

Persbericht

Gilbert & George

THIRTEEN EARTHLY PICTURES

731 Zeedijk

8300 Knokke-Heist

07.08- 03.10.2021

Opening

Zaterdag 07.08.2021
van 16u tot 20u

Gilbert and George

THIRTEEN EARTHLY PICTURES

Deze 'THIRTEEN EARTHLY PICTURES' zijn zo levendig en verontrustend als een heldere droom. De afgebeelde taferelen en gebeurtenissen zijn zowel geagiteerd als bevroren in de tijd. Revelatie en confrontatie komen samen in hun stemming, overspoelen en bedwelmen Gilbert & George als onverwachte cyclonen. Het weer op deze aardse taferelen voelt zowel klam als koel.

De 'THIRTEEN EARTHLY PICTURES' zijn doordrongen van intense gevoeligheden, die zich onderling vermengen en het vreemde tempo van hun mysterieuze en verontrustende hoofdstuk bepalen. De fotowerken vinden hun oorsprong in het 'aardse' (met een verwijzing naar de Aarde en de mensheid), maar picturaal lijkt de wereld van hun temperament zowel extern als intern. Als een reis naar het middelpunt van de aarde en misschien ook wel een reis in het ruwe organische materiaal van de aarde zelf.

Tegelijkertijd worden deze reizen in sommige werken (bv. 'CROSS KISSING' en 'BRAKED') plots waargenomen als een manifestatie van de moderne straten in de stad, waar fonkelnieuwe wagens geparkeerd staan en waar kantoortorens door smaakvol aangelegde wijken met beton en jonge bomen van elkaar gescheiden worden. Gilbert & George laten een rukwind van bijzonder vreemde gebeurtenissen door deze alledaagse straten van beton en plaveisel waaien.

Deze samenloop van scènes, stiltemomenten en sites, deze brute aardse optocht, behoudt de eigenheid van zijn stemming gedurende 'THIRTEEN EARTHLY PICTURES'. Deze stemming kan worden omschreven als de schok van het aangeklampt, geconfronteerd en gestopt worden, waarbij de weg plots versperd of ontzegd wordt.

De kunst van Gilbert & George is een eindeloze visionaire reis door het leven, maar deze nieuwste weg leidt de kunstenaars naar een duistere, onvoorspelbare en eenzame plek. De 'THIRTEEN EARTHLY PICTURES' tonen hoe Gilbert & George worden tegengehouden door een reeks vreemde en schijnbaar kwaadwillige elementen. Elementen door de mens, gemaakt, elementen uit de natuur, elementen door machines gemaakt, maar vooral lokale alledaagsheden, zowat overal te vinden in de onmiddellijke omgeving. Het drama van een kosmisch incident komt tot leven in de plotse morele bezieling van alledaagse en doorgaans onopgemerkte objecten.

Specifiek: bloesems, knoppen, zaden en pitten worden dik, sappig en monsterlijk groot. De uitvergroete kerven en groeven van groenteafval lijken opeens vochtig, dan weer versteend. Uit de mond van de kunstenaars komen lange slierten als een vreemd ectoplasma of gigantische duizendpoten (in 'KISSED', 'KISS CROSS' en 'CROSS KISSING' stellen deze sporen-zaad-duizendpootslierten een bijzonder afstotelijke, kietelende kus voor.)

Het 'landschap' waarin deze wezens wonen, en waarin Gilbert & George afgedwaald lijken te zijn, is opnieuw zowel aards als intern, stedelijk en oeroud. Wanneer de moderne stad plots opduikt, zien we de blanco ramengevel van een torengebouw of gebarsten beton ('ROADWORK'). En toch slapen de bizarre bewakers, die op deze aardse reis patrouilleren, niet.

Gilbert & George geven hun werken bijzonder descriptieve titels, waardoor deze beschrijvingen soms picturale woordspelingen worden. Houten stutten ('BARRED'), olijfpitten zo groot als rotsen ('OLIVARY', ook een neurologische term), de machinaal gegoten afdekkplaat van autolichten ('BRAKED', 'LAMPING'), slakken zo groot als de kunstenaars zelf ('SLUGGED') ... 'Lamping' en 'slugged' is Engelse straattaal voor 'geslagen', 'overrompeld'.

Bij het zien van deze 'EARTHLY PICTURES' kan de toeschouwer de allesoverheersende paniek voelen, als in een droom waarin hij probeert weg te lopen van naderend gevaar.

Gilbert & George kijken verbijsterd en geschrokken, nu eens als marionetten, dan weer als in een vaudeville. Hun houdingen en uitdrukkingen lijken bezeten. De kunstenaars zijn getuigen van en deelnemers aan een aardse droom, die ook een morele pantomime of een modernistische commedia zou kunnen zijn.

In het werk 'PEACHED' lijken Gilbert & George het podium van een concertzaal te betreden, waarbij de groteske roze draperieën eruitzien als uitvergroete delen van vruchtenpitten, waarvan de monsterlijke omvang ook als achtergrond dient. In hun scharlaken kostuum stralen de kunstenaars een zekere stedelijkheid, tristesse, onrust en elegantie uit.

Al een halve eeuw houdt elke groep fotowerken van Gilbert & George de gevoelens en individuele indrukken van het verleden, het heden en de toekomst in spanning. Zo bouwt elk werk of elke selectie van werken verder op (de genen van) zijn voorganger, onderdeel wordend van een cumulatief proces conform de visie van Gilbert & George. In het oeuvre van Gilbert & George is tijd een continuüm.

