

Green Knit Dress

KORTE BESCHRIJVING

Gemaakt van stofresten van het dagcentrum Intrás. Groene gebreide jurk zonder armsgaten. De jurk symboliseert de heelheid van het zijn en de identiteit.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

De donkere kleur symboliseert de innerlijke afscheidsritueel voorafgaand aan de transformatie. De gebreide stof staat voor de flexibiliteit van de persoon.

Het meest opvallende kenmerk van dit kledingstuk is de afwezigheid van armsgaten. Hiermee wilde ik het onvermogen om te handelen, emotionele of mentale verlamming, mentale blokkade, het onvermogen om de controle over het eigen leven te nemen, onderdrukking, angst, enzovoort, weerspiegelen.

Deze jurk symboliseert het gevoel gevangen te zitten in jezelf, met een identiteit die volledig gehuld is in haar eigen duisternis, waar gedachten een structuur hebben gecreëerd die verlamt en handelen, expressie of bevrijding verhindert. Het symboliseert ook de cocon voordat de vlinder uitgroeit, het moment vóór de verandering, waarin alles besloten ligt.

Dit moment van verandering wordt weergegeven in Mikes schilderij, dat een vers uit een gedicht van een Intrás-gebruiker genaamd Chema reproduceert, dat luidt: "Met de tijd als mijn getuige, zou ik het graag willen weten," vergezeld van een ster die een lichtstraal op het kledingstuk projecteert.

DUURZAAMHEID

Dit kledingstuk is gemaakt van gerecycleerde materialen: hergebruikte gebreide stof. Alle kledingstukken worden gemaakt van gerecycleerde materialen (productieoverschotten) in plaats van nieuwe stof. We gebruiken gecertificeerde stoffen met keurmerken en gerecycleerde afgedankte textielresten.

Bij het knippen van de patroondelen voor elk kledingstuk streefde ik ernaar om geen of zo min mogelijk afval te produceren. Ik heb een bewust productieproces geïmplementeerd, waarbij elk kledingstuk lokaal en ethisch verantwoord wordt gemaakt.

DEELNEMERS

Eulalia Mateos
Supervisor

Als modeontwerpster, ambachtsvrouw, kunsthistorica en docente aan de ESI School of Design in Valladolid en het Centrum voor Ambachten van Castilla y León heeft ze haar eigen merk, dat zich kenmerkt door een uniek concept gebaseerd op hedendaags design, waarbij elk stuk ontstaat na zorgvuldige overwegingen en op zoek gaat naar een eigen identiteit.

Wij respecteren de kunst van het vakmanschap, waarbij elk stuk waarde krijgt door de combinatie van moderniteit, design, lijnen, traditie en vaardigheid.

Wij zetten ons in voor een bewuste mode-industrie: toegankelijke, transparante en verantwoorde mode. Daarom werken we samen met lokale leveranciers en waarderen we de kennis en traditie van de textielsector in onze regio.

Mensen die deelnemen
aan het project

Gebruikers van het
dagcentrum van de
Intrás Stichting
(Collectieve creatie)

Green Knit Dress

afgewerkt

kledingstuk

Green Knit Dress

METHODE EN PROCES

Het meest complexe onderdeel was het ontwerpproces, de schetsen om het gewenste gevoel van duisternis over te brengen. Nadat het ontwerp was afgerond, gingen we verder met het maken van het patroon op een tafel met de bijbehorende afmetingen, gevolgd door de constructie. We zochten de juiste stof uit en pasten het patroon uiteindelijk aan het silhouet aan. Het meest delicate onderdeel van het proces was het beschilderen door de gebruikers; ze hebben fantastisch werk geleverd, aangezien het uiteindelijke kledingstuk het proces nog complexer maakte.

CULTURELE RELEVANTIE

In dit deel van het experimentele modeproject "Fron Darkness to Light", ontwikkeld door gebruikers van de INTRAS Foundation hebben we design ingezet als therapeutisch middel en voor sociale inclusie, en het nauw verbonden met het lokale culturele erfgoed van Castilla y León.

Het project creëert niet alleen kledingstukken, maar gaat ook een dialoog aan met de regionale identiteit door middel van de symboliek van transitie. Het roept processen op van het overwinnen van tegenspoed, zoals die in de lokale geschiedenis weerspiegeld worden. Het verbindt deze transitie tussen de schaduwen van psychische aandoeningen en het licht van sociale inclusie, vergelijkbaar met de hergeboorte van tradities in de moderne tijd.

Green Knit Dress

ontwerpproces

Black puffy Dress

KORTE BESCHRIJVING

Gemaakt van 100% biologisch katoen, afkomstig van fabrieken die textielresten verwerken.
Dit kledingstuk blijft een symbool van innerlijke duisternis en emotionele pijn.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Onderdrukking staat voor emotionele overdaad, de last en gevoelens die groeien en te veel ruimte innemen. Daarnaast wil ik ook de vervorming van het zelf weergeven, doordat het silhouet verandert en onnatuurlijk wordt.
Het gewicht van het kledingstuk is het belangrijkste element; door middel van het gewicht representeer ik de mentale last, de angst, het verdriet, de aanhoudende gedachten en de moeilijkheid om vooruit te komen, aangezien elke stap een worsteling is.
Ten slotte symboliseert het emotionele zwaartekracht, omdat alles ons naar beneden trekt, de duisternis in.
Het gaat niet alleen om het in het ongewisse zijn, maar ook om het gewicht van de last die je draagt.

DUURZAAMHEID

Gemaakt van duurzame en gerecycleerde materialen: 100% gecertificeerd katoen. Alle kledingstukken zijn gemaakt van hergebruikte materialen (productieoverschotten) in plaats van nieuwe stoffen. We gebruiken gecertificeerde stoffen met keurmerken en gerecycleerde afgedankte textielresten.

Bij het knippen van de patroondelen voor elk kledingstuk streefde ik ernaar om geen of zo min mogelijk afval te produceren. Ik heb een bewust productieproces geïmplementeerd, waarbij elk kledingstuk lokaal en ethisch verantwoord wordt gemaakt.

DEELNEMERS

Eulalia Mateos
Toezichthouder

Als modeontwerpster, ambachtsvrouw, kunsthistorica en docente aan de ESI School of Design in Valladolid en het Centrum voor Ambachten van Castilla y León heeft ze haar eigen merk, dat zich kenmerkt door een uniek concept gebaseerd op hedendaags design, waarbij elk stuk ontstaat na zorgvuldige overwegingen en op zoek gaat naar een eigen identiteit.

Wij respecteren de kunst van het vakmanschap, waarbij elk stuk waarde krijgt door de combinatie van moderniteit, design, lijnen, traditie en vaardigheid.

Wij zetten ons in voor een bewuste mode-industrie: toegankelijke, transparante en verantwoorde mode. Daarom werken we samen met lokale leveranciers en waarderen we de kennis en traditie van de textielsector in onze regio.

**Mensen die deelnemen
aan het project**

**Gebruikers van het
dagcentrum van de
Intrás Stichting**

Black puffy Dress/
afgewerkt kledingstuk

Black puffy Dress/
ontwerpproces

Black puffy Dress

METHODE EN PROCES

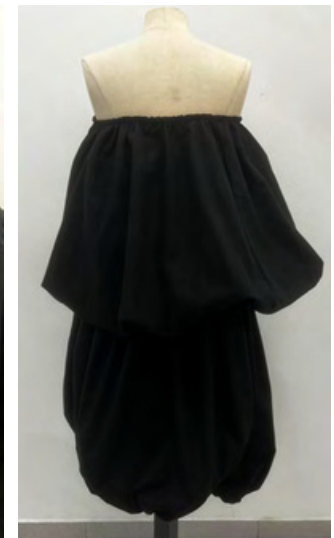
Het meest gecompliceerde onderdeel was het ontwerpproces, de schetsen om het gewenste gevoel van duisternis over te brengen. Nadat het ontwerp was afgerond, gingen we verder met het creëren van het patroon.

Op een plank met de bijbehorende afmetingen, gevolgd door de constructie. We zochten de juiste stof uit en kozen ; deze uit, waarna we het patroon aanpasten aan het silhouet en de nodige wijzigingen aanbrachten. Ze hebben fantastisch werk geleverd, want het uiteindelijke kledingstuk maakte het proces complexer.

CULTURELE RELEVANTIE

In dit deel van het experimentele modeproject "Fron Darkness to Light", ontwikkeld door gebruikers van de INTRAS Foundation hebben we design ingezet als therapeutisch middel en voor sociale inclusie, en het nauw verbonden met het lokale culturele erfgoed van Castilla y León.

Het project creëert niet alleen kledingstukken, maar gaat ook een dialoog aan met de regionale identiteit door middel van de symboliek van transitie. Het roept processen op van het overwinnen van tegenspoed, zoals die in de lokale geschiedenis weerspiegeld worden. Het verbindt deze transitie tussen de schaduwen van psychische aandoeningen en het licht van sociale inclusie, vergelijkbaar met de hergeboorte van tradities in de moderne tijd.

Deadweight

KORTE BESCHRIJVING

Geïnspireerd door de creatieve uitwisseling met het Belgische team, belichaamt deze ketting de "duisternis" van de collectie in een brutaal, oorlogszuchtig ontwerp. Het ontwerp is volledig gemaakt van industrieel afval en is gebaseerd op handmatige technieken en handknopen, in plaats van lijm of stiksels. Het vertegenwoordigt op krachtige en structurele wijze de veerkracht van het MUSE-project.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Onze eerste workshops waren gericht op het creëren van een veilige ruimte waar deelnemers hun verhalen als migranten- en vluchtelingenvrouwen konden delen. We lieten ons vooral inspireren door de traditionele sluiers die in verschillende culturen het hoofd, de nek en de borst bedekken. Dit werk bouwt voort op dat concept en transformeert het tot een beschermend ornament voor een veerkrachtige 'strijder', een figuur die in staat is de systemische tegenslagen waarmee vluchtelingen te maken krijgen te overwinnen.

DUURZAAMHEID

Het materiaal wordt hergebruikt, gerecycleerd en duurzaam gebruikt. Fietsbinnenbanden worden ingezameld bij lokale verhuurbedrijven die normaal op de vuilstort belanden, waar ze normaal gesproken niet recycleerbaar zijn.

Palletbanden zijn verkrijgbaar bij lokale bouwmarkten. De kabelbinders zijn afkomstig uit verouderde industriële voorraden; ze zijn geselecteerd op basis van hun vermogen om losgemaakt en hergebruikt te worden.

Milieuvriendelijke methoden:

Voor de vervaardiging van het kledingstuk waren geen energievervlindende gereedschappen, lijmen of chemische stabilisatoren nodig. Door gebruik te maken van handknopen en hergebruikt industrieel afval dat normaal gesproken niet wordt gerecycleerd, demonstreert het project een impactvolle, koolstofarme aanpak voor kledingontwerp.

DEELNEMERS

Tonya Lehtinen

Supervisor

Tonya Lehtinen heeft een diploma in grafisch ontwerp en is de oprichtster van Vogue Xchange, een sociale onderneming die zich inzet voor circulaire mode. Haar werk richt zich op de intrinsieke waarde van textiel als katalysator voor sociale en ecologische verandering. Als activiste hekelt Tonya de ongelijkheden van de fast fashion-industrie door middel van educatie binnen de gemeenschap.

Ze beheert de wederverkoop van tweedehands kleding en geeft creatieve workshops over creatief recyclen, plantaardig verven en andere regeneratieve praktijken.

Mensen die deelnemen aan het project

Migranten- en vluchtelingenvrouwen

Deadweight

afgewerkt

kledingstuk

Deadweight

METHODE EN PROCES

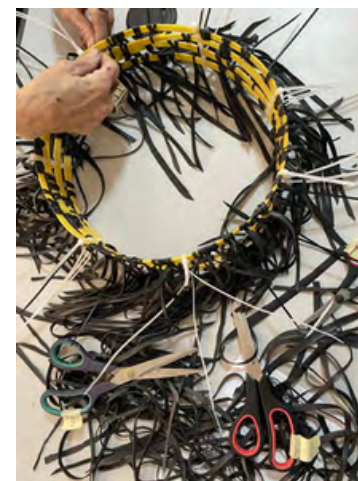
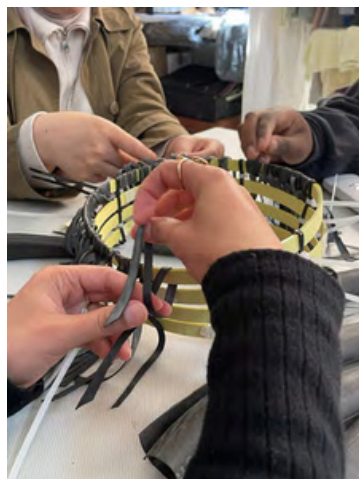
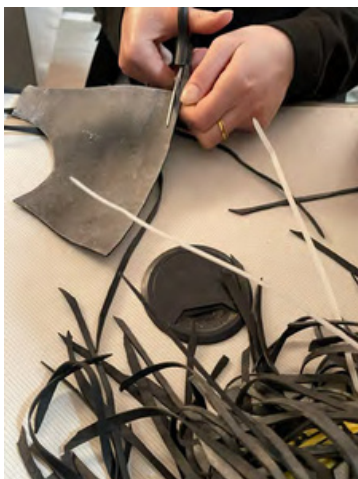
De structuur van de ketting is ontworpen door gerecyclede palletbanden met kabelbinders aan elkaar te bevestigen tot stevige ringen. Deze ringen overlappen elkaar en worden met de hand vastgemaakt. De "veren" van de ketting zijn gemaakt van binnenbanden van fietsen, in stroken gesneden om leer na te bootsen en vastgemaakt met halve zeemansknopen. Dit zorgt voor de stabiliteit van het sieraad en maakt het tegelijkertijd mogelijk om het volledig te demonteren. Het proces was volledig handmatig, vereiste geen speciaal gereedschap behalve een schaar, en is voortgekomen uit experimentele iteraties met verschillende soorten plastic en andere afvalmaterialen. Door de visuele referenties van het Belgische team te bestuderen, leerden de deelnemers visuele taal en compositie toe te passen op niet-traditionele materialen. Dit proces vergrootte hun begrip van hoe visuele storytelling ruw industrieel afval kan transformeren tot een eigentijds artistiek statement dat aansluit bij het thema "From Darkness to Light" van de capsulecollectie.

CULTURELE RELEVANTIE

Dit stuk is geen frivole versiering, maar verwijst naar de betekenisvolle halssieraden die te vinden zijn bij inheemse culturen over de hele wereld. De keuze voor rubber is bewust symbolisch; de geschiedenis van de rubberproductie is nauw verweven met kolonialisme en geopolitiek, krachten die tot op de dag van vandaag directe drijfveren zijn achter wereldwijde migratie en ontheemding.

Deadweight

ontwerpproces

Constrained Sleeves

KORTE BESCHRIJVING

Een paar volumineuze, oversized mouwen, gemaakt van gerecycleerde wol, met een interne ijzeren structuur die de beweging beperkt. Het oppervlak is bedrukt met handgetekende galactische motieven en gedeeltelijk met de hand ingekleurd, wat een geleidelijk genezingsproces symboliseert.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het werk onderzoekt de spanning tussen beperking en genezing. De rigide structuur in de mouwen symboliseert emotionele en fysieke beperking: het gevoel niet vrij te kunnen bewegen of natuurlijk te kunnen handelen.

Tegelijkertijd onthult het bedrukte oppervlak, gebaseerd op Margarita's fantasierijke en uitbundige tekeningen, een innerlijke wereld vol mogelijkheden en ontsnapping.

De geleidelijke introductie van kleur, met de hand geschilderd aan de onderkant van de mouwen, symboliseert het genezingsproces. Hoewel het basispatroon zwart-wit blijft, komt de kleur langzaam naar voren, wat suggereert dat herstel niet onmiddellijk plaatsvindt, maar zich in de loop van de tijd ontvouwt.

