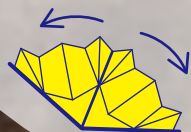

11.21.2009 - 2.21.2010

蔡國強 泡美術館

爆炸地圖學習單
親子版

美術館
藏寶圖

這個展覽是臺北市立美術館「蔡國強 泡美術館」。
現在，就讓我們跟著蔡國強老師，
進入他的創作世界，拿起放大鏡，
看一看蔡老師魔法般的想像力！

Two for the
1997

7 《陰影：祈佑》

這是蔡老師年輕的時候，在泉州做的作品。你可以在接下來的作品《大事紀》中找到蔡老師畫這幅畫時拍的照片。蔡老師在這幅畫中用了比較特殊的媒材，你發現了嗎？你覺得這幅畫想要說的是什麼故事？

6 《迴光——來自磐城的禮物》

磐城是日本福島一個臨海的漁業小城，作品中的大木船是蔡老師帶領當地的志工從磐城的沙灘裡挖出來的，而白瓷的碎片來自於蔡老師故鄉泉州德化窯燒出的觀音像。你也會把這些被遺忘許久又破舊的東西做成藝術品放在美術館嗎？

美術館藏寶圖

入口

小叮嚀

小朋友，現在你也像柯南一樣，是個小偵探，要透過作品中隱藏的訊息來推理！為了避免在作品上留下你的指紋和其他痕跡，並且讓之後來參觀的人都能欣賞到完好的作品，請不要觸摸作品！

給家長的話

您現在是小偵探的助手，請站在協助引導的立場，多與小朋友討論分享，並適時給予鼓勵！

8 《火藥草圖製作》

蔡老師以火藥在紙上畫畫，他是第一個想到可以這樣「玩」的人。你會用什麼不一樣的材料創作？仔細看！各種造型是怎麼完成的呢？有些火藥草圖是為了爆破計劃做的，把細節和過程用火藥畫出來，再用淡墨寫出構思和製作的方式，讓看的人了解來龍去脈，草圖本身不僅是作品，也是方案；有些火藥草圖一直停留在計劃的階段——是現在還無法實現的爆破計劃。

注意 火藥是很危險的材料，請小朋友不要自己嘗試模仿蔡老師點燃火藥，以免發生意外。

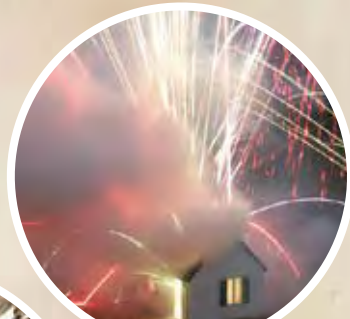
9 《為外星人所作的爆破計劃》

蔡老師從小就對外星人很感興趣，後來做了一系列、共三十幾個《為外星人作的計劃》。如果你是外星人，看到這些作品會有什麼想法？當火藥引爆時，瞬間產生了煙和火光，最後殘留現場的是灰燼；每個計劃，爆破前都做了很久的準備工作，最後的爆破其實只有短短幾秒鐘。找找看，還有哪些《為外星人作的計劃》來到臺北了呢？

10 《晝夜》

在這張草圖裡面，你看到了什麼？你能不能照著草圖裡描繪的人體，擺出同樣的姿勢呢？你覺得這些動作，各有什麼意義？連在一起，意思還是一樣的嗎？再看看對面牆上的錄像，蔡老師是怎麼做出這件作品的？為什麼要畫這麼多人、這麼多動作？

5 《撞牆》+《幻覺二：爆破計劃》

蔡老師到德國的首都柏林展覽，做了這兩件作品。猜猜看，蔡老師為什麼要用狼？你覺得蔡老師為什麼選擇用一片玻璃作牆？在世界地圖上找一找，德國在哪裡？柏林又在德國的哪裡？德國的黑森林裡面，有沒有童話故事裡的大野狼？房子都像錄像中爆炸的尖頂小屋嗎？

4 《不合時宜：舞台二》

老虎給你什麼印象？你覺得蔡老師想透過九隻中箭的老虎悄悄告訴你什麼？展廳中還有其他的老虎！想想看，你還知道哪些有關老虎的故事？

2 《文化大混浴：為二十世紀作的計劃》

你知道為什麼浴池裡的水是這個顏色嗎？1997年，蔡老師剛搬到美國不久，在紐約的美術館展出了這件作品，以調配好的中藥，打算在紐約這個文化大熔爐，為二十世紀對症下藥。想像你在美術館裡泡澡，會遇到什麼人？帶來什麼故事？你又會和他說什麼故事？

