Vreemde plaatsen

18.06 – 14.08.2016

Wereldwijde migratie, massatoerisme en arbeidsmobiliteit zijn vandaag vaak terugkerende thema’s in het publieke debat. We hebben steeds meer de neiging om de wereld te bekijken door de lens van de hedendaagse hoedanigheden van het rondreizen. Veel van de voormalige WIELS-residenten kennen die hoedanigheden, die hun werk op tal van manieren beïnvloeden, maar al te goed.

Vreemde plaatsen brengt acht kunstenaars samen die allen in residentie zijn geweest bij WIELS. Hun werk verkent de handelingen waarmee ze zich tijdelijk maar toegewijd ‘hechten’ aan een specifieke of ingebeelde plek. Zelfs op vertrouwd terrein trekken zij als grootstedelijke ontdekkingsreizigers de straat op om de vele intense en historische lagen van de stad onder de loep te nemen, en er nieuwe toepassingen, vormen of verhalen voor te creëren. Sommigen zoeken afgelegen, symbolische sites op – van Athene tot Accra – om er hun werk te onderzoeken en uit te voeren in samenwerking met lokale bewoners en werklieden.

Daardoor staan op deze tentoonstelling kunstpraktijken centraal die in eerste instantie niet voortkomen uit de omgeving van een traditioneel of ‘vast’ atelier maar geïnspireerd worden door de context waarin deze kunstenaars zichzelf situeren. *Vreemde plaatsen* toont de confrontatie tussen hun uiteenlopende manieren om de stad te verbeelden en hun verschillende kijk op de ethiek van het werken met een plek, van haar bredere maatschappelijke weefsel tot haar schijnbaar onbeduidende verschijningsvormen.

Kunstenaars: Eglė Budvytytė, Sara Deraedt, Patricia Esquivias, Beatrice Gibson met Alex Waterman, HAiKW/ Toril Johannessen, Fiona Mackay, Emma van der Put en Robin Vanbesien

Curatoren: Grégory Castéra (Council, Parijs) en Caroline Dumalin (WIELS)

Met de steun van Mondriaan Fonds, Acción Cultural Española (AC/E) en Wilgelover

Emma van der Put

Ommegang, 2015

Emma van der Put presenteert een installatie van drie videowerken die gefilmd werden in de Brusselse publieke ruimte en die hier voor het eerst samen getoond worden. In *Ommegang* gebruikt Van der Put de Grote Markt van Brussel als een kant en klare filmset. De website van de stad Brussel laat online bezoekers toe om gedurende 30 seconden een webcam te sturen die op het plein gericht staat. Van der Put registreerde de livestream van deze webcam, waarin de ingrepen van de anonieme toeschouwers zichtbaar worden, tijdens de jaarlijkse heropvoering van de middeleeuwse Ommegang-processie. De religieuze optocht dateert van 1549 en werd opnieuw ingevoerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van België. De haperingen in de internetverbinding en de korrelige beeldkwaliteit van deze stille zwart-witfilm geven de indruk dat we kijken naar oude archiefbeelden van een historisch schouwspel.

Rincé Alien, 2015

Voor *Rincé Alien* trok Van der Put naar het Brussel-Zuidstation, dat zich tussen haar toenmalige atelier in WIELS en haar huidige woonst bevindt. Met haar camera tracht ze een moeilijk evenwicht te handhaven tussen de perspectieven van empathie en afstandelijke observatie. Het is een van de zeldzame videowerken waarin Van der Put het omgevingsgeluid gebruikt. De haastige voetstappen van de reizigers worden afgewisseld met close-ups van schreeuwende reclameposters. Het werk ontleent zijn titel aan de enigmatische graffiti-tag die kort in beeld komt en die ruwweg vertaald kan worden als ‘gespoelde vreemdeling’.

