Hill My hame is Lavonia and I just was the wo say thank you for my life. I'm a Mom of 3 daughters, 2 of them are disabled (one has autism & one has Down syndrome).

time 全美最具影響力的百大女性ely hard but you and your through. W up or breakdown from life's many you for everything. Thank you for

Jan 2008 – Present CEO of Sue Tsai Design

<現職>

藝術家 Owner, Sue Tsai Designs

<興趣>

繪畫 旅行 時尚設計 流行音樂

<座右銘>

為數位化的年輕一代開藝術欣賞饗宴之門

台裔美籍藝術家 祖父北港名醫

蔡書璇 (Sue Tsai) 是生於美國紐約的台裔藝術家,她創作壓克力畫,把自己的繪畫製作成流行商品熱賣;她和知名運動品牌合作,設計系列鞋款、服飾和包包在全球狂銷;她被流行雜誌選入全美百位最具影響力女性之一;美國廣播公司 ABC 電視網邀她上節目,同時間超過千萬人在關注她;美國流行音樂歌手也找她合作;就連蘋果電腦執行長庫克,都親自邀她參與蘋果論壇;她的巨幅人像與畫作,被高高懸掛在紐約曼哈頓商業中心時代廣場(Times Square)。她,是當今美國最受歡迎的亞裔年輕藝術家。

蔡書璇的父母均來自台灣雲林,父親蔡爾平是已故 北港名醫蔡深河的次子,是美國 Jewelry 10 的創辦人和

全世界知名的紐約時代廣場高懸著藝書璇的人像和作品

0 0 0

彩鑲瓷原創者,也是國際知名藝術家、2019年名列美國華人博物館傑出藝術家,母親莊蕙芳同樣是藝術家,兩人在台灣藝術大學畢業後,1980年相偕赴美深造,並在美國結婚、創業。他們的作品受美國上流社會喜愛,前美國國務卿希拉蕊等,就常

紐約長島的家

以他們的作品作為主要配飾,也受到許多藝廊、博物館 重視和蒐藏,他們在紐約長島的家「懷鄉園」,園內遍 植奇花異草,加上一家人的藝術創作,像一座生活藝術 館,每年吸引各國政商名流參觀。

生長在這樣藝術氣息濃厚的家庭,蔡書璇從小就跟 著父母學製作瓷器、畫畫。「父親對我的影響比較是在 創作方面,他教我如何觀察事物、開啟我的視野,教我 如何欣賞大自然及色彩;母親則是教導我工作態度,他 們兩人給我不同層面的影響。」蔡書璇這樣形容她的父 母。

父母皆是藝術家 大學讀商學院

父母都是藝術家,但從不要求小孩同樣走向藝術之路,反而讓孩子盡情學滑冰、鋼琴、馬術,周日也讓她

到中文學校學中文學校學是想 當 的 興 孩子 多 自 不 拿 自 不 拿 自 不 拿 自 不 拿 自 不 拿 自 他 們 我 是 在 考 這 他 們 們 伊 便 他 們 我 決 年 也 他 們 我 決 定 做

蔡書璇與爸媽和弟弟

一件事時,就絕對要全力以赴,也因為這樣的工作態度 和努力,才造就今天的我。」蔡書璇說。

蔡書璇大學讀的是商學院,如今成了一位當代藝術家,其實這一如她父母預期。書璇的媽媽莊蕙芳說,Sue小時候寫的一些筆記,裡面都寫「我長大想當藝術家」,她只是需要時間去探索出自己的路,我們也樂觀其成。

藝術之路不順遂 一度沮喪焦慮

蔡書璇從小喜歡畫畫,長大後也如願走上藝術之路, 但一路走來也不是那麼順遂,更多的是挫折與焦慮。例如,雖然從小就開始畫畫,但進入高中後,因為美術老師只重視繪畫技巧,而忽略了她的創意,對她的批評非常嚴厲,讓她感到很受挫而放下了畫筆。

「我不喜歡那位美術老師的教法,因為那感覺像是

在交作業,然後她會對我的作業給分;但我不擅長這種事,也不喜歡這樣。所以我從那時起,到大學畢業後都沒有再畫畫。一直到我25歲,我覺得我可以不再受他人影響,才開始做我自己想做的事。」

