

THE
FUTURE
OF
FASHION
IS NOW

COLOFON / CREDITS

Tekst / Text:

Museum Boijmans Van Beuningen

Engelse vertaling / English translation:

Gerard Forde

Ontwerp / Design:

Bob Verhelst en / and Jelle Jespers

Druk / Print:

Joh. Enschedé, Amsterdam

Gastconservator tentoonstelling /

Guest curator exhibition:

José Teunissen

Vormgeving tentoonstelling /

Exhibition design:

Bob Verhelst

Met dank aan /

With the generous support of:

Han Nefkens
Fashion on
the Edge

**Boijmans
Business
Club**

**stimulerings
fonds
creatieve
industrie**

ktHein,fonds

BankGiroLoterij

PHILIPS

Stichting Bevordering van Volkskracht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

© Museum Boijmans Van Beuningen 2014

Op ARTtube.nl is een video te zien over de zes ontwerpers die in opdracht van H+F Fashion on the Edge een werk maakten. Op tour.boijmans.nl vindt u de BankGiro Loterij Future of Fashion route door de tentoonstelling.

On ARTtube.nl you can watch a video on the six designers that received a H+F Fashion on the Edge commission. On tour.boijmans.nl you can find the BankGiro Loterij Future of Fashion route through the exhibition.

**museum B van
boijmans beuningen**

Museumpark 18-20
NL-3015 CX Rotterdam
+31 (0)10 44 19 400
www.boijmans.nl

MATERIALITEIT EN BELEVING

MATERIALITY AND EXPERIENCE

MATERIALITEIT EN BELEVING

MATERIALITY AND EXPERIENCE

“HET MATERIAAL IS DE BASIS
VAN ALLES. [...]
HET MATERIAAL IS ALLES
IN WAT IK DOE.”

“THE MATERIALS ARE THE
BASIS OF EVERYTHING. [...]
THE MATERIALS ARE
EVERYTHING IN WHAT I DO.”

YING GAO

1. MAISON MARTIN MARGIELA (1988) - MARTIN MARGIELA (België, Genk 1957)

Patroon voor een lange jas, herfst/winter 1997-1998
Papier, draad, touw, metaal

Pattern for a long coat,
autumn/winter 1997-1998
Paper, thread, rope, metal

Collectie / Collection Museum Boijmans
Van Beuningen, aankoop / purchase: 1997
DTM 73 (KN&V)

Margiela speelt met de constructie van kledingstukken: hij werkt met opgeblazen proporties, duidelijk zichtbare naden, onvoltooide kledingstukken en deconstrueert bestaande kleding om het tot iets nieuws om te bouwen. In zijn collectie voor de herfst en winter van 1997-1998 legt Margiela de verschillende fasen van het ontwerpproces bloot: alle ontwerpen uit deze collectie kunnen weer teruggevouwen worden tot het patroon.

Margiela plays with the construction of garments: he works with exaggerated proportions, clearly visible stitches, unfinished garments, or he deconstructs existing items of clothing to construct something new. In his autumn/winter 1997-1998 collection, Margiela revealed the various phases of the design process: all the items in the collection can be folded back down to their pattern.

2. WANG LEI (China, Henan 1980)

Handgeweven toiletpapier, 2013
Geweven en getwijd
wc-papier, kleeerhanger,
dennenhout

Hand-Woven Toilet Paper, 2013
Woven and twined toilet
paper, hanger, pine wood

Collectie / Collection Wang Lei

Wang Lei werkt niet met stof maar alleen met papier, in alle soorten en maten. Voor deze installatie heeft hij toiletpapier gebruikt, dat hij eerst nat maakt en vervolgens tot garen draait. Zijn interesse in materialen ontstaat tijdens zijn studie in Beijing. Bij een vak over materiaalgebruik realiseert Lei zich dat het voor hem als boerenjongen het meest logisch is om te werken met materiaal dat goedkoop en binnen handbereik is: toiletpapier.

Wang Lei does not work with traditional fabrics, but only with paper of all kinds and formats. For this installation he used toilet paper, which he first moistened and rolled into twine. He became interested in materials during his studies in Beijing. During a seminar on the use of materials, Lei realised that, as the son of a peasant, it was most logical for him to use something that is inexpensive and easy to get hold of: toilet paper.

3. OLEK - AGATA OLEKSIK (Polen, Ruda Slaska / USA, 1978)

Het gesprek, 2014
Installatie (acrylgaren en
metaalgalon)

The Conversation, 2014
Installation (acrylic thread
and metal braid)

In opdracht van / Commissioned by H+F
Fashion on the Edge

Olek gebruikt haakwerk om mensen en objecten te bedekken. Doordat ze de dingen met haar haakwerk tegelijkertijd verbergt én benadrukt, wordt de beschouwer zich bewust van de plek die deze zaken innemen in het hier en nu. Olek bevraagt onze dagelijkse realiteit en suggereert een alternatieve werkelijkheid.

Haar kleurrijke werk hangt tussen protest en optimisme in. “Dit levensgrote gehaakte skelet vormt de neerslag van mijn onderzoek naar de menselijke identiteit en levert expliciet commentaar op het materiaal van het menselijk lichaam en de interactie daarvan met mode en vormgeving. [...] Mode en vormgeving benadrukken vaak de meest flatteuze aspecten van de menselijke vorm en verhullen daarbij de kenmerken die velen als minder wenselijk beschouwen. Door een volledig skelet op schaal te haken, benadruk ik de meest primaire contouren en onderdelen van het menselijk lichaam; de gedaante waaraan kleren hun vorm ontlenen.”

Zie ook www.ARTtube.nl voor de video

Olek uses crochet to cover people and objects. Because she simultaneously hides and emphasises things with her crochet work, the viewer is made aware of the place these things occupy in the here-and-now. Olek questions our everyday reality and suggests an alternative reality.

Her colourful work occupies an area between protest and optimism. “I proposed to create a life-sized, fully-crocheted skeleton that is an expression of my exploration of human identity and provides a commentary on the materiality of the human body and its interaction with fashion and design. [...] Fashion and design often highlight the most flattering aspects of the human form while hiding those aspects or features seen by many as less desirable. By crocheting a complete, to-scale skeleton, I highlight the human body’s most primal contours and elements. The skeleton turns the spotlight on what lies beneath the clothing while still shaping it.”

For the video, also see www.ARTtube.nl

4. **BOUNDLESS** (2005) - **ZHANG DA** (China, Shanxi 1967)

Cirkelshirt (O-shirt) en Cirkeljurk, uit de collectie Flat, vanaf lente/zomer 2002
95% polyester, 5% lycra

Circle tee (O-shirt) and Circle Dress, from the Flat Collection, from spring/summer 2002
95% polyester, 5% lycra

Collectie / Collection Zhang Da

Zhang Da creëert minimale ontwerpen in zachte, natuurlijke materialen. Hij gebruikt hiervoor een ‘flat cut’, een techniek die veel wordt gebruikt in Zuidoost-Azië. Wanneer je de kleren van het lichaam haalt, worden ze plat. De kleding vindt haar vorm pas op het lichaam. Dit sluit aan bij de Chinese denkwijze waarbij het resultaat op natuurlijke wijze voortvloeit uit de omgeving die je hebt geschapen.

Zhang Da creates minimal designs in soft, natural materials. He uses a ‘flat cut’, a technique common in South East Asia. When you remove the clothes from the body, they become flat. The clothes taken on their form only when they are on the body. This connects with the Chinese belief that the result flows organically from the environment you have created.

5. **IRINA SHAPOSHNIKOVA** (Rusland, Moskou 1984)

Kristallografie, 2009
Transparante, 100% zijden organza, plastic

Crystallographica, 2009
Transparent 100% silk organza, plastic

Collectie / Collection Irina Shaposhnikova

Shaposhnikova gebruikt de structuur van kristallen en mineralen als basis voor een nieuw silhouet. Ze gaat te werk als een beeldhouwer en creëert een infrastructuur van veelhoeken, kristallen, fijn gebreide hightechstof en flexibele plastic plaatjes die ze tussen de stoflagen plaatst. De serie laat een geheel nieuw vrouwbeeld zien, maar doet bij vlagen ook denken aan het werk van de Russische futuristen uit het begin van de 20ste eeuw die inspiratie vonden in de dynamiek van het snel moderniserende stadsleven.

Shaposhnikova has used the structure of crystals and minerals as the basis for a new silhouette. She works like a sculptor, creating an infrastructure of polygons, crystals, finely woven high-tech fabrics and flexible plastic plates inserted between the layers of fabric. The series reveals a completely new female image, but here and there it also recalls the work of the Russian Futurists from the early 20th century that were inspired by the dynamism of urban life with its rapid modernisation.

<http://tour.boijmans.nl/202>

6. JULIA KRANTZ (Zweden, Göteborg 1982)

Schulp, uit de collectie
Shell, 2009
Zijde, katoen, staal

Shell, from the Shell
Collection, 2009
Silk, cotton, steel

Collectie / Collection Julia Krantz

De kledingstukken uit de 'Shell'-collectie vormen een soort uitwendig skelet, geïnspireerd op de menselijke anatomie. Ze stralen kracht uit en moeten de draagster gereedmaken voor een toekomst waarin we steeds

meer aan onszelf zullen sleutelen. Krantz: "Bij gebrek aan idealen verheerlijken wij geconstrueerde identiteiten als eigentijdse iconen." Zo bekeken kan 'Shell' ook staan voor ons obsessieve verlangen om een identiteit te creëren - een pantser dat ons isoleert van onze omgeving.

These garments form a kind of exoskeleton, inspired by human anatomy. They exude power and are designed to make the wearer ready for a future in which we will increasingly tinker with our own identity. Krantz: "Lacking ideals, we glorify constructed identities as contemporary icons." Seen in this way, 'Shell' is also symbolic of our obsessive desire to create a new identity: armour that isolates us from our environment.

7. JENNIFER GADIENT (Zwitserland, Walenstadt 1988)

Opblaasbare rookkleurige jas, lente/zomer 2012
Pvc-folie

Inflatable Smoky Coat,
spring/summer 2012
PVC film

Collectie / Collection Jennifer Gadiant

Veel van de ontwerpen van Gadiant zijn geïnspireerd op luchtbellen, schuim en glas. Ze is gefascineerd door hun tijdelijkheid en volumes. Daarnaast vindt ze inspiratie in microscoopopnamen van insecten en bacteriën en röntgenfoto's. Kortom: beelden die niet makkelijk te vatten zijn of te zien met het menselijk oog. Gadiant werkt met zowel transparant pvc als zachte stoffen. Met deze ongebruikelijke materiaalkeuze onderzoekt ze de beschermende en verbergende functies van mode.

