

投稿類別：人文類

篇名：

圓點女王－草間彌生的藝術創作

作者：

劉芝芸。花蓮市中原國小。五年三班
孔維安。花蓮市中原國小。五年三班
賴欣悅。花蓮市中原國小。五年三班
李宛蓁。花蓮市中原國小。五年三班

指導老師：

蘇淑瓔老師

謝藝璟老師

壹●前言

一、研究動機

草間彌生是全球當代藝術畫家中的重要人物，也是全球百大藝術家唯二的亞洲藝術家，曾在 2013 年到桃園新屋埤，展出「草間的埤塘狂想曲」。在學校本位課程－普普藝術中，老師介紹了這位日本國寶級的藝術家。她的畫風無限延伸的圓點、網狀以及大膽鮮明的色彩，深深吸引著我們，加上她從小罹患視覺性障礙及精神疾病，使得她的創作具有獨特的個人風格，然而她並不因為自身的疾病放棄了她的創作，反而利用藝術創作來治療她的疾病，已經是八十四歲的她，獨特的穿著以及誇張的髮色，讓我們對她留下深刻印象。

二、研究目的

我們希望能從草間彌生的身上了解藝術創作的知識，更希望透過研究，能學習她對藝術的堅持與勇氣，我們的研究目的是：

- (一)了解草間彌生的生平與發展。
- (二)分析草間彌生的藝術創作。
- (三)探討草間彌生對當代藝術的影響與成就。

三、研究方法

閱讀相關書籍、期刊、網路資料、訪問專家及尋求社會資源，加以統整分析，形成完整的報告。

四、研究流程

圖一研究流程

貳●正文

一、草間彌生的生平與發展概述

(一)成長背景

草間彌生出生於日本長野縣松本市，家裡從事苗圃的行業，家境富裕，在家排行老么，她的家庭並不幸福，父母時常爭吵，常讓她承受很大的壓力，找不到可以傾訴的對象，甚至有了自殺的念頭。

在這種情況下，她罹患了神經性視覺障礙，她的世界開始出現了幻聽、幻視，聽見花兒和她說話，看見的事物充滿圓點，她把看見的、聽到的畫在紙上。想法封建的母親看到草間彌生沉浸於繪畫中，告訴她畫圖是沒有出息的，母親認為，富家女應該做的是收藏藝術品，而不是自己去畫，不但沒替她買顏料，甚至還把她的作品撕掉。

「當世界把我逼到絕境後，畫畫是我唯一的呼吸。」（草間彌生，2014）

在這種充滿不安與痛苦環境下成長的她，畫畫是她唯一感到幸福的時刻。

(二)疾病

1、視覺障礙

某一天草間彌生發現桌子上看到全部都是點點，連牆壁、家具都是，甚至連窗外的景象全部都包覆了一層網點，許多的斑點、花紋大量在她的視線裡蔓延開來，視覺幻影困擾著她，她才知道自己罹患了視覺障礙。為了克服心裡的恐懼，她不斷畫著圓點，複製、增加圓點，為的是肯定自我存在的價值，這些斑點從來沒有離開草間彌生的世界。

2、精神疾病

草間彌生的精神壓力來自於家庭，長期的壓力讓她產生了幻覺，有一次草間彌生在畫圖時，她看到南瓜出現像人一樣的表情，花開始和她說話，她開始感覺害怕，這種事情持續了很久，為了克服心理的恐懼，她不斷反覆的畫、最後求助於精神科醫師。原來她得了強迫症，為了與這些強迫性的意念作戰，草間彌生重複做固定事情來解除焦慮或煩憂。**「只有不斷的創作，才是讓我從病症裡恢復的手段。」**（草間彌生，2014），對她而言，藝術是療育疾病的方法。

(三)移居美國

草間彌生中學畢業後，進入京都市立工藝美術學校，主修日本畫。1952 年草間彌生第一次在松本舉辦個展，有一位精神醫生看到她的畫，覺得她的創作力非常豐富，為了讓草間彌生的精神狀況更穩定，這位醫生建議她離開家人。