挫折之外,剛從大學畢業時,蔡書璇因為一時間找不到人生方向,不曉得自己想做什麼而感到焦慮,尤其總是想得太多,總是無法停止擔憂,好幾年時間都在與焦慮對抗,度過非常沮喪、沒有對象可傾吐的日子,掙 扎了一段時間後,才重拾畫筆開始畫畫和甚至嘗試設計珠寶。

蔡書璇把繪畫視為一種療癒方式,畫畫可以讓她不 會一直想東想西,而在不確定自己接下來的人生要做什 麼情況,她也嘗試跟著父母走向珠寶設計,尤其以年輕 人取向的珠寶流行款式。

網站賣畫銷售佳 放棄經營珠寶

雖然蔡書璇真正的熱情不在設計珠寶上,但當時那 讓她覺得可以有事做,可以在珠寶上發揮創意,讓她學 習到怎麼在網站上銷售珠寶,並讓她了解如何進行公關 與行銷。

為了銷售珠寶,一開始蔡書璇透過自己架設的網站 收發電子郵件、建立顧客群、利用網路宣傳,開始認識 一些名流,並建立人脈,後來她也把畫作上傳,結果發

蔡書璇攝於她的工作室

現有一些人喜歡她的畫,有 段時間,網站既銷售珠寶, 也賣畫作,後來她的畫作愈 賣愈好,於是決定放棄經營 珠寶這一塊,所以現在網站 上完全是與畫作相關的產 品,開始擁有自己的事業。

蔡書璇的畫充滿對世界 與人道的關懷,包括戰爭、 種族問題、毒品、女性主義、 男女情感、兒童問題甚至台 灣特有的蝴蝶蘭,每幅畫都

有特定主題,許多人因為她的畫受到啟發而奮發向上, 有的則在迷失沮喪時看到她的畫而受鼓舞重啟人生。

愛書心臟和美元 象徵夢想起飛

她喜歡畫心臟,認為心臟就是生命力的展現,在很多畫作中都可以看到她刻意呈現的心臟。大學念金融的 她也喜歡將美金一元入畫,她也用它來摺紙飛機,深信 一旦夢想起飛,這一美元將會讓人有雙倍或更多的價值。

很多人羨慕明星生活,但她幫美國知名歌手瓦力 (Wale) 設計唱片封面時,卻刻意呈現人人稱羨的明星卻 是背後哭泣、內心空虛甚至遍體鱗傷,獲得瓦力的共鳴,

唱片大賣,緊接著又再幫瓦力與另一名知名女歌手蕾哈娜 (Rihanna) 的唱片設計封面,同樣受到歡迎。

畫作多女性小孩 反映一部分她

許多人對蔡書璇許多畫作中有女性、小孩,但卻從 未出現男性充滿好奇,「當初我執起畫筆時,想表達的 是自己的心情,我想透過多種方式呈現各層面的我,或 者說另一個我 (Alter ego)。我覺得自己內心仍像個小孩, 小孩對我而言代表創意,我希望自己仍能像小孩子一樣, 保有許多夢想及玩樂的心情;但同時我也是一個有力量 的女人。所以我的作品想要交錯呈現這兩種角色。」她 承認,就某種意義來說,每一幅畫作都反映了一部分的 她。

2016 年蔡書璇被美國流行雜誌選入全美「一百名最 具影響力女性」(100 Empowered) 之列,2017年6月, 美國女性運動服裝品牌 Six:02 主動要求合作,推出以她 為名的限量系列服飾,瞄準年輕女性,結果上市才一個 多月,商品就狂銷到店面斷貨。

Six:02 是一個走設計師路線的高端女性運動休閒服飾,主力消費群是年輕女性。談到與 Six:02 的合作,蔡書璇認為主要是看準她對美國女性的影響力,而年輕女性也是她主要訴求的對象之一,所以雙方一拍即合。

