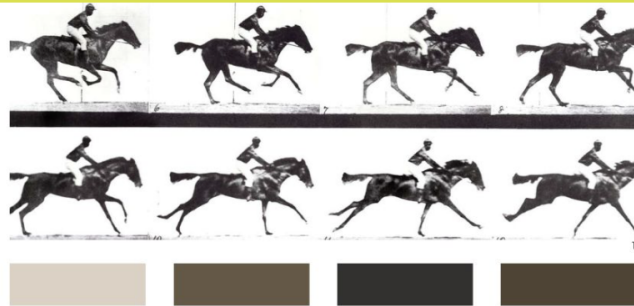
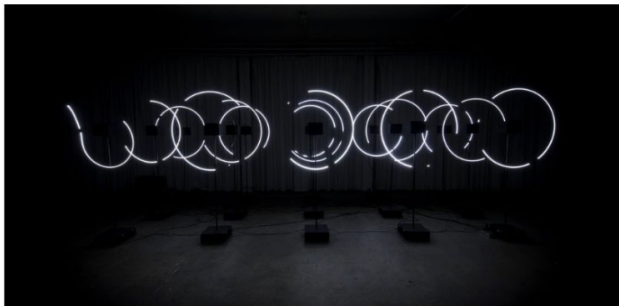

Dier & Tech BEWEGING

01

DIER & TECH | BEWEGING

5

6

De fascinerende wereld van dierlijke bewegingen komt tot leven in een spannende mix met kunst en technologie. Slimme tech, geïnspireerd door de natuur, en kunst ontstaan uit dierlijke bewegingen, zorgen ervoor dat nieuwe ideeën als bloemen groeien!

Muybridge (1) was een fotograaf die al in 1872 pics maakte van een rennend paard om te checken of alle vier de hoeven tegelijkertijd van de grond kwamen. Muybridge was daardoor de man die ontdekte dat je door snel achter elkaar foto's te laten zien, beweging kon nabootsen. Dus toen hij een paard liet rennen en dat in beeldjes vastlegde, was dat het begin van de filmindustrie. Muybridge's werk was mega belangrijk voor wetenschap en kunst, en de serie met dat rennende paard is echt legendarisch geworden.

setup die ze met modequeen Iris van Herpen hebben gemaakt voor haar "Syntopia"-collectie. Het werk heeft 20 fragiele glazen vleugels die op een kunstzinnige manier de stappen van vliegen laten zien. Het vliegende kunstwerk werkt samen met modellen op de catwalk. Studio Drift: Geavanceerde tech en biomimicry (dat betekent dat ze natuurlijke dingen nadoen met tech). Ze maken kunstwerken die de natuur echt eer aandoen. Cool toch?!

Lonneke Gordijn en Ralph Nauta van Studio Drift (2), die laten met tech zien wat de natuur echt in huis heeft. Ze willen mensen weer connecten met de natuur. In hun kunst zie je vormen en structuren die je gewoon in de echte natuur kunt vinden. Check "In 20 Steps", die kinetische

Check Theo Jansen (3)! Hij laat gewone bouwmaterialen tot leven komen op het strand. Serieus, hij neemt normale spullen en maakt er bijna levende wezens van met zijn slimme onderzoek en doorzettingsvermogen. Theo Jansen is 'n Nederlandse kunstenaar en tech-wizard. Je moet zijn creaties zien, de "Strandbeesten".

“The walls between art and engineering exist only in our minds.” - Theo Jansen

Mega kinetische sculpturen die over stranden rollen, puur op de kracht van de wind. Hij bouwt die Strandbeesten met basic stuff zoals PVC-buizen, maar door slimme mechanismen bewegen zijn Strandbeesten als bijna echte levende wezens. Jansen mixt technische skills met artistieke vibes, en nu zijn die Strandbeesten wereldwijd beroemd op kunstfestivals en in musea.

