

Home(Land). UKRAINE.

Narratives on HomeLand by Ukrainian and Dutch-based creatives

HomeLand verteld door Oekraïense en Nederlandse creatieven.

War in Ukraine has taken homes from millions. Many had to leave their native lands and (re)shape their notion of home anew, relocating and adapting their beliefs, traditions and rituals to new geographies & customs. Home(land) contextualizes Ukrainian narratives to the framework of The Netherlands.

Miljoenen Oekraïners zijn door de oorlog van huis en haard verdreven. De band met hun geboortegrond werd abrupt verbroken. Velen moesten hun beleving van thuis opnieuw (uit)vinden. Home(Land) toont Oekraïense verhalen aan de hand van biobased materialen, en verkent de verbinding tussen ambachten en innovatie.

Home(land)

What defines Home(land) beyond the notion of a country/state one was born in? What emotions, memories and sensations do we associate with Home(land)? Is the notion of Home(land) relocatable? Can we (re)create Home(land) in a different place? If we lose home(land) – how do we then find it again? If one's home(land) is threatened, how to protect it, and if attacked - how to defend it? If Home(land) is suddenly taken away - what does one do to reclaim it, and if destroyed – how does one rebuild it? If nothing is left – how to rebuild/regrow/recreate Home(land) from scratch?

Wat definieert Home(land), Thuis(land) meer dan het idee van een land waarin je bent geboren? Welke emoties, herinneringen en sensaties associëren we met Thuis(land)? Is de notie van Thuis(land) verplaatsbaar? Kunnen we thuis(land) opnieuw creëren op een andere plaats? Als we Thuis(land) verliezen - hoe vinden we het dan terug? Als iemands Thuis(land) wordt bedreigd, hoe het te beschermen, en als het wordt aangevallen - hoe het te verdedigen? Als Thuis(land) plotseling wordt weggenomen - wat te doen om het terug te krijgen, en als het is vernietigd - hoe te herbouwen? Als er niets meer over is - hoe kan je Thuis(land) van de grond af aan herbouwen of opbouwen?

(home)Land

How does a particular land area, marked by political boundaries, contribute to one's sensation of Homeland? The land we occupy, the ground & soil with its specific natural resources and habitat and the connections we've built with it throughout generations, largely defines our identity and sense of belonging. Our practices, techniques and perceptions are built on a complex relation with our (home)Land.

What happens when war takes the physical and tangible (home)Land away? And on a bigger level so might global warming, as well as potentially approaching natural and technological disasters. The very basic fundamental commodities of (home)Land on both local and global levels are threatened.

As a cross-disciplinary group of Ukrainian and Dutch-based creative practitioners, researchers and scientists we pondered over past and current Ukrainian narratives and rituals on land, (re)discovering authentic site-specific crafts and techniques. Through collaborative material, knowledge and skill exchange we collectively embodied our visions on (home)Land in a series of objects, processes, that tell stories, ask questions and offer new perspectives to look into the future with hope, not fear.

(home)Land

Hoe draagt een bepaald landgebied, gemarkerd door politieke grenzen, bij aan iemands gevoel van (thuis) Land? Het land dat we bewonen, de grond met zijn specifieke natuurlijke hulpbronnen en habitat en de banden die we er door de generaties heen mee hebben opgebouwd, bepalen in grote lijnen onze identiteit en onze ‘sense of belonging’. Ons werk en onze beleving zijn gebaseerd op complexe relaties met ons (thuis) Land.

Wat gebeurt er wanneer oorlog het fysieke en tastbare (thuis)Land wegneemt? En op een ander niveau: de opwarming van de aarde met naderende natuurlijke en technologische rampen. De fundamentele basis van (thuis)Land, zowel op lokaal als mondiaal niveau, wordt bedreigd.

Als een interdisciplinaire groep van Oekraïense en Nederlandse creatieve makers, ontwerpers, onderzoekers en wetenschappers hebben we oude en nieuwe Oekraïense verhalen en rituelen bestudeerd. We hebben authentieke locatie-specifieke ambachten en technieken (her)ontdekt. Door gezamenlijk materiaal, kennis en vaardigheden uit te wisselen hebben we collectief onze visies op (thuis)land belichaamd in een serie objecten en processen, die verhalen vertellen, vragen stellen en nieuwe perspectieven bieden om de toekomst hoopvol, en niet angstig, tegemoet te zien.

