

BEGRENSDE VRIJHEID

DOOR CORA WEIJSENFELD

De collectie die Theo Rooden op zijn damastgetouw aan het weven is als ik hem bezoek, beschrijft hij als 'een onderzoek naar diepte en platheid'. Dat heeft zich in mijn ogen vertaald in trappen en doolhoven. Eerst heeft hij systematisch tientallen mogelijkheden getekend en vervolgens heeft hij die ingekleurd met kleuren uit het kleurprogramma van de gemercenterde katoen waarmee hij weeft. Op basis van zijn kennis over kleurtheorie en zijn intuïtie kiest Theo vervolgens in welke kleuren hij weeft. Door hetzelfde ontwerp in verschillende kleurcombinaties uit te voeren roept hij verschillende werelden op.

Theo Rooden

ONTWERPEN

Voor Theo zit de uitdaging in het ontwerpen van iets dat verrast en echt nieuw is. Dat doet hij bijvoorbeeld door onverwachte kleuren te combineren of spelregels de compositie te laten bepalen. Gaande ons gesprek merk ik dat Theo er niet van houdt iets te maken dat al eens gedaan is. Als we het even over een waaierriet hebben zegt hij: "ik had het wel willen bedenken, maar nu iemand anders dat al gedaan heeft wil ik hooguit proberen of ik er iets anders mee kan doen dan waar het doorgaans voor gebruikt wordt. En voor de meeste complexe weeftechnieken geldt eigenlijk hetzelfde, ik heb niet de behoefte die te gebruiken, dat is te weinig eigen."

Hij stelt voor elke collectie strakke spelregels op om daarna binnen die kaders vrij te kunnen spelen. Die regels maakt hij, naar eigen zeggen, omdat hij niet om kan gaan met onbegrensde vrijheid. Dat is ook de reden dat weven hem zo goed past; het getouw en de bindingen zorgen ook voor begrenzingen. Als een voorbeeld van zijn spelregels vertelt Theo wat voor de collectie Shadow of a Doubt de regels voor het kleurgebruik waren:

1. de horizontale en verticale banen hebben dezelfde kleur scheringdraad, vanwege de beperking in dubbelweefseltechniek
2. voldoende contrast tussen de kleuren
3. één kleur die naar voren komt.

Parade 10, damast in gemercenterd katoen, 2022

Damastweefsel in wording op het getouw

Shadow of a Doubt, serie d, doek c, dubbelweefsel in enkeldraads linnen. Dichterbij zijn de structuur van de kruisende draden in het dubbelweefsel en de kleurmengingen zichtbaar.

Van zijn voorraad van 18 kleuren linnen heeft hij 171 kleine swatches geweven met alle mogelijke kleurcombinaties. Door te spelen en te schuiven met deze staaltjes, op basis van bovenstaande spelregels, koos hij de kleuren voor deze collectie. De composities kwamen tot stand door systematisch de kleurbanen dunner en dikker te laten worden. Met de dikkere banen in het centrum of aan de rand. Zo zijn er vier varianten ontstaan, elk met een eigen optische werking.

Theo maakt zijn ontwerpen in een tekenprogramma. Het voordeel van ontwerpen op de computer is dat hij uit een veelheid van relatief snel te maken vorm- en kleurvarianties de meest interessante kan kiezen en daarmee het aantal geweven mislukkingen kan beperken. Toch ontstaan de werken pas op het getouw, dan gebeurt er iets. Voor Theo is een werk geslaagd als de extra dimensie, ten opzichte van het platte van een zeefdruk of schilderij, ook echt zichtbaar wordt. Met een helder beeld veraf en de structuur van draden dichtbij creëert hij een spannend spel tussen eenvoud en complexiteit.

