

草間彌生亞洲回顧展登陸 M+博物館

◆「草間彌生：一九四五年至今」展覽現場。

藉藝術撫平創傷
受精神疾患困擾

出生於1929年的日本藝術家草間彌生，從事藝術創作70多年。她早年離開出生地日本，以年輕藝術家的身份遠赴美國，上世紀六十年代她在紐約的前衛藝術圈嶄露頭角，但同時落得惡名。她於上世紀七十年代初回到日本後，儘管不獲重視，更受精神疾患困擾，但仍堅韌不拔，成為當代藝術家中的翹楚。面對荆棘滿途的人生與事業，她依然創作出生生不息的作品，藉藝術撫平創傷，鼓舞心靈。

◆草間彌生
攝影：Yusuke Miyazaki
鳴謝大田秀則畫廊、維多利亞·米羅畫廊及卓納畫廊
©草間彌生

◆M+視覺藝術策展人譚雪凝(中)正在介紹作品。

◆《流星》，1992，混合媒材，一組84盒，320 x 840 x 30cm

走進波點世界 藝術治癒心靈

當代視覺文化博物館M+至今已開幕一周年，本周六將迎來首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，屆時將展出日本藝術家草間彌生的逾200件作品，其中3件更是特別委約藝術家為是次展覽創作的作品。是次展覽是草間彌生在日本海外最大型的亞洲回顧展，匯聚來自各地博物館及私人珍藏的草間彌生作品，觀眾更可以藉此展覽走進草間彌生標誌性的沉浸式作品和南瓜藝術，暢遊波點世界！

◆文：香港文匯報記者 張美婷 攝：香港文匯報記者 黃金源

掃碼睇片

展覽「草間彌生：一九四五年至今」

由M+副總監及策展人鄭道鍊及獨立策展人吉竹美香共同策劃，按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期到最近期的作品，當中涵蓋多種媒介，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料，藉作品細味她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作。

展覽傳媒預覽於昨日舉行，現場展出逾200件作品，當中包括3件全新、特別委約藝術家創作之作品，其中包括《南瓜》(2022)、《圓點執念——渴望天堂的愛》(2022)及《神經的死亡》(2022)，M+視覺藝術策展人譚雪凝說：「《南瓜》呈現着兩個不同形態的南瓜雕塑，這南瓜如兩個不同形態的人站立着，也詮釋了草間彌生對南瓜這獨特生命體的看法。」

六大主題串聯200件作品

展覽共分六個主題，分為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量。展覽以草間彌生的自畫像為開端，其中一幅草間彌生在2015年創作的《肖像》展示在當眼處，她創作的自畫像沒有如傳統自畫像般描繪藝術家的外貌，而是以變化多端的風格勾勒其內心世界。

甫走入展覽，一幅自畫像映入眼簾，展示了十多幅草間彌生的自畫像，這些畫作橫跨1950至2020年，從中可見草間彌生作為創作題材的過人魅力。

《夕照大海(面對逼近的死亡)》、《太平洋》和《輪迴》等作品為展覽「無限」部分的作品。其中《夕照大海(面對逼近的死亡)》是草間彌生於1957年首次從日本飛往美國，從高空看見太平洋遼闊的景致，令她深感着迷。她受此經歷啟發而開始創作《無限的網》系列，也繪畫了這幅由兩屏組成的作品。細看畫作表面，會見到以白色顏料厚塗而成的圓弧彼此相連，滿布淺灰色的背景之上。她以筆觸形成錯綜複雜的網絡，營造出空間的深度。網狀的圖案集結在中心，然後向四周延展，並溢出畫布邊緣，宛如浪濤起伏、波光粼粼的海面。

「積累」部分展示了《無題積累》、《無題(椅子)》等的作品，創作於1992年的作品《流星》如一面由盒子組成的牆，在這件巨型裝置中，如樹根般的管狀填充物從84個銀色盒子中探出，擺列成一個網絡。井然有序的整體結構似乎敵不過錯亂糾纏的野生有機生長物。

這個裝置作品同時標誌她創作方向的

轉變，生物形態自此成為她探索無限概念的重要元素。

自然界啟發靈感

走入「全面連結」，播放着一陣歌聲，原來這是數碼錄像《曼哈頓自殺未遂慣犯之歌》，在影片中，草間彌生唱着詩歌，其出自她的首本小說《曼哈頓自殺未遂慣犯》，這本1978年出版的小說敘述了她在紐約的生活。

在「生物宇宙」部分中，展出了草間彌生在1952年創作的《種子》，我們可從這幅早期抽象畫一窺草間彌生如何從自然界獲取靈感。由於家族經營育苗場的緣故，她從小就醉心觀察自然事物的生長過程。在這幅作品上，點狀的橢圓形中有着胚胎般的黑點，其中網狀的細胞似與枝條或葉脈交接。整個圖像猶如一顆細胞核正在生長，網狀的線條就如神經和血管般，作品的下方也有細小的網紋，呈現出細胞正在分裂的感覺。從她這最初的作品中，已可見其創作飽含大自然神秘而強大的力量，她在早期創作時已被大自然、物種生存的議題吸引，這題材在她的作品中經常出現一直到上世紀八十年代。

