

SARAH & CHARLES'S IN THE HANDS OF PUPPETS

01.09.2019 — 01.12.2019

Opening: Zaterdag 31 augustus 2019, 15:00

Be-Part Waregem

Westerlaan 17

B-8790 Waregem

Be-Part, Platform voor actuele kunst, presenteert in de werkplek Waregem de tentoonstelling *Sarah & Charles's In The Hands Of Puppets*, een solotentoonstelling van het kunstenaarsduo Sarah & Charles (°1981, °1979, Brussel).

Sarah & Charles werken al meer dan tien jaar rond het gegeven realiteit en fictie. Hun werk gaat de relatie aan met het publiek en de laatste jaren ook meer en meer met de publieke ruimte. Ze leggen mechanismen bloot en spelen met illusies en verwarringen.

Deze tentoonstelling in Be-Part Waregem bevat bijna uitsluitend nieuw werk (prints, een lichtkast, films, een gordijn, banken ...) en is het resultaat van een driejarig onderzoek met onder meer een residentie in het Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius-Elsene en enkele realisaties in de publieke ruimte. In vergelijking met vroegere werken is de blik van de kunstenaars meer verinnerlijkt, in die zin dat hun recentere werk meer handelt over een analyse van het individu en de rol van het individu in onze samenleving. Daar waar hun werken tot 2015 meer gerelateerd waren aan de spektakelmaatschappij en een imaginaire verbeeldingswereld, is hun oeuvre nu meer op een breder maatschappelijk kader geprojecteerd. In deze tentoonstelling integreren Sarah & Charles een fundamentele reflectie over onze banden met de virtuele wereld en artificiële intelligentie (AI). In het universum van de *augmented reality* zien ze ook de individuele verantwoordelijkheid als een absolute noodzakelijkheid.

Het eerste werk in de tentoonstelling heeft als titel 'Sound: #398 STEAM_PRESSURE RELEASE' en is een soort introductie op wat zal komen. Stoom en damp zijn ijl en hebben een lage dichtheid. Ze staan symbool voor lucht en leegte, iets ongrijpbaars en ontastbaars. Het thema damp, stoom en rook en de daaraan gekoppelde vorm van vluchtigheid loopt als een rode draad doorheen deze tentoonstelling.

De reeks met vijf posters achter plexiglas, 'Simulacre & Simulation', heeft als basis een aantal beelden uit een handleiding voor make-up uit de jaren 1980. Deze relatief kleine afbeeldingen werden erg vergroot zodat het oorspronkelijke raster, eigen aan het drukprocedé, zichtbaar werd. Daarboven werd een plexiglasplaat bevestigd die sporen draagt van het stadsleven, zoals een tag of een gekraste slogan. De ondertitels van de werken verwijzen naar de interventies op de plexi: *rain drops*, *spray paint*, *praise & approval*, *lipstick* en *funny eyes*.

Dit werk verwijst naar Baudrillard's *Simulacres et simulation*. De Franse socioloog en postmodern filosoof Jean Baudrillard (1929 – 2007) poneerde in zijn simulacrumtheorie ideeën over de echtheid en de werkelijkheid van beelden die wij denken te kennen. Volgens Baudrillard is de mens het contact met de echte wereld verloren en creëert hij een beeld van de realiteit aan de hand van wat hij in de media ziet.

De vijf werken zijn uit lagen opgebouwd. Ze stapelen beelden en objecten, zowel reële als virtuele, die worden geactiveerd door de verbeelding van de toeschouwer en zo omslaan in andere sferen, andere geschiedenissen, andere realiteiten, andere dimensies. Het is een verglijden van betekenissen in een wereld van zachte illusies.

De animatiefilm 'In the Hands of Puppets' is het *pièce de résistance* van deze expositie. Werken met animatie is nieuw in de artistieke praktijk van Sarah & Charles. Een virtuele handpop met een expressieve uitdrukking gaat in gesprek met kunstenaars en mensen met een gevoeligheid voor psychose. Deze film werd gerealiseerd in het kader van een residentie van Sarah & Charles in KAOS, een vzw die als doel heeft kunst en psychiatrie samen te brengen en die het onderscheid tussen outsider- en insiderekunst naast zich neerlegt. Voorafgaand aan hun drie maanden durende residentie woonden Sarah & Charles onder meer een sessie dramatherapie bij, een vorm van therapie die patiënten kan helpen hun problemen van zich af te spelen in een theatervoorstelling. De gesprekken die de basis vormden voor het script van de animatiefilm vonden plaats in het Psycho-Sociaal centrum Sint-Alexius-Elsene en in het atelier van de kunstenaars.

De onderwerpen die de kunstenaars aansneden, vormen de grens tussen fictie en realiteit, die als een rode draad doorheen hun werk loopt. De interviews met de patiënten en de verzorgenden snijden thema's aan als angst, uitputting, vervreemding en de moeilijkheden die mensen ervaren bij het aangaan van sociale relaties. De stem van de pop is een menselijke stem, de stemmen van de geïnterviewden zijn computerstemmen. De conversatie is in het Engels, maar voor de bezoeker is ook een Nederlandse vertaling beschikbaar.

De handpop luistert naar de angsten van de geïnterviewden en wordt uiteindelijk zelf door emoties bevangen. Het scherm geeft de verhoudingen van een gsm-scherm weer. Er ontstaat een afgebakende ruimte voor de film door een gordijn ('UV maps', 2019). Op het semi-transparante gordijn ziet de bezoeker delen van de uitgerekte gezichten van het kunstenaarsduo in 2D. Deze vorm van 2D-tekeningen is een noodzakelijke tussenstap om een beeld in 3D vorm te geven. De toeschouwer krijgt op die manier een deel van het maakproces van een ander werk in de tentoonstelling ('The Heads', 2019) te zien.

