

Photo by Bug Wang
攝影 / 王妍樺

藍巧茹的藝術歷險

藝術創作本身是一種奢侈。它能停止戰爭或消滅病毒嗎？不能。藝術能讓世界變得更好嗎？或許可以，或許不能。藝術家天天想一些所謂虛無飄渺的東西，難道只是為了情感的發泄？當藝術家發表作品的時候，難道也只是讓世人看見他們寧願走在社會邊緣，發出不痛不癢的呻吟？

在全世界經濟和物質迅速發展的同時，藝術已經成為人們的精神支柱。對傳統的承載和歷史的延續，反映出一個國家的文化修養。當財經專家們推動國家經濟的同時，藝術家們對宇宙某個角落敏銳的觀察，透過他們深入的理解和消化呈現給大眾。除了欣賞，更是提醒和反思。

我出生在台灣，經歷了澳洲、中國、法國和美國藝術最高學府的洗禮。我的藝術生命萌芽自台灣，小學時移民澳洲，在申請到墨爾本的維多利亞藝術學院之後，我選擇到北京中央美術學院的油畫系二畫室專攻色彩。畢業之後遠赴巴黎，進入國立高等美術院的抽象觀念工作室，獲得後造型藝術文憑。在巴黎美院展出當時創作的紙上畫譜，引發以繪畫為基礎的音樂舞蹈表演藝術。後來我以鹽拼貼的系列創作，通過美國耶魯大學面試，兩年之後順利取得碩士學位。

繞了半個地球的藝術之旅，我獨自面臨了許多現實生活的阻礙和藝術創作的困境。在北京，除了適應當地的沙塵暴之外，人體解剖課、實驗藝術，下鄉寫生，和親臨古墓探索石雕壁畫最令我難忘；到了巴黎，我在古老城市的文化氛圍中，接受新觀念藝術的衝擊；到美國，我重溫了形式主義、前衛戲劇和波普文化；在繁忙的紐約，當大部份的人致力於累積財富的時候，我在鬧中取靜的小公寓裡，安安靜靜地創作。

這次首次回台灣舉辦個展有機會出版畫冊，回想過去的點點滴滴，更加堅定了我在藝術道路上持續向前的決心。感謝父母親對我藝術創作上不懈的支持，感謝一路引導我往前探索的師長，讓我在藝術的歷險中壯大了勇氣，提醒我不能鬆懈的繼續堅持和努力。

藍巧茹

Catherine Lan's Art Adventures

Art creation itself is a luxury. Can it stop the war or eliminate the virus? No. Can art make the world a better place? Maybe yes, Maybe not. Artists dwell about the so-called illusory thoughts everyday, is it merely an emotional vent? When the artists exhibit works, do they just let the world see that they would rather walk in the margins of society and make superficial groans?

While the economy and materiality are developing rapidly in the world, art has become people's spiritual pillar, bearer of the traditions and continuation of history, reflecting a country's cultural cultivation. While the financial experts promote the national economy, artists observe sensitively a corner of the universe through their deep understanding and digestion to present it to the public. In addition to appreciation, it is even more a reminder and a reflection.

I was born in Taiwan and experienced the baptism of highest art institutions in Australia, China, France and the United States. My artistic life stemmed from Taiwan, immigrated to Australia since elementary school, after being accepted by the Victorian College of the Arts in Melbourne, I chose to go to Beijing's Central Academy of Fine Arts oil painting department, second studio specializing in color. After graduation, went to Paris, worked at the studio of abstract and conceptual art in Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, obtained artist diploma. In Paris, I created musical score paintings that invoke music and dance performances. Later I created a series of salt collage paintings, passed the interview of Yale University, two years later successfully obtained the master's degree.

During the art tour that went around half of the world, I was alone facing many real life obstacles and difficulties of artistic creation. In addition to adapting to the local dust storms in Beijing, the anatomy class, experimental art, countryside painting from nature, and tomb visiting, exploring the stone murals are the most unforgettable; in Paris, I accepted the new impact of conceptual art in the ancient city's cultural atmosphere; in the United States, I revisited formalism, the avant-garde theater and pop culture; in the busy New York, when most people were accumulating wealth, I worked quietly on creating art in a small apartment.

This time, the return to Taiwan for my first solo exhibition brings the opportunity to publish a book-catalogue, recalling bits and pieces of memories from the past, I am more affirmed to continue move forward on the road of art. I thank my parents for their constant support of my artistic creation and thanks to the teachers who guide the way to explore, bringing me courage and growth in the adventure of art, reminding me that I cannot loosen up to continue the persistence and the hard work.

遊走家園中的閨閣

呂勝中

中央美術學院實驗藝術系主任，教授
2003年威尼斯雙年展中國館代表

藍巧茹是中央美術學院油畫二畫室的學生，我是受當時的系主任戴士和先生之邀為他們班上一門叫做“造型原本”課程。這完全是一門有別於中國專業美術教育原有造型基礎的課，講授與討論的時間比重很大，我幾乎不怎麼離開教室，那時煙癮很大，儘管我知道在教室抽煙不合適，但講到忘乎所以時會不由自主點上一根兒，同學中會抽煙的看我抽也可能順勢效仿。有一天正在抽煙，同學中一個小姑娘突然發言，說：“可以不可以休息一會兒，你們出去抽完煙再接著上課。”我愣了一下，覺得人家說的在理兒，就馬上掐滅了煙，笑著對他說：“我在家太太管我都不聽，今天被你整住了。”她說：“我在家爸爸抽煙我也不讓，叫他到陽臺去抽。”

她就是藍巧茹，我也因此對她有了更多地瞭解——生於臺灣，來自澳洲，喜歡畫畫，率真單純，不諳世故等等。我的課她很認真，作業做得也賣力氣，有幾張還選進了我後來三聯書店出版的書中。我約略感覺到：她熱愛藝術始發乎性情，但又很渴望有一個光環閃耀四周；生活中有些小優越感，但似乎孤獨的時候更多；她在嬌生慣養的內心中存有一份野性與反叛，甚至有意去找一些苦難讓自己經受；如果說她的到處游走是求學，倒不如說是在尋找自己的文化身份，而藝術是她可以攜帶到處的精神家園。

