

Plastic Veren

DE AMERIKAANSE KUNSTENARES DEBORAH KRUGER VERHUISDE RUIM TIEN JAAR GELEDEN NAAR MEXICO WAAR ZE PRACHTIGE INSTALLATIES EN SCULPTUREN MAAKT GEBASEERD OP BEDREIGDE VOGELS, INHEEMSE TALEN EN DE ECOLOGISCHE RAMPEN DIE ONZE WERELD TEISTEREN. HAAR JOODSE AFKOMST SPEELT DAARBIJ OOK EEN ROL, DE VOGELS WORDEN MEDE ALS METAFOOR GEBRUIKT VOOR DE DIASPORA VAN DE JODEN. SINDS 2016 BESTAAT HAAR WERK UIT HANDGEMAAKTE VEREN, GEMAAKT DOOR ZEEFDruk OP GERECYCLEDE PLASTIC ZAKKEN 'IK STREEF ERNAAR WERK TE MAKEN DAT ZOWEL MOOI ALS BETEKENISVOL IS.'

Tekst: Thea Vuik
Fotografie: Deborah Kruger

Kruger woont in Chapala, gelegen aan het grootste meer Mexico, een meer waar heel veel soorten vogels huizen. Ze toont via de camera vol enthousiasme haar grote, lichte atelier. Het bevindt zich op de eerste verdieping van het huis waar zij en haar man wonen. Haar opleiding in de kunsten heeft ze gehad aan het Fashion Institute of Technology (FIT) in New York City waar ze afstudeerde met een diploma als textielontwerper. De eerste acht jaar van haar carrière werkte ze als behangontwerper voor verschillende textielbedrijven, maar was ze ook actief als freelance kunstenaar. "Naast de inhoud die voor mij heel essentieel is, is het ook belangrijk om een textielgevoel in mijn werk te behouden, ook al is het gemaakt

van kunststof. De meeste kunstwerken zijn opgebouwd uit veren, of het nu aan de muur hangt of driedimensionaal is."

Team

Kruger zeefdrukt foto's en/of haar tekeningen van bedreigde vogels en teksten op het gerecyclede plastic. Ze verknipt ze tot veren, die vervolgens op een versterkte ondergrond worden bevestigd. Maar dat doet ze niet alleen: ze werkt met een heel team Mexicaanse vrouwen die bezig zijn met de voorbereidingen. Zij verknippen de plastic tasjes, strijken verschillende lagen op elkaar, zeefdrukken de plastic ondergronden en naaien er weer verschillende patronen op. Tenslotte tekenen ze met behulp van diverse patronen de veren op de plastic

'pagina's' en knippen die uit. Haar atelier staat dan ook vol met dozen met voorgeknipte veren. Zoals veel kunstenaars werkt ze aan meerdere werken tegelijk en is het niet echt te voorspellen hoe lang het duurt om een werk te maken. Kruger: "Er zijn zoveel stappen te zetten voordat een werk helemaal af is: ik gebruik voor vrijwel al mijn werken zeefdrukken en dat productieproces gaat -dankzij het team waar ik mee werk- het hele jaar door. Zo heb ik altijd de beschikking over een ruime voorraad veren in een breed kleurengamma."

Concept

Voordat Kruger haar veren van plastic maakte gebruikte ze in haar sculpturen vrijwel alleen textiel in combinatie met

Deborah omgeven door haar tekeningen van vogels.

'VISUEEL VIND IK HET INTERESSANTER DAT HET WERK NAAR VOGELS VERWIJST IN PLAATS VAN OP VOGELS LIJKT'

Accidentals.

Red Vessel.

'ALS IK DIT IN
DE VERENIGDE
STATEN HAD
WILLEN BEREIKEN,
WAS HET NOOIT
GELUKT'

Red Vessel en Re-Dress

Enkele van haar laatste sculpturen zijn gebaseerd op klassieke Mexicaanse keramische vormen. Mexico heeft een lange geschiedenis van keramiek die teruggaat tot 2000 voor Christus. 'Red Vessel' en 'Re-Dress' maken deel uit van een serie van vijf sculpturen die als installatie in een bed van zand staat.

