

Palms Palms Palms in Z33

Wat maakt het werk bij jou los?
We horen graag je ervaringen
via @z33be #z33be

Inleiding

De afgelopen maanden maken pijnlijk zichtbaar hoe afhankelijk we zijn van wereldwijde productiestromen. Heel even leken de massaproductie in China, het ontginnen van materialen in Congo en het lopende-bandwerk stil te staan. Als gebruiker en consument sta je er middenin. Onze wens voor het nieuwste leukste houdt de globale consumptiestromen in stand. Dat maakt het werk van kunstenaars Revital Cohen en Tuur Van Balen relevanter dan ooit. In *Palms Palms Palms* maak je voor het eerst op grote schaal kennis met het unieke denkproces van de kunstenaars.

Het werk van het duo is gelaagd en elk detail draagt bij aan een groter verhaal. Dieren als voorwerpen; de schijn van kans bij het gokken of geopolitieke kwesties. Het zijn slechts enkele van de bedenkingen die worden opgeroepen.

Z33 nodigt je uit om de tentoonstelling met een onbevangen blik te ervaren en de installaties op je te laten inwerken. In de tentoonstellingsruimtes vind je daarom geen bijschriften aan de muren. In deze folder lichten we enkele werken en thema's binnen het oeuvre van Cohen en Van Balen uit. De vraagstukken staan niet op volgorde, maar geven context bij je bezoek.

Zoek je meer info bij een bepaald werk? De werken aangeduid met een (A) op het grondplan worden besproken in dit boekje.

Team Z33

Ontmoet

Revital
Cohen
&
Tuur Van
Balén

“We bevrágen wie en wat wordt geproduceerd in een proces.”

Revital Cohen & Tuur Van Balen

Kunstenáarsduo Revital Cohen (Verenigd Koninkrijk, 1981) en Tuur Van Balen (België, 1981) is gefascineerd door de productiestromen en systemen die het dagelijkse leven dicteren. In hun werk trekken ze alledaagse fenomenen door naar een nieuwe realiteit. Hierbij openen ze vragen over nieuwe rollen voor mens, dier en techniek.

Palms Palms Palms brengt twaalf jaar onderzoek voor het eerst samen op grote schaal. Van het ontginnen van mineralen in de Democratische Republiek Congo tot de politieke realiteit in de casino's van Macau, en van een tentoonstellingsrepetitie tot een dans van lopendebandwerk; aan de kunstwerken van Cohen en Van Balen gaat jaren aan onderzoek vooraf.

In een wereld waar alles vernetwerkt is, stellen de kunstenaars de culturele, politieke en economische gelaagdheid aan de kaak. Ze zoeken de grenzen op, testen en bevrágen de logica, of keren het heersende systeem om. Dat maakt de sculpturen, installaties en films net zo gelaagd als de werkelijkheid zelf. Elk detail

vertelt een groter verhaal en als maker staan ze er middenin. Geen werk staat op zichzelf. In geen geval nemen de kunstenaars zelf een standpunt in, of komen ze met een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Ze tonen slechts de haperingen in de structuren en in onze denkwijze.

De kunstenaars zijn in Z33 niet aan hun proefstuk toe. Na het afstuderen aan de Royal College of Art in Londen trekt het duo in 2011 de Hasseltse begijnhuisjes in met een alternatieve visie op de natuur. In tussentijd worden een aantal van hun werken opgenomen in de collecties van onder andere het MoMA en M+ Hong Kong. Op uitnodiging van Z33 en Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond slaat het kunstenaarsduo in 2017 de handen in elkaar met curator Christina Li. In de theaterzalen van het Amsterdamse cultuurhuis reflecteert het kunstenaarsduo op het productieproces van een eerste overzichtstentoonstelling. Het blijkt een vooronderzoek voor *Palms Palms Palms*, de tentoonstelling die je zo binnenstapt.

“Waarom krijg je een lieve hond bij verminderd zicht en bij het falen van je nieren een koude computer die je fysiek gevangen houdt?”

MoMA R&D Salon 35: Dogs, February 2020

Dier als voorwerp?