DUURZAAMHEID

Het kunstwerk is gemaakt van gerecycleerde stoffen en canvas. De bedrukte materialen zijn nieuw geproduceerd, maar afkomstig van gerecycleerde bronnen, in lijn met het principe van verantwoord materiaalgebruik.

Milieuvriendelijke methoden:

Het project combineert gerecycleerde textielsoorten met een ontwerpbenadering die de creatieve waarde van bestaande grondstoffen maximaliseert. Door handgetekende schetsen om te zetten in herhalende prints, verlengt het ontwerp de levensduur en de impact van de originele tekeningen.

Het gebruik van handmatige kleuring en samenwerking bij de productie vermindert de afhankelijkheid van massaproductieprocessen, wat een bewuster en milieuvriendelijker creatieve praktijk bevordert.

DEELNEMERS

Inge Bolen
Supervisor

Ik ben textielontwerper en kunstenaar met meer dan 20 jaar ervaring in modeontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.
Ik heb besloten terug te keren naar mijn roots in de textielkunst, mijn ware passie, en nieuwe technieken en creatieve benaderingen te verkennen om als kunstenaar te groeien en een emotionele band met het publiek te creëren.

Mensen die deelnemen
aan het project

Inge, Noemi, Luisa,
Margarita

Constrained Sleeves
afgewerkt kledingstuk

Constrained Sleeves
ontwerpproces

Constrained Sleeves

METHODE EN PROCES

Het proces begon met het verzamelen van een reeks originele tekeningen van Margarita—ongeveer tien A4-pagina's, gemaakt met een balpen. Deze tekeningen werden digitaal samengevoegd tot een herhalend patroon (rapport), waardoor een oneindig visueel landschap ontstond, geïnspireerd op haar innerlijke universum.

Vervolgens werd het ontwerp gedrukt op twee soorten gerecycleerde stof: fleecy en canvas. De mouwen werden vervaardigd uit de bedrukte fleecy, waarbij een interne structuur van ijzerdraad werd verwerkt om volume en fysieke stevigheid te creëren.

Tot slot werden de onderste delen van de mouwen met de hand ingekleurd, waardoor een extra laag van interventie en transformatie aan het bedrukte oppervlak werd toegevoegd. Dit collaboratieve proces bracht digitale, manuele en textiele technieken samen.

CULTURELE RELEVANTIE

Het werk weerspiegelt hedendaagse textielpraktijken die illustratie, digitale printtechnieken en ambachtelijke bewerking combineren. Hoewel het niet direct verwijst naar traditionele Spaanse kledingstukken, put het inspiratie uit de rijke textielcultuur van het land door vakmanschap, materiaalkennis en expressief ontwerp te combineren.

Het gebruik van drukwerk als narratief medium en de transformatie van tekeningen naar textiel sluiten aan bij de voortdurend evoluerende praktijken van hedendaagse mode en kunst.

Bird wing's skirt

KORTE BESCHRIJVING

Deze unisex rok is ontworpen in samenwerking met Sabine, Jonathan, Zakaria en Azadeh, die sinds november aan het ontwerp en de patroonontwikkeling hebben gewerkt. De uiteindelijke rok heeft een metalen structuur die zijn sculpturale vorm behoudt tijdens beweging. Het hoofdconcept is gebaseerd op het idee van de vogel als symbool van vrijheid (licht). De vogel is ontstaan uit de gezamenlijke tekeningen die tijdens onze eerste workshops met de deelnemers zijn gemaakt en is een belangrijk thema in de hele collectie.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het hoofdconcept is gebaseerd op het idee van de vogel als symbool van vrijheid (licht). De kleur van de stof is gekozen om duisternis te symboliseren. De rok heeft een staart in de vorm van een omgekeerd hart, vergelijkbaar met een peddel, die de vleugels van de vogel voorstelt. De vogel is ontstaan uit de gezamenlijke tekeningen die tijdens onze eerste workshops met de deelnemers zijn gemaakt en is een belangrijk thema in de hele collectie gebleven.

DUURZAAMHEID

De gebruikte materialen zijn gerecycleerd en duurzaam. Alle materialen voor de afgewerkte rok zijn afkomstig van de Souplothèque (een plek waar restjes stof en ander materiaal tegen lage prijzen worden doorverkocht). De voering is gemaakt van stof die geschonken is aan het bestaande atelier in KAOS.

Samen met de deelnemers naaiden we elk stuk uit uitgeknipte rechthoeken om van de verzamelde restjes een complete stof te maken. We hergebruikten ook vulling van de souplothèque om het metalen frame van de rok op te vullen.

DEELNEMERS

Berenike Corcuera

Berenike Corcuera (1994, Lima, Peru), die als supervisor optreedt, is een Duits-Peruviaanse beeldend kunstenaar wiens werk gebaseerd is op borduurwerk en appliqué, evenals op hedendaagse verkenningen van diasporische verhalen, bewustzijn en identiteit. Haar tentoonstellingen in Europa en daarbuiten hebben haar gevestigd als een stem die gevoelig is voor het vermogen van textiel om intimiteit en collectiviteit te creëren, waarbij ze het handwerkproces vaak kadert als een ritueel van aanwezigheid en ontmoeting. Ze onderzoekt thema's als verbondenheid, spiritueel erfgoed en verzet, evenals de politiek van materie.

Haar grootschalige textielwerken functioneren als meditatie over land, identiteit en transgenerationeel geheugen, waarbij ze put uit haar opvoeding in een Derde Cultuur en materie benadert als zowel een heilig en meditatief medium als een politiek instrument.

Mensen die deelnemen aan het project

Sabine, Jonathan, Zakaria en Azadeh

Bird wing's skirt
/ afgewerkt kledingstuk

Bird wing's skirt

METHODE EN PROCES

Alle materialen voor de uiteindelijke rok waren afkomstig van de Souplothèque (een plek waar restjes stof tegen lage prijzen worden doorverkocht). Samen met de deelnemers werd elk stuk stof genaaid uit uitgeknipte rechthoeken, zodat er een compleet stuk stof ontstond van de verzamelde restjes. De vulling van de souplothèque werd hergebruikt en gerecycleerd om het metalen frame van de rok te bekleden. De voering werd gemaakt van gedoneerde stof van de bestaande werkplaats in KAOS. Berenike hielp de deelnemers met het knippen van patronen voor de uiteindelijke rok.

CULTURELE RELEVANTIE

De vogel was een persoonlijke verwijzing en het resultaat van workshops waarin deelnemers begonnen met hun eigen tekeningen, aanvankelijk geïnspireerd door folklore. De vogel is een universeel symbool van vrijheid en de reis, die in ons geval de overgang van duisternis naar licht vertegenwoordigt. Het is een diepgaande verkenning van de gevoelens en gedachten van onze deelnemers over de hoop om het licht te bereiken.

Bird wing's skirt
ontwerpproces

Cocoon coat

KORTE BESCHRIJVING

Het is een unisex jas met een extra grote capuchon en twee extra grote panelen waaraan de capuchon bevestigd kan worden, en die tevens als sjaal of strik kan dienen. Eenmaal geplaatst, vormt de kap een omhullende cocon en, als een van de eerste in de reeks, demonstreert hij het vermogen om te beschermen en af te sluiten in een toestand van duisternis.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het is ontwikkeld in overeenstemming met en in relatie tot het collectieve moodbord, zoals de inspirerende afbeeldingen van oude boerenkappen en omslagmantels, alsook de ideeën van de Belgische teamleden.

DUURZAAMHEID

De materialen zijn hergebruikt, gerecycleerd en duurzaam. Alle stoffen komen uit de "Souplothèque", een magazijn in Brussel dat stofresten en zachte materialen per kilo verkoopt tegen een betaalbare prijs, specifiek voor kunstprojecten. De panelen zijn aan elkaar genaaid van stofresten om een groot oppervlak te creëren voor het uiteindelijke doek.

DEELNEMERS

Berenike Corcuera

Berenike Corcuera (1994, Lima, Peru), die als supervisor optreedt, is een Duits-Peruviaanse beeldend kunstenaar wiens werk gebaseerd is op borduurwerk en appliqué, evenals op hedendaagse verkenningen van diasporische verhalen, bewustzijn en identiteit. Haar tentoonstellingen in Europa en daarbuiten hebben haar gevestigd als een stem die gevoelig is voor het vermogen van textiel om intimiteit en collectiviteit te creëren, waarbij ze het handwerkproces vaak kadert als een ritueel van aanwezigheid en ontmoeting. Ze onderzoekt thema's als verbondenheid, spiritueel erfgoed en verzet, evenals de politiek van materie. Haar grootschalige textielwerken functioneren als meditatie over land, identiteit en transgenerationeel geheugen, waarbij ze put uit haar opvoeding in een Derde Cultuur en materie benadert als zowel een heilig en meditatief medium als een politiek instrument.

Mensen die deelnemen aan het project

Zakaria en Azadeh

Cocoon Coat
afgewerkt kledingstuk

Cocoon Coat

METHODE EN PROCES

We gingen naar een stoffenwinkel om tweedehands stoffen en restjes te zoeken en te kopen waarmee het kledingstuk gemaakt werd.

De deelnemers Zakaria en Azadeh hielpen met het naaien en knippen van de panelen om een groter stuk stof te maken, waarbij ze voornamelijk rechte lijnen naaiden. De meer complexe onderdelen werden door de ontwerper in elkaar gezet.

CULTURELE RELEVANTIE

Kappen en hoofddeksels zijn vaak symbolen van bescheidenheid, privacy en toewijding aan religieuze principes, vooral in de islam, maar ook in het vroege christendom en in de traditionele kleding van België en Europa. Brussel heeft een grote islamitische bevolking en sommige van onze deelnemers zijn ook moslim. In onze eerste workshops bespraken we kappen vanuit een meer cultureel perspectief. Onze deelnemers ervaren vaak sombere toestanden zoals depressie of psychose, dus het werken met het idee van kappen was passend. In dit ontwerp hebben we de kap en het hoofddeksel verkend met een meer beschermend en omhullend ontwerpconcept, zoals een jas.

Cocoon Coat
ontwerpproces

Riem "FROM DARKNESS TO LIGHT"

KORTE BESCHRIJVING

Het gecreëerde werk heet "FROM DARKNESS TO LIGHT" (belt). Het is een handgeweven en met de hand geborduurde riem, vervaardigd uit katoen en textieldraad, met de tekst "FROM DARKNESS TO LIGHT" – "ВІД ПІТЬМИ ДО СВІТЛА", uitgevoerd in krachtige, contrasterende letters. Zilverkleurig lurexgaren is in het weefsel verwerkt en zorgt in het donker voor een subtiele glans, waarmee het centrale thema van het werk – licht dat uit de schaduw tevoorschijn komt – wordt versterkt.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Deze riem is geïnspireerd op de gedeelde menselijke ervaring in tijden van crisis en verandering. De geborduurde tekst "VAN DUISTERNIS NAAR LICHT" ("ВІД ПІТЬМИ ДО СВІТЛА" - Oekraïense versie) weerspiegelt de collectieve emotionele reis die veel mensen vandaag de dag doormaken. Dit kunstwerk onderzoekt het idee van transitie: van angst en vernietiging naar hoop en genezing. Het is een symbool van innerlijke kracht en het menselijk vermogen om door te zetten, zelfs in moeilijke tijden. Met dit werk laat ik zien hoe textiel betekenis kan overbrengen en een ruimte kan worden voor reflectie, herinnering en veerkracht.

DUURZAAMHEID

De gebruikte materialen zijn duurzaam.

DEELNEMERS

Anna Kazan
Supervisor

Anna is een Oekraïense textielkunstenares die werkt met handweven en hedendaagse mode. In haar werk herinterpreteert ze traditionele Oekraïense textielsoorten door middel van moderne vormen en persoonlijke verhalen. Duurzaamheid is voor haar van fundamenteel belang, daarom geeft ze prioriteit aan milieuvriendelijke productie, kleinschalige oplages en duurzame materialen. Via haar werk onderzoekt ze de verbinding tussen traditie en heden, waarbij ze textiel gebruikt als medium voor expressie en het vertellen van verhalen.

Mensen die deelnemen aan het project

Kateryna Rakhmanova

Riem "FROM DARKNESS TO LIGHT"
afgewerkt kledingstuk

Riem "FROM DARKNESS TO LIGHT"

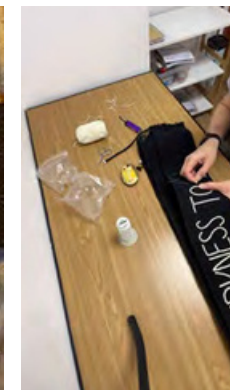
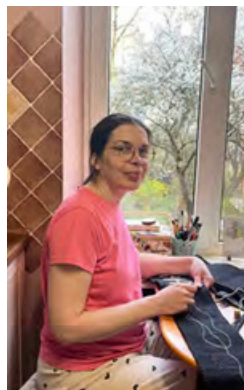
METHODE EN PROCES

Dit stuk is gemaakt met behulp van handweef- en borduurtechnieken. De riem is vervaardigd uit een mix van katoen en textielgaren. Om een glow-in-the-dark-effect te creëren, heeft Anna zilverkleurig lurexdraad toegevoegd. Kateryna heeft zich gericht op heldere typografie en een sterk contrast om de letters te laten opvallen en expressief te maken. Dit proces vergde tijd, precisie en aandacht voor detail. Een van de uitdagingen was het behouden van de balans en leesbaarheid van de tekst tijdens het werken met textiel.

CULTURELE RELEVANTIE

Dit kunstwerk verbindt zich met de Oekraïense cultuur door middel van textiel en borduurwerk. In de Oekraïense traditie wordt textiel vaak gebruikt om boodschappen en symbolen over te brengen. Anna legt uit: "Ik herinterpreteer dit idee op een moderne manier door tekst te gebruiken in plaats van traditionele versieringen. De riem behoudt de betekenis en emotionele diepte van de traditie, maar drukt deze uit via een hedendaagse beeldtaal."

Riem "FROM DARKNESS TO LIGHT"
ontwerpproces

Escape Dark Wings

KORTE BESCHRIJVING

Een paar grote, donkere vleugels die op hun plaats worden gehouden door een harnas als een rugzak. Het kunstwerk is gemaakt van karton en gerecyclede veren en is met de hand versierd met tekeningen, waardoor een krachtig beeld ontstaat van ontsnapping, fantasie en innerlijke werelden.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

De vleugels zijn geïnspireerd op het idee van ontsnapping: het verlangen om de realiteit achter zich te laten en een betere, imaginaire wereld binnen te treden. Ze weerspiegelen Margarita's innerlijke universum, waar fantasie, dromen en alternatieve realiteiten een centrale rol spelen.

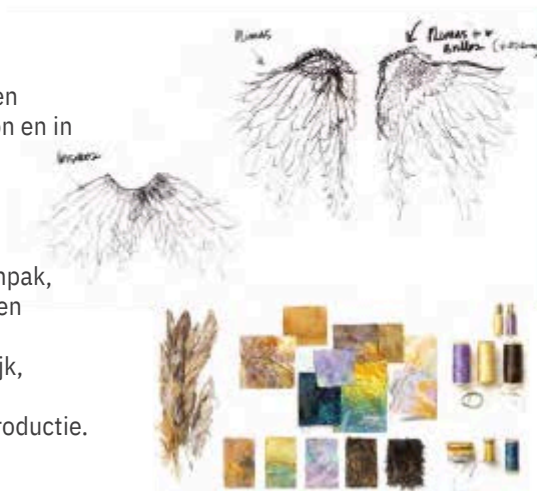
De donkere tinten suggereren een verband met de fase van "duisternis", terwijl vliegen het idee van beweging, vrijheid en transformatie introduceert.

