

Michael
Craig-Martin

**The
Language
of the
Everyday**

2026.10.3-2027.3.7

麥可
克雷格·馬丁

日常·解碼

兒童
活動
手冊

成為藝術家

成為藝術家

哈囉，
我是麥可·克雷格 - 馬丁，
很高興認識你！

自畫像（水藍色）壓克力彩、鋁板 2007
© Michael Craig-Martin. Courtesy the artist and Gagosian

1941 年，我出生於愛爾蘭的都柏林，爸爸是名農業經濟學家，由於工作調動，4 歲時全家從歐洲移居美國的首都華盛頓特區。

就讀天主教小學的我，週日全家會去望彌撒，走進教堂就像跌進萬花筒：色彩斑斕的花窗玻璃、神父身上刺繡精緻的法衣、閃閃發光的銀色祭器，吸引著小小的我。家裡客廳掛著的畢卡索複製畫，彷彿有魔力，我經常花許多時間看著它。

藝術，像顆種子，不知不覺掉進腦袋，萌了芽。我畫圖、看書、看展覽。15 歲那年，我們搬到南美洲的哥倫比亞，遇見人生中第一位藝術導師。我想，或許有一天，我能成為藝術家—幸好，媽媽總是支持我所有的決定！

隨著漸漸長大，我帶著一股要把夢想實現的執著，像個充滿電的陀螺一樣不斷練習，並且嘗試各種各樣的材料。許多年後，我終於找到屬於自己的獨特形式！

謝謝你來看展覽，希望你會喜歡我的想法、線條和色彩。

現在，請告訴我，
你的名字是

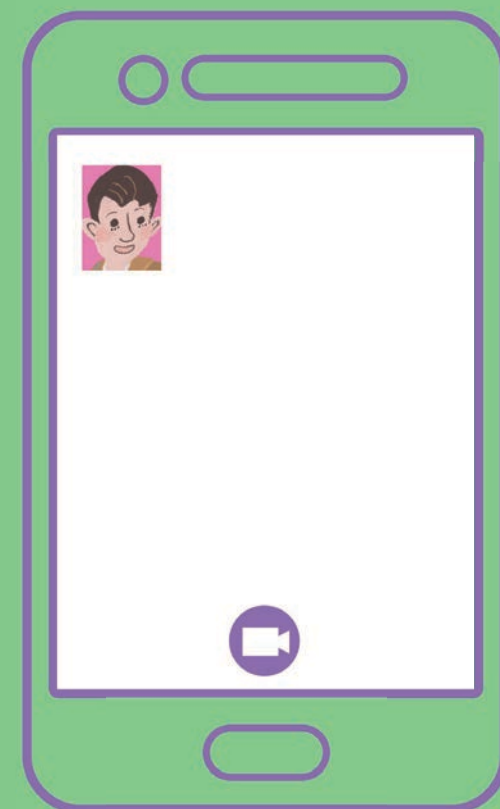
你對什麼感興趣呢？

—小小聲和你說，我年少時曾熱中收集黑膠唱片、喜歡聽搖滾呢！

請畫一幅自畫像

手上拿著你最喜歡的東西—你一定猜到智慧型手機是我生活和工作都離不開的物品了！

藝術旅程有時遇到小挫折，
我學會停下來，轉個彎，認真想想再出發。
準備好了嗎？帶你一起掀開我的時光寶盒！

1959
|
1961

進入美國一所普通大學讀英國文學和歷史。哎呀，這真是個錯誤，下定決心轉學！在學校找到廢棄的空間，偷偷畫畫。1961年的夏天到巴黎的大茅屋學院磨練技法。如願進入耶魯大學藝術學院後，拼了命的努力，努力，再努力。

