

江南
天界

卢麋麋艺术

我们各人住在各人的衣服里

苏州丝绸博物馆 编

苏州大学出版社

江南
天集

卢麇麇艺术

我们各人住在各人的衣服里

苏州丝绸博物馆 编

苏州大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

卢蓼蓼艺术:我们各人住在各人的衣服里 / 卢蓼蓼, 钱兆悦
编著; 苏州丝绸博物馆编. — 苏州: 苏州大学出版社, 2022.12
(无界江南)

ISBN 978-7-5672-4210-4

I. ①卢… II. ①卢… ②钱… ③苏… III. ①服装设计—作
品集—中国—现代 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2022) 第254705号

无界江南

Wujie Jiangnan

卢蓼蓼艺术:我们各人住在各人的衣服里

Lu Biaobiao Yishu: Women Geren Zhuzai Geren De Yifu Li

编 者: 苏州丝绸博物馆

责任编辑: 倪浩文

出版发行: 苏州大学出版社 (Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

印 刷: 苏州市越洋印刷有限公司

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-67481020

开 本: 700×1000 1/16

印 张: 22.5 (共三册)

字 数: 253千

版 次: 2022年12月第1版

印 次: 2022年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-4210-4

定 价: 258.00元 (共三册)

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。服务热线: 0512-67481020

前言

苏州，丝绸之府，锦绣之地。在漫长的时光岁月里，丝绸融入了古城，绣出了江南，并通过丝绸之路编织着世界。丝绸是中华优秀传统文化的重要组成部分，自古以来与文化、艺术、科学、技术都有着密切联系，又与人们的日常生活息息相关，作为文化符号、审美意识或者创作源泉根植于每个人的心底。博物馆是连接过去、现在和未来的桥梁，从当代的视角与古代丝绸文化展开对话，也许可以让我们更好地触摸丝绸的未来。

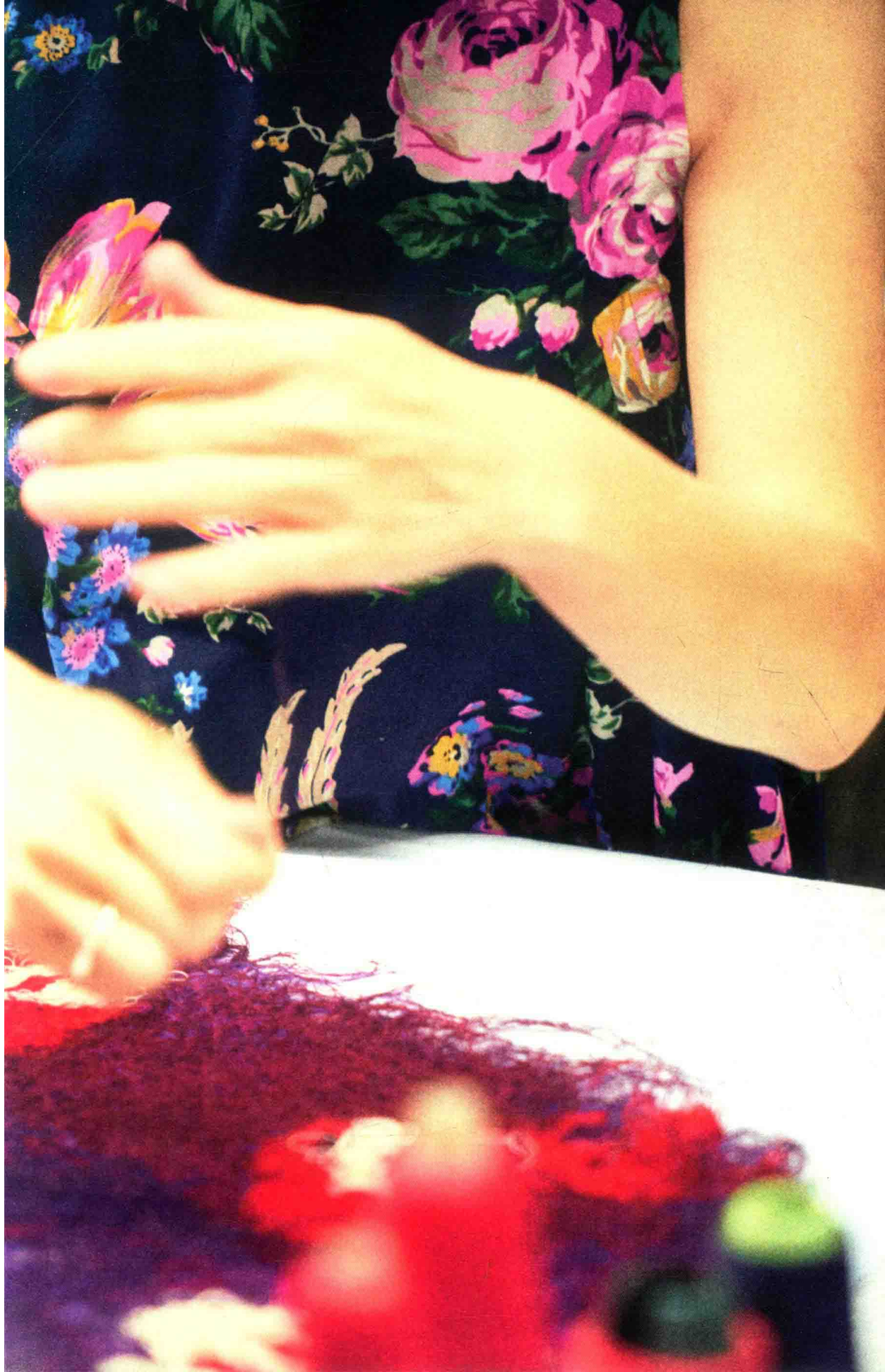
本次展览尝试在博物馆内提供一个当代艺术空间，通过艺术家的全新创作，呈现传统丝绸文化在当代的艺术表达，进而探讨和研究丝绸艺术在当代的发展趋势和方向。同时，当代艺术场域下的公众美育也是展览着重考虑的一个方面。希望展览能激发公众特别是青少年对艺术的兴趣，建立他们参与艺术、对话艺术的渠道，让更多的人一起来探寻和感受当代艺术中的传统丝绸文化。