而今，她經過歐洲又去美國，一路上留下很多新作。我讀這些新作，更證實了原本對她的感覺，卻分明成熟了許多。這個成熟反映在那些童話般作品的敘述方式中尤為清晰，這已經不是一個小孩子自我滿足的隨意編排，而是一個成熟女性豐富經歷的寄託與醒思。現成品的運用，刺繡、布藝的傳統女紅手法以及濃烈的色彩，讓我看到她已經在“遊走的家園”中自己為自己建立起一個舒適的閨閣，在這裏更方便向著廣博的文化大地拋撒藝術的繡球。

讓我欣喜地是，藍巧茹的作品不同于中國與歐美當代藝術中任何模式的作品，它們看來很安靜，但充滿了自我內心激情的狂熱與騷動；它們不談世事，但卻是對世界萬象總體的理解與感悟；它們五彩繽紛，但不為炫耀美麗吸引路人的眼球，而是呼喚人間的有心人揣著這份狂熱與騷動、理解與感悟，向著生命的遠方一路同行。

在繼續的遠行中，藍巧茹遊走家園中的閨閣，將如同芝麻開花節節高。

Roaming in the Home Boudoir

Lu Shengzhong

*Director, Professor at Central Academy of Fine Arts
2003 Venice Biennale China Pavilion representative*

Lan Chiao-Ju is the student of oil painting department in Central Academy of Fine Arts, I was invited by the head of the department Mr. Dai Shihe to teach a class called "Formalism Original", where lectures and discussion stake up most of the proportions in a class, this different from the original art educations in China. At that time, I am a heavy smoker and rarely leave the classroom, although I know that smoking is inappropriate, when I'm carried away with lecturing, I'd involuntarily smoke one, and some students may perhaps follow me. One day as I am smoking, a young girl suddenly says, "Can we take a rest for a bit, you go out and smoke." I freeze for a moment, thinking that she indeed is being reasonable, and stubbed out the cigarette. I smile and say to her, "When I'm at home I don't listen when my wife when she manages me, today I'm managed by you." She said, "When I'm at home I also don't let my father smoke, I let him smoke on the balcony."

She is Lan Chiao-Ju. I therefore have a more understanding of her –born in Taiwan, comes from Australia, pampered at home, likes to paint, pure, straightforward and unsophisticated. In my class, she is very serious with her work, some of them are selected to be published by Sanlian in my book. I somewhat feel that, her love for art stems from her temperament, but also very ambitious to have an aura of shine around her; she lives with a little superiority, yet seems to be lonely more; there is a wild and rebellious in the heart of the pampered, and even intentionally, she tries to find some suffering to withstand. If it is said that her roaming is to study, one might as well say that she is searching for her cultural identity, and art is the spiritual home that she could carry everywhere.

Today, she goes to Europe and the United States and leaves a lot of work on the way. As I read these new works, while confirming the original feeling for her, yet clearly a much more matured one. In particular, this maturity is reflected in the narrative form of those fairy-tale works, this is not a random arrangement of a child's self-gratification, but a mature female's experience sustenance and awakened thoughts. The use of ready-mades, embroidery, fabric of the traditional female red techniques and strong colors enabled me to see that she has already established a comfortable boudoir within her "roaming home", and here, more conveniently, she throws an art silk ball toward the broad culture of the earth.

I am delighted to see the work of Lan, the form is different from any of the works of contemporary art in China, Europe and the United States, they seem to be very quiet, yet full of fanaticism and the fury of the inner self of passion; they don't talk about the world, but it is an overall understanding and perception of the world panorama; they are colorful, but not for showing off the beautiful to attract the attention of passers-by's eyes, but calling the will-minded people of the world, taking this fanaticism and the fury, understanding and perception toward life far away to walk all the way.

In the continuing journey, Lan roams the boudoir at home, as sesame flower steadily blossoms.

凱瑟琳·藍的藝術創作

芭芭拉·格羅斯曼
耶魯大學藝術學院碩士班教授

在耶魯大學碩士班任教時，很幸運的遇見凱瑟琳·藍（藍巧茹）。藍應用在教學上的即興精神，對色彩的明銳度，對藝術史的深入瞭解及應用，精準的構圖與觀察技巧，全部都反映在她的布料多媒體繪畫創作中。在我漫長的藝術生涯中，看過無數年輕藝術家的作品，但很少看到像藍巧茹這樣的作品，讓我留下了及深刻的印象。她以創新手法融合時尚元素來表達形式，勇敢地挑戰傳統畫布藝術的極限。藍巧茹的畫布上有扭曲的蕾絲，有仿毛皮，還濺撒了數不清的亮片，水鑽和珍珠點綴其間，她的作品可以說是繪畫媒介爆炸性演變的代表。

抽象表現主義的觀念對藍巧茹的創作產生一定程度的影響，在藍巧茹的作品中，我們可以看到傑克遜·波洛克行動繪畫的筆觸，藍巧茹畫面上扭曲的布料，宛如手勢繪畫表演殘留的痕跡。藍巧茹開發創新的技巧，以童話的觀念開拓出全新的繪畫領域。藍巧茹，布料的女皇，巧妙地將《白雪公主》這看似平淡無奇的故事進行解構，深入探索童話人物的美麗和憂傷。《魔鏡vii》是藍使用魔術顏料的創作，它在不同的角度顯現不同的顏色。色彩的變化使這面魔鏡更具穿越時空的魅力。

藍巧茹的童話故事是機智又靈巧的，作品呈現的色彩結合了自然色與合成色。在她的《魔鏡系列》的作品，鏡子同時反映也同時吸收著光，在我們觀賞了藍巧茹的《傑克與魔豆》，《杜松》和《蛇葉》這幾件作品之後，我們從此不會再以平凡的方式觀看一片尋常的葉子。《青龍臥墨池》是藍巧茹最獨特、也是最驚人的一件作品，雖然形式上徹底的變形，可是卻又把整體造形結合得十分完整。藍巧茹走在當代藝術的前線，她不斷地在我們慣用的藝術語言和童話意象中，發明出新的圖像與對話。我可以很肯定地說：藍巧茹的創作不僅已達到最高的境界，也是極為創新的。

On the Work of Catherine Lan

*Barbara Grossman
Yale University School of Art Painting Department, professor*

While teaching at Yale in the MFA program I had the good fortune to meet Catherine Chiao-Ju Lan. In my long career in the arts, I have seen the work of many young artists, but few have impressed me to such a high degree as Catherine. Her signature work expertly blends elements of fashion and craft making into an innovative form of visual expression that questions the limits of canvas-based art. These canvases—resplendent in stretched and twisted fabrics, lace and faux fur, splashed with Day-Glo colors and dotted with sequins, rhinestones and fake pearls—represent an explosive evolution for the "painting" medium.