1966

畢業了！夏天回到英國古城巴斯教書。幾年後遷居倫敦，從此不再東奔西跑。

1973
|
1988

這些年，我在金匠藝術學校教書。我從不給答案、不教學生應該怎麼畫，而是透過討論，鼓勵大家做自己想做的事。幾年過去，許多學生已是英國傑出的青年藝術家。

1994
|
2000

1978

發現好玩的材料—黑色紙膠帶，我用它在牆壁上「貼」出日常用品。

1981

我用金屬條，把牆上繪畫，變成凸出來、掛在牆上的雕塑。

1990

幸運地成為泰德美術館的藝術家董事。

1993

找到了繪畫的新方法—把色彩直接塗在牆壁上，整個房間都是我的畫布！色彩，像把奇異的鑰匙，為我推開新的一扇門。

1994

擁有第一台電腦後，簡直像得到了魔法棒！形狀能任意變大變小，色彩能隨時重來，真是美妙極了！

2015

出版《成為藝術家》這本書，我認為只要創作出一件藝術品，你就是藝術家。

2016

在英國女王生日這天，授勳爵士頭銜。

藝術這條路，
許多有趣的創作者讓我明白：
藝術，就是先找到自己的聲音，
然後，勇敢「做」出來！

約瑟夫·亞伯斯

Josef Albers, 1888-1976

在耶魯大學讀書時，亞伯斯雖然退休了，他曾經開設的課程依然受歡迎！他像個科學家，在畫布上做色彩實驗。他發現：同樣一種顏色，配上不同的色彩後，看起來竟然完全不一樣！他的作品《向正方形致敬》，就是在告訴我們一色彩，從不是單獨存在，它們只要碰在一起，就會互相影響。

馬歇爾·杜象

Marcel Duchamp, 1887-1968

什麼是藝術呢？杜象打破了常規。這個家伙把腳踏車的輪子顛倒過來，固定在板凳，他說：可以轉動輪子（這和藝術有關係嗎？）；他買了個男生小便斗，簽上「R. Mutt」參加展覽，結果被拒絕：商品算藝術嗎？他在《蒙娜麗莎》的複製畫添上鬍鬚……有人超級不爽，指責他胡搞瞎搞，但你不覺得他的點子超酷嗎？

唐納·賈德

Donald Judd, 1928-1994

賈德迷戀盒子的形狀，他最有名的作品《無題》，就是使用工廠生產、尺寸完全相同的上漆鍍鋅鐵盒。他把它們像畫一樣掛在牆上，從地面到天花板一個個堆疊起來，鐵盒之間的距離和鐵盒高度一樣。對賈德來說，這一個個排列在空間裡、實實在在的物體，就是他的「雕塑」。

安迪·沃荷

Andy Warhol, 1928-1987

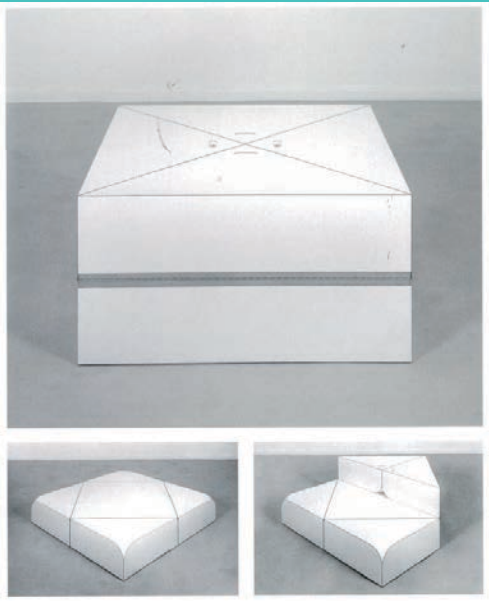
沃荷生活在蓬勃發展的電子時代。那時人們每天轉開電視，看到的都是同樣的明星、歌星和廣告商品。他把人人都認得的可口可樂、金寶湯罐頭畫進作品裡，使用「絲網印刷」技術，像工廠生產線一樣不斷複製。多年後看他的作品，我們仍一眼看懂，那個由電視、商品與流行交織成的浪潮。

你知道，藝術創作的媒材和形式千變萬化。比如想表達手機，你會畫出來、拍照、用黏土、石頭、布料，還是直接拿真實的手機呢？藝術家選擇表現的材料與手法，正是指引你讀懂他究竟在想什麼的關鍵。

就像《美耐板盒》，外觀看起來就像個大盒子，我還特意做凹槽，鼓舞觀眾觸碰、打開。當動手後，卻發覺它是實心的，根本沒辦法裝東西。我做出實體，就是為了挑戰人們的習以為常，製造大腦的錯覺。