草間彌生覺得當時日本的藝術創作太過狹隘，1957 年她決定移居美國，但是並沒有獲得母親的支持，她想起在舊書店曾看過歐姬芙的畫作，因此她鼓起勇氣寫了一封信給歐姬芙，進而開啟她的美國之路。一開始在美國的日子過得非常辛苦，有一餐沒一餐，幸好獲得歐姬芙的幫忙，除了協助草間彌生的日常生活外，也介紹了紐約畫廊裡的大人物給她認識，草間彌生因此舉辦了許多畫展，並和當代知名的藝術家安迪·沃荷一同創作，成了普普藝術的先驅。1966 年，草間彌生創作出具有相當視覺迷幻性的作品《無限的愛》，這也使得她一舉成名。

(四)重返日本

在美國的這段時間，草間彌生在藝術上的成就非凡，同時也邂逅了美國近代著名藝術家約瑟夫·柯內爾，直到 1972 年約瑟夫·柯內爾去世。1973 年，草間彌生離開她居住許久的紐約回到日本，自願住進一間精神療養院。

「如果不是為了藝術，我應該很早就自殺了」(草間彌生，2014)

身心俱疲的她仍堅持她對藝術的創作，她在療養院附近成立了一間工作室，每天仍固定到工作室作畫。當時的草間彌生除了創作拼貼繪畫外，更在 1977 年出版了她的第一本繪畫詩集。

二、草間彌生的藝術表現分析

紅點是太陽，黃點是月亮，綠點是地球，圓點是太陽來自宇宙的信號，無盡的網代表著草間彌生的生命，草間彌生的創作裡到處可見這三種顏色。我們根據費德曼的藝術評論的四個步驟：描述、分析、解釋、和評價，了解草間彌生的藝術創作的內涵。

(一)母親的肖像

背景資料：《母親肖像》是以鉛筆繪製而成。這幅畫完成於 1939 年，是草間彌生 10 歲時的創作。自幼，草間彌生就為幻覺所苦，因此她會用畫簿將幻覺記錄下來，這就是其中的一幅。

圖二

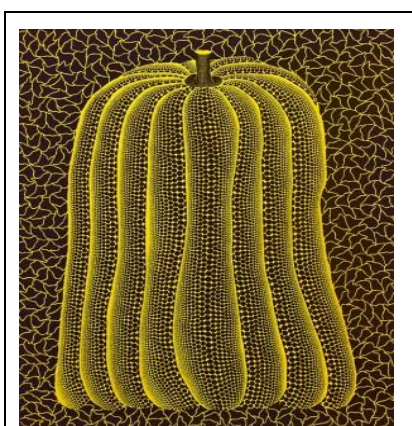
資料來源：蘋果日報

分析：在這一幅肖像中，她母親臉上及身穿的和服都佈滿圓點，雖然覺得她的線條稍嫌粗略，但她已經開始注意到畫中的明暗對比，在鼻樑的部分有作塗色陰影，此時的她並未受過專業繪畫的訓練，就已展現出對繪畫的敏銳。

詮釋：畫中女人神色哀傷，這或許是草間彌生對母親的印象，因為父親外遇，導致母親常常處於歇斯底里、憂傷悲憤的狀態下，畫中母親臉上及身穿的和服都佈滿圓點，除了是她本身幻覺影響之外，可能也表達了當時母親的心理狀態。

評價：草間彌生因為家庭氣氛及自身精神狀態，使她生活上面臨的極大精神壓力和幻覺，從這幅圖不難看出來她從小就熱衷於不斷地畫著圓點，藉由不斷地複製、不斷地增生圓點來撫平自殺的念頭，用圓點來肯定著自我價值。而草間彌生也曾自述「**圓點是富有生命的，包括月亮、太陽與星星都是數億顆的圓點之一，這是最主要的哲學思想。**」（草間彌生，2014）她希望能透過圓點帶來和平，並從內心傳達對『永恆之愛』的憧憬，或許就能大約囊括她這幅畫的想法與渴求。