De 'THIRTEEN EARTHLY PICTURES' bevestigen de visie van Gilbert & George als toegewijd aan de rauwe realiteit, weliswaar altijd romantisch en visionair. Het mechanisme van hun dwangmatigheid wordt getriggerd door een paradox. Een versterkte of verstoorde emotie in gewone dingen vinden (de 'lokale' aard van de picturale elementen in de werken), wordt iets 'universeels' binnen de kunst van Gilbert & George. Picturale elementen die samen een buitengewone en rijke sfeer creëren, individueel, maar toch verbonden door gemeenschappelijke gevoelens.

Zo vloeit de artistieke visie van Gilbert & George voort uit de mix van scherpeheid en verheven gevoel, waarbij het reële en het irreële perfect samengaan. Hun kunst balanceert tussen controle en controleverlies. Gilbert & George hebben altijd kunst gemaakt om de levendige getuigenis van de wereld zo direct mogelijk te communiceren. Het lijken visionaire, symbolische en atypische tafereel: absurd, monsterlijk, krankzinnig, dromerig, tastbaar, hallucinogeen, gewichtig. Bij momenten nemen ze de vorm aan van verhalen, ontmoetingen of avonturen. En altijd 'aards' in oorsprong. Tijd, plaats, activiteit en incident worden gecombineerd en getransformeerd tot vreemde, nieuwe legeringen van gevoel en perceptie.

De kunst van Gilbert & George maakt gebruik van deze kruisingen, contrasten en paradoxen om mysterie, urgentie, stilte, tragedie en hysterie (de stemmingen van het leven) uit te drukken.

Het evenwicht tussen 'waanzin' en 'normaliteit' maakt hun kunstwerken zo krachtig. In de 'THIRTEEN EARTHLY PICTURES' is het visionaire spektakel doorspekt met schokeffecten, verrassingen en iets wat lijkt op een semimystieke hersenschudding. De iconische moderne, normale look en houding van Gilbert & George, wanneer ze zichzelf als personages in hun eigen werken laten terugkomen staan in schril contrast met de extreme toestanden die ze aanschouwen en soms belichamen. De toeschouwer ziet de turbulentie van het gevoel, verpakt in rationeel menselijk gedrag.

Deze contradictie en vermenging van tijd, plaats en beeld creëren wat men de fantastische paradox van 'fantasmagorisch realisme' zou kunnen noemen.

Gilbert & George houden zich niet bezig met formalistische artistieke problemen, maar met ethische provocatie, empirische beleving en empathie. Welk gevoel laat hun kunst bij de toeschouwer achter? En hoe spreekt de reactie van de toeschouwer hun eigengevoel aan? In welke zin verandert de toeschouwer door deze kunstwerken te aanschouwen?

Voor Gilbert & George is zo'n (zelf)reflectie de bestaansreden en de functie van kunst. Hun kunst is altijd al zowel een manifest als een verslag van hun emotionele vooruitgang in het leven, in hun leven en in de moderne wereld geweest.

Zoals blijkt in de dubbelzinnige aardigheid van de 'THIRTEEN EARTHLY PICTURES',

waarin het extravagant monsterlijke, het spectrale ('MORN'), het griezelig theatrale en het koele alledaagse samenkomen tot een levendig onbehagen, breekt het oeuvre van Gilbert & George met de perceptuele en ideologische zelfgenoegzaamheden. Hun kunst is niet bedoeld om de ervaring van de toeschouwer te vergemakkelijken. Integendeel, ze brengen hiervoor het visionaire mooi in evenwicht met bondigheid en concentratie.

Elk werk van Gilbert & George bestaat uit een zeer klein aantal lokale elementen (beeld-onderwerp), samengebracht met het oog op een zo direct mogelijke visuele en emotionele impact. Het eenvoudige en overzichtelijke verhaal (denk aan 'La Divina Commedia' van Dante of 'The Christmas Carol' van Charles Dickens) schept ruimte voor het visionaire aspect van de menselijke ervaring. Eenvoud onthult emotionele diepte. Statements beginnen zichzelf en de bedenkers ervan in vraag te stellen.

Als een continuüm dat leidt tot de 'THIRTEEN EARTHLY PICTURES', bevat de kunst van Gilbert & George een artistieke visie die onophoudelijk zoekt en vragen stelt. Waarbij de betekenis verbrokkelt in samenspel en conflict van de onderbewuste krachten in het moderne, aardse leven.

EINDE.

Tekst geschreven door Michael Bracewell, 2021

--

Gilbert, geboren in 1943, en George, geboren in 1942, ontmoetten elkaar op de St Martins School of Art en werken sindsdien samen. Recente solotentoonstellingen zijn onder meer *Gilbert & George: The Great Exhibition (1971-2016)*, Schirn Kunsthalle, Frankfurt (2021); Kunsthalle Zürich (2020); Reykjavik Art Museum (2020); Moderne Museet, Stockholm (2019); Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo (2019) en LUMA, Arles (2018), *There Were Two Young Men*, Fondation LVMH, Parijs (2019), *The Major Exhibition*, Helsinki Art Museum (2018) en *Fuckosophy*, Neues Museum, Nürnberg (2018). Recente groepstentoonstellingen van de kunstenaars zijn onder meer *Schöne Sentimenten*, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (2019), *The World Exists To Be Put On Postcards: Artist's Postcards from 1960 to Now*, British Museum (2019) en *Summer Exhibition*, Royal Academy of Arts, Londen (2017).