美耐板盒 美耐板、膠合板、黃銅五金 1968
© Michael Craig-Martin. Courtesy the artist and Gagosian

遊戲時間到！

請拿貼紙 A，我們來測試你對物品的認識。

- 1 請選出你心中旅行最不可或缺的 5 件物品。
- 2 停電的時候，最需要的工具。
- 3 高雄岡山最具代表的特色產品。

1	1	1
1	1	2
3		

翻開下一頁，開啟藝術雷達！

如果這件作品只是畫在紙上，就不會有那種「啊！它竟然不是個盒子」的驚訝了。把盒子做出來，才能把這個概念表達得最清楚！

接下來，歡迎來到我的藝術小宇宙！我把腦海裡好玩的點子藏在作品裡，等著你來發現！

一棵橡樹

玻璃、水、金屬、紙本印刷文字 1973
© Michael Craig-Martin. Courtesy the artist and Gagosian

好吧！我當然是故意的。這真的只是一杯水，和平常的水沒什麼兩樣，它放在玻璃架上，離地高高的，旁邊牆上貼著我自寫自答的一段文字。但，為什麼我說它是「一棵橡樹」？

長久以來，傳統藝術關注技巧，但藝術不該只有這樣。年輕時，我一直在試探：藝術的極限到底在哪裡？《一棵橡樹》就是我的實踐。

先確定你不會把一杯水「看成」一棵橡樹，否則就變成了《國王的新衣》。請想想：藝術的信念與轉變。藝術有沒有可能在於我一藝術家的想法與觀者的認同中完成呢？當我說它是「一棵橡樹」，這是我身為藝術家的自由。你相信嗎？

像小時候，我們將毛巾披披在身上秒變超人，疊起紙箱當城堡，掃把化身為馬。外觀上，水還是水，若你在腦中願意轉化想成了「嗯！這是一棵橡樹」，它變成了藝術。

作品劇場

隨著時間、觀念的改變，技術不再是藝術唯一的標準。藝術家運用全新的視角和想像力創造，帶領我們探尋藝術的各種可能。多年來，我最深的體會是可以用任何東西創作；物件是什麼不重要，真正的關鍵在於 - 轉變是如何發生的。

現在，換你表現了！

試試翻轉語言的樂趣。想像一下，如果把媽媽叫「拖把」，那媽媽還會是媽媽嗎？雖然我的作品不只是改變名字，但跟著這條線索，一步步解開固定框架！

星期日不用上學，爸爸、媽媽帶著我，搭捷運去動物園玩。中午，吃到好吃的冰淇淋和飯糰，心情很快樂。回到家才想起來，忘了寫功課。

新句子 →

.....

.....

.....

.....

.....

如果桌子改名為「雲朵」，椅子叫做「太陽花」。《桌椅》這件作品會變成什麼樣子呢？

舊的名稱	新的名稱
星期日	→
上學	→
爸爸	→
媽媽	→
捷運	→
動物園	→
冰淇淋	→
飯糰	→
家	→
功課	→

現代舞

膠帶、牆面 1981
© Michael Craig-Martin. Courtesy the artist and Gagosian

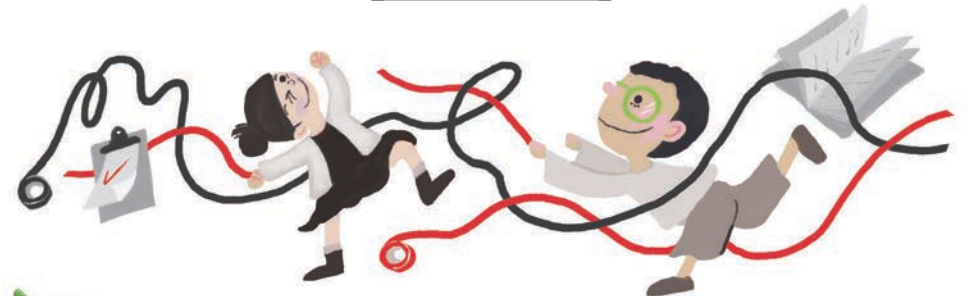
當我把黑色紙膠帶當成筆，在牆上拉出線條時，那種粗細如一的輪廓線，從此成了我的招牌。

不過，要在一大片牆上貼出圖案，需要厲害的武器！在沒有電腦的年代，我是用一張張透明膠片來畫草圖。透明膠片就算疊在一起，底下的線條也不會被遮住，這讓我可以像玩拼圖一樣，不斷變換圖案的位置！

後來，我在《現代舞》裡加入紅色膠帶。仔細看圖案，明明沒有光影，神奇的是，當這些線條交錯在一起時，好像在牆面翩翩起舞，紅色線條的物品在前舞動，黑色線條在後躍躍欲試。平面的牆壁，是不是產生了奇妙的立體錯覺？

從前，如果想畫離我們近的東西，就會畫得很大；離我們遠的，畫得小。但你看《現代舞》，安全別針竟然跟沙發一樣大！這就是我在想的事情：人們如何看一幅畫呢？

每次展覽《現代舞》都需要重新製作，這也是為什麼四十幾年來，它才第4次展出而已。展覽結束去了哪兒？噓！膠帶撕下來捲捲捲，變成一顆球；咚一聲，《現代舞》骨碌滾進垃圾筒。

現在，換你表現了！

我選擇的物品都是大量生產、容易辨認，人造的產品。你可以看出《現代舞》裡有哪些東西嗎？

.....

