

Verslag Kunstenaarsboek Stitch Your Brain_Monika Auch

Deze verantwoording betreft de financiering van het kunstenaarsboek in 2022 door Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen, Stichting Stokroos, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,, Gawthorpe Textiles Collection op initiatief en in opdracht van uitgeverij Jap Sam Books en de auteur. De auteur en de uitgeverij hebben gezamenlijk het fondsenwervingstraject ontwikkeld en uitgevoerd.

Wat begon met de vraagstelling rond de tactiele eigenschappen van de hand, creativiteit en de meting van hersenstromen op het Nederlands Herseninstituut groeide uit tot een 10 jaar durende, internationale empirische en artistieke studie met als documentatie een bijzonder, tactiel kunstenaarsboek. Het boek is ook het beschrijvende document van de 'Amsterdam Brain Collection' die sinds 2018 bestaat.

Li. boven - de auteur in het Herseninstituut, 2013

Re.boven - het met de hand bedrukte stramen met naald en garens

Onder: Overzicht van de installatie van de Amsterdam Brain Collection, WG-Kunst, 2018

De studie werd in 2021 afgesloten. Er waren voldoende vragenlijsten verzameld (158) om een analyse met mogelijk significante resultaten toe te passen. Het project zelf werd voortgezet. Het groeide verder met name door de grote belangstelling in Denemarken. De verandering, dat wil zeggen de beëindiging van de studie is zichtbaar in de vormgeving, de borduurpakketten worden industrieel geprint, met een grijze hersenhelft op een witte achtergrond.

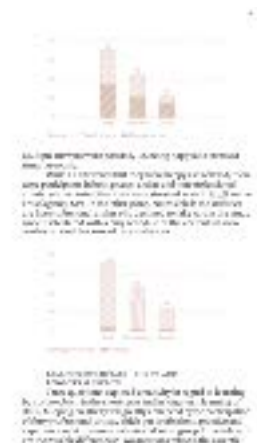
In 2021 ontstond na gesprekken met uitgever Eleonoor JapSam het plan om in samenwerking een kunstenaarsboek over het project te gaan maken.

‘Het project past goed bij het fonds van de uitgeverij dat als doel heeft publicaties uit te brengen over architectuur, beeldende kunst, landschap, design en theorie. De uitgeverij heeft bovendien als doelstelling publicaties uit te geven die op het snijvlak liggen van verschillende disciplines, of publicaties uit te geven die inhoudelijk grensoverschrijdend zijn. Het Stitch Your Brain Project is bijzonder omdat het een onderzoek is op het raakvlak van kunst en wetenschap. Het is met name dit aspect, dat ons aanspreekt. Een project dat de werking van het brein samenbrengt met de werking van de handen / ambacht van het borduren/weven/breien. De uitgever zal zorgen voor de samenstelling van een publicatieteam, drukwerkpartners, promotie en wereldwijde distributie.’ Eleonoor JapSam

Gezamenlijk zijn meerdere subsidie aanvragen ingediend die zijn gehonoreerd door: stichting Vanvrouwendoorvrouwen, Stichting Stokroos, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en de Gawthorpe Textile Collection. Eleonoor JapSam maakte de match met Studio Joost Grootens voor de vormgeving van het boek. SJG staat bekend voor zijn heldere en grensverleggende weergave van content dat veel data bevat.

‘Het project Stitch Your Brain combineert kunst en wetenschap: kunstwerken en creatieve processen worden systematisch onderzocht, en wetenschappelijk onderzoek maakt op een originele en experimentele manier gebruik van deze inzichten. Het uitgangspunt voor het ontwerp van het boek Stitch Your Brain is deze ontmoeting tussen twee vakgebieden, ieder met hun eigen taal, zowel in tekst als in beeld, en ieder met hun eigen conventies en tradities. Het boekontwerp onderzoekt en borduurt voort op de grafische conventies van kunst en wetenschap en probeert een balans te zoeken tussen de twee in de ontmoeting in het boek. Niet een kunstenaarsboek met een wetenschappelijk essay, of een academische publicatie met kunst als illustratie, maar een fysieke ontmoeting tussen twee boektypologieën, de kunstcatalogus en het academische tijdschrift. Ieder van deze typologieën heeft een eigen taal, typografie, beeldbehandeling, papiersoort, kleurgebruik, witverdeling en marges. Deze twee boeksoorten worden in het bindproces verbonden – letterlijk ge‘sticht’, genaaid met garen – wat in het boek een aantal ontmoetingen tussen kunst en wetenschap zal opleveren.

Om de ontmoeting tussen kunst en wetenschap verder te versterken en te bevragen zullen bovendien de twee gebruikte boektypologieën van binnenuit op scherp worden gezet. Dit zal gedaan worden door de kunstcatalogus zeer systematisch op te bouwen in plaatsing op de pagina en schalen van de reproducties, en door de wetenschappelijke artikelen te kleuren in een speciaal niet-standaard kleurpalet.’ Joost Grootens

De vakkundig gefotografeerde 118 breintjes zijn - in combinatie met de statements van de makers - intieme zelf portretten. Wij projecteren onze identiteit op het brein. De omslag van het boek is bekleed met gaas en refereert meteen bij het ter hand nemen op tactiele wijze aan het door de deelnemers bewerkte materiaal.

Het inhoudelijke concept werd samengesteld door de auteur. Verschillende invalshoeken zijn als artikelen in heldere taal weergegeven. Thema's zijn: het veranderende mensbeeld onder invloed van de hersenwetenschap, de weergave van het brein in de kunst, de impact van community projecten, een materiaal technische analyse en tenslotte de resultaten van de studie over het belang van materiële geletterdheid en scholing, de invloed van maken op het welbevinden. Ze vormen een krachtig, met cijfers en data onderbouwd pleidooi voor de positieve invloed van handwerken op mentale gezondheid, lange- en korte termijn leren, handvaardigheid en mentale stabiliteit.

De reikwijdte van het project in de lange looptijd sinds de start in 2013 op de IMPACT8 conferentie in Dundee en de samenwerking met institutionele partners in Groot-Brittannië en Denemarken is gedocumenteerd op de website. De brede belangstelling wordt onderstreept door uitnodigingen op symposia, conferenties en artikelen in kranten, vaktijdschriften en online media. Het kunstenaarsboek *Stitch Your Brain* is de afsluiting van het onderzoek terwijl het project zichtbaar op de website verder groeit.

In de begroting zijn kleine verschuivingen opgetreden, door iets hogere kosten bij fotografie terwijl de tekst bewerking iets lager uitviel. Het verschil met de oorspronkelijk ingediende begroting bedraagt 50 euro minder in kosten.

Mijn dank voor de ondersteuning van het project en de realisatie van het boek.

Met vriendelijke groet,
Monika Auch