Duiven die straten wassen, paarden als sculpturen en een windhond als beademingsmachine. Mensen kweken al eeuwen dieren voor entertainment, voedsel of medicijnen. De grote vraag is: waar ligt de grens? Wanneer is een dier nog een dier en geen leuk gadget? En hoe ver mag je ingrijpen in het biologisch proces? Het kunstenaarsduo onderzoekt het dier als object en volgt de logica van het heersende systeem tot het uiterste.

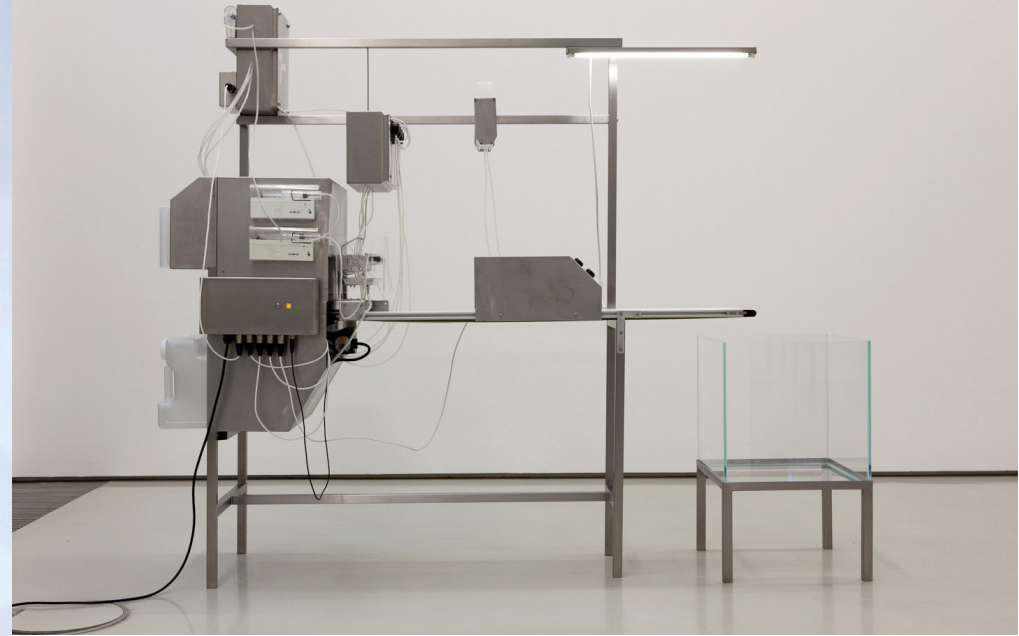
Film still, Pigeon d'or (2010)

Pigeon d'or (2010)

Van postduif tot spion, met kleine aanpassingen in het DNA en door middel van training zorgt de mens voor een nieuwe variant duif. Volg je die logica, dan biedt de duif in de stedelijke omgeving grote kansen. Met kleine interventies in de voeding en stoelgang van de vogel wordt het mogelijk om duivenpoep te herprogrammeren naar zeepsop. De ingreep is net zo onschadelijk voor een duif als een kommetje yoghurt voor de mens. Een oplossing voor een schoner straatbeeld en een krachtige boodschap over de grenzen van de kweek.

Kingyo Kingdom (2013)

Sensei Ichi-gō (2014)

Kingyo Kingdom (2013) Sterile (2014) Sensei Ichi-gō (2014)

De goudvis is het enige dier ter wereld met als hoofdfunctie esthetisch plezier. Vooral in Japan is de obsessie voor de perfecte goudvis groot. De Rancho-variant met leeuwachtige manen en brede rug staat bekend als de koning onder de goudvissen. In jaarlijkse competities wordt de mooiste Rancho verkozen. De vis wordt specifiek ontworpen, gekweekt en gejureerd op een 2D aanzicht: van bovenaf.

