

編織一座城市，及其美學

歐美的街頭編織

Enveloping the City in Stitches and Yam : Graffiti Knitting

文／黃朵莉 Huang Duo-li

工藝走上街頭除了可以扮演教育與文化角色，還可以有另一層用意——以近年興起於歐美的「街頭編織」為例，當編織走出家庭、包裹城市，它可以是一種出人意表的美學反叛。本文舉出數個近年數個知名的街頭編織團體為例，歷述其源起與發展，為這個精神與街頭塗鴉相近，做為編織藝術家將編織融入街景、表達自己看法的一種藝術嘗試，進行簡單的梳理。

Aside from educational and cultural functions, craft, when it takes to the street, can have another intention — as exemplified by 'graffiti knitting,' a knitting movement risen in Europe and the United States in recent years. As knitting works leave homes and envelop the city, they may be meant to stage an aesthetic rebellion. Citing several 'graffiti knitting' groups and artists as examples, this essay traces their origin and development, providing us with a brief survey of the movement in kindred spirit with graffiti painting.

近年來，在歐美手工藝針織編織相關領域有一道創新求變的藝術暖流，正悄悄地蔓延開展。許多原本從事傳統編織的工藝創作者，甚至是其它的跨界素人，因為偶然的轉折機緣，紛紛參與街頭編織的行列，這些藝術家運用紡織品、針線編織物，將城市生活周遭可見的物體，加以裝扮裝飾，形成街頭編織、針線塗鴉的藝術奇景。

這股工藝風潮方興未艾，似乎如雨後春筍，發展極為蓬勃迅速。本文將舉出幾位具有指標意義的街頭編織創作者與所屬團體為例，以對紗線塗鴉的來龍去脈，做一個概括式的了解。

蘿倫·歐法洛與「針繡倫敦」 (Stitch London)

以倫敦為創作基地的蘿倫·歐法洛 (Lauren O'Farrell)，青年時代就讀英國中部的德比大學 (University of Derby)，專精於寫作、英語、歷史，與美國文化的研習。2000年以優異的成績獲得榮譽畢業生的名銜，沒想到竟在2004年夏季，被診斷出罹患淋巴瘤，頓時讓歐法洛陷入驚恐莫名的境地。

化學藥劑與放射線治療期間，她開始嘗試用針線編織，來轉移身體的痛苦，同時紓解焦慮不安的情緒。她埋首針線，愈編愈快樂、愈編愈有心得！她不願意錯過任何可以拿來編織的空閒時間，就連幹細胞移植手術後的休養復元，歐法洛的腦袋裡依然想

Square) 的四座巨型銅獅脖子上。不但媒體爭相報導，更為癌症研究機構，募得2500英鎊；百年不變的銅獅與人心，俱感溫暖。

2007年6月，為了響應「公共場合世界編織日」(World Wide Knit in Public Day)，她們籌辦了「倫敦編織爬行」(London Knit Crawl) 活動，參與的編織愛好者，在聖保羅大教堂 (St. Paul's Cathedral) 的階梯上、泰特現代美術館 (Tate Modern) 的渦輪廳 (Turbine Hall)、朱伯利銀禧花園 (Jubilee Gardens)、倫敦之眼千禧輪 (London Eye) ……在倫敦各個公開的場地，數百群眾拿出針

著：編織、編織，我要繼續再編織！到最後，這些一針一線的手工藝，不僅陪伴她渡過漫長的病房歲月，更成為她對抗病魔的戰鬥夥伴！編織藝術的迷人魅力，真的是連她自己也出乎意料之外。

2005年12月，歐法洛逐漸康復，她與另外兩位好友，蘿拉·戴薇絲 (Laura Davis)、喬治雅·萊德 (Georgia Reid)，在倫敦南區的酒吧裡聚會，感嘆時光生命轉眼即逝，她們必須做些事情，以探求自我存在的價值。於是三人共同組成「針繡倫敦」(Stitch London) 創作團體，開啟新階段的藝術人生。

曾經面臨死亡的恐懼，浴火重生之後的歐法洛，自言身體也許傷痕累累，但心靈卻有勢不可擋的勇氣和動力：她想要用街頭編織，進一步地擁抱全世界！熱情滿滿的她，學習如何架設網站，四處發送海報

- 1 「致命的編織傾角」的電話亭編織作品
- 2 「針繡倫敦」為特拉法加廣場的銅獅編織的圍巾
- 3 「針繡倫敦」成員「紮人」(Fastener) 為自然史博物館館內雕像進行的編織