Aangezien er vertrokken wordt van interviews met reële mensen en ook de arm in de handpop duidelijk te herkennen is als een reële arm, wordt de grens tussen fictie en realiteit voortdurend overschreden. We worden de dag van vandaag geregeld geconfronteerd met realiteiten die fictie blijken te zijn, net zoals *fake* minder *fake* is dan wordt beweerd. Artificiële intelligentie en de mogelijke gevolgen daarvan voor het individu behoren zeker tot de thema's van dit werk.

In de grote zaal vinden we de video-installatie 'Vanity of Vanities'. De titel van dit werk is schatplichtig aan het boek Prediker uit het Oude Testament. Het begrip ijdel in het boek Prediker slaat op de vluchtigheid van de wereld en wordt vaak gebruikt in combinatie met het woord leegte. De wereld steekt onzinnig in elkaar, tart alle redelijkheid en is absurd. De tekst uit het boek bezit een fijnzinnige hedendaagsheid en bevat een aantal uitdrukkingen die door de kunstenaars worden overgenomen, zoals 'alles is ijdelheid' en 'niets nieuws onder de zon'. Op drie schermen wisselen foto's en video's die op het internet circuleren elkaar af met citaten uit het boek Prediker. Voor de vormgeving van de film werd gekozen voor het raster van een Instagrampagina en de daaraan verbonden herkenbare esthetiek. De film is ook daadwerkelijk een online Instagramfeed die men kan volgen en 'liken' alvorens hij eindigt als video-installatie.

De drie schermen van de video 'Vanity of Vanities' worden gepresenteerd op de zogenaamde Peanuts, stukken stadsmeubilair in pastelkleurig, gecoat, roestvrij staal die Sarah & Charles ontwierpen in opdracht van de gemeente Anderlecht voor Kuregem. Hier wordt een parallel getrokken tussen de publieke ruimte en de virtuele internetruimte. De status van de banken, waarvan er 22 werden opgesteld, verandert hier ook van een gebruiksvoorwerp – de banken worden in Kuregem voor alles gebruikt, van speeltuig tot zitbank – in een sculptuur binnen de beschermde context van een tentoonstelling. In de grote zaal is de plankenvloer bedekt met kartonnen verpakkingsmateriaal dat gewoonlijk in de voedingsindustrie gebruikt wordt. Het doel van deze vloerbedekking is zoveel mogelijk informatie uit de ruimte weg te halen. In dit werk stelt zich eerder de vraag in hoeverre wij nog bij machte zijn ons eigen lot te bepalen.

De kelder van Be-Part baadt in roze licht. Het werk 'A Creative Spa' spuit damp en vertroebelt ons zicht. Het idee ontstond toen de kunstenaars op sociale media talloze filmpjes zagen van mensen die elektronische sigaretten 'roken' (een fout woord, want de gebruiker ademt geen rook in maar wel degelijk damp) en allerlei kunstjes uithalen met de damp die ze uitademen. (Zie hiervoor ook het werk 'Vanity of Vanities'.) De protagonisten in deze filmpjes doen weinig meer dan lucht en leegte produceren, maar dit staat hun populariteit op sociale media allerminst in de weg. De opstelling in de kelder is het meest open gedeelte van de tentoonstelling, in die zin dat ze de basis vormt voor een of meerdere performances die in de toekomst nog zullen plaatsvinden, waaronder in het kunstencentrum BUDA in Kortrijk op 14 en 15 april 2020 (in het kader van het End of Winter Festival).

'The Heads' toont twee avatars van de kunstenaars (een representatie van de persoon van vlees en bloed in de virtuele wereld) zonder ogen of mond. Mondloos produceren ze enkel een vaag gekreun. Het is duidelijk dat de avatars alluderen op het ijdele én het ijle.

In de tuin bevinden zich structuren met uitsparingen waarin plantenhangers in macramé met schalen in keramiek een plaats kregen. Zowel de schalen als de macraméhangers zijn niet echt functioneel. Het materiaal was erg in trek in perioden waarin utopische ideeën zeer populair waren, maar het is duidelijk dat we anno 2019 deze vormen van utopie inmiddels ver achter ons gelaten hebben. Deze

structuren dateren uit 2016-2017 en kunnen door de materiaalkeuze worden beschouwd als voorlopers van het meubilair dat Sarah & Charles recent ontworpen hebben voor de publieke ruimte.

Het werk 'Theory and Practice' bestaat uit 650 magneten in rubber die her en der in verschillende combinaties opduiken in de tentoonstellingsruimte. Het werk maakt gebruik van storende maar noodzakelijke elementen, zoals een constructieve zuil en verwarmingselementen als drager voor het kunstwerk.

Ook de bestaande trapleuning tussen twee tentoonstellingsruimtes werd door Sarah & Charles vervangen door een nieuwe leuning, die past binnen de gedachtegang en de esthetiek van deze tentoonstelling.

Speciaal voor de tentoonstelling *Sarah & Charles's In The Hands Of Puppets* ontwierpen Sarah & Charles een editie 'Ashtray', die formeel gelinkt is aan het werk 'A Creative Spa'. Deze editie werd genummerd en gesigneerd op vijf exemplaren en is in Be-Part te koop voor 300 euro per stuk. Alle exemplaren zijn uniek.