

HET UNIEKE UNIVERSUM

L'UNIVERS UNIQUE

Parktuin/Jardin, Oude Leielaan 5, Menen/Menin (B) - 20/04-26/05
Cultuurcentrum & Stadsmuseum Menen/Menin (B) - 20/04-14/07

Vr-Za-Zo/Ve-Sa-Di 14-18u. Gratis.

collectie / collection du musée LaM + werken van / oeuvres de :

Clara Thomine - Dirk Zoete - Ghislain Verstraete - Guillaume Jezy - Honoré d'O - Jacques Brown
Marie Hendriks - Robbert&Frank Frank&Robbert - Sharon Van Overmeiren - Shervin/e Sheikh Rezaei

curatoren/commissaires: Benoit Villain, Chiel Vandenberghe & Henk Delabie

Al tekenend ontstaan de dingen

Dirk Zoete

SIMONE (DES FLANDRES)

[NL]

Over het leven van Simone is niets bekend, behalve dat ze uit het noorden van Frankrijk kwam. Vandaar haar bijnaam. Ze maakte aan een hoog tempo een honderdtal tekeningen toen haar ziekte dat nog net toeliet. Haar tekeningen herhalen dezelfde vormen die vaak een huis, een kustlijn of een rij wolken symboliseren. Het patroon kan duidelijk leesbaar zijn maar kan ook verdwijnen onder de positie van de potloodlijn. De intense wrijvingen bij het tekenen veroorzaken namelijk vervormingen van het papier of zelfs gaten.

[FR]

On ne sait rien de la vie de Simone si ce n'est qu'elle était originaire du nord de la France, d'où ce surnom. Elle a réalisé, dans la hâte, une centaine de dessins quand la maladie lui laissait encore la possibilité de s'exprimer. Elle répète les mêmes formes symbolisant une maison, un bord de mer, une ligne de nuages. Le motif peut être bien lisible ou, au contraire, disparaître sous la superposition du tracé au crayon. Le papier se déforme, se troue, parfois, sous l'intensité du frottement.

LIONEL

[NL]

De reis van Lionel (1967, Ivry) wordt onder het pseudoniem Orion verteld in het boek *L'enfant bleu* (2004) van Henry Bauchau (1913, Mechelen).

In 1977 ontmoette Lionel de schrijver Henry Bauchau die therapeut was aan het Psychopedagogisch Centrum Grange-Batelière in Parijs. Hij moedigt Lionel aan zijn angsten te uiten door te tekenen. Labyrinten, monsters, paradijselijke eilanden en sterrenbeelden vormen zijn unieke universum. Doodsbang om te schrijven en spelfouten te maken, uit hij zijn angsten in wat hij 'angstdictaten' noemt. Lionel ontwikkelt zijn artistieke taal: hij tekent, graveert en beeldhouwt met een grote aandacht voor detail en behendigheid. De thema's uit z'n adolescentie blijven aanwezig in zijn werk maar hij vult ze aan met zijn bezorgdheid over de toekomst van de planeet.

[FR]

Le parcours de Lionel (né en 1961 à Ivry) est raconté, sous le pseudonyme d'Orion, dans le livre *L'enfant bleu* écrit par Henry Bauchau (né en 1913 à Malines) et publié en 2004. Ce récit rapporte le cheminement vers la création, puis l'expérience artistique qui va libérer Orion.

En 1977, à Paris, Henry Bauchau, alors thérapeute au Centre psychopédagogique de la Grange-Batelière, rencontre Lionel et l'encourage à exprimer ses peurs par le dessin. Labyrinthes, monstres, îles paradis, constellations, composent le monde de Lionel. Terrifié à l'idée d'écrire et de faire des fautes d'orthographe, il exprime dans 'les dictées d'angoisse' les craintes qui l'envahissent. Grâce à cette rencontre, Lionel a trouvé son domaine d'expression qui est celui du dessin, de la gravure et de la sculpture, caractérisés par une très grande minutie et dextérité. Les thèmes exprimés lors de son adolescence demeurent, mais sont maintenant apaisés et s'ouvrent à des préoccupations sur le devenir du monde face aux cataclysmes qui le menacent.

MARIE HENDRIKS

[NL]

Marie Hendriks (1981, Nederland) groeide op in Frankrijk. Ze studeerde onder meer aan de Studio national des arts contemporains du Fresnoy in Tourcoing. Haar werk ontwikkelt zich rond bedrieglijke schijn, het huis en het gevoel van opsluiting, de verwondering en de angsten van de kindertijd. Centraal staan meestal haar video's, maar ze maakt ook beeldhouwkunst, fotografie en tekeningen, vaak samengebracht in architecturale installaties.

Haar artistieke universum komt tot stand door associatie van zowel herinneringen, familie-anekdotes als door pure fictie. Marie Hendriks is geïnteresseerd in constructies die ons door het gebruik van allerlei kunstgrepen, eigenaardigheden, kleuren en texturen het leven van alledag laten vergeten. Deze theatrale plekken die lijken op ontsnappingen uit de realiteit, vertonen soms ook vormen van speelse decadentie.

Deze installatie is deel van een reeks die een romantische ontmoeting viert tussen Wim en Johanna, de grootouders van de kunstenaar. Dit echtpaar ontmoette elkaar ongeveer 90 jaar geleden op het ijs. Johanna belichaamde met haar rood haar het vrouwelijke ideaal uit Wim's dromen. De jongeman, betoverd door dit visioen, besloot de roodharige schoonheid te veroveren met zijn optredens als ervaren schaatser. De schaatsen van Wim, getuigen van deze ontmoeting, zijn dierbaar in het beeld van *Wim&Johanna* geplaatst, als in een reliekschrijn. 107 kaarsen die overeenkomen met de leeftijd die haar grootvader bereikte, sieren de 3 verdiepingen van de bruidstaart. Het zijn 107 odes aan het leven en tegelijkertijd klassieke symbolen van ijdelheid. *Wim&Johanna* balanceert tussen zoete hulde en een gecreëerde mausoleum status.

De video *Scattering Cake* verbeeldt de spanning tussen eros en thanatos in de aantrekkingskracht van twee mensen, waardoor het verleidingsspel wordt omgezet in een wonderbaarlijke en macabere circusact. De tekeningen van *Meisjes met Rode Haren* zijn gebaseerd op foto's uit familiearchieven.