.....

.....

吸氣／吐氣

壓克力彩、畫布 2002
© Michael Craig-Martin. Courtesy the artist and Gagosian

這幅色彩鮮豔的畫，充滿了物品：沒有地圖細節的米色地球儀、橙色節拍器、沙丁魚罐頭、藍色削鉛筆器、黃色椅子、橙色製冰盒、紅色錄音帶、粉紅燈泡、紫色文件櫃、梯子、滅火器、馬桶……擠成一團的畫面像極塞滿物品的雜物間。

有一年，我把整個美術館的房間變成了一幅巨大的畫！我把三面牆壁刷上亮麗的洋紅色，牆上畫著超級巨大的用品；另一邊，洋紅色的牆上有一面蘋果綠牆，牆的正中央，掛著這幅《吸氣／吐氣》。當你踏進房間，你也成了作品的一分子。吸氣時，牆上的物品彷彿全被吸進了畫中；吐氣時，它們像變魔法一樣回到牆上。

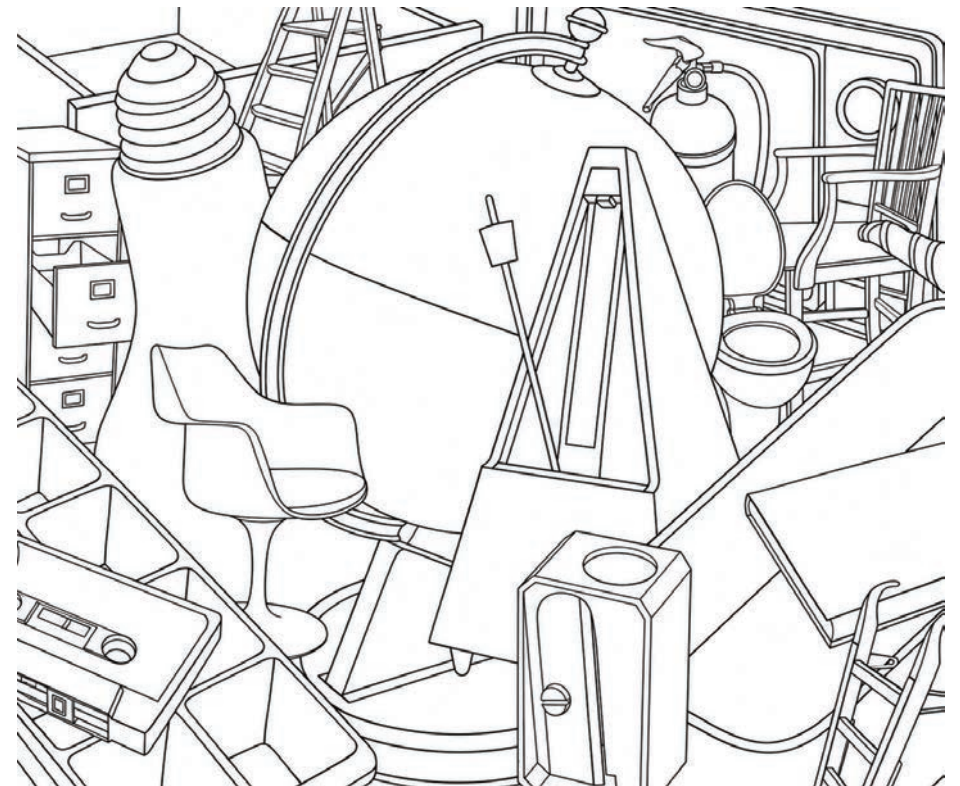
請和我一起跌進這場奇幻的色彩派對吧！

這是一幅色彩散發著光芒的畫。我用暖色當作主角，並在小地方藏了像冰塊一樣涼涼的冷色。當暖色和冷色在一起時，它們會互相襯托，整張畫看起來更明亮了！

現在，換你表現了！

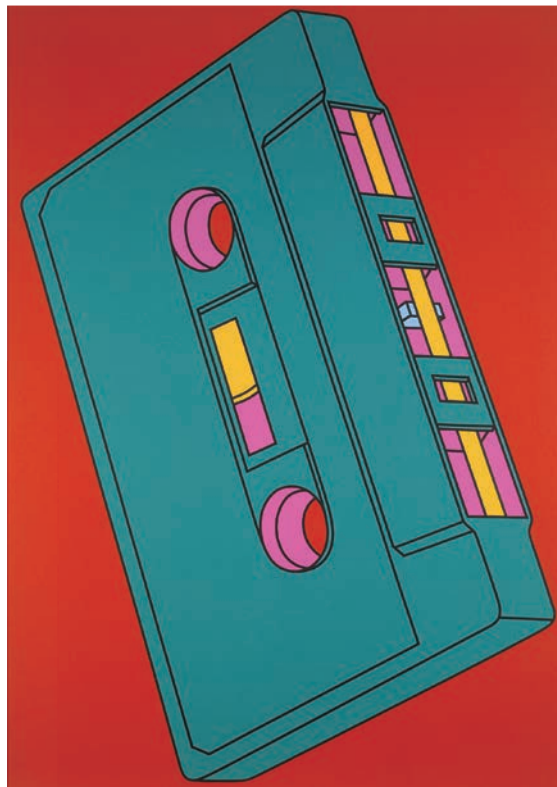
現在，換你表現了。請用大膽的顏色來創造屬於自己的《吸氣／吐氣》。記住，別被現實物品的色彩困住，萬事萬物可以是任何顏色。

色彩小知識 | 黃紅藍原色：原色的意思是，不能通過混合其他顏色得到。色環上，每個顏色的對面就是互補色。

錄音帶

壓克力彩、畫布 2002
© Michael Craig-Martin. Courtesy the artist and Gagosian

以前畫生活物品時，總以為它們永遠都會在，像錄音帶。卻未曾想，CD、MP3 的陸續發明和數位隨身聽的問世，它成了過時產品，漸漸消失了。你知道錄音帶是做什麼用的嗎？它是用來儲存聲音的工具，人們用它聽音樂、歌曲或錄音。