Home Land

Combining authentic Ukrainian techniques, closely aligned with nature with cutting-edge knowledge on bio-design and sustainable development in the Netherlands, we address topics of Home, Land and Homeland through the concept of Home beyond the place of origin and using material research as a framework. What feeling provides a notion of Home away from home?

Gunya, a traditional Ukrainian coat, originally worn by shepherds in the Carpathian Mountains, is a shelter on the go in itself. Providing protection from natural elements, it also serves to its owner as an amulet. Using classical Ukrainian Gunya as a template, we tell stories of local materials, and natural components, as well as co-creation with other species.

Sharing a hearty meal with our beloved ones, drinking a warm beverage from a favourite mug, or cooking soup using a family recipe –might be a way to feel at home, wherever one might be. We use a laid table as a symbol of togetherness. Various food vessels serve as catalysts for stories about people, war and land.

These two storylines reflect on today and glance into the possible tomorrow. Towards a HomeLand that we will grow, restore and upcycle together.

Home Land

We stellen onderwerpen aan de orde van HomeLand door authentieke Oekraïense technieken, nauw verbonden met de natuur, te combineren met cutting-edge kennis over bio-design en duurzame ontwikkeling in Nederland. Door materiaal onderzoek brengen we het concept van Thuis voorbij de betekenis als plaats van herkomst. Welk gevoel geeft een beleving van Thuis ver weg van huis?

Gunja, een traditionele Oekraïense jas, oorspronkelijk gedragen door herders in de Karpaten, is op zichzelf al een schuilplaats. Het biedt bescherming tegen de naturelementen en dient voor de eigenaar als amulet. Met de klassieke Oekraïense Gunja als sjabloon, vertellen we verhalen van lokale materialen met natuurlijke componenten, en levende organismen ontwikkeld in co-creatie.

Het delen van een goed maal met onze geliefden, het drinken van een warme drank uit een favoriete mok, of het koken van soep volgens een familierecept - kan een manier zijn om je thuis te voelen, waar je ook bent. Wij gebruiken een gedekte tafel als symbool van je thuisvoelen. Verschillende opstellingen dienen als katalysator voor verhalen over mensen, oorlog en land.

Deze twee verhaallijnen reflecteren op vandaag en werpen een blik op de mogelijke toekomst. Naar een HomeLand dat we samen laten groeien, herstellen en upcycelen.

Gunya

Ruslana Goncharuk (Ukraine)

Gunya _ Ukrainian Wool

Gunya is a Ukrainian traditional wool coat, originally worn by Gutsul shepherds in the Carpathian mountains. Providing physical protection from severe weather and animals, it has carried a deep symbolic meaning, serving as an amulet.

Marjo Van Schaik (The Netherlands, works in Ukraine)

Gunya _ Discarded Dutch Wool

A vast amount of sheep wool in the Netherlands is considered waste. Marjo van Schaik highlights the qualities of local wool utilizing all materials that otherwise would be discarded, into circular fabrics.

Dasha Tsapenko (Ukraine, based in The Netherlands)

Gunya _ Mycelium & Hemp

Industrial hemp serves as nutrition for various fungi species. Mycelium serves as a binder for short hemp fibres, that remain from traditional hemp processing, creating strong textiles. By upcycling leftover hemp parts and collaborating with mycelium, an ethical fashion narrative is suggested.