Many of Gadiant's designs are inspired

by air bubbles, foam and glass. She is fascinated by their volumes and their transient nature. She also finds inspiration in microscope images of insects and bacteria and X-rays, i.e. images that cannot be seen with the naked eye. Gadiant works with both transparent PVC and soft fabrics, using these unconventional materials to explore fashion's function to protect and conceal.

<http://tour.boijmans.nl/201>

8. MASON JUNG (Zuid-Korea, Seoul 1977)

**Slaappak en
Dekepak, 2009**
Wol

**Sleeping Suit and
Blanket Suit, 2009**
Wool

Collectie / Collection Mason Jung

Jung stelt de constructie van kleding, de context waarin het wordt getoond en hoe het wordt gedragen ter discussie. De inspiratie voor de hier getoonde pakken vindt Jung tijdens zijn dienstplicht: slaapzakken en dekens zijn onderdeel van de soldatenuitrusting. Dit in combinatie met Jungs behoefte om strikte regels te doorbreken, heeft geleid tot een klassiek mannenpak met dubbelfunctie: pak en slaapzak - dan wel deken - in één.

Jung questions the construction of clothing, the context in which it is shown and how it is worn. The suits displayed here were inspired by Jung's compulsory military service: sleeping bags and blankets are part of a soldier's basic kit. Combined with Jung's desire to break strict rules, this has resulted in a classic man's suit with a dual function: suit and sleeping bag or blanket in one.

9. MINTDESIGNS (2001) - HOKUTO KATSUI EN NAO YAGI

(Japan, Tokio en Osaka 1973)

**Oogverblindend
verwarrend, herfst/winter
2013-2014**
Kleding en projecties

**Dazzling Puzzling, autumn/
winter 2013-2014**
Garments and projections

Dit Japanse duo heeft zich tot doel gesteld om vrolijke mode te maken die draagbaar, comfortabel en simpel van silhouet is. Vaak laten ze zich leiden door een 'happy mistake', een foutje tijdens het ontwerpen dat onverwacht een positieve uitkomst heeft. Drie outfits uit de collectie 'Dazzling Puzzling' worden hier getoond in combinatie met een lichtprojectie die een extra laag vormt over de ontwerpen.

This Japanese duo have set themselves the goal of creating lively fashion that is wearable, comfortable and has a simple silhouette. They are often guided by a 'happy mistake': an error during the design process that unexpectedly has a positive outcome. Three outfits from the 'Dazzling Puzzling' collection are displayed here in combination with a light projection, which adds an extra dimension to the designs.

10. CHRISTOPH BROICH (Duitsland, Stadt Blankenberg, 1966)

**Een outfit (oplage van 20),
2002**
Polyester, microvezel,
dubbeltricot, spelden,
transferprint

**An Outfit (edition of 20),
2002**

Polyester, micro fibre, double tricot, pins, transfer print

Met dank aan / Courtesy of Red Fish Factory

Met zijn sculpturen probeert Broich proporties en perspectief te manipuleren. De tekst op de voorkant van 'An Outfit' gaat over de verleidingstechnieken die in de modewereld worden gebruikt om de consument over te halen iets te kopen. De röntgenachtige afbeelding op de achterkant verwijst naar de manier waarop mode fungeert als een façade om ons allerbinnenste, onze ziel, verborgen te houden.

In his sculptures, Broich attempts to manipulate proportion and perspective. The text on the front of 'An Outfit' is about the seductive techniques that the fashion world uses to convince consumers to buy things. The X-ray-like images on the back refer to fashion's function as a façade to hide our innermost feelings, our soul.

11. REJINA PYO (Zuid-Korea, Seoul 1983)

Structurele modus,
lente/zomer 2011
Textiel, perspex, aluminium

Structural Mode,
spring/summer 2011
Textile, perspex, aluminium

Collectie / Collection Museum Boijmans Van Beuningen, langdurig bruikleen / long term loan: Han Nefkens H+F Fashion on the Edge 2012 B 685 c, B685 e (KN&V)

In 2012 wint Rejina Pyo de Han Nefkens Fashion Award. In het najaar van datzelfde jaar presenteert ze in het museum 'Structural Mode': sculpturale jurken met geometrische vormen en een helder kleurenpalet, met materialen

als plexiglas en metaal. Het is een onderzoek naar de relatie tussen draagbare mode en sculpturale kunst. Pyo besluit geen op kunst geïnspireerde mode te maken, maar op kleding geïnspireerde sculpturale kunst.

Rejina Pyo won the Han Nefkens Fashion Award in 2012. In the spring of that year, the museum showed her project 'Structural Mode': sculptural dresses with geometric forms and a bright colour palette made from materials such as perspex and metal. The collection is an exploration of the relationship between wearable fashion and sculptural art. Pyo decided not to make fashion inspired by art but sculptural art inspired by clothing.

<http://tour.boijmans.nl/203>

12. HELEN STOREY FOUNDATION

(Verenigd Koninkrijk, Londen 1959)

'Zeg vaarwel', oplossende jurk, wonderland, 2008
Installatie, polyvinyl alcohol

'Say Goodbye', Dissolving Dress, Wonderland, 2008
Installatie, polyvinyl alcohol

Collectie / Collection Professor Helen Storey MBE (artist / designer). Tot stand gekomen in samenwerking met / Produced in collaboration with Trish Belford (stoffen / textiles) en / and Professor Tony Ryan OBE (wetenschapper / scientist)

In de jaren 80 was Storey een van de 'angry young women' van de Britse modewereld. Toen zette ze vraagtekens bij het traditionele vrouwbeeld en de luxueuze modewereld. Nu houdt ze zich bezig met grote vraagstukken zoals duurzaamheid. Aan deze 'Dissolving Dress' is maanden gewerkt maar de jurk verdwijnt in een paar dagen wanneer

deze in water wordt gehangen. Onze wereld kan net zo snel verdwijnen als we niet oppassen.

In the 1980s Storey was one of the 'angry young women' of the British fashion world. At that time she questioned traditional images of women and the luxury fashion world. Nowadays she is preoccupied with big questions such as sustainability. It took months to make this 'Dissolving Dress', which will disappear in a few days when it is hung in water. Our world could disappear just as quickly if we don't take better care of it.

13. **JEF MONTES** (Nederland, Arnhem 1987)

Illuminosa, 2014
Technische stof, glasvezel, wol, borduurwerk, behandeld met vuur, water en stoom

Velero-collectie
(1 kledingstuk), 2014
De Profundis, 2014
Video: Koen Hauser, in samenwerking met Maarten Spruyt

Illuminosa, 2014
Technical fabric, fiberglass, wool, embroidery, treated with fire, water and steam
Velero-collection
(1 garment), 2014
De Profundis, 2014
Video: Koen Hauser, in collaboration with Maarten Spruyt

Collectie / Collection Jef Montes

Montes laat zich duidelijk inspireren door het katholicisme, waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn Spaanse moeder. De klassieke katholieke beeldtaal vertaalt hij op radicale wijze naar onze moderne tijd. Sterker nog: je krijgt vaak het gevoel dat je naar de kleding van de toekomst

kijkt. Dit komt onder andere door zijn materiaalgebruik: hightechmaterialen en -technieken worden gecombineerd met goedkope basismaterialen en ambachtelijke technieken.

Montes is clearly inspired by Catholicism, an influence from his mother's Spanish heritage. He takes classical Catholic imagery and gives it a radical reinterpretation for our modern times. Indeed, you might think you are looking at the clothing of the future. This is partly to do with his use of materials: high-tech fabrics and technologies combined with inexpensive basic materials and traditional craft techniques.

14. **PIA INTERLANDI** (Australië, Melbourne 1985)

Vier op maat gemaakte jassen, uit de serie Dissolvable Garments 2011
Oplosbaar textiel

Four tailored jackets, from the Dissolvable Garments series 2011
Dissolving textile

Collectie / Collection Dr. Pia Interlandi - Garments for the Grave

Alles lijkt tegenwoordig te draaien om jeugd, kracht en schoonheid. Vergankelijkheid lijkt niet te bestaan. Interlandi doet onderzoek naar de tijdelijkheid van stoffen en kledingstukken, als een metafoor voor het eindige leven. Met haar praktijk 'Garments for the Grave' creëert ze kleding op maat voor overledenen. De kleding is altijd gemaakt van materialen die snel en biologisch worden afgebroken, zodat het stoffelijk overschot gauw wordt opgenomen in de aarde.

Today everything seems to revolve around youth, power and beauty, as if nothing were subject to decay. Interlandi conducts research into the transient nature of fabrics and clothing as a metaphor for the finite nature of life. Her 'Garments for the Grave' are tailor-made outfits for the dead. The clothes are made from biodegradable materials that will break down quickly so that the physical remains are soon absorbed into the soil.

<http://tour.boijmans.nl/204>

15. **JUM NAKAO** (Brazilië, São Paulo 1966)

**A Costura do Invisível -
Het onzichtbare naaien,**
lente/zomer 2004

Assemblage van plantaardig papier, aluminium, lijm, polypropyleen en video, duur: 05'35"

**A Costura do Invisível -
Sewing the Invisible,**
spring/summer 2004
Assemblage of vegetable paper, aluminium, glue, polypropylene and video, duration: 05'35"

Collectie / Collection Jum Nakao

De Braziliaanse ontwerper Jum Nakao maakt mode van papier. Met behulp van lasersnijapparaten heeft hij een collectie fijne ontwerpen gemaakt getiteld 'A Costura do Invisível'. Na afloop van een poëtische, sprookjesachtige show worden al die prachtige kledingstukken, waar zevenhonderd uur werk en bijna een ton papier voor nodig is geweest, doodleuk verscheurd door de modellen. Het gaat Nakao niet om materie, maar om bezinning op onze waarden.

The Brazilian designer Jum Nakao makes outfits from paper. He used

laser-cutting technology to create a refined collection entitled 'A Costura do Invisível'. Following the poetic, fairy-tale-like show, all the beautiful garments - which required almost a ton of paper and 700 hours of work - were ripped to shreds by the models. Nakao is concerned not with materials but with reflecting upon our value systems.