傳單，在虛擬的網路空間和真實的社區人群裡，同步招募學員，進行一波波的街頭編織活動。

她們每週聚會一次，選定倫敦市中心的各大景點，用色澤亮麗耀眼的編織藝術品，裝扮城市。而這些千變萬化的針繡針織，跟原來的景物混搭之後，竟產生鮮奇有趣的視覺效果！像是2007年2月，來自十五個不同的國家，一百五十多位「針繡倫敦」的成員，將總長度550英尺色彩斑斕的自編圍巾，披掛在特拉法加廣場 (Trafalgar

線一起編織的場景，蔚為奇觀。而這項活動也延續至今，成為「針繡倫敦」每年必辦一次的盛大慶典。

由於入會資格不限年齡住所、國籍種族、性別專業；完全免費的教學課程，再加上無遠弗屆的網路傳播，「針繡倫敦」的會員逐年增長，因而拓展出：「致命的編織傾角」（Deadly Knitshade）、「流蘇公主」（Purl Princess）、「忍者編織」（Knitting Ninja）、「酷愛針繡醫師」（Doctor Stitchlove）、「開始揉線」（Startitis）……等多個次級團隊。龐大的組織與影響力，獲得「大不列顛手工編織協會」（British Handknitting Association）頒贈英國最大編織團體的殊榮。截至2011年1月為止，「針繡倫敦」正式註冊的會員，已達8500人之多，歐法格認為她們可能已是全世界最大型的編織團體了。

目前歐法格正著手進行「針繡傳奇」（Stitch Sage）計畫，要把資深會員所彙整街頭編織的藝術結晶與熱情，持續傳承下去。

瑪格達·薩伊潔與「編織，請！」（Knitta Please）

美國德州的瑪格達·薩伊潔（Magda Sayeg），原本是在休斯頓經營一家名為「蕾耶」（Raye）的

流行女裝精品店。2005年的某一天，薩伊潔突然發覺到她商店大門外頭的門把，早已因為顧客的出入頻繁，而有色澤脫落與斑駁光禿的現象。薩伊潔從孩童時期以來，就經常拿著鉤針紗線，東織西編一些小玩意，所以她也沒多想，就順手編織了布料保護套，覆蓋住門把。

誰知往來的鄰居與顧客，竟對這樣貼心溫暖的織品小創意，讚譽有加。突如其來的回饋，倒是讓薩伊潔有些驚訝。其實，她內心深處一直有個聲音在縈繞迴盪：對於都市叢林裡冰冷僵硬的鋼筋建築，還有四處林立突兀的水泥塊，她總覺得缺少色彩，缺少人性裡一種溫馨的潤澤。門把編織事件的讚美與回饋，加倍鼓舞了薩伊潔的信心，她將針線編織的觸角又往外往前延伸。這一次，薩伊潔選定了她商店附近路旁街角的交通標誌，將事先縫製完成的五顏六色編織品，捆綁包套住號誌的鐵桿，原本黑漆漆的鐵柱，瞬間變成亮麗多姿的彩色棍棒。

沒幾天，路過的行人感到好奇而駐足圍觀，汽車駕駛也紛紛離開座位走出來觀賞，更有人拿出相機留下到此一遊的紀念照……而這桿交通號誌上面，正好標示著「STOP」斗大的字眼，這與眾人停步察看鮮奇的街頭編織，形成呼應般的趣味巧合。

就這樣，薩伊潔逐步開展她的街頭塗鴉式的編織活動。她在市區裡四處尋找物件題材，幫景物增添新的溫暖與色彩。街坊鄰居和親朋好友，還有慕名而來的針繡同好，紛紛跟她交流請益，於是匯聚而成

「編織，請！」（Knitta Please）這個街頭縫繡藝術創作團體。逐漸地，薩伊潔的街頭藝術編織，知名度與日俱增，不僅頗受好評，更在國際間掀起一股針織塗鴉、裝扮都會的藝術新浪潮。

幾年之間，各國各地的邀約邀展，甚至是公共藝術的委託專案，如潮水般湧來。2008年11月，她應邀前往中南美洲，參加「墨西哥城市公車計畫」（Mexico City Bus Project）。在薩伊潔的領軍之下，六個編織夥伴共同參與，光是前置作業就花了一個星期的時間：她們利用回收來還可使用的紡織品和針織毛毯，混合搭配而編織出新的線條紋路與藝術布幔。到了當地，又經過四天的排比編裝，還融入異國文化的趣味，在車頭的顯示牌標上日文字樣；豐富多采的藝術巴士，就此呈現在世人的眼前。這輛公車內部事先已經掏空了，是要做為社區藝術工作坊教學實習之用。時至今日，這台薩伊潔團隊所編製的美麗巴士，仍持續停留在聖路易士廣場（Plaza San Luis），成為街頭藝術編織的紀念景觀。