Expounding upon Abstract Expressionist influences, Ms. Lan re-enacts Jackson Pollock's muscular "action painting" brushstrokes with vigorous "painterly" gestures created by contorted pieces of fabric that retain the performative aspect of her physical effort. This pioneering push into new painting territory is evident in such early works as "Snow White" and "Variation: Prince," two works that smartly deconstruct famous fairy tale characters to explore the beauty and pain that underpin these seemingly innocuous stories. The recent work adheres to the fairy tale as fable being both witty and ominous at the same time. The color skirts the synthetic with the naturalistic. Pieces such as the Magic Mirror series both reflect and absorb our light supporting the magic of the reflective glass we take for granted. We will never think of foliage the same way after seeing her rendition of Jack and the Magic Beanstalk, the Juniper Tree or Snake Leaves. The most astounding and unique is, The Blue Dragon, which transforms the creature while integrating the form so totally that they become one.

Ms. Lan's work not only of the highest caliber but it is also innovative. She is in the forefront of contemporary art while continuing to push the envelope inventing new imagery and dialogue based on language we all share...childhood.

創作自述

近期的《童話系列》追求質樸、純真、原始的手法。透過「剪毛」重複的動作與漫長的剃毛過程，傳達我的情感和能量，同時也是心靈的自我療傷、身體的舞蹈和對傳統女工重複動作的致敬。我把毛布當成傳統畫布繃在框上，用剪刀和剃刀「抹去」與「增加」的觀念，形成一幅幅繪畫浮雕。創作過程反映了戲劇性和表演性，透過購物和家居裝飾的理念，從日常生活和物質世界中挪用慾望與材料，運用甜美的色彩和毛茸茸的布料，透過剪毛的過程，為一片潔淨無暇的布料上留下烙印與疤痕。

我運用時尚元素與繪畫形式的觀念探索女性身份、幻想和慾望的主題。每居住不同的國家，就會對當地的女性意識和文化投入深刻的觀察和比較。我慣用的材料為：織物、人造毛皮、壓克利顏料、珍珠、水鑽、噴漆、金粉、魔術顏料等，用拼貼、組合或剪裁的手法，巴洛克式的結構與現成題材的挪用解構，來重現流行神話的經典故事，包括：《白雪公主》中的公主或王子、《傑克與魔豆》、《小紅帽》裡的小女孩、《青龍臥墨池》裡的青龍仙與牡丹仙。它們或傳達道德，或敘述愛情，都是以及簡單的方式表述，這正是童話故事的魅力所在。在原始口耳相傳的童話中，最有意思的內容通常是滲入了在完美的故事裡所隱含的悲傷、血腥、性、食人和殘殺親骨肉等暴戾內容。

《白雪公主》原本是一個家喻戶曉的道德故事，故事中女人應該打掃房子和服侍男人，同時還要隨時看起來很美麗。公主的死是她最美麗的時刻，她躺在一個玻璃棺中，猶如一個物體，其實，她本身就是一個商業的自己。公主和王子的婚姻是一個所謂「快樂的結局」，但其實公主很可能被七小矮人凌辱過。從這樣的角度切入，在作品《白雪公主》中，公主變成一個怪異而且最後導致瘋狂的幻想人物，我以粉紅的潛浮雕布畫，建構出女性特質，以鏡子象徵太陽和月亮的對話，珍珠是牡蠣張開時需要被海被沙不斷的刺激而痛苦的形成，象徵美與痛苦的同時存在。《白雪公主》是一個想要變美麗的妖怪，就像台灣的庸俗文化和日本FRUITS雜誌裡展現90年代後，十五歲左右的亞洲小女孩過度的化妝和著裝，她們穿著古怪奇特的衣服，戴著和五顏六色的彩虹假髮，濃妝的程度把她們變成美麗過度的妖怪。靈感也來自於毫爾赫．路易斯．博爾赫斯特的短篇：《Tlon, Uqbar, Orbis, Tertius》，在這篇文章中，他批判現代人對物質的享受，闡述反映人間百態的一個鏡子與大量引述和挪用的百科全書。

在現今工業化和網路交流迅速的社會，個人最私密的慾望與幻想往往以現成物的解構與建構來呈現。同樣的故事，透過不同的解讀和重演，可以用巴洛克式風格塑造，也可以幻化為迪士尼童話。通過近期的流行文化，流行藝術，日本90年代後的可愛文化，和古老的東西方童話的故事，探索繪畫的可能性，把蘊含女性淒美的主題推到一個全新的領域。

Artist Statement

I utilize fashion elements to explore themes of female identity, fantasy, and desire. The recent fairy-tale series use ready-made materials, appropriating subjects from classical stories and fairy-tale like Van Gogh. Faux fur are used as traditional canvas and scissors as paintbrush to cut out and shave the furry texture, forming negative space, paint is then poured. Through this 'erasing' and 'adding' process, swirling scar-like marks are formed, making the work into a soft painting-relief. Linked to the body, this repetitive cutting gesture is the transmission of emotion and energy, a soul-healing process, and a tribute to traditional labors. The Baroque-style structure deconstructs the pop mythos of classical narrative characters: a princess or prince, a bride or groom, a witch or wizard. Inspired by the idea of shopping and home-décor, I am interested in appropriating desire from life and from the materialistic world. I continue to explore the theme of female identity and fairy tale through contemporary perspective infused with the more recent influences of fashion and popular culture.

The Magic Mirror Series reflect ideas of fantasy, magic, and projections of self. "Mirror, Mirror on the wall, who is the fairest of them all?" It is a question asked by every woman, a symbol of conversations with the sun and the moon. The mirror also symbolizes vanity and a physical and spiritual reflection. Formally, the object is the same dimension as in the reality; quietly it enters into the real life, and quietly it is returned into itself.

"Snow White", a pink painting fabric relief, is a moral story where the beautiful woman should clean the house and serve the men. Her death is her most beautiful moment, lying in a glass coffin, like an object. In fact, she is a commercial herself. In oral traditions, the marriage of the princess to the prince is a 'happy ending', but the princess may have been raped by seven dwarves. "Snow White" is a fantasy that becomes insane and monstrous. Saccharin, candy-like colors are used to construct the female character. Inspired by Jorge Luis Borges' "Tlon, Uqbar, Orbis, Tertius", it is a fantasy of mirrors and encyclopedia.

