

DOKUMENTATION

WILD

MOVEMENTS

Mathilda Beckherrn

Diplomarbeit April - Juni 2024

HF Textildesign Schule Für Gestaltung, Basel

Mentorat: Andrea Schumacher und Eva Molina

DANKE

Ich möchte mich herzlich bedanken bei meinen Mentorinnen Andrea Schumacher und Eva Molina, die mich über diese intensive Diplomphase hin begleitet haben. Es war eine tolle und aufregende Zeit mit euch mit vielen wertvollen Gesprächen und Impulsen.

Lantal Textiles AG hat mir erst die Umsetzung dieses Projekts mit der Digital Deep Dyeing Technik ermöglicht. Für die Grosszügigkeit, Mühe und das Engagement möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen, vor allem an Marlise Götti, die sich sehr viel Zeit für mich genommen hat und mir für jeglichen Rat zur Seite stand - Danke.

Danke an alle Mitstudierenden aus den beiden Jahren und das ganze Team des HF Textildesign, es waren zwei bezaubernde Jahre, ich habe die Zeit extrem genossen mit euch. Insbesondere möchte ich aber noch meiner kleinen Klasse, bestehend aus Bettina Knechtle und Raoul el Attar merci sagen, ihr wart immer für mich da und ich finde es so toll, dass wir uns in allen Situationen Unterstützung und Halt gegeben haben.

Schlussendlich noch einen ganz grossen Dank an meine Familie und Freunde, die mir die zwei Jahre den Rücken frei gehalten und mir ganz viel Kraft gegeben haben.

Ohne meinen Opi hätte ich diese Ausbildung gar nicht absolvieren können, Danke Opi ,dass du an mich glaubst !

INSPIRATION / IDEE / ERGEBNIS

Immer wieder fallen mir Tiere auf mit ihren bunten, wilden Mustern, sei es im Zoo die schrillen Fische und Pfeilgiftfrösche mit ihren grellen Warnfarben oder die schillerne Eidechse am Rheinufer. Die Vielfalt und Ausgefallenheit der Tierwelt zieht mich in ihren Bann und lässt mich in meinem Alltag Analogien und Strukturen zu Tiermusterungen entdecken, wie z.B. Wasser, das einen Boden stellenweise benetzt, Flechten, die eine Hauswand bedecken oder Farblagerungen auf einem Gitter. Diese Parallelen haben mich über mein Projekt hin begleitet und mich angeregt, das Phänomen dieser Verwandtschaft genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich wollte die beeindruckenden Begegnungen festhalten und herausfinden, wie meine abstrahierten Animal Prints wohl aussehen würden.

Eine weitere Anregung für meine Projektidee war die 2023 auf den Markt gebrachte Digital Deep Dyeing Technik von Lantal Textiles AG. Diese neue Technik stellt ein revolutionäres digitales Färbesystem für Teppiche dar, bei dem einem nicht nur ein freierer Umgang beim Gestalten gewährleistet wird, sondern auch das Arbeiten mit einem innovativen ökologischen Herstellungsprozess. Seit ich das erste Mal von diesen neuen Möglichkeiten des Tieffärbens von Garnen gehört habe, war ich Feuer und Flamme dieser Technik auf den Grund zu gehen.

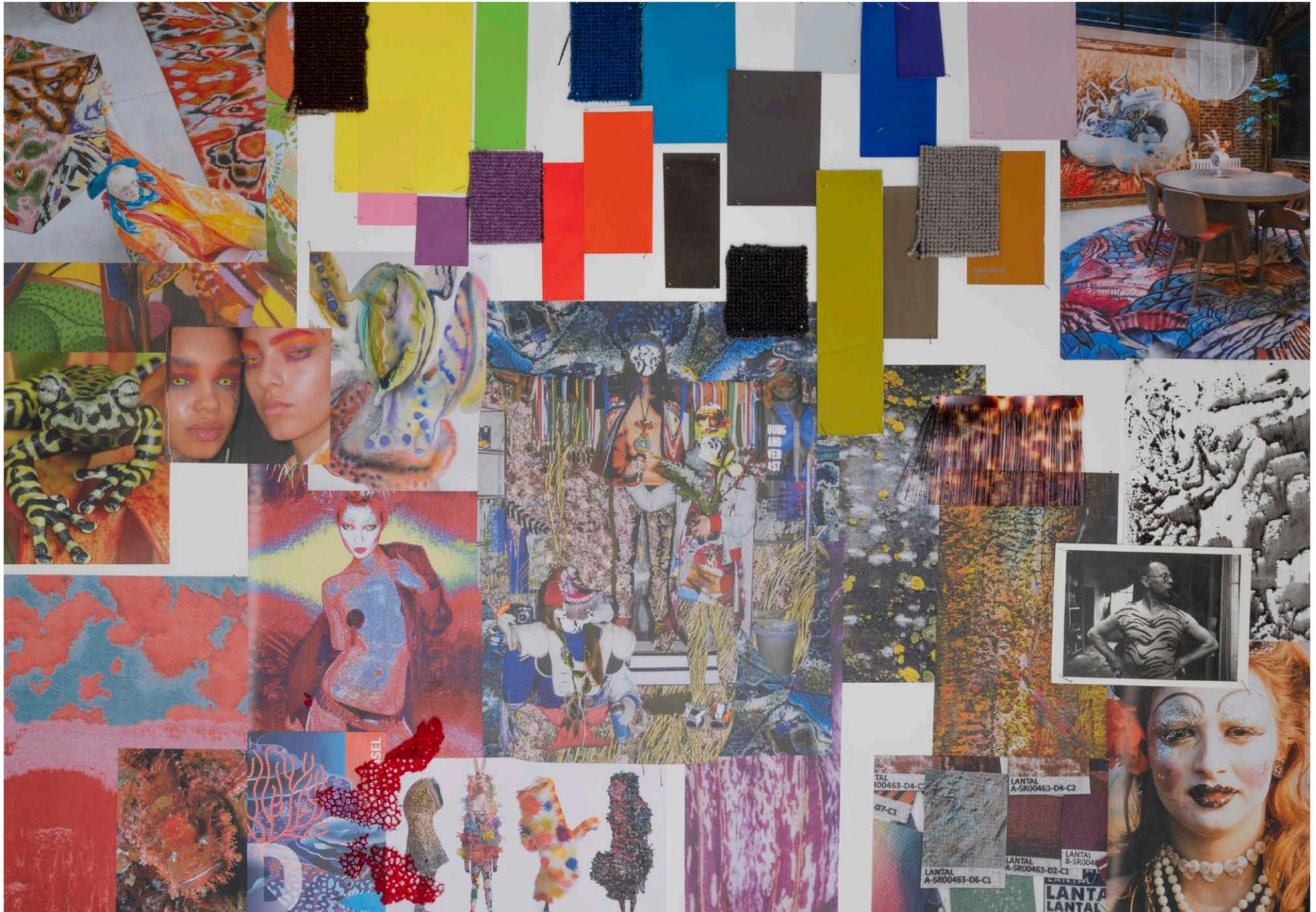
Entstanden aus den oben genannten Inspirationen ist eine ausgearbeitete Entwurfsserie von Teppichentwürfen, die Animal Prints in abstrahierter Form umschliessen. Die Serie besteht aus fünf Entwürfen, bei denen die Grenze zwischen Strukturen und tierischen Mustern verschwimmen. Alle Entwürfe haben sich aus meinen Überthemen entwickelt. Sie greifen verschiedene Schwerpunkthemen von tierischen Mustern auf und sind allesamt für die Digital Deep Dyeing Technik geeignet.

Die Wild Movements nehmen sich was ihnen zusteht - RAUM. Dabei lassen sie uns in diese wunderliche Welt der Analogien eintauchen und bringen so neue Energie in private und öffentliche Räume - GO WILD !

MOODBOARD

Collagenartig, flächig gestaltetes Moodboard, mit Teppichfarbpräferenzen von der Digital Deep Dyeing Technik, A2 Format

BREITES ENTWERFEN UND EXPERIMENTIEREN

In meiner experimentellen Entwurfsphase habe ich versucht den Wild Movements auf den Grund zu gehen, ich habe gestempelt, Abdrücke gemacht, gezeichnet und mir somit eine Struktursammlung angelegt.

Dabei war es mir einerseits wichtig Bewegung zu erzeugen, ich wollte fließende, spannende Momente kreieren. Andererseits haben mich kleine pudrige Strukturen interessiert, die bröselig sind und einem das Gefühl von Dreidimensionalität vermitteln.

Um das zu erreichen habe ich mit Techniken gearbeitet, die diese Effekte unterstützen, wie z.B. Ecoline und Salz, Acrylfarbe mit Wasser. Unterschiedliche Papiere und Untergründe, wie z.B. Stoff oder Füllwatte kamen hier als Träger zum Einsatz.

Ich habe mich von meinen Ergebnissen leiten lassen und bin immer mehr eingetaucht in die Welt der abstrahierten Tiermusterungen.

Schon bald hat es mich gereizt mit meinen eigenen Analogiefotografien zu arbeiten, ich wollte herausfinden, inwieweit meine Analogien an Animal Prints erinnern und wo die Grenzen liegen. Ab wann ist Brot noch Brot und ab wann wird es zu etwas Neuem?

Das habe ich versucht mit Transparentpapier und Filzmatern herauszufinden. Außerdem bin ich nach draußen gegangen und habe mit Kreide direkt über gefundene Analogien gezeichnet. Für das Arbeiten drinnen hat mir teilweise auch eine Glasplatte gedient, so konnte ich meine Analogiefotografien unter die Glasplatte legen und durch Abdrücke oder weißen, dünnen Stoff, der durch Wasser durchsichtig wird, direkte Formen und Strukturen aus meinen Fotografien aufgreifen. Das hat zu tollen unscharfen Entwürfen geführt.

In der Druckwerkstatt habe ich ein Sieb erstellt und auf Teppichreste von der Digital Deep Dyeing Technik mit Pigmentfarbe gedruckt.

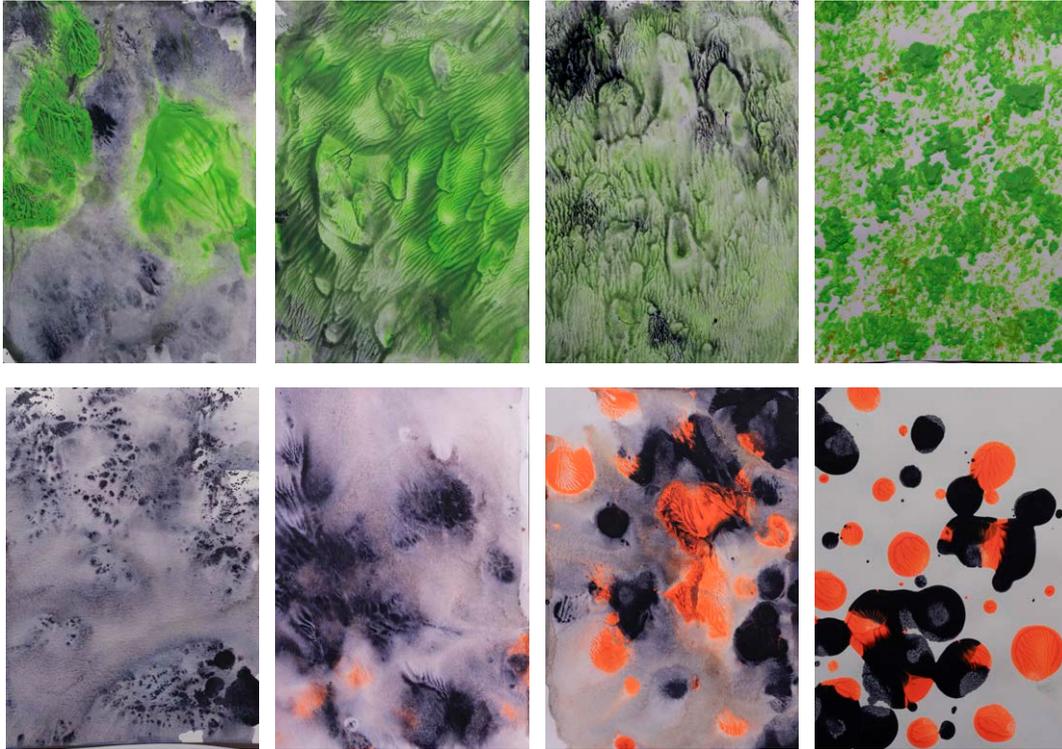
So habe ich ein Gefühl für das Material bekommen und konnte auch noch spannende Drucke auf Papier erzielen.

Zudem kam auch die Technik Colorist zur Anwendung, da sie den "Digitaldruck" noch besser imitieren kann.

Gleich wie im Siebdruck habe ich die Entwürfe auf Teppichreste von der Digital Deep Dyeing Technik übertragen.

STRUKTURENSAMMLUNG STEMPELN / ABRÜCKE / ZEICHNEN

Abdrücke auf A5 Format Zeichnungspapier, Acrylfarbe und Wasser

Abdrücke auf A4, Zeichnungspapier, Acrylfarbe und Wasser

Prozessbild

Abdrücke auf A5 Format, ÖL Pastelle und Ecoline

Abdrücke auf A5 Format, Ecoline

Zeichnen auf A5 Format, Heißkleberpistole

Abdrücke von trocknendem Stoff, dünnes Papier, ca.