[FR]

Marie Hendriks (1981, Pays-Bas) a grandi en France. Elle a étudié entre autres au Studio national des arts contemporains du Fresnoy à Tourcoing. Son travail se développe autour des apparences trompeuses, du foyer et du sentiment d'enfermement, de l'émerveillement et des peurs de l'enfance. L'accent est généralement mis sur ses vidéos, mais elle réalise également des sculptures, des photographies et des dessins, souvent réunis dans des installations architecturales.

Son univers artistique se crée à travers l'association de souvenirs, d'anecdotes familiales et de pure fiction. Marie Hendriks s'intéresse aux constructions qui nous font oublier le quotidien grâce à l'utilisation de toutes sortes d'astuces, de particularités, de couleurs et de textures. Ces lieux théâtraux qui ressemblent à des évasions du réel présentent parfois aussi des formes de décadence ludique.

Cette installation fait partie d'une série célébrant une rencontre amoureuse entre Wim et Johanna, les grands-parents de l'artiste. Ce couple s'est courtisé sur la glace il y a environ 90 ans. Avec ses cheveux roux, Johanna incarnait l'idéal féminin des rêves de Wim. Le jeune homme, enchanté par cette vision, a décidé de conquérir la belle rousse avec ses performances de patineur expérimenté. Les patins de Wim, témoins de cette rencontre, sont précieusement déposés dans la statue de *Wim&Johanna*, comme dans un reliquaire. 107 bougies correspondant à l'âge atteint par son grand-père décorent les 3 étages du gâteau de mariage. Ce sont 107 odes à la vie et en même temps des symboles classiques de vanité. *Wim&Johanna* oscille entre un doux hommage et un statut de mausolée créé.

La vidéo *Scattering Cake* met en scène la tension entre eros et thanatos dans l'attraction de deux personnes, transformant le jeu de séduction en un numéro de cirque merveilleux et macabre. Les dessins des *Meisjes met Rode Haren rouges* ont été réalisés à partir de photos d'archives familiales.

MARTHA GRÜNENWALDT

[NL]

Martha Grünenwaldt (1910-2008) werd geboren in een groot gezin in Waals-Brabant (België). Martha's vader leerde haar viool spelen. Toen ze zes was, nam hij haar mee om met twee van haar broers te spelen op de nabijgelegen bals. Zo ontmoette ze haar man in 1933. Een jaar later beviel ze van een dochter, Josine, in precaire financiële en familiale omstandigheden. Het echtpaar ging daarna uit elkaar en Martha Grünenwaldt keerde terug naar haar ouders in Hammeville. Vervolgens vond ze een baan als boerenknecht: ze bleef daar achtentwintig jaar in dienst en vertrouwde de opvoeding van haar kind toe aan de grootouders van vaderskant. Gedurende die jaren van zware arbeid mocht ze geen viool spelen.

Na haar pensioen werden Martha Grünenwaldt en haar dochter herenigd. Grünenwaldt trok in bij haar dochter, die ondertussen zelf moeder van 5 kinderen was. In die context, rond 1981, begon ze te tekenen op hergebruikt inpakpapier of op de achterkant van posters en rekeningen. Meestal gebruikte ze kleurpotloden die ze van haar kleinkinderen had geleend, maar ook gouache (plakkaatverf). Haar favoriete onderwerpen waren de gezichten van haar familieleden en kennissen: deze omcirkelde ze met organische vormen en gekleurde abstracte motieven. Ook vond ze inspiratie in reproducties van werken die ze bewonderde, zoals de portretten van de schilder Giuseppe Arcimboldo. Hoewel ze aanvankelijk in het geheim werkte, verspreidde ze haar werken en bood ze haar creaties aan bij mensen met wie ze contact had.

[FR]

Martha Grünenwaldt (1910-2008) est née dans une famille nombreuse et modeste du Brabant wallon (Belgique). Son père, chef de la fanfare du village, lui apprend à jouer du violon. À l'âge de six ans, son père l'emmène jouer avec deux de ses frères dans les bals voisins. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle rencontre son mari en 1933. Un an plus tard, elle donne naissance à une fille, Josine, dans des conditions financières et familiales précaires. Le couple se sépare par la suite et Martha Grünenwaldt retourne vivre chez ses parents, à Hammeville. Elle trouve un emploi de servante de ferme dans lequel elle restera vingt-huit ans, confiant l'éducation de son enfant à ses grands-parents paternels. Tout au long de ces années de dur labeur, il lui est interdit de jouer du violon.

À la retraite, Martha Grünenwaldt retrouve sa fille, alors mère de cinq enfants, et s'installe chez elle. Vers 1981, elle commence à réaliser des dessins sur des papiers d'emballage récupérés ou au dos d'affiches et de factures. Elle utilise surtout des crayons de couleur, ainsi que de la gouache. Ses sujets de prédilection sont les visages des membres de sa famille et de ses connaissances, qu'elle entoure de formes organiques et de motifs abstraits colorés. Elle s'inspire également de reproductions d'œuvres qu'elle admire, comme les portraits du peintre Giuseppe Arcimboldo. Bien que travaillant d'abord en secret, elle finit par distribuer et offrir ses créations aux personnes avec lesquelles elle était en contact.

STADSMUSEUM

Het Unieke Universum brengt in het stadsmuseum opnieuw zowel actuele kunst, stukken uit de collectie van het musée LaM, als werk van Jacques Brown.

JACQUES BROWN

"Il (Brown) semblait être habité par un monde de personnages comme peuvent l'être les enfants. Seulement, chez lui, cela était extrêmement sérieux, presque inquiétant. Il me disait d'ailleurs qu'il cherchait à les représenter dans son travail de sculpture car ils voulaient exister. Il semblait avoir avec ses personnages une relation particulière, exactement comme s'il leur parlait, et que ceux-ci lui demandaient de les représenter pour qu'ils puissent s'exprimer."

Jacques Delahaye, in 'Jacques Brown, un univers fantastique'.

MARIE HENDRIKS

[NL]

In de ruimtes van het museum ensceneert Marie Hendriks de thema's lokaal exotisme, ijdelheid (vanitas) en valse weerspiegeling, vooral in vorm van Singeries (aapjes die menselijk geportretteerd worden in de kunstgeschiedenis als persiflage op onze tekortkomingen).