In today's world of industrialization and flow of interactions, our most intimate personal desires and fantasies are perhaps merely adaptations, reoccurrences of the same story, sometimes Baroque, sometimes Disney, always prefabricated.

公主與獨角獸 *The Princess and her Unicorn*

2008, 壓克力, Hello Kitty布, 鐵絲, 仿毛, 反光紙

白雪公主 *Snow White*

2009, 245x 488 cm, 壓克力, 鏡子, 布, 仿毛, 蕾絲, 仿珍珠, 水鑽, 亮粉, 噴漆

天堂的另一端 *Other Side of Heaven*
2009, 130 x 200 cm, 壓克力, 紡絲, 蕾絲, 珠子, 噴漆, 亮粉

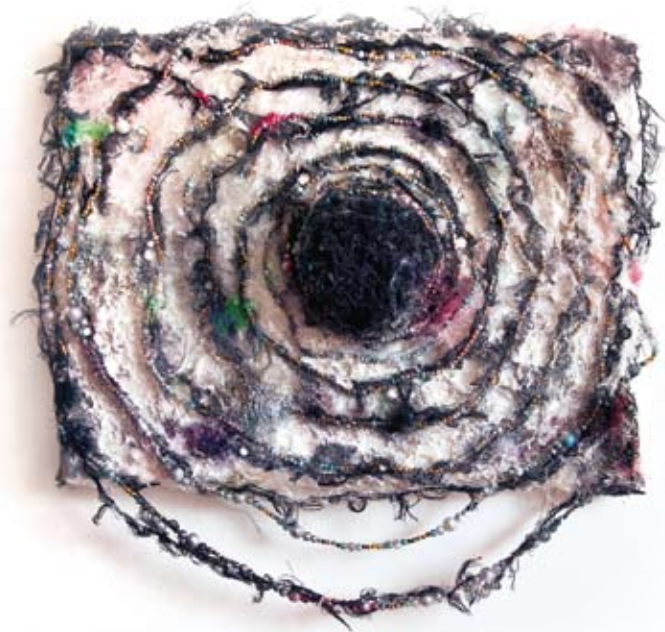

吸血鬼 *The Vampire*

2008, 68 x 76 cm, 珠光壓克力, 反光紙, 布, 仿毛

乳頭 *Nipple Painting*

2009–2011, 80 x 104 cm, 壓克力,
噴漆, 串珠, 亮紙, 亮片, 反光布, 仿毛

天堂的另一端 III

Other Side of Heaven III

2009, 40 x 50 cm, 動物毛,
壓克力, 珠子, 噴漆, 亮粉, 仿毛

阿拉丁冒險記 *Adventure of Aladdin*

2010, 106.7 x 96.5 cm, 螢光壓克力, 噴漆, 鏡子, 珠子, 仿毛

Kitty 版本的星夜

Kitty's version of Starry Night

2010, 63.5 x 53.3 cm, 螢光壓克力,
纖維球, 水鑽, 亮片, 亮粉, 珠子, 仿毛

小紅帽 *Little Red Riding Hood*

2010, 95.5 x 86.5 cm,

螢光壓克力, 水鑽, 亮片, 串珠, 仿毛

星夜 *Starry Night*

2010, 63.5 x 53.3 cm, 珠光壓克力, 鏡子, 蕾絲, 噴漆, 珠子, 仿毛

精靈 *The Elves*

2009-11, 80 x 104 cm, 壓克力, 噴漆, 串珠, 亮紙, 碎亮片, 反光布, 鳥毛, 仿毛

自畫像 *Self-Portrait*

2011, 105 x 96.5 cm, 螢光壓克力, 珠光壓克力, 水鑽, 仿毛

美女與野獸 *Beauty and the Beast*

2011, 132 x 173 cm, 珠光壓克力, 螢光壓克力, 仿毛

蛇葉 I *Snake Leaves I*

2011, 84 x 81.3 cm,
碎貝殼, 亮粉, 仿毛,
螢光壓克力, 珠光壓克力,

蛇葉 II *Snake Leaves II*

2011, 111 x 103 cm,
壓克力, 鳥毛, 仿毛

蛇葉 III *Snake Leaves III*

2011, 132 x 173 cm, 壓克力, 狐狸毛, 仿毛

毛毛梵谷 *Furry Van Gogh*
2012, 90.2 x 72.5 cm, 珠光壓克力, 仿毛

毛毛梵谷 III *Furry Van Gogh III*

2012, 61 x 52 cm, 珠光壓克力, 仿毛

青龍臥墨池 *Blue Dragon Lying in Ink Pool*

2012, 80 x 67.3 cm, 珠光壓克力, 仿毛

杜松樹 I *Juniper Tree I*

2012, 48.3 x 37 cm, 珠光壓克力, 水鑽, 亮粉, 仿毛

杜松樹 II *Juniper Tree II*
2012, 90.2 x 73.7cm, 珠光壓克力, 亮粉, 仿毛

杜松樹 III *Juniper Tree III*

2012, 63.5 x 48.3 cm, 珠光壓克力, 亮粉, 仿毛

野天鵝 *Wild Swans*

2012, 94 x 104 cm, 珠光壓克力, 仿毛

玫瑰花園 *Rose Garden*

2012, 90.2 x 73.7cm, 珠光壓克力, 亮片布料, 水鑽, 仿毛

粉紅花 *The Pink*
2012, 直徑 52 cm, 珠光壓克力, 仿毛

粉紅花 II *The Pink II*
2012, 直徑 42.5 cm, 珠光壓克力, 亮粉, 仿毛

傑克與魔豆 *Jack and the Magic Bean Stalk*
2012, 114.3 x 101.6 cm, 珠光壓克力, 仿毛

魔鏡系列

魔鏡是戲劇的，夢幻的，魔法的。每一剪，手勢和揮舞的動作，進行著肢體的舞蹈。碰觸，撫摸，修飾。一個自己身體與柔軟材料的推手與對話。

魔鏡，魔鏡，誰是世界上最美的女人？

這是一句每一個女孩或女人都會問自己的問題。鏡子是虛榮的象徵，也是自我檢視美的開始。形式上，它們如同實物的大小，悄悄的踏入現實生活，再回歸做它自己。它反射著我們熟悉卻又不熟悉的世界。隔著幾乎消失的一線平面，它是另一端的，卻又近在眼前。

透過魔鏡的主題，我們可進入熟悉而未知的另一個空間，開啟觀眾的想像力。讓他們和我一起探險…

The Magic Mirror Series reflect ideas of fantasy, magic, and projections of the self. Every cutting and waving gesture acts as the dance of the body. Touch, caresse and embellishment, A dialogue and push-hands of my body and the soft material.