DUURZAAMHEID

Het kunstwerk is gemaakt van gevonden en hergebruikte materialen, waaronder karton en in de natuur verzamelde veren.

Ecologisch verantwoorde methoden

Het werk volgt een creatieve recyclageaanpak, waarbij afgedankte en gevonden materialen worden omgevormd tot een betekenisvol kunstobject. Het proces is milieuvriendelijk, handgemaakt en berust op persoonlijke vindingrijkheid in plaats van industriële productie.

DEELNEMERS

mensen die deelnemen aan het project

Margarita

Margarita draagt bij aan het centrum met een sterke en unieke artistieke stem. Ze maakt gedetailleerde tekeningen met een simpele blauwe pen en ontwikkelt complexe en ingewikkelde composities, geïnspireerd door haar innerlijke, imaginaire wereld, die doet denken aan een sterrenstelsel. Haar werk weerspiegelt een rijk persoonlijk universum vol fantasie en symbolische elementen. Voor dit project ontwikkelde en construeerde ze zelfstandig de vleugels, waarmee ze initiatief, creativiteit en een duidelijke persoonlijke visie toonde. Haar droom is om haar artistieke wereld uit te breiden naar andere vormen, zoals kleding, objecten en omgevingen.

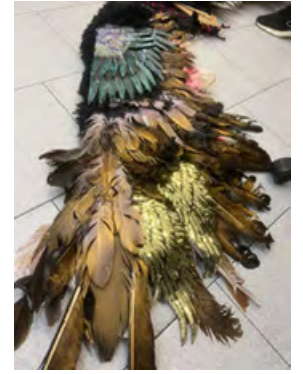
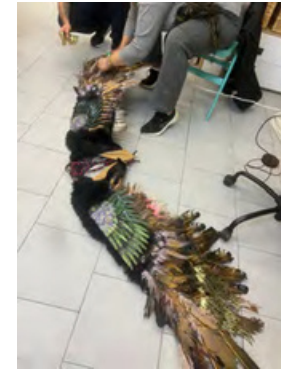
Escape Dark Wings

afgewerkt kledingstuk

Escape Dark Wings

ontwerpproces

Escape Dark Wings

METHODE EN PROCES

Het werk werd volledig door Margarita thuis bedacht en gemaakt. Ze vervaardigde de vleugels uit karton en bevestigde er echte veren aan die ze verzamelde in parken en op straat. Daarnaast maakte ze haar eigen 'veren' uit karton, die ze versierde met haar kenmerkende pentekeningen. De vleugels zijn bevestigd aan een harnessysteem, waardoor ze als een rugzak op het lichaam gedragen kunnen worden.

CULTURELE RELEVANTIE

De vleugels kunnen worden geassocieerd met symbolische voorstellingen van vlucht, transformatie en ontsnapping die in veel culturen voorkomen. In dit geval herinterpreteert het werk deze ideeën vanuit een diep persoonlijk en hedendaags perspectief, waarbij gebruik wordt gemaakt van gevonden materialen en een individuele artistieke beeldtaal.

Draped Contrast Top — “Dual Layer”

KORTE BESCHRIJVING

“Dual Layer” is een mouwloze zwarte top met een hoge hals, voorzien van een voorpand van gedrapeerde tule die tot op de grond valt, in contrast met een minimalistische, open rug. Hierdoor ontstaat een opvallend evenwicht tussen volume en eenvoud, maar ook tussen structuur en vloeïendheid. Het werk werd ontwikkeld als een complementair kledingstuk, waarbij de nadruk meer lag op het versterken van de collectie als geheel dan op het uitdragen van een sterk zelfstandig verhaal. Het ontwerp ontstond vanuit intuïtief draperen, waardoor de vorm zich organisch kon ontwikkelen.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het werk werd geïnspireerd door silhouetten die in de finale collectie te zien waren, en in het bijzonder door het contrast tussen structuur en vloeïendheid.

In plaats van een sterke symbolische betekenis te dragen, werd het ontwikkeld als een complementair kledingstuk dat andere looks binnen de collectie ondersteunt en versterkt.

DUURZAAMHEID

Het kledingstuk is gemaakt van reststoffen en ongebruikte stoffen die tijdens het workshopproces werden gevonden. Ecologisch verantwoorde methoden: Het werk vertrekt vanuit een upcyclingbenadering, waarbij materialen die anders zouden worden weggegooid een nieuwe waarde krijgen. Het ontwerpproces was gebaseerd op experiment en rechtstreeks creëren, waardoor afval werd beperkt en onnodige productiestappen werden vermeden.

DEELNEMERS

Inge Bolen
Supervisor

Ik ben textielontwerper en kunstenaar met meer dan 20 jaar ervaring in modeontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.

Ik heb besloten terug te keren naar mijn roots in de textielkunst, mijn ware passie, en nieuwe technieken en creatieve benaderingen te verkennen om als kunstenaar te groeien en een emotionele band met het publiek te creëren.

**Mensen die deelnemen
aan het project**

**Noemi, Luisa,
Inge, Mark, Ana**

Draped Contrast Top — “Dual Layer”

afgewerkt kledingstuk

Draped Contrast Top — “Dual Layer”

METHODE EN PROCES

Het kledingstuk is gemaakt van restjes stof die aanvankelijk geen specifiek doel hadden.

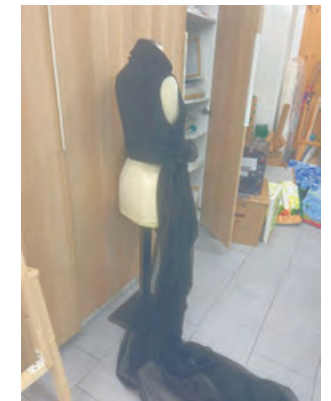
Door middel van drapeeroefeningen op een paspop experimenteerde de groep vrijelijk totdat ze een vorm vonden waarbij de tule van de voorkant tot op de grond valt. De achterkant werd opzettelijk minimalistisch gehouden, waardoor een contrast ontstond tussen de voor- en achterkant.

CULTURELE RELEVANTIE

Draperen is verwant aan traditionele modetechnieken, waarbij kledingstukken direct op het lichaam of een paspop worden gevormd. In deze context wordt het spontaan en experimenteel toegepast, waarbij het proces voorrang krijgt boven een vooraf bepaald ontwerp.

Draped Contrast Top — “Dual Layer”

ontwerpproces

The coat “МісТКіСТЬ”

KORTE BESCHRIJVING

De jas heeft een weloverwogen blauw kleurverloop, dat overgaat van lichte, etherische tinten naar donkere, intense nuances om het verstrijken van tijd en herinnering te symboliseren. Over dit kleurverloop is een structureel element aangebracht dat een gevoel van geborgenheid oproept; het gestructureerde oppervlak biedt warmte tijdens de donkerste nachten van ontheemding. Ondanks de beschermende omvang blijft het silhouet licht en vloeiend, en belichaamt het een gevoel van hoop en een veelbelovende toekomst.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

De inspiratie voor deze jas ligt in de dubbele behoefte aan bescherming en lichtheid. De soepele stof is ontworpen om de drager te omhullen en een tastbaar gevoel van veiligheid en zachtheid te bieden in turbulente tijden. Het kernidee van het ontwerp is moeiteloos gebruiksgemak; het kledingstuk is gemaakt om snel aan te trekken, zodat iemand die geconfronteerd wordt met de urgentie van gedwongen migratie het snel kan aantrekken zonder in te leveren op comfort of bewegingsvrijheid.

DUURZAAMHEID

De gebruikte materialen zijn duurzaam en materiaalverspilling is tot een minimum beperkt, zodat alle overgebleven materialen als onderdelen voor andere producten kunnen worden gebruikt.

DEELNEMERS

Valeriia Krasniansa

Toeziçthouder

Ze is modeontwerpster en een opkomend talent. Enkele jaren geleden begon ze met het schetsen van kledingstukken, waarna ze haar passie voor mode omzette in een toegewijde creatieve praktijk. Met een sterke focus op experimenteren onderzoekt de ontwerpster de relatie tussen vorm en emotie, waarbij ze vaak contrasterende elementen zoals lichtheid en zwaarte, eenvoud en complexiteit in één kledingstuk combineert.

Elk ontwerp is bedoeld als een visuele én tactiele ervaring, waarbij silhouetten, texturen en details van de snit een fundamentele rol spelen in het overbrengen van betekenis. Ze streeft ernaar bewuste, toegankelijke, transparante en verantwoorde mode te creëren. Daarom werkt ze samen met lokale leveranciers en waardeert ze de kennis en traditie van de textielsector in haar regio.

Mensen die deelnemen aan het project

The coat “Місґісґ” afgewerkt kledingstuk

The coat “Місґісґ”
ontwerpproces

The coat “Місґісґ”

METHODE EN PROCES

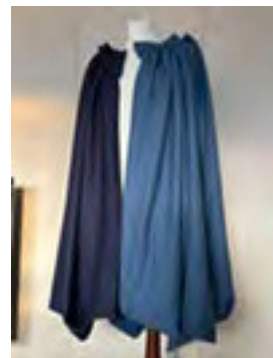
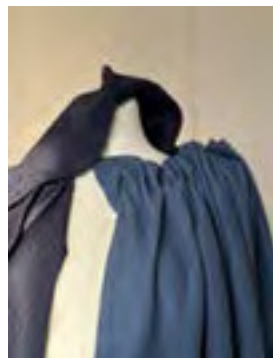
De oorsprong van dit stuk ligt in de ervaring van een ontheemde immigrant tijdens de Eerste Wereldoorlog. Haar verhaal illustreerde de wanhopige onmogelijkheid om haar bezittingen te verzamelen tijdens de gedwongen migratie, wat direct de basis vormde voor het fundamentele principe van het ontwerp: moeiteloos comfort.

Om aan deze behoefte te voldoen, ontwierpen we een silhouet dat gericht is op snelheid en bewegingsgemak. Het technische proces begon met vloeiend draperen en iteratief schetsen om een vorm te creëren die zowel fysieke als psychologische bescherming biedt. Deze "beschermende laag" werd vervolgens vertaald naar een afgewerkt kledingstuk waarbij elke naad en plooï het gevoel van veiligheid versterkt, zodat de drager zich beschermd en onbezorgd voelt in tijden van crisis.

CULTURELE RELEVANTIE

Hoewel dit kledingstuk traditionele motieven overstijgt, ligt de culturele betekenis ervan in het diepgaande vakmanschap. Het erkent dat voor een ontheemde gemeenschap een gevoel van rust het meest waardevolle culturele bezit is dat ze kunnen hebben in het licht van de hedendaagse collectieve ervaring van ontheemding. Voor degenen die de huidige crisis doormaken, is kleding niet langer een esthetische keuze, maar een fundamentele behoefte aan psychische en fysieke bescherming.

Het kledingstuk weerspiegelt een moderne culturele verschuiving waarbij een 'overlevingscultuur' het ontwerp bepaalt. Door prioriteit te geven aan bescherming, zachtheid en bewegingsvrijheid, weerspiegelt het kledingstuk de veerkracht van een bevolking die streeft naar stabiliteit. In deze context wordt de jas een symbool van een gedeelde geschiedenis in wording, en erkent het dat voor een ontheemde gemeenschap een gevoel van 'rust' het meest waardevolle culturele bezit is dat ze met zich mee kunnen dragen.

Heavy Weight Shoulders Vest

KORTE BESCHRIJVING

Een sculpturaal vest met overdreven volumineuze schouders, gemaakt van lapjes stof. De disproporionele schouders creëren een fysiek en visueel gevoel van zwaarte, terwijl een capuchon het hoofd gedeeltelijk bedekt en gevoelens van druk, angst en emotionele beklemming oproept.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het werk is geïnspireerd op het gevoel van emotionele last, vaak omschreven als "alles op je schouders dragen". Tijdens groeps gesprekken legden de deelnemers een verband tussen duisternis en zwaarte, spanning en mentale belasting. De overdreven schouderstructuur symboliseert deze onzichtbare last, terwijl de capuchon angst, onderwerping en emotionele terugtrekking suggereert. Ondanks de levendige kleuren laat het kledingstuk zien hoe duisternis verborgen kan blijven onder een schijn van normaliteit of helderheid.

DUURZAAMHEID

Alle materialen zijn restjes stof en garen die door een modebedrijf zijn weggegooid, oorspronkelijk onderdeel van seizoensstalen. Hoewel ze niet werden gebruikt, beschouwde de industrie ze als afval en werden ze hergebruikt voor dit project. Milieuvriendelijke methoden. Het werk is volledig tot stand gekomen door middel van creatieve recyclingprocessen. Kleine textielrestjes werden hergebruikt en samengevoegd tot nieuwe structuren, waardoor afval werd verminderd en de levensduur van het materiaal werd verlengd. Traditionele technieken en eenvoudige constructiemethoden zorgden voor een milieuvriendelijke productie en inclusieve participatie.

Simple cards - Jovani

DEELNEMERS

Inge Bolen
Supervisor

Ik ben textielontwerper en kunstenaar met meer dan 20 jaar ervaring in modeontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.

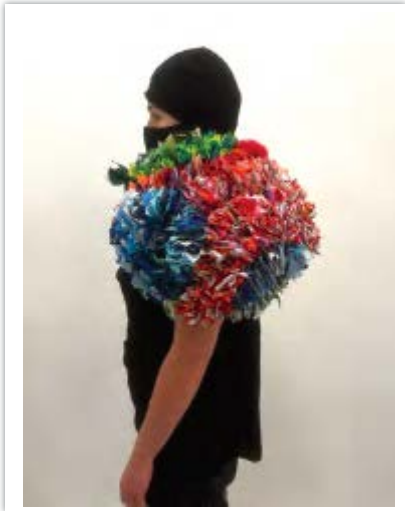
Ik heb besloten terug te keren naar mijn roots in de textielkunst, mijn ware passie, en nieuwe technieken en creatieve benaderingen te verkennen om als kunstenaar te groeien en een emotionele band met het publiek te creëren.

Deelnemende mensen

**Maricarmen, David,
Luis Angel, Luisa, Ana
Rosa**

Heavy Weight Shoulders Vest afgewerkt kledingstuk

Heavy Weight Shoulders Vest

METHODE EN PROCES

Het proces begon met discussies over donker en licht, gevolgd door experimenten met verschillende manieren om lapjes stof aan elkaar te bevestigen. Er werd een eenvoudige techniek ontwikkeld: kleine vierkante stukjes (ongeveer 3x3 cm) werden met de hand aan elkaar genaaid om slingers te vormen. Deze methode bleek zeer aantrekkelijk en toegankelijk voor de deelnemers. Door middel van moulage-experimenten op papier en stof ontstond een terugkerend silhouet met een uitgesproken volume bij de schouders. De uiteindelijke vorm resulteerde in een vest met oversized schouders, wat het gevoel van gewicht fysiek benadrukte wanneer het gedragen werd. Het werken met naaitechnieken was aanvankelijk een uitdaging voor sommige deelnemers, maar door herhaling en begeleiding verbeterden hun zelfvertrouwen en creativiteit geleidelijk.

CULTURELE RELEVANTIE

De overdreven schouders verwijzen naar elementen van traditionele Spaanse kleding, zoals de gestructureerde silhouetten van stierenvechterskostuums en historische lijffjes. Dit stuk herinterpreteert deze culturele vormen op een eigentijdse en expressieve manier, waarbij symbolen van kracht en prestatie worden getransformeerd tot een weerspiegeling van innerlijke emotionele toestanden.

Heavy Weight Shoulders Vest ontwerpproces

Skirt "Scars of the Fields"

KORTE BESCHRIJVING

Deze rok is geïnspireerd op het persoonlijke verhaal van Kateryna, die tijdens de bezetting gedwongen werd haar thuisstad Cherson te verlaten. De rok verbeeldt de velden van Cherson, die door mijnen en raketten zijn beschadigd. De donkere stof staat voor de aarde, de blauwe draden verbeelden explosies en de kleurrijke stof weerspiegelt de velden die met graan zijn ingezaaid. Het idee achter de rok is om het contrast tussen verwoesting en groei door liefde te benadrukken.