現在，我畫智慧型手機、電腦、耳機、外帶杯等，這些大家每天都在用的東西。但是，五十年後的人類，還會知道它們是什麼嗎？就像《錄音帶》，只有爸媽或阿公阿嬤，才會看著它說：「哇，好懷念喔！」

當科技越跑越快，我們身邊許多東西，正在靜靜地以前所未有的速度消失。我感覺，自己像是個拿著畫筆的時間旅行者，把當代的寶藏通通記錄下來。未來的人，只要看見我的作品，就能懂現在生活的樣子。這就是我一直在做的事！

現在，換你表現了！

你覺得哪一樣東西，最能說出現在世界的模樣？請拿出貼紙 B，使用我的魔法調色盤當背景色。你選的這件物品要畫 3 次——正面、背面、側面。試試不同角度，看見物品意想不到的樣子！

無題（繪畫）

壓克力彩、鋁板 2010

© Michael Craig-Martin. Photo: Dave Morgan. Courtesy the artist and Gagosian

畫中的英文字母「PAINTING」，譯成中文是「繪畫」。
雨傘、易開罐、滅火器等東西代表「繪畫」嗎？

邀請你來到我的「文字繪畫」！我設計了一套隱密的系統，每個英文字母搭配一個不相干的物件。

試著想想這種趣味。你看到 C、A、R 這三個英文字母，你的大腦是不是會自動拼成一個單字—「CAR」。接著，你會期待看到汽車，就像寶寶認知書，一面是單字，一面是圖案。可是，當你仔細盯著畫面看，反而只看到小刀、雨傘和涼鞋的極簡線條交疊。這就像一場解謎遊戲，分開看都懂，合起來卻像個調皮的陷阱，令人摸不著頭緒。

究竟，我們是在「解讀文字」，還是在「辨識圖像」？如果你從來沒學過英文，這些字母在你眼裡會有意義嗎？會不會變成是好玩的線條和幾何圖案？
「文字繪畫」像不像間諜用的密碼，而你就是那個解碼人？你怎麼看這幅畫，也關係到平時你是如何理解這個世界的呢！