Boven de trap werd er een binnen Folie gebouwd, geënt op een architectonische enting. Deze verwelkomt de kijker en creëert een doorgang naar het universum van het *Extra Ape*, het video-tweeluik op de bovenste verdieping.

[FR]

Dans les espaces du musée Marie Hendriks met en scène les thèmes de l'exotisme local, de la vanité et du miroitement mensonger, notamment à travers l'image de la singerie. Une *Folie* intérieure, surplombant l'escalier, greffe sur une greffe architecturale, accueille le spectateur et crée un passage vers l'univers imaginaire du diptyque vidéo *Extra Ape* à l'étage.

CLARA THOMINE

[NL]

Clara Thomine (1990, Nancy) woont en werkt al meer dan 10 jaar in Brussel. Ze figureert zelf in haar kortfilms. Daarin speelt ze een personage dat met uiteenlopende situaties wordt geconfronteerd, soms echt, soms vermengd met fictie. Thomine creëert zo graag "bijna normale" situaties. Het zijn soms ongemakkelijke scènes die aanzetten tot lachen, tot reflectie of waarin poëzie schuil kan gaan. Voor *Het Unieke Universum* creëerde Clara Thomine een nieuwe video tijdens een verblijf in Meneen. Een grondig veldonderzoek op de grens tussen fictie en realiteit én tussen Frankrijk en België.

[FR]

Clara Thomine (1990, Nancy) vit et travaille à Bruxelles depuis plus de 10 ans. Elle apparaît elle-même dans ses courtes vidéos. Elle y incarne un personnage confronté à diverses situations, tantôt réelles, tantôt mêlées de fiction. Thomine aime créer des situations "presque normales". Ce sont des scènes parfois inconfortables qui incitent au rire, à la réflexion ou peuvent contenir de la poésie. Clara Thomine a créé une nouvelle vidéo pour *l'Univers Unique*, lors d'un séjour à Meneen. Une recherche de terrain approfondie à la frontière entre fiction et réalité et entre la France et la Belgique.

SHERVIN/E SHEIKH REZAEI

[NL]

Shervin/e Sheikh Rezaei (°1994, België/Iran, woont en werkt in Brussel) verkent in haar multimedia-praktijk het contrast tussen de vloeibaarheid en invasiviteit van de natuur/mensheid en de gecontroleerde en onpersoonlijke taal van technologie. Een aantrekking tot het irrationele en emotionele, bracht haar van architectuur naar de autonome beeldende kunst.

Zo gebruikt Sheikh Rezaei in haar werk vaak oncontroleerbare elementen, zoals beweging, organische materialen en thema's van het geheugen. Ze gebruikt ook vaak persoonlijke, intieme ervaringen om ruimtelijkheid verder te onderzoeken. In haar werken, die variëren van potloodtekeningen tot video's, sculpturen en installaties, zoekt ze steeds een evenwicht tussen logica en intuïtie, controle en zelfanalyse. Haar werken ontmoeten het onverwachte in een ongemakkelijke juxtapositie.

[FR]

Dans sa pratique multimédia, Shervin/e Sheikh Rezaei (°1994, Belgique/Iran, vit et travaille à Bruxelles) explore le contraste entre la fluidité et le caractère envahissant de la nature/humanité et le langage contrôlé et impersonnel de la technologie. Une attirance pour l'irrationnel et l'émotionnel l'a conduite de l'architecture aux arts visuels.

Ainsi, Cheikh Rezaei utilise souvent des éléments incontrôlables dans son travail, tels que le mouvement, les matériaux organiques et les thèmes de la mémoire. Elle utilise aussi souvent ses expériences personnelles et intimes pour explorer davantage la spatialité. Dans ses œuvres, dessins au crayon, vidéos, sculptures et installations, elle recherche toujours un équilibre entre logique et intuition, contrôle et auto-analyse. Ses œuvres rencontrent l'inattendu dans une juxtaposition inconfortable.

LES HABITANTS PAYSAGISTES

[NL]

Omdat ze lange tijd werden beschouwd als een uiting van slechte smaak, als curiositeiten of excentriciteiten, werden sites van 'les habitants paysagistes' vaak vernietigd. Deze werken, die gedurende vele jaren zijn ontwikkeld, zijn nauw verbonden met de persoonlijkheid en het dagelijks leven van hun schepper; zodra deze verdwijnt, wordt het werk bedreigd door vandalisme en de natuur-elementen. Toch hebben deze architecturen en biotopen een ware interesse opgewekt die ze in het domein van de kunst heeft gebracht. Hoe kunnen we deze kunstwerken, gebouwd met preciaire materialen, behouden en herstellen? Hoe kunnen we de herinnering aan de makers vastleggen en deze sites documenteren? Hoe kunnen we ze beheren?

Waar mogelijk bewaart het LaM objecten van de sites van de 'habitants paysagistes'. Een zaal van het museum is gewijd aan de presentatie van overblijfselen van enkele van deze sites, waaronder een groep werken van Josué Virgili en Theo Wiesen die hier ook tentoongesteld staan. Maar niet alles kan worden bewaard. Het is noodzakelijk om deze sites te documenteren door middel van publicaties, foto's, films en het opnemen van getuigenissen, en het museum heeft uitgebreide documentatie verzameld door eigen onderzoek, met name dankzij de archieven van L'Aracine, Francis David, André Escard en Claude en Clovis Prévost. Hij heeft een netwerk van contacten opgebouwd met amateurs, academici en restaurateurs, evenals met de Inventaire du Patrimoine en de Monuments Historiques. Het is dringend nodig om deze gebouwen te redden - het is altijd beter om ze in situ te houden - en ze in hun oorspronkelijke staat te herstellen, maar het is ook dringend nodig om ze te documenteren om hun immateriële geheugen te beschermen. De link tussen fysiek en immaterieel erfgoed is van vitaal belang als we ervoor willen zorgen dat de sites van lokale landschapskunstenaars, die een link vormen tussen geleerde en populaire kunst, beter vertegenwoordigd zijn.