STRUKTURENSAMMLUNG STEMPELN / ABRÜCKE / ZEICHNEN

Abdrücke auf ca. A4, dünnes Papier, Acrylfarbe, Wasser Ecoline

Abdrücke auf ca. A4, Füllwatte, Acrylfarbe und Wasser

Abdrücke auf ca. A4, Stoff Acrylfarbe und Wasser, Glasplatte

Abdrücke auf ca. A4, Stoff Acrylfarbe und Wasser, Glasplatte

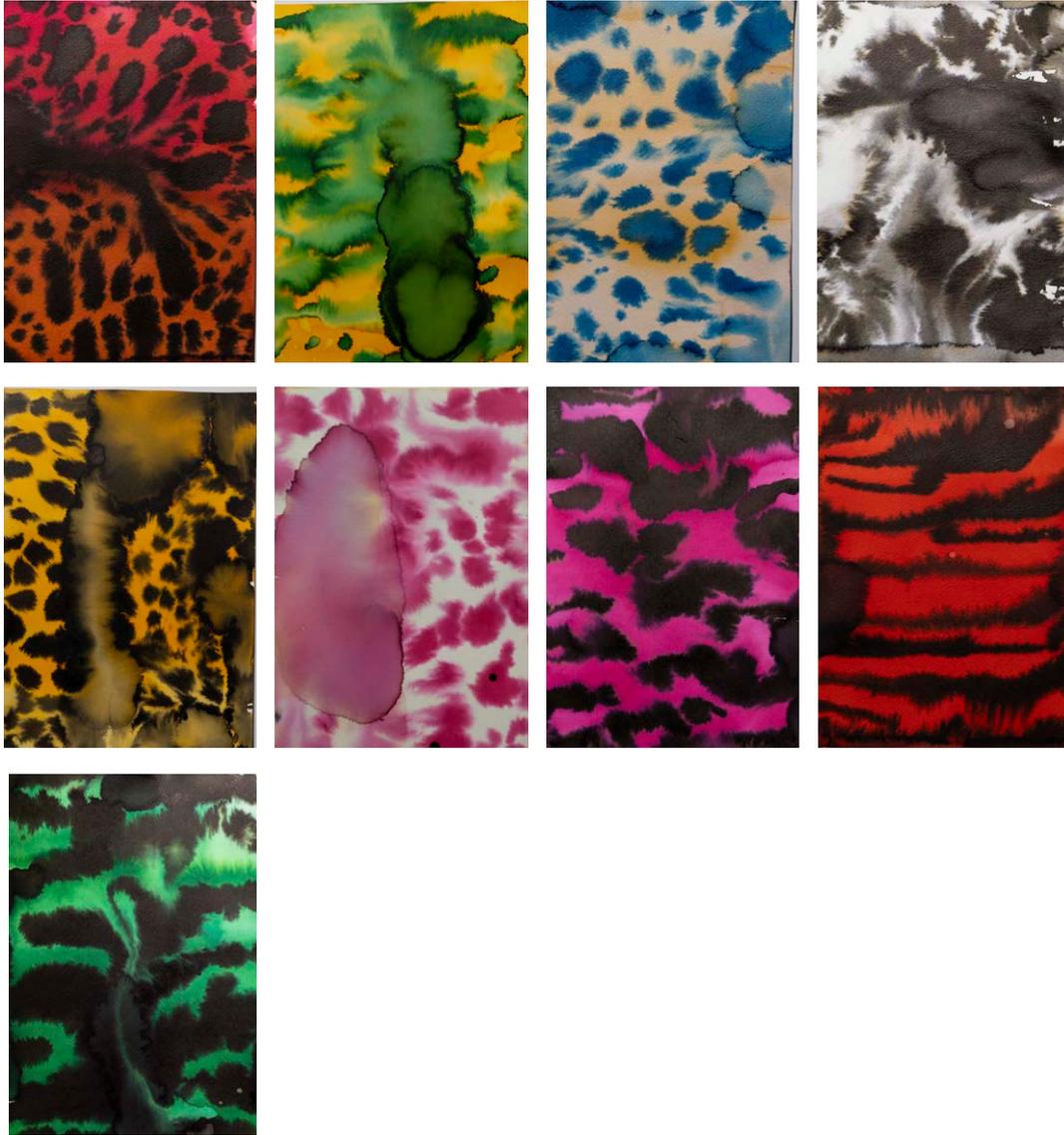

Abdrücke und Zeichnungen A5, mit Acrylfarbe

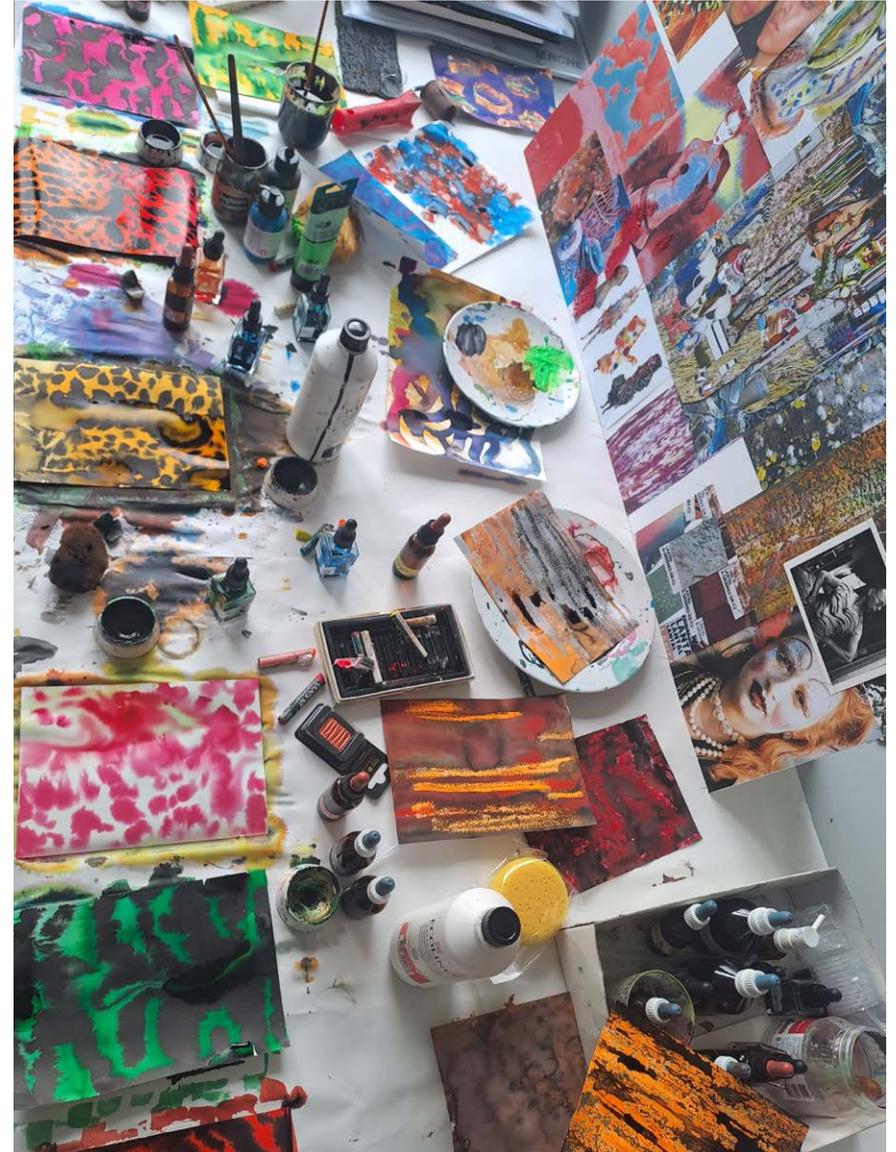

ECOLINE

Ecoline, A5 Format

Prozessbild

ECOLINE MIT SALZ

Ecoline und Salz, A3
Ecoline

Salz

getrocknet

ECOLINE MIT SALZ

Ecoline und Salz, A3
Ecoline

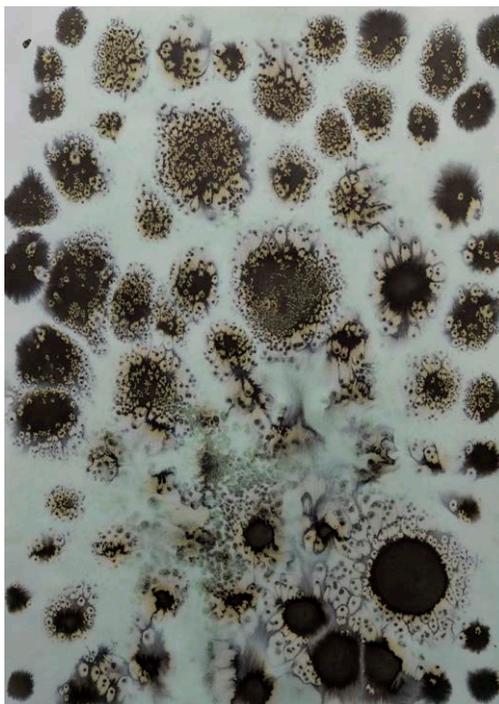
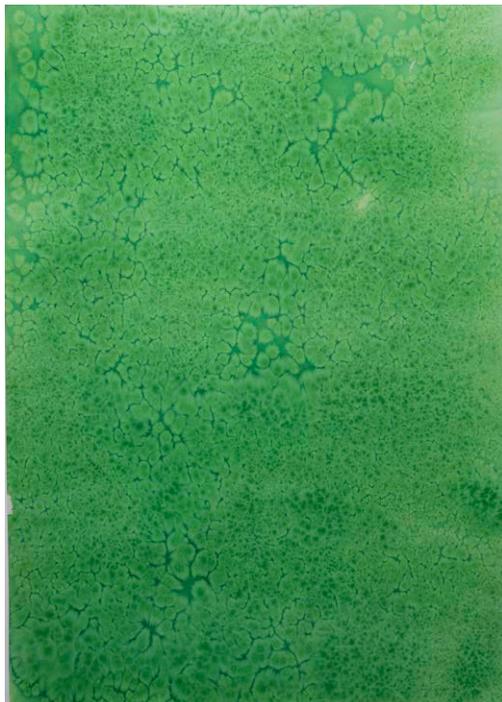
Salz

getrocknet

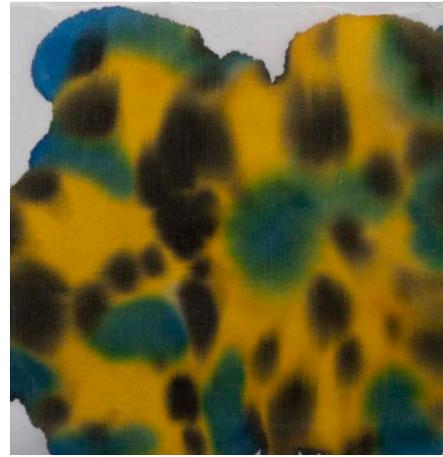
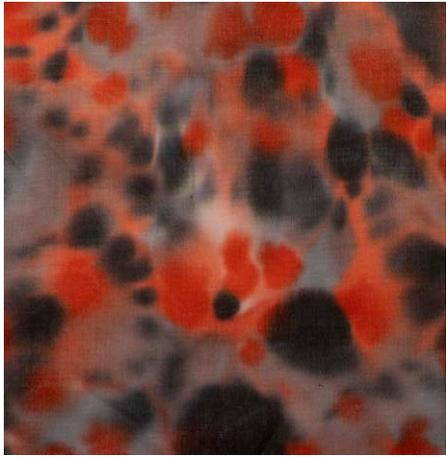