Gabey Tjon a Tham (4) is zo'n kunstenaar die gewone plekken omtovert tot zintuiglijke speeltuinen. Ze doet dat met bewegende machines, digitale landschappen, licht en geluid. Ze kijkt naar ingewikkelde systemen in de natuur en de digitale wereld en haalt daar een soort van basisstructuur uit. Zoals de show "Red Horizon" van haar. Stel je voor: 15 dubbele pendels die ze super precies aanstuurt. Het resultaat is een soort van feest van licht en geluid in een 3D-ruimte. Elke pendel heeft een wit licht en een mini-speaker die meebeweegt met dat onvoorspelbare mechanisme. En het geheel is zo ontworpen dat het ingewikkeld gedrag laat zien, zoals een groep mensen die samen ingewikkelde patronen en slim

Movement is the poetry of a body in action

gedrag vertonen. En die slimme truc past ze dan toe op hoe het geluid klinkt en hoe die pendels bewegen. Echt te gek!

Hannah Levy (5) is een Amerikaanse kunstenaar die kunst maakt met spullen als siliconen en roestvrij staal. Ze is beroemd om hoe ze gewone dingen zoals handen, voeten en huid gebruikt om te knutselen aan te gekke beelden.

Wat zo cool is aan Hannah Levy, is dat ze normale spullen een beetje vreemd maakt. Stel je voor: medische dingen of eten, maar dan helemaal anders dan je gewend bent. Haar beelden, zoals een hangende zak gemaakt van siliconen of een mega marmeren kopie van een perzikpit, zweven tussen praktisch meubilair en mooie kunst. En dat allemaal geïnspireerd door rare dromen en een beetje griezeligheid. Ze laat zien hoe onze spullen worden gemaakt, gebruikt en weer weggegooid, maar dan op een kunstige manier.

Iris van Herpen (6) maakt echt te gekke kleding! Ze laat zich inspireren door de natuur en gebruikt de coolste technologieën die er zijn. Haar Syntopia-collectie is als een mix van futuristische biologie en modieuze vibes. Samen met Studio Drift maakt ze 'n vette kinetische installatie met glazen vleugels die de bewegingen van vogels nadoet. En there is more, ze gebruikt ook nog high-tech dingen zoals laser-gesneden wol en geplisseerde (vouwen/kreuken) organza. Het is gewoon next-level, geïnspireerd op geluidsgolven van vogels. Ze mixt vogelbewegingen met futuristische technologie, en dat alles zie je terug in die super mooie kledingstukken. Het is echt haute couture, maar dan op haar eigen manier!

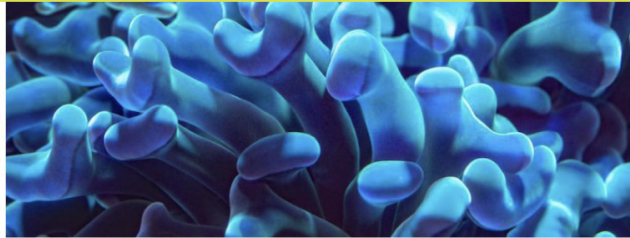
Play the game!

""We gebruiken technologie om mensen met de natuur te verbinden via herkenbare frequenties zoals hartslag, ademhaling en natuurlijke geluiden, waardoor een rustgevende en verbonden ervaring ontstaat." - Lonneke Gordijn (Studio Drift)

Dier & Tech

KLEUR

02

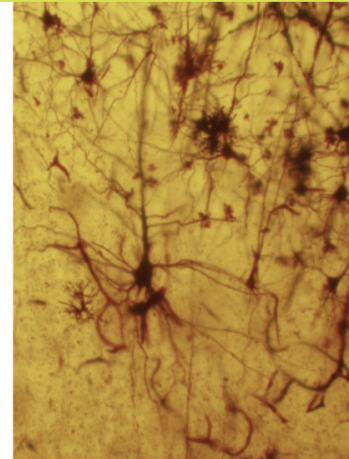
DIER & TECH | KLEUR

2

5

3

6

Dieren, tech en kleur mengen zich in een super interessante combo waarin de natuur en moderne snufjes samenkomen. Kunstenaars gebruiken technologie om de gevoelens en kenmerken van dieren op te sporen, en kleur is als de krachtige taal die hun emoties laat zien.