[FR]

Parce qu'ils ont longtemps été considérés comme une manifestation du mauvais goût, comme des curiosités ou des excentricités, la destruction des sites d'habitants paysagistes s'est souvent imposée. Ces œuvres développées sur des années, sont étroitement liées à la personnalité et à la vie quotidienne de leur auteur ; dès lors que celui-ci disparaît, l'œuvre est en péril en subissant rapidement le vandalisme, les intempéries. Néanmoins, ces architectures, ces environnements ont suscité un intérêt réel qui les a fait entrer dans le champ de l'art. Comment préserver et restaurer ces environnements construits avec des matériaux précaires? Comment enregistrer la mémoire des bâtisseurs et comment documenter ces sites? Comment les prendre en charge?

Le LaM conserve quand cela est possible des objets issus des sites d'habitants paysagistes. Une salle du musée est consacrée à la présentation de vestiges de quelques-uns de ces sites, notamment un ensemble d'œuvres de Josué Virgili et Theo Wiesen. Mais tout ne peut être gardé. Documenter ces lieux par des publications, des photographies, des films, l'enregistrement de témoignages, s'avère nécessaire et le musée a réuni par ses propres recherches une importante documentation grâce, notamment, aux fonds d'archives de L'Aracine, de Francis David, d'André Escard, de Claude et Clovis Prévost. Il a créé des réseaux d'échanges avec des amateurs, des universitaires, des restaurateurs, mais aussi avec les services de l'Inventaire du Patrimoine et la conservation des Monuments historiques. Il y a urgence à sauver – le maintien du site sur place est toujours à privilégier –, à restaurer dans leur matérialité ces réalisations mais aussi urgence à les documenter pour sauvegarder leur mémoire immatérielle. Le lien entre patrimoine physique et patrimoine immatériel apparaît indispensable pour assurer une meilleure représentation des sites d'habitants paysagistes qui font le lien entre art savant et art populaire.

GUILLAUME JEZY

[NL]

Door te tekenen en te bouwen op verschillende schaalniveaus ontwikkelt Guillaume Jezy (Nantes en Rijsel) veranderende architectonische vormen. Ze verschijnen haast cinematografisch in de ruimte - of het nu op specifieke plaatsen is of op een wit blad - en dat op een tijdloze manier.

De vereenvoudiging van de vormen draagt bij aan hun raadselachtige karakter en presenteert ze als ambivalente objecten die gedefinieerd en ervaren moeten worden. Het zijn parallele werelden, utopische steden die omkeerbaar zijn in dystopieën en tijdelijke vormen. Zijn unieke universum is gebaseerd op sciencefictionfilms en de politieke dimensies die architectuur met zich meebrengt.

Voor *Het Unieke Universum* maakt Jezy de sculptuur *Portail* en twee tekeningen. *Portail* bestaat uit drie elementen: een spiegel met de proporties van een deur, een ruw houten reliëf dat eruit lijkt te komen en een set witte kartonnen constructies die een reliëf creëren. Jezy wil op *Het Unieke Universum* een vorm voorstellen die het midden houdt tussen architectuur en meubilair. Het is een miniatuurstad die druppelt. In de tekeningen verschijnt een massa gehybridiseerde honden en katten. In het tweeluik worden ze gespiegeld en met elkaar geconfronteerd. De kleurpotloodtekening vertrekt vanuit vormen die door een vroege vorm van online AI geschapen zijn op basis van zinnen met de woorden 'hond', 'kat' en 'wolf', associërend met menselijke emoties en situaties. De roedel verdedigt gespannen een ondergelopen of zelfs verlaten modernistische architectuur: de hele ruimte is één grote uitnodiging tot verhaal.

[FR]

En dessinant et en construisant à différentes échelles, Guillaume Jezy (Nantes et Lille) développe des formes architecturales changeantes. Elles apparaissent presque cinématographiquement dans l'espace – que ce soit dans des lieux précis ou sur un drap blanc – de manière intemporelle.

La simplification des formes contribue à leur caractère énigmatique et les présente comme des objets ambivalents à définir et à expérimenter. Ce sont des mondes parallèles, des villes utopiques réversibles en dystopies et en formes temporaires. Son univers unique s'appuie sur les films de science-fiction et les dimensions politiques qu'implique l'architecture.

Jezy réalise la sculpture *Portal* et deux dessins pour *l'Univers Unique*. *Portail* se compose de trois éléments: un miroir aux proportions d'une porte, un relief en bois brut qui semble en émerger et un ensemble de constructions en carton blanc qui créent un relief. Jezy souhaite présenter une forme qui se situe entre architecture et mobilier. C'est une ville miniature qui s'étale.