ECOLINE MIT SALZ

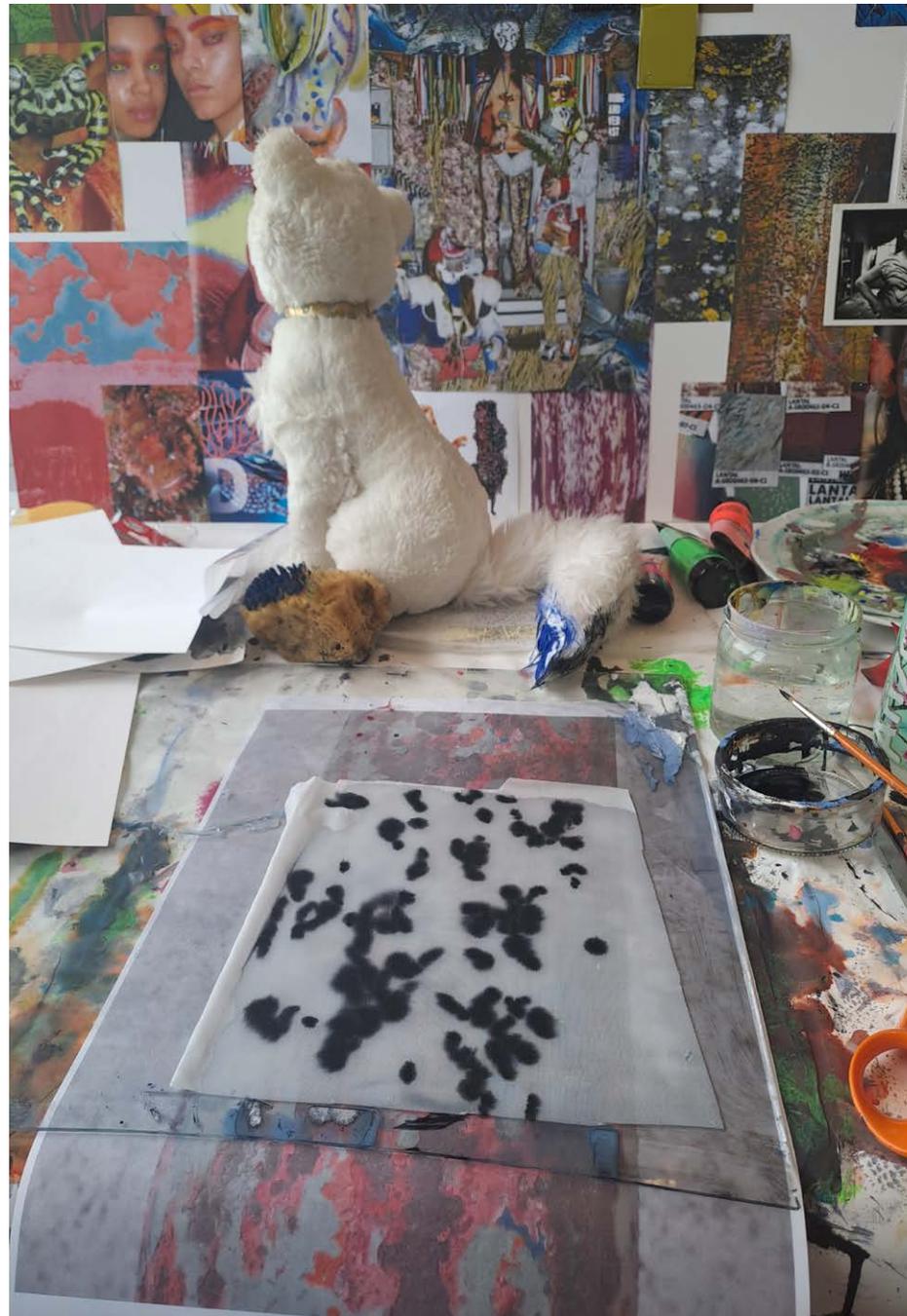
ECOLINE STOFF

Stoff, Wasser und Ecoline auf Glasplatte,

ECOLINE STOFF

Prozessbild

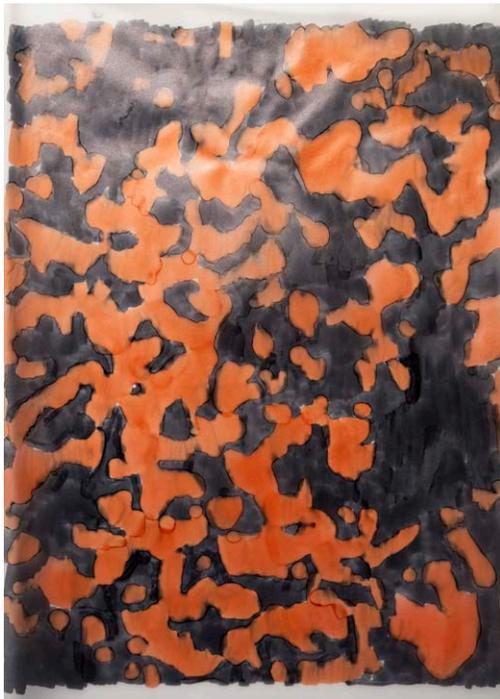

TRANSPARENTPAPIER UND FILZSTIFT

Transparentpapier und meine Analogienfotos, verschiedene Filzmarker, A3

TRANSPARENTPAPIER UND FILZSTIFT

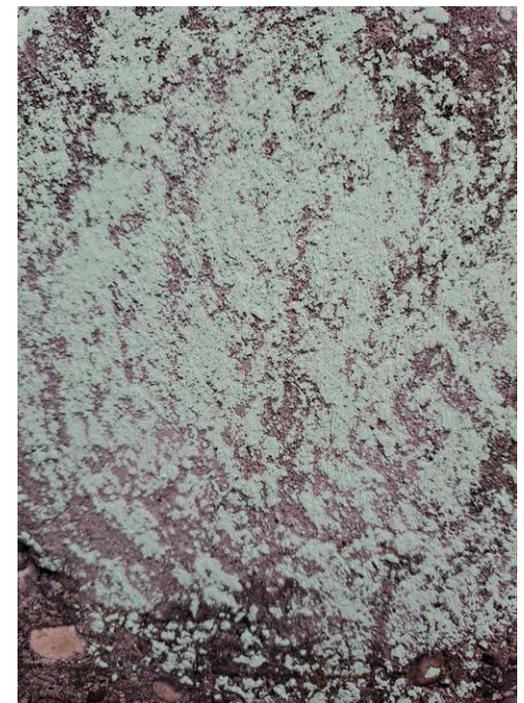

Prozessbild

KREIDE AUF DEM PAUSENHOF

Fotografien von meinem Arbeiten draußen, Kreide

KREIDE AUF DEM PAUSENHOF

Fotografien von meinem Arbeiten draußen, Wasser

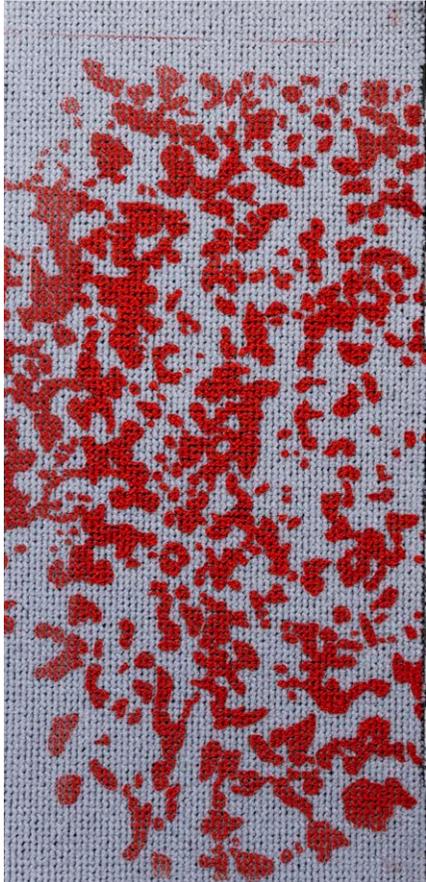

Fotografien von meinem Arbeiten draußen, Wasser und Kreide

DRUCKWERKSTATT

Siebdruck, Pigmentfarbe auf Teppichresten von der Digital Deep Dyeing Technik
20cmx42cm 30cmx47cm

Prozessbild

COLORIST

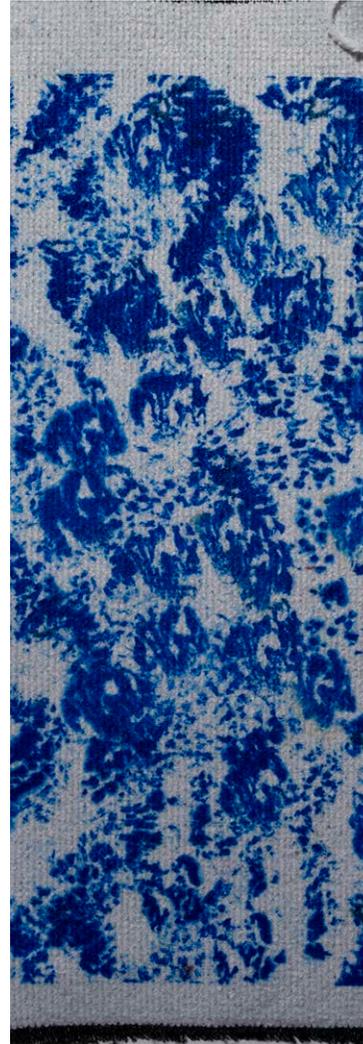
Colorist auf Digital Deep Dyeing Teppichresten
ca.A3

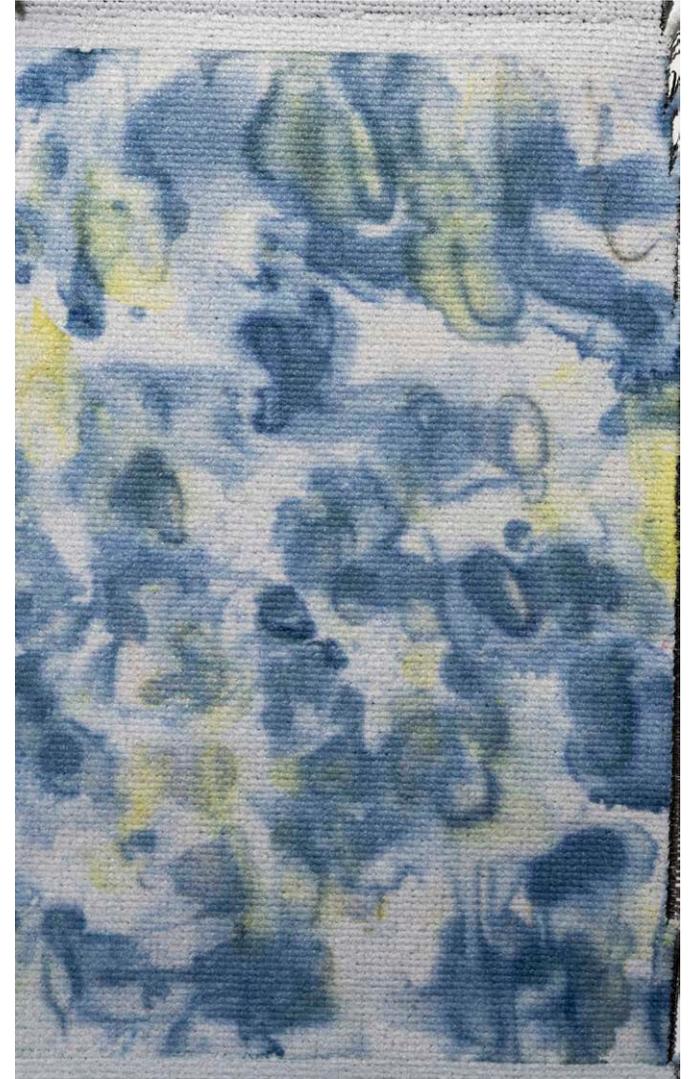
20cmx42cm

15cmx45cm

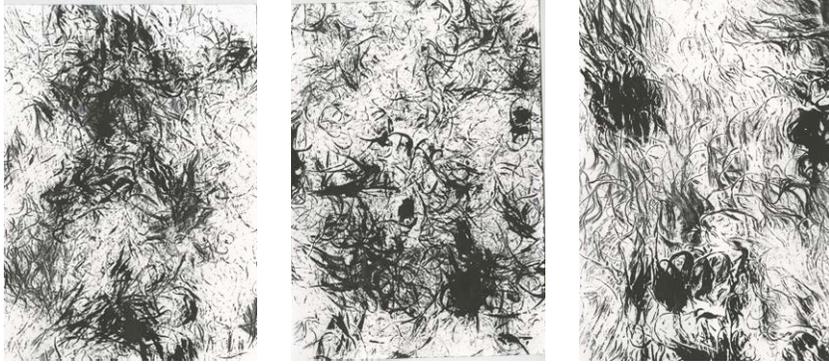

42cmx50cm

FELL

Fellabdrücke , Acrylfarbe , A5

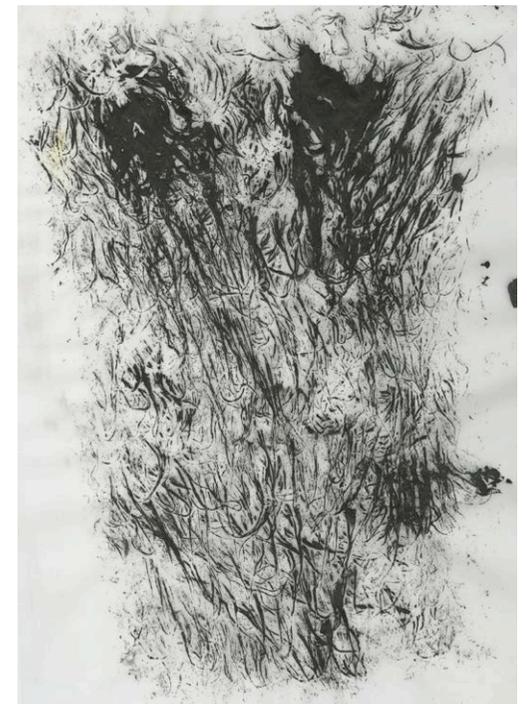
Eingefärbte Kunstfelle, Arbeitsinstrumente und Fotografieobjekte
23cmx34cm

ca.30cmx30cm

Fellabdrücke , Acrylfarbe , Transparentpapier, A3

FELL

Fellabdrücke , Acrylfarbe ,Ölpastell /Kreide , Transparentpapier, A3

Fotografien vom "Fakefell" während dem Abdruck-Prozess

ERSTE GRÖßEN- UND FARBABGLEICH

Während des experimentellen Entwerfens überkam mich das Gefühl, ich müsste jetzt analog die mögliche Teppichgröße gestalten, um ein Gefühl zu bekommen für Farbe, mögliche Formatgröße und Dimensionen.

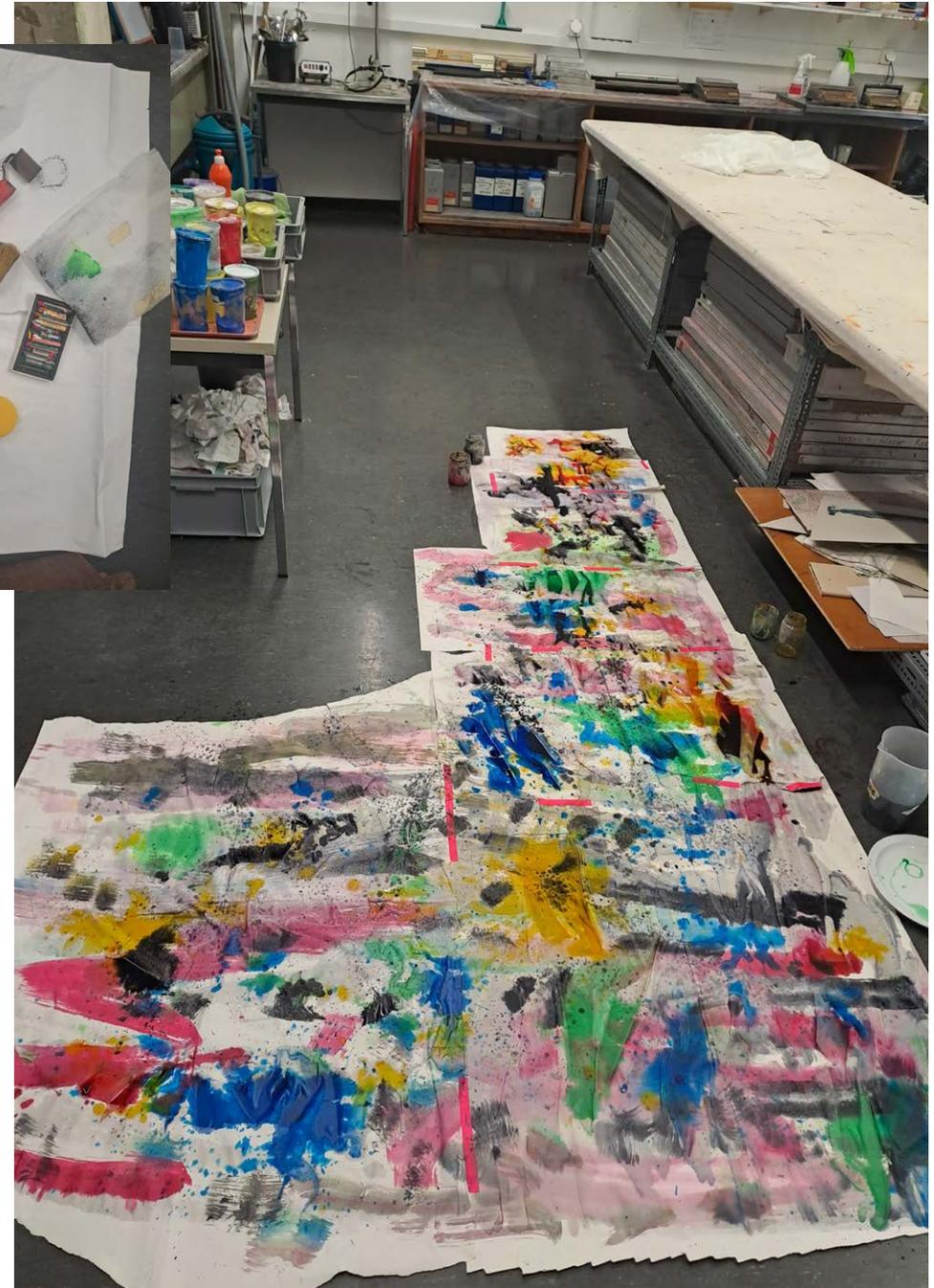
Deshalb habe ich mich entschlossen, eine 2m breite auf 3m lange Fläche zu gestalten mit Ecoline, Salz und Wasser.