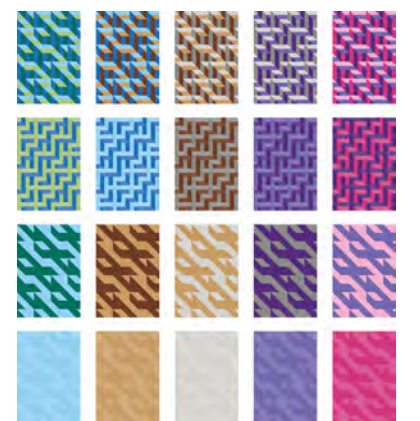

In linnenbinding ontstaat kleurmenging door mix van schering en inslag. Met een voorraad van 18 kleuren linnen zijn 171 kleuren mogelijk. Door de geweven swatches naast elkaar te houden kunnen kleurcombinaties onderzocht worden.

HET RITME VAN WEVEN

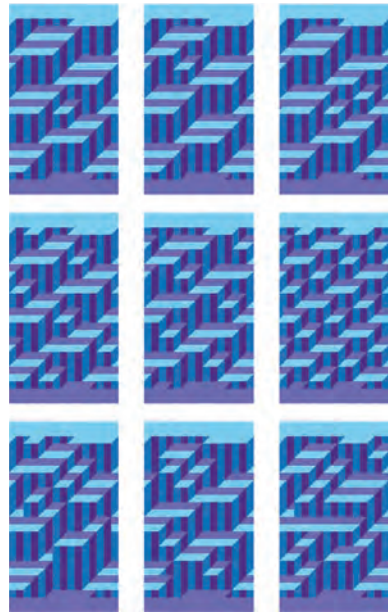
"Niks is zo fijn als een hele dag weven", zegt Theo. "Het vraagt concentratie om het goed te laten lukken en het is een prettige fysieke activiteit. Het heeft voor mij niets verhevens of meditatiefs maar ik kom wel in een voldoening gevende flow. Als ik een goede dag heb tenminste. Margo Selby vraagt haar cursisten regelmatig how is the loom treating you today? Zo voelt het inderdaad: dat ik een samenwerking aanga met het getouw, en dat beide nukken kunnen hebben."

Zijn ontwerpen zijn allemaal zo gemaakt dat er tempo te maken is en tegelijk voldoende afwisseling is. Vijftig centimeter linnenbinding weven in één kleur is al saai. Op het damastgetouw werkt hij nu met diagonalen, daarbij vindt hij snel welke touwen omhoog om omlaag moeten, waarmee hij in een ritme komt. Hij geniet tijdens het weven erg van allerlei details en tot zijn eigen verbazing is hij met weven een stuk geduldiger dan met andere dingen.

Kleurschetsen. Door binnen één compositie verschillende garencleuren te kiezen ontstaan verschillende patronen en verschillende dieptewerkingen. Door kleuren weg te laten wordt het karakter van traditioneel damastweven in herinnering geroepen.

Compositieschetsen. In een regelmatig patroon van blokken worden blokjes toegevoegd en weggehaald om de mogelijkheden af te tasten.