(二)水玉強迫

圖三

資料來源：形而上畫廊

背景資料：作者草間彌生因受精神病所苦，以自己幻覺中的想像投射在作品當中，《南瓜》的主題源自草間彌生兒時在農場所產生的幻覺，當時她看見南瓜跟她說話，深深被南瓜圓潤的形狀所吸引。

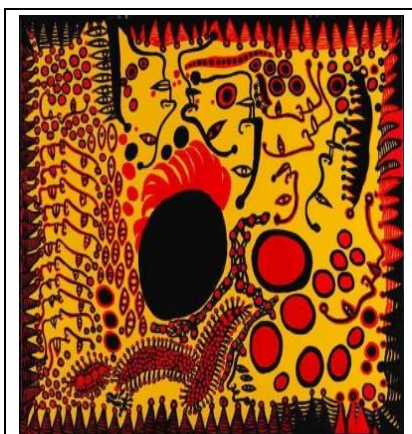
分析：南瓜瓣上每一排圓、每一個圓都很工整、規律，距離相當，一個個黑色的圓點和鮮明的黃色形成強烈的對比，背景中黃色的細線條突顯出南瓜的飽滿形態。

詮釋：草間彌生把自己的幻覺經歷投射在其作品中，釋放壓抑的情緒。她說：「**我就是以這樣的方式，讓當下感受到的驚嚇和恐懼漸漸沉澱，這些經歷可以說是我畫畫的初衷。**」（草間彌生，2012）

評價：《南瓜》中密集的圓點和線條令我感到恐懼與壓迫，從其中不難感覺出

作者草間彌生強烈的情感反應在畫作之中，欣賞畫作之餘又不免讓人因畫作的攝人心魄而生感嘆。

(三) 邂逅開花的季節

圖四

資料來源：MOT/TIMES 線上誌

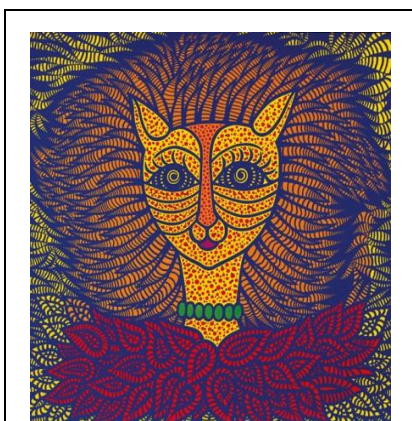
背景資料：《邂逅開花的季節》2009 年完成，草間彌生近期的作品，在繪畫上反覆的樣式變得更簡單，色彩更明朗鮮豔。