Dies war ein wichtiger Schritt in meinem Prozess um in der Lage zu sein mir vorzustellen wie meine Teppichentwürfe aussehen könnten. Ich habe gemerkt, dass ich immer das Bedürfnis hatte einzelne Ausschnitte vom ganzen "Teppich" herauszupicken und mir diese dann als gezoomte Entwürfe zu denken.

Material

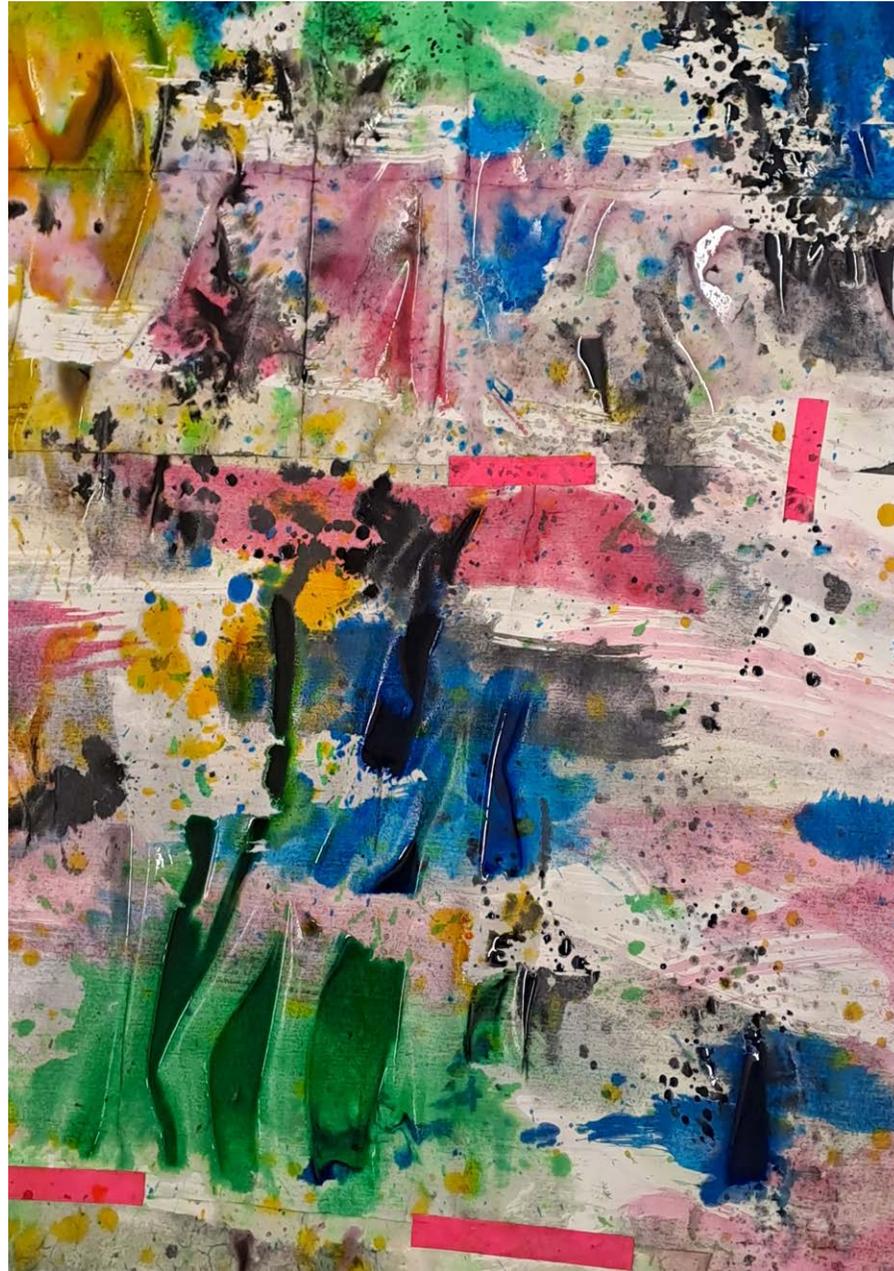

rangezommter Ausschnitt

ERSTER GRÖßEN- UND FARBABGLEICH

rangezommter Ausschnitt

MUSTERSTÜCK DEEP DYEING TECHNIK, LANTAL TEX-

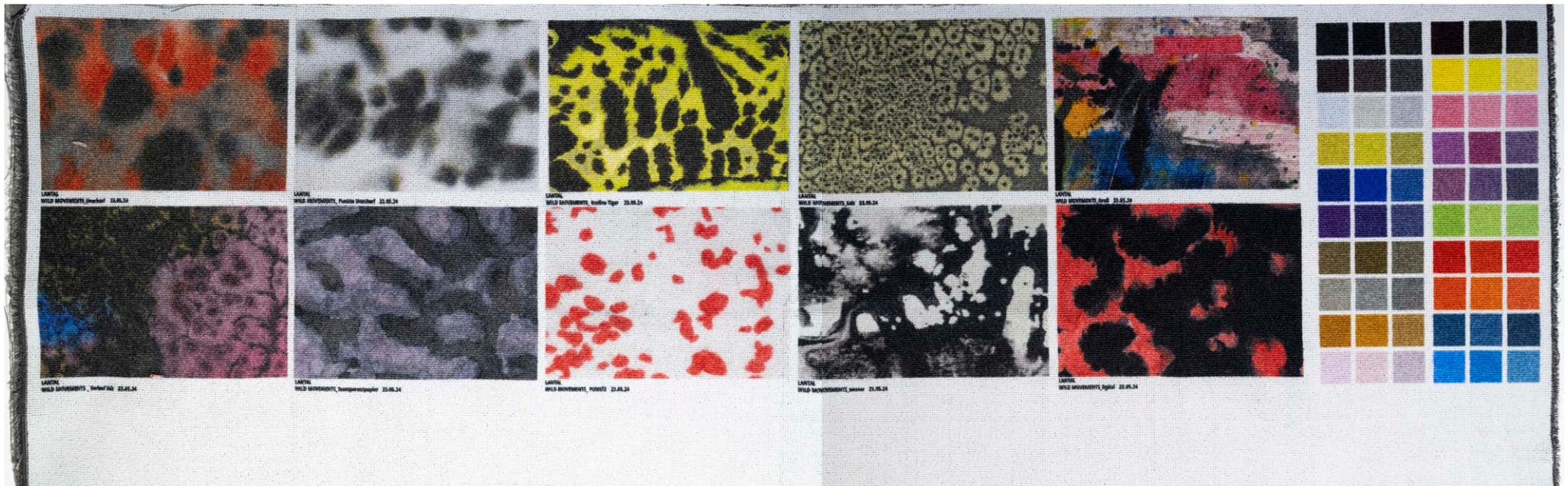
Ich hatte die Möglichkeit, bei Lantal ein Musterstück "färben" zu lassen, was sehr sehr toll und hilfreich für mich war.

So konnte ich meine Moodboard Farben mit der Digital Deep Dyeing Technik umsetzen und hatte dadurch beim digitalen Weiterverarbeiten meiner analogen Experimente einen direkten Farbabgleich auf dem Endprodukt.

Dies war für mich besonders wichtig denn für die Digital Deep Dyeing Technik wurde extra ein neuer Farbraum entwickelt und da wollte ich wissen, wie ich mit diesem umgehen muss.

Während des weiteren Arbeitens habe ich immer wieder auf meine Musterstücke zurückgegriffen und geschaut welches meine Favoriten sind, welche Effekte gut funktionieren und was vielleicht nicht so herausgekommen ist, wie ich es mir vorgestellt habe.

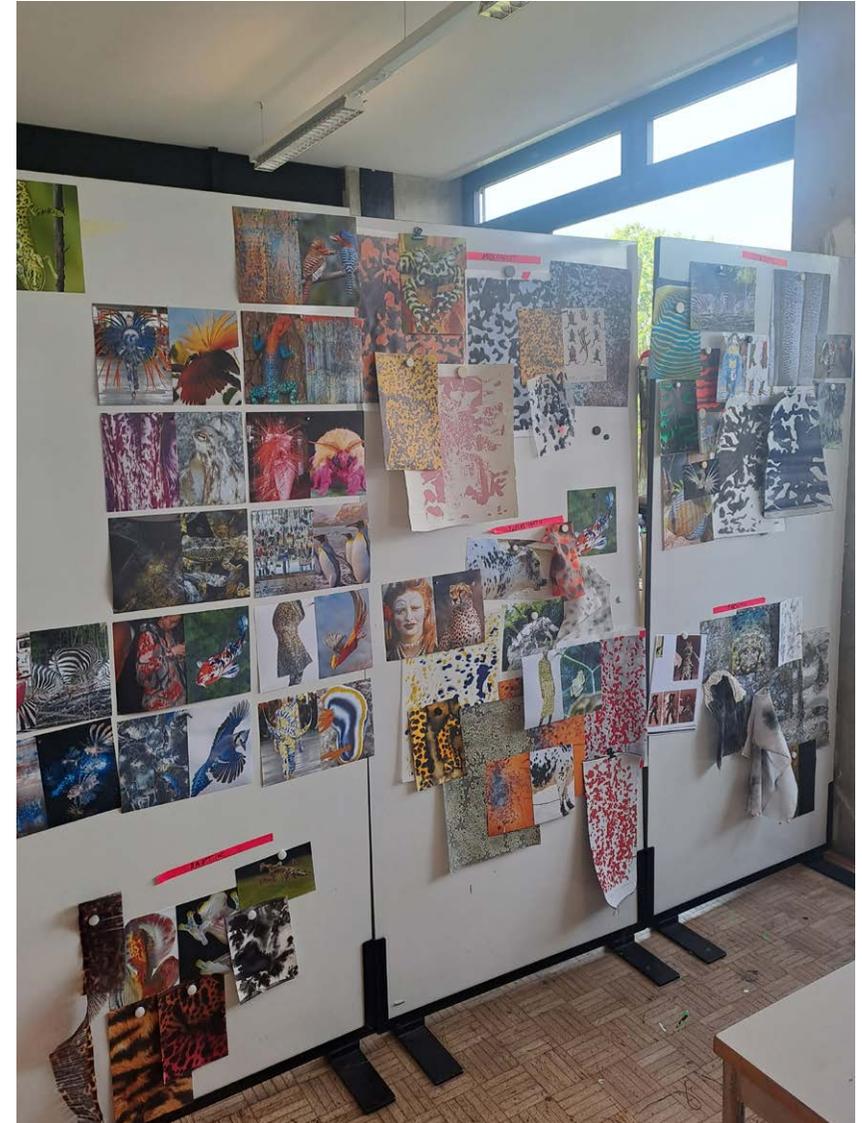
Um einen direkten Vergleich zu unserem Schulplotter zu haben, habe ich genau dieses Musterstück einmal ausgeplottet.

EXPERIMENTE NACH THEMEN SORTIEREN, AUSWAHL TREFFEN

Beim ständigen Auslegen meiner Experimente sind mir Themen aufgefallen zum weiteren Auswählen und Sortieren meiner analogen Experimente. Ich habe diese Themen analysiert und geschaut, was ist auch bei meinen Analogiefotografien passend sowie bei meinen Analogienpaaren und der Tierwelt. Diese Ordnung stellt die Grundlage für das Weiterverarbeiten meiner analogen Experimente dar und ist die Basis für meine ausgearbeitete Entwurfsserie.