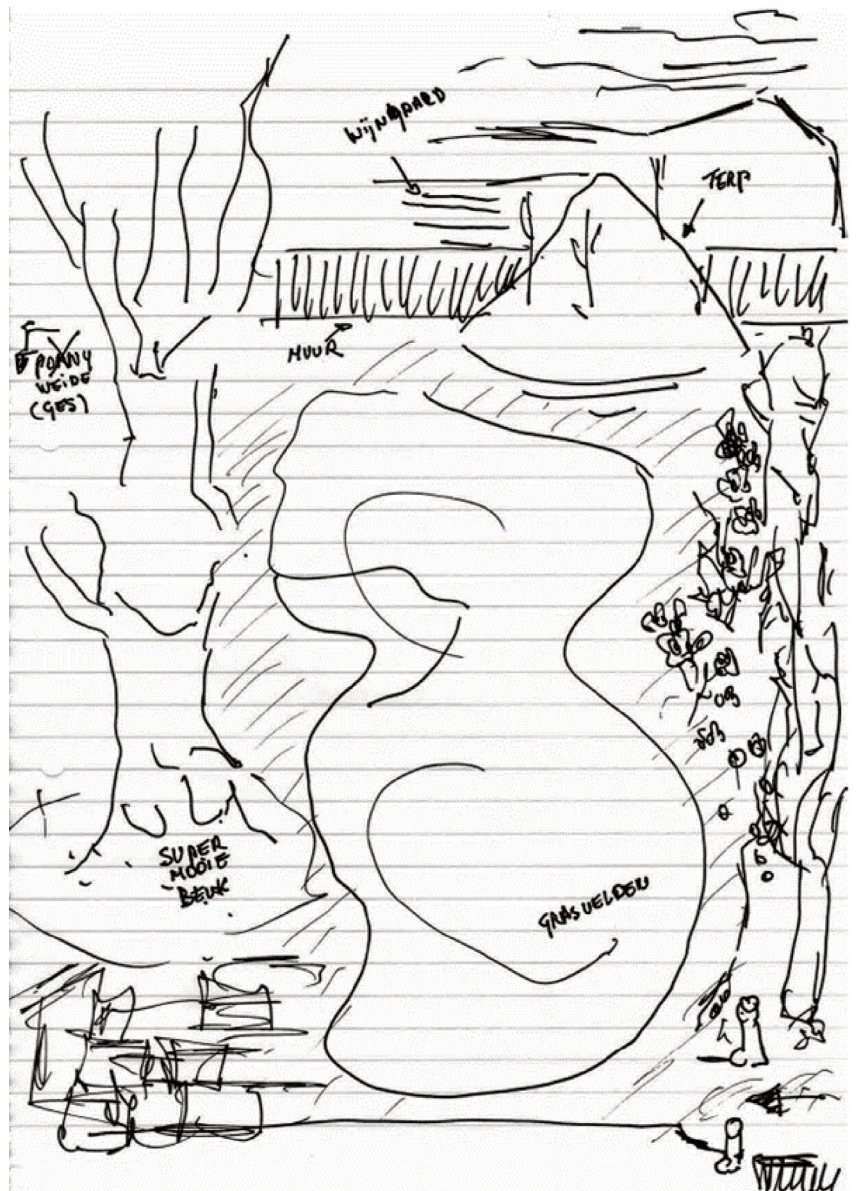
Dans ces dessins, une masse de chiens et de chats hybridés apparaît. Dans le diptyque, ils se reflètent et se confrontent. Le dessin au crayon de couleur présente des formes créées à partir d'une IA en ligne basée sur des phrases contenant les mots 'chien', 'chat' et 'loup', les associant à des émotions et des situations humaines. La meute défend avec acharnement une architecture moderniste inondée, voire abandonnée: l'espace tout entier est une grande invitation à raconter une histoire.

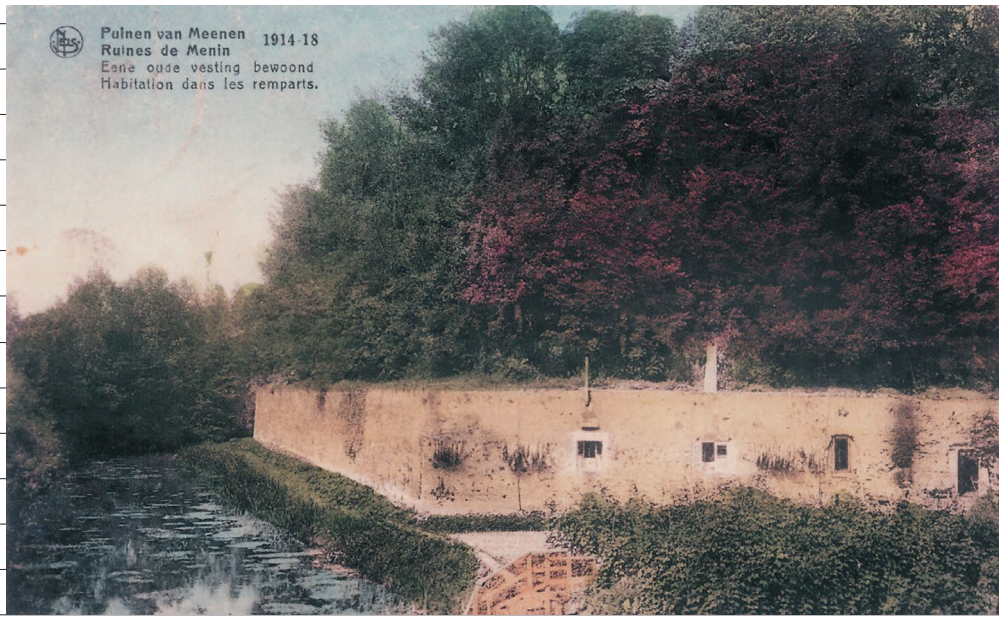

*Jacques Brown devant l'Ecce homo (1954-1956) dans son atelier
(Jacques Brown – Un univers fantastique, page 12).*

Voor de derde keer organiseert kunstorganisatie Bastion 10 een kunsttentoonstelling in deze historische privéparktuin. Dit na een eerste eigen initiatief in 2017 en een samenwerking tussen S.M.A.K. en cultuurcentrum De Steiger in 2020. Eigenaars Pol Ghesquière en Cecile Roussel openen opnieuw de poorten van het prachtige domein voor kunstenaars en bezoekers. In de tuin ontdek je enkel hedendaagse kunst, vaak specifiek voor *Het Unieke Universum* gecreëerd, en een bronzen kunstwerk van Jacques Brown.

Pour la troisième fois, l'organisation artistique Bastion 10 organise une exposition d'art dans le jardin de ce parc privé historique. Cela fait suite à une première initiative en 2017 et à une collaboration entre le S.M.A.K. et le centre culturel De Steiger en 2020. Les propriétaires Pol Ghesquière et Cécile Roussel ouvrent à nouveau les portes de ce domaine magnifique aux artistes et aux visiteurs. Dans le jardin, vous ne découvrirez que des œuvres d'art contemporain, souvent créées spécifiquement pour *The Unique Universe*, ainsi qu'une œuvre en bronze de Jacques Brown.

1815 Pulnen van Meenen 1914-18
Ruines de Menin
Eene oude vesting bewoond
Habitation dans les remparts.

4. — Menin. — La Lys et le Bassin.