分析：以黑、紅、黃為主要基調，而畫的中間有一隻大眼睛，畫的周圍佈滿了許多人像及眼睛，2009 年草間彌生的創作中充滿了許多類似的元素。

詮釋：畫裡充斥的大眼睛和小眼睛，畫出了她自我封閉的世界，想要了解世界和窺探世界的心，充斥在畫中，那種既期待卻又害怕地躲在自己的世界裡的感覺，讓人十分印象深刻。

評價：草間彌生《邂逅開花的季節》的作品加入了其他的圖騰；重複的圖騰、複雜的紋路也更加深了緊張的節奏，一如草間彌生在過往作品中呈現的狂躁。

(四) 草間彌生自畫像

圖五

資料來源：羅芙奧藝術

背景資料：《草間彌生自畫像》，屬油畫，這件作品是 2009 年完成，當時草間彌生已經是高齡 80 歲，在藝術創作中她開創了一個自己專屬的魔幻天地。

分析：草間彌生用點、線、面合成貓與花的形象，這是草間彌生自畫像裡唯一與動植物結合，這時她的創作顏色大膽而鮮明，但仍保有圓點及網紋的創作風格。

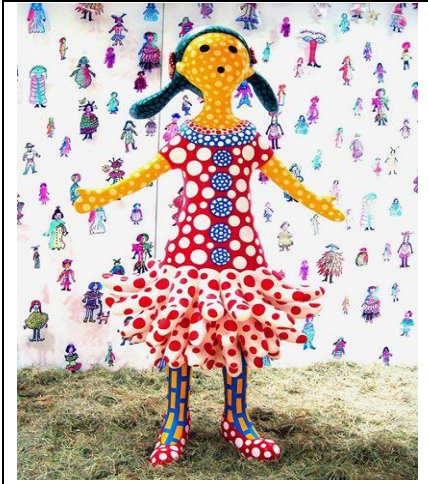
詮釋：她讓自己融入無限的圓點與網線之中，將自己與花和貓的形象合而為一，來自幻覺中的

影像化為獨特而強烈的創意。

圓點女王－草間彌生的藝術創作

評價：這幅自畫像作品散發無限活力與能量，總是能立刻抓住觀賞者的目光。

(五) 嗨，你好

圖六

資料來源：形而上畫廊

背景資料：2000 年開始，草間彌生的創作正式邁向公共藝術與戶外雕塑，《嗨，你好》表現以少女為主的立體作品，少女對周遭世界的新鮮及驚奇的感受，以及她們對未來的表現。

分析：草間彌生以強烈的色彩對比營造豐富的視覺效果，迷幻的色彩配上密密麻麻的圓點，讓整個作品顯得活潑。

詮釋：這作品反應草間彌生在少女時代，無法達成的少女情懷。少女時的草間彌生身處於戰亂時代，在動盪的社會下，她無法獲得幸福，而透過作品，表達出草間彌生渴望愛與幸福。

評價：草間彌生《嗨，你好》娃娃，很容易使人在平靜之中，感受到單純與快樂，即使時間悠悠走過，那位少女仍潛藏在草間心中，那份單純簡單的心情會療癒、慰藉，甚至喚醒我們平淡的幸福感。

(六) 我的未來坐在岩石上

圖七

資料來源：公共藝術

背景資料：《我的未來坐在岩石上》為公共藝術作品，是草間彌生於 2010 在台灣完成的第一個作品，以作品寄託對未來和平與愛的憧憬。由於草間彌生經歷過二戰時期物資匱乏年代，南瓜是當時日本人每天的主要食物，因而對南瓜抱有特別情感，遂成為她作品的主题概念。

分析：有別於日本直島南瓜的矮胖路線，草間彌生將屏東的南瓜以高而瘦外型，黃澄明亮的底色，搭配自己著名的圓點圖案，並矗立於一片綠意之中。可愛的造型與明亮色澤強化作品充滿希望與生命力的寓意。

詮釋：作品的主题——愛與和平的憧憬。草間彌生說：「以這顆南瓜對全人類、

科學發展和光明遠景表達和平與愛的訊息。」(草間彌生, 2010)以南瓜的多子, 象徵生生不息; 明亮的黃色, 給人溫暖與愛的感受。草間彌生的南瓜是多變的, 除了典型的矮胖、高瘦還有跳舞的南瓜, 在屏東這裡的南瓜是屬於高瘦型, 傳遞出草間彌生對未來充滿憧憬的感受。

評價:《我的未來坐在岩石》讓我看到生命的活力, 使我們可以放鬆緊繃的神經, 去感受平和的時空、感受愛、感受希望。園區內一片綠意搭配金色南瓜, 予人正向積極的作用, 使我們對未來懷抱希望的正面能量。其作品的顏色、形體, 在在說明作品寄託的寓意與期盼。