Prozessbild

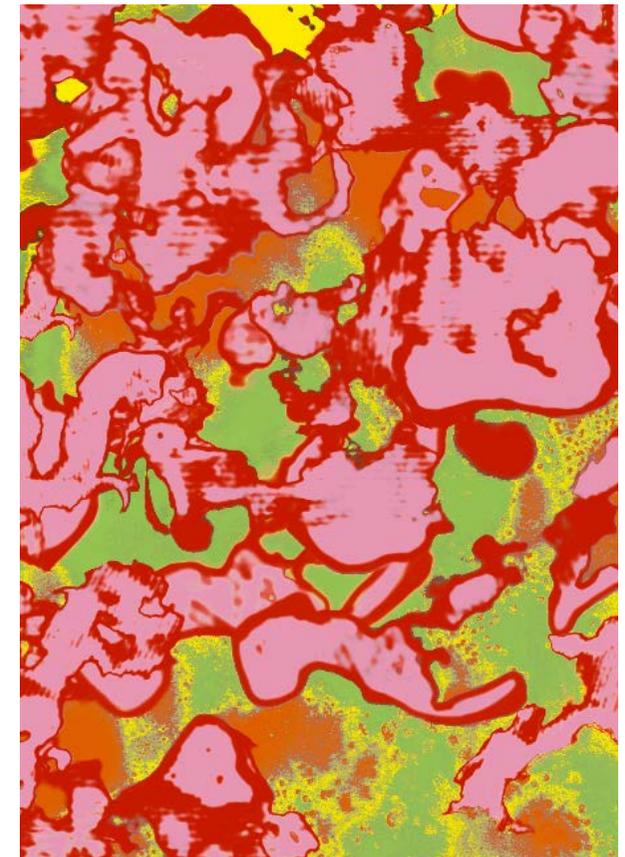

ENTWICKLUNG ENTWURF FROG

Digitale Weiterverarbeitung meiner analogen Experimente, Entwürfe 2mx3m

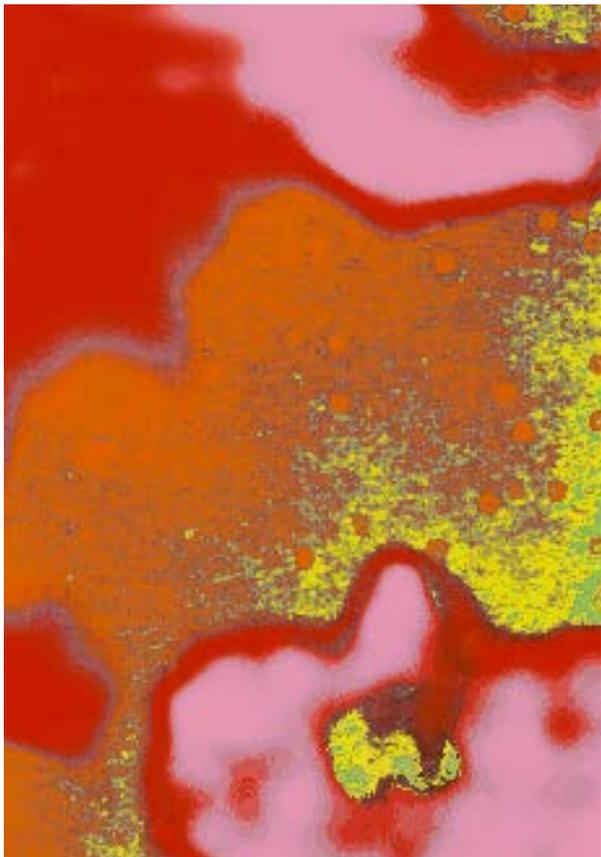
2mx3m

ENTWICKLUNG ENTWURF FROG

Analoger Größen- und Farbvergleich, 2mx3m, Acrylfarbe und Wasser, Ecoline

Originalgröße, A3

Bildausschnitt

ENTWICKLUNG ENTWURF FROG

weitere digitale Versuche , 2mx3m

Probe 1mx2m

2mx3m

Simulation

2mx3m

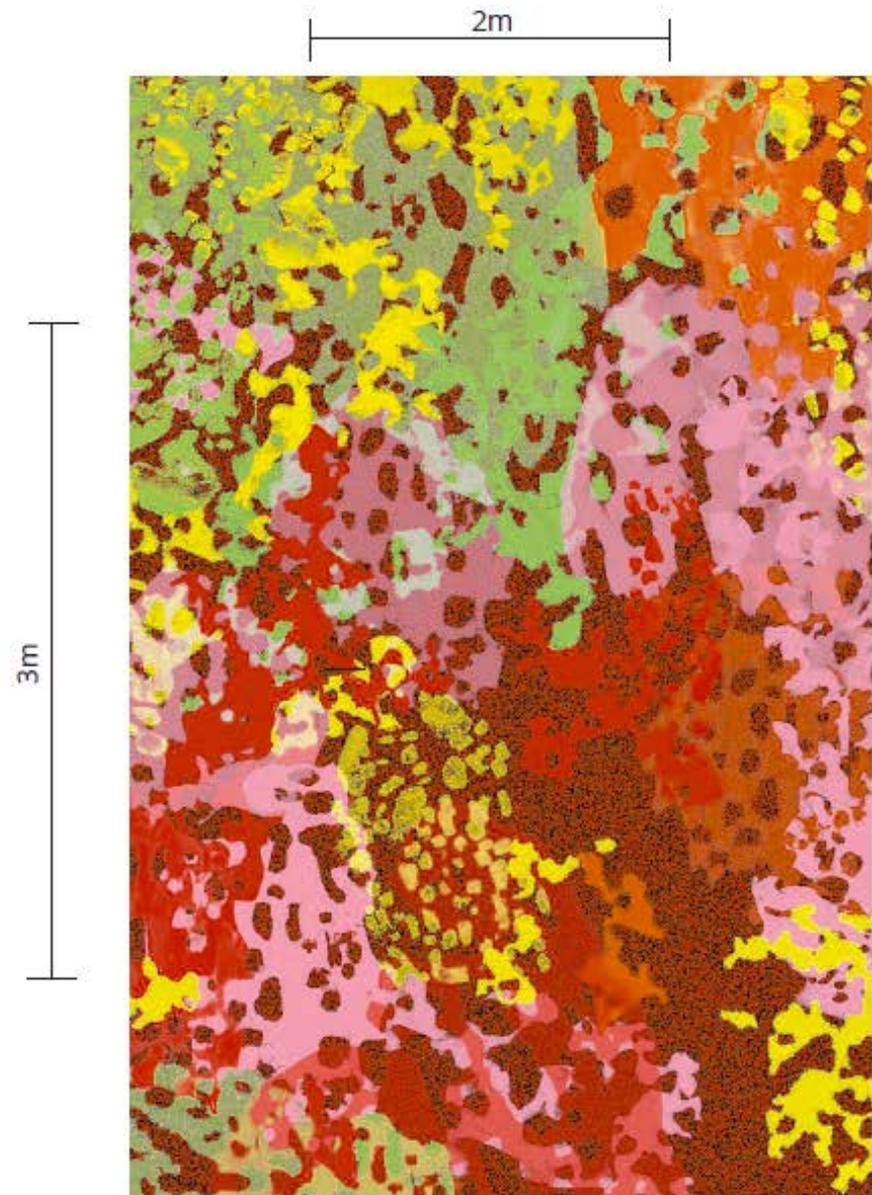
FROG

Digital Deep Dyeing Technik

Teppichqualität:
100% regeneriertes Polyamid

Freie Flächengestaltung

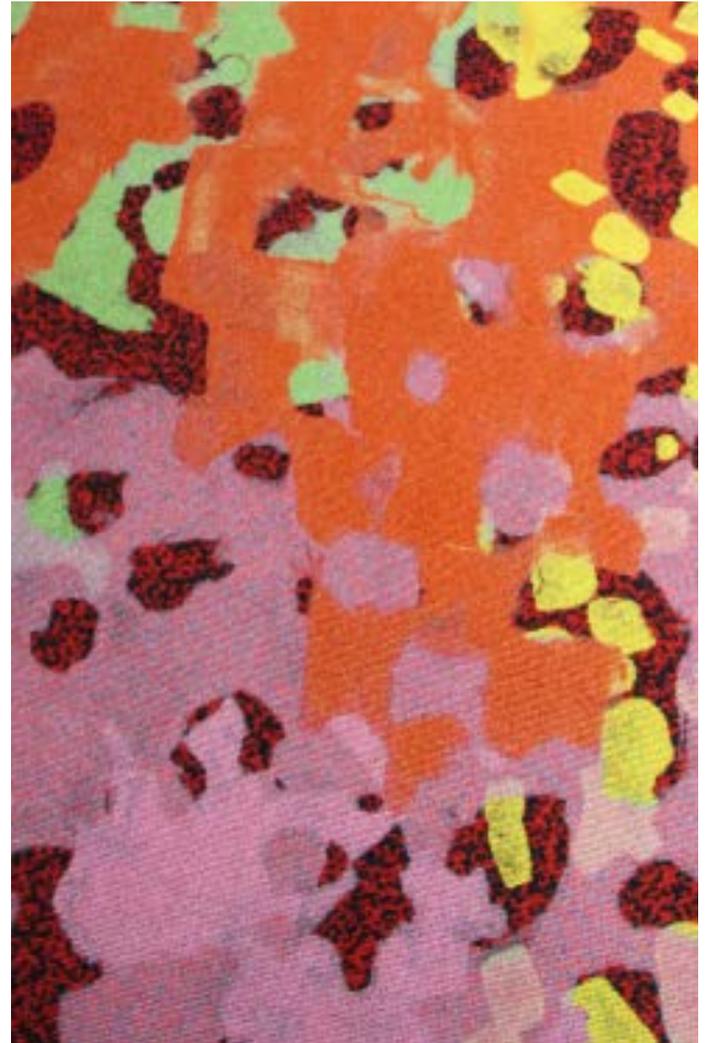
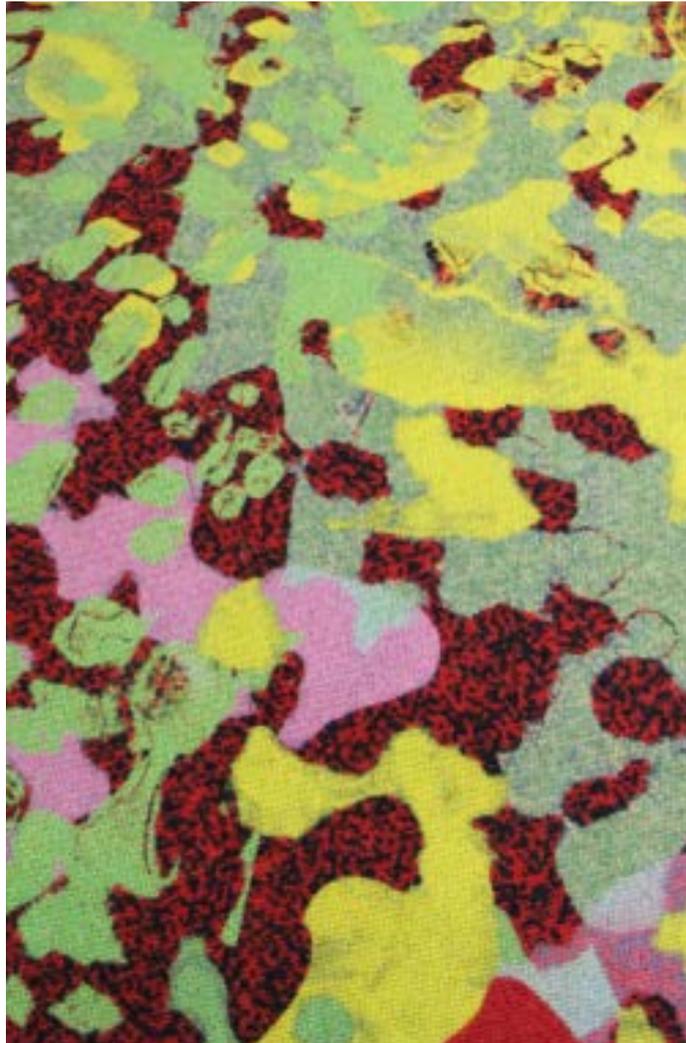
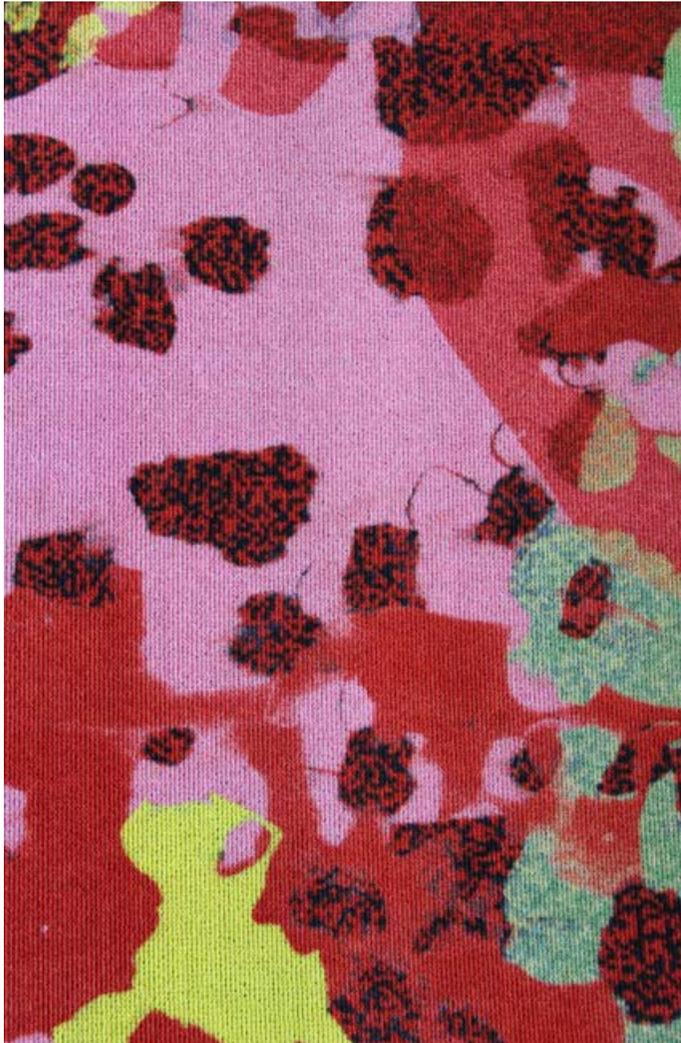
Produziert von Lantal Textiles AG, Langenthal / Melchnau

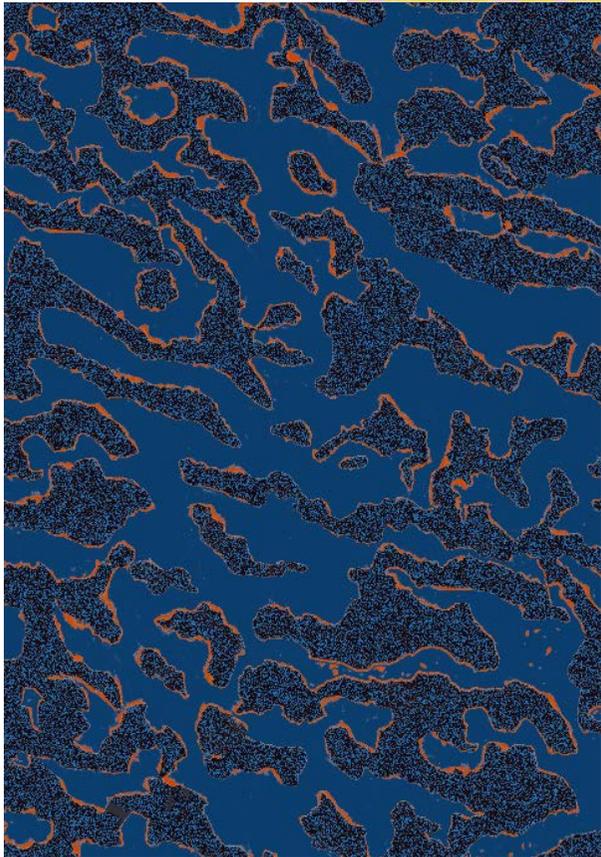
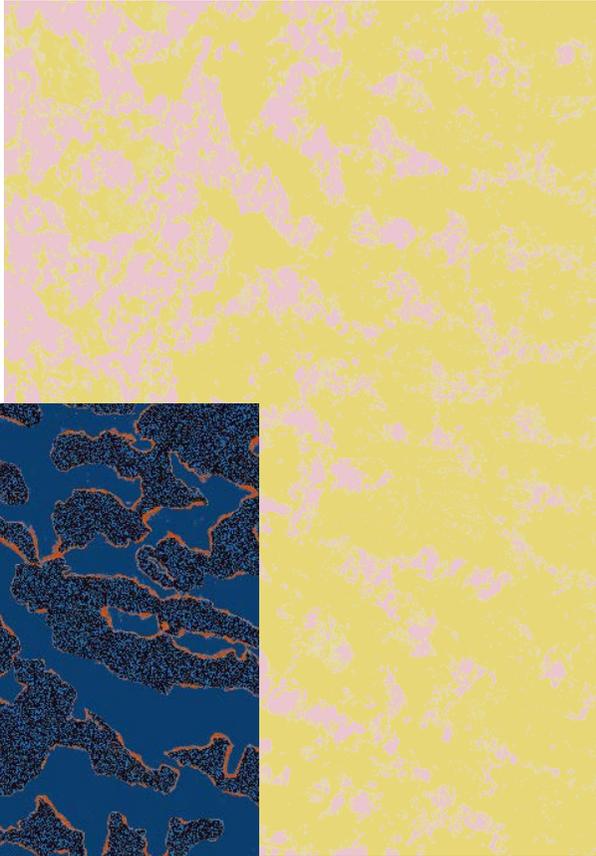
AUSSCHNITTE