16. **YING GAO** (China, Beijing 1973)

Onzekerheden, 2013

Twee interactieve kledingstukken. PVDF, kopspelden, elektronische apparatuur

Incertitudes, 2013

Two interactive garments. PVDF, dressmaker's pins, electronic devices

Collectie / Collection Ying Gao

Ying Gao is vooral geïnteresseerd in de invloed van niet-materiële omgevingsfactoren als licht, lucht en geluid op kleding. In 'Incertitudes' reageren sensoren op omgevingsgeluiden en de menselijke stem. Het is een spel met een serieuze ondertoon: het individu wordt belaagd door externe factoren en het kledingstuk functioneert als een beschermende laag.

Ying Gao is interested above all in the influence on clothing of immaterial environmental factors such as light, air and sound. In 'Incertitudes', sensors react to ambient sounds and the human voice. It is a game with a serious undertone: the individual is besieged by external factors and the garment functions as a protective layer.

17. **PAULINE VAN DONGEN** (Nederland, Amsterdam 1986)

Zonne-energiejurk, uit de collectie Wearable Solar, 2013

Leer, wol, zonnecellen

Het multidisciplinaire team van 'Wearable Solar' bestaat uit Pauline van Dongen, Christiaan Holland (projectleider Gelderland Valoriseert) en Gert Jan Jongerden (zonne-energiesdeskundige)

Solar Dress, from the collection Wearable Solar, 2013

Leather, wool, solar cells

The 'Wearable Solar' multi-disciplinary team comprises Pauline van Dongen, Christiaan Holland (project leader Gelderland Valoriseert) and Gert Jan Jongerden (solar energy expert)

Van Dongen gebruikt technologie als een middel en niet als een doel op zich. Samen met een multidisciplinair team ontwikkelt ze in 2013 'Wearable Solar': kleding waarin zonnecellen zijn geïntegreerd. De zonnecellen kunnen via een stekkertje worden verbonden met een smartphone die in ongeveer twee uur volledig kan worden opgeladen. Elektronica wordt steeds kleiner en zal volgens Van Dongen steeds meer in onze kleding worden geïntegreerd.

Van Dongen employs technology as a means and not as an end in itself. In 2013, together with a multi-disciplinary team, she developed 'Wearable Solar': clothing with integrated solar cells. The solar cells can be connected via a plug with a smartphone, which can be fully recharged in approximately two hours. As electronic devices get smaller and smaller, Van Dongen believes they will increasingly be integrated within our clothing.

<http://tour.boijmans.nl/205>

18. **EUNJEONG JEON** (Zuid-Korea, Seoul 1970)

Trans-For-M-otion (II): 'Vermomkleding', 2010
Wolvilt, ledlampjes, foto

Trans-For-M-otion (II): 'Disguise Garment' 2010
Engineering wool felt, LED, photograph

This research project is supported by an award from the Australian Research Council (ARC) Project 'Innovative Solutions for Wool Garment Comfort through Design', in conjunction with the wool fibre specification from the Wool Desk at the Department of Agriculture and Food, Western Australia (DAFA).

Collectie / Collection Eunjeong Jeon

Eunjeong Jeon sprak met veel vrouwen over hun ervaringen in ruimtes als vliegvelden en metrostations. Velen blijken zich daar onveilig te voelen. De ontwerper voert de aloude, beschermende functie van kleding daarom verder door: de stoffen en kleding reageren op een veranderende omgeving en de emoties van de drager. Ze bieden een gevoel van bescherming wanneer nodig. Bijvoorbeeld een grote kraag die het gezicht deels verbergt en fungeert als masker.

Eunjeong Jeon talked with many women about their experiences in spaces such as airports and metro stations. Many women feel unsafe in these spaces. For this reason, the designer has further extended the age-old protective function of clothing: the fabrics and garments react to the changing environment and the wearer's emotions. They offer a sense of protection, when needed. For example, a large collar partially hides the face, acting as a mask.

19. VICTORIA LEDIG (Litouwen, Wentos 1985)

Starttas, Kopclutch, Poottui en Oortasje, uit de collectie Precious Skin, 2012
Plantaarlijk geloid kalfsleer uit Europa, onafgewerkt

Tail Bag, Face Clutch, Leg Etui and Ear Purse, from the collection Precious Skin, 2012
Vegetable tanned calf's leather, untrimmed

Collectie / Collection Victoria Ledig

Met deze eindexamencollectie laat Ledig het verband zien tussen het product leer en de levende dierenhuid. In het slachthuis ontdekt ze dat alleen de romp van de koe wordt gebruikt om tot leer te verwerken. Ze besluit daarop om juist de nooit gebruikte delen tot leer te looien en de oorsprong van het materiaal niet te verhullen. In haar tassen en etuis zijn oren, kop en poten van het dier moeiteloos te herkennen.

For her graduation collection, Ledig exposed the connection between the living animal's skin and the final product. At the slaughterhouse, she discovered that only the cow's trunk is used to make leather. She decided to tan the unused parts to make leather and not to disguise the origins of her material. The animal's ears, head and hooves are clearly recognisable in her bags and cases.

20. SRULI RECHT (Israël, Jeruzalem 1979)

Schild, uit de collectie Circumsolar, lente/zomer 2013
Doorschijnend leer (vest van doorschijnend leer, gemaakt van facet gesneden huidlagen van lammeren)

Carapace, from the Circumsolar Collection, spring/summer 2013
Translucent leather (translucent leather vest made from faceted layers of the purest lambs)

Collectie / Collection Sruli Recht

Recht is wars van massaproductie en geeft de voorkeur aan wat hij noemt 'non-producten': ontwerpen die alleen in zeer kleine oplages kunnen worden uitgevoerd, handmatig of met behulp van eenvoudige machines. Daarbij werkt hij uitsluitend met lokale materialen. Recht maakt veel gebruik van laser- en waterstraalsnijmachines, die secuur werken, waardoor er nauwelijks materiaalverlies is. Ook in IJsland, waar hij woont, is deze holistische aanpak populair: men gooit zo weinig mogelijk weg.

Recht is averse to mass production and prefers what he calls 'non-products': designs that can be made only in very limited editions, by hand or with simple machines. He works exclusively with local materials and makes extensive use of laser-cutting and water-jet cutting machines, which work very precisely and therefore limit material wastage. This holistic approach is popular where he lives, in Iceland: people throw away as little as possible.

21. ANREALAGE (2003) - KUNIHICO MORINAGA (Japan, Tokio 1980)

Bot (2 ensembles), lente/zomer 2013
Verschillende stoffen en lasergesneden polyester, fluorescerend gemaakt

Bone (2 outfits),
spring/summer 2013
Various fabrics and laser-cut
polyester, made fluorescent

Collectie / Collection Anrealage Co., LTD

De vormen en silhouetten van het Japanse merk Anrealage zijn meestal vrij klassiek, maar de explosieve mix van kleuren, prints en patronen zorgt voor een radicaal-moderne uitstraling. Ze verwijzen naar geen enkele mode of tijdperk en zijn vaak tot stand gekomen met de nieuwste digitale productietechnieken. De collectie 'Bone' bestaat uit kooiconstructies uitgevoerd in felle 'glow-in-the-dark'-kleuren.

Most of Anrealage's forms and silhouettes are fairly classic, but the explosive mix of colours, prints and patterns creates a radical and modern image. They do not refer to any other fashion or historical period and are made using the latest digital production technologies. The collection 'Bone' consists of cage constructions in bright, glow-in-the-dark colours.

22. CAROLE COLLET (Frankrijk, Louhans 1969)

Biokant, 2010-2012
Twee ingelijste foto's,
animatievideo, duur: 02'54"

Biolace, 2010-2012
Two framed photographs,
animation video,
duration: 02'54"

Onderzoeksproject door / Design
Research Project by Professor Carole
Collet, Central Saint Martins, University
of the Arts London.
Collectie / Collection Prof. Collet, U.A.L.

De wereldbevolking groeit en daarom hebben we voldoende voedsel en textiel nodig. Synthetische biologie en textieldesign geeft ons nieuwe producten

en productiemethoden voor voedsel en textiel. Collets 'biofactuur', waarbij producten op een biologische manier worden gemaakt - of eigenlijk groeien - rekt het traditionele begrip van textiel op. De ontwerper wordt een alchemist. Zo is dit 'biokant' het product van een groeiende plant.

As the world's population grows, we need to ensure that we have sufficient food and clothing. Synthetic biology and textile design provides new products and production methods for food and textiles. Collets 'biofacture', in which products are made - in fact grow - in biological processes, stretches the definition of 'textile'. The designer becomes an alchemist. This 'organic-lace' is the product of a living plant.

<http://tour.boijmans.nl/206>

23. SHAO YEN (Taiwan, Yilan 1981)

Golf (2 jurken),
herfst/winter 2010-2011
Gebreed kasjmier, lycra, nylon,
video

Waver (2 dresses),
autumn/winter 2010-2011
Cashmere, lycra, nylon, video

Collectie / Collection Shao Yen
Video: Juriaan Booij. Feat: Kayt Webster-
Brown & Shani Schwartz. Music: Vain
Foam, track: Slow in Motion. Make up:
Michelle Webb. Hair: Lea James

Shao Yen volgt een opleiding metaalbewerking en sieradenontwerp maar raakt in de jaren 90 geïntrigeerd door de sculpturale opvattingen van ontwerpers als Issey Miyake en Rei Kawakubo. 'Waver' bestaat, net als de 'Lumps and Bumps'-collectie van Kawakubo, uit jurken met allerlei uitstulpingen die geen enkele relatie lijken te hebben met de lichaamsvorm. In plaats daarvan zijn

de vormen geïnspireerd op golven die stukslaan op het strand.

Shao Yen studied metalworking and jewellery design, but in the 1990s was intrigued by the sculptural approach of designers such as Issey Miyake and Rei Kawakubo. Like Kawakubo's 'Lumps & Bumps' collection, 'Waver' consists of dresses with protrusions that have no relationship to the human body. The forms are inspired by waves crashing on a beach.