ARTISTIEK

Dit werk is geïnspireerd op het persoonlijke verhaal van een vrouw uit Cherson die tijdens de bezetting gedwongen werd haar huis te verlaten en naar mijn geboortestad Lviv te verhuizen. Na haar ontmoeting was ik diep ontroerd door haar herinneringen aan Cherson.

Tijdens het maken van de rok dacht ik aan de velden van Cherson die Kateryna me had beschreven. In dit werk onderzoek ik het contrast tussen verwoesting en leven. De meeste van die velden zijn vandaag de dag nog steeds verwoest, maar ze zullen altijd in onze herinnering voortleven. Door middel van textiel laat ik zien hoe het land beschadigd kan raken, maar toch zijn herinnering en betekenis kan behouden. Dit werk behandelt pijn, herinnering en hoop, en laat zien hoe liefde voor je thuisland intense emoties kan oproepen en de basis kan vormen voor het creëren van kledingstukken met een concept.

De basis voor deze jurk is haar gedicht, dat haar innerlijke 'landschap' weerspiegelt: een toestand tussen de herinnering aan thuis en een nieuwe realiteit. De tekst is met de hand geschreven op een lichte, semi-transparante stof.

DUURZAAMHEID

De gebruikte materialen zijn duurzaam.

DEELNEMERS

Anna Kazan
Supervisor

Anna is een Oekraïense textielkunstenares die werkt met handweven en hedendaagse mode. In haar werk herinterpreteert ze traditionele Oekraïense textielsoorten door middel van moderne vormen en persoonlijke verhalen. Duurzaamheid is voor haar van fundamenteel belang, daarom geeft ze prioriteit aan milieuvriendelijke productie, kleinschalige oplages en duurzame materialen. Via haar werk onderzoekt ze de verbinding tussen traditie en heden, waarbij ze textiel gebruikt als medium voor expressie en het vertellen van verhalen.

Mensen die deelnemen aan het project
Kateryna Rakhmanova

Skirt "Scars of the Fields"
afgewerkte kledingstukken

Skirt "Scars of the Fields"
ontwerpproces

Skirt "Scars of the Fields"

METHODE EN PROCES

Dit kledingstuk is gemaakt van duurzame stof met een lichtgewicht weefsel. Ik heb met stof en garen gewerkt en twee verschillende materialen gecombineerd om textuur te creëren en volume aan de rok te geven. Tijdens het creatieproces heb ik geëxperimenteerd met kleur en textuur om het beeld van een verwoest, maar tegelijkertijd levendig landschap over te brengen. Ik heb me gericht op kleine details en vakmanschap om het stuk meer expressiviteit te geven. Een van de uitdagingen was het vinden van een evenwichtige compositie, zodat het zowel krachtig als delicaat oogde. Een andere uitdaging was het duidelijk weergeven van het contrast tussen vernietiging en groei met behulp van eenvoudige textielelementen.

CULTURELE RELEVANTIE

In de Oekraïense cultuur draagt textiel vaak betekenis, herinneringen en verhalen over. Ik respecteer deze traditie en geef er een eigentijdse interpretatie aan. In plaats van traditionele patronen te kopiëren, gebruik ik moderne vormen, kleuren en persoonlijke verhalen.

Op deze manier behoud ik mijn culturele identiteit, maar druk ik die uit via mijn eigen artistieke taal. De rok "Scars of the Fields" laat zien hoe traditie vandaag de dag kan voortleven en deel kan uitmaken van moderne, conceptuele mode.

Cocoon of Isolation

KORTE BESCHRIJVING

Een grote, zware, coconachtige mantel gemaakt van restjes denim. Het kledingstuk omhult het lichaam volledig, met een helmachtige capuchon en minimale openingen, wat een gevoel van isolatie, bescherming en emotionele terugtrekking oproept.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het kledingstuk is geïnspireerd op de emotionele toestand van isolatie, wanneer iemand overweldigd wordt door sombere gedachten en zich terugtrekt uit de buitenwereld. De coconachtige structuur symboliseert een beschermende maar beperkende ruimte, waarin het individu gevangen zit in zijn of haar eigen geest.

De integratie van geborduurde woorden en gelaatstrekken – ogen en lippen – creëert een gefragmenteerde identiteit, die een innerlijke dialoog, onuitgesproken gedachten en de aanwezigheid van meerdere emotionele lagen suggereert. Het werk weerspiegelt hoe isolatie zowel veilig als verstikkend kan aanvoelen.

DUURZAAMHEID

Het kledingstuk is volledig gemaakt van hergebruikte denimresten, die zijn bewerkt en samengevoegd tot een nieuwe textielstructuur.

Milieuvriendelijke methoden:
Het kledingstuk wordt gemaakt door middel van creatief recyclen, waarbij afgedankt denim wordt omgetoverd tot een nieuw item. De patchworkconstructie minimaliseert afval, terwijl ambachtelijke technieken zoals borduren waarde toevoegen zonder extra impact op het milieu te hebben.

Het samenwerkingsproces legt ook de nadruk op weloverwogen uitwerking en bewuste productie.

DEELNEMERS

Inge Bolen
Supervisor

Ik ben textielontwerper en kunstenaar met meer dan 20 jaar ervaring in modeontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.

Ik heb besloten terug te keren naar mijn roots in de textielkunst, mijn ware passie, en nieuwe technieken en creatieve benaderingen te verkennen om als kunstenaar te groeien en een emotionele band met het publiek te creëren.

Deelnemers

**Mariajo, Noemí, Ana, Luisa,
Marcos, Mariangeles, Rocío**

Cocoon of Isolation afgewerkt kledingstuk

Cocoon of Isolation ontwerpproces

Cocoon of Isolation

METHODE EN PROCES

Het proces begon met het samenvoegen van verschillende stukjes denim tot een groot textieloppervlak met behulp van patchworktechnieken. Tijdens drapeerworkshops onderzocht de groep hoe het materiaal het lichaam kon omhullen en structureren, wat uiteindelijk resulteerde in een coconachtige vorm met geïntegreerde mouwen.

Een grote kap werd als belangrijk element ontworpen, bedoeld om bijna als een helm te functioneren, met slechts een kleine opening om te kijken. Dit zorgt voor een sterk gevoel van beklemming tijdens het dragen.

Afzonderlijk maakten de deelnemers geborduurde patches met woorden en zinnen die tijdens de groepssessies naar voren kwamen, samen met symbolische elementen zoals ogen en lippen. Deze patches werden vervolgens op het kledingstuk aangebracht, waardoor een gelaagd verhaal ontstond.

CULTURELE RELEVANTIE

Het kunstwerk verwijst vaag naar historische kledingstukken zoals monnikspijen, met name die geassocieerd worden met isolatie, introspectie en terugtrekking uit de maatschappij. Deze verwijzing wordt op een overdreven en eigentijdse manier geherinterpreteerd, waardoor een traditioneel silhouet wordt omgevormd tot een expressief en emotioneel statement.

Het gebruik van denimstof – een alledaags en veelgebruikt materiaal – contrasteert met de conceptuele diepgang van het werk, waardoor het verankerd wordt in de hedendaagse cultuur.

Kimono Galaxia

KORTE BESCHRIJVING

Een kimono-achtig kledingstuk met een zorgvuldig geselecteerd, handbeschilderd stuk stof dat een galactisch universum uitbeeldt. Het stuk behoudt de integriteit van een unieke visuele compositie en combineert comfort met een expressief verhaal.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het kledingstuk is gebaseerd op een specifiek gedeelte van het collectief geschilderde doek dat op krachtige wijze Margarita's galactische visuele universum weerspiegelt. Dit fragment viel op door zijn complete en krachtige compositie, wat de reden was om het intact te bewaren. Het stuk vertegenwoordigt een innerlijk universum: een imaginaire ruimte van ontsnapping, identiteit en persoonlijke expressie.

DUURZAAMHEID

Gerecycleerde katoenen stof, geveerd; de linten zijn afkomstig van andere kledingstukken.

Milieuvriendelijke methoden:

Het kledingstuk behoudt een groot deel van de oorspronkelijke stof, waardoor afval wordt geminimaliseerd en de integriteit van het materiaal wordt gerespecteerd.

Het transformatieproces legt de nadruk op hergebruik, handmatige constructie en een zorgvuldige materiaalkeuze.

DEELNEMERS

Eva Gutierrez

Mijn passie... mijn werk. "El pozo amarillo" (De Gele Bron) is de naam van mijn bedrijf. Mijn werk... het illustreren en schilderen van ideeën op een veelheid aan objecten van natuurlijke zijde: sjaals, omslagdoeken, stropdassen, vlinderdassen, waaiers, tassen, kussens, lampen, gordijnen, kleding, schilderijen, hoofdborden... Na mijn opleiding tot modeontwerper ben ik begonnen met het ontwerpen van collecties voor dames, heren en kinderen. Deze werden tentoongesteld en verkocht op verschillende modeshows en beurzen, zoals Prêt à Porter in Parijs, Intergigt en SIMM in Madrid.

Deelnemers

Margarita, Naomi,
Louise

Kimono Galaxia / afgewerkt kledingstuk

Kimono Galaxia

METHODE EN PROCES

Een gedeelte van het beschilderde doek werd zorgvuldig geselecteerd om de volledige compositie zonder fragmentatie te behouden. Dit stuk stof werd vervolgens omgevormd tot een kleiner kledingstuk in kimonostijl.

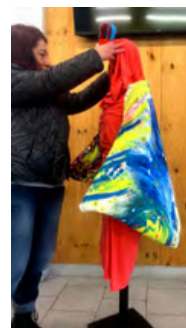
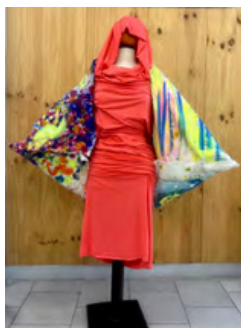
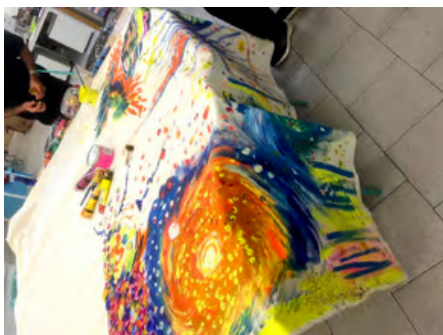
Geribbelde naden werden toegevoegd om het kledingstuk een draagbaarder en afgewerkter uiterlijk te geven, waarmee de kloof tussen het artistieke object en het functionele kledingstuk werd overbrugd.

Het kledingmaakproces werd in samenwerking uitgevoerd, waarbij een evenwicht werd bewaard tussen het behoud van het kunstwerk en het creëren van een functioneel kledingstuk.

CULTURELE RELEVANTIE

De structuur van de kimono verwijst, wederom, naar kledingstukken gemaakt van doorlopende stofpanelen. Het stuk weerspiegelt tevens hedendaagse praktijken waarbij kunst wordt omgezet in draagbaar design. Door één enkele visuele compositie te behouden, wordt de nadruk gelegd op het respecteren van de individuele expressie van de kunstenaar binnen een collectieve context.

Kimono Galaxia / ontwerpproces

Het kunstwerk is gemaakt van touwen afkomstig van een recyclagecentrum, waardoor afgedankte materialen een tweede leven krijgen. Deze touwen dragen sporen van hun vorige gebruik en dragen bij aan het materiële verhaal van het werk. Draden en naaibehoeften worden gebruikt om de gevlochten elementen samen te stellen, wat structurele ondersteuning biedt zonder onnodige materialen toe te voegen. Het werk is gebaseerd op het hergebruik en de transformatie van bestaande materialen, in plaats van de productie van nieuwe. Door materialen van een recyclagecentrum te betrekken, vermindert het kunstwerk actief afval en verlengt het de levensduur van afgedankte objecten. Het productieproces is volledig handmatig en maakt gebruik van vlecht- en naaitechnieken. Dit vermindert de milieubelasting van industriële productie en geeft de voorkeur aan langzame, energiezuinige methoden. Materiaalefficiëntie is essentieel voor het proces: alle geselecteerde touwen worden in het eindproduct verwerkt, waardoor afval tot een minimum wordt beperkt. Het project benadrukt tevens de waarde van lokale inkoop en ambachtelijke productie binnen een samenwerkingsverband.

George Dhauw is een transdisciplinaire kunstenaar en componist, woonachtig in Brussel.

Zijn werk onderzoekt het snijvlak van textiel en geluid, met een bijzondere nadruk op mentale gezondheid en de zintuiglijke ervaring van het stadsleven. Zijn praktijk is geworteld in stilte, tastbaarheid en een fascinatie voor de manier waarop geluid en textiel het onzichtbare met het tastbare kunnen verbinden.

Deelnemers

**Mouad, Jonathan,
George, Sabine**

Knot Knot afgewerkt kledingstuk

Knot Knot
ontwerpproces

Knot Knot

METHODE EN PROCES

Het kunstwerk is gemaakt van touwen afkomstig van een recyclagecentrum dat tijdens het project werd bezocht. Deze materialen werden geselecteerd vanwege hun duurzaamheid en eerdere levensduur, wat een extra betekenislaag aan het werk toevoegt.

De touwen werden met de hand tot dikke strengen gevlochten, die vervolgens aan elkaar werden genaaid om een soort blouse te vormen. Dit proces vereiste herhaaldelijk handwerk, waarbij elke vlecht bijdroeg aan de algehele stevigheid van de constructie.

Door meerdere gevlochten elementen samen te voegen, ontstaat een dicht en zwaar textieloppervlak. Het naaiproces verbindt de afzonderlijke onderdelen tot een samenhangend geheel, waardoor flexibiliteit mogelijk is met behoud van structurele integriteit.

CULTURELE RELEVANTIE

Door gerecycleerde materialen te hergebruiken, weerspiegelt het kunstwerk hedendaagse zorgen over duurzaamheid en vindingrijkheid. Het herinterpreteert traditionele ambachtelijke technieken in een moderne context, waar afgedankte materialen worden omgevormd tot betekenisvolle objecten.

Binnen het collectieve kader van het MUSE-project laat het werk zien hoe gezamenlijk werk en het hergebruik van materialen nieuwe vormen van waarde kunnen genereren. Het kledingstuk vertegenwoordigt een verschuiving van individueel auteurschap naar collectieve constructie, waarbij kracht wordt opgebouwd door samenwerking.

Black Knotted Trousers

KORTE BESCHRIJVING

Deze broek is gemaakt van 100% biologisch katoen, afkomstig van fabrieken die reststoffen verwerken. De broek heeft plooien en een asymmetrische elastische tailleband, gecreëerd door verschillende strategisch geplaatste naden die knopen symboliseren.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Vanuit conceptueel oogpunt, en om een verband te leggen met het psychologische perspectief, wil dit kledingstuk overbrengen dat kleding niet alleen het lichaam siert, maar ook een gemoedstoestand vertegenwoordigt. De knopen, die er nu nog in zitten, kunnen worden losgemaakt, wat symbool staat voor het helingsproces en de reis naar verlichting. Dit kledingstuk vertegenwoordigt een geest die gevangen zit in zijn eigen conflicten, en die een proces van bevrijding en transformatie doormaakt op weg naar helderheid.

DUURZAAMHEID

Gemaakt van duurzame en gerecycleerde materialen: 100% gecertificeerd katoen. Alle kledingstukken zijn gemaakt van hergebruikte materialen (productieoverschotten) in plaats van nieuwe stoffen. We gebruiken gecertificeerde stoffen met keurmerken en gerecyclede afgedankte textielresten.

Bij het knippen van de patroondelen voor elk kledingstuk streefde ik ernaar om geen of zo min mogelijk afval te produceren, om zo onnodige items te vermijden. Ik heb een bewust productieproces geïmplementeerd, waarbij elk kledingstuk lokaal en ethisch verantwoord wordt gemaakt.