目录

Contents

- 002 卢蓁蓁，她在她的衣服里 / 冯博一
- 007 设计师——做时尚的衣服 1999—2010
- 008 跑跑店——我的第一件作品 / 卢蓁蓁
- 018 穿透胸膛——情感的表达 / 卢蓁蓁
- 022 瓷衣——衣服是记忆的线索 / 卢蓁蓁
- 030 寻衣问道：卢蓁蓁与刘庆元对话
- 050 艺术家——时尚的生命 2005—2015
- 052 穿衣服的椅子——它们的生命 / 卢蓁蓁
- 058 一根线 / 卢蓁蓁
- 068 褶皱 / 卢蓁蓁

- 076 教育者——我理解的时尚和我教授的时尚 2016—2021
- 078 剩余价值——服装设计与时尚产业 / 卢麇麇
- 090 一块布的迷宫——从零开始的结构 / 卢麇麇
- 102 物是人非——当代语境下的传统 / 卢麇麇
- 110 艺术，或给你意外的人生——卢麇麇答葛芳问
- 126 我们各人住在各人的衣服里 2022
- 128 玫瑰是玫瑰 / 卢麇麇
- 136 卢麇麇简历与大事记
- 139 后记

卢蓼蓼，她在她的衣服里

冯博一

独立策展人、评论家

1942年，张爱玲用英文在《二十世纪》月刊上发表了散文 *Chinese Life and Fashions*，后她又译成中文，名为《更衣记》，刊于1943年12月的《古今》杂志上，1945年收入她的散文集《流言》中。全文尽管只有五千余字，却勾勒、描述了中国时装三百年来的变化。其中，她写道：“所有的创造力都流入衣服的区域里去。在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。我们各人住在各人的衣服里。”

衣服与人类的日常生活息息相关，除了生存需要的遮羞、避寒之外，还有审美及趣味。服饰设计已然成为及时反映时代变迁并影响我们时尚生活的标志，拥有无穷的种类、款式和想象，也是介于公共与私人在身体间隔上的“第二张皮肤”，并作为一种社会身份、等级，抑或身体政治的象征符号，承载着历史、地域、民族的文明，测度着社会消费文化的趋向。

卢蓆蓆教授主要从事纤维艺术创作、服饰设计及教学工作，现任广州美院工业设计学院服装设计与配饰系主任。她在创作自述中说：“我的创作都是从原有的设计或者艺术创作角度出发，探讨艺术与设计相互融合渗透的新的可能性。我关注的不仅仅是形式，更主要的是借助这些形式展现对生活的思考与态度。”

借用张爱玲“我们各人住在各人的衣服里”作为卢蓆蓆这次个展的题目，是希望在苏州丝绸博物馆展示“她在她所在的空间，她在她的衣服里”，且游刃有余地穿梭、编织卢蓆蓆的创作履迹，呈现一次“寻衣问道”的对话交流。借此也以卢蓆蓆的个案，为苏州观众提供一种了解、释读当代纤维艺术与日常生活关系的视觉样本。

卢蓆蓆的创作，以广义的纤维为主要媒介，通过材质置

换、编织刺绣、折叠拼接等工艺方法，将个人经历、记忆和不同时代的消费文化元素，有机地缝合在一起，显示了她在利用、延承苏州乃至中国丝绸传统文化资源上与当代艺术之间的衔接点、激活点，并演绎转化到了一种当代纤维艺术创作之中，由此引发出关于纤维艺术的技术性、物质性、视觉性等诸多值得思考的创作问题。如同她的《物是人非》系列作品，首先抽离了传统潮绣《郭子仪拜寿》画面中的人物形象，再采用现代电脑绣花工艺完成保留下来的景与物。这种“有目的的转换和错位”的创作方法（卢蓼蓼语），是她探讨传统与当代，活化民间传统手工艺并将其与新技术相结合的尝试。