In die filosofie ontwikkelen Cohen & Van Balen *Sterile* (2014), een beperkte oplage van 45 goudvissen zonder voortplantingsorganen. In het lab van Professor Yamaha analyseren ze het proces en de handelingen van Yamaha-Sensei in het kweekproces. Ook die handelingen brengen de kunstenaars in kaart; het kweken van een levend wezen wordt zo als automatisme gevangen. De machine *Sensei Ichi-gō* bootst de handelingen van Professor Yamaha na, de machine wordt als het ware zelf de professor.

Hier en daar?

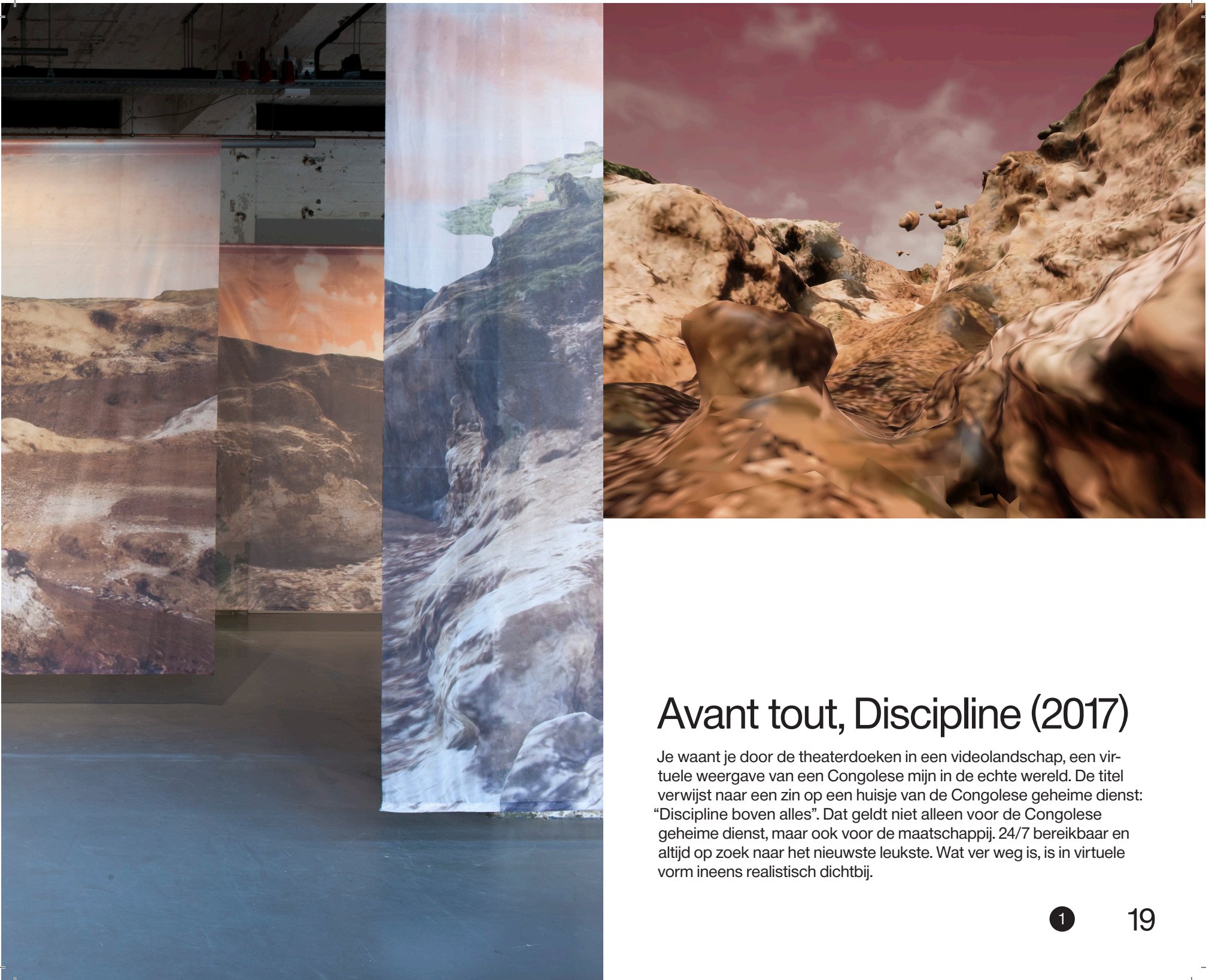
Van 2012 tot 2017 onderzoeken Cohen en Van Balen het schatgraven in de Democratische Republiek Congo. In de Congolese mijnbouw wordt onder meer coltan gewonnen, een mineraal dat in vrijwel elke mobiele telefoon en spelcomputer zit. In de voormalige Belgische kolonie zwaaien andere landen nog altijd de scepter. Waar geld te verdienen valt, wordt strijd gevoerd.