“Mirror, Mirror on the wall, who is the fairest of them all ?”

It is a question asked by every woman. The mirror symbolizes vanity and conversations with the sun and the moon. It is a physical and spiritual reflection. Formally, the object is the same dimension as in the reality. Quietly it enters into the real life, and quietly, it is returned into itself.

Through the subject of the magic mirrors, we can enter into a familiar yet unknown 'other' space, while opening up our imaginations, I let the viewers adventure with me.

魔鏡 I *Magic Mirror I*

2012, 52 x 42 cm, 珠光壓克力, 亮粉, 仿毛

魔鏡 II *Magic Mirror II*
2012, 直徑 45.7 cm, 珠光壓克力, 金粉, 仿毛

魔鏡 III *Magic Mirror III*
2012, 直徑 51 cm, 珠光壓克力, 金粉, 仿毛

魔鏡 IV *Magic Mirror IV*

2012, 52 x 40.6 cm, 珠光壓克力, 亮粉, 仿毛

魔鏡 V *Magic Mirror V*

2012, 54.6 x 43.2 cm, 珠光壓克力, 亮粉, 仿毛

魔鏡 VI *Magic Mirror VI*

2012, 76.5 x 53.3 cm, 珠光壓克力, 亮粉, 噴漆, 仿珍珠, 仿毛

魔鏡 VII *Magic Mirror VII*

2012, 直徑 51 cm, 珠光壓克力, 魔術色粉, 仿毛

魔鏡 VIII *Magic Mirror VIII*

2012, 27 x 23 cm, 珠光壓克力, 仿毛

藍巧茹

1980 生於 台北，臺灣
1990 移居 莫爾本，澳洲
2009 - 迄今 創作和工作於紐約

學歷：

2007 - 2009 耶魯藝術學院繪畫系藝術碩士，康州，美國
2006 - 2007 巴黎國立高等藝術學院，國立高等後藝術文憑，巴黎 法國
2003 - 2006 巴黎國立高等藝術學院，國立高等藝術文憑 (Diplôme Nationale Supérieur des Arts Plastiques)，巴黎 法國
1999 - 2003 中央美術學院 油畫系，學士，北京 中國

獲獎：

2009 紐約北京藝術家駐村，318藝術園，北京 中國
2007 - 2009 耶魯藝術學院 Sanyu Andrea Frank Foundation 全額獎學金
2004 Lexmark 歐洲繪畫比賽法國代表藝術家提名
2002 構圖，二等獎，中央美術學院，北京 中國
1997 自畫像25歲以下組，二等獎，維多利亞州 Dandenong 藝術與音樂節，維多利亞州，墨爾本 澳洲

個展：

2012 藍巧茹的藝術歷險，福華沙龍，台北 台灣
2011 凱薩琳·藍 Catherine Lan 三人個展，華盛頓藝術協會，Gibson畫廊，Washington Depot，康洲 美國
2005 鹽的音樂花園，裝置，表演，巴黎美術學院，巴黎 法國
2000 藍巧茹作品展，當代美術館，中央美術學院附中，北京 中國

聯展：

2012 棱鏡的氛圍，FANG 藝廊，雅加達，印尼
2011 身份！身份！身份！，Interstate Projects，紐約 美國
2011 紐約金士頓雕塑雙年展：洞察，現場 'Insight, Onsite'，金斯頓藝術協會
2011 台北藝術博覽會，FANG 畫廊，台北 台灣
2011 抽象宇宙，Illuminated Metropolis 畫廊，紐約 美國

- 2011 Baazar Art Jakarta, FANG 畫廊, 雅加達 印尼
- 2010 圖案與裝飾, 凱瑟琳·卡倫 Kathleen Cullen 藝廊, 紐約 美國
- 2010 Redi-Mix, James Hyde 策展, 凱瑟琳·卡倫藝廊, 紐約 美國
- 2010 微妙的安排, Gelabert工作室藝廊, 紐約 美國
- 2009 交織, 紐約北京藝術空間三人展, 北京 中國
- 2009 耶魯藝術碩士畢業展, 綠色走廊展廳, 紐黑文, 美國
- 2009 NAGAS 北美碩士畢業國際比 展, 明尼蘇達州, 明尼蘇達州 美國
- 2008 耶魯藝術碩士回顧展, 耶 藝術學院綠廳藝廊, 紐黑文 美國
- 2007 繪譜音樂表演, 開放工作室展/Guillontine 夜總會, 巴黎 法國
- 2006 交談, 左邊畫廊, 巴黎美術學院, 巴黎 法國
- 2006 壁畫展, 音樂表演, 英法系學社, 大學城, 巴黎 法國
- 2005 畫框壁畫展, Stephane Callais策展, 左邊畫廊, 巴黎美術學院, 法國
- 2005 文化周末, 比利 學舍, 大學城, 巴黎 法國
- 2004 瞬間之前, L'instant d'avant, Console 空間, 巴黎 法國
- 2004 Cameron Jamie 藝術工作坊, 巴黎美術學院, 法國
- 2002 造型原本, 呂勝中策展, 中央美術學院, 北京 中國
- 2002 交織的經驗, 天橋劇院, 北京 中國
- 2001 藝術車繪, 中央電視台 CCTV 2, 嘉峪關, 上海 中國
- 2001 挑選作品, 中央美術學院陳列館, 北京 中國

文章 / 新聞：

- 2012 遊走家園中的閨閣, 呂勝中, 藝術家雜誌, 7月
- 2011 Catherine Lan (專欄), 紐約 Optimist 雜誌, 5月22日-6月3日
- 2010 紐約夏日藝文饗宴, 紐約多維新聞中文報, 文：王怡文, 6月
- 2010 華裔女藝術家用柔美動人心, 紐約多維新聞中文報, 文：王怡文, 7月
- 2010 藍巧茹的伊索寓言, 文：席雨, 99 藝術網, 3月
- 2009 藍巧茹 Catherine Chiao-Ju Lan, 國際當代藝術雜誌, 6-8月
- 2002 藝術車繪：車繪組走進嘉峪關, 中央電視台 CCTV 2 清風車影電視節目, 3月
- 2002 全新體驗藝術車繪, 人民網/中國汽車報, 3月