1 《不合時宜：舞台一》

在你眼中，每台汽車的姿勢有什麼不一樣？為什麼汽車是這樣在大廳裡的呢？看到汽車伸出這麼多閃爍的霓虹燈管，你有什麼感受？

3 《幻覺》

看完大廳中的汽車，再看這件錄像作品，你想到什麼？汽車在鬧區大街上奔馳，路上行人的反應是什麼？如果是你，你的反應會和錄像裡的人們一樣嗎？現在你覺得這兩件有汽車的作品，想要說的是什麼？

北美館展品圖片版權

《不合時宜：舞台一》

九輛車、霓虹燈管

由 Robert M. Arnold 於 2006 年 1 月致贈，

以祝賀西雅圖美術館 75 週年紀念

麻州當代美術館裝置一景

《文化大混浴：為二十世紀作的計劃》

太湖石十八塊、熱水池、浸泡草藥之浴水、榕樹樹根、半透明紗帳、鳥

法國政府當代藝術基金會與里昂當代美術館收藏

皇后美術館裝置一景

《幻覺》

三頻道錄像裝置。一分三十七秒，反覆播放，

約翰·柏斯特攝，羅倫·裴蒂剪輯、汽車、使用過之焰火

西雅圖美術館收藏

魁北克加拿大國家美術館尚尼根空間裝置一景

《不合時宜：舞台二》

九隻真實大小的老虎複製品、箭、山形舞台道具；

老虎：混凝紙糊、熟石膏、玻璃纖維、樹脂和繪製毛皮；

箭：黃銅、竹箭杆和羽毛；舞台道具：泡沫塑料、木料、畫布和丙烯酸油彩

藝術家自藏

美國北斯亞當斯馬薩諸塞州當代美術館裝置一景（局部）

《撞牆》

九十九條真實大小的狼複製品、玻璃牆。

狼：混凝紙糊、石膏、玻璃纖維、樹脂和繪製毛皮。

受德意志銀行委託製作，德意志銀行收藏

柏林德國古根漢裝置一景

《幻覺二：爆破計劃》

焰火彈藥、石膏、木材、紙板，德意志古根漢美術館委託製作

德國柏林，7 月 11 日，晚上 9:30 分，歷時 18 分鐘

《迴光一來自盤城的禮物》

沉船、瓷器

私人收藏

加拿大國家美術館魁北克沙威尼根美術館裝置一景

《陰影：祈佑》

火藥、水墨、蠟、油彩、帆布、裝裱於木板上

藝術家自藏

《火藥草圖製作》圖片

《黑焰火：為 IVAM 作的計劃》

火藥、紙，裝裱於木製十五折屏風

藝術家自藏

《為外星人所作的爆破計劃》圖片

《胎動二：為外星人作的計劃第九號》

火藥、導火線、地震儀、腦電圖儀、心電圖儀，

卡賽爾國際藝術展委託製作

於德國漢諾威的聯邦國防軍水上訓練基地實施，

漢諾威，1992 年 6 月 27 日，歷時九秒

《晝夜》

火藥、紙

藝術家自藏

封面作品

《兩朵牡丹》

火藥、紙、裝裱於木製六折摺疊屏風

藝術家自藏

美術館藏實圖導引線

《人類的家：為外星人作的計劃第一號》（局部）

火藥、紙

藝術家自藏

插圖：Kelly Ma, 蔡工作室

《飛龍在天：為外星人作的計劃第二十九號》
1997，亨姆雷白克，丹麥

放龍風箏給歐洲人看！

蔡老師小時候除了玩鞭炮，也喜歡放風箏。他在一個長一百公尺的風箏上裝有十公斤的火藥，點火後，爆炸風帶著長龍風箏扶搖直上。這是蔡老師在歐洲的第一個個展，覺得自己來到歐洲，就像變成龍一樣自由自在地一飛沖天。

千禧龍到歐洲觀光去了！

配合在維也納美術館的個展《蔡國強：我是千年蟲》，在維也納數個高樓起重機上裝有連結的導火線，一旦點燃爆炸，彷彿一條書法畫的龍劃過天空，象徵不論歐洲人擔心或期待，中國的遊客來了。

