Contour 7: kijkwijzer video- en nieuwe mediakunst, installaties en performances

Kunstenaar:

Titel:

Jaartal:

Een systematische bespreking van een kunstwerk begint bij een feitelijke beschrijving: welke materialen zijn gebruikt? Wat zijn de afmetingen? Kun je iets zeggen over de techniek of de constructie?

Bij de beschouwing van een schilderij is het vervolgens gebruikelijk om de beeldaspecten langs te lopen: wat zijn opvallende lijnen in de compositie en hoe sturen deze de aandacht van de kijker? Is er sprake van een naturalistische, een gestileerde of een geabstraheerde vormgeving van de voorstelling? Wanneer je voor een driedimensionaal werk staat, komen hier weer andere aspecten bij, zoals de verhouding tussen het werk en de ruimte eromheen en de plasticiteit van het oppervlak.

***Contour 7* wordt door de organisatie een “biënnale voor bewegend beeld” genoemd. We kunnen videowerken tegenkomen, maar ook installaties en performances. Als kijker merk je al snel dat de traditionele vormaspecten niet toereikend zijn. Hoe ga je om met de beschouwing van dit soort kunstwerken, zonder direct de stap te maken naar een inhoudelijke interpretatie?**

Onderstaande kijkwijzer is bedoeld om houvast te geven bij kunstwerken die gebruik maken van nieuwe media, installaties, performances en andere media die zich niet laten vangen in de traditionele formalistische beeldaspecten. Gebruik de kijkwijzer als beginpunt en bedenk hoe je hem gaandeweg zelf zou willen aanvullen om tot een zo compleet mogelijke bespreking van het werk te komen.

Medium – remediatie, hypermedialiteit en transparantie

Elk medium heeft bepaalde eigenschappen die invloed hebben op jouw beleving. Denk bijvoorbeeld aan een analoge video. Dit is een medium dat je doorgaans thuis kijkt, in je huiskamer, op een tijdstip dat je zelf kiest. Je kunt de film pauzeren, terugspoelen, nogmaals kijken. Als de video zeer vaak is bekeken, gaat de kwaliteiten van het beeld achteruit. Daarnaast is er ook verschil in het maakproces van een analoge video en een digitale film. Een analoge video moet op een bepaald moment een onderwerp hebben gehad in de echte wereld dat door de camera gefilmd is. Een digitale film kan echter vanuit het niks worden gefabriceerd op een computer. Er zijn verschillende bewerkingen en effecten mogelijk en verschillende manieren van bekijken en reproduceren.

Hedendaagse kunst is dikwijls op een zelfbewuste manier met het medium bezig. Bolter en Grusin (1999) beschrijven in het boek *Remediation. Understanding New Media* drie verschillende strategieën van nieuwe media: remediatie, hypermedialiteit en transparantie.

* Remediatie is het proces waarbij een nieuw medium een ouder medium probeert te imiteren. Denk bijvoorbeeld aan de fotografische stroming van het picturalisme rondom 1900. Fotografen probeerden een schilderachtige kwaliteit aan hun foto’s te geven door technieken te gebruiken die zorgen voor zachte contouren en kwastachtige vegen. De foto’s van die stroming refereren duidelijk aan het oudere medium van het schilderij.
* Er is sprake van hypermedialiteit wanneer het medium duidelijk op de voorgrond staat. Transparantie betekent daarentegen dat je als het ware door het medium heen kunt stappen en op kunt gaan in de voorstelling. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen enerzijds een schilderij dat duidelijk begrensd is door een zware lijst en waarbij de verf goed zichtbaar op het oppervlak ligt (hypermedialiteit) en anderzijds een trompe*-*l*'*oeil schildering zonder duidelijk kader en met nauwelijks zichtbare kwaststreken, waarbij je als het ware zo in de voorstelling kunt stappen (transparantie).

1. Wat is het medium? Denk aan: analoge video, digitale film, diaprojectie, performance, installatie met licht en geluid. Beschrijf het zo precies mogelijk.
2. Welke soorten kijkbeleving associeer je gewoonlijk met dit medium? Is dat bij dit kunstwerk het geval?
3. Is het medium duidelijk merkbaar (hypermedialiteit), of ga je als kijker op in de wereld die door het medium wordt voorgesteld (transparantie)? Refereert het kunstwerk aan andere – oudere – media (remediatie)?

Ruimte

De ruimte van een kunstwerk kan op verschillende manieren beschouwd worden. Het kan gaan om gesuggereerde ruimte op een tweedimensionaal vlak, een weergegeven ruimte in een filmprojectie, een ruimtelijke vorm, een tentoonstellingsruimte.