Voor het verhaal achter onze elektronische apparaten tasten we in het duister. Sterker nog, we staan er gewoonweg niet bij stil. Congo zit in je broekzak en je laptop. Met onze digitale apparaten houden we onbewust het systeem van economische kolonies in stand. De kunstenaars keren het systeem om en delven de mineralen en bijbehorende verhalen terug uit onze elektronische apparaten.

A photograph showing two men from behind, walking on a dirt path. They are carrying large, heavy sacks on their heads. The man in the foreground is wearing a red t-shirt and grey jeans. The man behind him is wearing a patterned shirt and dark pants. They are looking out over a valley with a river and hills in the background.

“Je kunt het materiaal transformeren tot iets anders, maar er blijft altijd een cultureel, politiek of ethisch verhaal bewaard.”

Revital Cohen & Tuur Van Balen

Avant tout, Discipline (2017)

Je waant je door de theaterdoeken in een videolandschap, een virtuele weergave van een Congolese mijn in de echte wereld. De titel verwijst naar een zin op een huisje van de Congolese geheime dienst: "Discipline boven alles". Dat geldt niet alleen voor de Congolese geheime dienst, maar ook voor de maatschappij. 24/7 bereikbaar en altijd op zoek naar het nieuwste leukste. Wat ver weg is, is in virtuele vorm ineens realistisch dichtbij.

D/AlCuNdAu (2015)

Voor je ligt een berg misvormde objecten uit computers: 25 harde schijven uit een IJslands datacentrum. Cohen en Van Balen transformeren de harde schijven terug in zijn originele minerale vormen. Een artificiële erts bestaande uit Aluminium (Al), Koper (Cu), Neodymium (Nd) Goud (Au) en IJslandse lavasteen verschijnt uit het geopolitieke landschap. De aluminium (Al) harde schijven – nog altijd vol enen en nullen – zijn gesmolten en opnieuw in een zandvorm gegoten.

Heart Lines, La Foret (2016)

Heart Lines (2016), production still

Heart Lines La Foret (2016)