《龍到維也納旅遊：為外星人作的計劃第三十二號》
1999，維也納，奧地利

北美洲

利用手邊的材料做出讓人緊張的蘑菇雲

這是蔡老師受邀到美國後的第一件作品。他在傳真感熱紙筒裡塞入鞭炮火藥，拿在手上點燃，就會冒出美麗但是讓人緊張的蘑菇雲來，這也是二十世紀重要的符號。在能看見紐約曼哈頓天際線的不同地方引爆，也跑去美國西部的原子試驗基地引爆。這個作品就只有照片存證。後來紐約遭到九一一的恐怖攻擊，照片裡的雙子大廈也消失了，人家還說蔡老師是預言家呢。

《有蘑菇雲的世紀：為二十世紀作的計劃》
1996，於美國不同地點實施（註）

- 註 1. 核子試驗基地，內華達州
2. 麥克·海澤爾 Michael Heizer 《雙重否定》Double Negative (1969-1970)
Overton 摩門臺地，內華達州
3. 羅伯特·史密斯森 Robert Smithson 《螺旋狀防波堤》Spiral Jetty(1970)
大鹽湖，猶他州
4. 可見曼哈頓天際線的紐約多處

《草船借箭》
1998，P.S.1(Public School One) 第一公立小學當代藝術中心，紐約，美國

草船與箭征服西方人的眼睛

《三國演義》中的〈草船借箭〉，講的是蜀國的軍師諸葛亮用濃霧作掩護，從魏國的曹操陣營白白「借」得了十萬枝箭，順利化解吳國軍師周瑜出的難題，對個人與國家競爭充滿無限的哲理與省思。蔡老師讓一艘插滿箭的木船，懸在展廳半空中，讓人可以從不同角度觀看。原本〈草船借箭〉是將受傷轉為力量，蔡老師在船尾插了一支小小的中國國旗，用電扇吹它，象徵開放的中國文化，遍體鱗傷又碩果纍纍。

你看過義大利的運河上行駛中國的木帆船嗎？

1995 年是馬可波羅由泉州出發回到威尼斯七百年，離開中國時帶走很多東西，卻忘了中藥和東方哲學。蔡老師帶來一艘泉州的木帆船，載有中藥，經威尼斯的運河開往雙年展，在展廳裝自動販賣機賣裝中藥水，販賣機上有寫了五行的處方箋，方便每個人對自己脆弱的器官下藥。

《馬可波羅遺忘的東西》
1995，第四十六屆威尼斯雙年展《超國度文化》，義大利

歐洲

《彼岸》
1997，為錄像做的表演，於博斯普魯斯海峽歐亞兩岸實現，伊斯坦堡，土耳其

不需花大錢也能在伊斯坦堡雙年展做出好作品

觀企藝術家，常常是思想的巨人，只要倚賴機智與卓越的觀察力，就可以開心地創作。伊斯坦堡雙年展的經費有限，蔡老師告訴策展人說沒關係，錢的多少跟作品好壞無關。他隔著將古城分作兩半、也分隔歐亞兩洲的博斯普魯斯海峽，朝對岸打水漂，並用錄像器記錄起來，剪輯過後播放，看著就好像蔡老師隔著海，和歐洲與亞洲的自己玩一樣。

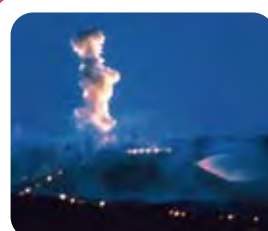
歐亞交界

《北京奧林匹克運動會閉幕式焰火》
2008，北京，中國

你知道北京奧運開幕典禮也是當代藝術嗎？

蔡老師從小就經常幻想，假使在另一個地球上辦奧運會，他們會有怎樣的開幕式，也設計過很多不同的奧運焰火，但是一直沒有實現。終於在北京奧運達成夢想了。小朋友，你平常都幻想些什麼呢？如果有機會，要怎麼挑戰實現的可能？

《萬里長城延長一萬米》
1993，甘肅省嘉峪關市，長城西部之戈壁沙漠，中國

萬里長城再加長？

蔡老師用導火線延長月球上唯一可見的地球建物，從長城最西的嘉峪關，沿著蜿蜒的沙丘鋪導火線，也許外星人會看到烽火燃亮的戈壁沙漠。如果是你，你會怎麼和看不見的世界傳話？