<http://tour.boijmans.nl/207>

24. IRIS VAN HERPEN (Nederland, Wamel, 1984)

Ferrovloeistofjurk,
herfst/winter 2014-2015
Installatie

Ferro Fluid Dress,
autumn/winter 2014-2015
Installation

In opdracht van / Commissioned by H+F
Fashion on the Edge

Met een combinatie van delicaat handwerk, digitale technologieën en innovatieve materialen creëert Van Herpen verfijnde, vaak futuristisch aandoende collecties. Met 3d-geprinte en interactieve kleding onderzoekt Van Herpen welke mogelijkheden nieuwe technologieën brengen als het gaat om vorm en beweging. In deze tentoonstelling laat de ontwerper een 3d-geprinte jurk groeien. Dit doet ze met behulp van een magnetische vloeistof - ferrofluïde - die op de taille van de jurk druppelt.

“De 3d-geprinte jurk heeft in de taille een structuur van open lijnen, waar ik van bovenaf ferrovloeistof op laat druppelen. Magneten zorgen ervoor

dat de ferro niet in het bad drupt, maar op de taille van de jurk blijft zitten. Zo ontstaat er een effect waarin de jurk constant en subtiel draait en lijkt te groeien wanneer er druppels op vallen.”

Zie ook www.ARTtube.nl voor de video

Iris van Herpen creates refined, futuristic collections with a combination of delicate handwork, digital technologies and innovative materials. She uses 3D-printed and interactive clothing to explore the possibilities that new technologies offer in terms of form and movement. For this exhibition she has created an installation in which a 3D-printed dress gradually forms with the aid of a magnetic liquid - ferrofluid - that drips onto the waistline of the dress.

“The waist of the 3D-printed dress has a structure of open lines, into which I allow ferrofluid to drip from above. Magnets ensure that the ferro doesn't drip into the bath, but remains on the waistline. This creates an effect in which the dress constantly and subtly rotates and seems to grow when the drops fall on it.”

For the video, also see www.ARTtube.nl

HET
(HER)DEFINIËREN
VAN DE
MENSELIJKE
FIGUUR

THE
(RE)DEFINITION
OF THE
HUMAN FIGURE

"OOK ZONDER KLEDING
IS ONS LICHAAM AAN MODE
ONDERHEVIG."

"EVEN WITHOUT CLOTHING,
OUR BODIES ARE
SUBJECTED TO FASHION."

Imme van der Haak

25. PYUUPIRU (Tokio, Japan 1974)

Mercurius, uit de reeks
Planetaria, 2008

Mercury, from the
Planetaria Series, 2008

Collectie / Collection Museum Boijmans
Van Beuningen, langdurig bruikleen
/ long term loan: Han Nefkens H+F
Fashion on the Edge 2010
B 661 (KN&V)

Pyuupiru begon haar carrière in het uitgaansleven met extravagante kostuums. Inmiddels is ze visagist, model, fotograaf, filmmaker en performance-kunstenaar. Haar transformatie van man naar vrouw en de creatie van een ideale 'zelf' staat in haar werk centraal. De 'Planetaria Series' bestaat uit negen gebreide kostuums die elk een planeet verbeelden. Pyuupiru trekt de kostuums aan, geeft ze ieder een eigen karakter en geeft zo negen herinterpretaties van zichzelf als mens.

Pyuupiru began her career wearing extravagant costumes to nightclubs. Now she is a make-up artist, model, photographer, filmmaker and performance artist. Her transition from male to female and the creation of an ideal self is central to her work. The 'Planetaria Series' consists of nine costumes, each of which represents a planet in our solar system. Pyuupiru puts the costumes on, giving each of them its own identity and creating nine re-interpretations of herself as a person.

26. PHYLLIS GALEMBO (USA, New York 1952)

Akata maskerade,
Eshinjok Village, Nigeria,
2004
Ekpo maskerade, Calabar
South, Nigeria, 2005
Agbo Meji (Twee rammen
drinken nooit tegelijkertijd

uit dezelfde kom), Egungun
maskerade, Bohicon,
Benin, 2006
Drie kleurenfoto's

Akata Masquerade,
Eshinjok Village, Nigeria,
2004
Ekpo Masquerade, Calabar
South, Nigeria, 2005
Agbo Meji (Two Rams
Never Drink at the Same
Time from One Pot),
Egungun Masquerade,
Bohicon, Benin, 2006
Three colour photographs

Met dank aan / Courtesy Galerie Alex
Daniëls - Reflex Amsterdam

Galembo fotografeert tradities in Zuid-Amerika en Afrika en focust daarbij op de functie van religieuze kleding en maskers in rituelen. Maskerades zijn voor Galembo een vorm van draagbare kunst die de drager transformeert van een gewone sterveling in een goddelijk wezen. Thema's als vruchtbaarheid, oorlog, vrede, ziekte en politiek spelen een rol. Maar ook dualiteiten als mens en god, macht en onderdrukking en verleden en toekomst.

Galembo photographs traditions in South America and Africa, focussing on the function of religious clothing and masks in rituals. For Galembo, masquerades are a form of wearable art that transform the wearer from a mere mortal into a divine being. Themes such as fertility, war, peace, sickness and politics play a role. But also polarities such as man and god, power and oppression, and past and future.

27. FORREST JESSEE (USA, Richmond, VA, 1977)

Slaappak, 2010
Lasergesneden EVA-schuim

Sleep Suit, 2010
Laser-cut EVA foam

Collectie / Collection Forrest Jessee

'Sleep Suit' maakt het mogelijk dat de drager overall, waar dan ook, kan slapen. Het pak is een soort bouwwerk dat om het lichaam heen kan worden geplaatst, een manier om een afgebakende slaapplek te creëren in een grote, open ruimte zonder daarvoor de gebruikelijke muren, deuren en ramen nodig te hebben. Ons slaapritueel en de rollen van publieke en private ruimtes worden ter discussie gesteld.

'Sleep Suit' makes it possible for the wearer to sleep, no matter where they are. The suit is a kind of 'construction' that is placed over the body: a means of creating a defined sleeping place in an open area without the need for walls, doors and windows. It questions our sleeping rituals and the roles of private and public spaces.

<http://tour.boijmans.nl/208>

28. COMME DES GARÇONS (1969) - REI KAWAKUBO (Japan, Tokio 1942)

Knobbels en bulten (tweedelig pak), lente/zomer 1997
Nylon, polyurethaan, dons

Lumps and Bumps (two-piece suit), spring/summer 1997
Nylon, polyurethane, fuzz

Collectie / Collection Museum Boijmans Van Beuningen, aankoop / purchase: 1997
DTM 55 a-b (KN&V)

De ontwerpen van Rei Kawakubo ondermijnen onze westerse idealen van schoonheid en vrouwelijkheid. Bovendien wil ze het concept 'mode' aan de kaak stellen. Haar 'Lumps and Bumps'-collectie voor modehuis Comme des Garçons vormt een mijlpaal in de modegeschiedenis. Kawakubo vraagt zich met deze collectie af of vrouwelijke rondingen op de juiste plek een noodzakelijk ingrediënt is van schoonheid. Voor het eerst wordt op de catwalk een vrouwenlichaam gepresenteerd dat zo radicaal van de anatomische vorm afwijkt.

Rei Kawakubo's designs undermine Western ideals of beauty and femininity. Indeed, she questions the very concept 'fashion'. Her 'Lumps & Bumps' collection for Comme des Garçons is a milestone in the history of fashion. With this collection, Kawakubo questioned whether feminine curves in the appropriate places are a necessary ingredient for beauty. This was the first catwalk presentation of a female body that deviated radically from the anatomical form.

29. SI CHAN (China, Macau 1989)

Omhels me, twee kledingstukken, herfst/winter 2012
Nylon, voeringstof, overige materialen

Hug Me, two garments, autumn/winter 2012
Nylon, lining, other materials

Collectie / Collection Si Chan

Tijdens zijn studie in Londen voelt Chan zich erg geïsoleerd tussen zijn competitieve medestudenten. Volgens hem kan een simpele knuffel ervoor zorgen dat dergelijke eenzaamheid wordt doorbroken. Daarom zijn er in zijn

afstudeercollectie handschoenen en mouwen verwerkt in de kleding die de drager stevig omhelzen. Ook heeft Chan samen met fotografe Sara Pista een 'lookbook' gemaakt. De fotografie in het boek benadrukt de eenzaamheid van inwoners van de grote stad.

During his studies in London, Chan felt very isolated among his competitive fellow students. He believes that a simple hug can break through such loneliness. For this reason, his graduation collection incorporates gloves and sleeves that embrace the wearer tightly. Together with photographer Sara Pista, Chan has made a lookbook that emphasises the loneliness of people living in big cities.

30. MOVANA CHEN (China, Guandong 1975)

Lichaamsomhulsel - landkaarten, 2012-2014

Gebreide, verscheurde landkaarten

Lichaamsomhulsel komt tot leven in Hong Kong, 2013

HD-video, duur: 18'00"

Body Container - Travel Maps, 2012-2014

Knitted, torn travel maps

Body Container Comes to Life in Hong Kong, 2013

HD Video, duration: 18'00"

Met dank aan de kunstenaar / Courtesy of the artist

Chens project 'Body Container' toont de relatie tussen kleding en de media. Mode is niet alleen een uitdrukking van identiteit maar ook een beperking van identiteit. Chens eerste inperkende 'lichaamshouders' zijn gemaakt van verscheurde tijdschriften. Modebladen bepalen met snel wisselende trends wat 'geaccepteerd' is en beperken

daarmee de identiteit die we onszelf aanmeten. In 'Travel Maps' heeft Chen een strak lichaamsomhulsel gebreid van diverse plattegronden, en voor deze tentoonstelling zijn ANWB-kaarten toegevoegd.

Chen's project 'Body Container' explores the relationship between clothing and the media. Fashion is not only an expression of identity but also a limitation of identity. Chen's first restrictive 'body containers' were made from torn magazines. With their focus on rapidly changing trends, fashion magazines dictate what is 'accepted' and thus limit the identity we assume. In 'Travel Maps', Chen has knitted a rigid body container from various maps, and for this exhibition maps of the Dutch Royal Touring Club (ANWB) were added.