Ausschnitte, alle ca.A3 Originalgröße

ENTWICKLUNG ENTWURF SOMATOLYSE

Digitale Weiterverarbeitung meiner analogen Experimente, Entwürfe 2mx3m

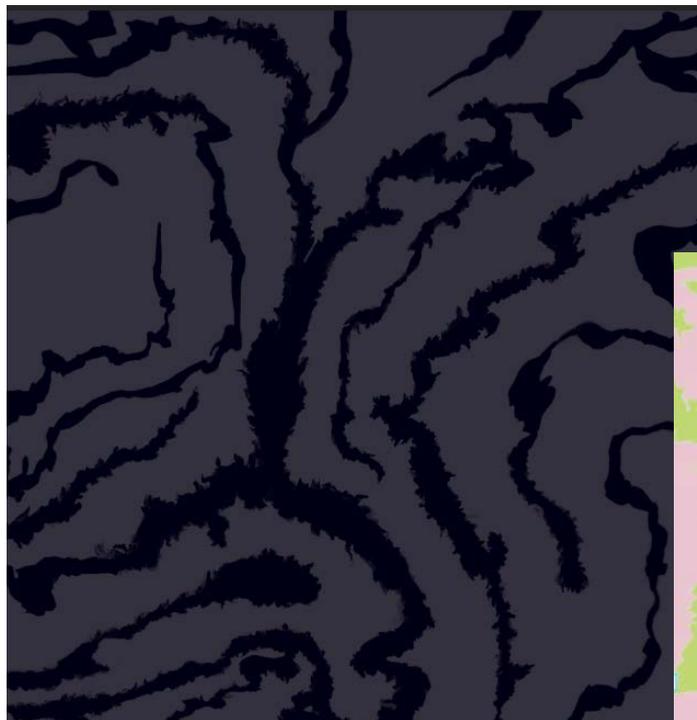
Originalgröße, A3

ENTWICKLUNG ENTWURF SOMATOLYSE

Analoger Größen- und Farbvergleich, 1mx3m, Acrylfarbe und Wasser, Ecoline

Probe 2mx2m

2mx3m

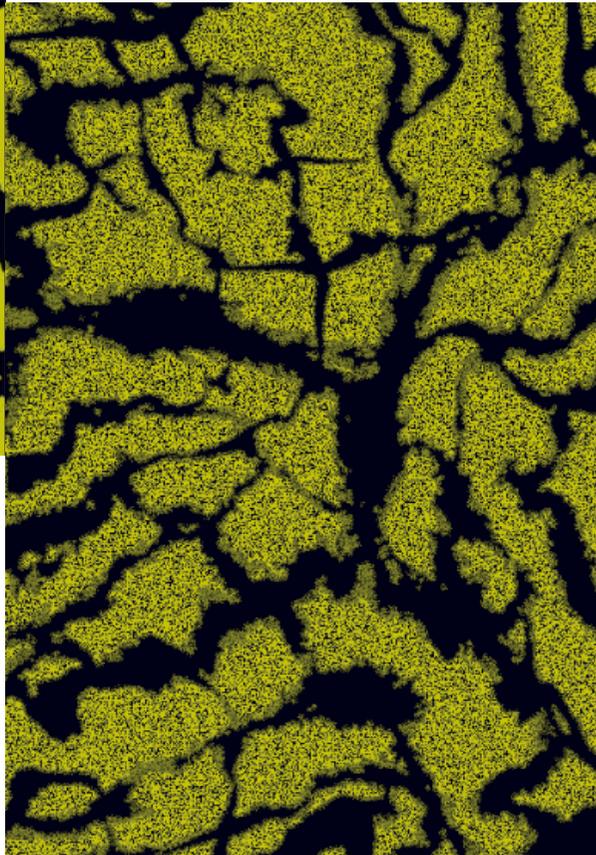

ENTWICKLUNG ENTWURF SOMATOLYSE

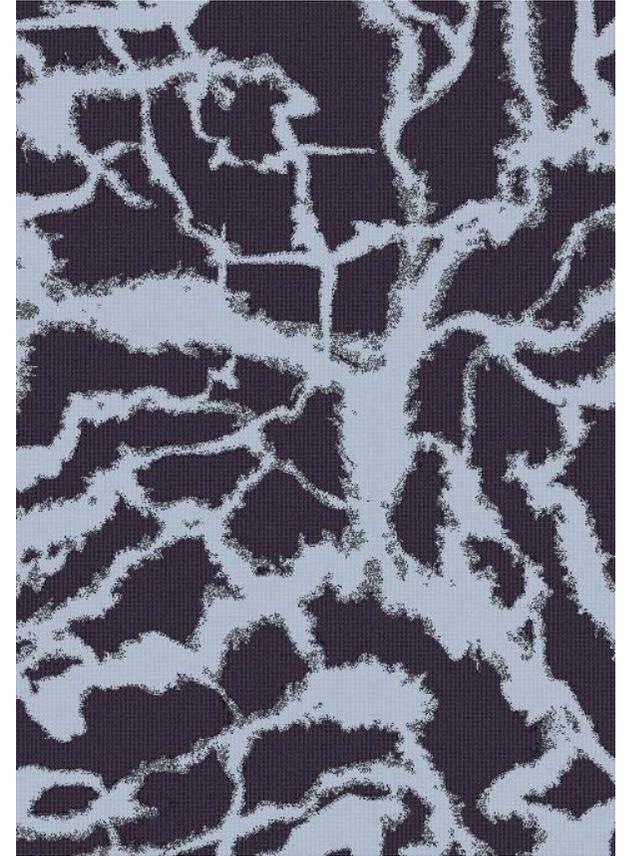
weitere digitale Versuche , 2mx3m

2mx3m

Simulierung

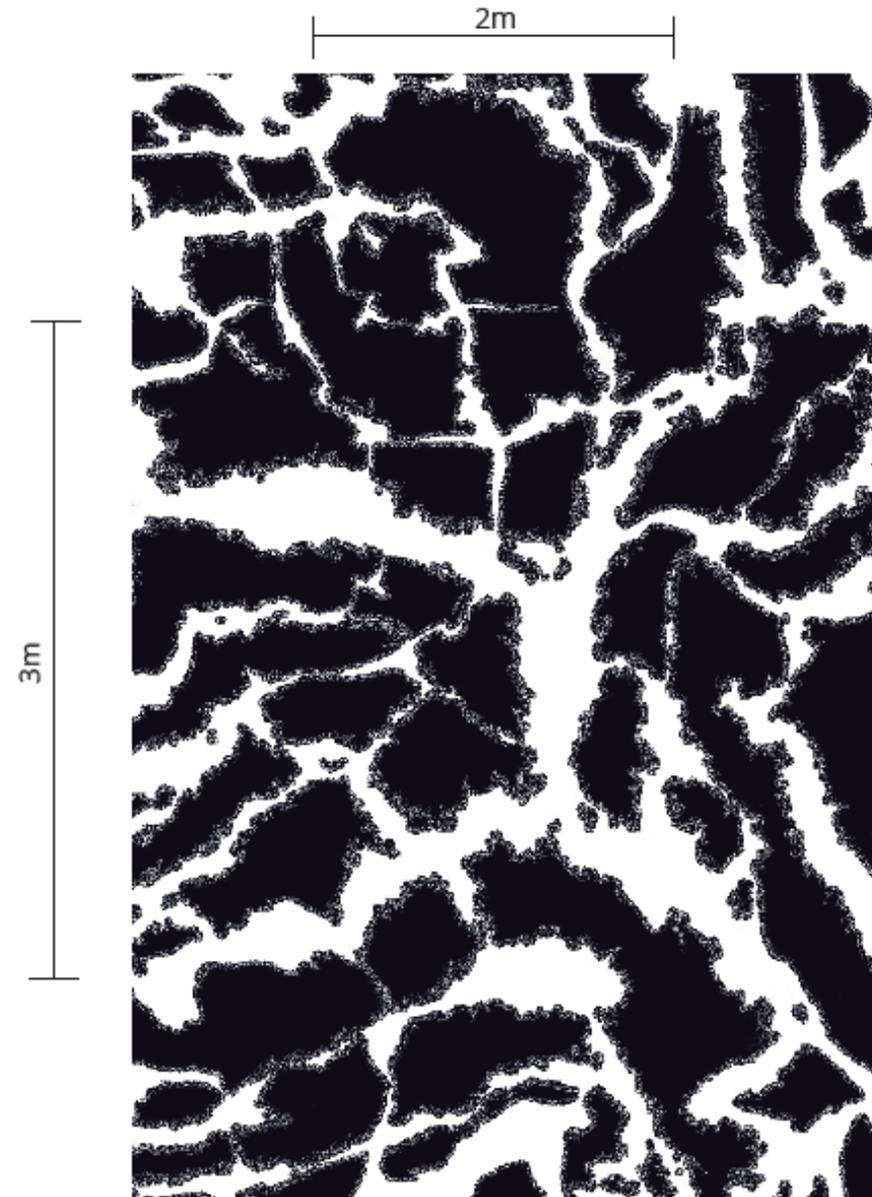
SOMATOLYSE

Digital Deep Dyeing Technik simuliert

Geplottet auf Papier (Ausschnitt vom gesamten Entwurf 1mx3m)

Freie Flächengestaltung

Gedruckt an der Schule für Gestaltung, Basel

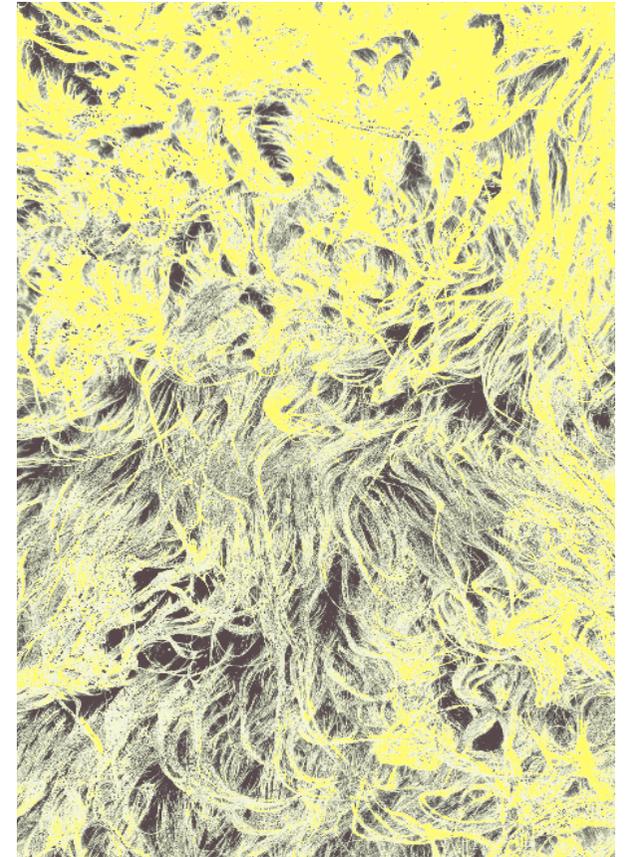
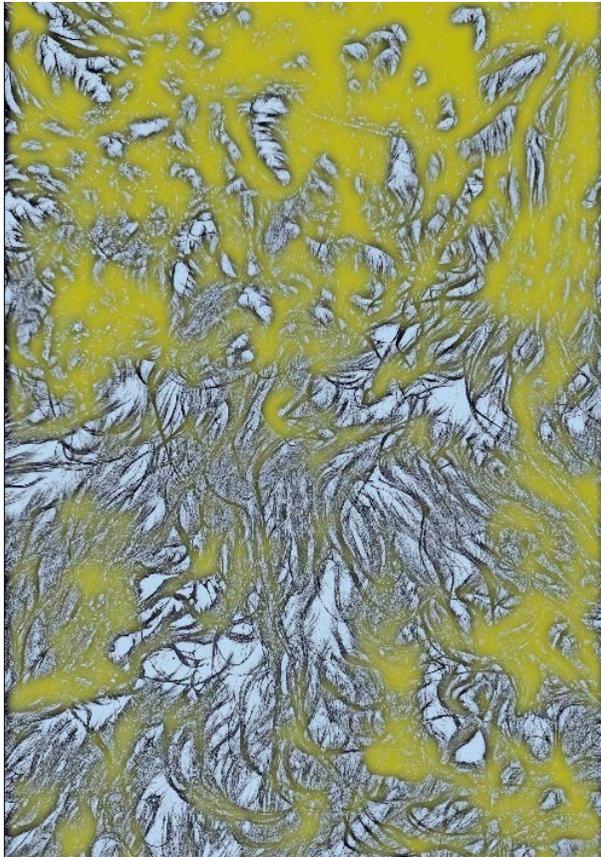