教學經歷：

- 2012 紐約藝術教育中心 The Center for Arts Education 教學藝術家
- 2011 台北市立教育大學, 視覺藝術學系, 訪問講師
- 2010 紐約亞美藝術中心 Asian American Arts Center 藝術老師
- 2010 耶魯大學藝術學院 人體素描 助理教授
- 2010 耶魯大學藝術學院 面試委員

Catherine Chiao-Ju Lan

1980 Born in Taipei, Taiwan
1990 Immigrated to Melbourne, Australia
2009 ~ Present Works and lives in New York

EDUCATION

2009 Yale School of Art, MFA, United States
2007 Ecole Nationale Superior des Beaux-Arts, Post Diploma, ENSBA, Paris, France
2006 Ecole Nationale Superior des Beaux-Arts, Artist Diploma (DNSAP), Paris, France
2003 Central Academy of Art, BFA, Beijing, China

AWARDS

2009 New York Arts Beijing Residency, Beijing, China
2008 Andrea Frank Foundation Sanyu Scholarship Fund, Yale University
2007 Andrea Frank Foundation Sanyu Scholarship Fund, Yale University
2004 Lexmark European Painting Competition, nominated France
2002 Composition, 2nd Award, Central Academy of Art, Beijing, China
1997 Dandenong Festival of Art and Music, Self-Portrait, 2nd Award, Victoria, Australia

SOLO EXHIBITIONS

2012 Catherine Lan Solo Exhibition – Mirror, Mirror, Who’s the Fairest of Them All?,
Howard
Salon, Taipei, Taiwan
2011 Catherine Lan at Washington Art Association, Three Persons Solo Exhibition, Gibson
Gallery, Washington Depot, CT, USA
2005 Salt Musical Garden, Performance/ installation, ENSBA, Paris, France.
2000 Works of Catherine Lan Chiao-Ju, Contemporary Gallery, Beijing, China.

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2012 Prismatic Vibe, FANG Gallery, Jakarta, Indonesia
2011 Status!Status!Status!, Interstate Projects, New York, USA
2011 Kingston Sculpture Biennial: Insight, Onsite, Arts Society of Kingston, New York, USA
2011 Taipei Art Fair, Fang Gallery, Taipei, Taiwan
2011 Abstract Universe, Illuminated Metropolis Gallery, New York, USA
2011 Baazar Art Jakarta, Fang Gallery, Jakarta, Indonesia

2010	Who's Afraid of Pattern and Decoration?, Kathleen Cullen Gallery, New York, USA
2010	Redi-Mix, curated by James Hyde, Kathleen Cullen Gallery, New York, USA
2010	Subtle Arrangements, Gelabert Studios Gallery, New York, USA
2009	Interlacing, New York Arts Space, 318 Art Garden, Beijing, China
2009	Thesis Exhibition, Green Hall Gallery, Yale University, USA
2009	NAGAS Juried International Competition Exhibition, University of Minnesota, Minnesota
2007	Music Drawing to be Played, Performance, ENSBA, Guilliontine Night Club, Paris
2006	Conversations, Left Gallery, ENSBA, Paris, France.
2006	Wall Painting, College Franco-Britannique, Cité Universitaire, Paris
2005	Frames - Wall Painting Project, (curated by Stephane Callais), Left Gallery, ENSBA, Paris, France
2005	Cultural Weekend – Salt Paintings, Belgium House, Cité Universitaire, Paris, France.
2004	L'instant d'avant, Space Console, Pitch Gallery, Paris, France.
2004	Cameron Jamie Workshop, ENSBA, Paris, France
2002	Formilism Original, curated by Lvshengzhong, CAFA, Beijing, China
2002	Intertwining Experience, Tian Qiao Theatre, Beijing, China
2001	Car Painting Project, CCTV 2, atelevision program, Jia Yu Guan, Shanghai, China
2001	Selected Works, Central Academy of Fine Arts Gallery, Beijing, China

PRESS

2012	LuShengZhong, Roaming in the Home Boudoir, Artist Magazine, July
2011	Wang Yi Wen, 'Catherine Lan' (featured), The New York Optimist Magazine, May 22 – June 3
2010	Wang Yi Wen, 'New York Summer Arts Feast', New York DuoWei Times, June
2010	Wang Yi Wen, 'Asian Female Artist Softly Touching the Heart', New York DuoWei Times, July
2010	YuXi, 'Catherine Chiao-Ju Lan's Aesop, '99 Art Web
2009	World Art Media, New York Arts
2002	CCTV 2, China Television, 'Art Car Painting: Car Painting Enters JiaYuGuan', March
2002	China People's Journal, 'New Experience in Car Painting

TEACHING EXPERIENCE

2012	The Center for Arts Education, New York, Teaching Artist
2011	Taipei Municipal University of Education, Department of Visual Arts, Visiting Lecturer
2011	Asian American Arts Centre, Art Teacher
2010	Yale University School of Art, Figure Drawing, Teaching Assistant
2010	Yale University School of Art, Admissions Committee

公主與獨角獸

綠色及粉紅色的螢光色彩來回的閃爍，讓觀者可以不停地在《公主與獨角獸》作品間產生趣味性的互動，以鐵絲形塑的獨角獸就像雲霄飛車般高低穿躍。由粉紅色逐漸變色的鐵絲象徵空間裡的速寫，銜接Hello Kitty圖案的螢光布依附在鐵絲上，暗喻在空間裡舞動的筆觸。雕塑的實體結構是雙面的，映稱出耐人尋味的幽默圖像。

白雪公主

這幅《白雪公主》暗喻被人為塑造而成的美麗妖怪。曾經翻閱日本FRUITS雜誌，裡面曾展現90年代後，15歲左右亞洲小女孩過度裝扮的圖片，她們經常穿著奇裝異服，在古怪特殊的造型及一抹濃妝的身後，一張張青春的臉龐變成美麗過度的醜陋妖怪。

