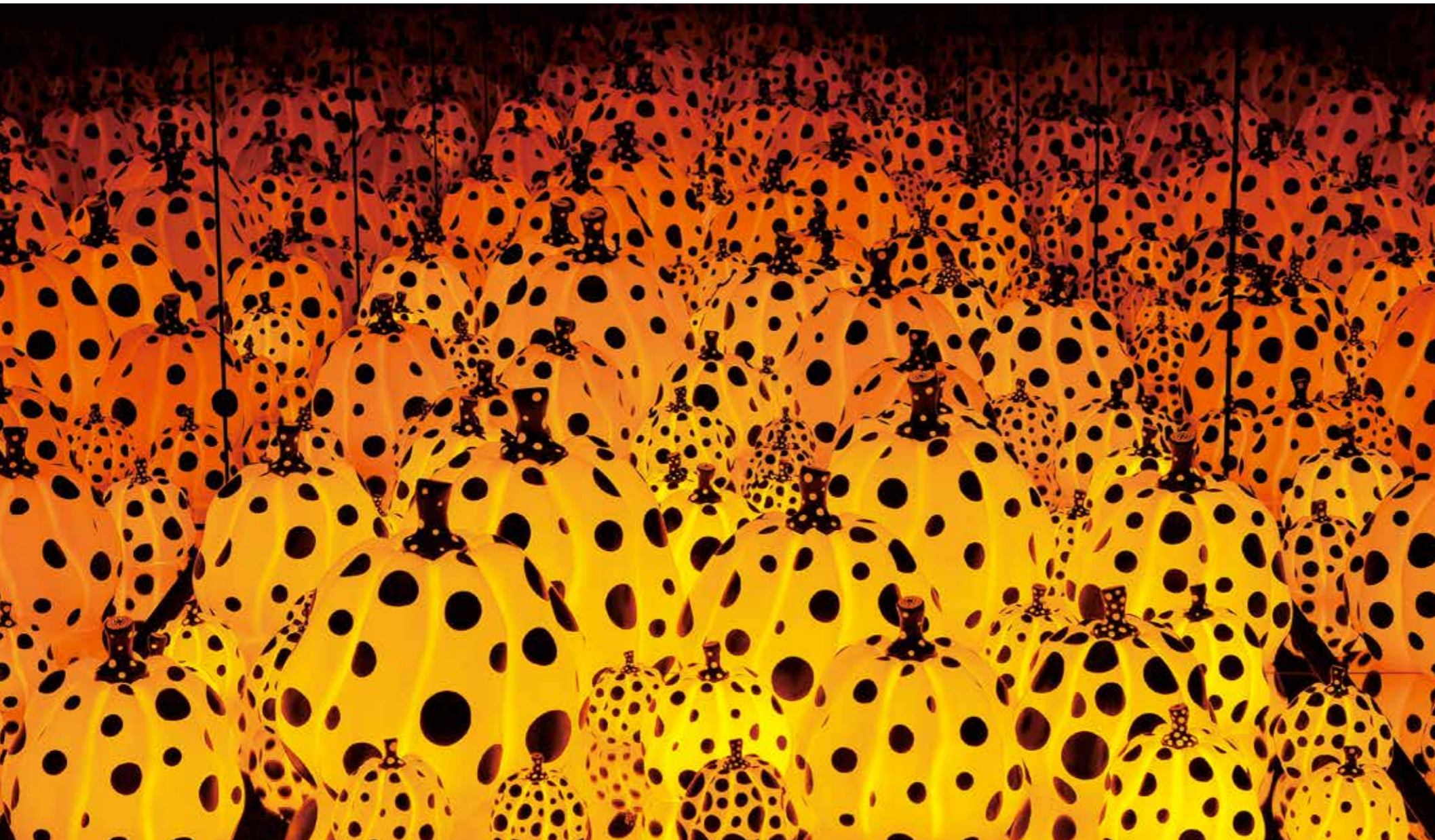
長野縣出生的她也因此成為「新宿區名譽區民」；白天，她到工作室「上班」，晚上又回到療養院，其他絕少外出也很少會見客人，過著與世隔絕的日子。

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