此外，還有澳洲國家美術館（National Gallery of Australia）周邊水泥柱的編織裝置、義大利威尼斯的河船小舟針織物、紐約布魯克林區停車場的收費計時器、印尼峇里島戰士雕像的槍枝藝術護套、德國科隆市（Cologne）的街道路標……等街頭編織成績，不勝枚舉。

2009年初，薩伊潔移居同樣位於德州的奧斯汀（Austin），除了「編織，請！」之外，還開設個人

瑪格達·薩伊潔的街頭編織作品

「藝術紗線」成員「虎克與史坎波」
(Hook & Scumble) 的鉤針編織作品

美國編織團體「賈法女孩」
(JafaGirls) 的雪花樹作品

美國編織團體「賈法女孩」
(JafaGirls) 的作品〈編結樹〉

名義的專屬網站，持續執行更多的街頭編織藝術計畫。

蕾契兒·艾維爾與「藝術紗線」(ArtYarn)

蕾契兒·艾維爾(Rachael Elwell)，1980年出生於英國曼徹斯特(Manchester)。她曾經獲得視覺藝術學士名譽畢業生的榮耀，後來又進修研讀，完成當代藝術的碩士學位。艾維爾的藝術創作品，原本專精於實驗性質的當代素描，探索紙筆創作器具的互動關係與流程，尤其是繪畫在分分秒秒的進行之際，一件作品是如何的轉折轉變，最後才能呈現出我們眼前所見的樣貌。

2006年，艾維爾獲得英國諾頓修道院博物館(Norton Priory)的繪畫獎，歷年的藝術成果，分別在荷蘭阿培爾頓文化博物館(Cultuur Onder Dak Apeldoorn, CODA)；德國柏林布魯登威斯藝廊(Blutenweiss Raum Fur Kunst)、貝德博格豪市(Bedburg Hau)的阿托藝術實驗室(ArToll Kunst Labor)；英國索爾福德市(Salford)的波爾蘭畫廊(The Borland Gallery)、柴普曼畫廊(The Chapman Gallery)、曼徹斯特的爾畢斯藝術中心(Urbis)、紹斯波特市(Southport)的阿

特金森畫廊(The Atkinson Art Gallery)、利物浦圓廳文化館(The Rotunda, Liverpool)，以及美國紐約州雪城影藝中心(IFC, Syracuse)等歐美各大美術機構展出。

隨著街頭編織藝術的浪潮風起雲湧，艾維爾也開始投身其中。她與另外一位視覺藝術家莎拉·哈達克(Sarah Hardacre)，在2008年共同創立「藝術紗線」(ArtYarn)聯盟。對於這個團體，艾維爾結合了她自己與哈達克在當代藝術領域的專長，以此做為核心基礎，並從各式各樣無論傳統或創新的編織縫紉、鉤針紡紗等相關的藝術媒體，獲取創作靈感的滋養。而新材質的運用，也是其思索的重點。艾維爾希望所創作出來的紡織品，既能兼顧手工藝編織高度精美的技巧，也能契合當代創新豐美的藝術精神。

所有「藝術紗線」的專案計畫，旨在反映編織針織的歷史源流與美術脈絡，並且與現今所處的社區元素相融合。而有觸覺、有渾厚質感的手工藝實際編織過程，是該聯盟極為重視的焦點；也就是藉由這樣親力親為，共同參與的互動特性，讓艾維爾的編織專題，擁有極佳的感染力與親和效果。輕鬆面對，拉近距離之後，往往能激發出個人潛藏的創意。

2010年夏秋之際，艾維爾的團隊

在阿克寧頓(Accrington)的室內市場，進行了一系列名為「針織阿克西！」(Crocheting Accy!)的街頭編織藝術活動。「藝術紗線」的成員，與當地的社區團體，分享鉤線編織的心得技巧，並請大家自由地創作出任何形式的針織物。最後銜接組合而成為一串串、一掛掛的軟性雕塑藝品。這些藤蔓編織有如花團錦簇，以螺旋爆炸的姿態，懸吊垂下在市場中央，逗趣可愛的創意模樣，紛紛引起前來逛街購物群眾的好奇欣賞。

目前艾維爾與「藝術紗線」正在策劃進行，美國佛羅里達州戴維斯市兒童美術博物館(Young at Art Children's Museum)委託的公共藝術專案，往當代編織的道路，持續邁進。

除了上述的街頭編織藝術家與針線團體以外，在瑞典、在歐洲、在南非、在日本、在美國……還有許許多多的鉤線塗鴉創作者及團隊。這些當代工藝創作家，城市環境就是他們全新的場域，鉤針引動之間，開拓出前所未見的新局面；街頭編織所產生的藝術紋路之變化，值得世人引頸期待與觀察。🌱