4. HONORÉ D'O

(BE)

Silk wind

2024

gepolierde inox

[NL]

Honoré d'O, een betoverende meester van de poëzie, prikkelt onze sublieme zinnelijkheid met aandacht die zowel leidend als misleidend is. Hij verkent de dunne veranderlijkheid tussen de nieuwe beschaving en het heldere ritueel, terwijl hij ons uitnodigt om te dwalen door de aandachtige dieptes van het raadsel. Zijn werk weerspiegelt een maatschappelijke omarming van de eeuwige nieuwsgierigheid naar de ontoereikende omgeving van het bestaan. Hij leidt de geest naar een hogere spirituele rijkdom, van object naar relatie, van relatie naar constructie, van constructie naar structuur, van structuur naar methode, van methode naar gedrag. Het licht ligt in de handen van het oog. (*geschreven door AI*)

Voor *Het Unieke Universum* creëerde Honoré d'O een nieuw werk. Bij zijn bezoek aan Kathmandu (Kathmandu Triennale (2017)) staat Honoré d'O versteld van alle balken en stokken die huizen en tempels ondersteunen. Dit blijkt geen stijlkundige ingreep met architecturaal of stedenbouwkundig nut, maar een harde noodzaak om na de aardbeving van 2015 de beschadigde gebouwen recht te houden. Voor zijn project '*Wood Prop - Silk Wind*', brengt Honoré een stok (wood prop) mee naar het museum en analyseert daar, in een installatie, het werkwoord 'steunen'. De abstracte rechte vorm van de steunbalk wordt 'gehumaniseerd' en transformeert zich uiteindelijk in de menselijke steunfiguur. Dit silhouet zal een blijvend icoon worden in het idioom van Honoré d'O.

Silk Wind waait in de wisselwerking tussen steunen en gesteund worden.

Honoré d'O's werk bevindt zich in collecties en ook op elke plaats waar u zich bevindt.

'De essentie van mijn werk zit in de compositorische samenhang van elk beeld dat zich op je netvlies nestelt. Wanneer die projectie neurologisch doorgestuurd wordt, ben je in de tentoonstelling.'

[FR]

Honoré d'O, maître de poésie enchanteur, stimule notre sensualité sublimale par une attention à la fois directrice et trompeuse. Il explore la fluidité ténue entre la nouvelle civilisation et le rituel clair, tout en nous invitant à déambuler dans les profondeurs attentives de l'énigme. Son travail reflète une acceptation sociale de la curiosité éternelle à l'égard de l'environnement inadéquat de l'existence. Il conduit l'esprit vers une richesse spirituelle supérieure, de l'objet à la relation, de la relation à la construction, de la construction à la structure, de la structure à la méthode, de la méthode au comportement.

La lumière est entre les mains de l'œil. (*écrit par AI*)

Honoré d'O a créé une nouvelle œuvre pour *l'Univers Unique*. Lors de sa visite à Katmandou (Triennale de Katmandou (2017)), Honoré d'O est émerveillé par toutes les poutres et bâtons qui soutiennent les maisons et les temples. Il ne semble pas s'agir d'une intervention stylistique présentant des avantages architecturaux ou urbanistiques, mais d'un besoin urgent de conserver les bâtiments endommagés dans leur état d'origine après le tremblement de terre de 2015. Pour son projet '*Wood Prop - Silk Wind*', Honoré apporte un bâton (wood prop) au musée et analyse le verbe 'soutenir' dans une installation. La forme droite abstraite de la poutre de support est 'humanisée' et se transforme finalement en la figure humaine de support. Cette silhouette deviendra une icône durable dans l'idiome d'Honoré d'O.

Silk Wind souffle dans l'interaction entre soutenir et être soutenu.

Le travail d'Honoré d'O est dans les collections et aussi partout où vous vous trouvez.

'L'essence de mon travail réside dans la cohérence compositionnelle de chaque image qui s'installe sur votre rétine. Lorsque cette projection est transmise neurologiquement, vous êtes dans l'exposition.'

5. DIRK ZOETE

(BE)

STAALKAART (heavy metal)

2024

diverse metalen onderdelen: profielen, ringen, bouten, etc.

[NL]

Dirk Zoete (° 1969, Roeselare) woont en werkt in Gent. Tekenen ligt aan de basis van al zijn werken. Het is een manier van denken, van geconcentreerd bezig zijn en een spiegel voor het bekijken en maken van kunst. Vanuit tekeningen maakt hij maquettes, sculpturen, architecturale constructies, foto's, films en ook weer nieuwe tekeningen. Dirk Zoete zet zijn verbeelding in scène. Zijn denkmodellen over de wereld en de mensen presenteert hij op podia en tussen decors. Hij regisseert er wisselende taferelen met een licht absurd gezelschap van personages, dieren en attributen. Zowel in de tekeningen als in de ruimtelijke werken ligt de nadruk op het oppervlak : de figuren zijn vlak, schematisch en bevolken frontale ruimtes. Ze functioneren als tekens binnen Zoete's speelse, artistieke taal.

Dirk Zoete over '*Staalkaart (heavy metal)*':

'Regelmatig ontstaan er in mijn werk installaties waarvan een specifiek materiaal het vertrekpunt is. Beton bij '*Fleed with Colored Wings*', koeienmest bij verschillende installaties, brood bij '*Breadmasks*', metaal bij '*Twelve Characters*' en nu in extreme vorm bij dit werk. De eigenschappen, vorm en eigenheid van een bepaald materiaal vormen als het ware hoe het werk ontstaat en betekenis krijgt. Een ander af en toe terugkerend element in mijn praktijk, is hoe bepaalde voorwerpen of gegevens met een eerder ruw, direct of robuust karakter 'opgetild' kunnen worden naar een licht, frivol, komisch, of zelfs poëtisch geheel. Een vroeg voorbeeld hiervan was '*Tractortrucs*' een video waarin ik een grote tractor bestuurde met touwen alsof het een vliegtuig in de lucht was. Dit gegeven probeer ik ook in dit werk door te voeren.'

[FR]

Dirk Zoete (°1969, Roulers) vit et travaille à Gand. Le dessin est la base de toutes ses œuvres. C'est une façon de penser, de se concentrer et un miroir pour regarder et créer de l'art. A partir de dessins il réalise des maquettes, des sculptures, des constructions architecturales, des photos, des films mais aussi de nouveaux dessins. Dirk Zoete met en scène son imaginaire. Il présente ses modèles de pensée sur le monde et ses habitants sur scène et entre les plateaux. Il met en scène des scènes variées avec un groupe de personnages, d'animaux et d'attributs légèrement absurdes. Tant dans les dessins que dans les œuvres spatiales, l'accent est mis sur la surface : les figures sont plates, schématiques et peuplent les espaces frontaux. Ils fonctionnent comme des signes dans le langage ludique et artistique de Zoete.