VISUALISIERUNG

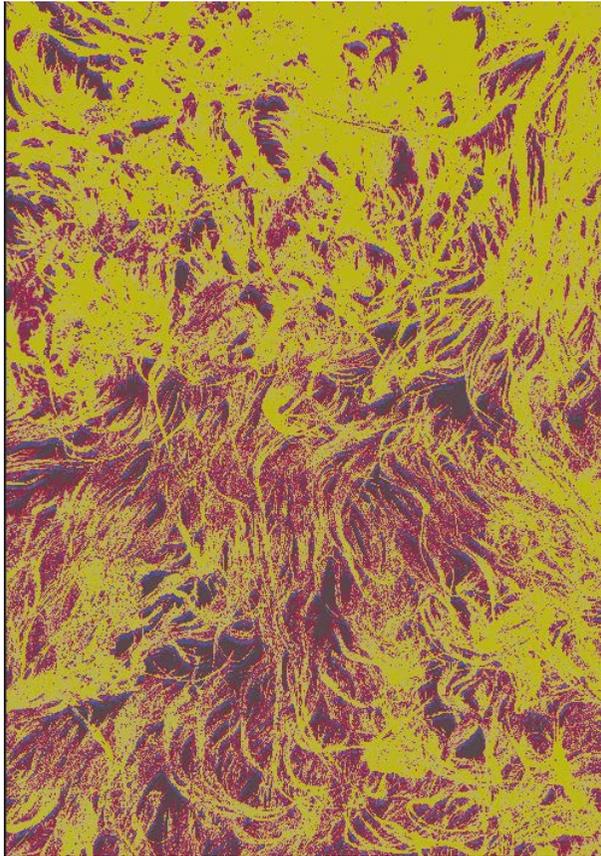
ENTWICKLUNG ENTWURF FAKE FUR

Digitale Weiterverarbeitung meiner analogen Experimente, Entwürfe 2mx3m

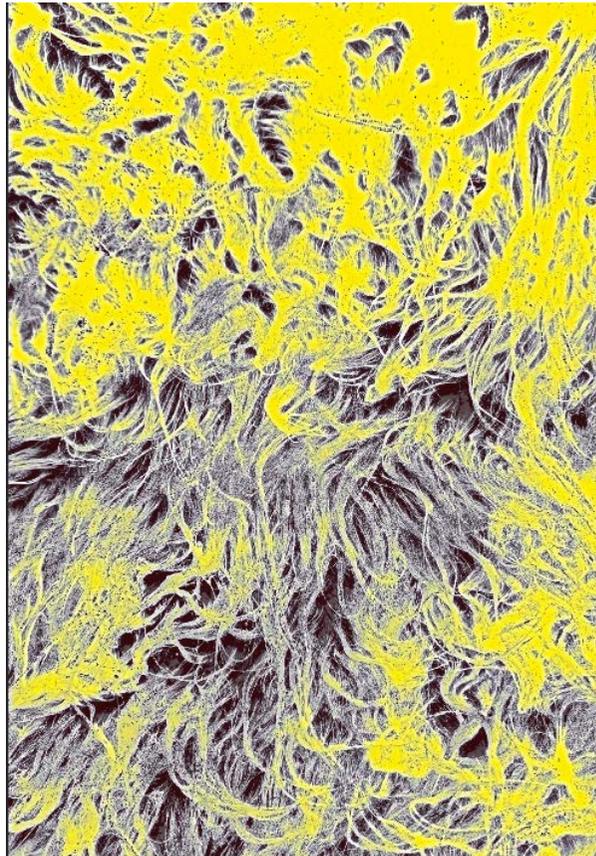

ENTWICKLUNG ENTWURF FAKE FUR

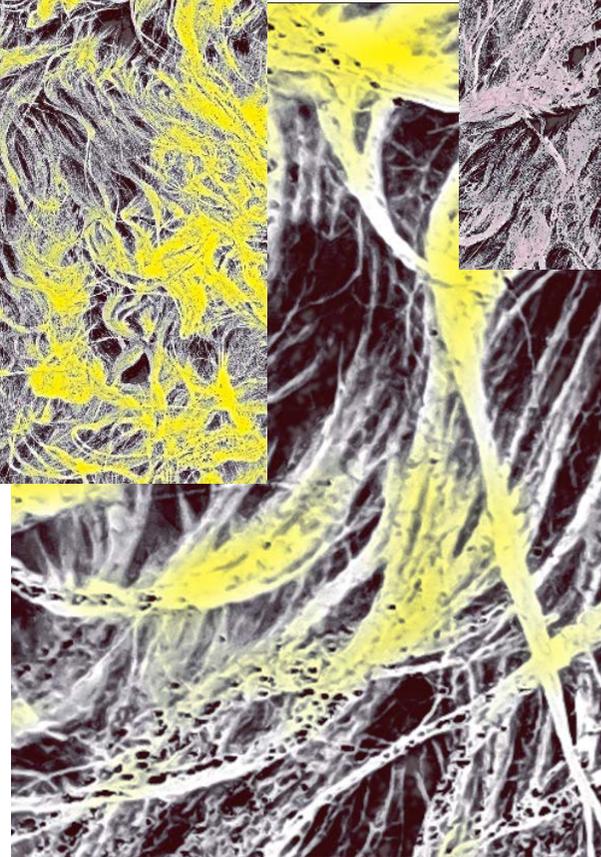
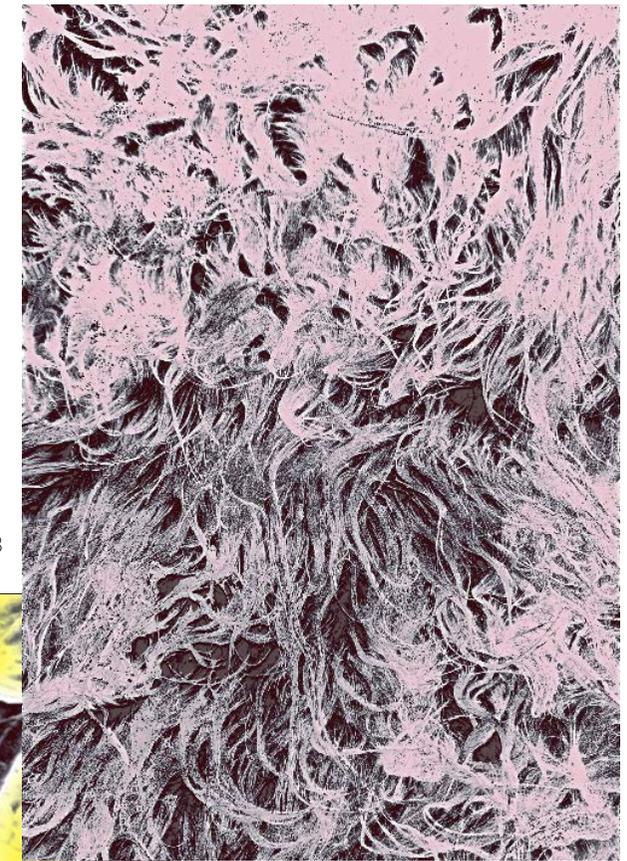
weitere digitale Versuche , 2mx3m

2mx3m

Originalgröße, A3

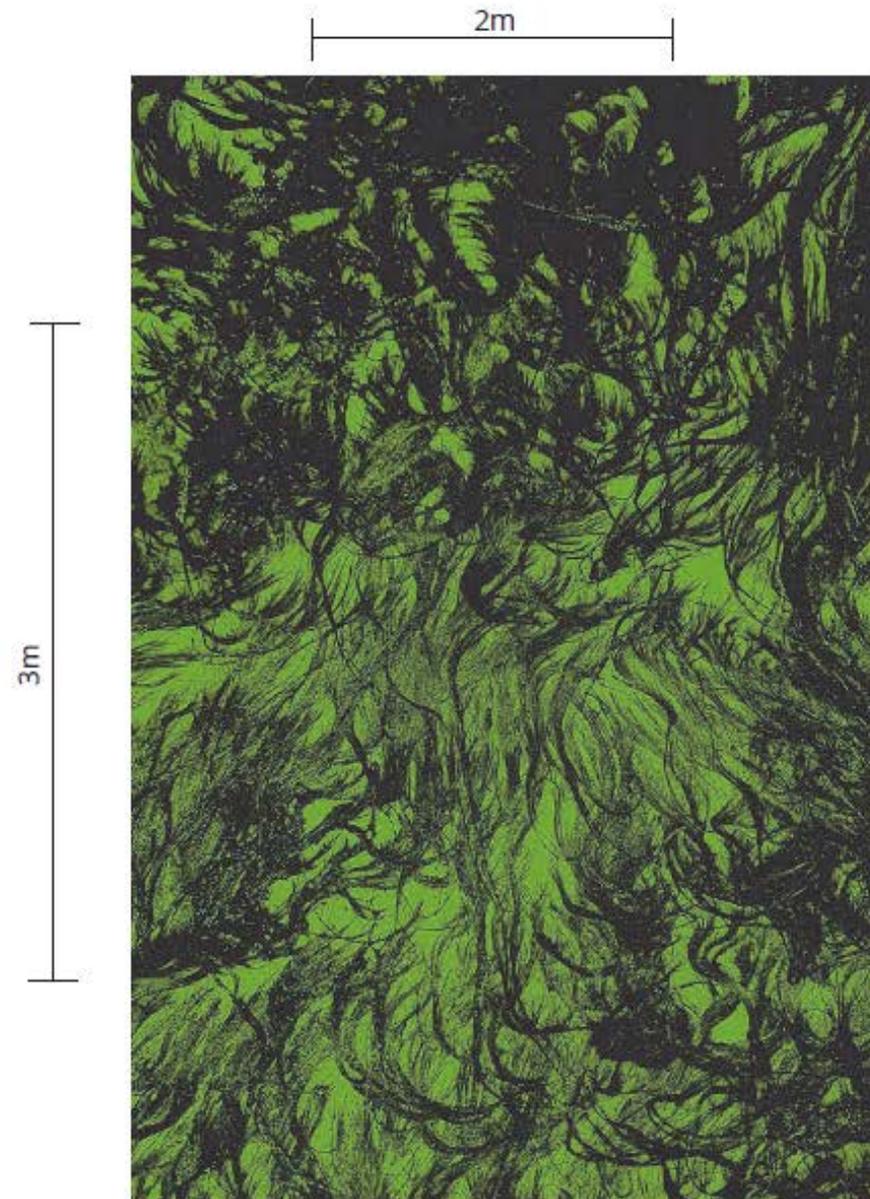
FAKE FUR

Digital Deep Dyeing Technik simuliert

Geplottet auf Papier (Ausschnitt vom gesamten Entwurf 1mx3m)

Freie Flächengestaltung

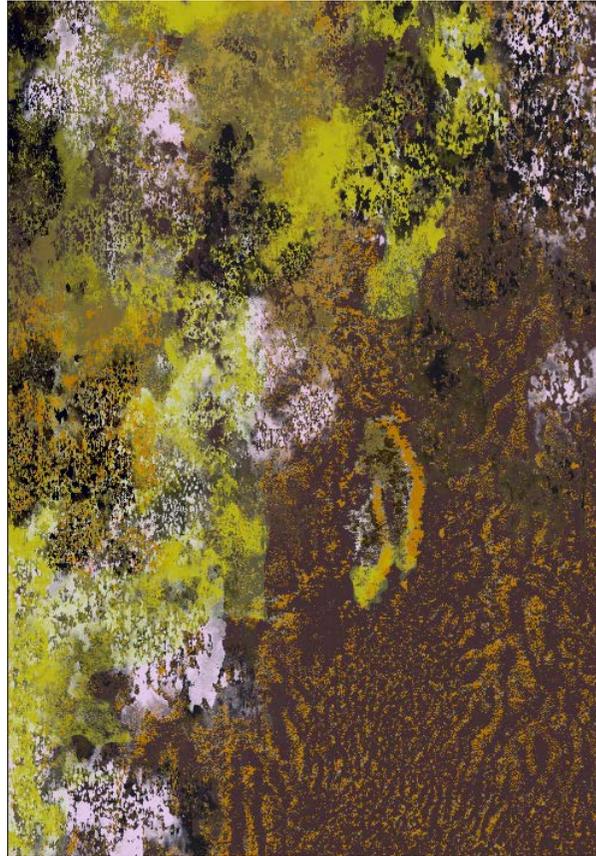
Gedruckt an der Schule für Gestaltung, Basel

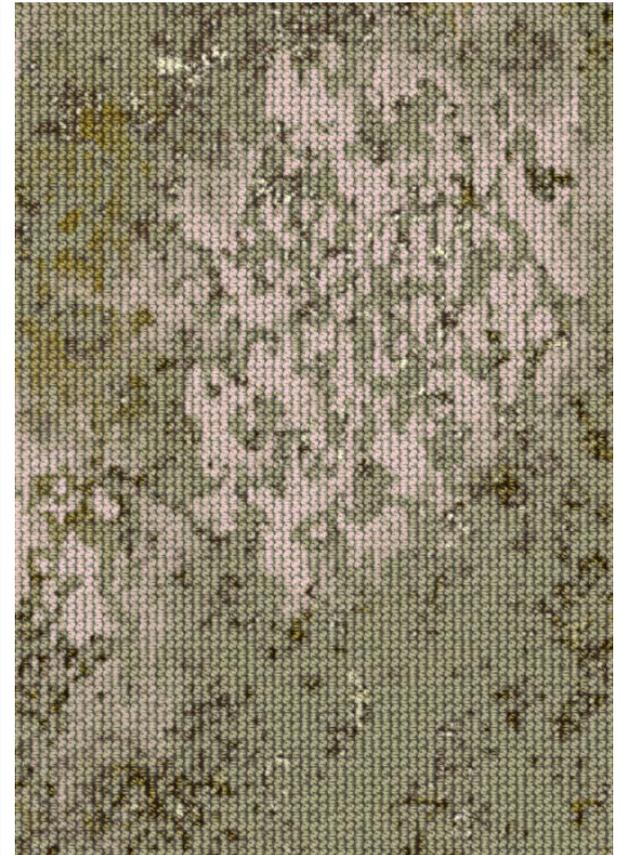
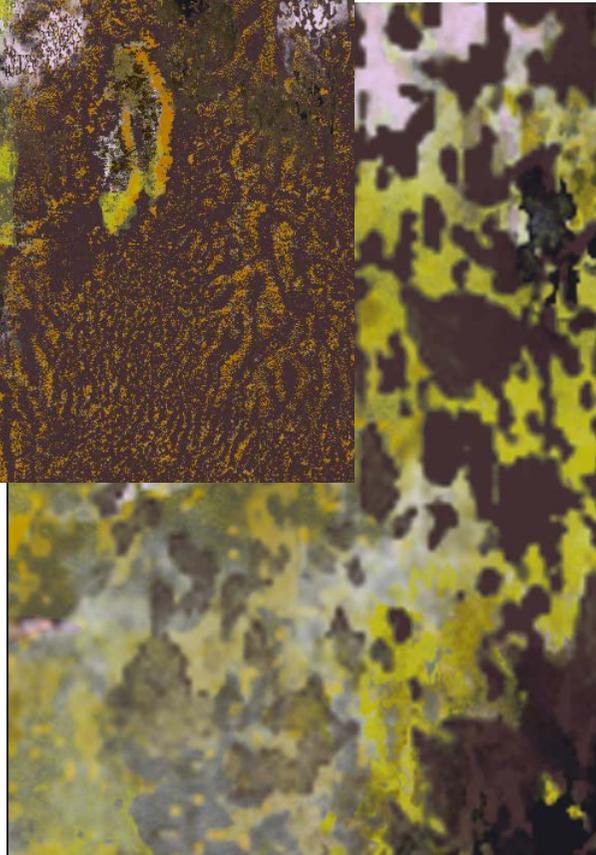
ENTWICKLUNG ENTWURF BLURRED