WTC, 2016

Van der Puts recentste video *WTC* markeert een keerpunt in haar werk: niet alleen maakte ze de keuze om te werken met fotografische in plaats van bewegende beelden, bovendien heeft ze nooit eerder zo radicaal ingegrepen in het vastgelegde materiaal. Het werk is genoemd naar een complex van wolkenkrabbers in de buurt van het Brussel-Noordstation. In de late jaren zestig moest een hele buurt wijken voor de bouw van de acht WTC-torens die werden voorzien door het megalomane Manhattanplan, geruggesteund door Paul Vanden Boeynants. Uiteindelijk werden slechts drie torens gebouwd in de jaren zeventig en tachtig. Vandaag de dag staan de WTC-gebouwen half leeg. Samen met veertig andere kunstenaars huurt Van der Put sinds augustus 2015 de 25e verdieping van Toren I, die ze onderling verdeelden als collectieve ateliers. Op de eerste verdieping van Toren II bevindt zich de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken, waar asielzoekers zich moeten aanmelden. Van der Put nam de foto's vanuit het perspectief van Toren I in de loop van zes woelige maanden migratiecrisis. Geïnspireerd door de vergeelde posters van het Manhattanplan die ze aantrof in de gangen van het gebouw, integreerde ze nieuwe simulaties van bouwplannen voor een toekomstig Brussel die haar in de omgeving van de Noordwijk opvielen. In dit uiteenlopend beeldmateriaal versterkte ze de kleur blauw over de hele lijn. Vroege cinemaproducties plaatsten vaak een blauwe filter op de lens om te suggereren dat het avond was. De Franse term voor dit effect is *nuit américaine*. Van der Put nam ook deel aan Cinemaximiliaan, een pop-up cinema georganiseerd voor en met vluchtelingen in België. Op initiatief van Gwendolyn Lootens en Gawan Fagard namen de eerste edities plaats in Maximiliaanpark, een geïmproviseerd vluchtelingenkamp gelegen naast het World Trade Center, met dagelijkse filmvertoningen.

Emma van der Put (°1988, Nederland) woont en werkt in Brussel. Ze was in residentie bij WIELS in 2014.

Beatrice Gibson, met **Alex Waterman**

A Necessary Music, 2008

Beatrice Gibson keert terug met een ouder werk, dat ze samen met de Amerikaanse componist Alex Waterman realiseerde. *A Necessary Music* is een sciencefictionfilm over modernistische sociale huisvesting, geïnspireerd door de video-opera’s van de experimentele Amerikaanse componist Robert Ashley (tevens de verteller). De film verkent de sociale verbeelding van een utopisch landschap aan de hand van een dialoog met de verschillende stemmen die er wonen. Gibson benaderde de film als een collectieve productie, waarin de inwoners van Roosevelt Island in New York tegelijk optreden als acteurs én mede-auteurs. Het filmscript bestaat uit een verzameling van hun teksten, die vertolkt worden door zeventien bewoners, en een uittreksel van Adolfo Bioy Casares’ sciencefictionroman *De uitvinding van Morel* uit 1941.

Roosevelt Island is een klein strookje land gelegen tussen Manhattan en Queens. Vroeger droeg het de naam Welfare Island en oorspronkelijk was het de thuisbasis van New Yorks grootste gekkenhuis, een pokkenziekenhuis, en nog veel meer 19e-eeuwse gemeentelijke instellingen voor opsluiting. Vandaag herbergt deze plek een van de meest zichtbare, maar toch weinig bekende modernistische sociale woonprojecten van de stad. Tijdens de jaren zestig werd het eiland voor verscheidene architectuurwedstrijden als een laboratorium gebruikt. Het inspireerde tot voorstellen zoals een drijvend casino, een museum van Egyptische kunstvoorwerpen, een begraafplaats en een Disney-achtig themapark. Het huidige ontwerp is het resultaat van de winnende inzending van Philip Johnson. Johnsons voorstel voorzag een gemengd inkomen en een afgesloten betonnen gemeenschap, verdeeld over drie residentiële bouwprojecten. Wat begint als een etnografische studie en een poging tot realisme wordt in plaats daarvan een ingebeelde fictie: een onderzoek naar de mechanismen van de representatie zelf.

