

草間彌生的(圓點奇蹟) 穿越時空的藝術對話

校園記者
陳姿君

《圓點的強迫妄想》展件串接室內、外空間／劉蕙榮攝影

藝術生涯的探索與再現

北師美術館攜手草間彌生工作室與 W Collection，精心策劃這場橫跨時空的藝術回顧展，展出草間彌生創作生涯的 70 件重要作品，包括繪畫、雕塑、行為錄像及服裝設計，展覽內容分為「草間的綻放」、「圓點：原點」、「草間的蟄伏」與「Love Forever」四大主題，帶領觀眾深入了解這位「圓點女王」的創作旅程。

創作旅程的倒敘線索

此次展覽特別選用倒敘手法，來引領觀眾重溫草間彌生的藝術生涯，從晚期經典作品，逐步回溯至創作初衷，呈現其創作歷程的多樣與深度。展覽動線由二樓的「草間的綻放」揭開序幕，聚焦於其以圓點為核心的經典創作，讓觀眾自《圓點的強迫妄想》的近距離體驗，以展現圓點藝術在不同媒材與主題中的延伸與應用。

接著，展覽帶領觀眾回到三樓的「圓點：原點」，探索草間年輕時期的早期作品，例如《點》和《自畫像》，一窺她初次以圓點為主題的創作雛形，以及對自我形象的獨特塑造。而另一側的展覽空間，則是進一步延伸至「草間的蟄伏」區域，該區域描繪了她在生命歷程中的低潮時期，包含親人離世、返回日本後不被原生社會接納的痛楚，這些經歷深刻影響了她的創作風格。展示的 1970 年代陰鬱幽暗的拼貼畫作《夢往海底沉去》及 1980 年代的《森林》和《海底》，充分反映出她內心世界的掙扎與思索。

最後，動線延續至地下室的「Love Forever」，回顧草間彌生於 1960 年代紐約時期的重要創作與行為藝術實踐。亦包含在臺首次公開的行為錄像，及表演服裝設計和雕塑展件等，呈現她以身體為媒介進行大膽藝術實驗的創新精神，並呼喚「愛與和平」的核心精神。

北師美術館透過上述倒敘的策展方式、動

《永劫回歸》展件因應展覽空間調整為較寬的尺寸／劉遠榮攝影

線規劃，讓觀眾得以重新審視草間彌生創作中的重要里程碑，並從中感受她對藝術形式、生命議題與社會現象的深刻關懷。

幕後策展的日常故事

此外，北師美術館在休館期間，也進行了許多幕後工作和創新活動。王若璇總監分享，除了例行的休館維護工作外，非例行的休館時間也被充分利用於策劃未來展覽和藝術活動。

- 例行休館：主要進行展品維護，如為《圓點的強迫妄想》氣球充氣等日常保養工作。
- 非例行休館：包括籌備下一檔展覽，並開展與其他領域的合作，如曾與專業舞者合作，將館內典藏的石膏藝術藏品，與身體藝術結合，提供觀眾更具體驗感的參與活動。此外，未來或許也會考慮於夜間開放，如此次《圓點的強迫妄想》等經典展品，讓觀眾在不同時序光線下重新感受作品的魅力。

初次公開的藝術瑰寶

本次展覽首次公開多件草間彌生的未曾展出作品，包括 1960 年代的行為錄像、1970 年代的拼貼藝術作品，以及 1980 至 1990 年代的大型裝置作品。其中，《圓點的強迫妄想》與

《永劫回歸》的重製過程，展現了策展團隊的技術創新與對藝術細節的堅持。

《圓點的強迫妄想》的重製過程

自 1998 年首次於臺北雙年展亮相後，《圓點的強迫妄想》僅保存當時的設計草稿、氣球裁片圖及縮小模型。策展團隊為重現這件經典作品，進行了全面的技術突破。每一處細節都經過多次實驗與調整，從 PVC 材質的色號比對到氣球的工藝運用，均確保每個黑色圓點的手工製作達到完美呈現。為增強觀眾互動性，展品的七顆氣球被巧妙安置於室內與戶外空間，創造多角度的沉浸式體驗。

然而，重製過程面臨諸多挑戰，包括臺灣與日本在工法與材料選擇上的差異、臺灣缺乏相應的手工技術，以及潮濕氣候對氣球特性的影響。最終，策展團隊透過 3D 建模輔助，與草間彌生工作室密切確認，並協力臺灣氣球廠商與手工師傅，成功將這件經典作品重現。

《永劫回歸》的展出挑戰

《永劫回歸》由 46 個盒子組成，原始尺寸與北師美術館的兩米六高空間不符，策展團隊在忠實呈現原作的基礎上，對盒子的尺寸與

以身體作為藝術媒介的
行為錄像／劉蕓榮攝影

排列方式進行了調整。這樣的空間調整不僅解決了場地限制，還賦予了作品全新的空間屬性，成功地讓其與展館環境緊密結合，實現了視覺效果與藝術表達的雙重平衡。

策展成功的三大關鍵

郭博州館長亦於訪談過程中指出，此次策展的成功來自三個關鍵元素：

1. 文本：展覽通過生動詳細的解說，介紹了草間彌生的生平與創作，讓觀眾理解每件作品背後的深層意涵。
2. 觀者：注重五感體驗，鼓勵觀眾以互動方式深入體會藝術之美，與作品建立更深的聯繫。
3. 空間：團隊多次優化展覽動線與展示細節，為每件作品提供最佳的呈現條件。

圓點哲學的象徵意涵

草間彌生的圓點作品是其藝術創作的核心符號，象徵著無限的生命與宇宙的起源。北師美術館王若璇總監指出，圓點作為一種基本的幾何形狀，具有強大的跨時代與跨文化通用性，能超越社會與時間的界限，引發不同背景觀眾的共鳴，與對生命本質的反思。她認為，圓點的簡單形態中蘊含著深刻意義，不僅能轉化為時尚設計的語彙，也在現代藝術中展現無窮的創造力。

郭博州館長亦補充說，圓點不僅是草間彌生藝術的標誌，更象徵著生命與宇宙的起點。

「從小小的句點到巨大的地球與宇宙，圓點是生命誕生的開端。」他特別強調，圓點的創作蘊含療癒與救贖的意涵，體現了草間藝術的深層價值，不僅展現她對藝術的堅持，也反映了她對生命的探索與追尋。

穿越時空的藝術對話

北師美術館此次展覽以倒敘的動線和多元的媒材，完整呈現草間彌生的創作全貌與生命旅程。無論是耳熟能詳的圓點裝置，還是首次亮相的行為錄像與服裝設計，草間彌生的藝術不僅帶來視覺震撼，更可喚起觀眾對生命意義與創作力量的深刻反思。北師美術館期盼透過這次的展出，讓所有觀展者，一同參與這場穿越時空的藝術對話，重新探索藝術的無限可能性與深層意涵。

透過服裝與雕塑展現其反戰思想和愛與和平精神／劉蕓榮攝影