喜歡衣服和逛街 國際品牌合作

「我喜歡衣服、逛街,所以創造自己的時裝系列, 一直是我的夢想。」雖然蔡書璇內心已經醞釀了很多年, 不過由於實際運作仍遇到很多困難,還有什麼時機推出

蘋果電腦執行長庫克(右)邀請蔡書璇參加蘋果論壇

也是個問題。這次 Six:02 的 主動接觸,希望她設計一系列的服飾,也給她很大的創作空間與自由,所以雙方共同推出了 15 樣商品。

Six:02 後,緊接著國際品牌 PUMA、REEBOK、蘋果、TIMBERLAND、BILLIONAIRES BOYS CLUB、潮汐、新時代,也紛紛找上門尋求與蔡書璇合作推出新產品,如今,蔡書璇除了集藝術家、設計家、名人身分於一身,更是美國、甚至全球年輕一代潮牌的化身。

對於今天在美國的成就,蔡書璇很感謝她父母以及 台灣這塊故土,在她成長時期給她栽培與滋養,尤其小 時候經常與父母回台灣、回雲林,見識到台灣和家鄉北 港豐富的人文,這些不僅拓展了她的視野,也成了她創 作靈感來源。

對於時下有意創業的年輕人,從小使用網路也受惠於網路的蔡書璇建議,網路世代想要創業,不需擁有實體店面,但一定需要一個網站,像她自己從讀中學開始,大約 2000 年左右,就會在網上分享自己跟朋友的照片,那時沒有臉書、 Myspace 也還沒問世,她就已經有了個人網站,每周末她會跟朋友聚會,然後把照片貼出來,大家都會上網去瀏覽她在派對上拍的照片,每個人都想看自己被拍得怎樣,或者是看合照,就像現在的Instagram 一樣。

知名歌手找上門 設計單曲封面

蔡書璇回憶起當初與美國知名歌手瓦力和蕾哈娜認識經過,「我們原本並不認識。瓦力看到了我的Instagram,然後聯繫我,問我能不能幫他的單曲設計對面。他把那首歌寄給我,我收到歌曲的那一天,坐下來畫了大約14個小時,然後把作品寄給他。然後在那

一周,這首歌就在 iTunes 上架了。」

「他們完全 採納我的設計,沒 有任何更動要求, 這大概是我最輕鬆 愉快的一次工作經

美國知名電視主持人吉米·法隆 (Jimmy Fallon)介紹蔡書璇為瓦力設計的單曲封面

驗!」後來瓦力與蕾哈娜一同推出單曲的改編版本,瓦 力再次請蔡書璇設計單曲封面,她沒有直接與蕾哈娜接 觸,但將畫好的樣本寄給瓦力,蕾哈娜也很喜歡這個封 面。

接觸那些有影響力的人,是蔡書璇行銷自己和增加作品能見度的策略之一,就像當初設計珠寶,她會設法接觸那些有影響力的人,希望他們能戴上她設計的珠寶。如果有人注意到名人身上戴了她設計的作品,他們可能也會對她的作品產生興趣,品牌名聲才容易散播出去;此外,蔡書璇也盡可能去接觸更多人,開拓人脈建立起自己的社交圈,並與他們保持來往。

畫作印在商品上 最好宣傳方式

為了讓自己的網站持續受到關注,蔡書璇不斷創造 受人歡迎的產品,讓產品就是一項藝術創作,人們會想 擁有這些作品,雖不是每個人都有能力把畫買回家,但 她的方式是把自己畫作印在商品上,例如 T 恤、手機殼、 甚至是花一、兩元就能擁有的貼紙,所以小孩子或年輕 人可以很輕易地用這種方式蒐集她的藝術品,還可以帶 著走、穿在身上,也成了她最好的宣傳方式。

「如果買主把你的畫掛在家裡,這幅畫就只有他家的客人才看得到;但如果你的顧客把你的畫穿在身上,或使用你設計的手機殼,就會有成千上萬的人看到。」

蔡書璇年紀輕輕便成為美國百位最具影響力的女性 之一,有人問她,這樣的成功經驗能複製到其他年輕藝 術家的身上嗎?她的回答是「絕對可以!」

從零開始創品牌 網路最佳助手

「我從零開始,然後一步步建立起自己的品牌,如

幫 PUMA 設計的背包

果我做得到,其他人也一 定做得到。如今有了社群 媒體的平台,你只需要建 立一個帳號,就可能觸及 成千上百萬的人,你可 上傳一幅圖畫,到了隔天, 就會有難以計量的人看到 這幅畫,這對於想要分享 作品、建立品牌或想要成 名的人來說,是再好不過 的工具。」