DEELNEMERS

Eulalia Mateos
Supervisor

Als modeontwerpster, ambachtsvrouw, kunsthistorica en docente aan de ESI School of Design in Valladolid en het Centrum voor Ambachten van Castilla y León heeft ze haar eigen merk, dat zich kenmerkt door een uniek concept gebaseerd op hedendaags design, waarbij elk stuk ontstaat na zorgvuldige overwegingen en op zoek gaat naar een eigen identiteit.

Wij respecteren de kunst van het vakmanschap, waarbij elk stuk waarde krijgt door de combinatie van moderniteit, design, lijnen, traditie en vaardigheid.

Wij zetten ons in voor een bewuste mode-industrie: toegankelijke, transparante en verantwoorde mode. Daarom werken we samen met lokale leveranciers en waarderen we de kennis en traditie van de textielsector in onze regio.

Mensen die deelnemen aan het project

Gebruikers van het Intrás Dagcentrum

**Black Knotted
Trousers**
afgewerkt kledingstuk

**Black Knotted
Trousers**
/ ontwerpproces

Black Knotted Trousers

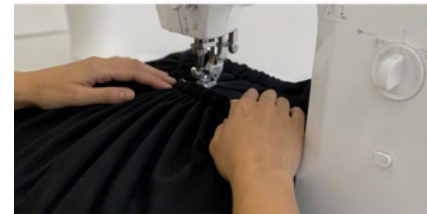
METHODE EN PROCES

Er werd een eenvoudige broek gemaakt met driedubbele plooiën en wijde pijpen om naden te creëren die op knopen leken. Het experimenteren met de broek nadat deze klaar was, was het leukste en meest plezierige onderdeel van het proces. Na het patroon maken, knippen en naaien werden er aanpassingen gedaan en werd het kledingstuk getest.

CULTURELE RELEVANTIE

In dit deel van het experimentele modeproject "From Darkness to Light", ontwikkeld door gebruikers van de INTRAS Foundation, hebben we design gebruikt als therapeutisch en sociaal inclusiemiddel, en het nauw verbonden met het lokale culturele erfgoed van Castilla y León.

Het project creëert niet alleen kledingstukken, maar gaat ook een dialoog aan met de regionale identiteit door middel van de symboliek van transitie. Het roept processen op van het overwinnen van tegenspoed, zoals die in de lokale geschiedenis weerspiegeld worden. Het verbindt deze transitie tussen de schaduwen van psychische aandoeningen en het licht van sociale inclusie, vergelijkbaar met de hergeboorte van tradities in de moderne tijd.

Black Net Top – “Entrapment”

KORTE BESCHRIJVING

Een asymmetrische zwarte gehaakte top met een netachtige structuur. Het kledingstuk heeft één mouw en vormt een lichte, maar visueel beperkende laag die een wisselwerking aangaat met andere stukken uit de collectie.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het werk is geïnspireerd op de rasterstructuren die te zien zijn in de uiteindelijke uitlijningstekeningen. Het open haakpatroon roept associaties op met gevangenschap, kwetsbaarheid en onzichtbare grenzen.

Hoewel de structuur visueel licht oogt, kan ze het gevoel oproepen gevangen te zitten of vast te worden gehouden binnen een systeem.

DUURZAAMHEID

Het bovenste gedeelte is gemaakt van gerecycleerd garen, dat hergebruikt is om een nieuwe textielstructuur te creëren.

Milieuvriendelijke methoden:

Dit product is vervaardigd met behulp van ambachtelijke technieken, waardoor de impact op het milieu minimaal is. Haken maakt een nauwkeurig gebruik van materialen mogelijk met weinig tot geen afval, en het langzame, zorgvuldige proces bevordert een verantwoorde productie.

DEELNEMERS

Inge Bolen
Supervisor

Ik ben textielontwerper en kunstenaar met meer dan 20 jaar ervaring in modeontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.
Ik heb besloten terug te keren naar mijn roots in de textielkunst, mijn ware passie, en nieuwe technieken en creatieve benaderingen te verkennen om als kunstenaar te groeien en een emotionele band met het publiek te creëren.

Deelnemers

**Textielontwerper,
deelnemers**
(gezamenlijke creatie)

Black Net Top — “Entrapment”

afgewerkt
kledingstuk

Black Net Top — “Entrapment”

ontwerpproces

Black Net Top — “Entrapment”

METHODE EN PROCES

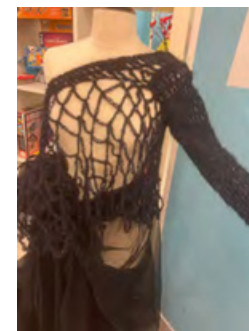
Het bovenste deel is gemaakt met behulp van haaktechnieken en gerecycleerd zwart garen.

Het ontwerp ontstond tijdens workshops als een parallelle activiteit aan het naaien, waardoor deelnemers zich op een meer ontspannen en meditatieve manier konden bezighouden. De asymmetrische vorm en de unieke mouw werden door de ontwerper bepaald, terwijl het naaiproces gezamenlijk en intuïtief verliep.

CULTURELE RELEVANTIE

Haken is een traditionele handwerktechniek, vaak geassocieerd met thuisnaaien en een langzaam productieproces. In dit werkstuk wordt de techniek op een eigentijdse en conceptuele manier geherinterpreteerd, waardoor een vertrouwde techniek wordt omgevormd tot een symbolisch en expressief kledingstuk.

black &
blue wool

All In

KORTE BESCHRIJVING

Deze opvallende broek belichaamt alle verhalen en ervaringen die door de stoffen worden verteld. Elk lapje, stukje stof en draadje vertegenwoordigt een abstracte uitdrukking van persoonlijke ervaringen, emoties en identiteiten. Door middel van applicaties, patchwork en naaitechnieken symboliseert de compositie diversiteit, verbondenheid en eenheid in een gedeelde geschiedenis.

Het kledingstuk heeft een oversized model en wijde pijpen; gerecyclede riemen en gespen vormen de sluitingen van het kledingstuk van boven tot onder langs de pijpen aan beide zijden, waardoor een inclusieve en aanpasbare pasvorm voor verschillende lichaamstypes mogelijk is.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het werk is geïnspireerd door de uiteenlopende ervaringen van de deelnemers, met name de reizen van migrantenvrouwen, en door het idee om verschillende perspectieven samen te brengen in een gedeeld visueel verhaal, gebaseerd op het collectieve moodboard van Muse.

Het mozaïekontwerp weerspiegelt hoe individuele geschiedenissen, identiteiten en culturen naast elkaar kunnen bestaan en een samenhangend geheel kunnen vormen. Het kunstwerk volgt ook het overkoepelende thema van de overgang van duisternis naar licht, en symboliseert de overgang van tegenspoed, onzekerheid of ontheemding naar hoop, kracht en een nieuw begin. Uiteindelijk onderzoekt het werk thema's als migratie, verbondenheid, identiteit en transformatie.

DUURZAAMHEID

Gebruikte materialen: Stoffen/textiel: De materialen zijn hergebruikt van oud huishoudtextiel zoals beddengoed en gordijnen, oude kleding, eerdere halfafgemaakte projecten en restjes.

Teruggevonden riemen en gespen: afkomstig uit tweedehands koffers, tassen en riemen.

Milieuvriendelijke methoden:

Bij het maken van deze broek stond creatief recyclen en afvalvermindering centraal. Alle gebruikte materialen waren gerecycleerde stoffen of restanten van eerdere projecten en persoonlijke collecties, waardoor ongebruikt textiel niet als afval werd beschouwd. Door deze materialen te hergebruiken, verlengt het project actief de levensduur van bestaande grondstoffen. Hoewel er elektrische naaimachines werden gebruikt, werd het kledingstuk voornamelijk met de hand gemaakt.

DEELNEMERS

Maria Wright
Toezichthouder

Maria Wright, geboren in Malta in 1986, is een multidisciplinaire kunstenaar, modeontwerper, actrice en bekroond regisseur wiens werk naadloos overgaat tussen verschillende disciplines en media. Naaien, waarmee ze al in haar kindertijd begon, blijft een fundamenteel onderdeel van haar artistieke praktijk. Iets creëren uit niets, het gewone en het afgedankte heruitvinden, is haar roeping geworden.

**Mensen die
deelnemen aan het
project**

**Vluchtelingen en
vluchtelingenvrouwen**

All In
afgewerkt kledingstuk

All In

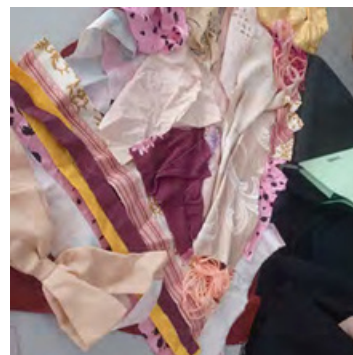
METHODE EN PROCES

De deelnemers begonnen met het selecteren van gerecycleerde en overgebleven stoffen, waarbij ze werkten binnen een gezamenlijk kleurenpalet dat was gekozen op basis van het collectieve moodboard van Muse. Iedere deelnemer ontwikkelde een individueel paneel met een intuïtieve aanpak, waarbij de focus lag op textuur, gelaagdheid en abstracte verhalen. De stukken werden eerst neergelegd en met de hand op basispanelen genaaid om flexibiliteit en aanpassingen mogelijk te maken. Nadat de composities waren afgerond, werden ze met naaimachines vastgezet. Het proces vereiste veel handwerk en experimenteren, waardoor de deelnemers werden aangemoedigd om vrij en met plezier materialen te verkennen en vertrouwen in naaitechnieken op te bouwen. Uitdagingen waren onder andere de beperkte tijd en organisatorische beperkingen, die voortdurende aanpassing gedurende de sessies vereisten. Het proces moest ook flexibel zijn, afhankelijk van het aantal aanwezige deelnemers, waardoor coördinatie en tijdmanagement een belangrijk onderdeel van het werk vormden.

CULTURELE RELEVANTIE

Malta is door de geschiedenis heen een toevluchtsoord geweest voor vele verdwaalde zeelieden. Bekend als het eiland van de scheepswrakken, heeft het talloze zielen gered uit de woelige en meedogenloze wateren. Net als deze broek verwelkomt hij iedereen, ongeacht maat, postuur, religie of culturele achtergrond. Elke laag, de een na de ander, vertelt het verhaal van hen die ons voorgingen en van hen die voorbestemd zijn om terug te keren.

All In
ontwerpproces

Coiffe

KORTE BESCHRIJVING

Een hoofddeksel gemaakt van gerecycleerde champagnedraad, hervormd en samengevoegd tot een levensgrote structuur. Oorspronkelijk ontworpen om kurken te beschermen, is het materiaal getransformeerd tot een delicaat, sluierachtig beschermend hoofddeksel. Gecombineerd met geborduurd tule creëert het een transparante en luchtige uitstraling, balancerend tussen masker en sluier.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Dit werk is ontstaan uit de verkenning van afgedankte industriële materialen en hun transformatiepotentieel. De hoofdtooi is gemaakt van draadelementen van champagnecapsules (muselets), oorspronkelijk ontworpen om kurken onder druk te beschermen. De term "coiffé", wat hoofdaccessoire betekent, werd een conceptueel ankerpunt dat de oorspronkelijke beschermende functie koppelt aan het menselijk hoofd. Tijdens een bezoek aan een recyclagecentrum met de deelnemers werd een doos met deze metalen draden ontdekt in een ruimte voor hergebruik van materialen, bestemd voor artistieke experimenten. Het idee van bescherming – zowel fysiek als symbolisch – werd centraal, aangezien de samengestelde structuur een fragiel schild oproept, balancerend tussen sluier, masker en herinneringsobject.

DUURZAAMHEID

De hoofdtooi is voornamelijk gemaakt van gerecycleerd champagneflesdraad, verzameld als onderdeel van een project voor hergebruik van materialen, gericht op artistieke en textiele experimenten. Deze metalen elementen, oorspronkelijk industrieel afval uit de drankenindustrie, werden hergebruikt in plaats van weggegooid.

Milieuvriendelijke methoden. Het project hanteert een creatieve recyclageaanpak, waarbij industrieel afval wordt omgevormd tot een draagbaar kunstobject. De draden van de mousseline werden met de hand bewerkt en hervormd, waardoor energie-intensieve processen werden vermeden en een milieuvriendelijke productiemethode werd gehanteerd. Het kunstwerk werd ontwikkeld in een atelier dat hergebruik van materialen, experimenteren en het gezamenlijk bewerken van gevonden objecten aanmoedigde. Door de levenscyclus van industriële en textielmaterialen te verlengen, vermindert het kunstwerk afval en bevordert het circulaire .creatieve praktijken gebaseerd op duurzaamheid en vakmanschap

DEELNEMERS

Louise Limontas

Louise Limontas is een in Brussel gevestigde textielontwerpster en kunstenaar. Met ervaring in zowel industriële als ambachtelijke textieltechnieken – zoals weven, breien, drukken, borduren, touw maken en kantklossen – onderzoekt ze de grenzen en mogelijke combinaties hiervan. Haar werk, waarin ze draden als narratieve basis gebruikt, richt zich op het lichaam en het huis door middel van textiel, en onthult de intieme verbinding tussen beide. Haar praktijk is gebaseerd op een gevoeligheid voor materialen en duurzaamheid, waarbij ze vaak gerecycleerde materialen gebruikt, zoals garenresten en textielafval van bedrijven. Door deze afgedankte materialen een nieuwe context te geven, ontwikkelt ze tactiele en sculpturale objecten die reflecteren op zorg, transformatie en de emotionele dimensies van alledaagse omgevingen.

Mensen die deelnemen aan het project

Mouad, Jonathan.

Coiffe/
voltooide hoofdtooi

Coiffe

METHODE EN PROCES

De draden van de musette werden met de hand bewerkt, hervormd en opnieuw in elkaar gezet om een nieuwe structuur te creëren die zich aanpast aan de vorm van het hoofd. Dit proces, dat bestond uit herhaaldelijk handwerk, zorgde ervoor dat het materiaal zijn oorspronkelijke industriële stijfheid verloor en flexibel en expressief werd. Het hoofddeksel werd verder verfijnd met borduurwerk op een tulemix, wat zachtheid, transparantie en een subtiel volume toevoegde. Het contrast tussen het stijve metaal en de delicate stof creëert een spanning tussen bescherming en blootstelling. De deelnemers aan de workshop droegen bij aan de fase van materiaalonderzoek, wat een collectieve en experimentele benadering van de creatie versterkte.

CULTURELE RELEVANTIE

Het kunstwerk herinterpreteert een alledaags industrieel object dat verbonden is met wijnproductie en -vieringen, en transformeert het tot een eigentijds textiel en kledingstuk. Door de draden van champagneflessen te hergebruiken, verbindt het industrieel erfgoed met ambachtelijke transformatie. Het concept van "coiffe" koppelt historische hoofdtooitradities – zoals sluiers, maskers en ceremoniële hoofddeksels – aan een hedendaagse sculpturale herinterpretatie. Door deze transformatie reflecteert het werk op bescherming, identiteit en kwetsbaarheid, en bevordert het duurzame praktijken van hergebruik en herbestemming van materialen.

Coiffe/
ontwerpproces

Printed Trousers

KORTE BESCHRIJVING

De 'Printed Trousers' van Eva Gutierrez zijn een diep persoonlijk en symbolisch ontwerp. De broek is gemaakt van bedrukte, duurzame stof en heeft een volumineuze vorm die ontstaat door plooiën en gebogen broekspijpen, waardoor een gevoel van beweging en vrijheid ontstaat.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Deze broek is een heel persoonlijk stuk. Enerzijds is de stof duurzaam, maar tegelijkertijd draagt ze onze diepste gevoelens en gedachten: onze twijfels, problemen en ook het voortdurende verlangen om ons goed te voelen. De kracht van het materiaal bevat het gewicht van onze emoties en biedt ons tegelijkertijd bescherming. Het ontwerp en het patroon van de broek stralen lichtheid en vrijheid uit, alsof er ondanks alles wat we hebben meegemaakt nog steeds ruimte is om adem te halen en vooruit te bewegen.