Digitale Weiterverarbeitung meiner analogen Experimente, Entwürfe 2mx3m

Originalgröße, A3

Simulation

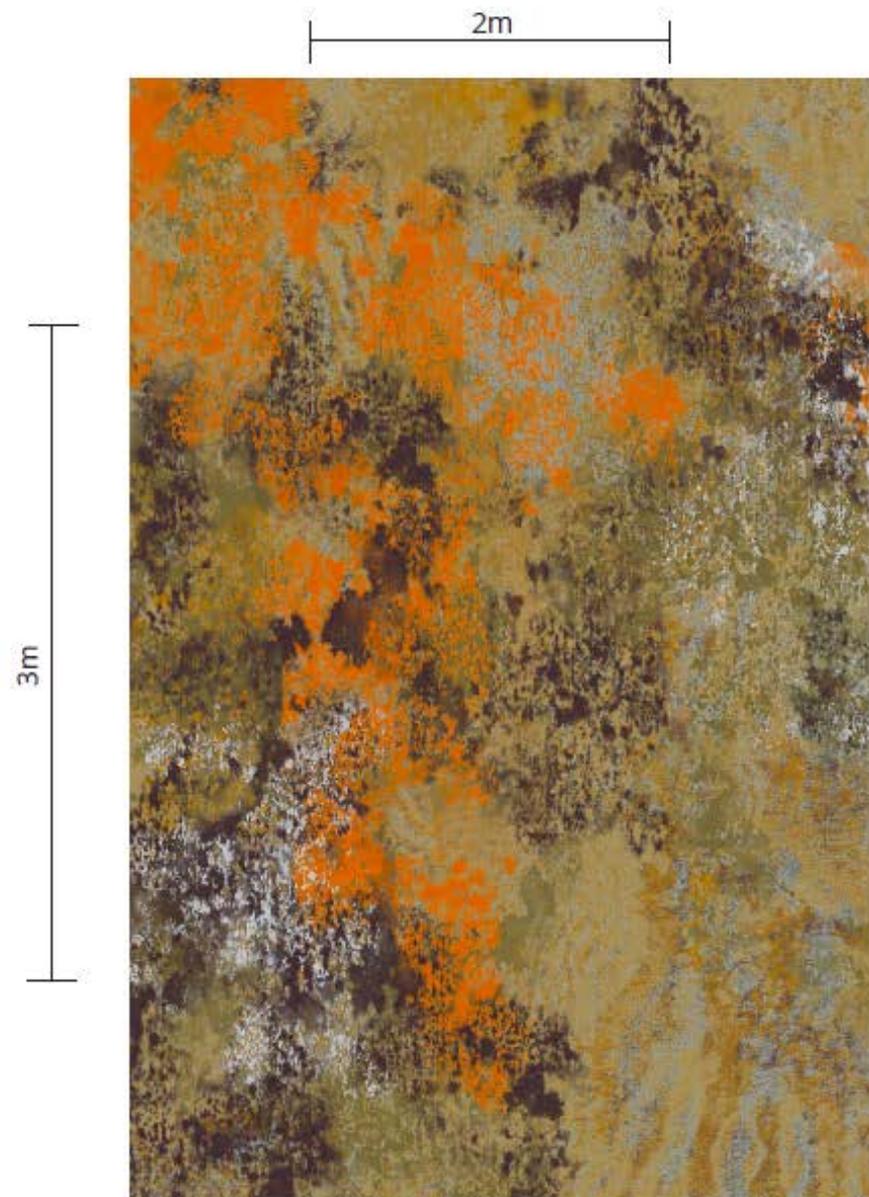
BLURRED

Digital Deep Dyeing Technik simuliert

Geplottet auf Papier (Ausschnitt vom gesamten Entwurf 1mx3m)

Freie Flächengestaltung

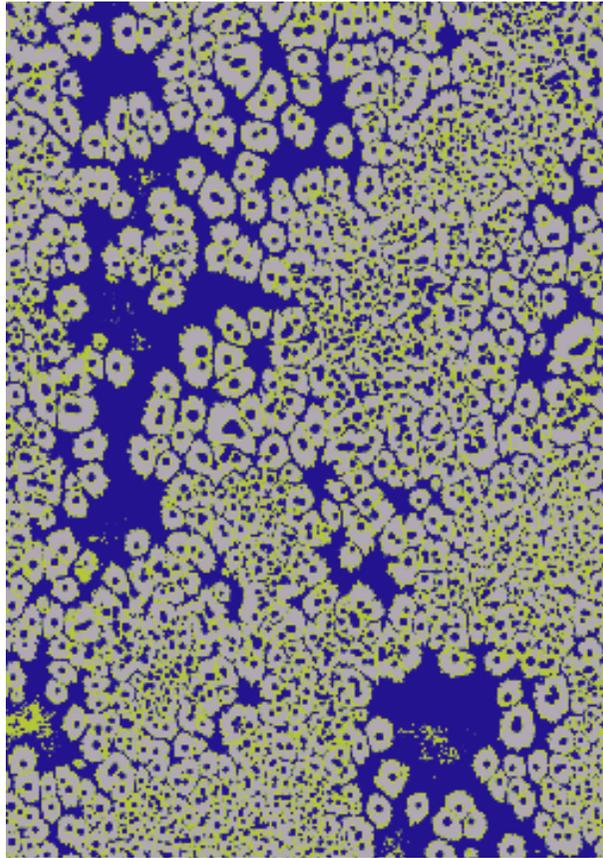
Gedruckt an der Schule für Gestaltung, Basel

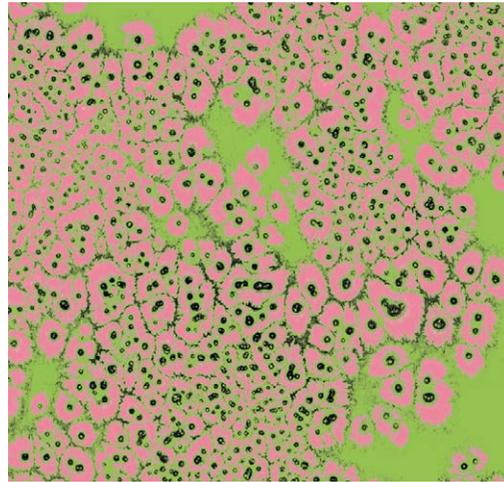

ENTWICKLUNG ENTWURF WILDHUND

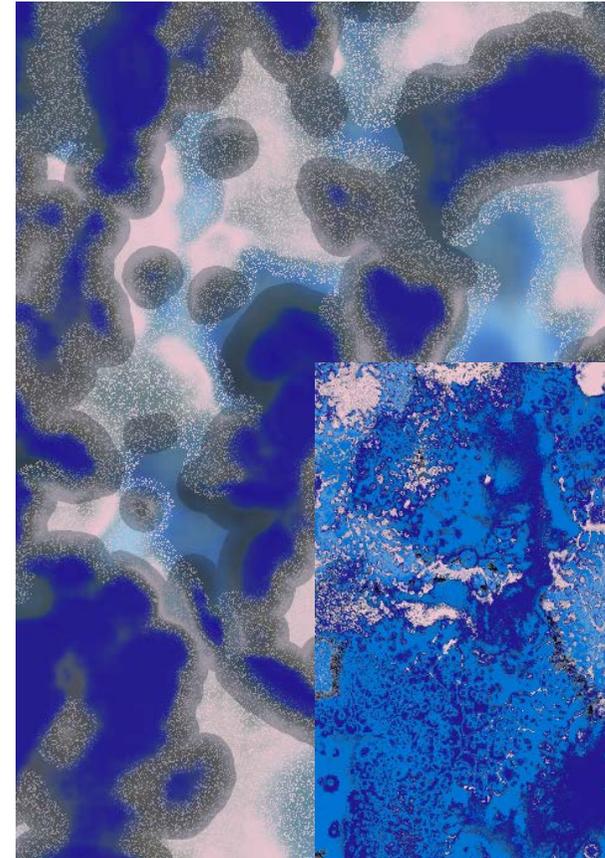
Digitale Weiterverarbeitung meiner analogen Experimente, Entwürfe 2mx3m

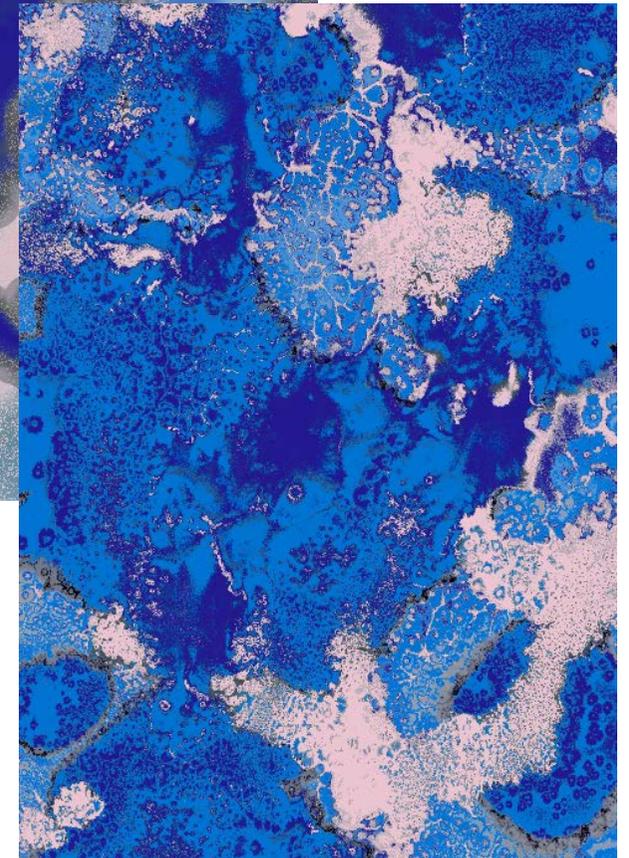
Probe 2mx2m

2mx3m

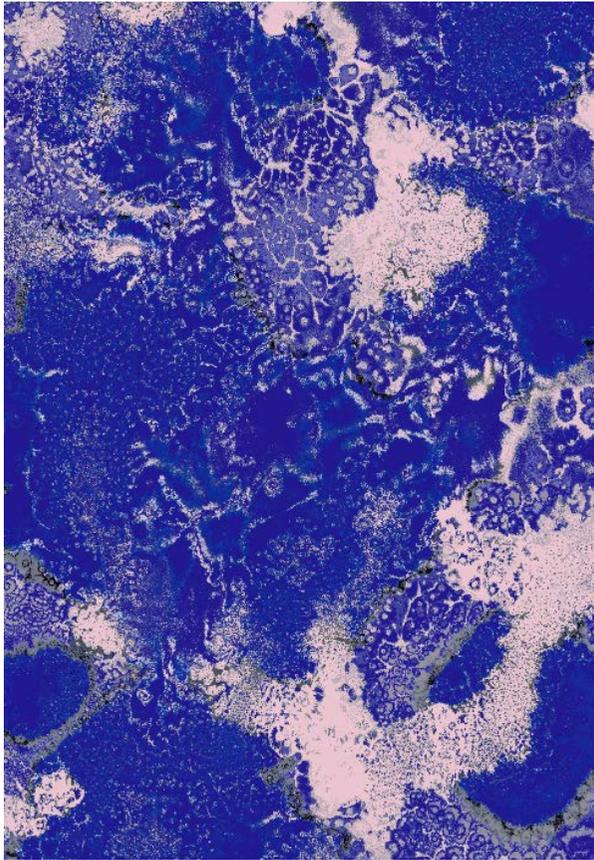

2mx3m

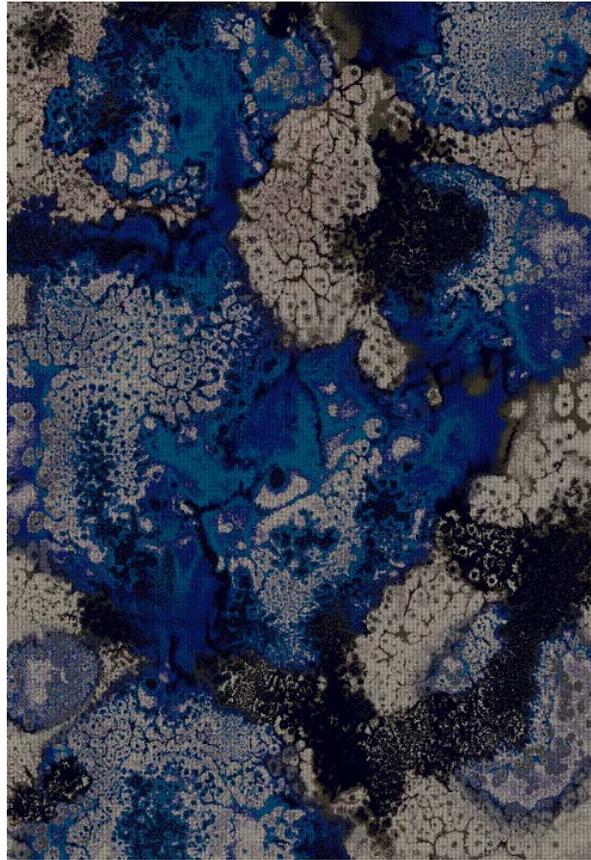

ENTWICKLUNG ENTWURF WILDHUND

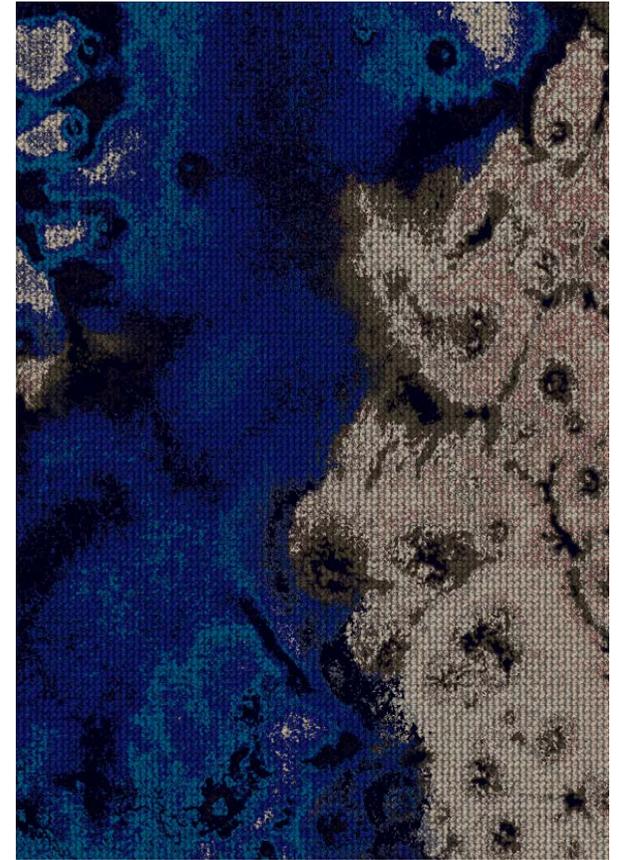
weitere digitale Versuche , 2mx3m

Simulierung

Originalgröße, A3

WILDHUND

Digital Deep Dyeing Technik simuliert

Geplottet auf Papier (Ausschnitt vom gesamten Entwurf 1mx3m)

Freie Flächengestaltung

Gedruckt an der Schule für Gestaltung, Basel