《琦琦·史密斯個展》
2003，新潟，日本

把龍窯及碉堡變成當代藝術館

蔡老師把家鄉燒瓷器的龍窯搬到日本新潟，自己當起策展人，成為他《什麼都是美術館》系列第一站，並請美國雕塑家 Kiki Smith 做作品。金門離泉州只有十幾公里，蔡老師從小聽著空襲警報和隆隆的炮聲長大，一直很想在金門做作品，利用過去的碉堡作為現成的展廳，邀請全世界的華人藝術家和金門的小學生為碉堡做作品，是《什麼都是美術館》第三站。

《金門碉堡藝術節》
2004，金門縣，中華民國

大搜查

亞洲

在澳洲昆士蘭美術館玩過橋遊戲

蔡老師在美術館裡的水池上架起竹橋，觀眾走到橋中若碰到感應器，天花板就會下起雨來，觀眾面臨要進或退的抉擇。竹橋旁有張長桌，讓孩子自己設計製作橋的模型，結果小朋友們設計了上千座各異其趣的橋，也在美術館裡展示。

《過橋》
1999，布里斯本，澳大利亞

孩子的風箏為伊斯蘭教婦女打開一扇天空之窗

伊斯蘭教的婦女一旦結婚，就不能踏出家門，所以他們的傳統建築都有漂亮的院子或花園，讓做妻子的能安分守在家裡看天空。蔡老師和當地的小朋友一起做風箏，孩子在風箏上畫了自己的媽媽，當風箏飛上天空，媽媽就能從家裡看見。後來錫瓦每年在同一個時間，都會舉行風箏節。

《天空中的人、鷹與眼睛：為埃及錫瓦作的風箏計劃》
2003，錫瓦，埃及

非洲

《禮砲》
1999，巴依亞，巴西

藝術可為巴西解決嚴重的社會問題

你有沒有因為挨罵受罰，覺得不高興，所以故意使壞的經驗？你有沒有想過要告訴大人，讓你有機會好好表現自己？在巴依亞，有很多小孩犯罪，是當地很嚴重的社會問題。聯合國請各領域的專家，為這些孩子上課。蔡老師在巴依亞的時候，分別拜訪他們的家庭，瞭解他們個別的情況，以毒攻毒，請他們設計大炮。當他們設計的禮砲歡迎大家時，他們受到了讚賞，自己也非常感動，同時瞭解人的力量可以用在好的也可以用在壞的地方。幾年後見到他們的人說，他們身上還帶著和蔡老師一起拍的照片。

南美洲

《另一個新年》
2008，古根漢博物館，紐約，美國

一起到紐約古根漢美術館提燈籠

中國因為施行一胎化政策，很多家庭不得已遺棄了女嬰，而這些孤兒，有很多幸運被紐約的好家庭收養，蔡老師一直很想為她們做些什麼，尤其他自己也有兩個女兒。所以他想到在 2008 年元宵節的時候，請她們和現在的家庭，一起到紐約古根漢美術館提燈籠，如此這個圓柱形的美術館也成為一個巨大的燈籠。原本還想透過美國中文電視和中國中央電視轉播，讓她們在中國的爸爸媽媽知道，他們的孩子在地球的另一邊過得很好，不用掛心。