Beatrice Gibson (°1978, Verenigd Koninkrijk) woont en werkt in Londen. Ze was in residentie bij WIELS in 2008-2009.

Toril Johannessen, met **HAiK**

Interpretations, 2016

Toril Johannessen is sinds vele jaren geïnteresseerd in optische illusies. In haar projectreeks *Unlearning Optical Illusions* (Het afleren van optische illusies, 2014-2016) verweeft ze ideeën en vormen uit de waarnemingspsychologie met die van de textielgeschiedenis. Hierdoor daagt ze ons uit om na te denken over de visuele en culturele factoren die onze wereldbeelden beïnvloeden. De eerste vorm die het project aannam is een hoofdstuk in het kunstenaarsboek *Unseeing.* Centraal staan de stoffen die Johannessen zelf ontwierp en die bedrukt zijn met geometrische motieven van klassieke optische illusies. Het tweede deel is een fotoreeks met begeleidende teksten dat gewijd is aan deze optische illusies en hun geestelijke vaders, met name de wetenschappers Hermann, Müller-Lyer, Poggendorf, Hering en Zöllner. Het derde deel is een sculpturale installatie bestaande uit rollen van deze bedrukte stof op stalen rekken die verwijzen naar de textielindustrie. Alle drie de delen worden momenteel tentoongesteld in het Trondheim Kunstmuseum in Noorwegen. Het vierde en laatste deel is een collectie van vrijetijdskleding die ze in samenwerking met het Noorse designcollectief HAiK (Ida Falck Øien en Harald Lunde Helgesen) maakte, en die vanaf 2017 commercieel verdeeld zal worden. De prototypes worden hier voor het eerst gepresenteerd. In de tentoonstelling is een kleedkamer voorzien waar de bezoekers de kledingstukken zelf kunnen passen.

De stoffen voor de kledij werden gedrukt bij Ghana Textile Printing (GTP) in Tema, een toonaangevend West-Afrikaans waxprintmerk. GTP maakt deel uit van de Vlisco Group, opgericht in Helmond, Nederland, in 1846, rond dezelfde tijd dat deze optische illusies getheoretiseerd werden. Hoewel Vlisco in het prille begin hun imitatiebatiks uitvoerde naar wat toen Nederlands-Indië genoemd werd, heeft de ongeëvenaarde receptie in West-Afrika deze culturele herkomst sindsdien overschaduwd. Onderzoek heeft aangetoond dat interculturele verschillen een bepalende rol spelen in de waarneming van optische illusies. Een veelbesproken voorbeeld is de Müller-Lyer illusie: het ogenschijnlijke verschil tussen de lengte van twee lijnen die enerzijds pijlpunten en anderzijds pijlstaarten als uiteinden hebben. De ‘getimmerde wereld-hypothese’ (*carpentered world hypthesis*) suggereert dat westerlingen, die vaker in verstedelijkte samenlevingen met rechte lijnen en hoeken wonen, meer vatbaar voor zijn voor deze illusie dan mensen in niet-geïndustrialiseerde plaatsen met een rondere architectuur. De implicatie van deze theorie – dat de omgeving waarin we opgroeien onze perceptie van de wereld beïnvloedt – was de aanleiding voor Johannessens vraag: in hoeverre zijn we in staat om af te leren wat we meekrijgen en onze eigen perceptie te bepalen, zij het visueel of cultureel?

Toril Johannessen (°1978, Noorwegen) woont en werkt in Bergen. Ze was in residentie bij WIELS in 2014.

Fiona Mackay

Fiona Mackay presenteert een nieuwe groep schilderijen van gedurfde tropisch-exotische landschappen. Het werk begon in de winter van begin 2016, in Mackays atelier in Brussel. Eerder dan zich rechtstreeks te laten inspireren door de tijd en plaats waarin ze gemaakt werden, vervoert Mackay ons vanuit een ‘tegenreactie van haar fantasie’ naar een oord van warme kleuren en sensuele vormen.