DUURZAAMHEID

Gebruikte materialen

Gerecycleerde, gecertificeerde bedrukte stof
Ecologisch verantwoorde methodes

Er wordt gewerkt met gecertificeerde stoffen of natuurlijke vezels die het milieu niet schaden. Er wordt gestreefd naar een maximaal gebruik van de stof en zero waste.

DEELNEMERS

Eva Gutierrez

Mijn passie... mijn werk. "El pozo amarillo" (De Gele Bron) is de naam van mijn bedrijf. Mijn werk... het illustreren en schilderen van ideeën op een veelheid aan objecten van natuurlijke zijde: sjaals, omslagdoeken, stropdassen, vlinderdassen, waaiers, tassen, kussens, lampen, gordijnen, kleding, schilderijen, hoofdborden... Na mijn opleiding tot modeontwerper ben ik begonnen met het ontwerpen van collecties voor dames, heren en kinderen. Deze werden tentoongesteld en verkocht op verschillende modeshows en beurzen, zoals Prêt à Porter in Parijs, Intergigt en SIMM in Madrid.

Mensen die deelnemen aan het project

**Margaret, Naomi,
Louise**

Printed Trousers afgewerkt kledingstuk

Printed Trousers

METHODE EN PROCES

Ik werk met de hand, waarbij ik draping en patroontekenen combineer. Door bewust te knippen en te naaien, wordt de stof optimaal benut.

CULTURELE RELEVANTIE

Culturele en therapeutische relevantie – Ruimte innemen

Mensen met psychische problemen hebben vaak de neiging zichzelf te beperken of de behoefte om onopgemerkt te blijven (de 'duisternis').

Ruimte innemen: de volumineuze broek dwingt de drager er fysiek toe meer ruimte in te nemen. Het is een statement van aanwezigheid: 'Hier ben ik, en dit is mijn plek in de wereld.'

Printed Trousers / ontwerpproces

Life line

KORTE BESCHRIJVING

Dit kledingstuk gebruikt weven en verven als universele symbolen van sociale inclusie en culturele uitwisseling. Door het gebruik van weven – een grenzeloze taal van identiteit – weerspiegelt het stuk de collectieve reis van de MUSE-deelnemers. Het functioneert als een migratieverhaal en symboliseert de overgang van ontheemding naar het herstel van een gevoel van verbondenheid en gemeenschapsintegratie.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Weven kwam naar voren als een centraal thema tijdens onze eerste gesprekken en workshops. De deelnemers verwerkten het vanzelfsprekend in hun brainstormsessies en eerste prototypes als een fundamentele culturele referentie. Het cruciale inspiratiemoment vond plaats tijdens een workshop waarin deelnemers de randen van een enkel stuk stof vasthielden; door een collectief, hand-tot-hand proces begon het weefsel organisch vorm te krijgen. Deze daad van gemeenschappelijke participatie vormt de basis van het verhaal van het kledingstuk: een verhaal van solidariteit en gedeelde kracht. De beweging van het kledingstuk weerspiegelt de precaire reis van een migrant of vluchteling. De "lange staarten"—geverfd met ijzerbeits om de kleuren te verzachten—vertegenwoordigen de onzekerheid en angsten van de eerste reis. Naarmate het kledingstuk omhoog komt, transformeert het in een stevige, compacte stof, vrij van vervlekken, die een nieuw begin en een succesvolle integratie in een veilige gemeenschap symboliseert. Zowel de weeftechnieken als de gebruikte kleurstoffen zijn inherent aan de traditionele culturen van de deelnemers en aan het erfgoed van Malta. Geïnspireerd door de diverse methoden die tijdens het MUSE-project werden waargenomen – waaronder papierweven in Spanje en mandenvlechten tijdens de MUSE-week – experimenteerden we met verschillende structurele hoeken. Hoewel diagonale weefsels een meer vrouwelijk silhouet suggereerden, koos ik ervoor om een genderneutrale vorm aan te houden. Dit zorgt ervoor dat de focus blijft liggen op de diepgaande verhalen die inherent zijn aan de materialen, in plaats van op de figuur zelf.

DUURZAAMHEID

Hergebruikt/gerecycleerd/duurzaam. Het kledingstuk is grotendeels handgemaakt, waardoor het gemakkelijk te demonteren is. Onderdelen zoals de metalen onderdelen kunnen worden verwijderd en hergebruikt, terwijl alle stoffen van 100% katoen volledig composteerbaar zijn aan het einde van hun levensduur.

Ecologisch verantwoorde methoden

- Roestafdrukken: 100% natuurlijk, geconserveerd met zout en azijn.
- Plantenafdrukken: Gemaakt met botanisch materiaal en zelfgemaakte kleurstoffen, behandeld met natuurlijke bestanddelen van kaliumalun of wede.
- Indigokleurige afwerkingen: Verwerkt in geregenereerde verfbaden zonder chemische toevoegingen. (Let op: het oorspronkelijke verbad werd gebruikt om verbleekte kledingstukken op te frissen; hoewel het op verantwoorde wijze wordt behandeld, kan de oorspronkelijke chemische samenstelling variëren.)

DEELNEMERS

Tonya Lehtinen

Tonya Lehtinen
Supervisor

Tonya Lehtinen heeft een diploma in grafisch ontwerp en is de oprichtster van Vogue Xchange, een sociale onderneming die zich inzet voor circulaire mode. Haar werk richt zich op de intrinsieke waarde van textiel als katalysator voor sociale en ecologische verandering. Als activiste hekelt Tonya de ongelijkheden van de fast fashion-industrie door middel van educatie binnen de gemeenschap.

Ze beheert de wederverkoop van tweedehands kleding en geeft creatieve workshops over creatief recyclen, plantaardig verven en andere regeneratieve praktijken.

Mensen die
deelnemen aan het
project

**vluchtelingen en
migranten vrouwen**

Life line
afgewerkt kledingstuk

Life line

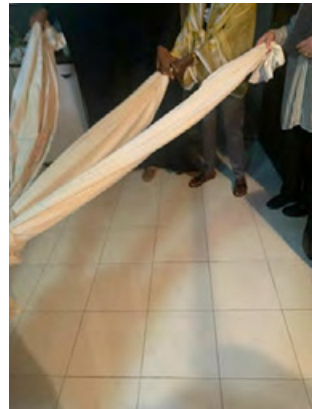
WERKWIJZE EN PROCES

Natuurlijke verftechnieken met oxiden, handnaaien met steken die traditioneel gebruikt werden om katoenballen te binden vanwege hun sterkte, natuurlijke plantaardige kleurstoffen en het hergebruik van afvalmaterialen werden allemaal onderzocht. Naarmate het project vorderde, kregen de deelnemers het vertrouwen om van traditionele verhalen over te stappen naar abstracte expressie. Workshops draperen en modelbouw waren essentieel en hielpen hen een kritische blik te ontwikkelen en persoonlijke verhalen in tastbare vormen te vertalen. Hoewel de uitdagingen van doelgerichte engineering aanvankelijk beperkend leken, werden de doelstellingen die in sessie 3 waren vastgesteld uiteindelijk concreet. De meeste deelnemers, zonder voorafgaande ervaring in de hedendaagse beeldende kunst, slaagden erin hun cultureel erfgoed te verbinden met de moderne artistieke praktijk.

CULTURELE RELEVANTIE

IJzerbeitsen – waarbij ijzerrijke klei of water wordt gebruikt – is een eeuwenoude mediterrane en Midden-Oosterse techniek die wordt toegepast om diepe zwarte, grijze en aardetinten te verkrijgen. Dit kledingstuk is een eerbetoon aan de ooit bloeiende katoen-, weef- en verfrtradities van Malta. Het gebruik van ruwe katoen verwijst naar Tan-Nankin (een roestbestendige tint) en Ta' Gallipoli (katoen met een gelige ondertoon), inheemse variëteiten uit de regio die bekend staan om hun duurzaamheid in zeilen en linnen. De structuur bestaat uit gewatteerde en geweven sjerpen, een herinterpretatie van de traditionele Maltese boerenkleding. Om het lichaam gewikkeld en vastgebonden, komt het silhouet tot leven door de beweging en roept het de essentie van de geschiedenis van het eiland op.

Life line
ontwerpproces

Collective Light Wings

KORTE BESCHRIJVING

Een grote, kimono-achtige cape, gemaakt van een gezamenlijk beschilderd doek. Het ontwerp zorgt ervoor dat de cape zich volledig ontvouwt wanneer de mouwen worden geopend, en onthult zo een collectief visueel universum dat transformatie en de opkomst van licht symboliseert.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het kunstwerk is voortgekomen uit een gezamenlijke verkenning van het thema "From Darkness to Light". De deelnemers werden uitgenodigd om zich vrijelijk uit te drukken op een groot canvas, losjes geleid door dit concept maar zonder beperkingen.

Het resultaat is een spontaan, meerlagig visueel landschap waarin diverse stemmen naast elkaar bestaan. Het kledingstuk werd later geïnterpreteerd als een soort 'vleugels van licht', in tegenstelling tot de eerdere, donkerdere gevleugelde stukken. Het symboliseert openheid, expansie en gedeelde heling.

DUURZAAMHEID

Gerecycleerde katoenen stof, geverfd; de linten zijn afkomstig van andere kledingstukken.

Milieuvriendelijke methoden:

Dit kunstwerk minimaliseert afval door de originele stof volledig te behouden en onnodige sneden te vermijden. Het gezamenlijke schilderproces verlengt de levensduur en verhoogt de waarde van het materiaal.

Ambachtelijke technieken en collectieve creatie verminderen de afhankelijkheid van industriële productiemethoden.

DEELNEMERS

Inge Bolen
Supervisor

Ik ben textielontwerper en kunstenaar met meer dan 20 jaar ervaring in modeontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk. Ik heb besloten terug te keren naar mijn roots in de textielkunst, mijn ware passie, en nieuwe technieken en creatieve benaderingen te verkennen om als kunstenaar te groeien en een emotionele band met het publiek te creëren.

Mensen die deelnemen aan het project

Noemí, Ana, María, Marcos, Margarita, Celia, Luisa, Inge

Collective Light Wings /
afgewerkt kledingstuk

Collective Light Wings

METHODE EN PROCES

Een groot stuk gerecycleerd canvas werd op een tafel gelegd, zodat de deelnemers tijdens verschillende sessies vrij konden schilderen. Elke week werden nieuwe lagen toegevoegd, waardoor een dicht en voortdurend evoluerend oppervlak ontstond.

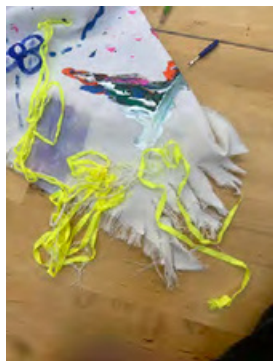
Toen het schilderwerk voltooid was, onderzocht de groep hoe het textiel kon worden omgevormd tot een kledingstuk zonder het in kleinere stukken te knippen, om zo de integriteit van het gezamenlijke kunstwerk te bewaren.

Via draperen en experiment ontstond uiteindelijk de vorm van een grote, kimono-achtige cape. De constructie maakt het mogelijk om de stof volledig uit te spreiden wanneer de armen worden geopend, waardoor het volledige beschilderde oppervlak zichtbaar wordt.

CULTURELE RELEVANTIE

Draperen is verwant aan traditionele modetechnieken, waarbij kledingstukken direct op het lichaam of een paspop worden gevormd. In deze context wordt het spontaan en experimenteel toegepast, waarbij het proces voorrang krijgt boven een vooraf bepaald ontwerp.

Collective Light Wings
/ ontwerpproces

Accordion top

KORTE BESCHRIJVING

Bovenblad gemaakt van accordeonachtig materiaal met handgeschilderde details.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Onze eerste workshops waren gericht op het creëren van een veilige ruimte waar deelnemers hun verhalen als migranten- en vluchtelingenvrouwen konden delen. We lieten ons vooral inspireren door de traditionele kleding van hun diverse culturen. Dit werk is geïnspireerd op de jurk als middel tot verbergen, en herinterpreteert dat idee met niet-traditionele materialen.

DUURZAAMHEID

Materialen: Gerecyclede reststoffen afkomstig van ontwerp opdrachten voor particuliere klanten en film- en televisieproducties. Restanten garen van film- en televisieproducties.

Milieuvriendelijke methoden: Bij de constructie werden patroonmaaktechnieken met minimale afvalproductie toegepast, waarbij materialen werden gebruikt die anders zouden zijn weggegooid. Het project demonstreert een impactvolle, koolstofarme aanpak van kledingontwerp, waarbij beschikbare grondstoffen worden gebruikt om nieuwe kledingstukken te creëren.

DEELNEMERS

Sara Portelli

Sarah Portelli is een kostuum- en modeontwerpster, oorspronkelijk afkomstig uit Malta. Met ervaring in lokale en internationale filmproducties en in het lokale theater, richt ze zich voornamelijk op duurzaam ontwerp, het bevorderen van het gebruik van gerecycleerde materialen en het integreren van traditionele ambachtelijke technieken in haar werk. Is-Sinjura beschikt over uitgebreide kennis van historische en hedendaagse kleermakerstechnieken. Na haar studie Kunstgeschiedenis en Beeldende Kunst aan de Universiteit van Malta vervolgde ze haar opleiding tot kledingontwerper en atelierontwerper aan Polimoda, waar ze in 2020 een beurs ontving. Na haar studie heeft ze een parallelle carrière opgebouwd in kostuumontwerp voor film en televisie, waarbij ze werkte aan lokale en internationale producties en tot op heden de jongste kostuumsupervisor van Malta is geworden.

Deelnemers

Migrantenvrouwen
vluchtelingen

Accordion top
afgewerkt
kledingstuk

Accordion top

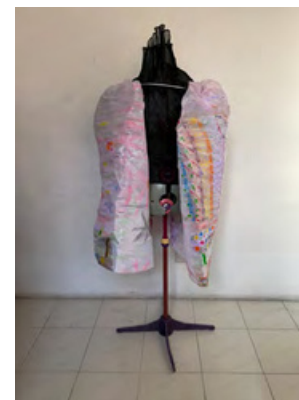
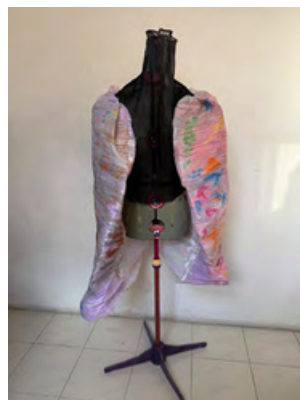
METHODE EN PROCES

Het bovenstuk is gemaakt van machinaal geploide accordeonstof, ontworpen om soepel en verstelbaar te zijn. De mouwen werden beschilderd door de deelnemers aan de workshop; ieder schilderde een apart paneel dat vervolgens aan elkaar werd bevestigd, waarmee elke deelnemer een eigen werkstuk creëerde. Nadat de mouwen waren beschilderd, werden ze aan het bovenstuk bevestigd, waardoor ambachtelijke elementen en moderne materialen in één kledingstuk werden gecombineerd.

CULTURELE RELEVANTIE

Dit kledingstuk herinterpreteert het concept van kleding als middel om het lichaam te verbergen op een manier die afwijkt van de traditionele benadering. Het wijkt af van het idee dat doorgaans geassocieerd wordt met het gebruik van losse, zwierige stoffen en vervangt dit door een stijver en gestructureerder materiaal, zoals geplooid polyester. De schilderijen die de deelnemers op de mouwpanelen hebben gemaakt, weerspiegelen bovendien hun diverse culturele achtergronden en persoonlijke esthetische voorkeuren.

