WovenBodies

A never ending research into textile expression inspired by the human skin
Onderzoek naar textiel uitdrukking geïnspireerd door het menselijk lichaam

Hosted by: Bart Hess

Project Information (EN)

Skin

The human skin often plays an important role in my work. The practical nature of the question of the collector made me dive into possibilities to translate the qualities of the human skin into textiles. I have researched a multitude of textile procedures such as weaving, quilting and embroidery and combined multiple techniques, both digital and analogue.

Turing pattern effect

For this work I have found inspiration in the so called ‘Turing pattern effect’. This effect was named after the British mathematician Alan Turing. The theory, formed by Alan Turing during the fifties of thelast century, explains how patterns originate based upon the interaction of two different substances. One serving as activator and the other serving as inhibiter. These patterns can be visible in for example the shape of stripes or patterns on the skin of an animal, but also as the lines in the soft palete of a mouse. All the examples mentioned involve patterns that evolve slowly but gradually. The effects of these patterns are self-reinforcing, if by cause of a small disbalance a majority of the activating substance is present, this presence will only become bigger and bigger over time. The surrounding production will slow down because of this effect. Small islands will appear, spots, stripes, or lines. What these patterns look like depends entirely on the shape and size of the surface on which the patterns form themselves.

the unexpected

Within my work I strive for ways to use techniques that make it possible to have the outcome of the work not be solely dependent on my own hands. For example the unexpected wrinkling of a fabric because the fabric tightens itself, or by using fabrics that shrink to be able to manipulate patterns to create 3-D effects. This way of working, as in Turing’s theory, is based upon two different forces that by interacting with each other set something else in motion. In this sense Turing’s theory is a beautiful metaphor for my own work practice. For Woven Bodies I asked choreographer Sedrig Verwoert to create a choreography based on bodies intertwined with one another. A moving mass of skin and bodies made up of dancers with a variety of different backgrounds. The combined bodies emanate a sense of anonymity because the heads of the dancers never face the camera. The inspiration for this image came from the work of the Norwegian sculptor Gustav Vigeland.

Projectinformatie (NL)

Huid

De menselijke huid speelt vaak een belangrijke rol in mijn werk. Door de toegepaste vraag van de verzamelaar ben ik op zoek gegaan naar manieren om de tactiele kwaliteiten van de menselijke huid naar textiel te vertalen. Ik heb verschillende textiele werkvormen onderzocht en uitgeprobeerd, waaronder weven, quilten en borduren en een veelvoud aan technieken gecombineerd, zowel analoog als digitaal.

Turing pattern-effect

De theorie die Turing in de jaren 50 van de vorige eeuw formuleerde, verklaart hoe patronen kunnen ontstaan op basis van stoffen met een remmende en een activerende werking. Deze patronen kunnen zich vervolgens uitten als strepen of vlekken op de vacht van een dier, maar ook als ribbels in het gehemelte van een muis. In alle gevallen gaat het om patronen die zich geleidelijk ontwikkelen. Het effect van deze patronen versterkt zichzelf: daar waar

door een kleine disbalans een overschot van de activerende stof aanwezig is, zal er uiteindelijk steeds meer van de activerende stof aanwezig zijn. Daaromheen wordt de productie juist afgeremd. Er ontstaan kleine eilandjes: vlekken, strepen, of ribbels. Hoe deze patronen er precies uit zullen zien, hangt helemaal af van de vorm en de grootte van het oppervlak waarop de patronen zich vormen.

Werkwijze

Binnen mijn werk is het voor mij een uitdaging om de technieken die ik gebruik op een dergelijke manier in te zetten dat de uitkomst niet volledig uit mijn eigen handen komt. Bijvoorbeeld door een onverwachte rimpeling die in de stof ontstaat omdat de stof zich samentrekt, of door het gebruik van stoffen die krimpen om patronen in een vervolgstap te manipuleren en een 3-D effect te creëren. In deze manier van werken zou je net als bij Turing kunnen spreken van twee verschillende krachten die door interactie iets in beweging zetten. In die zin is de theorie van Turing een mooie metafoor voor mijn eigen werkwijze.Voor Woven Bodies heb ik choreograaf Sedrig Verwoert gevraagd om een choreografie te creëren met als uitgangspunt lichamen die met elkaar vervlochten zijn. Een bewegende massa huid en lichamen opgebouwd uit dansers met verschillende achtergronden. De gecombineerde lijven stralen anonimiteit uit doordat de hoofden weggedraaid blijven van de camera. De inspiratie voor dit beeld is te danken aan het werk van de Noorse beeldhouwer Gustav Vigeland.

Image List

Filename	Caption	Credit
barthessddw-wovenbodies_1633684154.jpg	WovenBodies	WovenBodies @Bart Hess 2020

The images above are included in the ZIP under `/images`.