

工藝新秀／New Voice

竹林之境，築衣之景：李玉蓮

A Weaver of Bamboo Landscapes: Yu-lien Li

採訪／賴佩君 Pei-chun Lai · 圖版提供／李玉蓮

李玉蓮
墨竹—衣境
2013
絲質烏紗、紗線、
車線
77×129.5cm

從當年喜歡扮家家酒的小女孩，到今日輔仁大學織品服裝學系的老師，李玉蓮投身服裝設計教育，自己的創作也從不間斷，並屢屢以獨特眼光得到世界各地評審的青睞，作品多次在美國HGA國際織品工藝服裝藝術競賽獲得首獎及榮譽獎。

厚植的基本功夫

李玉蓮笑著談起她的服裝人生開端，「小時候我就喜歡扮家家酒，到國中還在扮家家酒，但我發現朋友們都不扮了。」小女孩的遊戲褪色，反而讓她早早發現自己對服裝的夢想和興趣。正好她有個念服裝設計的親戚，就這樣引導她考進臺南家專，隨後轉學到實踐大學服裝設計系。若當時沒有念服裝，她會想做什麼呢？「我可能會想念建築系或室內設計吧，我對空間很有興趣，其實對我來說它和服裝一樣，是生活上的美。」對她來說，人也是一種空間，依身材的輪廓線而有各式各樣的造形，而皮膚就像有器官住在裡面的房子。

李玉蓮是認真的學生，她重視理論，也常看展覽增進美感，用功的她在學校保持前面名次，拿獎學金來因應燒錢的設計課程。此外，她大學便進

入雲門舞集打工，學到劇場的服裝製作與打版技巧。到了研究所時期，她的創作能量爆發，一舉拿到日本新人設計獎ATF競賽首獎，這是該獎首次頒發給外國人，而首獎的一百萬日幣獎金，也做為李玉蓮繼續念研究所的經費。

讓學生成為設計與溝通的能手

教育工作是李玉蓮從小的理想，另一方面，相較於進入業界，她更想創作自己想要的東西。她在大學時即修習中等教程，但她偏愛和學生想法對撞的感覺，所以屬意走上大學教書之路。不過，為了教書時感覺踏實些，畢業後她決定先進業界，看一下實際的服裝產業如何運作，於是她在著名的服裝公司夏姿待了三年，期間多次前往法國，除了每年的固定展覽外，夏姿會讓員工在羅浮宮旁的分公司長待，在藝術的環境裡汲取靈感。

這些經驗後來都成為李玉蓮教書時的材料。她覺得人生是由摸索和機緣組成的。她在服裝設計的第一堂課中，請學生用心智圖研究自己是誰，「抽出自我，才會獨特，」她說道，「所以我要請他們把自己剖開，像一本書一樣，只用自己的方式思考，才有創作的火花。」在隨後的技巧指導上，她做了一個學習架構圖，讓學生了解每一階段要具備的能力，也引導他們思考下一步怎麼做。她嚴守協助者的角色，

不修改學生的設計，也不幫忙畫，「我會問學生，如果我畫了，這個設計就是我的，那你要我畫嗎？」她希望培養出學生獨立思考、獨立製作作品的能力。

團體分組是她課程的另一個特色，「設計師通常比較自我，但在業界需要和別人合作，我希望在課堂上就解決這類適應的問題。」考慮到業界的實際運作，李玉蓮重視學生的合作與溝通練習，課程從易到難，從一人做一件作品，到與自己的組別共同完成系列作品，在這過程中，學生既能精通服裝的製作技巧，也能學到團隊合作的經驗。

以車功重現水墨線條之美

成長於高雄柴山的李玉蓮，自幼與大自然為伍，雖然不像都市小孩有畫畫課可上，但她在玩泥巴，觀賞竹子、樹、鳥、海中，有了另一番美感體驗。她總在務農的母親身邊待著，靜靜看風吹動竹子，那秀逸優美的姿態，成為她心目中美的典範。

長大後接觸到水墨畫，竹子的「君子」象徵意義就和她幼年的美好記憶疊合。李玉蓮說明，其實一大片竹子並不是那麼詩意，但畫中只取一、二枝，詩意就出現了，令

她想起小時候風吹竹子時的線條。她研究所時的得獎作品〈中庸之道〉已開始放入竹子意象，後來她更以車線技巧嘗試在布上「畫竹」。她以一塊烏干紗為材料，一體成形車出褶線，做出竹子枝脈的樣子，布不做剪裁，保有立體度；這並不容易操作，布會因為褶線而不平，要怎麼弄平，再一道一道做下去，非常需要技巧。雖然她會事先畫稿，但車線出來的成果不會和稿子一模一樣，不過，她很喜歡這種和水墨一樣隨興創作的感覺。

因為喜歡水墨畫，且希望融合2D和3D的世界，她設計出了掛起來是一幅畫、穿起來是洋裝的〈墨竹一衣境〉及〈服裝之境〉，後者還拿到2014年的HGA首獎。對她來說，她以此回歸她做服裝的原點，「我不覺得服裝只是流行，我希望它能長久被欣賞。」衣服和畫作既可以融合、又可以表現各自的姿勢與語彙，它是一幅畫、一首詩，也是她自己想像的情意境。創作時，她每每要倒回來思考它成為畫的狀態會是如何，因此這件作品也是對服裝製程的挑戰。

近期的李玉蓮嘗試以同樣技法開拓更多創作，「用筆畫很簡單，但我想用『車』這個很個人的技法來做。」順著水墨畫的脈絡，她試著參考書法字車出文字，此外也創作水墨畫中常見的梅或蘭。這些挑戰就是驅使她不斷向前的力量。🌱

李玉蓮 服裝之境 2013
絲質烏紗、紗線、車線 165×180cm