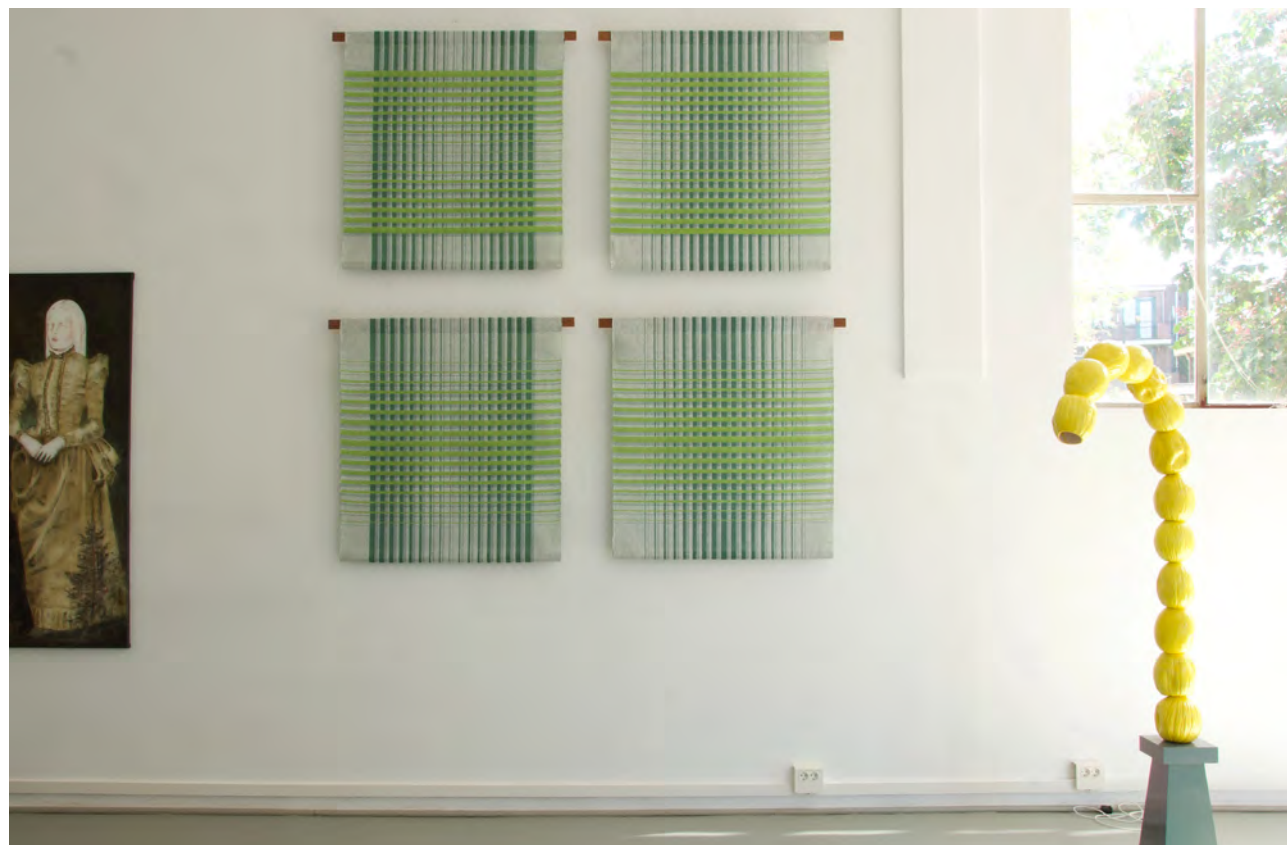
Theo vindt veel weefwerk fascinerend knap gemaakt, maar 'wevers-die-hij-wel-zou-willen-zijn' zijn Susie Taylor, alias weaving.origami op Instagram, Brent Wadden, omdat hij serieus genomen wordt als wever in de kunstwereld en Richard Landis, een stijlvolle Amerikaan met boeiende dubbelweefsels.

ONDERNEMER

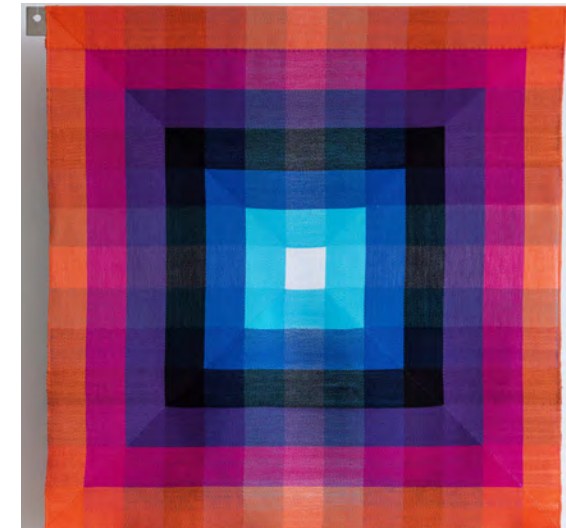
Zijn droom is te kunnen leven van de verkoop van zijn doeken. Op mijn vraag of hij het moeilijk vindt afstand te doen van zijn doeken zegt Theo: "Ik weet van tevoren dat ik het maak om te verkopen. Daarbij is het zo dat ik het laatste dat ik gemaakt heb meestal het meest interessant vind en nog even bij me wil houden. Daarmee wordt het makkelijker eerder werk los te laten. Het feit dat een ander iets van mij in zijn huis wil hebben, mijn fascinatie deelt, is dan een groot compliment en erg fijn."