Oksana Devoe, Dasha Tsapenko, Marjo Van Schaik

Gunya _ Hemp Sliver & Hemp Fur

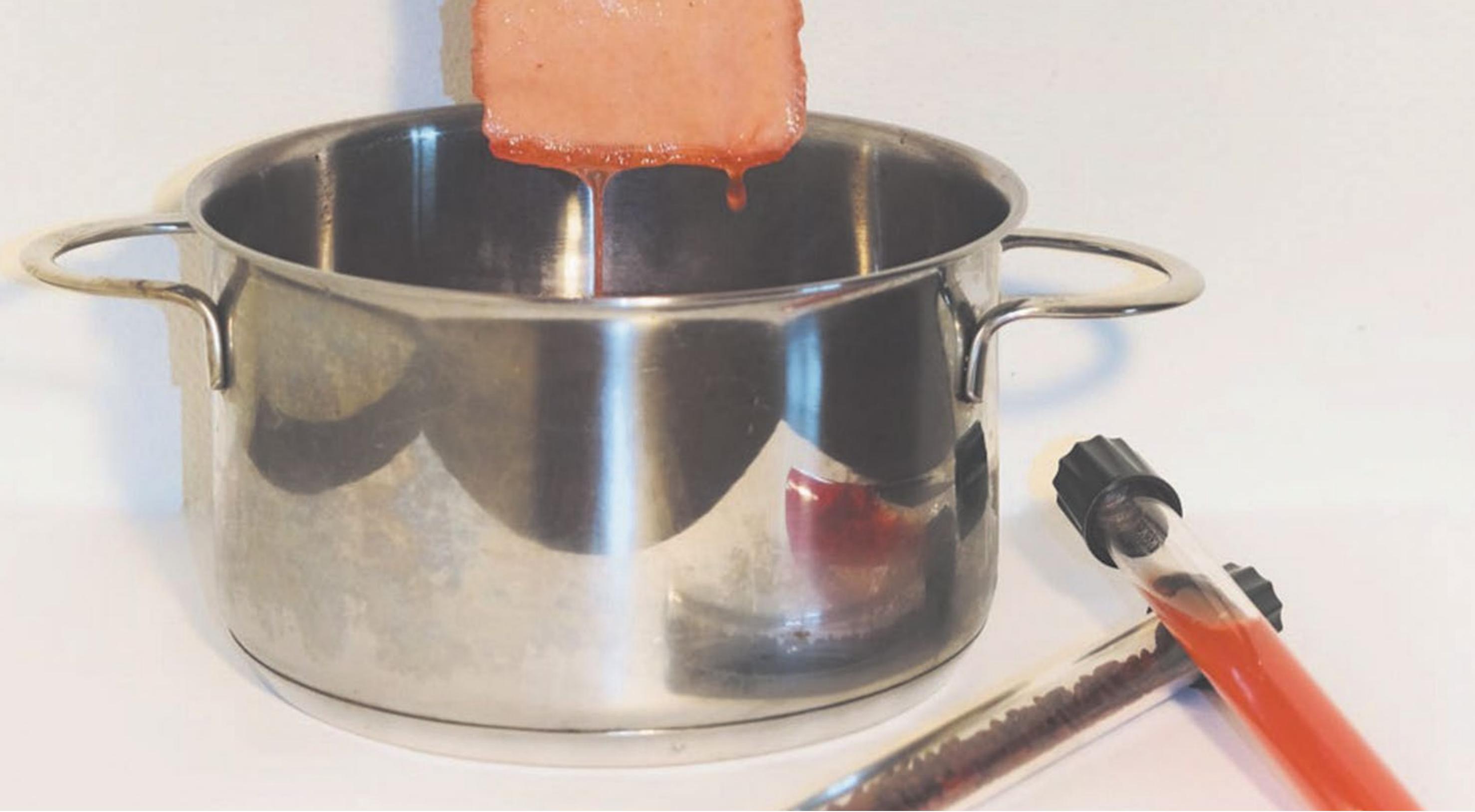
As a sustainable substitute for animal and synthetic fur, Oksana Devoe developed an innovative Hemp Fur fabric out of industrial hemp. Dasha Tsapenko and Marjo Van Schaik designed contemporary everyday versions of Gunyas using Hemp Fur. On the inside drawn a story of hemp transformed into Hemp Fur.

Marjo Van Schaik & Dasha Tsapenko

Gunya _ Borsch Colours

Colour is a powerful tool in traditional Ukrainian weaving. The origin of the used dye, however, is very often chemical. Here, the yarn for the Traditional Woolen Gunya and Hemp Silver Gunya are dyed with ingredients, used for cooking Borsch - a traditional Ukrainian soup.

Ilse Kremer (The Netherlands)

Gunya _ Fabulous Fungi

One of the major problems in the fashion industry is water pollution caused by harmful textile dyes. During the research, Ilse found different fungal species that create pigments which can be used for dyeing. The fungal dye will have many benefits over synthetic textile dye and other alternatives.