三、草間彌生對當代藝術的影響與成就

(一)圓點旋風席捲各地

所有複雜的藝術作品都是從基本的點、線、面而構成的, 草間彌生在相當早的創作時期就發展出自己的特色, 善用高彩度對比的圓點, 圓點並不單只是一個創作的元素, 而是一種特有的語言。她從小就不斷的畫著圓點、網紋, 從母親的肖像、人體上, 不斷的複製、不斷的增生, 當生活上面臨的極大精神壓力或是幻覺, 她用圓點來撫平自殺的念頭、用圓點來肯定著自我價值。

草間彌生的作品充斥著各式各樣的圓點, 因此她被冠上圓點女王的封號, 而這些圓點早已成為她的註冊商標, 即使第一次見到草間彌生作品的人, 也會被她那強而有力的標誌性圓點構成的畫面深深吸引, 足見其符號的價值和影響力。

以圓點、網狀不斷的增生, 草間彌生也發展出自己獨特「繁殖」特色, 她有許多作品都是以葷類聚生的造型及充滿許多色彩鮮明而飽滿的圓點出現, 表現出「繁殖」的概念。

她的個展也會發給民眾圓點, 有個空間讓民眾拿著圓點隨意貼, 自己會化做許多圓點融化在裡面, 這就是她有名的「自我消融」形式。草間彌生說:「這樣一來, 自我和所有的物質都會回歸復元, 回到永恆時間的無線與空間的絕對當中。」(草間彌生, 2012)不管是繪畫、版畫或裝置藝術, 都可以發現草間彌生獨特的個人風格, 以圓點、網紋、繁殖的元素作為與人溝通的橋樑。

(二)草間彌生的藝術成就

1993 年, 草間彌生獨自代表日本參加威尼斯雙年展, 日本政府還為她設立主題館, 以此向這位偉大的藝術家致敬, 草間彌生在日本及國際藝術的地位邁向另

一個高峰。

草間彌生的作品不斷在世界各地展出，曾獲頒「美國頒發終生成就獎獎」、「法國文化部頒發法國藝術及文學騎士勳章」這位被認為是日本現存的最偉大的藝術家，頭頂籠罩著一系列耀眼的光環：是普普藝術的先驅、前衛藝術家，也被英國《泰晤士報》評選出的二十世紀 200 名最偉大的藝術家之一。

參●結論

一、永不低頭的藝術家

透過小論文的研究我們慢慢了解草間彌生的故事，她是當代藝術家裡少見的女性東方臉孔，她還有一個很特殊的生命經驗，當她面對疾病與家庭壓力時，她並沒有選擇逃避或放棄她所要做的事情，反而是勇敢的面對。她曾說：「**我想要掌握藝術的力量振翅高飛，將有限的(生)發揮到極致。**」(草間彌生，2012)，這就是她對藝術的堅持。她的病痛成了生命中最特別的經歷，在我們欣賞她的畫作時，同時也被她的生命歷程所感染。當年只有 10 歲的她，以觀察入微的方式對待這些鋪天蓋地而來的圓點大軍，她不畏懼執著於藝術創作，草間彌生的故事正在蔓延開來。

二、源源不絕的創作力

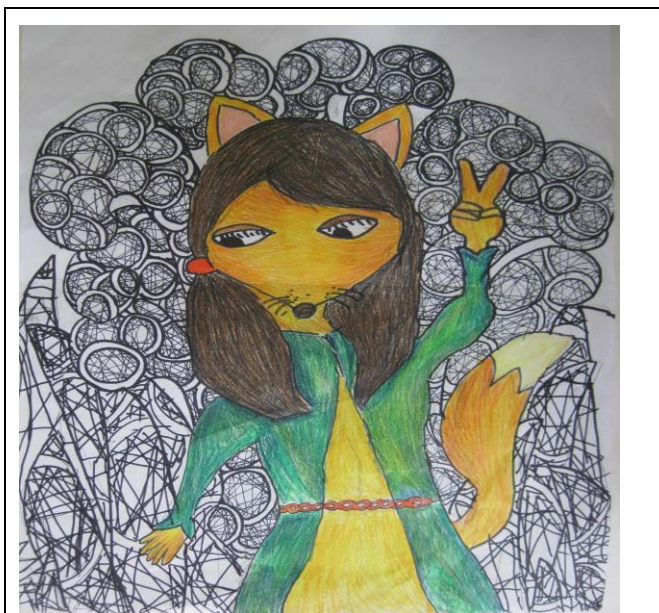
草間彌生的創作力就像泉水一樣不斷湧出，雖來她已經是八十多歲了，但是她還是努力的創作，草間彌生曾說：「**到死都還想要畫下去。**」(草間彌生，2012)，她善用高彩度對比的圓點花紋，大量包覆在各種物體的表面，她的衣著打扮也與作品有很高的同質性。即使已經是高齡的她，仍希望透過藝術的力量，在她死後將草間彌生的思想永遠流傳下去。