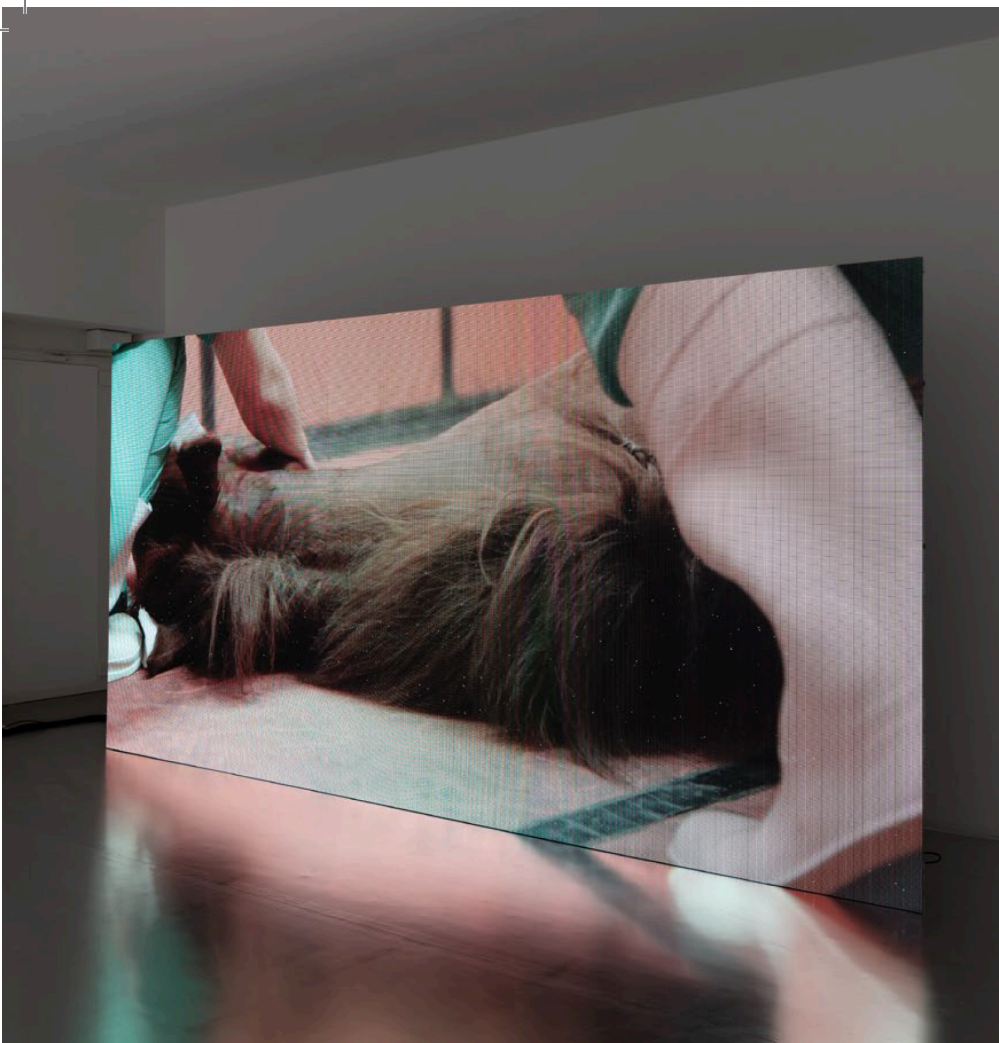
Lange tijd bepalen de opgezette gorilla's, luipaarden en impala's van het AfricaMuseum in Tervuren voor de beeldvorming van ons koloniaal verleden. Met een röntgenapparaat lichten de kunstenaars die beeldvorming letterlijk door. Het resultaat is een fascinerend schouwspel van stalen constructies die de schijn ophouden.

Schijn van kans?

Gokken beschouwen Cohen en Van Balen als een gemoedstoestand, gebaar, praktijk en ideologie – als een teken des tijds – zowel in de politiek als in de kunstwereld. Het gaat over het gevoel je kans te wagen, of dat nu toe te schrijven is aan de huidige staat van de wereld of de positie als kunstenaar daarin: beide zijn gekenmerkt door onzekerheid, dubbelzinnigheid en ongelijkheid. De reeks nieuwe werken is het resultaat van een langdurig onderzoek rondom ‘gokken’ in de breedste zin van het woord.

Gokken in de kunst- wereld

Volg de lijn van het geld – de smeerolie van de wereld – en je vindt sensatie, instabiele structuren en een ongegrond geloof van ‘bijna winnen’. Wat blijkt? Ook tussen de gokindustrie en de kunstsector zijn er vaak overeenkomsten. Lijnrecht daartegenover staat het leven van de kunstenaar, dat gezien wordt als een bewuste keuze om te leven op een budget. Nooit een verliezer, altijd bijna winnaar.

Installatiezicht Luna Eclipse, Oasis Dream (2019), The Odds (Part 1)

Film still, The Odds (Part 1)

Lessen uit Las Vegas

Het project *Nearly Winning* trekt inspiratie uit de boeken *Learning from Las Vegas* en *Inside the White Cube*. De architectuur van kunstinstellingen en casino's verleiden je tot acties en beïnvloeden je beleving. In een klankwereld van trance en gokmachines vind je het werk: *The Odds (Part 1)*. De installatie trekt je in een wereld vol bezweken racepaarden; showgirls in het Chinese Macau, eigendom van de grootste politieke geldschietster ter wereld; een optreden van Steve Ignorant van Anarcho-punkband Crass in een bingohal ingericht als kerk.