Bioluminescentie is basically wanneer levende wezens lichtgeven door een soort chemische reactie in hun cellen. Dit gebeurt met spullen zoals luciferine en zuurstof, en het komt voor bij allerlei dingen, van bacteriën tot vuurvliegjes, diepzeevissen en koraal (1). Soms gebruiken ze het licht om prooi of een date aan te trekken, en soms is het gewoon om roofdieren af te schrikken. Diepzeevissen gebruiken bijvoorbeeld hun glow-in-the-dark show om snacks te lokken in de diepe, donkere oceaan waar de zon niet schijnt. Kortom, bioluminescentie is gewoon een supercoole truc die de natuur heeft bedacht.

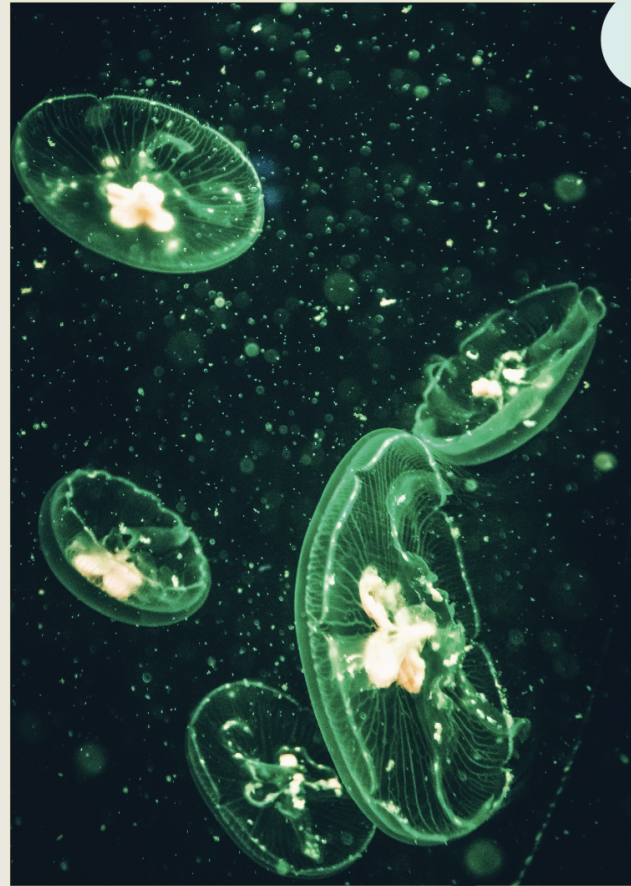
Hunter Cole (2) is een mega coole kunstenaar en geneticus die met levende bacteriën kunst maakt. Ze maakt tekeningen waarbij die beestjes groeien en doodgaan, en heeft ook vette fotoshoots met

bioluminescentie, zoals bij foto 2, "Angel Bride" te zien is. Haar nieuwste project, "Life with Endometriosis," gaat over de struggles van meiden met endometriose, een ziekte die echt heftige pijn en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

De Golgikleuringstechniek (3) is als een oud-school trucje uitgevonden door een man genaamd Camillo Golgi. Het draait allemaal om het kleuren van een paar hersencellen met een speciale zilvernitraatmix, zodat wetenschappers die cellen en hun draden beter kunnen zien onder de microscoop. Het is een soort nerdy manier om naar de bouw van hersencellen te gluren, maar er zijn tegenwoordig wel modernere methoden die populairder zijn. Op deze kleuringstechniek heeft Iris van Herpen (nummer 5 en 6) haar collectie geïnspireerd.