Accordion top
ontwerpproces

Can't let go

KORTE BESCHRIJVING

Een kledingstuk met een sculpturaal voorpand waarin een tekening van een kind, gemaakt met papier-maché, is verwerkt. Dit kunstwerk vertaalt collectieve emotionele verkenningen van mentale kwetsbaarheid naar een textielvorm. Door het sculpturale volume, kant, knopen en gelaagde texturen weerspiegelt het wisselende stemmingen. Het is maandenlang ontwikkeld in een gedeelde creatieve ruimte en belichaamt een proces dat gevormd is door tijd, dialoog en gemeenschap.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Dit werk is voortgekomen uit een reeks workshops gericht op tekenen, textielexperimenten en gezamenlijke reflectie op emoties, mentale gezondheid en psychologische kwetsbaarheid. De deelnemers verkenden abstracte gevoelens, die vervolgens werden vertaald in kledingstukken. Het voorste volume, gebeeldhouwd uit papier-maché, stelt een kindertekening voor van een van de workshopdeelnemers en symboliseert kwetsbaarheid, herinnering en zorg. Het grotere project, getiteld "From Darkness to Light", drukt verschillende stemmingen uit door middel van materiaal, kleur en vorm. De collectieve omgeving – waar mensen samenkwamen om koffie te drinken, piano te spelen, te praten, te wandelen, te lezen, te slapen of gewoon aanwezig te zijn – werd een essentiële inspiratiebron en beïnvloedde zowel de emotionele toon als de esthetische richting van het kledingstuk.

DUURZAAMHEID

Het kledingstuk is gemaakt van gerecycleerde materialen, voornamelijk restgaren en textielafval van textielbedrijven. Deze materialen omvatten draden, touwen en verschillende soorten wol die anders zouden worden weggegooid.

DEELNEMERS

Louise Limontas

Louise Limontas is een in Brussel gevestigde textielontwerpster en kunstenares. Met ervaring in zowel industriële als ambachtelijke textieltechnieken – zoals weven, breien, drukken, borduren, touw maken en kantklossen – onderzoekt ze de grenzen en mogelijke combinaties hiervan. Haar werk, waarin ze draden als narratieve basis gebruikt, richt zich op het lichaam en het huis door middel van textiel, en onthult de intieme verbinding tussen beide. Haar praktijk is gebaseerd op een gevoeligheid voor materialen en duurzaamheid, waarbij ze vaak gerecyclede materialen gebruikt, zoals garenresten en textielafval van bedrijven. Door deze afgedankte materialen een nieuwe context te geven, ontwikkelt ze tactiele en sculpturale objecten die reflecteren op zorg, transformatie en de emotionele dimensies van alledaagse omgevingen.

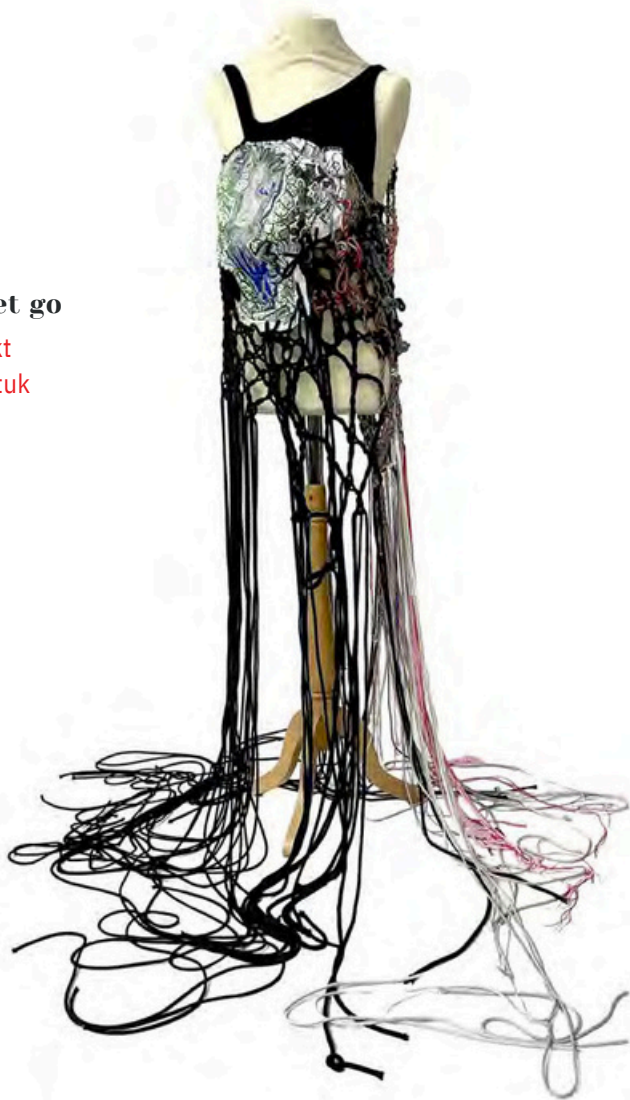

Mensen die deelnemen aan het project

Jonathan, George

Can't let go

afgewerkt
kledingstuk

Can't let go
ontwerpproces

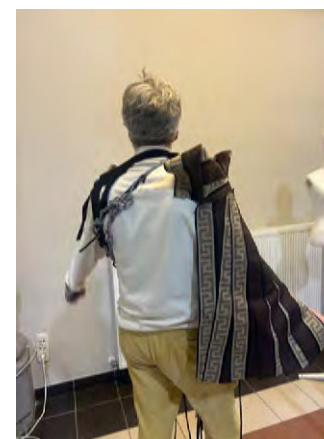
Can't let go

METHODE EN PROCES

Het kledingstuk werd over meerdere maanden ontwikkeld, waardoor ideeën en vormen organisch konden evolueren. Initiële experimenten in het atelier, waaronder tekenen en textielbewerking, mondten uit in sculpturale elementen. Het centrale volume werd op het lichaam gevormd, waardoor een driedimensionale vorm ontstond die het papier-maché ontwerp ondersteunt. Technieken zoals kloskant, koordknopen en het werken met overlappende draden werden geïntegreerd om verschillende emotionele toestanden weer te geven. Het proces combineerde handwerk, materiaalexperimenten en samenwerking. Het werken in een gedeelde ruimte bevorderde onverwachte invloeden en spontane interacties die de ontwikkeling en conceptuele diepgang van het kledingstuk vormgaven.

CULTURELE RELEVANTIE

Het werk sluit aan bij het lokale culturele erfgoed door het gebruik van traditionele textieltechnieken zoals kloskant en ambachtelijke methoden. Deze technieken worden opnieuw geïnterpreteerd binnen een hedendaagse conceptuele context, waarin vakmanschap een taal wordt voor het uitdrukken van emotionele en psychologische ervaringen. Door participatieve creatie, traditionele methoden en sculpturale mode te combineren, slaat het kledingstuk een brug tussen erfgoed en hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. De samenwerkingsaanpak weerspiegelt culturele gebruiken binnen de gemeenschap, terwijl de herinterpretatie van kant, knopen en textielbewerking het werk plaatst binnen een modern narratief dat zich richt op geestelijke gezondheid, zorg en collectieve creativiteit.

W(e)aving Ensemble

KORTE BESCHRIJVING

Een gezamenlijk ontworpen kledingstuk, gedragen door twee personen, gemaakt van een 3 meter lange, handgeweven stof die gezamenlijk gedurende het project is ontwikkeld. Om twee lichamen gewikkeld, onderzoekt het stuk onderlinge afhankelijkheid, beweging en emotionele verbondenheid. De achterkant is voorzien van tekeningen van deelnemer Jonathan, bewerkt met behulp van druk-, borduur- en schildertechnieken. Door middel van kleur, weven en samenwerking symboliseert het stuk een overgang van duisternis naar licht.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

"Weaving Ensemble" is ontstaan vanuit de collectieve sfeer van de workshops en onderzoekt relaties, gedeelde tijd en samenleven. Het centrale weefsel werd gedurende het project stapsgewijs gecreëerd op een weefgetouw dat permanent in een gemeenschappelijke ruimte was geplaatst, waar deelnemers vrijelijk naartoe konden lopen en aan het weefproces konden bijdragen.

Het textiel draagt daardoor sporen van gesprekken, ontmoetingen, gebaren en alledaagse aanwezigheid. Wanneer het kledingstuk door twee mensen wordt gedragen, ontstaat er zowel verbondenheid als spanning, wat gecoördineerde bewegingen en wederzijds bewustzijn vereist. Deze dynamiek stelt de relatie tussen individualiteit en verbondenheid ter discussie.

De levendige kleuren en vloeiende geweven patronen symboliseren herstel, hoop en de laatste fase van de emotionele reis die wordt verkend door het overkoepelende thema van het project: "From Darkness to Light".

DUURZAAMHEID

Het kledingstuk combineert handgeweven textiel, borduurgaren, bedrukte stoffen en gerecycleerde textielmaterialen die gedurende het project zijn verzameld. De verschillende garens en stoffen die tijdens het weven en de transformatieprocessen zijn gebruikt, zijn zoveel mogelijk afkomstig van textielresten of -overschotten. Het kledingstuk is ontwikkeld via langzame en collaboratieve textielprocessen, met de nadruk op handweven, borduren en handmatige stoffbewerking. Het gebruik van bestaande materialen en textielresten kreeg prioriteit om hergebruik te stimuleren en afval te verminderen. Het project benadrukt vakmanschap, experimenteren en milieuvriendelijke productieprocessen.

DEELNEMERS

Louise Limontas

Louise is een textielontwerpster en kunstenares gevestigd in Brussel. Met ervaring in zowel industriële als ambachtelijke textieltechnieken – zoals weven, breien, printen, borduren, touw maken en kantklossen – onderzoekt ze de grenzen en mogelijke combinaties hiervan. Haar werk, waarin ze draden als narratieve basis gebruikt, richt zich op het lichaam en het huis door middel van textiel, en onthult de intieme verbinding tussen beide. Haar praktijk is gebaseerd op een gevoeligheid voor materialen en duurzaamheid, waarbij ze vaak gerecyclede materialen gebruikt, zoals garensresten en textielafval van bedrijven. Door deze afgedankte materialen een nieuwe context te geven, ontwikkelt ze tactiele en sculpturale objecten die reflecteren op zorg, transformatie en de emotionele dimensies van alledaagse omgevingen.

Mensen die deelnemen aan het project

Jonathan
(tekening), Mouad,
André, e.a.

W(e)aving Ensemble

afgewerkt kledingstuk

W(e)aving Ensemble

ontwerpproces

W(e)aving Ensemble

METHODE EN PROCES

Het kledingstuk is gemaakt van een handgemaakte stof van ongeveer 3 meter lang met een golvend patroon. De stof werd over een korsetstructuur gedrapeerd die door twee personen werd gedragen, waardoor de stof de dragers fysiek met elkaar verbindt.

De achterkant van het kledingstuk is voorzien van tekeningen van deelnemer Jonathan, die opnieuw zijn geïnterpreteerd met behulp van transfertechnieken, borduurwerk en schilderen op stof. De verschillende textiele ingrepen overlappen en interageren, waardoor een complexe visuele dialoog ontstaat. Het creatieve proces ontwikkelde zich collectief en intuïtief door middel van continue uitwisselingen, gezamenlijke experimenten en de sfeer van de gemeenschappelijke werkruimte.

CULTURELE RELEVANTIE

Het werk legt een verband met het textielerfgoed door het gebruik van handweven, borduren en handmatige oppervlaktebehandelingen, en herinterpreteert deze technieken binnen een participatieve en performatieve context.

Het weefproces in de gemeenschap roept traditionele collectieve textielpraktijken op, waarbij creatie verbonden is met sociale interactie en gedeelde kennis. Door gezamenlijke gebaren en persoonlijke tekeningen om te zetten in een draagbaar kunstwerk, slaat het stuk een brug tussen ambachtelijke tradities en hedendaagse reflecties op mentale gezondheid, menselijke verbondenheid en collectieve zorg.

Face Dress Lace

KORTE BESCHRIJVING

Een eigentijdse jurk in patchworkstijl, gemaakt met lagen tule en experimenteel kantborduurwerk.

Het kunstwerk kenmerkt zich door levendige kleuren en expressieve geborduurde gezichten, waarbij lichtheid, transparantie en emotionele verhalen worden gecombineerd door middel van textieltechnieken.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Het werk is geïnspireerd op het concept "From Darkness to Light" en het idee dat een persoon vele emotionele toestanden, identiteiten en innerlijke "gezichten" in zich draagt.

Tijdens de gesprekken reflecteerden de deelnemers op het feit dat genezing niet gaat over het verdrijven van duisternis, maar over het leren leven met alle delen van jezelf en deze accepteren.

De eerste schetsen van de portretten dienden als basis voor de geborduurde gezichten, die verschillende stemmingen, herinneringen en emotionele lagen symboliseren. Een poëtische zin, bedacht door een van de deelnemers, werd ook in de stof verwerkt.

DUURZAAMHEID

Materialen: hergebruikt en gerecycleerd. Alle gebruikte materialen zijn textielresten en tule afkomstig van een modebedrijf.

Deze stalen maakten oorspronkelijk deel uit van seizoensgebonden stalencatalogi en werden nooit in de productie gebruikt, waardoor ze ideaal zijn voor een creatieve herbestemming.

DEELNEMERS

Inge Bolen

Supervisor

Ik ben textielontwerper en kunstenaar met meer dan 20 jaar ervaring in modeontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.

Ik heb besloten terug te keren naar mijn roots in de textielkunst, mijn ware passie, en nieuwe technieken en creatieve benaderingen te verkennen om als kunstenaar te groeien en een emotionele band met het publiek te creëren.

**Mensen die
deelnemen aan
het project**

**Inge, Marcos, Luisa,
Ana, María, Noemí,**

Face Dress Lace

afgewerkt kledingstuk

Face Dress Lace

METHODE EN PROCES

Het proces begon met groepsdiscussies over donker en licht, gevolgd door vrije tekenoefeningen om de creativiteit te stimuleren. Deze tekeningen werden later omgezet in borduurwerk. Elke deelnemer maakte zijn of haar eigen portret, dat vervolgens werd verwerkt in een gezamenlijk kledingstuk.

De uiteindelijke jurk is gemaakt van gerecycleerde tule en stofresten, die in een levendige en expressieve compositie over elkaar heen zijn gelegd.

Aanvankelijk vonden sommige deelnemers het werken met naaitechnieken een uitdaging, maar na verloop van tijd kregen ze meer zelfvertrouwen en creatieve vrijheid.

CULTURELE RELEVANTIE

Het werk herinterpreteert traditionele Spaanse textielpraktijken, zoals kant en borduurwerk, op een eigentijdse en experimentele manier. Spanje kent een rijke traditie in ambachtelijke textielproductie, en dit werk transformeert die tradities in een moderne, expressieve en inclusieve taal.

Face Dress Lace

ontwerpproces

Cloud Dress

KORTE BESCHRIJVING

Jurk gemaakt van meshstof met geborduurde elementen en vulling voor een wolkachtig uiterlijk.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Onze eerste workshops waren gericht op het creëren van een veilige ruimte waar deelnemers hun verhalen als migranten- en vluchtelingenvrouwen konden delen. We lieten ons vooral inspireren door traditionele kledingstukken uit verschillende culturen. Dit werk is geïnspireerd op de jurk als middel tot verbergen, en herinterpreteert dat idee met niet-traditionele materialen.