前方一組同在上世紀八十年代創作的軟雕塑，吸引着觀眾眼球，這些作品名為《花粉》、《花》、《白色的夏天》、《夜》和《黑色的花》，這些軟雕塑貌似食肉植物或外星生物，帶點威脅和挑釁意味。它們由綴以波點的填充布袋組成，如從莖頂綻放的奇花。被放大的巨型雌蕊變成攝人的生長物，甚是猶如人的四肢般。這組軟雕塑展現上世紀八十年代的草間彌生如何結合人類和植物兩者的形態，以作品想像人類與自然世界的融合，令人目眩神迷又心生恐懼。

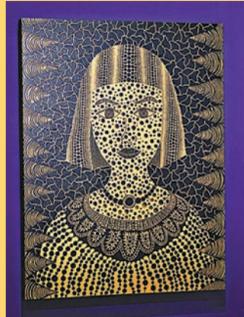
以藝術排解死亡執迷

面對死亡，草間彌生並不畏懼，藝術創作讓她排解對死亡的執迷，奮力戰勝抑鬱。她毫不避諱這些陰暗感受，以藝術坦誠地傳遞生存意志，帶來感染人心的訊息。《囚徒之門》是她於1994年創作的作品，巨型牆狀結構，流露出她感受到的疏離和束縛，繁茂蔓生的銀色枝條攀滿門框。雖然作品的感覺像樊籠，但活力煥發的生長狀態也象徵生機，以及她決心破除面前障礙的鬥志。

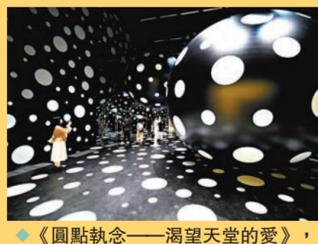
「生命的力量」是展覽的最後一部分，此部分的作品格外色彩鮮艷，也展示了她的藝術生涯後期的作品，生命的力量和藝術的療癒力量在創作生涯後期均成為重要主題。20幅的小型布本畫作懸掛在牆上，這為《我永遠的靈魂》系列，這些半具象作品用上大膽鮮艷的色彩，並以黑線勾勒簡單形態。女性的側面輪廓似在畫布表面層疊，眼睛與嘴脣蛻化成葉片，前額綻放花蕾，承載着女性情誼、精神交流和對於和諧的憧憬之訊息。

◆《南瓜》，2022

◆《肖像》，2015，塑膠彩布本，145.5 x 112cm

◆《圓點執念——渴望天堂的愛》，2022

◆《我永遠的靈魂》系列

◆草間彌生在上世紀八十年代創作的軟雕塑作品。

港鐵邀乘客登上草間彌生的「南瓜車」 啟發內心藝術潛能

適逢M+舉辦特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，港鐵將一列屯馬線列車化身成以南瓜黃底黑色波點設計的主題列車，望乘客感受藝術啟發人心的力量。這列以草間彌生今年最新創作的大型雕塑《南瓜》作為設計概念的列車，將於即日起至12月27日於屯馬線行走，讓乘客彷彿置身童話世界，登上「南瓜車」。

推動藝術共賞

草間彌生主題列車上滿佈的南瓜圖案，參考了將於M+地下大堂展出的《南瓜》(2022)，該作品屬於「草間彌生：一九四五年至今」展覽的一部分，它們是帶有黑色圓點圖案的黃色南瓜，也是草間彌生最為人熟悉的題材之一。是次港鐵公司和M+的合作，讓屯馬線乘客有機會進入草間彌生的波點世界，在行程中體驗一趟想像力馳騁的藝術之旅。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少錦表示：「港鐵一直致力將藝術注入乘客生活的每一程，透過在鐵路網絡展示藝術作品元素，有助推動藝術共賞。繼今年8月推出由本地藝術家創作的『東鐵線·Fun紛藝術』列車，我們很高興與M+合作，以草間彌生的名作為靈感，將這位著名當代藝術家獨特的南瓜和波點圖案展示在屯馬線列車上。屯馬線是港鐵網絡中最長的鐵路線，連接香港多個社區，我們以流動藝術形式，讓不同社區的市民均可享受充滿想像力的藝術之旅。」

二維碼語音導賞隨「聲」陪伴

除了視覺上的美感，乘客更可掃描車廂內的二維碼聆聽語音導賞，該導賞提供英語、廣東話及普通話三種語言。M+策展人將介紹精選作品，帶領公眾透過草間彌生的故事，了解M+的首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」其中一個展品《南瓜》(2022)，講解藝術連繫人心、治癒心靈的力量。乘客亦可在車上閱讀草

◆主題列車設計以草間彌生最新大型雕塑《南瓜》的黃底黑色波點圖案為主題。

◆乘客可於主題列車上閱讀草間彌生的名言。圖片由港鐵公司提供

間彌生的名言，獲得鼓舞與啟示。
導賞內容的英語版本由M+副總監及總策展人鄭道鍊旁述，廣東話版本由M+教學及詮釋助理策展人楊柏匡旁述，普通話版本則由M+視覺藝術德英副策展人武漢旁述。此外，王菀之還會驚喜「現聲」，以特別版本的語音導賞旁述，分享草間彌生的創作美學如何影響她的人生觀。
由即日起至12月27日期間，列車將於屯馬線按車務行車班次安排，接載乘客。為配合展期，草間彌生主題列車將於未來兩個周末(11月12日、13日、19日及20日)作出特別安排，由中午12時至下午4時在屯馬線往來屯門站及烏溪沙站。
◆文：香港文匯報記者 胡茜 攝：香港文匯報記者 黃金源