Color speaks without words

“True beauty is not about a Ferrari, but about clean water, air and energy” - Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde (4) is 'n kunstenaar die met licht en vormen speelt. Zijn kunst is interactief, wat betekent dat jij als kijker er invloed op hebt. Hij wil je verrassen en tegelijkertijd mensen, natuur en technologie met elkaar verbinden.

“Waterlicht” is zo'n cool kunstwerk van Studio Roosegaarde, bedacht door Daan zelf. Met knipperende LED-lampjes, lenzen en speciale computerdingen lijkt het alsof er bewegend water en golven in de lucht zijn. Maar het is niet zomaar iets moois om naar te kijken. Daan wil dat je nadenkt over de stijgende zeespiegel en klimaatverandering. Hij doet dat op een manier die je echt voelt en waardoor je erover gaat nadenken. Kippenvell!

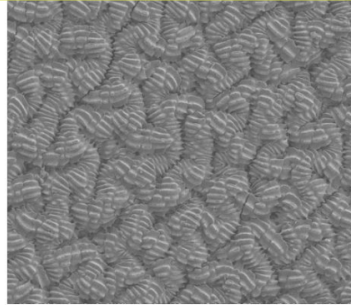
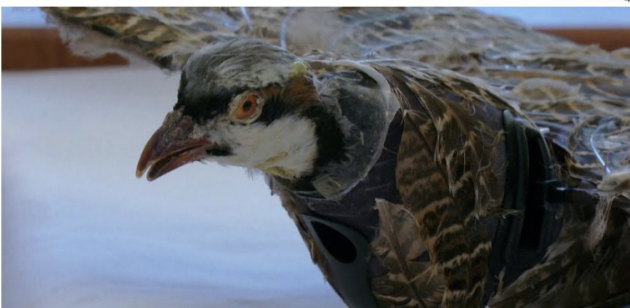
Dier & Tech

HUID

03

DIER & TECH | HUID

Kunstenaars gebruiken technologische middelen om de textuur, kleuren en functies van dierenhuiden vast te leggen en deze te integreren in kunstwerken. Hier worden traditionele en moderne ideeën samengevoegd om de verschillende en ingewikkelde kanten van de natuur op een nieuwe manier te laten zien.

Laten we starten met "Mutants". (1) Dit is gewoon het resultaat van de constante drang van Hess om het menselijk lichaam een soort van te laten 'smelten'. Eh wat?

Hij gebruikt latex, ja dat goedje, om het lichaam te laten bewegen en vormen. Het is alsof hij een fysieke make-over geeft aan het menselijk lichaam. En dan wordt die latex-huid verlicht door buizen met licht, wat een soort continu veranderend patroon maakt op die langzaam bewegende "Mutant". Het ziet er mega geavanceerd uit, maar eigenlijk is het gewoon een simpele performance met wat kleurveranderingen die zijn aangepakt met een beetje digitale magie. En weet je wat zo cool is? Hess houdt ervan om met basic materialen te werken en tilt ze naar een next level met simpele software die je gewoon op het internet kunt vinden. Cool

toch? O trouwens, hij werkt ook graag samen met Lucy McRae, nummer 3 uit dit rijtje!