Uiteindelijk zou hij een assistent kunnen aannemen die zijn getouw weefklaar maakt, maar het weven uitbesteden wil hij niet. Daarvan zegt hij: "Mijn aandacht, motoriek en onregelmatigheid moeten in het doek gaan zitten, dat maakt het tot een echte Theo Rooden."

Theo Rooden heeft de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft gevolgd en is sinds eind jaren '90 grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar. In 2017 heeft hij de weefopleiding bij De Ambachtelijke Weverij gevolgd en sindsdien is hij voltijds wevend beeldend kunstenaar. Theo vertelt regelmatig over zijn weefervaringen op zijn website theorooden.nl en op Instagram: [theo.rooden.art.weaving](https://www.instagram.com/theo.rooden.art.weaving).

De vier varianten van *Shadow of a Doubt*, serie a, dubbelweefsel in enkeldraads linnen

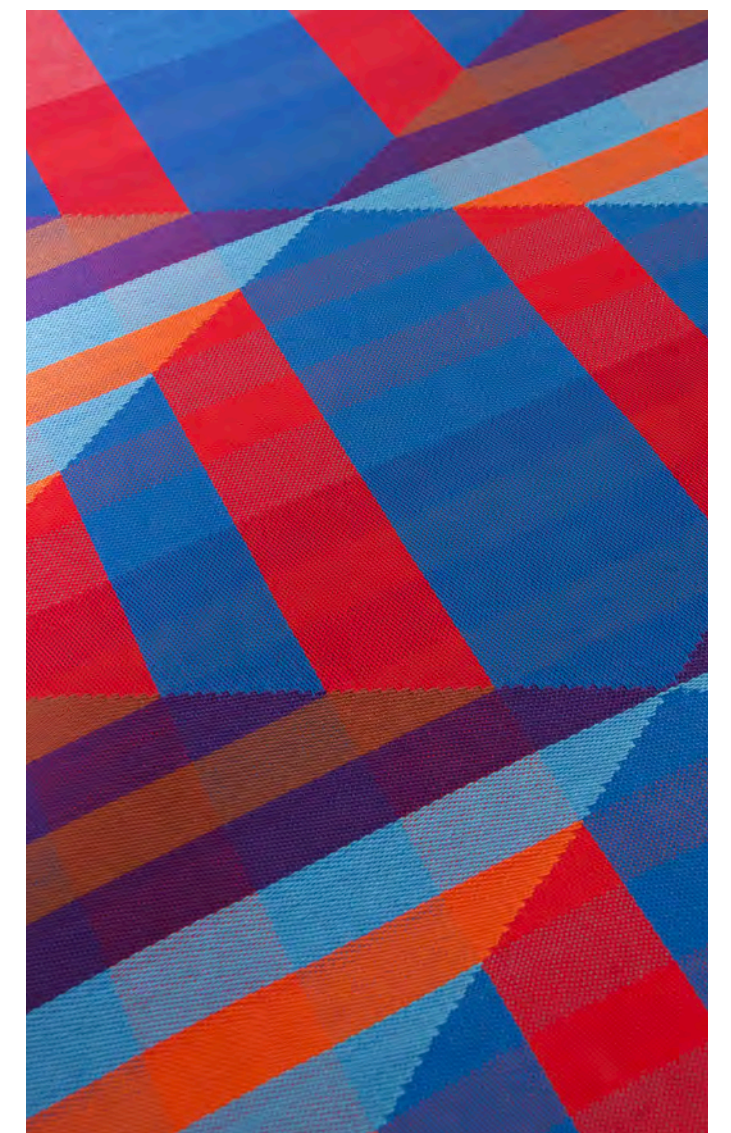
Parade 1, damast in gemeriseerd katoen, 2022

Parade 4 detail, damast in gemeriseerd katoen, 2022

Parade 7, damast in gemeriseerd katoen, 2022. Op afstand komt de optische werking van de compositie het best tot zijn recht

Parade 8 detail, damast in gemeriseerd katoen, 2022