<http://tour.boijmans.nl/209>

31. HUSSEIN CHALAYAN (Cyprus, Nicosia 1970)

Laserjurk, uit de collectie Readings, lente/zomer 2008

Jurk: katoen, organza, Swarovski-kristal en ingenaaide laser; hoed: sisal en ingenaaide laser

Laser Dress, from the Readings Collection, spring/summer 2008

Dress: cotton, organza, Swarovski crystal and sewn-in laser; hat: sisal and sewn-in laser

Collectie / Collection Museum Boijmans Van Beuningen, langdurig bruikleen / long term loan: Han Nefkens H+F Fashion on the Edge 2010 B 662 (KN&V)

Voor de 'Readings'-collectie heeft Hussein Chalayan inspiratie gevonden bij zonnegoden en zoonanbidders uit oude religies, en tegelijkertijd in de hedendaagse beroemdheidscultuur. De bewegende kristallen op deze ronddraaiende jurk kaatsen de laserstralen alle kanten op. De stralen lijken rechtstreeks contact te leggen tussen het kledingstuk en de omgeving, tussen het icoon en het publiek, de zonnegod en de zoonanbidder; en tussen het kijken en bekeken worden bij een catwalkshow.

For his Readings Collection, Chalayan took inspiration from sun gods and sun worshippers in ancient religions and today's culture of celebrities. The moving crystals on this rotating dress reflect the laser beams in all directions. The beams seem to establish direct contact between the garments and the environment, between the icon and the public, the sun god and the sun worshipper; and between the act of looking and being looked at on the catwalk.

32. IMME VAN DER HAAK (Nederland, Arnhem 1987)

Vorbij het lichaam, een waarneming van verschijning en identiteit, 2012
Digitaal bedrukt zijde, video van performance, duur: 02'52"

Beyond the Body, A perception of appearance and identity, 2012
Digital print on silk chiffon, video of performance, duration: 02'52"

Collectie / Collection Imme van der Haak. Met dank aan / Special thanks to: Alexandra Green, Samuel Pegg, Hanna Donker, Alice Gaspari, Catherine Bell

Van der Haak onderzoekt met 'Beyond the Body' onze lichaamsvormen en levert subtiele kritiek op het vele retoucheren in (mode)fotografie. De twee danseressen in de video dragen transparante zijden gewaden, bedrukt met levensgrote foto's van mannen en vrouwen. Tijdens het dansen plooit de stof zich naar het bewegende lichaam en worden het lichaam en de zijde één geheel, waardoor onze blik er geen vat op krijgt.

In 'Beyond the Body' Van der Haak explores the human form and issues a subtle critique of the extensive use of retouching in (fashion) photography. The two dancers in the video wear transparent silk garments printed with life-size photographs of men and women. During the dance, the image on the fabric becomes one with the body, jarring our perception.

<http://tour.boijmans.nl/210>

33. MINNA PALMQVIST (Finland, Ålandseilanden 1980)

Intiem sociaal 4.09, uit de reeks Intimately Social, 2009
Ballonnen, kleding van leer en jersey, gipsen schoenen en metalen ketting

Intimately Social 4.09, from the series Intimately Social, 2009
Balloons, garments of leather and jersey, plaster shoes and metal chain
Collectie / Collection Minna Palmqvist

Het project 'Intimately Social' gaat over de frictie tussen het sociaal geaccepteerde vrouwelijke lichaam en het voortdurend veranderende lichaam

van vlees en bloed. De hier getoonde installatie is opgebouwd uit ballonnen die doen denken aan vrouwenborsten, maar het hele vrouwenlichaam symboliseren. Door ze verschillend op te blazen geven ze een ander volume aan dat vrouwenlichaam. Gedurende de tentoonstelling lopen ze langzaam leeg.

The project 'Intimately Social' is about the friction between the socially acceptable idea of a woman's body and the constantly changing real body made of flesh and blood. The installation shown here is constructed from balloons that resemble breasts, but which symbolise the entire female body. By inflating them to varying degrees, they alter the volume of the female body. During the exhibition they will slowly deflate.

<http://tour.boijmans.nl/211>

34. CRAIG GREEN (Verenigd Koninkrijk, Londen 1986)

Look 14, uit de collectie AW 2014
Installatie
Textielontwerp in samenwerking met Helen Price

Look 14, from the collection AW 2014
Installation
Textile design in collaboration with Helen Price

In opdracht van / Commissioned by H+F Fashion on the Edge

In deze installatie borduurt Craig Green voort op de mannencollectie voor herfst/winter 2014-2015, die geïnspireerd is op het Perzische tapijt, werkkleding en romantische elementen. De getoonde outfit bestaat uit verschillende lagen: rok, shirt, blouse,

vloerlange jas en lederen harnas. De jas is geïnspireerd op de Japanse 'noragi', een arbeidersjas. Het stoere, imponerende silhouet krijgt door de romantische print in psychedelische kleuren een zacht karakter.

"Alle onderdelen van de outfit zijn individueel, met de hand geschilderd. Dus ieder stuk stof is een uniek stuk textiel. Ik kijk terug op de oude productiemethoden van prints en textiel en reageer zo op de huidige digitalisering en reproduceerbaarheid. Het textiel is bedekt met een rond motief, opgebouwd uit verschillende lagen. Iedere verflaag moet eerst drogen voor er een nieuwe laag overheen kan."

Zie ook www.ARTtube.nl voor de video

In this installation, Craig Green elaborates upon his autumn/winter menswear collection, which was inspired by Persian carpets, workwear and romantic elements. The outfit displayed here consists of several layers: skirt, shirt, blouse, floor-length jacket and leather harness. The jacket was inspired by the Japanese worker's jacket known as a 'noragi'. The powerful silhouette is softened by the romantic print in psychedelic colours.

"All pieces within the piece are individually hand painted - so each piece of cloth is a one of a kind textile. The process was a look back to how textiles used to be produced in reaction to how digitised and easily reproducible textiles and prints have become in recent years. The textile is covered with a layered circular motif [...]. Each layer of paint has to dry first before a new layer can be added."

For the video, also see www.ARTtube.nl

35. **BIRGIT DIEKER** (Duitsland, Gescher,
Westfalen 1969)

Arme, 2011
Tweedehands kleding

Arms, 2011
Second hand clothing
Collectie / Collection Moritz Woelk

Birgit Dieker maakt haar sculpturen van gebruikte, ongewassen kleding. Deze kleding heeft als een tweede huid gefungeerd en toont dus iets van de identiteit en geschiedenis van de drager. Door haar sculpturen op te bouwen uit lagen kleding en hier vervolgens in te snijden, probeert Dieker iets te zeggen over de vele lagen van onze identiteit.

Birgit Dieker makes her sculptures from unwashed, used clothing. The garments have functioned as a second skin and therefore retain something of the wearer's identity and history. By constructing her sculptures from layers of clothing and then cutting into them here and there, Dieker attempts to say something about the many layers that make up our identity.

36. **ANA RAJCEVIC** (Servië, Belgrado 1983)

**Dier - De andere kant van
evolutie, 2012**
Hars, glasvezel, rubber

**Animal - The Other Side of
Evolution, 2012**
Resin, fibreglass, rubber
Collectie / Collection Ana Rajcevic

Met haar sculpturale structuren creëert Rajcevic kruisingen tussen mens en dier. In dit geval: mens en pijlstaartrog. "Het draait allemaal om grenzen in mensen en dieren. Ik speel graag met het idee dat we geen dieren zijn, of misschien

juist wel." Rajcevic speelt niet alleen met de scheidslijnen tussen mensen en beesten, maar ook tussen sculpturen en accessoires die op het lichaam gedragen worden.

Rajcevic creates a hybrid of man and animal in her sculptural structures. In this case: man and stingray. "It's all about the boundaries between people and animals. I like to play with the idea that we are not animals, or maybe we are." Rajcevic plays not only with the distinction between humans and animals, but also between sculptures and accessories that are worn on the body.

NIEUWE WAARDEN
 EN **NEW VALUES**
 NIEUWE **AND NEW**
 VERHALEN **STORIES**

**“Ik benader mode als een taal: “I choose
 een middel to approach fashion
 om te delen en vragen as a language.
 te stellen.” A means to share and
 question.”**

LILIA YIP

37. **ALIKI VAN DER KRUIJS** (Nederland,
Deurne 1984)

Gemaakt door regen,
herfst/winter 2012
Kleur, 2014
Zijde, inkt en water, stalen-
boek sjaals, filmregistratie
van het productieproces,
duur: 01'40". In samenwerking
met Elsie Gringhuis

Made by Rain,
autumn/winter 2012
Colour, 2014
Silk, ink and water, sample
book of scarves, film of the
production process, duration:
01'40". In collaboration with
Elsie Gringhuis

Collectie / Collection Alik van der Kruijs

Bij Alik van der Kruijs staat het proces centraal, natuurlijke invloeden zoals het weer hebben daarin een grote rol. Voor 'Made by Rain' bewerkt ze sjaals met het pigment indigo en legt deze vervolgens op het dak. Het dessin van de sjaal wordt bepaald door de eerstvolgende regenbui. De koper ontvangt een certificaat bij de sjaal waarin staat vermeld wanneer de regenbui heeft plaatsgevonden en hoeveel water er is gevallen. Voor 'Colour' heeft Van der Kruijs een overzicht van Pantonekleuren laten verwateren.

Process and natural influences such as the weather play a central role in the work of Alik van der Kruijs. For 'Made by Rain' she dyed scarves with indigo pigment and then spread them out on a roof. The design of each scarf is determined by the intensity of the rainfall. The buyer of the scarf receives a certificate stating the time and amount of the rainfall. For 'Colour' Van der Kruijs allowed the colours of a Pantone chart to bleed into each other.

38. **MINÄ PERHONEN** (2003) -
AKIRA MINAGAWA (Japan, Tokio 1967)

**Bosparade en Jas met
luipaardmotief / Hana Yuki,**
vanaf lente/zomer 2005 en
herfst/winter 2014-2015
Installatie (kleding,
stoffenstalen, meubel-
accessoires, foto's)

**Forest Parade and Leopard-
like coat / Hana Yuki,** from
spring/summer 2005 and
autumn/winter 2014-2015
Installation (clothing,
fabric samples, furniture
accessories, photographs)

Collectie / Collection Minä Perhonen

Minagawa maakt tijdloze, eenvoudige kledingstukken die lang meegaan. Ambachtelijk handwerk en vakmanschap zijn belangrijk. Dat uit zich in de eerste plaats in zijn stofontwerpen. Met potlood, kwast en penseel ontwerpt hij tere, dromerige stoffen waarin bladeren, gras, vogels, vlinders en bloemen voorbijklinken. Ondanks zijn liefde voor traditionele technieken is Minagawa geen traditionalist: hij combineert klassiek ambacht met hoogwaardige technologie en dat heeft volgens velen de toekomst.