Re-Dress.

Fragementation.

was. Maar ze miste iets. Het werk was aantrekkelijk, kleurrijk en betekenisvol concludeerde ze, echter het materiaal waar ze mee werkte paste nog niet helemaal bij datgene wat ze wilde vertellen. Ze kon voor haar gevoel het verhaal van de vogels die uitsterven beter duiden door plastic tasjes te gebruiken. Tasjes die onderdeel van onze ecologische vervuiling vormen en waar zelfs verstrikt geraakte vogels in gevonden worden. Op die tasjes kon ze het verhaal zeefdrukken en daarvan haar veren maken. "Gedurende deze periode werd het als fulltime kunstenaar noodzakelijk om projectvoorstellen en allerlei aanvragen voor sponsoring, tentoonstellingen en residenties te schrijven", blikt ze terug. "Dat hielp me om mijn concept te verfijnen. Het werd mij duidelijk hoe belangrijk het was om direct te verwijzen naar bedreigde vogels als het centrale thema van mijn werk door abstract te werken. Bovendien vind ik het visueel veel interessanter dat het werk naar vogels verwijst in plaats van op vogels lijkt."

Marketing

Het is volgens haar een uitdaging om als kunstenaar te kunnen blijven werken. "Met zo'n atelier als dit en met de hulp van zoveel mensen kan ik alles hier in Chapala financieel verwezenlijken. Als

ik dit in de Verenigde Staten had willen bereiken, was het nooit gelukt. Ook het aanschrijven van commissies, galerieën en het meedoen aan wedstrijden vergt veel werk. "Tenzij je een galerie hebt die voor je opkomt, anders moet je dit werk zelf doen. Je werk zichtbaar maken betekent dat het essentieel is om jezelf via social media te profileren en je moet een overzichtelijke website hebben. Ik solliciteer nog steeds selectief naar tentoonstellingen en heb daardoor veel kansen gekregen. Ik onderhoud ook relaties met curatoren die mijn werk waarderen en zij hebben mij in veel museum- en galerietentoonstellingen opgenomen. Ik blijf contact zoeken met galeries die een goede match zijn en hoop dat ik er één vind die mijn werk internationaal wil vertegenwoordigen."

Residentie

Een aantal jaren na haar verhuizing naar Mexico is Kruger genereus gestart met '360 Xochi Quetzal', een internationaal residentieprogramma voor kunstenaars en schrijvers. "Sindsdien hebben we meer dan 75 kunstenaars, schrijvers en artiesten uit alle continenten ontvangen. Sommigen van hen werden vrienden en collega's. Allemaal werden ze geraakt door de magie en schoonheid van Mexico. Kijk eens, wat een prachtige

omgeving," gebaart Kruger enthousiast, "Het is hier altijd heerlijk weer, want we wonen hier in een excellent klimaat en de mensen zijn heel vriendelijk! En jezelf trakteren op een tijdje verlof van al je dagelijkse verantwoordelijkheden is een geweldige manier om je kunstpraktijk te verdiepen en te netwerken met andere creatieven die jouw passie en levensstijl begrijpen."

Arte Laguna-prijs

Kruger is heel vereerd met de selectie van haar werk als finalist voor de Arte Laguna-prijs. Dit is een internationale kunst- en ontwerpwedstrijd die plaatsvindt in Venetië, gericht op het promoten en verbeteren van hedendaagse kunst. Deze wedstrijd werd in het leven geroepen om min of meer jonge kunsttalenten de kans te geven om opgemerkt te worden door het grote publiek.

De tentoonstelling van al het werk van de geselecteerden, waaronder ook dat van Kruger zal van 11 maart tot 16 april 2023 in de Arsenale van Venetië te zien zijn.

deborahkruger.com
[@deborahkrugerstudio](https://www.instagram.com/deborahkrugerstudio)
www.facebook.com/deborahkruger-artist/