Mackay ontwikkelde een schildertechniek met wateroplosbare pigmenten op zeer fijn doek. Vanwege de deels onvoorspelbare aard van haar medium, verloopt het schilderproces langzaam en in fasen. Eenmaal gezet, kan een lijn of kleurvlak niet meer worden bijgewerkt. Ze brengt de verf aan in besliste en vloeiende bewegingen, waarbij ze de verschillende partijen op sommige plekken lichtjes laat uitvloeien in elkaar. In deze schilderijen, die minder naar picturale abstractie neigen dan haar voorbije werken, wordt onze blik geleid door Mackays figuurlijke zinspelingen – gaande van een lotusbloem of zonsondergang tot genitaliën.

De ontmoeting (of botsing) van het vertrouwde met het ontheemde: zo zouden we kunnen omschrijven wat er ‘vreemd’ is aan dit werk. De warme en felle kleuren fungeren als *clues*, eerder dan dat ze samenvallen met het onderwerp. Er manifesteert zich een zekere spanning tussen de esthetische verleidelijkheid van het werk (waar naast de kleur ook de delicaatheid van het materiaal en de schilderkunstige effecten aan bijdragen) en de oprechtheid en gevoeligheid waarmee ze gemaakt werden. De mogelijke associaties met kitsch, taboes en populaire cultuur maken het moeilijk om deze beeldtaal te plaatsen. Hoewel de werken zich richten naar de wereld van het sublieme, blijven ze er uiteindelijk ver van verwijderd.

Fiona Mackay (°1984, Schotland) woont en werkt in Brussel. Ze was in residentie bij WIELS in 2009.

Patricia Esquivias

Beni Boufrah Late XX Century, Early XXI Century, 2014

Het werk van Patricia Esquivias verkent de stedelijke oppervlakken die door mensenhanden vervaardigd werden, zoals versierde voetpaden en gevelmuren. Samen met deze veronachtzaamde vormen van architectuur en lokaal vakmanschap brengt ze ook de context waarin zij tot stand kwamen onder de aandacht. In de tentoonstelling presenteert Esquivias een reconstructie van een decoratieve buitengevel die ze aantrof in het Rifgebergte, in het noorden van Marokko. Het gebergte wordt vandaag van het Spaanse vasteland gescheiden door de Straat van Gibraltar. Esquivias reisde naar de Rif in de voetsporen van de Spaanse beeldhouwer en schilder Alberto Sánchez Pérez. Haar uitgangspunt was Alberto’s emblematische sculptuur, *El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella* (Het Spaanse volk heeft een pad dat naar een ster leidt), voor het eerst tentoongesteld in het Spaanse Paviljoen van de Parijse Exposition Internationale van 1937. Het paviljoen werd gebouwd op het hoogtepunt van de Spaanse Burgeroorlog en kon rekenen op de deelname van kunstenaars als Pablo Picasso, Luis Buñuel en Julio González. Het stelde de verschrikkingen van de oorlog aan de kaak om steun te werven voor de zaak van de Republiek. Het boek verbindt de sculptuur van Alberto aan de decoratieve muur, en daarmee ook twee gebeurtenissen in de recente geschiedenis van Spanje: de bezetting van de Rif in Noord-Marokko en de Spaanse Burgeroorlog.

Walking Still, 2015

In *Walking Still* (Stilstaand wandelen) zien we Esquivias een wandeling maken door de straten van een Colombiaans stadje via Google Street View. Ze is op zoek naar voetpaden met precolumbiaanse motieven zoals ze die in een gelijkaardig dorp had gezien en getekend. De trottoirs zien er versleten en verweerd uit. Ze dateren van de jaren vijftig, ‘toen het er in het land lelijk aan toe ging en de voetpaden tegelijkertijd mooier werden’, zoals Esquivias in de video zingt. Ze vertelt over haar parallelle zoektocht naar iemand die het moderne productieproces van deze versiering kan koppelen aan een soortgelijk cilinderstempelproces dat in de precolumbiaanse tijd werd gebruikt. Tot haar teleurstelling wist niemand haar de antwoorden te geven die ze hoopte te vinden. Ze nam de tekeningen mee naar huis en ontmoette een vrouw die spontaan begon te huilen toen ze de patronen zag. Het blijkt dat deze tekeningen hetzelfde patroon hebben als de vloer van haar ouderlijk huis. Esquivias is geïnteresseerd in een populaire kennis, mondeling overgedragen door middel van liedjes en verhalen. Ze gebruikt het bureaublad en de browser van haar computer vaak op een performatieve manier, als plekken van waaruit de wereld in kaart gebracht wordt en opnieuw gereconstrueerd wordt. De titel van het werk verwijst naar de belangrijke rol van het wandelen in de stad in haar kunstenaarspraktijk en naar haar virtuele wandeling in de video, terwijl ze in feite stilzit.