Installation view, The Odds (Part 1)

Performance Mock-up series: Entertainment Row (2020)

De reeks sculpturen toont de absurde realiteit achter het nieuwste luxe hotel van de Sands Corporation: The Londoner in Macau, China. Het casinohotel presenteert zich als Londen in het klein. Eigenaar van het imperium, Sheldon Adelson, is de grootste politieke geldschieter van de Israëlische president Netanyahu en Amerikaanse president Trump. Terwijl de munten in het casino rollen, vloeien de woekerwinsten terug naar nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Blue Roan Series (2020)

Volbloed renpaarden zijn niet weg te denken in de ecologie van het gokken. Sinds oudsher spelen paarden een rol in economische, politieke en traditionele machtspelletjes. In oude schilderkunst keren portretten van volbloedpaarden regelmatig terug, als eerste vorm van merkmanagement. De panelen die je hier ziet zijn gepoederlakt en vormen een materieel portret van een volbloedpaard.

Poederlak werd in het verleden gemaakt van beenderas. Voor dit project gebruikten de kunstenaars as van de beenderen van een volbloed renpaard... De poederdeeltjes zijn precies zo dik als paardenhaar. De kleur bootst de zeldzame en gewilde paardenvacht van de blauwschimmel (Blue Roan) na, een witzwart palet met een blauwe ondertoon. Zo past het werk in de lange traditie van paardenportretten in de kunst.

The Restraint (2019)

In de zaal hangt een speciale geur ontworpen door een marketingbureau, met als opdracht een geur te creëren voor een succesvolle tentoonstelling. Je ruikt een mix van musk, synthetische menselijke feromonen en de geur van 'Dead Horse Arum Lily'; een bloem die met z'n rottende geur van vlees vrouwelijke steekvliegen verleidt en vangt.

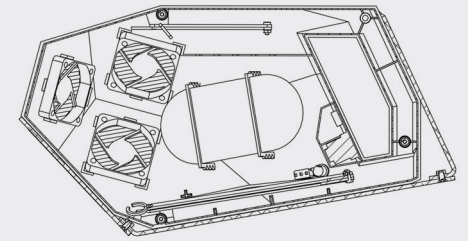
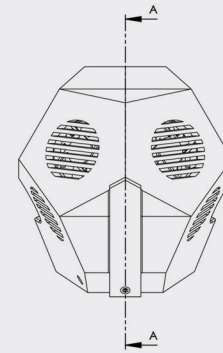
Leiden en volgen?

Massaproductie, lopendebandwerk en de transformatie van materialen komen steeds terug in het oeuvre van Cohen en Van Balen. Ze bevragen de rol en de verlangens van de mens in dit systeem op verschillende niveaus: van geopolitieke context tot het menselijke lichaam aan de lopende band. Vooral de cultuur en bijproducten van 'Made in China' trekken de aandacht van het duo.

“We kunnen onszelf als kunstenaars niet buiten het systeem plaatsen. Je kan niet het lopende-bandwerk in kaart brengen en vervolgens monteren op een MacBook zonder stil te staan bij je eigen rol in het productieproces. We zijn er onlosmakelijk aan verbonden.”

Revital Cohen & Tuur Van Balen

SECTION A-A

75 Watt (2013)

Deze objecten zijn speciaal ontworpen voor een lopende band in China. De enige functie van het product is het doen ontstaan en ontwerpen van een dans, uitgevoerd door de arbeiders die het voorwerp aan de lopende band samenstellen.

The Immortal (2012)

Een couveuse, een hart-longmachine, een dialysemachine, het zijn de machines die een mens in nood in leven houden. Een web van draden pompt zuurstof, kunstmatig bloed en elektrische impulsen in een meditatief ritme door de apparaten. Het ECG-apparaat bewaakt de hartslag van het systeem. Terwijl de vloeistoffen worden rond-gepompt, klinkt een mechanische ademhaling en een langzaam neuriënde motor.

