

Grow on you part one.

Textiele vervorming

HET WERK VAN BART HESS BEVINDT ZICH OP
HET SNIJVLAK VAN VORMGEVING, MODE EN BEELDDE KUNST. ZO
ONTWERPT HIJ MENSELIJKE LICHAMEN MET DE MEEST UITEENLOPENDE
MATERIALEN. DE BEKENDE SLIJMJURK VAN LADY GAGA ZORGDE BIJ HET
GROTE PUBLIEK VOOR ZIJN DOORBRAAK.

Tekst: Thea Vuik
Fotografie: Bart Hess

Bart heeft zijn opleiding als ontwerper op de Design Academy in Eindhoven (Afdeling Identiteit) gevolgd. Zijn werk verbeeldt een spanningsveld tussen mooi en lelijk. Daar probeert Bart een balans te vinden. Hij gebruikt het materiaal als startpunt van veel van zijn projecten. In de tentoonstelling *It's alive* was een werk te zien dat hij in opdracht van het museum had ontwikkeld. Bart: "Ik heb daar een aantal jaren terug op de passementafdeling kunnen werken: de data en stroom liepen door de koorden van het werk heen, waardoor het koord voor mij een essentieel onderdeel vormde. Ik vind het mooi om techniek op deze manier niet te verstopen."

INTENSE FYSIEKE ERVARING

Bart startte met een onderzoek of hij een materiaal kon maken dat qua gevoel onder je huid kon kruipen. "Het werden vleeskleurige silicone zakken,

verbonden met harige koorden, die in de tentoonstelling vrij rustig heen en weer kronkelden", blikt hij terug. "Heftiger naarmate er meer bezoekers rondliepen. Het Textielmuseum omschreef het werk van Bart als: 'een intense fysieke ervaring, die licht ongemak opwekt, maar ook grenzeloos fascineert. De werken balanceren op de grens van aantrekking en afstoting. Zij verleiden tot kijken, maar roepen ook tegenstrijdige gevoelens op.' Vooral kinderen vonden het spannend. "Eigenlijk werkt iets al gelijk voor mij als kinderen er iets van vinden, zij zijn puurder in hun reacties.", vult Bart aan. "Het werd met name heel spannend gevonden omdat het een bepaalde onvoorspelbaarheid had in de bewegingen. Hoe meer geluid je maakte, des te hysterisch die dingen werden."

HUID

Momenteel is Bart met huid als onderwerp bezig. "Dat is een paar jaar geleden begonnen. Het is inmiddels al een heel langdurend project geworden. *Woven Bodies* is ooit gestart door een samenwerking met Sedrig Verwoert, de choreograaf. Omdat ik een heel mooi harig textiel zag op een beurs in Parijs." "Ik wilde een wandkleed maken waarop een menselijk lichaam te zien was". vervolgt hij zijn verhaal. "Hoe zou ik dan die verschillende structuren van de huid, haren in textiel kunnen imiteren? Ik ben met Sedrig begonnen om foto's te maken van een aantal lichamen van de dansers. Ik wou op die manier een mooie puzzel maken. Dat komt erop neer dat je heel veel lichamen in elkaar gedraaid moet fotograferen en dat je dan niet meer ziet dat het lichamen zijn. Je moet dan wel erg gaan zoeken, waar bijvoorbeeld die voet vandaan komt. Ik

Bart Hess.

TOT ZIJN CLIENTÈLE BEHOORT ONDER ANDERE LADY GAGA

ben de foto's heel lang gaan bestuderen om te kijken hoe ik alles kon (na)maken: de mooiste rimpels, haren, beenhaar, nagels, navel en botten die uitsteken. Ik kwam tot de conclusie dat ik dat het beste kon doen door te gaan quilten. Uiteindelijk heb ik nu verschillende technieken door elkaar heen gegooid."