天堂的另一端

2009年，我又回到了北京。《天堂的另一端》在「交織」三人展中展出，我使用當地的現有材料——「仿絲綢」即興捲出。創作時想像著宮崎駿的卡通：天空之城、魔女宅急便、霍爾的移動城堡等。這件作品讓我對另一個世界充滿著幻想，藉由宮崎駿的動畫，把天堂的空間和意象描繪的近乎真實。我在這個真實的空間上，進行著我與動漫大師童話的對話，領悟出另一個幻想與抽象對應的空間。

天堂的另一端 III

《天堂的另一端 III》整件作品以螢光桃紅色系為主，混合世俗的七彩霓虹燈，交錯海洋流動的氣息，綠洲的露珠及魔幻的桃紅色沼澤，猶如一個天堂般幸福快樂的幻想角落。

乳頭

這幅畫我把進入美術學院之後所學的現代藝術史做一個童話再現，畫面中的元素結合了杜象的螺旋、強斯的標靶與達利的時鐘。2009年剛搬到紐約，面對新的環境及創作的研究時，我覺得自己好像被迫赤裸裸的去感受現實生活的衝擊。雖然傷痕累累，但也透露出一絲絲苦中作樂的色彩。

吸血鬼 2008

吸血鬼是一幅充滿戲劇性和女人風情的作品。英文的其他意思：1. 肆無忌憚的勾引女演員。2. 不擇手段利用她去誘惑來的男人。不規則塗抹珠光白色和透明混合的顏料、乾燥後形成像融化冰淇淋一般的效果，紅色反光紙隨意地點綴四處，黑色是性感部位毛髮的象徵，銀色亮片布料則懸垂出真實的世界。故事性及多媒材的結合吸引觀者進一步反思：吸血鬼到底是真的美豔，還是一隻俗氣的妖精？

阿拉丁冒險記

鏡子、珠子、水鑽打碎之後，再鑲嵌在螢光粉紅色的軟毛上。右上角用剪刀剪出的不規則圖形，象徵從神燈中竄出的精靈，再倒入螢光綠的顏料，造成往前推進的視覺效果。

Kitty版本的星夜

《凱蒂貓版本的星夜》是我以童年印象裡的經典卡通人物所拼貼成的粉色童話星空。小時候，阿姨常會從日本或美國帶回 Hello Kitty 的各式禮物送我，日後，我也小心翼翼地將它們堆積成箱收藏在家裡。

小紅帽

綠色森林裡，狼的口水與液體撒在紅色毛茸茸的布上。小紅帽是可愛的、純淨的、天真無邪的，碰到了想吃老奶奶的大野狼，大野狼甚至想非禮她。《小紅帽》，一個具動物性，生吞人肉的暴力的血腥故事，在我揮灑小粉球和水鑽的同時，即興在星空下展開。

星夜

《星夜》是一幅我用手破壞之後再重組的作品，源自梵谷的抽象畫的幻想。邊緣的噴漆則有意的去強調畫的邊框，打碎的鏡子再度與「剪毛系列」凹處重組，當灰色軟毛和珠光白的亮粉顏料混搭並列，分別意味出流星的竄動及月光的氛圍。

精靈

《精靈》，是經典角色的抽象化，精靈原本用它們神奇的能力去幫助或阻礙人類，但後來的傳統卻讓精靈變得越來越邪惡，甚至用盡各種方法來折磨眾生。我以白色鳥毛包覆著每一朵以網布和亮片做成的玫瑰。每一個凸出的形體象徵著並列一排的花苞，像螞蟻隊伍穿過叢林般，等待與仙女的邂逅。

自畫像

回到了觀察實物的概念，在我房間裡凝視著鏡子的角度是背光的。當陽光從背後灑進，臉龐會變成深沉的古銅色。同時想像著自己的頭髮變成白色，再漸漸的蛻變成綠葉向四處散發，身形也幻化成美麗動人的玫瑰。

美女與野獸

以螢光綠和肉色壓克力顏料共構出自然的裂痕，其中並列平整的粉紅、咖啡、螢光紅、深紅等色塊，製造出同伴作品中有無之間所形成的質地反差，這份靈感源自於房間的地毯。《美女與野獸》的美，強調的是野獸醜陋的外表。讓人不禁要問：它到底是一幅 Good painting？還是 Bad Painting？

蛇葉 I

《蛇葉》的故事描述公主對愛情徹底不忠，而王子對公主徹底忠實的故事。故事中藉著人性的對比，反映出就算權高位上的皇戚貴族，為人處世也不可不誠不忠，否則終將為人們所唾棄。

蛇葉 II

蛇葉 II，穿插於畫面中的藍色和黃色調的小鳥球，象徵馬戲團裡小丑把玩的球。單色系的葉片蔓延在軟毛之中和彩球相互竄動，充滿了奔騰的生命力。

蛇葉 III

蛇葉 III，是剪毛系列的大幅創作，因為毛長而密的關係，整幅作品在創作過程中剪剃得特別辛苦。這幅畫我強調單色的觀念，所以刻意將顏色調成和毛質本身一樣的顏色，另外加上幾顆狐狸毛點綴其中，用來和仿毛的柔軟度做對比。壓克力顏料乾燥之後產生的自然裂痕，如同行書般的線條游藝於畫面之間。

毛毛梵谷

梵谷是我從小第一個知道的藝術家，我運用獨特的修剪方式，重新對梵谷的《向日葵》進行詮釋。金黃色、翠綠色與銅色的壓克力顏料在凹剪處，像跳躍的音符般，彼此呼應著。構圖與筆觸旋轉在線條與繪畫間，在華麗莊重中帶有一絲絲瘋狂。

青龍臥墨池

青龍與牡丹仙，犧牲了自己而化身成名貴的牡丹，這是《青龍臥墨池》的愛情故事。珠光藍綠、粉紅、粉紫等繽紛色彩，鑲嵌在象徵牡丹仙女紅色的剪毛作品上，感覺現代而雅緻，兼俱東方的人文美學。

杜松樹 I

這是我杜松樹系列的第一幅作品，背後的夕陽直接映照出林間樹影的姿態。在這幅作品中，以黑色的毛影和深綠的樹為主題，營造出神秘、邪惡的感覺。亮麗的紅色、紫色、藍色和白色穿插其間，並鑲嵌著水鑽和金色的小珠，增添空間的活潑性與靈動感。