Minagawa makes timeless, simple garments that last ages. The importance of traditional handwork and craftsmanship is evident from his textile designs: dreamlike pattern of leaves, grass, birds, butterflies and flowers drawn with a pencil or painted with a brush. Despite his fondness for traditional techniques, Minagawa is no traditionalist: he combines classical crafts with advanced technologies, which many people see as the future.

39. **LILIA YIP** (Singapore 1978)

Kopje thee-jurk en Hand op hart-jurk, uit de collectie Sing, 2011
Digitale fotoprints op dubbel georgettezijde, bamboezijde
Eronder: **Façadejurk**, 2012
Polyester glansjersey

Cup of Tea Dress and Hand to Heart Dress, from the Sing Collection, 2011
Digital prints on silk double georgette, bamboo silk
Underneath: **Facade Dress**, 2012
Polyester sheen jersey

Collectie / Collection Lilia Yip

Activisme, verbeelding, intelligentie en integriteit staan centraal in het ontwerp-proces van Lilia Yip. Ze werkt alleen met natuurlijke, duurzame materialen en heeft gedegen kennis van het snijden en draperen van stof. In elke collectie is humor en lichtvoetheid te vinden, vaak met surrealistische invloeden. Deze 'Cup of Tea Dress' is een jurk van bamboezijde met een digitale fotoprint van een mannenlichaam met een kop thee in de hand.

Activism, imagination, intelligence and integrity are central to Lilia Yip's design process. She works exclusively with natural, durable materials and has a thorough knowledge of cutting and draping fabrics. Each of her collections has a humorous and light-hearted quality, often influenced by Surrealism. This 'Cup of Tea Dress' is made from bamboo silk, with a digital print of a man holding a cup of tea.

<http://tour.boijmans.nl/212>

40. **LARA TORRES** (Portugal, Povoia de Santa Iria 1977)

Een onmogelijke garderobe voor het onzichtbare, 2011
Video-installatie, inkjet-prints, duur: 29'00"

An Impossible Wardrobe for the Invisible, 2011
Video installation, inkjet prints, duration: 29'00"

Courtesy de kunstenaar / the artist Lara Torres en / and The Calouste Gulbenkian Foundation

Torres is zich in de loop van haar carrière als ontwerper steeds meer vragen gaan stellen: over de functie van kleding en mode, over identiteit, vluchtigheid en herinnering. Voor het project 'An Impossible Wardrobe for the Invisible' maakt ze tijdelijke kleding: de stoffen lossen op in water. Water heeft in veel religies een reinigende functie. Als de stoffen zijn opgelost blijft alleen de herinnering aan de kleding over.

Over the course of her design career, Torres has begun to ask herself more and more questions: about the function of clothing and fashion, about identity, transience and memory. For the project 'An Impossible Wardrobe for the Invisible' she made temporary clothing: the fabrics dissolve in water. In many religions, water has a purifying function. When the fabrics have dissolved, only a memory of the clothing remains.

41. **VIKTOR&ROLF** (1993) - **VIKTOR HORSTING EN ROLF SNOEREN** (Nederland, Geldrop en Dongen 1969)

Haute-couture, Zen-tuin, groep 1-9, 2013
Technisch textiel

**Haute Couture, Zen
Garden, groups 1-9, 2013**
Technical textile

Collectie / Collection Museum Boijmans
Van Beuningen, schenking / donation:
Han Nefkens H+F Fashion on the Edge
2013
DTM 278 a-j (KN&V)

'Zen Garden' is een samenvatting van twintig jaar Viktor&Rolf: ieder model staat voor een jaar. Door de zwarte stof krijgt het silhouet van de ontwerpen de volle aandacht. Met hun performance 'Zen Garden' bekritiseert Viktor&Rolf de snelheid van de mode. Tijdens de coutureshow brengen de ontwerpers de modellen in groepjes bij elkaar en draperen ze de zwarte stof en uitgekiende ontwerpen samen tot rotspartijen. De zen-tuin transformeert modeontwerpen tot onbeweeglijke rotsen; hier komt vluchtige mode tot rust.

'Zen Garden' is a summary of twenty years of Viktor&Rolf: each model represents a single year. The use of black fabric focuses attention on the silhouette. Their performance 'Zen Garden' was a critique of the speed of the fashion world. During their haute couture show, the two designers arranged the models and their black outfits into rock-like formations. The Zen garden transforms the fashion designs into immobile rocks: fleeting fashion is brought to rest.

42. ADELE VARCOE (Australië, Melbourne 1980)

**Chanel inbeelden, 2012
Participatiemodeshow,**

2014
Performances
Video, duur: 05'34", 03'30"

**Imagining Chanel, 2012
Participatory Fashion
Show, 2014**

Performances
Video, duration: 05'34", 03'30"

Leidraad in het werk van Varcoe is het sprookje De nieuwe kleren van de keizer. In wonderlijke performances onderzoekt ze de relaties tussen kleding, taal en verbeelding. In 'Imagining Chanel' vertelt een vrouwenstem over de creaties van Chanel terwijl naakte modellen door het publiek lopen, poses aannemend alsof ze de kleren dragen. Acteurs in het publiek gaan gesprekjes aan met de toeschouwers. Haar nieuwe performance 'Participatory Fashion Show' is hier tijdens de opening uitgevoerd.

The story 'The Emperor's New Clothes' is the leitmotif in Varcoe's work. In weird and wonderful performances, she explores the relationship between clothing, language and representation. In 'Imagining Chanel', a woman's voice talks about the creations of Chanel while naked models walk among the audience, striking poses as if they are wearing clothes. Actors in the audience engage in conversation with the public. Her new piece 'Participatory Fashion Show' was performed during the opening of this exhibition.

**43. SLOW AND STEADY WINS
THE RACE** (2002) -
MARY PING (USA, New York 1978)

Helder, 2011
Ruimtelijke installatie

Clear, 2011
Space-based installation
Collectie / Collection Mary Ping

Mode moet volgens Mary Ping duurzaam en voor iedereen toegankelijk zijn. In plaats van dure materialen en snel wisselende collecties, maakt ze liever tijdloze ontwerpen gemaakt

van betaalbare materialen. Voor de collectie 'Clear' maakt ze transparante versies van klassiekers: trenchcoats, schoenen en accessoires van glas en doorschijnend plastic. Schoonheid gereduceerd tot de vorm, uitgevoerd in een eerlijk, want transparant materiaal. Om haar ideeën beter zichtbaar te maken lanceert Ping haar nieuwe collecties altijd met een tentoonstelling.

Mary Ping believes that fashion should be sustainable and accessible for everyone. Rather than making fast-changing collections with expensive materials, she prefers to make timeless designs from affordable materials. For the 'Clear' collection she made transparent versions of classic designs: trench coats, shoes and accessories from glass and translucent plastic. Beauty reduced to the form, executed in transparent - and thus honest - materials. To present her ideas in the best light, Ping always launches her collections with an exhibition.

44. NUAGES GRIS - DORITH SJARDIJN EN JEROEN TEUNISSEN (Nederland, Den Haag 1983, en Valkenswaard 1974)

Objet Trouvé, 2014
Textiel, bedrukte printplaat

Found Object, 2014
Textile, printed circuit board

Digitale productie / Digital production:
Mike Pelletier. Geluidsproductie / Sound
production: Coen Berrier
Collectie / Collection Nuages Gris

Nuages Gris geeft een nieuwe invulling aan een idee van de ontwerper Helmut Lang, die bepaalde onderdelen van kledingstukken bepalend voor zijn stijl achtte. Hij noemde deze 'accessoires vêtements'. Nuages Gris maakt exacte replica's van Langs signatuuronderdelen, maar dan van 'smart textile': gegevens

over de bewegingen en gemoeds-toestanden van de drager worden verzameld en doorgestuurd naar een app. Deze 'accessoires vêtements' vertellen dus iets over 'de signatuur' van de drager, niet de ontwerper.

Nuages Gris offers a new interpretation of an idea of designer Helmut Lang, who considered certain components of garments essential to his style. He called them 'accessoires vêtements'. Nuages Gris makes exact replicas of Lang's signature components, but in a 'smart textile': data about the wearer's movements and moods is collected and transmitted to an app. These 'accessoires vêtements' therefore tell us something about 'the signature' of the wearer, not the designer.

45. JACOB KOK (Nederland, Zwolle 1979)

Evolutie, 2013
Video, duur: 02'27"

Evolution, 2013
Video, duration: 02'27"

Collectie / Collection Studio Jacob Kok

De virtuele wereld van computergames is voor Kok veel interessanter dan de echte wereld, zeker wanneer het gaat om het ontwerpen van kleding. Kok: "Er zijn nog geen gebaande paden of regels: het is een domein waar de fantasie overheerst." Hij is opgeleid als animatiefilmer maar kleedt zijn personages in steeds bijzonderder creaties. Hierdoor bevindt hij zich nu op een kruispunt tussen film en mode, virtuele werkelijkheid en realiteit.

For Kok the virtual world of video games is much more interesting than the real world, especially in terms of clothing design. Kok: "There is no well-trodden path or rules: it is a domain in which your imagination reigns." Kok

trained as an animated filmmaker, but dressed his characters in increasingly extraordinary costumes. This has led him to a crossroads between film and fashion, reality and virtual reality.

46. **CHRISTOPHE COPPENS** (België, Sint Niklaas 1969)

Nou niet voor mij: Landschap 1+2=3, 2012-2013
Installatie, gemengde techniek

Well Not For Me: Landscape 1+2=3, 2012-2013
Installation, mixed media

Collectie / Collection Museum Boijmans Van Beuningen, langdurig bruikleen / long term loan: Han Nefkens H+F Fashion on the Edge 2013 (Landscape 1), Collectie / Collection Christophe Coppens (Landscape 2)
B 686-102 (KN&V)

Coppens begint als modeontwerper maar besluit in 2012 dat hij niet meer mee wil lopen in deze tredmolen. Hij sluit zijn bedrijf en richt zich in zijn vrije werk op keramiek, wat altijd al een grote liefde is geweest. De vorm van een berg helpt hem om het trauma en alles wat bij zijn vroegere professionele identiteit hoort, te verwerken. Zijn eerste twee berglandschappen zijn hier geïntegreerd tot het nieuwe 'Landscape 3'.