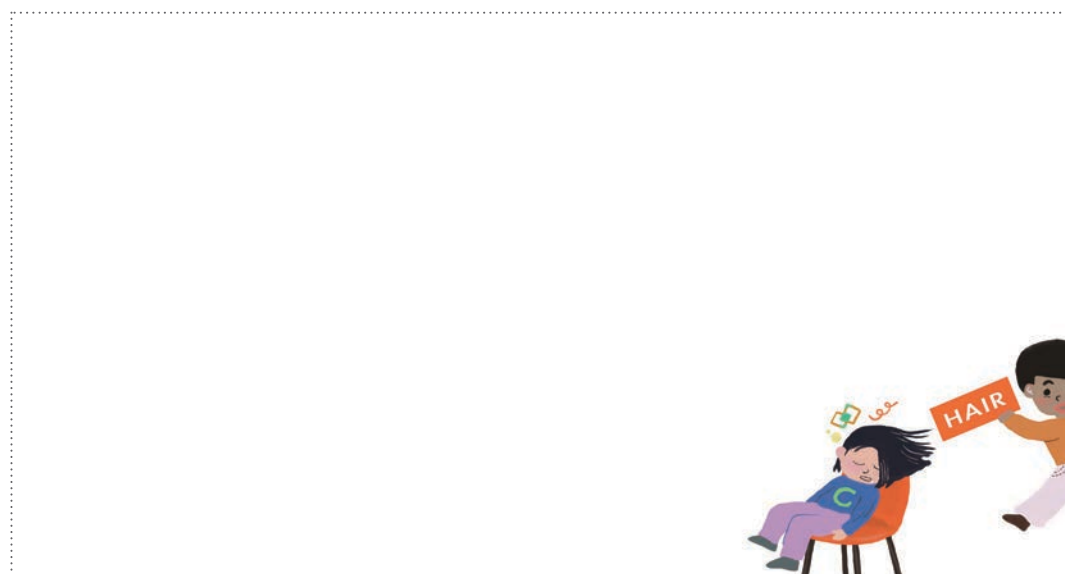

「文字繪畫」的另種形式是「押韻畫」，有點類似大家常玩的諧音梗！舉例來說，頭髮的英文 Hair（嘿爾）和椅子的英文 Chair（切爾）都有 air 的音。我在畫布寫上大大的字母「Hair」，結果卻畫一把椅子！藝術，偶而不用那麼正經八百。

現在，換你表現了！

想想有趣的中文諧音梗，來張文字繪畫。

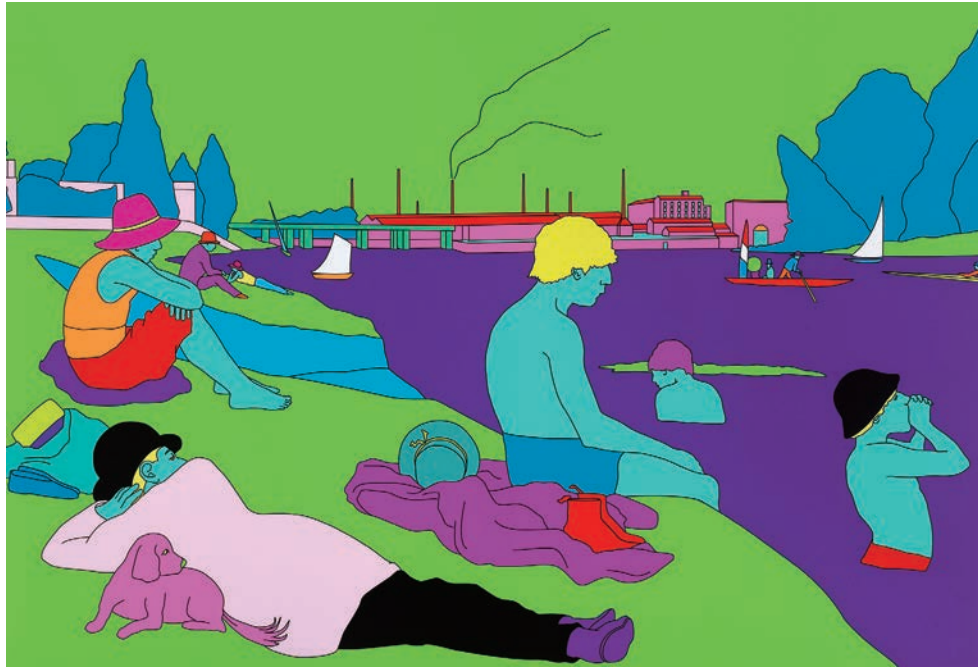
揭密「文字繪畫」 |

A= 雨傘 B= 酒杯 C= 小刀 D= 抽屜 E= 節拍器 F=NOKIA 電話 G= 椅子 H= 手套 I= 易開罐 J= 叉子 K= 水桶
L= 小提琴 M= 足球 N= 安全別針……你也可以開發一套屬於自己的秘密暗號！

秀拉（綠色）

紙本藝術微噴 2022

© Michael Craig-Martin. Photo: Todd-White Photography. Courtesy the artist and Cristea Roberts Gallery