Dirk Zoete à propos de '*Staalkaart (heavy metal)*':

'Dans mon travail, des installations sont régulièrement créées où un matériau spécifique est le point de départ. Le béton dans '*Fleed with Coloured Wings*', le fumier de vache dans diverses installations, le pain dans '*Breadmasks*', le métal dans '*Douze personnages*' et maintenant sous une forme extrême dans cette œuvre. La forme et l'individualité d'une forme matérielle particulière, comme un autre élément parfois récurrent dans ma pratique est la façon dont certains objets ou données au caractère assez brut, direct ou robuste peuvent être 'soulevés' dans un ensemble léger, frivole, comique, voire poétique. Un des premiers exemples de ceci était '*Tractor Tricks*', une vidéo dans laquelle je contrôlais un gros tracteur avec des cordes comme s'il s'agissait d'un avion dans les airs. J'essaie également de mettre en œuvre ce fait dans ce travail.'

6. GHISLAIN VERSTRAETE

(BE)

Cages

2024

diverse materialen

[NL]

De trap afdalen van de kazematten lijkt een stap in het verleden. De galerijen en stevige muren sluiten je in en geven een bizar gevoel van bescherming. Je ruikt er de aarde, schimmel en soms wijn. Er sijpelt wat water binnen en door enkele gaten zie je licht. Feller licht in de morgen en diffuser in de avond.

Met de installatie 'Cages' reflecteert Ghislain Verstraete over zijn verleden: *'Mijn eerste herinnering: een lijster in een kleine volière. Een prachtige vogel met een luide en melodieuze zang. Gekooïd. Mijn tweede herinnering: mijn vader aan een smissevuur die zijn eigen alaam maakt. Het vuur moet in toom worden gehouden, soms aangewakkerd dan weer gesmoord. Het geklop van hamers. Een derde beeld: verlichte vensterramen waarachter zich vele andere levens afspelen.'*

In welke mate zijn we zelf gekooïd door ons verleden? Wat moeten we allemaal in toom houden? Wat kunnen we aanwakkeren en dempen? Hoe biedt het verleden ons grondvesten en veiligheid? Ons verleden staat niet los van het heden en de toekomst. Telkens weer herinterpreteren en herschrijven we dit verleden. Ophemelen, verbloemen, neerhalen. Ons beeld van de toekomst is mede bepalend voor ons verhaal. Kunst kan de toekomst aantrekkelijk maken.

[FR]

Descendant les escaliers des casemates, c'est faire un saut dans le passé. Les galeries et les murs massifs vous enferment et vous donnent un étrange sentiment de protection. On sent la terre, la moisissure et parfois le vin. De l'eau s'infiltré et, par certains trous, on voit de la lumière. Une lumière plus vive le matin et plus diffuse le soir.

Avec l'installation 'Cages', Ghislain Verstraete se penche sur son passé: *'Mon premier souvenir: une grive dans une petite volière. Un bel oiseau au chant fort et mélodieux. En cage. Deuxième souvenir: mon père sur un feu de boue qui fait son alam. Le feu doit être maîtrisé, parfois attisé puis étouffé à nouveau. Le martèlement des marteaux. Une troisième image: des vitres illuminées derrière lesquelles se déroulent bien d'autres vies.'*

Dans quelle mesure sommes-nous nous-mêmes prisonniers de notre passé? Que devons-nous tous garder sous contrôle? Que pouvons-nous attiser et atténuer? Comment le passé nous apporte-t-il un ancrage et une sécurité?

Notre passé n'est pas séparé du présent et de l'avenir. Encore et encore, nous réinterprétons et réécrivons ce passé. Nous le glorifions, nous l'occultons, nous le rabaissons. L'image que nous nous faisons de l'avenir contribue à façonner notre récit. L'art peut rendre l'avenir attrayant.

7 + 9. ROBBERT&FRANK FRANK&ROBBERT

(BE)

Hugging

2024

gepolierde inox

Untitled

2024

gegraveerde natuursteen

Reaching

2024

beprent canvas

Stairsfigure

2024

keramiek met chamotte

[NL]

Het ensemble '*Hugging*' toont twee knuffelende figuren. Het is gebaseerd op een tekening die de kunstenaars maakten tijdens de COVID-pandemie. Tijdens de pandemie was knuffelen verboden (in het openbaar en met vreemden). Velen van ons voelden zich erg eenzaam. Niemand had ooit gedacht dat zo'n simpele handeling zo'n emotionele lading kon krijgen. Concepten zoals *huidhonger* werden benoemd en kregen ineens zin van bestaan. Voor R&F F&R is het knuffelen sowieso van betekenis. Knuffelen is méér dan het uiten van een emotie. Het is het vinden van verbinding met een andere persoon; het vervullen van de yin yang-dynamiek, de brug slaan tussen de persoonlijke wereld en die van de ander. Deze uitvoering in spiegeland metaal wil de toeschouwer laten zien dat ze zelf worden weergegeven in het werk. Het zijn deze keer niet zozeer de kunstenaars zelf die knuffelen, maar de bezoekers.

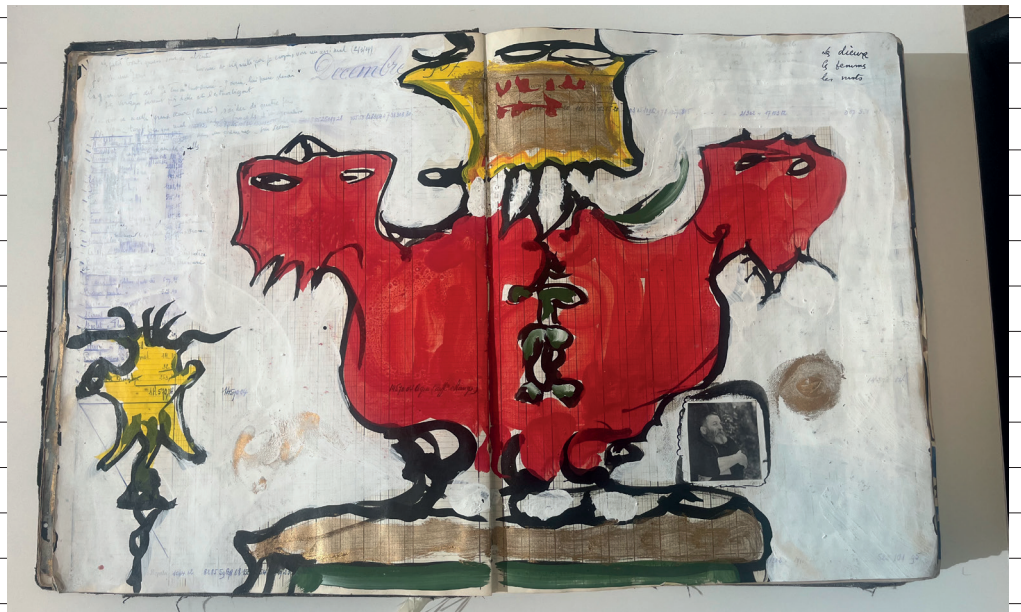
De hand van Frank&Robbert Robbert&Frank speelt in op aanraken, verbinding zoeken, elkaar een hand geven. Het is een symbool van rust. Maar ook van kracht en zelfs van creatie. De hand die maakt lijkt op zichzelf te staan en symboliseert het maken als proces op zich. Maar het flirt eveneens met de idee van de Deus-Ex-Machina, de God uit de Machine die onverwacht interenieert en alles verandert.