六大洲，找一找蔡國強地圖

除了可以在臺北市立美術館看到的《蔡國強 泡美術館》，我們還要繞過地球，再泡其他地方的美術館！準備好了嗎？透過以下精彩的敘述，看一看藝術家魔法般的想像力。

海外展品圖片版權

《金門碉堡兒童藝術展》

中華民國金門縣長賽重劃區，策展人：蔡國強

柏村小學《時光長廊》，2004，蔡工作室提供

《暫停，與琦琦·史密斯做閉館展》龍當代美術館，新瀉，2003

越後妻有三年展，2003，策展人：蔡國強

琦琦·史密斯（生於1954年，紐倫堡；現居於紐約）

《暫停》，2003，瓷雕像、大小樹枝做成的裝置。

泉谷玄作攝。蔡工作室提供

《萬里長城延長一萬米：為外星人作的計劃第十號》

1993，實施於甘肅省嘉峪關市戈壁沙漠

萬里長城西部，2月27日晚上7:35，15 分鐘

爆破長度：10000公尺、火藥（六百公斤）及兩條導火線（各10000公尺長）

日本東京 P3 藝術與環境研究院委託製作

Masanobu Moriyama 攝，蔡工作室提供

《奧運五環：為2008北京奧林匹克運動會開閉幕式作的焰火計劃》

2008，實現於北京，2008年8月8日及24日

國際奧林匹克委員會與北京第二十九屆奧林匹克運動會統籌委員會委託製作
新華社提供

《彼岸》

1997，為錄像作的表演

實現於土耳其伊斯坦堡橫跨歐亞兩州的博斯普魯斯海峽兩岸

為錄像作的表演：打水漂；裝置：錄像、螢幕、紙

稍縱即逝的作品

伊斯坦堡雙年展與蔡工作室提供

《馬可波羅遺忘的東西》

1995，實施於威尼斯的洛林廣場和大運河

為第四十六屆威尼斯雙年展《超國度文化》所作

裝置由泉州木製漁船、中藥、陶罐、人參飲料、竹勺、瓷杯、人參（100公斤）、手推車及《為威尼斯作的針灸療法》，1995

《水、木、金、火、土》作品組成

尺寸不定。船：700 x 950 x 180 公分

威尼斯海軍博物館收藏（船）、及其他私人藏家

由第四十六屆威尼斯雙年展委託製作，

1995年第四十六屆威尼斯雙年展裝置一景。

Yamamoto Tadasu 攝。蔡工作室提供

《飛龍在天：為外星人作的計劃第二十九號》

1997，實現於丹麥亨姆雷白克的路易斯安那現代美術館

3月27日下午7時，五秒鐘

風箏長度：100公尺，火藥：7公斤，導火線：1500公尺，絲絹龍風箏與繩子

丹麥亨姆雷白克的路易斯安那現代美術館委託製作

言斯·弗萊德瑞克森攝。蔡工作室提供

《龍到維也納旅遊：為外星人作的計劃第三十二號》

1999，實施於維也納美術館，11月6日，下午4:30，16 秒鐘

長度：600公尺，火藥（15公斤）及導火線（600公尺）

維也納美術館委託製作，弗利茲·席馬克攝

《有蘑菇雲的世紀：為二十世紀作的計劃》（內華達州原子彈試驗基地）

1996，實施於內華達州原子彈試驗基地，2月13日，約3秒鐘

火藥（10公克）、紙筒

Hiro Ihara 攝。蔡工作室提供

《草船借箭》

1998，木船、帆、箭、金屬、繩子、中國國旗、電風扇

船：約152.4 x 720 x 230公分（60 x 283 ½ x 90 ½ 英吋），

箭：各約62公分（24 ½ 英吋）

紐約現代美術館收藏，派翠西亞·飛爾浦斯·德·西斯耐羅斯以格蘭·D·勞瑞的名義贈

1998，紐約 P.S.1（Public School One）第一公立小學裝置一景

Hiro Ihara 攝，蔡工作室提供

《另一個新年》

2008，於2月24日實現於所羅門·R·古根漢美術館

使用電池之紙燈籠

大衛·希爾德攝。所羅門·R·古根漢美術館版權所有

《禮砲》

1999 - 2000，兩次與 Bandaxé 的兒童合作的爆破事件

1999年8月18日實施於Axé 社會計劃文化中心

2000年7月7日實施於巴依亞現代美術館，巴依亞，約各五分鐘

尺寸不定。

找來的材料製作的大砲、火藥

大地的安寧與巴依亞現代美術館委託製作，法蘭思·莫林與蔡國強攝

《天空中的人、鷹與眼睛》

2003

實現於埃及境內撒哈拉沙漠的錫瓦綠洲，11月11日至11月14日

絹、手製竹風箏骨架、顏料

藝術家版權所有。Hiro Ihara 攝。蔡工作室提供

《過橋》

1999

竹子、繩子，降雨設備、鋁製船、紅外線感應器

600 x 3000 x 300 公分

(236.22 x 1181.1 x 118.11 in.)

1999年於澳大利亞布里斯本

昆士蘭美術館裝置一景

蔡工作室提供

藝術家小檔案

蔡國強，1957年出生於福建泉州，畢業於上海戲劇學院舞臺美術系，曾經到日本留學，目前定居紐約。不僅以火藥草圖、爆破計劃及大型裝置作品享譽國際藝壇，也十分關心兒童及藝術教育。當他到世界各地創作時，常常會邀請當地的小朋友一起創作，在小朋友心目中是一位和藹可親的「蔡老師」。他總是精力充沛，喜歡和小朋友一樣天馬行空的幻想，但是哲學思維又十分深沉，對未知、不可預測、無法控制的世界有濃厚的興趣。

大搜查

世界六大洲