1. Beschrijf de ruimte van het kunstwerk. Maak zo nodig onderscheid tussen afgebeelde ruimte in het kunstwerk, de ruimte die het kunstwerk inneemt (het volume) en de ruimte waarin het kunstwerk is tentoongesteld.
2. Hoe is de tentoonstellingsruimte begrensd? Is het een besloten of openbare ruimte? Kun je je vrij beweging in de ruimte? Wat is nog meer aanwezig in de ruimte van het kunstwerk? Hoe heeft dat invloed op jouw beleving?

Tijd

Zelfs bij het beschouwen van een schilderij kun je reflecteren op het aspect tijd. Immers, hoe langer je het beschouwt, des te meer aspecten kun je langslopen en des te meer je waarschijnlijk gaat waarnemen. Ook is er bij kunstwerken sprake van een ontwikkeling van de interpretatie doorheen de geschiedenis. In die zin kun je stellen dat geen enkel kunstwerk in contact met een kijker werkelijk statisch is. Bij sommige werken is het aspect tijd echter explicieter aanwezig. Het kunstwerk kan zich afspelen in de tijd, zoals bij een film het geval is. Het kunstwerk kan op gezette tijden bewegen of veranderen.

1. Op welke manier is er sprake van tijdsverloop in het kunstwerk? Is er een bepaalde verandering merkbaar? Ontwikkelt zich een verhaal?
2. Speelt het kunstwerk met tijd? Is er bijvoorbeeld sprake van herhaling, vertraging, een *loop*? Wat doet dit met jouw beleving van het werk?

Interactie

Interactie kan verschillende vormen aannemen. Simpel gezegd gaat het bij dit aspect om de werking van jouw aanwezigheid op het kunstwerk. In de meest basale vorm kan interactie bijvoorbeeld bestaan uit jouw schaduw die vormen werpt op het kunstwerk. De interactie gaat nog een stapje verder wanneer het werk op jouw aanwezigheid reageert of wanneer jij het op een of andere manier kunt manipuleren.

1. Beschrijf de mate van interactie van het werk. Kun je het aanraken waardoor er iets gebeurt of beweegt? Kun je het werk vervormen? Zijn er sensoren geplaatst die jouw beweging, geluid, warmte detecteren en iets in gang zetten bij het kunstwerk? Zijn er mensen die een performance opvoeren en reageren op jouw aanwezigheid?
2. Heb je direct in de gaten hoe jij invloed hebt op het werk, of roept dit in eerste instantie verwarring op? Beschrijf het proces waarbij je uitprobeert hoe jij met jouw bewegende lichaam een bepaalde verandering teweeg brengt in het werk.

Appropriation

Appropriation is het proces waarbij een kunstenaar bestaande afbeeldingen of kunstwerken gebruikt om tot iets nieuws te komen. De manier waarop de kunstenaar het originele materiaal verwerkt heeft kan iets zeggen over hoe hij zich ertoe verhoudt: nieuwsgierig, nostalgisch, vol bewondering, kritisch, etc. Dit kan je een stap dichter brengen bij een inhoudelijke interpretatie van het werk.

1. Maakt het werk gebruik van bestaand bronmateriaal? Zo ja, probeer informatie hierover te achterhalen zodat je kunt bepalen welke ingrepen de kunstenaar heeft gedaan.
2. Wat heeft de kunstenaar met het bronmateriaal gedaan? Is het nog duidelijk herkenbaar, is het vervormd? Beschrijf zo precies mogelijk hoe de kunstenaar zich het originele materiaal heeft toegeëigend.

Aanvulling beschouwing

Je hebt nu de aspecten medium, ruimte, tijd, interactie en *appropriation* besproken bij een werk naar eigen keuze. Heb je nu alles wat je is opgevallen tijdens de waarneming van het werk in de kijkwijzer kunnen onderbrengen? Wat zijn volgens jou nog aspecten die aandacht verdienen?

Van beschouwing naar interpretatie

Je hebt op analytische wijze de formele aspecten van het kunstwerk besproken en de invloed die ze hebben op jouw (zintuigelijke) beleving. Hoe helpt deze beschouwing je op weg naar een meer inhoudelijke interpretatie van het werk?

1. Verbind bovenstaande aspecten aan een inhoudelijke interpretatie van het werk.
2. In hoeverre sluit jouw interpretatie aan op hoe de kunstenaar of tentoonstellingsmaker het werk beschrijft? Betrek hierbij zo mogelijk ook interpretaties van je medestudenten. Is er veel of weinig ruimte voor eigen interpretaties?