Coppens began as a fashion designer, but in 2012 he decided that he no longer wished to walk this treadmill. He closed his business and focussed on studio ceramics, which had always been a great passion. The form of a mountain helps him to process the trauma and everything connected with his earlier professional identity. His first two mountain landscapes are fused here to create the new 'Landscape 3'.

<http://tour.boijmans.nl/214>

47. **VIKTOR&ROLF** (1993) -
VIKTOR HORSTING EN ROLF SNOEREN (Nederland, Geldrop en Dongen 1969)

Harleth, Red Carpet dressing, haute couture, herfst/winter 2014

Harleth, Red Carpet dressing, haute couture, autumn/winter 2014

Collectie / Collection Museum Boijmans Van Beuningen, langdurig bruikleen / longterm loan: Han Nefkens H+F Fashion on the Edge 2014
B 697 (KN&V)

Het levert modehuizen tegenwoordig enorm veel publiciteit op om de sterren te kleden die over de rode loper wandelen. Voor hun najaarscollectie van 2014 heeft Viktor&Rolf zich laten inspireren door dit fenomeen: de jurken zijn letterlijk van rode loperstof gemaakt. Het duo wist een tapijtfabrikant te vinden die tapijt kon produceren zonder rubberen achterkant. Iedere jurk is rond het lichaam gedrapeerd zonder duidelijke naden of snit, waardoor intrigerende vormen ontstaan. Modejournalist Suzy Menkes noemde de show een voorbeeld van "twee briljante geesten die een sociologisch proces oppikken".

Fashion houses can generate enormous publicity by dressing the stars for red-carpet events. Viktor&Rolf's autumn/winter 2014 collection was inspired by this phenomenon: the duo literally made the dresses from red carpet. The designers tracked down a carpet factory that was able to produce carpet without the usual rubber backing. Each dress is draped around the body without obvious seams or cuts, resulting in intriguing forms. Fashion journalist Suzy Menkes called the show an example of "two brilliant minds catching a sociological thread".

48. ELISA VAN JOOLEN (Nederland/Italië,
Den Haag 1983)

11"x17", vanaf 2013
Collectie truien, gemaakt
van gedoneerde kleding van
verschillende modemerken.
Drukvelen 11"x17" Reader

11"x17", from 2013
Collection of sweaters,
constructed by the use of
donated clothing from various
fashion brands. Printing
sheets 11"x17" Reader

Collectie / Collection Elisa van Joolen

11"x17" is een doorlopend onderzoeksproject dat de gangbare waardesystemen in de mode-industrie bevraagt en nieuwe productiemethoden verkent. Het onderzoek bestaat onder andere uit gesprekken met werknemers van diverse kledingmerken zoals G-Star, moniquevanheist, Converse en Nike. Deze bedrijven leveren een bijdrage aan 11"x17" door kledingstukken en schoeisel te doneren. Een selectie hiervan is opnieuw bewerkt door stukken stof op tabloidformaat uit te snijden en vervolgens in andere truien te verwerken.

Van Joolens werk hangt ook in de garderobecarrousel, 'Merry-Go-Round Coat Rack' van Studio Wieki Somers, in de entree van het museum.

11"x17" is an ongoing research project that examines and challenges the fashion industry's prevailing value systems and proposes new methods of production. The research consists partly of conversations with representatives of various fashion brands including G-Star, moniquevanheist, and Nike. These companies contribute by donating clothing and footwear. A selection of the donated items is reworked by cutting out tabloid-sized pieces of

fabric and placing them in other sweaters.

Van Joolen's work is also displayed on 'Merry-Go-Round Coat Rack' by Studio Wieki Somers in the museum's entrance area.

<http://tour.boijmans.nl/213>

49. LITTLE SHILPA (2009) -
SHILPA CHAVAN (India, Mumbai 1974)

Grijze dingen,
lente/zomer 2014
Diverse materialen en
technieken

Grey Matters,
spring/summer 2014
Various materials and
techniques

Collectie / Collection Little Shilpa

Chavan is voortdurend bezig met het aanleggen van verzamelingen van afgedankte voorwerpen, vaak jarenlang en zonder vooropgezet plan. Door oude spullen met de hand te bewerken en in een nieuwe context te plaatsen benadrukt ze hun schoonheid, ambachtelijke kwaliteiten en uniciteit. Shilpa is zowel ontwerper als stylist. Ze denkt dan ook niet alleen na over het ontwerp maar ook over de foto die het oplevert.

Chavan is constantly establishing collections of discarded objects, some of them amassed over years and with no predetermined plan. By reworking old objects by hand and placing them in a new context, she emphasises their beauty, craftsmanship and uniqueness. As both a designer and a stylist, Shilpa thinks not only about the design but also about the resulting photographs.

<http://tour.boijmans.nl/215>

50. **TYPICAL JONES** (2013) -

HEFIN JONES (Verenigd Koninkrijk, Wales,
Haverfordwest 1991)

**De ruimtecampagne
van Wales, 2013**
Ruimtepak, vlag, video,
duur: 03'46"

**The Welsh Space
Campaign, 2013**
Spacesuit, flag, video,
duration: 03'46"

Collectie / Collection Hefin Jones,
oprichter van / founder of The Welsh
Space Campaign

Wat is de betekenis van oude ambachten en lokale tradities voor onze moderne tijd? Voor zijn afstudeerproject gaat Jones op zoek naar de laatste overgebleven wolspinnerijen in Wales en vraagt de ambachtslieden om te helpen een astronautenpak te maken. Hij wil hun ambities prikkelen en ze laten nadenken over het potentiële nut van hun traditionele vaardigheden ergens ver van huis: in de ruimte.

What is the significance of old crafts and local traditions in our modern age? For his graduation project, Jones went in search of the last remaining wool-spinning mill in Wales and asked the craftsmen there to help him make a spacesuit. He wanted to stimulate their ambition and get them to think about the potential of their traditional products far from home: in outer space.

51. **ANTOINE PETERS** (Nederland, Vorden 1981)

Laaange mouw, 2014
100% katoen

Loong sleeve, 2014
100% cotton

Collectie / Collection Antoine Peters

Deze trui heeft de langste mouwen ter wereld en is op meerdere manieren te dragen. Peters had als doel een elegante 'one-size-fits-all-outfit' te creëren die de verschillen tussen dag- en avondkleding zou doen vervagen. Naast dit functionele doel hebben Peters' ontwerpen ook een speelse kant waarin niets is wat het lijkt, geïnspireerd op het werk van de surrealistische kunstenaar René Magritte.

This sweater has the longest sleeves in the world and can be worn in a variety of ways. Peters' aim was to create an elegant 'one-size-fits-all-outfit' that would blur the distinction between daywear and eveningwear. In addition to this functional aspect, Peters' designs also have a playful side in which things are not what they seem, inspired by the works of the Surrealist artist René Magritte.

<http://tour.boijmans.nl/216>

MODE-
FASHION
ACTIVISME:
ACTIVISM:
GEMEENSCHAP
COMMUNITY
EN
AND POLITICS
POLITIEK

**“Fashion has the power
“Mode heeft de kracht
to link communities
om gemeenschappen te binden.”
together.”**

Tania Candiani

52. **TANIA CANDIANI** (Mexico, Mexico City 1974)

Het slapende 'La Constancia', 2006
Ruimtelijke installatie, verschillende stoffen, draad, metalen haken en geluid

La Constancia Dormida, 2006
Installation: fabrics, thread, metal hooks, sound

Courtesy de kunstenaar / the artist

Candiani is gefascineerd door de manier waarop plekken verschillende aspecten van het leven verbinden en processen zichtbaar maken. Haar uitgangspunt is vaak een fysieke plek; een gedeelde omgeving van een groep mensen. Voor dit project creëert ze dertig dagen lang iedere dag een jurk in een failliete textielfabriek. Op de jurken borduurt ze anekdotes en verhalen over deze plek. De zware werkomstandigheden maar ook de nostalgie van de arbeiders en omwonenden worden blootgelegd.

Candiani is fascinated by the way places can connect different aspects of life and make processes visible. Her starting point is often a physical place: an environment shared by a group of people. For this project she created one dress each day for thirty days in a bankrupt textile factory. She embroidered the dresses with stories and anecdotes about the factory, revealing both the poor working conditions and the nostalgia of the workers and local residents.

<http://tour.boijmans.nl/217>

53. **D&K - RICARDA BIGOLIN & NELLA THEMELIOS** (Australië, Melbourne 1979 en 1977)

D&K Nagenoeg geen merk - zachtere verkoop, 2014
Installatie bestaande uit D&K 101 T-shirts (met Sanja Pahoki's View from Suomenlinna of the Baltic Sea (Blue), 2011); DCK Disappointing Couture (met Chantal Kirby); Desire 101, een collage van tekst en geluid

D&K Hardly Brand - Softer Sell, 2014
Installation including D&K 101 T-shirts (featuring Sanja Pahoki's View from Suomenlinna of the Baltic Sea (Blue), 2011); DCK Disappointing Couture (with Chantal Kirby); Desire 101, a collage of text and sound

In opdracht van / Commissioned by H+F Fashion on the Edge

Onder de naam D&K - Dolci & Kabanna, een fictief commercieel merk - ontwikkelen Bigolin en Themelios vanaf 2012 hun 'Brand Delusions'; een serie activistische installaties waarin alle facetten van een merkidentiteit zichtbaar worden. Ze laten zien hoe het verspreidingsproces van mode werkt: van mode als een begeerlijke, geïdealiseerde en geconstrueerde fragmentopname op de catwalk, tot aan de onvermijdelijke, teleurstellende afzwakking daarvan tot verkoopbare producten.

Een T-shirt met opdruk van een merk is enerzijds het meest laagdrempelige designerkledingstuk

dat er bestaat, maar is tegelijkertijd ook buitenproportioneel hoog geprijsd. 'D&K 101 T-shirts' onderzoekt dit traject van 'basisitem' naar 'luxesymbool'. D&K heeft alle versieringen en typerende merkeigenschappen van het T-shirt verwijderd en opnieuw, maar als externe toevoegingen op het shirt geplaatst. Voor 'DCK Disappointing Couture' zijn bovendien zogenaamd meer verfijnde, arbeidsintensieve en luxueuze elementen toegevoegd. De unieke T-shirts worden in deze installatie vergezeld van een collage van tekst en geluid.