杜松樹 II

《杜松樹》是一個暴戾而血腥的故事。小男孩被嫉妒他的繼母所殺害，而且非常殘忍的將他烹煮給生父吃，小男孩的屍體被同父異母的妹妹埋在杜松樹下。小男孩化身為一隻美麗的鳥，每天悲淒地唱著歌：「繼母殺我，爸爸食我，我是一隻小小鳥」，後來由小男孩化身的小鳥用石頭砸死繼母，一切終於真相大白。從小鳥變回男孩之後，男孩重回父親的身邊，過著幸福快樂的生活。這幅畫是我第一件嘗試以剪刀剪出葉子圖案的實驗作品。

杜松樹 III

《杜松樹》在故事裡是一棵能使人化身為動物、復活、再變回人的魔樹。其中的紅色象徵小男孩的血。色彩由血紅變成象徵葉子的綠，鵝黃象徵夕陽，白色象徵光，最後逐漸變成底部的紫色系列。畫面中刻意「留白」不剪掉的空間，使構圖更具抽象性。

野天鵝

《野天鵝》這幅畫就像一條適合俯視觀看的地毯。創作過程必須一氣呵成將所有底毛剔平，然後在凹處打底，再進行調色與混色的處理。故事敘述公主為了幫助十一個兄長解咒，冒著被葉子割破手的危險，毫不畏懼的用蕁麻葉幫他們編織衣服，因而破除魔咒，讓他們從天鵝變回王子。

玫瑰花園

自從進入美術學院後，我就再也不畫一盆盆的花卉了，我的創作重心以人體畫、抽象畫、裝置和行動藝術為主。母親在我每次畢業後，都會跟我要一張「可以掛在家裡裝飾的畫」作為記錄，她常說：「支持我學藝術這麼久，卻沒有一幅花卉作品可以掛在家裡欣賞。」《玫瑰花園》是我小時候的記憶，我以這幅畫代表我對媽媽的心意。

粉紅花

「粉紅花」是有魔力的王子為自己創造出來的妻子。她是全世界最美麗的少女，任何最美的畫都無法描繪出她的美麗。老廚師一度想殺害王子，王子發現後，把廚師變為一隻獅子狗。王子逃離回城堡的路上把妻子變為一朵粉紅花，悄悄藏在口袋裡，後來，國王判狗下地牢。作品之中，被剪開的凹處倒入粉紅顏料代表著粉紅花，米色的仿毛近似狗毛包覆著粉紅花。

粉紅花 II

世界上最美麗的公主「粉紅花」，是由魔法幻化而來。《粉紅花II》是《粉紅花I》用電腦繪圖經重複、變色、和抽象化後變幻的圖案，宛如一朵朵珊瑚色和粉紅色的荷花，漂浮在珠光藍綠色的沼澤上。

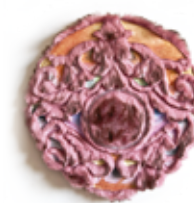
傑克與魔豆

《傑克與魔豆》象徵一個偷取愛情的幻想。柔軟而長的毛更凸顯了想向外界延伸、討索的慾望。造型的動向也是向四面八方爆發的，銀光粉紅、銀光藍、金色和螢光綠意味著魔豆的顏色。《傑克與魔豆》的原著中，描述傑克用魔豆長出來的樹爬到天上，偷取巨人的東西而獲得財物的故事。這可能是世界上很多人試圖在做的行為。

魔鏡 I

魔鏡 I 是在沙漠中七彩木屋裡的魔寶。非洲自然的野性木色系毛料，配上群青色藥水及神仙紅色亮粉（Ambrosia red），魔鏡I 被神仙般的美食色彩點綴，底部以亮粉紅和雪白粉，多晶粉混合成椰子粉草莓甜點。

魔鏡 II

厚重豐實的咖啡色仿毛，使這面魔鏡更具有木雕的感覺。從金色漸變到青綠，好似一個通往青青草原的小窗口。紫藍色的漸變代表魔幻的藥水，餅乾和奶油的黑白對比代表麥當勞的 McFlurry with OREO cookies。下面的鵝黃色小淚滴暗喻和淺青綠的競爭。最後，夕陽再度重現。

魔鏡 III

淡淡的粉紅色纖維與天藍色、淺紫色、奶油色、貓黑亮粉和金屬銀等並列，淺紫色象徵迷魂湯，奶油色代表蘑菇湯，多色系液體混合成魔幻棒棒糖的顏色，刻意擴大剪開的窗口使傾倒顏料的部份和仿毛比例相等，達到均衡的效果。魔鏡 III 的色系五花八門，意圖不斷的流動與變換，並從鏡面傾瀉而出。

魔鏡 IV

魔鏡IV 是唯美，樂趣和慾望的結合體。

鈷藍，象徵中東遙遠的童話故事。在修剪纖細兔毛時，藉著撫摸去感受著它的柔軟度，金色純礦物質色粉和膠共同融合，就像殿堂裡的每一根柱子，經由光的反射輝映出的美麗光芒。

魔鏡 V

魔鏡 V 是一片惡魔嬰兒的魔法餅乾，引導你去觸碰它，勾起你想吃它的願望。

由上至下，從太陽能金色、水藍珍珠色、變色龍鐵綠色漸變到粉紅金色的魔幻液體，與鵝黃色纖維在鏡面的四周並列，一片繁榮的長成屬於自己的輝煌。

魔鏡 VI

魔鏡 VI 是金髮公主在她的米白色房間牆上必掛的飾件，環繞畫面中央的變色魔法珠，是魔鏡魔力散發的泉源。粉紅色的顏料宛如一層保護色，將粉色及仿木色的纖維小心翼翼的覆蓋著。

魔鏡 VII

魔鏡VII是一面見證愛情的鏡子，安靜的宣示它才是真正的變色龍愛情魔鏡！

中間的圓鏡由綠色漸變成深紅色，下部由深紅色漸變成蛋黃色。魔術紅和魔術綠色的原礦物質色粉營造出隨不同角度變色的特殊效果。畫面上半部由水藍珍珠綠色漸變到紫紅色 (Quinacridone Violet) + (Trans Quin Red Blue)，畫面下方是魔術紅，兩側並以眩目銀與上方的水藍珍珠綠色形成平衡。

魔鏡 VIII

魔鏡 VIII 是一面白髮魔女旅行時使用的鏡子。石英以及各種水晶色系的白髮魔幻毛鏡，張牙舞爪地試著向外界爬行。魔鏡 VIII 可帶領著照它的人，變得更年輕美麗。