It Is So Brightness (2014)

Een bijproduct van de Chinese massaproductie is een zwaar versimpelde vorm van de Engelse taal: het *Pidgin*. Bezoek een site als *Alibaba.com* en je ziet woorden voorbij komen die net niet helemaal kloppen. De taal zien Cohen en Van Balen als bron van product-poëzie. De LED-installaties tonen woorden uit het aankoopproces van de gebruikte ledstrips. Alleen als de techniek, licht en constructie goed samenwerken zijn de *Pidgin*-woorden leesbaar.

Praat met ons door

Z33 is een Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur. We reflecteren met jou als bezoeker en met kunstenaars zoals Revital Cohen en Tuur Van Balen over de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Zaken gezien die je bezoek nog aangenamer kunnen maken? We stellen je feedback op prijs. Ga in gesprek @z33be of stuur een e-mail naar hallo@z33.be.

Steun

Palms Palms Palms wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap

The Odds (Part 1) werd gerealiseerd mede in opdracht van Stanley Picker Gallery, The Philadelphia Museum of Art, Walker Art Center en The Art Institute of Chicago.

White Horse / Twin Horse werd gerealiseerd in samenwerking met De Brakke Grond en Z33. Ondersteund door Amsterdams Fonds voor de Kunst en Mondriaan Fonds.

Forever werd gerealiseerd in opdracht van Museum of Modern Art, New York

Trapped in the Dream of the Other werd ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, MU Artspace, Dominator Fireworks en Starburst Pyro.

Avant Tout, Discipline werd gerealiseerd in opdracht van Mu Artspace en Fotomuseum Winterthur

Paradise werd gerealiseerd in opdracht voor de tentoonstelling *Verswindende Vermächtnisse: Die Welt als Wald*, in the Zoological Museum Hamburg.

Every Increased Possession Loads Us With New Weariness werd gerealiseerd in opdracht van muf architecture/art en Stanhope Schroders.

Dissolution (I Know Nothing) werd gerealiseerd in opdracht van Container Artist Residency. 8mm beeldopname door Harrie Van Balen.

Leopard, Impala werd gerealiseerd in opdracht van Cooking Sections voor de Empire Remains Shop

B/NdAlTaAu werd gerealiseerd in opdracht van Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

Frames werd gerealiseerd in opdracht van Rambert Dance Company voor Alexander Whitley

Sterile werd gerealiseerd in opdracht van Schering Stiftung and The Arts Catalyst

Giving More to Gain More werd gerealiseerd in opdracht van Jerwood Visual Arts

75 Watt werd ondersteund door Arts Council England, de Vlaamse Gemeenschap, Ask4Me Group, Zhongshan City White Horse Electric Company, FACT, V2_Institute for the Unstable Media, en workspacebrussels

Kingyo Kingdom werd gerealiseerd in opdracht van The Arts Catalyst en John Hansard Gallery

The Immortal werd ondersteund door een Wellcome Trust Arts Award

Pigeon d'Or werd ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap

Colofon

Kunstenaars

Revital Cohen & Tuur Van Balen

Curator

Christina Li

Projectcoördinator

Geert Driessen

Productie

Jesse Bas, René Gilis, Ali Osman Tugla,
Piet Snoeckx, Wim Van Gestel, Ronald
Steegmans, Richard van den Reek, Sacha
Vermeulen, Yellowstone

Communicatie

Veerle Ausloos, Jennifer Van Och

Publieksbemiddeling

Sophie Meers, Willem Vrancken

Tekst

Lotte Bloem, Veerle Ausloos

Grafisch ontwerp

studio de Ronners

Met dank aan het hele team van Z33

Beelden © Revital Cohen en Tuur Van Balen

Dit is een uitgave van Z33.

Deze publicatie is verschenen naar aanleiding
van *Palms Palms Palms* (4 oktober 2020 –
3 januari 2021) in Z33, Hasselt, België

Met steun van

Vlaanderen
verbeelding werkt

dS De
Standaard