Food Vessels

Oksana Denusevuch

Tableware _ Milked ceramics

The technique of milking ceramics is a Ukrainian ancient craft. This unique treatment was developed indigenously using the most common resource available for farmers – milk. Various Ukrainian milk types tell the story of a specific farmer and their relationship with home(land) in times of war.

Sietske Klooster (The Netherlands)

Tableware _ MilkSalon

Sietske's homeland has a world-famous culture of milk. It evolved to lose its diversity - and thus biodiversity. The authenticity of the farmer disappeared into anonymity. With the MilkSalon Sietske is restoring our connection with farmers and the (bio)diversity in our cultural landscapes, by taste.

Sasha Popruga & Stijn Van Ardenne (Ukraine and The Netherlands)

Tableware _ Anumo

Sasha and Stijn use 3D printing working with materials of natural origin: starch, miscanthus, and vegetable wax to recreate traditional shapes and patterns of Ukrainian ceramics. Merging new technologies with bio-based materials and traditional knowledge creates a sustainable product for the future.

Basse Stittgen (Germany, based in the Netherlands)

Tableware _ Tree of Culture

Cellulose and lignin are the two most abundant organic polymers on earth. While one is used excessively, the other stays largely unexplored, remaining an underutilized by-product. We use it to bind sunflower mulch, a by-product of the natural oil industry, bonding two leftovers in a piece of value.

Anna Riabova (Ukraine, temporary based in The Netherlands)

Tableware _ Debris bodies

Destroyed homes, shelled buildings, residential areas, and entire cities are turned into rubble under evil fire. As a symbolic gesture and gratitude to the memory of those homes, Anna brings destroyed materials back into the form of tableware that bears burned wounds on its debris bodies.

CHY pottery (The Netherlands)

Tableware _ Salt glaze

With the annexation of Crimea in 2014, Ukraine has lost its source of sea salt. The remaining natural salt mines of Donbas are now partially occupied after a full-scale invasion. Through the heat of the kiln, CHY pottery embraces those salts as a glaze on ceramics, narrating the story of war.

Anna Riabova & Understructures (Ukraine, temporary based in The Netherlands)

Understructures

Understructures work with forgotten, discarded and easily overseen materials, elements and objects that are usually left aside as a result of de-construction, damage or extensive use. She rebuilds, moulds, and shapes them back into temporary furniture and support structures.

WHEN?

22-30 Oct
Eindhoven
ddw.nl

DUTCH DESIGN WEEK: 22 - 30 OCTOBER 2022

& possible to travel for future exhibitions

dutch

WEEK

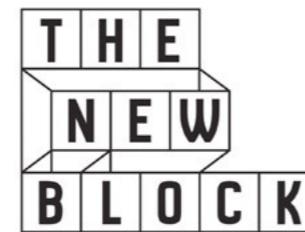
WHERE?

THE NEW BLOCK, STRIJP-S, EINDHOVEN, THE NETHERLANDS

PARTNERS

ART-EAST + ART-WEST

Art-East + Art-West is a Ukrainian - Dutch cultural organization aiming to unite artists and designers over borders. Over the years we have participated in and organised exhibitions and cultural events of Ukrainian art and design in the Netherlands. We aim to promote cross-disciplinary collaborations and highlight contemporary Ukrainian design thought.

Art-East + Art-West is een Oekraïens-Nederlandse culturele organisatie met als doel kunstenaars en ontwerpers over de grenzen heen te verbinden. We nemen deel aan tentoonstellingen en organiseren culturele evenementen met Oekraïense kunst en design in Nederland. Wij streven ernaar om cross-disciplinaire samenwerkingen te bevorderen en het hedendaagse Oekraïense design onder de aandacht te brengen.

EXHIBITION TEAM

Olena Oranska

Fulco Treffers

Marjo Van Schaik

Dasha Tsapenko

Nazar Gresko

Oksana Devoe

CONTACT

Sponsorship & Support:

Fulco Treffers
info@12n.nl
+31)612339526

Olena Oranska
oranskaia@gmail.com
+31621806111

Oksana Devoe
oksana_devoe@omke.com
+31638353623

Collaboration & Participation:

Dasha Tsapenko
tsapenkodash@gmail.com
+31629376239

Nazar Gresko
gresco_nv@hotmail.com
+31651634191

Fulco Treffers
info@12n.nl
+31612339526

Marjo van Schaik
mare@marjovanschaik.nl
+31610945447