DUURZAAMHEID

Gebruikte materialen:

- Hergebruikt
- Gerecycleerd
- Duurzaam
- Gerecycleerde reststoffen afkomstig van ontwerp opdrachten voor particuliere klanten en film- en televisieproducties.
- Overgebleven garen van film- en televisieproducties.
- Milieuvriendelijke methoden: Bij de constructie werden patroonmaaktechnieken met minimale afvalproductie toegepast, waarbij materialen werden gebruikt die anders op de vuilstortplaats terecht zouden zijn gekomen. Het project demonstreert een impactvolle, koolstofarme aanpak van kledingontwerp.

DEELNEMERS

Sara Portelli

Sarah Portelli is een kostuum- en modeontwerpster, oorspronkelijk afkomstig uit Malta.

Met ervaring in lokale en internationale filmproducties en in het lokale theater, richt ze zich voornamelijk op duurzaam ontwerp, het bevorderen van het gebruik van gerecyclede materialen en het integreren van traditionele ambachtelijke technieken in haar werk. Is-Sinjura heeft uitgebreide kennis van historische en hedendaagse kleermakerstechnieken. Na haar studie Kunstgeschiedenis en Beeldende Kunst aan de Universiteit van Malta vervolgde ze haar opleiding tot kledingontwerper en atelierontwerper aan Polimoda, waar ze in 2020 een beurs ontving. Na haar studie ontwikkelde ze een parallelle carrière in kostuumontwerp voor film en televisie, waarbij ze een indrukwekkende staat van dienst opbouwde in lokale en internationale producties en tot op heden de jongste Maltese kostuumsupervisor is.

Mensen die deelnemen aan het project

Migranten en vluchtelingenvrouwen

Cloud Dress

afgewerkt
kledingstuk

Cloud Dress

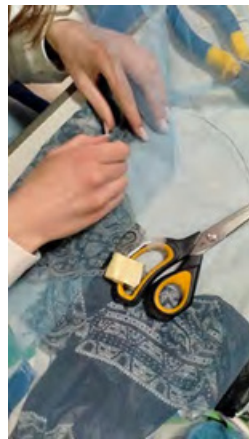
METHODE EN PROCES

De jurk is gemaakt op een stevige katoenen basis met een reliëf van koorden dat direct in de stof is geweven. Dit reliëf versterkt en ondersteunt de erbovenop aangebrachte stof. Deze stof bestaat uit een patchwork van meerdere tule panelen. Deze panelen werden individueel aangebracht en vervolgens door de deelnemers van de workshop samengevoegd, waardoor elk paneel de persoon vertegenwoordigt die het heeft gemaakt. Na de samenvoeging werden ze met zichtbare handnaaitechnieken aan de basisjurk genaaid. Deze technieken zijn ontworpen om traditioneel vakmanschap en moderne materialen in één kledingstuk te combineren.

CULTURELE RELEVANTIE

Deze jurk herinterpreteert het concept van kleding als middel om het lichaam te verbergen op een manier die afwijkt van de traditionele benadering. Het idee, dat doorgaans wordt vertegenwoordigd door het gebruik van losse, zware stoffen, wordt vervangen door meer gestructureerde, stijve materialen zoals tule en katoen met kant. De ontwerpen die de deelnemers op hun tule panelen hebben aangebracht, weerspiegelen bovendien hun diverse culturele achtergronden en persoonlijke esthetische voorkeuren.

Cloud Dress ontwerpproces

DEELNEMERS

Gebruikers die deelnemen aan het project

The coat “Suzilnist”
afgewerkt kledingstuk

The coat “Suzilnist”

METHODE EN PROCES

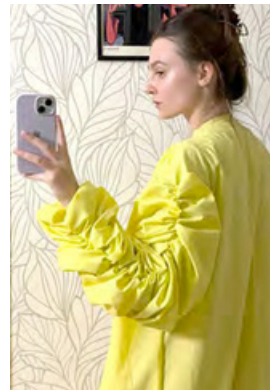
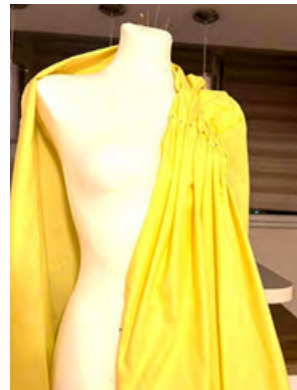
Het ontwerp is gebaseerd op het verhaal van een immigrant die tijdens de Eerste Wereldoorlog ontheemd raakte. Ze vertelde over het diepe gevoel van verlies van haar thuis en hoe bepaalde kledingstukken haar de kracht gaven om door te gaan. Voor haar was kleding meer dan alleen stof; het was een toevluchtsoord. De levendige kleuren van ons ontwerp zijn een eerbetoon aan haar herinneringen aan het zonovertogen, bezette Krim. Om dat gevoel van comfort en bescherming vast te leggen, hebben we drapeertechnieken gebruikt om een etherisch, oversized silhouet te creëren, van eerste schetsen tot de uiteindelijke structurele vormgeving en het maatwerk.

CULTURELE RELEVANTIE

Dit kledingstuk is nauw verbonden met de Oekraïense culturele identiteit, vooral in de context van de oorlog die sinds 2022 woedt. In tijden van onzekerheid en veerkracht wordt kleding meer dan alleen een functioneel object: het krijgt emotionele, culturele en symbolische betekenis. De jas weerspiegelt deze realiteit door inspiratie te putten uit de onwankelbare kracht en geest die inherent zijn aan het Oekraïense erfgoed. Traditioneel gezien belichamen Oekraïense kledingstukken vaak bescherming, warmte en symboliek, hetzij door middel van meerdere lagen, vakmanschap of het idee van kleding als een vorm van persoonlijk en cultureel pantser.

Dit stuk herinterpreteert dat idee door middel van zijn omhullende silhouet, dat een gevoel van veiligheid en comfort biedt, net zoals traditionele kleding dat vroeger deed, zowel praktisch als symbolisch. Tegelijkertijd kan het gebruik van levendige kleuren worden gezien als een hedendaagse echo van de rijkdom en vitaliteit die aanwezig zijn in de Oekraïense volkskunst, waar kleur altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het uitdrukken van identiteit, emotie en hoop. In plaats van traditionele vormen of ornamenten direct te kopiëren, vertaalt het ontwerp deze waarden naar een moderne taal: minimalistisch, sculpturaal en conceptueel.

**The coat
“Suzilnist”**
ontwerpproces

Bag “INTERWOVEN”

KORTE BESCHRIJVING

Deze tas is een textielkunstwerk, geïnspireerd op het weven van camouflagenetten in Oekraïne. Hij is gemaakt van nieuwe en hergebruikte stoffen, evenals stukken van militaire uniformen. Het werk combineert persoonlijke ervaringen, vrijwilligerswerk en collectieve inspanningen. Als onderdeel van dezelfde serie is ook een textielpaneel gemaakt.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Dit werk is gebaseerd op de ervaringen van Yevheniia en haar dochter Sasha, die na de oorlog gedwongen zijn hun huis te ontvluchten, en vanuit Charkiv naar Brody verhuisden. Hun verhaal vormt een essentieel onderdeel van dit werk. Het werk weerspiegelt het verlies van een thuis, de veranderingen in het leven en de poging om uit verschillende fragmenten een gevoel van heelheid te reconstrueren.

Een van de belangrijkste inspiratiebronnen is het weven van camouflagenetten. Voor een internationaal publiek is het belangrijk uit te leggen dat camouflagenetten bestaan uit beschermende netten die door vrijwilligers in Oekraïne voor het leger worden gemaakt. Ze worden gebruikt om materieel en posities te bedekken, waardoor ze minder zichtbaar worden en levens worden beschermd.

In Oekraïne is dit proces uitgegroeid tot een krachtig symbool van vrijwilligerswerk, samenhang en wederzijdse steun. Dit werk laat zien hoe mensen samenkomen en elkaar helpen, zelfs in moeilijke tijden.

De stoffen die in de tas zijn verwerkt, hebben ook een betekenis. De lichte tinten staan voor rust en hoop.

Militaire stoffen symboliseren oorlog en bescherming. Materialen met textuur weerspiegelen de aanwezigheid van mensen. Grijs linnen staat voor het dagelijks leven. Al deze elementen vormen samen een geheel.

DUURZAAMHEID

De gebruikte materialen zijn gerecycleerd en duurzaam. Het werk onderzoekt thema's als verbinding, transformatie en het creëren van eenheid uit uiteenlopende elementen. Door het overlappen van lagen, texturen en handarbeid weerspiegelt het de overgang van fragmentatie naar heelheid. Het behandelt ook thema's als bescherming, interactie en hoop.

DEELNEMERS

Yaryna Stoliar
Supervisor

Ik ben een creatieve en doelgerichte Oekraïense ontwerper met diverse ervaring in kunst, mode en ondernemerschap. Ik ben de oprichter van het borduurkledingmerk YARE (Я:re) en de conceptstore Muscat. Gespecialiseerd in moderne geborduurde kleding, geïnspireerd door de Oekraïense cultuur en literatuur.

Mensen die
deelnemen aan het
project

Yevheniia en
haar dochter
Sasha

“Bag “INTERWOVEN”
afgewerkt accessoire

Bag “INTERWOVEN”

METHODE EN PROCES

De bodem van de tas is gemaakt van plastic gaas, vergelijkbaar met het gaas dat gebruikt wordt voor camouflagenetten of dat je in bouwmarkten vindt. Het gaas is in vorm gebracht en vastgezet met plastic kabelbinders om de structuur van de tas te creëren.

Vervolgens werden stukken stof met de hand aan elkaar genaaid. De materialen bestonden uit nieuwe stoffen, hergebruikte textielresten en delen van militaire uniformen. Sommige stoffen werden geknipt, andere werden met de hand gescheurd om een meer natuurlijke textuur te creëren

Elk element werd handmatig, laagje voor laagje, toegevoegd, waardoor een rijk, tastbaar oppervlak ontstond. Een belangrijk onderdeel van het proces was ook de interactie tussen mensen: samenwerken, gesprekken voeren en ervaringen delen die in het object werden verwerkt.

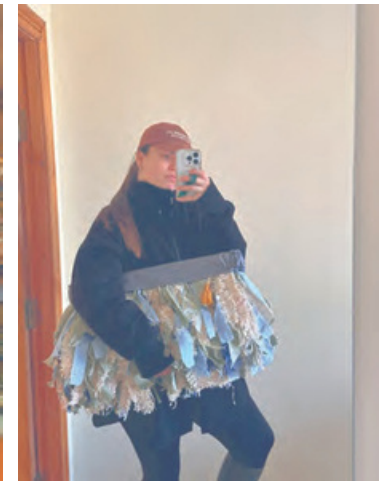
De tas heeft een opzettelijk overdreven vorm, waardoor hij niet alleen als functioneel object, maar ook als kunstwerk kan worden beschouwd.

CULTURELE RELEVANTIE

Dit werk weerspiegelt de huidige Oekraïense context door middel van de gebruikte materialen, het proces en de betekenis ervan. Het verbindt thema's zoals ontheemding, vrijwilligerswerk, steun aan de strijdkrachten en collectieve actie.

Het weven van camouflagenetten is sinds het begin van de grootschalige oorlog in Oekraïne een gangbare en herkenbare vrijwilligerspraktijk geworden. Mensen doen dit op scholen, in culturele centra, buurthuizen en bij lokale groepen. Het is niet alleen een praktische hulp voor het leger, maar ook een uiting van verantwoordelijkheid, solidariteit en zorgzaamheid. In dit werk wordt dit proces getransformeerd tot een kunstvorm. De tas wordt niet zomaar een object, maar een drager van herinnering, ervaring en gedeelde verantwoordelijkheid.

Bag “INTERWOVEN” ontwerpproces

Dress “LANDSCAPE”

KORTE BESCHRIJVING

Deze volumineuze jurk is geïnspireerd op het persoonlijke verhaal van Maria, die tijdens de bezetting gedwongen werd haar geboortestad Oleshky te verlaten. Het kledingstuk is voorzien van een handgeschreven gedicht van haar op een lichte, semi-transparante stof. Een kleurovergang van donker naar licht weerspiegelt verlies en hoop. De jurk onderzoekt het leven tussen de herinnering aan thuis en de noodzaak om verder te gaan.

ARTISTIEKE INSPIRATIE

Dit werk is gebaseerd op het verhaal van Maria, afkomstig uit Oleshky, een dorpje aan de Dnjepr, vlakbij Cherson. Aan het begin van de grootschalige oorlog werd het dorp bezet. Maria woonde er een tijdje en wist later te emigreren naar West-Oekraïne, terwijl een deel van haar familie in Oleshky achterbleef.

Maria bouwt tegenwoordig een nieuw leven op, maar haar gedachten dwalen vaak af naar haar geboorteland: naar de rivier, de zee en de uitgestrekte open ruimte die ze in haar gedichten beschrijft.

DUURZAAMHEID

De gebruikte materialen zijn duurzaam en het werk legt de nadruk op handmatige processen en een bewust gebruik van materialen. De productie minimaliseert afval en werkt met de beschikbare grondstoffen.

DEELNEMERS

Yaryna Stoliar
Supervisor

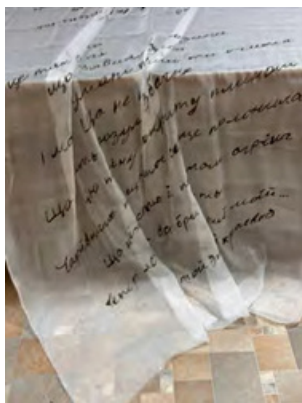
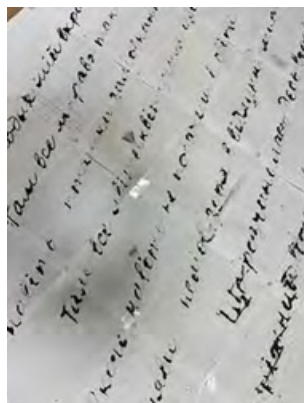
Mensen die
deelnemen aan het
project
Maria

Ik ben een creatieve en doelgerichte Oekraïense ontwerper met diverse ervaring in kunst, mode en ondernemerschap. Ik ben de oprichter van het borduurkledingmerk YARE (Я:re) en de conceptstore Muscat. Gespecialiseerd in moderne geborduurde kleding, geïnspireerd door de Oekraïense cultuur en literatuur.

“Dress “LANDSCAPE”
afgewerkt kledingstuk

“Dress “LANDSCAPE”
ontwerpproces

Dress “LANDSCAPE”

METHODE EN PROCES

De jurk is gemaakt van een lichtgewicht, semi-transparante stof bedrukt met Maria's handgeschreven gedicht. Hierdoor combineert het kledingstuk materiële vorm met een persoonlijk verhaal.

De structuur van de jurk is gebaseerd op een kleurovergang van donker naar licht. Het donkere onderste gedeelte weerspiegelt de ervaringen van bezetting, verlies en onzekerheid. Het lichtere bovenste gedeelte staat voor hoop, beweging en een nieuwe levensfase.

Donkere, asymmetrische linten zijn in de vorm geïntegreerd en symboliseren verbroken verbindingen: met thuis, de plek waar je bent en de mensen om je heen. In de vorm en details is een subtiele maritieme sfeer waarneembaar, die het zuiden, de wind en de open ruimte oproept.

De jurk heeft een opzettelijk volumineuze vorm, wat haar aanwezigheid zowel als kledingstuk als artistiek object benadrukt.

CULTURELE RELEVANTIE

Dit werk weerspiegelt de huidige ervaringen van Oekraïne met oorlog, ontheemding en de emotionele verbondenheid met het thuisland.

Het weerspiegelt een situatie die veel mensen tegenwoordig ervaren: gevangen tussen herinneringen en de noodzaak om hun leven opnieuw op te bouwen. Door de combinatie van tekst, materiaal en vorm wordt de jurk meer dan alleen een kledingstuk. Het wordt een drager van persoonlijke en gedeelde verhalen.

Dit werk gaat niet over slechts één persoon. Het weerspiegelt de ervaring van vele mensen die leven tussen het verleden en het heden.