她的《记忆》系列作品是她拣选了几件带有个人经历和温度的旧衣服，反复涂刷陶浆后，经过高温烧制，形成的一组具有陶瓷质感的衣物；《褶皱》是采用聚氯乙烯板材热熔技术，将柔软布料所形成的肌理进行重置塑形；而《茧》则是用着色的金属丝将椅子、镜子等日常物件进行“作茧自缚”的缠绕、包裹。在这些作品中，卢蓼蓼脱胎换骨般的复制、置换，改变了原本之物的功能和属性，凝固了织物的美感，或于刻意纠结之处，使观者获得一种抽离出的别样的触感、视觉，相对充分地诠释了她对人与物的超日常体悟。

具有教学示范性的作品《一块布的迷宫》，其实是卢蓼蓼有意设置的“一场关于服装结构的游戏”。它不同于我们惯常认知的艺术作品形态，而是由三组互相关联又相对独立的系列组成。在制作工艺的指导下，将纸张、皮革、木材、金属、食材等非传统服装材料，通过切割、折叠、揉捏、挤压等手法，蜕变为立体的剪裁。这种在材料语言和方法上并行不悖的结构形式，完成了服装褶皱喻象的能量转化。

卢蓼蓼最有意思的作品是《剩余价值》。她针对时尚产业

的浪费问题，充分利用服装产业的剩余物、边角料，经由传统裁缝的繁复工艺，拼接、制作了十二套色调丰富且斑驳的西服。在“有用物”与“无用物”缝隙之间的加工，恰如她追求的“比时尚更加具有时尚特征”的效果（卢蓁蓁语）。实际上这是她对“价值”概念的一种剥离、否定和重构，既赋予了“剩余价值”一种新的附加值，又超越了原有价值而形成了超然物外的审美价值。

服饰设计在本质上是一种信息化，现代的经济体系就是依靠信息化的方式来实现对消费需求的无限开拓，从而保证其自身持续的繁荣与发展。而所谓开拓无限的消费需求，实际上就是开拓人们对消费的无限欲望，即以一种社会化的普遍伦理、风尚习俗将个人发展、即时满足、追逐变化等特定价值观念合理化为个人日常生活中的自由选择。同时，以不断的视觉设计去敏感地抓住消费者的感情、欲望与动机。我们可以通过服饰设计和商业推广，进一步了解社会时代的审美趣味、习俗，以及工艺水平等社会性内容。而它所带来的一种对时尚的嗜好，也就影响到人们日常生活中对欲望的追求和想象，于是消费欲望就不仅仅局限于服饰的功能而具有更多社会化的价值与意义。

卢蓁蓁为这次个展，专门创作了一件纤维装置作品《玫瑰是玫瑰》。她从苏州丝绸博物馆的藏品中一眼相中了民国时期的一件绣满玫瑰花的旗袍——那是她记忆中“母亲留给我的旗袍”的样子。她依据这件旗袍的纹饰和意象，以乱线的织法又重新编织了一件。吊装在空中的旗袍，繁密的纤维自然下垂，随意牵引和汇聚到一把民国样式的座椅上，一大朵玫瑰绽放在椅面……纤毫毕现的旗袍肌理和质感，形成了藏品的旗袍、卢蓁蓁的新旗袍和椅子之间的纽带和媒介。于是在苏州丝绸博物

馆的展览空间中，这件新作仿佛与丝线、与记忆、与个人曾经的情感，构成了一次邂逅，并一见如故。而作为观众的我们也获得了一次重新审视服饰历史和纺织技艺的难得机会。

或许卢庶庶所发现和通过纤维等多媒介的方式进行艺术表现的作品，呈现的是一个有关纤维艺术空间的文化，并在不断跨越已经形成的边界、限制和束缚中，实验着将生存处境的冲突与纠结，编成一张张具有不同经纬度的网络。

江南
无界

1990—2010

设计师
——做时尚的衣服

跑跑店

——我的第一件作品

卢麋麋

我在大学期间，一直有一个理想，就是拥有一家自己的店。2000年，我开了第一家服装店——跑跑店，我把它称作我的第一件作品。我对时尚的真正学习是在这个时间段才开始的。我觉得时尚其实是一种想象力，这对一个创作者来说非常重要，我们可以像一个作家一样通过观察虚拟一个角色。

对布料和剪裁进行适度的控制，并以此去完成对一个角色的想象。从这个角度来说，我觉得想象力推动我们去生产和制造，这是我对时尚的一个解读。

POPO 跑跑店

244