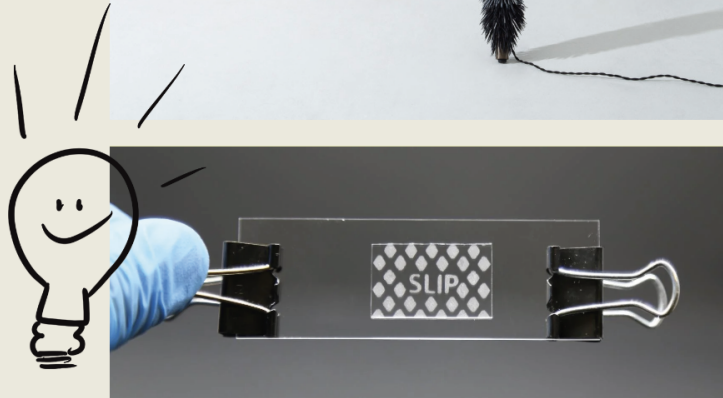
(2) Yifu Ding van de Universiteit van Colorado Boulder is echt next level bezig. Hij is 'n onderzoeker die de natuur induikt om machines te verbeteren, en weet je wat 'ie heeft gedaan? Hij heeft synthetische slangenheid gemaakt om wrijving te verminderen. Serieus, hij en zijn team hebben een truc genaamd solid-liquid interfacial polymerization (iets makkelijker: SLIP) gebruikt om een soort nep-huid op bestaande oppervlakken te leggen, zodat het voelt als het leer van een slang. Dat is nog niet alles, die technologie kan worden gebruikt in machines, denk aan coole dingen zoals zachte robots of slimme sensoren die je kunt dragen. En waarom doet hij dit allemaal? Omdat hij heeft gesnapt

“What does it mean to be human? I think it’s about being able to mutate, things are changing so quickly.” - Lucy McRae

dat de natuur soms de beste leraar is als het gaat om nieuwe technologieën. Applaus voor meneer Ding!

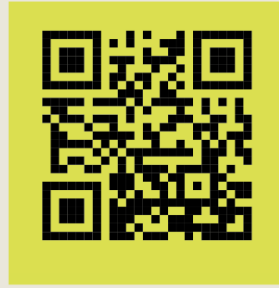
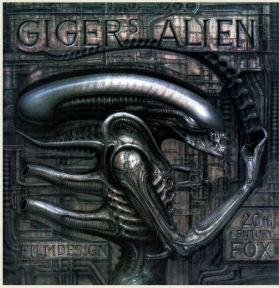
Check deze sci-fi kunstenaar en body architect, Lucy McRae! (3) Ze is zo’n creatieve mastermind die alles in haar installaties gooit: films, foto’s, sculpturen, zelfs eetbare en draagbare tech. Ze heeft deze Prickly Lamps gemaakt! 279.000 tandenstokers, handmatig geprikt, als een soort gepantserde huid. En raad eens waarom? Als bescherming tegen rovers in de Australische koloniale tijd. Gemaakt in opdracht van Broached Commissions, als een permanente shout-out naar de harde omstandigheden waar veroordeelde vrouwen in leefden. Het is een handgemaakt familiestuk, een Prickly Family met een vader, moeder, broer en nu ook een zus. Zou jij 279.000 tandenstokers handmatig willen inprikken om iets belangrijks over te brengen?

Hassanalian en zijn squad in New Mexico hebben een coole, beetje gekke manier bedacht om wilde vogels te onderzoeken. (4) Ze nemen opgezette vogels, je weet wel, die eruitzien alsof

Skin whispers the story of touch

Kunstenaars vangen met technologie de essentie van dierenhuiden voor vernieuwende kunst.

ze leven maar eigenlijk niet, en veranderen ze in drones. Drones! Voor echt wildonderzoek! Het team zit op het New Mexico Institute of Mining and Technology en gebruikt wat ze noemen "taxidermie" - dat is het spul dat ze doen om die dode vogels tot leven te wekken. En waarom doen ze dit? Om te zien hoe vogels vliegen, zodat ze die kennis kunnen gebruiken om vliegtuigen zuiniger te maken.

Ken je die enge alien uit de film "Alien"? Nou, dat enge, maar toch supercool uitziende wezen, de Xenomorph, is bedacht door een man genaamd Hans Rudi Giger. (5) Hij is een kunstenaar en ontwerper uit Zwitserland en staat bekend om zijn bijna gestoorde, maar tegelijkertijd fascinerende stijl waarbij organische vormen en machine-achtige structuren samenkomen. Hij heeft dat enge buitenaardse ontwerp gemaakt dat je nog steeds in nachtmerries kan achtervolgen, maar ook in films een prijs heeft

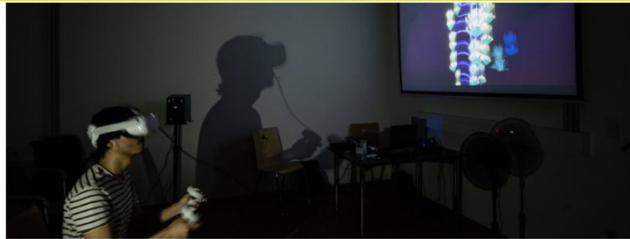
gewonnen! Zijn impact blijft doorgalmen in de kunstscene.