自人類在洞穴和岩石塗鴉以來，世上誕生了許多美妙的藝術品。有些就像磁鐵，緊緊抓住我的目光，忍不住用自己的方式重新畫一次—這不僅是向大師致敬，更是分享我的看法。

藝術家秀拉畫於一百多年前的《阿尼埃爾的浴者》是件不尋常的傑作。畫中，他畫了幾位男人和男孩，在河畔或躺、或坐、或進入水中享受日光浴。長久以來，當人們看這張畫時，焦點總是停留在點描技法的開創、畫中人物的穿著與姿態，試圖推測藏在畫裡的線索，卻極少注意遠方地平線上那冒著微微黑煙的工廠煙囪，正無聲記錄著環境的改變。

為了讓大家留意這個被忽略的細節，我用紅色強調整排的煙囪，並刻意拉出兩道顯眼的黑線傳達工業污染。下次，當你走進美術館，不妨張大眼睛找找看，畫面最不起眼的角落裡，是不是有著不為人知的謎團呢？

我一向對建築與設計感興趣，特別是椅子。為什麼呢？所有椅子的功能都一樣—讓人坐下，但它們的樣式卻變化無窮！於是我想：如果把 20 世紀最有意思的藝術品，和設計師經典名椅擺一起，會發生什麼事？當藝術的想像力，遇到實用性的椅子—在你的眼中，「藝術」與「設計」到底有什麼不一樣呢？

藝術與設計 彩色紙本絹印（一套十件） 2012
© Michael Craig-Martin. Photo: Daniel Brown.
Courtesy the artist and Cristea Roberts Gallery

現在，換你表現了！

請拿出貼紙 B。請拿黑筆，畫出你喜歡的椅子，和你覺得我的哪件作品，它們適合一起搭配呢？

耳機（藍色）

粉體烤漆銅材 版次：2/3 + 1 AP 2020

© Michael Craig-Martin. Photo: Prudence Cumming Associates Ltd. Courtesy the artist and Gagosian

這是雕塑嗎？

「它不是掛在牆上而是放在地面上，應該是雕塑！」

「從正面看，可以看見後面草地，但雕塑不該是實體，為什麼可以穿透呢？」

「奇怪，站到另一側時，它變成了一條線！」

先來玩個想像遊戲：你看，課本的每一頁都是「二維平面」，只有上下和左右，就像紙片人一樣；把一本本厚厚的課本疊起來放手中，有了前後，它就變成了「三維立體」。我們人也是立體的，如果想要住進紙張裡，就得先把自己壓扁成紙片人才行！

一幅畫是平面的，公園裡的銅像或玩具，是立體的。我卻和大家玩「大腦的惡作劇」，明明是立體雕塑，卻只用線條做外形的骨架，讓它看起來就像是從漫畫書裡直接剪下來後，放大「貼」在現實世界裡。這時，眼睛和腦袋就會吵架。你說，我到底是把立體變平面了，還是把平面變立體了？

現在，換你表現了！

請拿出附件硬紙卡，《安全別針》放在哪裡才好看呢？畫出它的展覽地點，在水邊、林中或在城市廣場呢？

展覽的尾聲，和你說悄悄話。從年輕到現在，我從沒停止把腦中的創意實現出來。藝術，充滿了各種迷人的奇想！

你可能好奇，為什麼我只畫生活中的物品？想想看，當我們探究古文明時，是不是透過留下來的生活器具，來想像當時人們的生活？我的畫，捕捉時代的訊息，也是我和世界的對話。

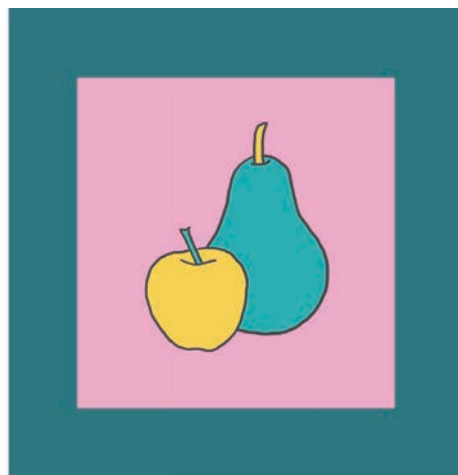
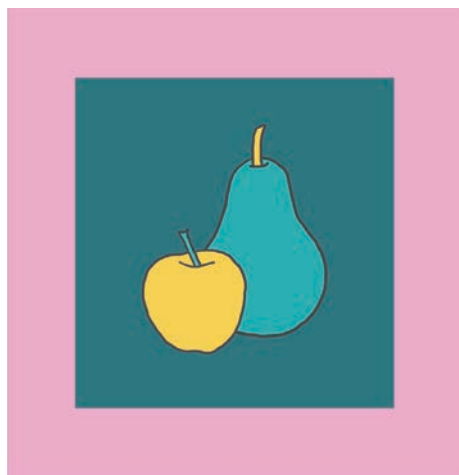
那你呢？你想用什麼樣的語言，探索世界？