三、才華洋溢的圓點女王

草間彌生，不僅是畫家、小說家、服裝設計師、裝置藝術家、詩人，攝影家同時也是快閃行動藝術的先鋒，更是當代屬一屬二的知名藝術家。1990 年草間彌生跨足了商業藝術，與眾多名牌跨界合作，同時也發展出帶有濃厚的草間彌生風格，並開始販賣眾多藝術商品，與流行文化融合，草間彌生的創作從藝術走進生活，讓一般民眾也覺得不那麼遙不可及。

我們以研究草間彌生的藝術創作，在歷經三個月研究的過程，我們嘗試找到屬於自己的語彙，就讀美術班的我們，了解草間彌生的藝術創作風格，也嘗試以自

己的語彙進行創作。草間彌生對藝術的堅持足以成為我們的表率，希望自己在藝術創作的路上能有更多的進步空間，不僅要學習草間彌生戰勝恐懼的勇氣，也能朝著自己的夢想走下去。

圖八
小組創作

肆●引註資料

一、參考資料

(一) 書籍

草間彌生(2014)。草間彌生×圓點執念。臺北市：城邦。

Pen 編輯部 (2012)。就是喜歡！草間彌生。台北市：臉譜。

草間彌生(繪)(2013)。草間彌生×愛麗絲夢遊仙境。台北市：麥田。

賴譽夫(主編)(2014)。美術手帖：草間彌生到死都還想畫下去。大藝出版。

(二) 期刊論文

林芳于 (2014)。因病痛而才華洋溢的女藝術家。美育，197，33-38。

張禮豪(2008)。ART.INVESTMENT。典藏投資，6，典藏出版，62-77。

(三) 參考網站

圓點女王－草間彌生的藝術創作

草間彌生官方網站。2014 年 10 月 16 號，取自

<http://www.yayoi-kusama.jp/e/biography/index.html>

藝術中國。2014 年 10 月 8 號，取自

http://big5.china.com.cn/gate/big5/art.china.cn/sheji/2009-03/20/content_2802657.htm

社團法人中華民國生活調適愛心會。2014 年 10 月 20 號，取自

http://www.ilife.org.tw/Page_Show.asp?Page_ID=50

二、圖片資料

圖二：蘋果日報官方網站。2014 年 10 月 12 號，取自

<http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/culture/art/20071008/10257752>

圖三：形而上畫廊官方網站。2014 年 10 月 10 號，取自

<https://www.facebook.com/metaphysical.taipei/photos/pcb.979880058704210/979879848704231/?type=1&theater>

圖四：MOT/TIMES 線上誌官方網站。2014 年 10 月 10 號，取自

http://www.mottimes.com/cht/article_detail.php?type=1&serial=233

圖五：羅芙奧藝術集團。2014 年 10 月 18 號，取自

<http://www.ravenelart.com/artwork.php?id=2995>

圖六：形而上畫廊官方網站。2014 年 10 月 10 號，取自

<https://www.facebook.com/metaphysical.taipei/photos/pb.209369422421948.-2207520000>

圖七：公共藝術官方網站。2014 年 10 月 13 號，取自

http://publicart.moc.gov.tw/works/work_detail.php?id=2861