

Jacqueline Surdell gebruikt haar fysieke kracht voor touwsculpturen

Powerlady

Het werk van Jacqueline Surdell (1993) bevindt zich op het snijvlak van textiel, schilderkunst en beeldhouwkunst. Het is niet in een bepaalde categorie te vangen, maar vormt een genre op zichzelf. De Amerikaanse kunstenaar combineert haar achtergrond als atleet en schilder om landschappelijk aandoende wandtapijten te creëren die voorbij de grenzen van het frame uitdijen.

Jacqueline Surdell construeert organische composities uit touw en andere industriële textielmaterialen. Dit doet zij op een basis van weefwerk waarop zij verschillende historische knooptechnieken toepast uit Korea en Japan, en van Native Americans. Daarnaast heeft zij zich verdiept in het macraméknopen en verlegt ze de grenzen van deze techniek met haar indrukwekkende touwsculpturen. Sinds kort knoopt ze ook stukken stof in haar werk, zoals bedrukt polyester douchegordijn.

Grootmoeder

De kunstenaar is op dit spoor gezet door haar Nederlandse grootmoeder, die landschapsschilder is en van wie ze de macramétechniek heeft geleerd. Dankzij haar is het maken van kunst en het praten over kunst van jongs af aan een deel van het leven van Surdell geweest. 'Door haar wist ik dat ik op de een of andere manier kunst zou gaan maken.' Een zoektocht volgde: 'Schilderen bleek niet een voldoende fysieke bezigheid. Maar het landschap is nog steeds een belangrijk thema in mijn werk.'

Topsport

Surdell benadert haar atelierpraktijk met gedisciplineerde vastberadenheid, gesmeed in de intense en repetitieve wereld van de wedstrijdsport. Ze speelde meer dan tien jaar volleybal voordat ze de omschakeling naar het kunstenaarschap maakte. 'Voor mij is het werken in mijn atelier een evolutie van mijn sportcarrière,' vertelt ze, 'want ook dit werk stelt eisen aan je fysiek.'

Schilderen met touw

Toen ze eens bezig was met het schilderen van een landschap, pakte ze een stuk touw en creëerde er in één dag haar eerste touwsculptuur mee. 'Het kwam gewoon uit me,' zegt ze erover. Ze was al vertrouwd met het materiaal door de alomtegenwoordigheid van touw in de volleybalnetten. Ze ging er verder mee experimenteren. 'Wat ik ontdekte, is dat hoewel mijn werk ogenschijnlijk zacht is, de knopen – en de herhalingen ervan – het werk inherent sterk maken. Deze materiaaleigenschappen werden een lens waardoor ik naar de wereld kon kijken. Wat is er nog meer schijnbaar zacht, maar

Jacqueline Surdell, *Destruction*, 2021, katoenen koord, nylon koord, stof, bedrukt polyester douchegordijn, stalen slagtoewanker, staal, acrylverf, 132 x 173 x 30,5 cm.

Jacqueline Surdell aan het werk in haar atelier

eigenlijk sterk, betrouwbaar of zelfs onbreekbaar?’

Een powerlady

De eisen die het maakproces aan haar fysiek stellen, zijn extreem. Zonder mechanische hulp werkt Surdell op een zelfgemaakt weefraam op wandtapijtformaat. Dat betekent dat de kunstenaar haar eigen ‘weefspoel’ is; ze moet kilo’s industrieel touw en andere materialen dragen. Haar lichamelijke kracht zorgt voor de trekkracht die nodig is bij haar manier van werken. Als een wandtapijt klaar is – met een gemiddeld gewicht van 75 kilogram – hangt ze deze op aan een houten of stalen constructie.

Maakproces

Voordat Surdell aan een werk begint, maakt ze ontelbare gedetailleerde schetsen. Maar wanneer haar ideeën de fysieke vorm ontmoeten, loopt het toch altijd anders: ‘De knopen die ik leg zijn zo gevoelig voor het materiaal dat het uiteindelijke werk vaak volledig afwijkt van de vorm die ik me had voorgesteld. Er is een voortdurende conversatie gaande tussen mij en het werk; ik heb nooit het gevoel dat een werk af is. Vaak laat ik een werk ook expres “onaf”. Er is altijd meer te doen.’

Creatieve blokkades

Groot werken en haar lichaam tot het uiterste drijven beschouwt Surdell als haar sterke punten: ‘Ik ben gedisciplineerd, nieuwsgierig en ik werk hard. Klein werken en uitstelgedrag zijn mijn zwakke

punten. Ik ben een perfectionist en een nadeel van langzaam werken is dat mijn ideeën soms sneller gaan dan het werk. Dat kan leiden tot momenten van creatieve blokkades.’

Verbinding

Graag willen verbinden zonder er de taal voor te hebben, is de reden waarom ze kunst maakt, vertelt Surdell. ‘Ik hoop dat kijkers bij het zien van mijn werk geïnspireerd raken om na te denken over zichzelf. En ik hoop dat ze zich nieuwe manieren van denken over en bewegen door de wereld kunnen voorstellen.’

Trots

De oma, die nog leeft en werkt als kunstenaar, is trots op haar kleindochter. Surdell: ‘Ik had het geluk dat ik met haar in mijn atelier een gesprek kon hebben over mijn huidige werk. Zij waardeert vooral dat mijn werk uitdaagt en verrast doordat ik de conceptuele en fysieke beperkingen van de gebruikte materialen doorbreek.’

XXXXX

www.jacquelinesurdell.com

Surface Design Association

Innovation in Fiber, Art, and Design

Join Our Community!

Membership Includes:

- Exhibition opportunities
- Access to grants & awards
- Connection to regional groups
- Virtual events, panels and talks
- Complete digital journal archive

www surfacedesign.org

Alisa Banks, *half*, 2014

HOLLANDFELT Outlet

Wolvilt is een prachtig product voor allerlei soorten creatieve doeleinden zoals tassen, kleding, kussens en muurbekleding. Wij zijn er speciaal voor de kleinere ondernemers en grotere hobbyisten die interesse hebben in hoge kwaliteit wolvielt.

Wij beschikken over honderden reststukken wolvielt van 100% Zuiver scheerwol uit de groothandel in diktes 1, 2, 3, 5 en 10 mm in meer dan 100 kleuren. Mocht u een kleiner stuk willen, dan kunnen wij het op maat maken. De voorraad wordt regelmatig aangevuld.

www.hollandfeltoutlet.nl

HOLLANDFELT OUTLET