你相信嗎？一幅畫裡的色彩和線條，其實都有小情緒！
有些線條想讓人跳舞，有些想讓人安靜，色彩也一樣。

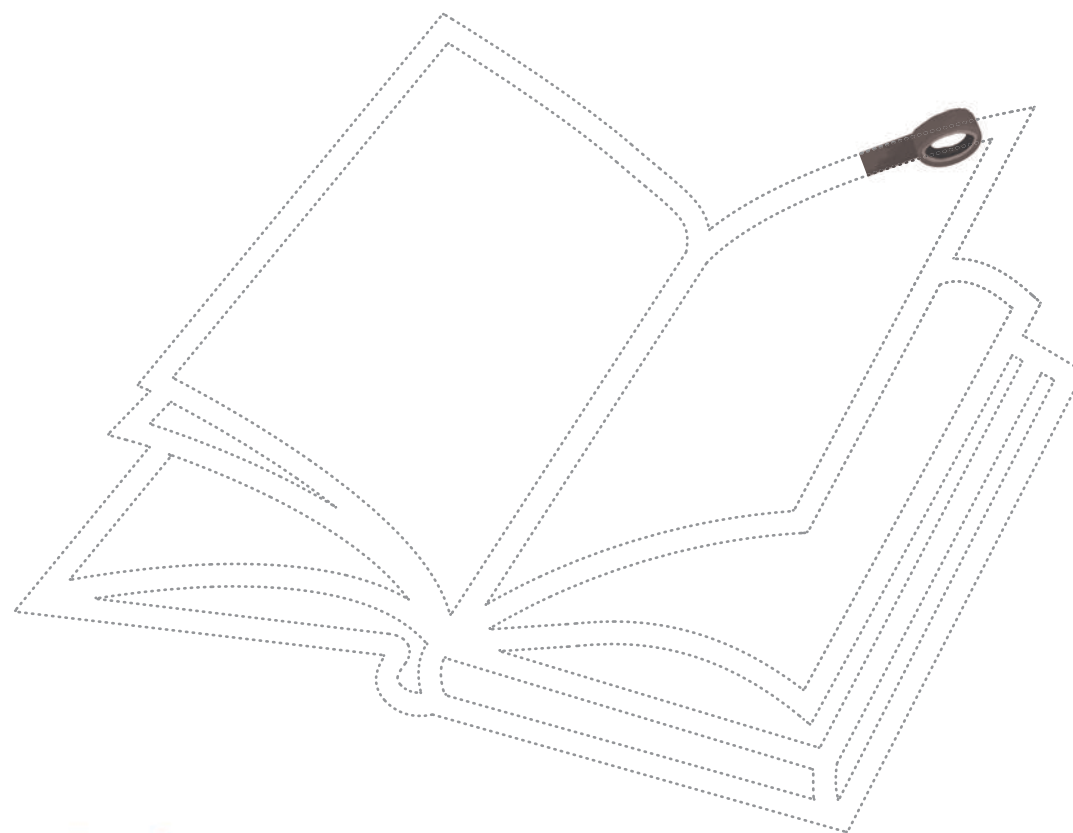

亞伯斯證明了一個事實：顏色不是單獨存在，它們是會相互影響的！
看看相同顏色水果，它們看起來一樣嗎？

現在，不妨試試
我的線條遊戲，想想
為什麼人們會說我的線條沒
有表情。你需要 0.3 公分寬的黑
色紙膠帶一卷、小滾刷、選二個顏色的
壓克力顏料。

- 1 用黑色紙膠帶遮住虛線。
- 2 請用小滾刷沾顏料，慢慢滾，填上書本的色彩。
- 3 等顏料變乾後，輕輕撕下膠帶。
- 4 把空白處填上黑色顏料。

瞧！一幅線條粗細一樣的作品誕生了，簡直無可挑剔地完美！

Rotary

聯合協辦社 | 高雄晨光扶輪社 · 高雄菁英扶輪社 ·
高雄中山扶輪社 · 高雄中正扶輪社 · 高雄西子灣扶輪社 ·
高雄亞灣扶輪社 · 高雄中北扶輪社 · 高雄巨港扶輪社 ·
高雄大和發扶輪社 · 澄清湖扶輪社 · 里港扶輪社 · 屏東鳳凰扶輪社 ·
阿城城扶輪社 · 屏東溫馨扶輪社

美術編輯 | 蔡禾莉

高雄市立美術館
KAOHSIUNG MUSEUM
OF FINE ARTS

