

リサ・アン・オーバックの作品の位置づけはアートとファッションのちょうど交差点。展示場所はデパートではなくギャラリーや美術館です。このロサンゼルス拠点を拠点とするちょっと風変わりなアーティストがニットを媒体に選んだのは、ロックバンド、チープトリックのリードギター、リック・ニールセンに敬意を払うため。ニールセンはロゴを編み込んだセーターをステージ衣装として着ることがよくありました(たとえば「チープトリック」というロゴが何度も繰り返されていたり、「俺のガールフレンドを盗るな」と書かれていたり)。リサはニールセンが着ていたような、自分の名前が入ったセーターを作りたくてニットの技法を学びました。

重要だったのは言葉の入った作品を作ること。「セーターはTシャツよりもそのもの自体に存在意味が強いから、言葉にも存在感が出る。編み込まれた言葉は、生地と一体化するわ」

リサ・アンはコンピュータを使って編み込みのパターンを起こし、ダブルジャガードウールで1940年代風のフィギュアスケートの衣装みたいなニットセットを作ります。「最初は膝丈で何着か作ったの。でもなんだか野暮ったい。だから減らし目する段の間隔を狭くしてみたの。そうしたらこういうチアリーダーやフィギュアスケートのコスチュームみたいなニットになったの。私は胸がベタンコだからセーターの編み込みを見せるキャンパスとしては最高よ。邪魔になるものがないんだもの。フラットスクリーンなんて言われたこともあるのよ!(笑)」

持続性があり、気持ちを込めて編まれたニットはある特定の時間の記録であり、胸に貼り付けた自分の信念の表明なのだ、とリサ・アンは言います。政治的、社会的メッセージを編み込むことで、彼女のセーターはスローガンTシャツを一段上の次元に引き上げます。2004年にリサ・アンが初めて手掛けたセーターは、当時の大統領候補ジョン・ケリーを応援するものでした。「中絶の権利万歳」と編み込んだ妊娠中絶合法化を支持するニットや自然災害時の政府の対応のあり方に疑問を投げかけるニットも作っています。「編み込んでいるメッセー

ジはいろんな意味で自分にとって重要なこと。全部ひっくるめると私個人がどんな人間かがよく表わされるんじゃないから。ごく一般的なトピックもあるけど、ちょっとマニアックなものもあるから。妊娠中絶問題、自転車専用車線、野良猫の不妊手術、オバマ、無神論……」

彼女は、編み込まれているメッセージよりもセーター自体のほうが「長生き」だと考えています。作品の多くは時事性が強く、その時にマスコミをにぎわしている話題を取り上げています。「数年経ってから作品を見たらどう思うかしら。私のニットは、今に密着したトピックを取り上げたものがほとんど。もしセーターに記録されなければ幻のように忘れられてしまう話題かもしれないわ。たとえば『オクトマム』(体外受精で八つ子を産んだカリフォルニア州の女性)のセーターは、同性結婚を取り上げた作品でもあるの。カリフォルニア州では2008年11月、同性婚を認めない『提案8号』という法案が住民投票で可決された。そのすぐ後の1月には八つ子が生まれて大騒ぎ。8の字つながりでしょ。同性婚にしろ試験管ベビーにしろ、8という数字が急に世間で注目されるようになったのよ。それでその2つの話題をひとつの作品にしたの。8を携帯メールの略語のように使って、『NEG8 THE H8. 8 4 THE ST8 2 L8 2 NEG 8』(=Negate the Hate. Eight for the state too late to negate/差別反対。もう手遅れの州に八つ子誕生)とセーターに編み込んだ。これだけでは意味がわからないかもしれないからスカートには「結婚は万人に認めよう。八つ子は誰にも認めるな」と入れておいたわ」。リサ・アンのインスピレーションの源をひとつに絞るのは容易ではありません。いつも社会のニュースに目を向けてインスピレーションを探っていますが、昨今の金融危機に関してはあまりヒントにならないと言います。

「読めば読むほど頭が混乱してくるの。エコノミッククライシスに関するニットを作るべきなんだろうけど、どこから手を付けていいかわからないし、そもそもあまり興味が無いの」。いまはベットの子猫に夢中。お茶を飲みながら猫と遊べる日本のねこカフェの話に目を輝かせていました。今後の作品テーマになるかもしれません。