KRIMPFOLIE

Bart laat een huidkleurige proeflap zien die direct allerlei vragen oproept. Doordat hij vrijwel overal gebruik heeft gemaakt van krimpfolie ziet het er heel natuurgelukkig en als afgebakende stukjes huid uit. Bart: "Door die krimpfolie krijg je nét dat onregelmatige. En dit is gewoon lijn en krimp-garen. Dat is geprogrammeerd op de borduurmachine. Dit is weer met de hand gedaan en dat op de naaimachine", wijst hij aan. Zo heeft hij verschillende

textiele mogelijkheden aangeboord om de gewenste huidtexturen te verkrijgen. "Deze proeflappen hebben vervolgens heel lang op de plank gelegen", gaat hij verder. "Ik had wel het idee dat het een wandkleed moest worden. Maar verder?" Daar kwam pas antwoord op toen er iemand tijdens de Design Week Bart carte blanche de opdracht gaf dat wandkleed voor haar te maken. Uiteindelijk heeft het toen nog vier jaar geduurd voordat Bart aan dat wandkleed is begonnen en is hij over een foto die hij samen met de choreograaf had gemaakt gaan quilten en borduren.

"Dit is een foto met jonge mensen, maar misschien is het ook wel heel boeiend om met echte rimpels als ondergrond te werken. Dat zou -als je dat op een goede manier doet- heel mooi kunnen zijn", denkt Bart al weer verder.

LADY GAGA

Tot zijn clientèle behoort onder andere Lady Gaga, waar hij een jurk van slijm voor ontwierp die maar liefst 15 kilo woog. Haar team gaf hem de duidelijk omschreven opdracht om iets over geboorte en aliens te maken. "Ik had nog een onderzoek met kauwgom en de huid ergens in de kast liggen", legt hij uit. "Dat onderzoek ging erover of ik met kauwgom een soort van huid kon laten uitlekken of uittrekken. Als je bijvoorbeeld heel veel kauwgombellen blaast en die weer op je huid plakt..... Het was nog niet een gelukt onderzoek, maar ik vond het wel boeiend genoeg om te bewaren. Dat kauwgomidee is voor dit project langzaam geëvolueerd naar slijm. Ik kon het opblazen, draperen, je kon er eigenlijk van alles mee." Het was geen latex waar hij anders

DigitalArtefact Body.

Liquified.

Germination Day One.

Woven bodies.

ook vaak mee werkt. "Dat kinderslijm werkte echt het beste", aldus Bart. "Dat is natuurlijk niet als jurk te dragen, hoe kreeg je dat dan in een vorm? "Lady Gaga droeg het niet echt bij een optreden of iets dergelijks. Het slijm loopt gewoon heel langzaam naar beneden. Het werd alleen gebruikt voor fotoshoots en een videoclip. Als je je arm zo houdt, dan krijg je van die draperieën. Het werken met die slijmjurk was een zootje! Op zich valt het 'uitlopen' met latex ook wel te suggereren. Een combinatie van slijm en latex heb ik later gebruikt in performances. Omdat je

dan niet meer echt ziet wat wát is. Slijm in combinatie met textiel werkt ook heel mooi, die slijm gaat helemaal in de vezel zitten. En dan is het draagbaarder dan alleen de slijm.

VOORTBORDUREN

Het is voor hem soms lastig om aan zijn eigen werk te beginnen. Hij heeft veel opdrachten onder handen. Nu houdt hij zich vooral bezig met de vormgeving en het ontwerpen van kostuums voor opera en ballet. "Dat heeft altijd iets meer een deadline. Dan blijft mijn eigen werk sneller liggen."

Bart is van plan verder door te borduren op zijn *Woven Bodies*. Hij is weer verder in zijn gedachten: "Wat zou er gebeuren als deze hele wand slechts een mensfiguur is, of zelfs maar een hand? Als het nog net een stapje groter wordt... of een kaderstuk? Het hoeft niet een hand te zijn, maar dat je denkt van... wat is het eigenlijk? Ja, dat lijkt me wel mooi om op die grote schaal te gaan werken."

www.barthess.com
Instagram: [barthess](https://www.instagram.com/barthess)