Kate Clark (6) maakt beelden die je instinctief laten reageren en nadenken over wat het betekent om mens te zijn. Ze combineert met de hand gemaakte menselijke gezichten met dierenhuid, waardoor er iets authentieks en unieks ontstaat. Door mens en dier samen te brengen, benadrukt Clark de verschillen en gelijkenissen tussen beiden, wat je doet nadenken over identiteit, gender en afkomst. Haar beelden passen niet in standaard hokjes en moedigen aan om deze concepten ruimer te bekijken. Go Kate!

Play the game!

"Ik combineer materiaal en het menselijk lichaam, creëer spanning en focus op subtiele details die de fysieke reactie op de huid benadrukken. Dit verkent de grenzen tussen lichaam en materiaal." - Bart Hess

Dier & Tech ZINTUIGEN

04

DIER & TECH | ZINTUIGEN

In de coole kunst- en techscene van vandaag ontdekken makers hoe dieren de wereld zien en voelen. VR laat ons zelfs voelen als een vleermuis! Kunst en tech mixen en dagen de normen uit, en zo ontstaat er een wereld waar kunst, tech en de wilde wereld van dierlijke zintuigen elkaar ontmoeten.

Zheng Mahler (1) heeft een kunstcreatie gemaakt, "What Is it Like to be a (virtual) Bat?." Met VR bootst het de ervaring van een vleermuis na, geïnspireerd door diepzinnige vragen over hoe dieren denken.

wetenschap, kunst en de natuur. Zijn kunstwerken, geïnspireerd door spinnen en spinnenwebben, gaan onder andere over duurzaamheid en hoe mensen met de natuur omgaan. Meer weten? Check pagina 35!

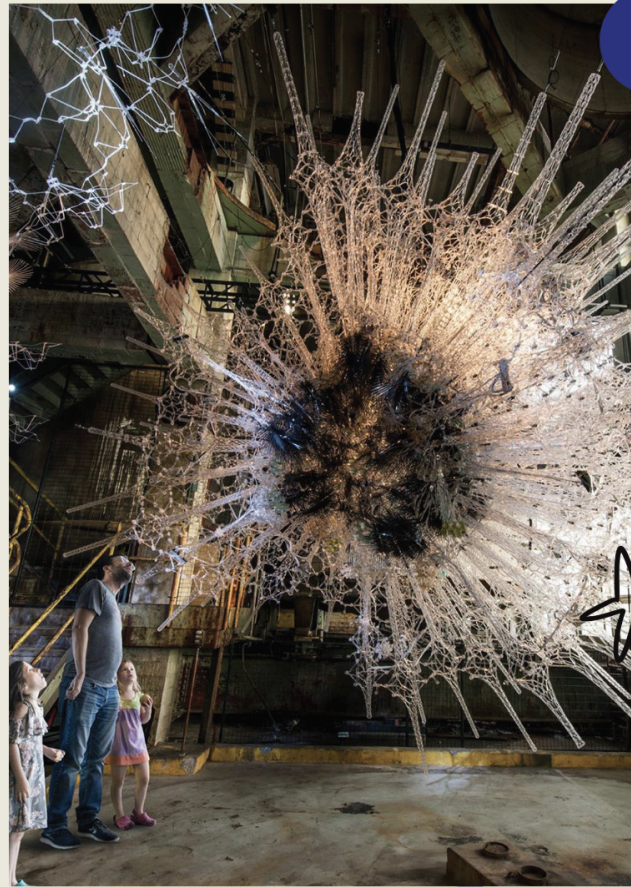
Joost Rekveld (2), die uit Nederland komt en kunstenaar en filmmaker is, heeft in 2016 "Sensory Augmentation and Obstruction" gemaakt. In dit werk gaat het om hoe onze zintuigen, technologie en kunst samenkomen. Rekveld staat bekend om zijn experimentele aanpak van film, waarbij hij abstracte beelden en vernieuwende geluiden gebruikt om een coole en meeslepende kunstervaring te maken.

