

Thema's en inspiratie vanuit haar Griekse erfgoed

Voor de Griekse kunstenaar Loukia Richards (1965) maakt textiel deel uit van haar persoonlijke geschiedenis en erfgoed. Griekenland is een land met een onvoorstelbaar rijke textieltraditie. Sinds mensenheugenis wordt textiel er gebruikt als een symbolische taal om te spreken over dood, democratie en geloof, de betekenis en waarde ervan wordt weerspiegeld in de Griekse mythologie en kerkelijke rituelen.

Johannus de Doper, Halssieraad, 2024, borduurwerk op karton, diverse garens, geitenhaar, schapenwol, wit koraal en plastic

Loukia maakte haar keuze voor textiel als medium, ze schilderde tot dan toe kelim- en borduurmotieven op doek, na een van haar onderzoeksdagen in the Textile Museum in Washington DC. Mogelijk gemaakt door een beurs van de Fulbright Foundation onderzocht ze er de 18e en 19e eeuwse Griekse borduurcollectie. Ze was zo gefrustreerd door de explosie van leven en vreugde die ze zag in deze Griekse borduurwerken dat ze niet anders kon dan haar indrukken op een stuk textiel borduren. Loukia realiseerde zich toen dat ze geen doek of verf meer nodig had: haar eerste wandtapijt, *The Washington Diary* was geboren.

Hoe het begon

Inmiddels is Loukia interdisciplinair kunstenaar, ze werkt met textiel, sieraden en performance. Kleur is haar troef. In haar werk treffen we geen grijstinten, zij gebruikt kleuren om diepte, volume en contrast te realiseren naar voorbeeld van de Griekse, Romeinse en Byzantijnse schildertradities en ze heeft een sterke voorkeur voor detail. Textiel kwam niet uit de lucht vallen. Van haar oma leerde ze borduren, in de textielwinkel van de vader van haar stiefvader ontwikkelde haar liefde voor stoffen zich; ze herinnert zich de geur van de stoffen, het gevoel en de structuur ervan.

Icoonborduurder

Loukia is gefascineerd door het gezicht en het lichaam. Griekenland heeft een 5000 jaar oude traditie in het afbeelden van God, het archetype van het menselijk wezen in het Griekse denken. Haar meest recente serie sieraden is geïnspireerd door de christelijk-orthodoxe beeldtraditie. De gezichten die zij bordurend creëert komen uit het visuele arsenaal van orthodoxe iconen. Loukia is in zekere zin een icoonborduurder. 'Icoon-schilders geloven dat hun werk is gedaan door de Heilige Geest met behulp van hun hand; ze ondertekenen hun werken met: 'het is gemaakt door de hand van X of Y', ze beschrijven het schilderen van iconen als catharsis, zuivering; ik noem de ervaring transformatief.' Het maken van deze serie sieraden is voor de Loukia het meest uitdagende wat ze tot nu toe, als beeldend kunstenaar, heeft ondernomen.

Drie vrouwen, 2017, 7 x 5 x 0,5 cm hangers, borduurwerk op papier, textiel, zilver

Bijvoorbeeld

'Ik teken vooraf mijn ideeën op papier. Vervolgens borduur ik ze direct op mijn ondergrond, de naald wordt daarbij mijn potlood. Het halssieraad *Johannes de Doper* bijvoorbeeld begon met de tekening die ik maakte van het originele 14e-eeuwse fresco in het Byzantijnse en Christelijke Museum in Athene. Daarna moest ik beslissen hoe ik dit fresco zou overbrengen naar een ander medium en een andere schaal, van bijna menselijke grootte naar een draagbaar sieraad. Ik moest ook bedenken hoe het sieraad gemaakt met garens, karton, textiel en papier in plaats van verf eruit zou zien. In een ander sieraad is St. Barbara, de patrones van de artillerie, haar onderwerp ingegeven door haar opa die haar eens vertelde dat hij de aanwezigheid van deze heilige op het slagveld tijdens de Tweede Wereldoorlog had ervaren. De drie vrouwen is een serie hangers geïnspireerd op obscene tekeningen die gevangenen op de muren van hun cellen graveerden in de voormalige Gestapo gevangenis, nu WWII Memorial - Korai 4 in Athene, Griekenland.

“Dus ja, mijn sieraden zijn een soort paard van Troje door de vele informatie die ze belichamen en overbrengen”

De functie

'Voor mij is het onmogelijk een duidelijke grens te trekken tussen het ornamentele en het verhalende/communicatieve aspect van mijn sieraden. De drager moet zich goed voelen als hij of zij het draagt en er een statement mee maakt. Dus ja, mijn sieraden zijn een soort paard van Troje door de vele informatie die ze belichamen en overbrengen.' X

www.loukiarichards.net
[insta: @loukiarichards](https://www.instagram.com/loukiarichards)

Maria Magdalena, 2016, 9 x 6,5 x 0,5 cm, hanger, borduurwerk op papier, textiel, kunststof

Christus, 2019, 17 x 11 x 0,6 cm, hanger, borduurwerk op papier, zilver, turkoois, vintage, koraal, plastic, textiel