De hand van R&F F&R verwijst naar De Alziende Hand, de Goddelijke Hand, maar evenzeer naar Thing uit de *Adams Family*. Voor wie het werk van Frank en Robbert kent, is het evenzeer de hand uit hun laatste theatervoorstelling '*Don't We Deserve Grand Human Projects That Give Us Meaning*' waarbij de makers handen op het hoofd dragen en proberen reiken naar de handen in de lucht. De idee van helpen is hierin sleutel; handen geven en verbinding zoeken met elkaar; maar evenzeer de handen in elkaar slaan. De keramische trap-figuur is een concretisering van dit concept; de trap ventjes kunnen letterlijk elkaar als hulpmiddel gebruiken en op elkaar klimmen om hoogtes te bereiken. De werken in de tuin refereren naar elkaar. Het zijn verwezelijkingen van de kleine kleitablet die tussen de Foo-dogs hangt binnenin de expo in het museum.

[FR]

L'ensemble '*Hugging*' montre deux personnages s'enlaçant. Il est basé sur un dessin réalisé par les artistes pendant la pandémie de COVID. Pendant la pandémie, les câlins étaient interdits (en public et avec des inconnus). Beaucoup d'entre nous se sentaient très seuls. Nous n'aurions jamais pensé qu'un acte aussi simple puisse avoir une telle charge émotionnelle. Des concepts tels que la faim de peau ont été nommés et ont soudainement pris un sens. Pour R&F F&R, les câlins sont certainement importants. Se faire des câlins, c'est bien plus qu'exprimer une émotion. Il s'agit de trouver une connexion avec une autre personne ; accomplissant la dynamique yin yang, comblant le fossé entre le monde personnel et celui de l'autre. Cette version en métal miroir veut montrer au spectateur qu'il est lui-même représenté dans l'œuvre. Cette fois, ce ne sont pas tant les artistes eux-mêmes qui s'embrassent, mais les visiteurs.

La main de Robbert&Frank Frank&Robbert peut être vue de deux côtés ; il s'agit donc d'une main gauche ou d'une main droite selon la perspective du spectateur. R&F F&R flirte avec l'interprétation et le sens. La main offre-t-elle un soulagement? La main offre-t-elle une solution? Ou est-ce que la main veut enlever quelque chose ?

(fragmenten uit een) schetsboek van Jacques Brown

COLOFON

'Het Unieke Universum' is een tentoonstelling van Cultuurcentrum De Steiger en Bastion 10 in partnerschap met LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut.

Ze loopt van 20 april tot en met 14 juli op drie locaties: het cultuurcentrum en stadsmuseum van Menen en de parktuin in Oude Leielaan 5.

Het luik in de parktuin eindigt op 26 mei.

Collectietentoonstelling LaM:

A.C.M. - Albert - Anne et Patrick Poirier - Dado - Josué Virgili - Jules Godi - Lionel - Martha Grünewaldt
Max Ernst - Simone Des Flandres - Theo Wiesen - Titus Matiyane

Moderne / hedendaagse kunst:

Clara Thomine - Dirk Zoete - Ghislain Verstraete - Guillaume Jezy - Honoré δ'O - Jacques Brown
Marie Hendriks - Robbert&Frank Frank&Robbert - Sharon Van Overmeiren - Shervin/e Sheikh Rezaei

Curatoren: Benoit Villain, Chiel Vandenberghe, Henk Delabie

Bastion 10: Henk Delabie, Ghislain Verstraete

Coördinatie productie & techniek: Wouter Dumolein

Productie & techniek: Bram Swyngedauw, Franco Vandaele, Iebe Vandewalle, Jan Dewyn,
Jeroen Verzele, Niels Wyseur

Communicatie: Philippe Seys, Siel Tallieu

Schoonmaak: Christine Quatanne, Hilde De Bruyne, Novianus Luhukay

Algemene coördinatie: Chiel Vandenberghe

Vrijwillige suppoosten: Claire Gheerbrant, Johan Garrein, Kevin Vandenberghe, Leen Durnez,
Lieve Wemaere, Lucas Lernout, Marc Samyn, Margarita Karmaz, Martine Huyghe, Myriam Vantomme,
Patricia Baelde, Yasmin Karmaz

Met bijzondere dank aan:

Team en bestuur Cultuurcentrum De Steiger, Stad Menen, Team LaM, Alexander Casier, Cecile Roussel,
Griet Vanryckegem, Hannah Maddens, Hans Demyttenaere, Jasmijn Cools, Karl Vandenberghe,
Mike Roetync, Nancy Deconinck, Olivia de Hasque, Pol Ghesquière, Renaat Van de Walle,
Ria Vandamme, Stijn Desmet, Thomas Brown en familie, Tine Moniek

Sponsors: Connecton, Rotary Menen, Tuinen Mike Roetync, Kiwanis.

1. Shervin/e Sheikh Rezaei
2. Sharon Van Overmeiren
3. Jacques Brown
4. Honoré δ'O
5. Dirk Zoete
6. Ghislain Verstraete
7. Robbert&Frank Frank&Robbert
8. Shervin/e Sheikh Rezaei
9. Robbert&Frank Frank&Robbert