Zie ook www.ARTtube.nl voor de video

Since 2012, under the name D&K (Dolci & Kabanna) - a fictional commercial label - Bigolin and Themelios have developed their 'Brand Delusions': a series of activist installations that expose all the facets of a brand identity. They show how fashion proliferates: from fashion as a desirable, idealised and constructed snapshot on the catwalk to its inevitable and disappointing dilution in salable products.

A T-shirt with a printed brand logo is the most accessible piece of designer clothing but is also disproportionately overpriced. 'D&K 101 T-shirts' explores this trajectory from 'basic item' to 'luxury status symbol'. D&K has removed all decorations and brand identity from the T-shirt and reapplied them, but as external additions. For 'DCK Disappointing Couture' they have added so-called refined, labour-intensive and luxurious elements. The unique T-shirts are accompanied in this installation by a collage of text and sound.

For the video, also see www.ARTtube.nl

54. LUCIA CUBA (Peru, Lima 1980)

Studies naar gezondheid, deel 1, 2014

Installatie (handgeweven en geborduurd katoendraad in rood, zwart, wit en roze)

Exercises on Health, Part 1, 2014

Installation (handwoven and embroidered cotton thread in red, black, white and pink)

In opdracht van / Commissioned by H+F Fashion on the Edge

Lucia Cuba wil met 'Exercises on Health' laten zien dat we met mode onze sociale werkelijkheid kunnen interpreteren en transformeren. De kledingstukken tonen de verhalen van mensen die aan kanker lijden en daarmee worstelen. Gezondheid is ongrijpbaar en bevindt zich vaak verborgen in iemands geest of lichaam. Cuba probeert hier inzichtelijk te maken hoe mensen gezondheid en ziekte zelf beleven. De kledingstukken zijn eigenlijk gematerialiseerde ervaringen.

"'Exercises on Health' is een langetermijn-project. Dit eerste deel is de uitkomst van veldwerk in Peru, interviews, gesprekken, opnames en kledinganalyse. Het resultaat is een installatie met vier kledingstukken die met elkaar verbonden zijn door vorm, functie en ervaring. Samen werpen zij een licht op het complexe universum van gevoelens en ideeën dat hoort bij bezorgdheid over gezondheid en lichaam."

Zie ook www.ARTtube.nl voor de video

With 'Exercises on Health', Lucia Cuba aims to demonstrate that we can use

fashion to interpret and transform our social reality. The garments bear the stories of people's battles with cancer. Health is intangible and is hidden in a person's spirit or body. Cuba attempts to provide an insight into how people experience sickness and health. The garments are actually materialised experiences.

“Part 1 of ‘Exercises on Health’ - the first stage of a larger and ongoing project - is the consequence of a design process involving fieldwork conducted in Peru, interviews, audiovisual documentation, discourse and garment-based analysis. The result is an installation involving four garments: a set of devices interrelated through form, function and experience, shedding light on the complex universe of affections and significations that is revealed by concerns with health and the body.”

For the video, also see www.ARTtube.nl

55. **LUCY + JORGE ORTA** (Verenigd Koninkrijk, Sutton Coldfield 1966, en Argentinië, Rosario 1953)

Nexusarchitectuur x 25 - Nexus type opera.tie, 2001
25 Nexus-overalls;
polyamide met microporiën,
zeefdruk, ritsen, houten steun

Nexus Architecture x 25 - Nexus Type Opera.tion, 2001
25 Nexus overalls;
polyamide with micropores,
silkscreen print, zippers,
wooden support

Copyright Lucy + Jorge Orta. Met dank aan de kunstenaars / Courtesy of the artists

Lucy en Jorge Orta stellen de relatie tussen het individu en de omgeving, met alle sociale en ecologische implicaties centraal. In ‘Nexus Architecture’ ritsen ze de kleding van een groep vrijwilligers aan elkaar. Zo ontstaan letterlijk nieuwe sociale verbanden. Tegelijkertijd wordt het verlies van individualiteit en menselijkheid binnen dit collectief benadrukt doordat Lucy tijdens performances met commando's de hele groep in beweging zet.

At the heart of Lucy and Jorge Orta's work is the relationship between the individual and the environment, including all its social and ecological implications. In ‘Nexus Architecture’, they zip together the clothes of a group of volunteers, literally creating new social connections. During performances, Lucy gives the participants commands, setting the whole group in motion, emphasising the loss of individuality and humanity within the collective.

<http://tour.boijmans.nl/219>

56. **HASSAN HAJJAJ** (Marokko, Larache 1961)

Just Do It in blauw, 2006
Digitale C-print
op gicleepapier,
handgeschilderde
achtergrond
Puma-blauwe sluier, 2006
Digitale C-print
op gicleepapier,
handgeschilderde
achtergrond
Drie vrouwen, 2002
Digitale C-print op Fuji
Crystal Archive-papier,
handgemaakte walnoten lijst
met Arabische blikjes Sprite

Just Do It in Blue, 2006
Digital C Type on giclee
paper, hand painted
background

Puma Blue Veil, 2006
Digital C Type on giclee
paper, hand painted
background

Three Women, 2002
Digital C Type on Fuji
Crystal Archive paper,
handmade walnut frame
with Arabic Sprite cans

Met dank aan / Courtesy of Rose Issa
Projects, London, U.K.
Matisse Gallery, Marrakech, Morocco

Traditionele Marokkaanse waarden botsen met de westerse cultuur. Westerse muziek, film, eten en kleding dringt door in alle andere beschavingen, inclusief de Marokkaanse. Door het contrast met het moderne westen, wordt de Marokkaanse cultuur weggezet als traditioneel. Maar hoe kun je in Marokko je Marokkaanse waarden behouden en toch modern zijn? Oost en West, traditioneel en modern: bij Hajjaj zijn het geen tegenstellingen maar gaan ze als vanzelfsprekend samen.

Traditional Moroccan values can clash with Western. Western music, films, food and clothing are penetrating all other civilisations, including the Moroccan. Because of the contrast with modern Western culture, traditional aspects of Moroccan culture are being abandoned. But how can you maintain your Moroccan values in Morocco and still be modern? East and West, traditional and modern: these apparent contradictions coexist in Hajjaj's work.

<http://tour.boijmans.nl/218>

57. **LUCY + JORGE ORTA** (Verenigd Koninkrijk, Sutton Coldfield 1966, en Argentinië, Rosario 1953)

Dwalen, 2009
Video, duur: 16'30"

Wandering, 2009
Video, duration: 16'30"

Copyright Lucy + Jorge Orta. Met dank aan de kunstenaars / Courtesy of the artists

Lucy en Jorge Orta geloven sterk in het idee van kunst als katalysator van sociale verandering. Zo is hun 'Habitent' uit 1992 zowel kledingstuk als tent en een commentaar op de slechte situaties van vluchtelingen. 'Wandering' brengt het zwervende leven van Roma in kaart. Sinds de Roma zo'n zeshonderd jaar geleden India en Egypte verlieten, zwerven ze door Europa, gemengeld door nationalistische ideeën en grenzen die bepalen dat ze nergens bij horen.

Lucy and Jorge Orta believe strongly that art can be a catalyst for social change. Their 'Habitent' from 1992 is both an item of clothing and a commentary on the appalling situation faced by refugees. 'Wandering' charts the nomadic life of the Romani people. Since the Romani left India and Egypt some six hundred years ago, they have roamed throughout Europe, forced to move on by nationalistic ideas and borders that dictate that they do not belong.

<http://tour.boijmans.nl/219>

58. **DIGEST DESIGN WORKSHOP** (2010) -
DOOLING JIANG (China, 1984)

Ons thuis, niets is onmogelijk: een hart dat gelooft verplaatst bergen,
2014
Installatie (Nederlandse stenen en klassieke Chinese

stoffen:
Li-brokaat van het eiland Hainan; glanzende indigo geverfde Miao-doek uit Guizhou; graslinnen uit Rongchang, Sichuan; Pulu-wol uit Zuid-Tibet; Atlaszijde uit Hotan, Xinjiang; met hars bewerkt Cantongaas uit Shunde, Guangdong; blauw doek uit Nantong, Jiangsu en Tussahzijde uit Nanyang, Henan (??)

Our Home: Nothing is Impossible for a Faithful Heart, Faith Moves Mountains, 2014

Installation (Dutch stones and classical Chinese fabrics: Li brocade from Hainan Island; Miao shiny indigo-dyed cloth from Guizhou; grass linen from Rongchang, Sichuan; Pulu wool from South Tibet; Atlas silk from Hotan, Xinjiang; gambiered Canton gauze from Shunde, Guangdong; blue cloth from Nantong, Jiangsu and Tussah silk from Nanyang, Henan (??))

In opdracht van / Commissioned by H+F Fashion on the Edge

De ontwerper verdiepte zich in de Chinese calico-techniek. Ze heeft een uitsnede van een vogel- en bloemmotief gemaakt en het in een omgekeerde kleurstelling (wit op blauw) op een lap stof geplaatst. Het resultaat verwerkte ze op verschillende manieren in haar ready-to-wearcollectie 'Digest BLUE ground s/s 2014'.

Dit resultaat vormde weer de basis voor 'Our Home' een tentinstallatie, waarmee de ontwerper het primaire instinct van

schuilen en beschermen in ons wakker wil schudden. Voor de tent zijn Chinese stoffen gebruikt die vooral natuurlijke vezels bevatten en gemaakt zijn met traditionele verf- en weeftechnieken. De geest van het vakmanschap - die grotendeels verloren is gegaan in de moderne industriële samenleving - komt zo weer tot leven. De lokale stenen uit Nederland en de stoffen uit het verre China werken samen en stralen samen een gevoel uit dat ieder mens ter wereld kent: het verlangen naar een veilig thuis.

Zie ook www.ARTtube.nl voor de video

Dooling Jiang has undertaken an in-depth study of the Chinese calico technique. She has stencilled a bird and floral motif in reverse (white on blue) and used the resulting textile in various ways in her ready-to-wear collection 'Digest BLUE ground s/s 2014'.

This collection formed the basis for 'Our Home', a tent installation in which the designer hopes to awaken our primary instinct for refuge and protection. The tent is constructed from Chinese fabrics, which are made primarily from natural fibres, using tradition weaving and dyeing techniques. The spirit of craftsmanship - largely lost in modern industrial societies - is brought back to life. The local Dutch stone and the Chinese textiles combine to evoke a sensation that everyone around the world knows: the desire for a safe home.

For the video, also see www.ARTtube.nl