Patricia Esquivias (°1979, Venezuela) groeide op in Madrid, waar ze woont en werkt. Ze was in residentie bij WIELS in 2010.

Robin Vanbesien

assembly for an Oresteia, 2016

Robin Vanbesien presenteert een prelude op zijn aanstaande film *vision for a citizen* (visioen voor een burger, lente 2017), een fictief verhaal gebaseerd op zijn onderzoek naar solidariteitsbewegingen in Athene. In *assembly for an Oresteia* (vergadering voor een Orestie) legt Vanbesien de voorbereidende interviews vast tussen zijn acteurs en enkele echte hoofdrolspelers van deze burgerinitiatieven: Kaiti Mendoni (Solidarity Piraeus), Christos Giovanopoulos (Solidarity4All), Christina Padapopoulos (Time Bank Syntagma Square), Christos Korolis (Solidariteitsschool Mesopotamia in Moschato), Georgia Bekridaki (Time Bank Exarchia) en Christos Sideris (Metropolitan Community Clinic bij Helleniko). De gesprekken, die gezamenlijk gevoerd worden in een kring, weerspiegelen de ethiek en het potentieel van democratische processen die van beneden af worden gedreven, op een moment dat het toenemende gebrek hieraan overal in Europa voelbaar is. De opnames vonden plaats in Green Park, Athene, op 19 april 2016. Precies negen maanden voordien werd het verlaten gebouw van dit voormalige volkscafé bezet door kunstenaars, als reactie op de algemene instabiliteit van het land en het ontbreken van een infrastructuur voor hedendaagse cultuur. *vision for a citizen* is opgevat als een hedendaagse bewerking van Aischylos’ *Orestie*, oorspronkelijk voor en door de Atheners opgevoerd in 458 v.C. Orestes had het recht in eigen handen genomen en zijn moeder gedood om de moord op zijn vader te wreken, waarna hij terechtstond voor de godin Athena en een volksjury. Door terug te grijpen naar de dramatische traditie van de polis, werpt Vanbesien tevens licht op de wortels van de politiek.

project for an exhibition: citizen without qualities, 2015-2016

Vanbesien toont met vier schilderijen een herinrichting van zijn grotere schilderijenreeks *citizen without qualities*. Voor zijn doeken gebruikte hij readymade stoffen, waarvan de kleuren en texturen vooraf bepaald zijn door hun oorspronkelijke functie als kostuum- of T-shirtstof. Het zijn portretten van raadselachtige, vluchtig geschetste en geschilderde figuren die neerliggen of slapeloos rechtzitten. Gaat het om kwetsbare slachtoffers of politiek-ingedommelde burgers? Vanbesien ziet het zo: ‘Bij het maken van deze schilderijen stelde ik me een “burger zonder eigenschappen” voor. Het is een droomfiguur aangezien we ze geen noemenswaardige eigenschappen kunnen toeschrijven. Het is een onbekende die we allemaal kennen en die tegelijkertijd nergens toe behoort. In mijn droom situeert deze figuur zich in een samenleving waarin elke orde verloren is. Niettemin blijft zij over als de onherleidbare kern van een leven dat geleefd wordt in weerwil van de politieke en economische omstandigheden.’

Robin Vanbesien (°1979, België) woont en werkt in Brussel. Hij was in residentie bij WIELS in 2013.