"Jeff Wayne's The War of The Worlds," dat oorspronkelijk een soort conceptalbum was uit 1978, kreeg in 2020 een moderne upgrade met iets wat ze de Immersive Experience noemen. (4)Dus, het gaat niet alleen om het luisteren naar de muziek, maar ze voegen ook visuele beelden toe, interactieve dingen, en moderne technologie om het verhaal van die buitenaardse invasie echt tot leven te brengen. Ze willen dat je helemaal in dat iconische verhaal wordt getrokken. Scary!

Thomas Saraceno (3), is een moderne kunstenaar die zich bezighoudt met coole dingen zoals

Senses: where worlds touch souls

"I think of myself first as a sculptor who is dedicated to building prototypes for the future." - Philip Beesley

"Astrocyte" uit 2017 is eigenlijk een soort bewegende architecturale installatie gemaakt door de Canadese kunstenaar Philip Beesley.⁽⁵⁾ Het is geïnspireerd door dingen in onze hersenen genaamd astrocyten. En het bijzondere aan deze installatie is dat het reageert op wat er om zich heen gebeurt en op mensen die in de buurt zijn. Dus, het zit vol met ingewikkelde structuren, sensoren en lichtelementen. Het is echt bedoeld om met mensen te interacteren, zodat je een soort unieke ervaring krijgt door ermee te spelen en ermee in gesprek te gaan. Cool, he?

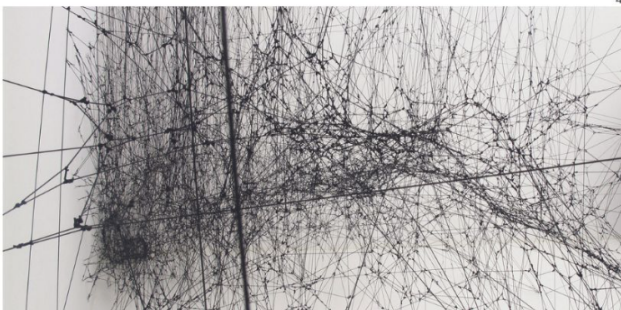
Kunstenaar Lotte Geeven heeft twee te gekke sensorrobots, 127109 en 127110, in de Noord-Atlantische Oceaan gedropt, elk 7000 kilometer uit elkaar! Ze zijn geprogrammeerd om elkaar spontaan te ontmoeten in dit mega-gebied van 76.762.000 km². Het is een soort spontane ontmoeting georganiseerd door moeder natuur. Dit leidde ook tot een verrassende ontmoeting met een visser⁽⁶⁾ die de lichtjes van de robot als magisch beschouwde omdat ze vissen aantrokken tijdens zijn dagenlange zoektocht naar vis op zee.

Dier & Tech PRODUCTIE

05

DIER & TECH | PRODUCTIE

2

5

3

6

Wetenschap en kunst komen samen in de verkenning van spinnenwebben, terwijl gedetailleerde studies van mierennesten een inkijkje bieden op de architectuur van de natuur. Wat kunnen wij leren van de producten die door dieren zijn gemaakt?