アートとファッションの交差点で、メッセージを発信するリサ・アン・オーバック。社会問題、政治問題……、彼女の心を動かすニュースが、袖を通すキャンパスに「時」の記録となって編み目を刻む。

Lisa Anne Auerbach

Lisa Anne Auerbach for *Hanatsubaki* August 2009
By Liz Goldwyn

Lisa Anne Auerbach's work exists squarely at the intersection of art and fashion; though her unique sweater sets are shown in galleries and museums instead of department stores. A quirky, Los Angeles based artist, Lisa Anne chose her medium in order to pay homage to Rick Neilson, lead guitarist of the rock band Cheap Trick. Neilson's onstage attire included logo ridden sweaters (i.e. "Cheap Trick" repeated multiple times or "Don't Steal my Girlfriend"). Lisa learned to knit so she could have a sweater like Neilson, with her name woven into the fabric. In Lisa's words, it was all about making a finished product with text, *"because a sweater has more meaning than a t-shirt, the text becomes more present because it is part of the textile itself"*.

Lisa Anne creates her patterns via Photoshop, using double jacquard wool to turn out 1940s style ice-skating sweater sets on her Passap E 6000 machine. She chose a classic pattern and added skirts so she would have a full outfit. She says, *"the first few were knee length, but they were a bit dowdy. So I reduced the number of rows I'd knit between decreases and they turned into these, sort of like cheerleader or skating outfits. I've been told I have a nice set of legs, and it's a good idea to take advantage of one's assets. Likewise, I'm flat chested, which makes sweaters a perfect canvas for text, as there's nothing to get in the way. Someone once told me that it's like a "Flat-screen"'. Ha!*

Lisa Anne suggests that the disposable nature of t-shirts renders their message meaningless once they become rags used to clean the car. Sweaters have permanence. Knit with care, reminders of particular moment in time, your belief system plastered across your chest. Her sweater sets take the t-shirt slogan to the next level, with political, socially conscious messages ingrained in wool. In 2004, Lisa's first sweaters supported John Kerry's run for United States president. Other pieces champion the pro-choice movement "Cheer for Choice"; or question government response to natural disasters "I don't care how they get out of New Orleans". She says, *"The messages are meaningful to me for various reasons. Taken together they do form a sort of self-portrait, because while some are really main-stream, others are a bit arcane: Abortion, bike lanes, spaying feral cats, Obama, atheism."*

Lisa Anne believes that her sweaters will outlast the meaning on them. Much of her work is "of the moment" and deals with current tabloid fascination, like the "Octomom" phenomenon (a woman in California who used in-vitro fertilization to give birth to octuplets). Lisa Anne comments, *"I'm interested in the way the sweaters will look years from now. They're deeply rooted in the present, for the most part, in issues and stories that might be passing fancies if they weren't preserved in a sweater. For instance, the "Octomom" sweater is also about marriage equality. Proposition 8, opposing gay marriage in California, was passed by voters in November 2008. When the octuplets were born in January 2009 here in California, everyone got totally obsessed with them. So it seemed a good fit. 8 was suddenly the number everyone was talking about, whether it had to*

do with gay marriage or these monster babies. So I put them together on the sweater and used the 8 in a sort of text-message-speak. 'Neg8 the H8. 8 4 the st8 2 l8 2 neg8.' The skirt says, 'Marriage for all; octuplets for none' in case the sweater wasn't clear enough."

It is hard to pin down where Lisa Anne's inspirations come from, as her artistic work can take such varied forms— including juggling, temporary unicycle shops, and of course, her knits. Currently, she is reading about anarchy and atheism. She is also watching films on Sister Corita, an artist and nun Lisa Anne finds particularly relevant due to the incorporation of text in her work. Lisa Anne says she always reads the news for inspiration, but it's hard for her to get *"excited about the economic crisis; the more I read about it the more confusing it is and I know I should make a sweater about the subject, but I'm not sure where to start and if I really even care that much."* She is also obsessed with her kittens, and was excited to hear about "cat cafes" in Japan where you can go and drink tea and pet cats. Look for these topics to appear in her upcoming work.

Lisa Anne's sweater sets were recently included in the group show *Nine Lives: Visionary Artists from L.A.* at The Hammer Museum in Los Angeles in Spring 2009. Her sweater sets, (top and skirt are included with the mannequin display) are available via her gallery, Gavlak, in West Palm Beach, Florida.

www.gavlakprojects.com