Eglė Budvytytė

Skateboard Prayer, or Head Below the Heart, 2016

In *Skateboard Prayer, or Head Below the Heart* (Skateboardgebed, of Hoofd onder het hart)verkent Eglė Budvytytė de choreografische beperkingen van het lichaam in de semipublieke context van het kunstencentrum. De performance vindt plaats op een aangekondigd tijdstip gedurende de drie eerste dagen van de tentoonstelling, als een openingsritueel. Zeven performers maken een langzame route doorheen de verschillende zichtbare maar ook onzichtbare ruimten van WIELS, die doorgaans niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Met bewegingen die verwijzen naar verschillende spirituele tradities doorkruisen ze het gebouw als een landschap, schijnbaar onverschillig voor het ritme en de aanwezigheid van het publiek. De skateboards worden na afloop van de performance over de ruimte verspreid, en de gebruikte kleding en vloerkleden worden op metalen stangen gehangen, waar ze voor de rest van de tentoonstelling zullen blijven. Met: Chris Harrison-Kerr, Kurt Vandendriessche, Ana Victoria Iommi, Paola Zampierolo, Irina Lavrinovic, Kevin Trappeniers, Benjamin Kahn.

Magicians, 2011

Magicians (Tovenaars) is een kortfilm met een onwaarschijnlijke cast van uilen, oude mannen, moerassen en kinderen. Ze komen samen in een verhaal waarin Budvytytė bewust verkeerde betekenissen toeschrijft aan de stedelijke omgeving. Terwijl de camera voorzichtig alledaagse en geënsceneerde taferelen registreert – op straat, in een park en in een sportveld – biedt Budvytytė haar eigen poëtische commentaar op de voorbijgangers door middel van een voice-over.

Eglė Budvytytė (°1981, Litouwen) woont en werkt in Amsterdam en Brussel. Ze was in residentie bij WIELS in 2013.

Sara Deraedt

Sara Deraedt maakte een monumentale ingreep in de ruimte, die niettemin veel kans heeft om onopgemerkt te blijven. Ze liet de witte expositiemuur weghalen die gedurende eerdere tentoonstellingen de grote raampartij aan de voorkant van het gebouw bedekte. De vlakke, tijdelijke muur stond in contrast met de andere, onregelmatige oppervlakken van de ruimte. Bovendien maskeerde de functionaliteit van dit ‘vreemde’ element in de ruimte, bedoeld om kunstwerken op te hangen, gedeeltelijk de oorspronkelijke functionaliteit van dit industriële gebouw. De muur verschuilde niet alleen de onderste delen van de silo’s van deze voormalige brouwerijtoren, hij blokkeerde ook het buitenlicht naar binnen toe en omgekeerd, en viel ook vanaf de straat gezien erg op.

In het informatieboekje *Blomme,* gepubliceerd door WIELS in zijn eerste werkingsjaar, in 2007, lezen we meer over de keuzes van Adrien Blomme, architect van de Wielemans-Ceuppens brouwerij: ‘Omdat echte modernistische gebouwen van “binnenuit naar buiten” worden ontworpen, hechten de architecten een bijzonder belang aan de nachtverlichting. Door de grote strokenramen met hun ragfijne stalen profielen valt het elektrisch licht naar buiten en krijgt men bij duisternis a.h.w. een negatiefbeeld van de architectuur. Tijdens de dag worden de volle muurpanden belicht, tijdens de nacht lichten alleen de glaspartijen en het interieur van het gebouw op. Het gebouw wordt dan haast transparant.’ (Jos Vandenbreeden).

Voor Deraedt gaat het tonen en kijken naar werk niet zonder aandacht voor de ruimte rondom. Voor *Vreemde plaatsen* verkoos ze om de tentoonstellingsruimte zelf zichtbaar te maken door iets weg te nemen, eerder dan een representatie van een plaats toe te voegen.

Sara Deraedt (°1984, België) woont en werkt in Brussel. Ze was in residentie bij WIELS in 2010.