Er is door Bart Hess een grot gemaakt voor een tentoonstelling in Saint-Etienne, en het is als een startpunt voor een persoonlijke, innerlijke reis. (1) Het betreden ervan is als een avontuur op zoek naar het onbekende, met coole lichteffecten die elke kolom veranderen. De ontmoeting van stalactiet en stalagmiet vormt een soort wereldpilaar, en de grot symboliseert een analogie tussen de grote wereld en de persoonlijke wereld. Het idee is dat je er veranderd uitkomt, met je verbeelding aangewakkerd door emotionele ervaringen. Ook heeft Bart Hess "Mutants" gemaakt (2), zie bladzijde 23.

"Model Earth" is een cool kunstwerk van Katja Novitskova (3), die uit Estland komt. Ze staat bekend om haar kunstwerken waarin ze kijkt naar hoe technologie en de natuur samenwerken.

Ze maakt digitale prints en sculpturen waarin ze moderne technologische dingen mixt met plaatjes van dieren en natuur. Met dit kunstwerk probeert ze te laten zien hoe technologie invloed heeft op de aarde en hoe menselijke uitvindingen het ecosysteem beïnvloeden. Het is echt interessant om te zien hoe ze dat allemaal samenvoegt!

Thomas Saraceno, aka Spiderman, is de link tussen wetenschap en kunst! Hij checkt honderden spinnen, en haalt daar inspiratie uit voor zijn coole installaties. (4) En die installaties laten je zintuigen op een andere manier werken dan je gewend bent...

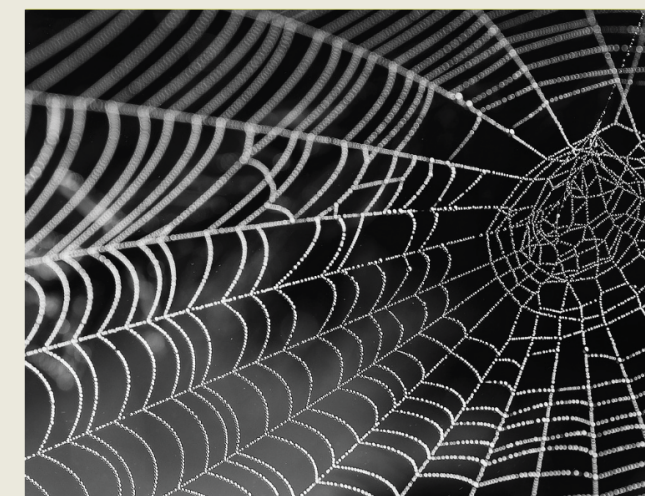
Het project "14 Billions" van Thomas Saraceno verwijst waarschijnlijk naar het geschatte aantal jaren dat het universum oud is, ongeveer 13,8 miljard jaar. Saraceno is bekend als kunstenaar

“Op de bodem van de oceaan bevindt zich een ecosysteem dat ons even vreemd is als leven op een planeet.”
- Ellen Gallagher

en architect die in zijn werken de natuur en wetenschap samenbrengt. Hij checkt vaak ecologie en hoe kunst en natuur elkaar kunnen beïnvloeden.

Walter R. Tschinkel (5) is een Amerikaanse bioloog die zich bezighoudt met cool onderzoek naar sociale insecten, vooral vuurmieren. Hij bestudeert gedetailleerd de nesten van deze mieren en onthult de ‘architectuur’ ervan door gips of aluminium te gebruiken. Zijn werk levert niet alleen gave kunstwerken op, maar draagt ook bij aan het begrip van de natuur.

Last but not least, het kunstduo Edgar Cleijne en Ellen Gallagher. (6) Zij maakten iets genaamd “Osedax”. Ze lieten zich inspireren door Osedax-wormen die op walvis skeletten chillen op de zeebodem! Hun kunstwerk bevat film en geschilderde dia’s om beelden te laten zien die te maken hebben met de wormen en de oceaan. Het geeft je echt dat diepe gevoel van onderdompeling in de mysterieuze onderwaterwereld, en het duo denkt na over hoe dat allemaal op je emoties inwerkt.

Production turns vision into reality