

Urban Stitch

műleírás

Műfaj:

installáció

Technika:

Tervezés: vektoros vázlat készítése digitálisan (Adobe Illustrator)

Kiviteletés: az előkészített terv kivarrása nagyméretű kifeszített vászonra manuálisan

Készült:

2014 október-december

Eger

Az Urban Stitch egy experimentális projekt, melynek alapjául egy hozzám közel álló technikát, a varrást választottam.

Célom, hogy ezt a technikát kiemeljem eddigi alkalmazásmódjából, illetve az ábrázolt motívumvilág megszokott használatából és új kontextusba helyezzem a témaválasztás által. Így állítottam szembe az alkalmazott manuális eljárást az ezzel elkészített geometrikus, urbánus témával.

A varrás a családomnak köszönhetően mindig az életem része volt, régóta foglalkoztat engem a hímzés és a varrógépes munka egyaránt. Bár mostanáig többnyire funkcionális és hagyományos tárgyakat készítettem, egyre jobban izgatott a gondolat, hogy valami olyat alkossak ami új számomra, és túllép a technika eddig megszokott rendeltetési, illetve formabeli normáin.

Emellett az ábrázoló geometria is közel áll hozzám, szeretem a szabályos térbeli alakzatokat, azok precíz kiszervezését, illetve megtalálni a rendszerességet és a rendet olyan dolgokban, ahol ez nem kézenfekvő, nem észrevehető első ránézésre.

Rájöttem, hogy a varrás és a geometria, ez a két fókuszpontja az érdeklődésemnek talán nem is áll annyira messze egymástól, és a varrás organikus jellege összeegyeztethető az urbánus

formák mesterséges és szigorú rendjével. Valamilyen szempontból ez a két terület összefügg a varrásban használt szabásminták miatt, mivel ott is geometriáról beszélünk, de ez nem az alakzatok kivarrásról szól.

A témát úgy választottam tehát meg, hogy a például hímzéseknel megszokott egyszerűsített ornamentikus minták helyett részletgazdagon kidolgozott, városi környezetből kiemelt objektumokat és azok részleteit jelenítettem meg.

Elvettem a varrás funkcionális voltát, leegyszerűsítettem sima öltésekké és ezeket a tárgyak körvonalainak „rajzolására” használtam. Ebből a szempontból az Urban Stitch előzményeinek a népművészeti hímzések mondhatók, ezekhez hasonlítható, mivel rendeltetését tekintve díszítő jellegű alkotás. Különbség viszont, hogy én inkább a vázlatos vonalrajz irányába toltam el a hangsúlyt a dekorációs mivolttal szemben, és hogy a népművészeti hímzésekben alkalmazott kétdimenziós motívumok helyett munkáimnál háromdimenzós formák jelennek meg.

A projektet három részre osztottam annak érdekében, hogy látható legyen egy folyamat, ami egy részletesen kidolgozott képből indul ki, és egy letisztultabb formavilágú, térben kibővített tipográfiánál ér véget.

A három fő rész tehát a következő:

1)

Az első rész lényege a cérnával való képalkotás finomságának és aprólékosságának lehetőség szerinti kihasználása, ez által minél több részlet kidolgozása. Ez a szempont indokolja a nagy méretválasztást. A színválasztásra nem akartam nagyobb hangsúlyt fektetni a fekete-fehér ellentét kontrasztján felül, mivel egyrészt elsődlegesen a formák kidolgozottságára akartam irányítani a figyelmet, másrészt a fehér alapon vékony fekete vonalak rendszere jobban idézi a geometrikus szerkesztettséget.

2)

A projekt második részénél az elsőhöz képest meghatározóak az egyenes vonalak, a kevésbé részletező, nagyobb és kevesebb öltésekből megoldható formák. Szintén nagyok a vászon méretei.

Ennél a résznél már megjelenik egy-egy szín, ami kiegészíti, pontosítja a formákat, hozzáad azokhoz.

3)

A térben kibővített experimentális tipográfiai installáció (harmadik rész): A két, egymástól eltávolított vásznon egy-egy szó szerepel, amiket egymással kapcsolatba hozok azáltal, hogy áthidalom a két felület közti teret a vásznonból „kilépő”, a két vásznat összekötő öltésekkel.

Mindezekkel együtt munkámat úgy akartam megvalósítani, hogy olyan alkotást készítek, ami azáltal is értékes, hogy sok munkát fektetek bele, hogy megküzdök vele. Az Urban Stitch projekt egy kihívás volt számomra saját magamtól, bizonyítás magamnak, és kísérlet, amiben feszegetni tudtam a határait.

Tömören összefoglalva az Urban Stitch egyféle megoldás a manuális technika és térbeli, geometrikus téma összeegyeztetésére, illetve egy kísérleti folyamat, melyben az öltések síkbeliből térbelivé alakulnak. Végeredményben egy érdekes, díszítő funkciójú alkotás.

Munkáimat ösztönző inspirációim többek között:

Xavier Correa: Versatility - Experimental typography poster series

Peter Crawley: Embroidered architectural illustration

Sam P. Gibson: Hand Embroidered Eye Illustrations

Evelin Kasikov: Embroidered CMYK Typography

Evelin Kasikov: Stitched Portrait Project

Christopher Jobson: Embroidered Calendar