2012 年蔡書璇畫了一幅名為「Love Saves」的畫, 放到她的網站,一夜之間,吸引了10幾萬人點閱及轉傳, 今天她的作品一上傳,點讚的網友經常都是以百萬計。 她認為,如果你把傑出、獨特且真摯的作品放到網路上, 就可能引起人們注意,並幫你大量轉發。在這個時代, 網路上的東西都很可能迅速被瘋傳,所以她覺得任何年 輕人都可能做得到。尤其現在已經是人人上網的時代, 網路可以接觸大量人群,而且經濟許多。

今天的蔡書璇是美國青少女的偶像,但她並沒有刻意想變成名人,反而這漸漸變成她生活的一部分。許多 人會認識她的作品,是因為她都會把作品上傳社群媒體, 同時她也常會分享一些生活點滴,或作品背後的故事。

用藝術改變粉絲 再現前進動力

「我希望我可以成為一個啟發他人的人。對象不一 定限於青少女,可以是任何人。」蔡書璇希望自己可以

與美國時尚服飾 Six: 02 推出合作商品

蔡書璇個展吸引眾多人潮

在與粉絲們互動過程中,蔡書璇常常收到粉絲來信,說她的藝術如何改變了他們,或者告訴她,他們被她的藝術拯救。「只要想到我的藝術可以影響這麼多人,我就會再度湧現前進的動力。」

放眼未來,蔡書璇除了

繼續她的藝術創作和展覽,也計畫與全球知名品牌攜手合作,設計鞋子、手提包、化妝品包裝,也許未來幾年內,在路易威登 (Louis Vuitton) 或古馳 (Gucci) 這樣高檔的時尚品牌,或是 M.A.C. 這樣的化妝品牌中,都可以看到她的設計身影。

蔡書璇為 PUMA 設計的一系列產品,圖中為台灣專櫃的宣傳海報。

大事紀	
2000	架設個人網站宣傳自己
2012	「Love Saves」畫作,一夜間吸引了十幾萬人點閱及轉傳
2013	9月於紐約舉辦 「不為保守的心臟」個展 「國王的書」展覽 - 支柱 37 紐約
2014	5 月 - FORMULA 1 GRAND PRIX VINGING PENTHOUSE - MONACO 8 月回台灣於台北舉辦個展 12 月於全球首屈一指的"巴塞爾藝術展"邁阿密藝術週展 出 "NO LOVE IN THE WILD"
2015	1月於紐約舉辦「關於沒什麼的展覽」 - LYONS WIER GALLERY NY 8月至9月於紐約舉辦 "THE ONLY PLACE I FEEL LIKE ME(我唯一喜歡我的地方)"個展 12月再度受邀於巴塞爾藝術展邁阿密藝術週展出 "NO COMMISSIONS(沒有委員會)"
2016	8月於紐約舉辦 "MISADVENTURES OF THE HEART(心靈的錯誤)" 個展被流行雜誌選入全美「100名最具影響力女性」(100 Empowered) 應蘋果電腦執行長庫克邀請參與蘋果公司論壇
2017	6月與女性運動服裝品牌 Six:02 合作
2018	8 月於紐約舉辦 "YOU DESERVE A BEAUTIFUL LIFE(你 為一個美麗的生活)" 個展
2019	於洛杉磯舉辦 "WILDFLOWERS" SOLO SHOW + "PUMA x SUE TSAI SS19" 個展
	聯名品牌 PUMA 2019 春季 PUMA 聯名"WILDFLOWERS"系列 秋季 PUMA 聯名" Love 101" 系列
	其他聯名品牌
	REEBOK APPLE TIMBERLAND / BILLIONAIRES BOYS CLUB SIX:02 / FOOT LOCKER
	IDAL NEW ERA JULIET VODKA PRITE P.O.U.R.S. MONSTER DNA YOUNG & RECKLESS