Een levende, filmische realiteit

Over *Evolution* van Ilke De Vries

Zoals sommige dieren een prooi pas opmerken als die in beweging is, zo worden bepaalde zaken ook voor de mens pas zichtbaar of betekenisvol als ze in verandering zijn. De monotone achtergrond van de normaliteit blijkt dan plots uit levende, bewegende elementen te bestaan, dingen die afsteken tegen een nieuwe achtergrond en waar we zin aan kunnen geven. Dat gebeurt uiteraard bij de ‘grote’ momenten waarvan we zeggen dat ze ‘alles’ veranderen, maar het kan ook gebeuren op een onverwacht moment, wanneer we bijvoorbeeld overvallen worden door een sprakeloze en glasheldere zichtbaarheid. Op het risico af sentimenteel en pseudofilosofisch te klinken, maar dat de zon opkomt, dat het begint te regenen, dat het licht krakend hard of muf grijs is, is dat wel zo vanzelfsprekend? Kan iets wel vanzelfsprekend blijven wanneer we echt kijken naar hoe de dingen tegelijk wel en niet veranderen?

Voor videokunstenares Ilke de Vries zijn tijd en verandering een essentieel gegeven, al was het maar omdat haar medium dat van het bewegend beeld is. Verandering, tijd en beweging zijn immers de onderscheidende kenmerken of de ondergrenzen van cinema, zou je kunnen zeggen. Zelfs de stilste en immobielste film is namelijk nog in beweging, speelt zich af in de tijd. Maar het kan ook minder metafysisch. Verandering is immers ook de narratieve motor van cinema in de meer gangbare betekenis van het woord: verhalen zijn gebaseerd op omwentelingen, op drama in de breedste zin van het woord. Beide elementen ­­– de visuele component van verandering enerzijds, en de narratieve, dramatische en menselijke component anderzijds – worden door De Vries bewust ingezet in haar veelal op documentaire leest geschoeide video’s.

Voor haar project *Evolution* – De Vries’ antwoord op een kunstopdracht voor het nieuwe gebouw van het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart – is dat niet anders, zij het dat het werk in tegenstelling tot de meeste van De Vries’ andere werken geen ‘echte’ videoinstallatie werd. De opdracht bestond erin om een werk te integreren in de achtertuin van de nieuwbouw, waarin een gerestaureerde serre kwam te staan. In de plaats van die openbare ruimte te gebruiken om er een video te projecteren, gebruikte De Vries de serre als projectievlak voor wat er zich binnenin afspeelde. Op de donkere momenten van de dag licht de serre immers op, waardoor de vormen van de groeiende planten binnenin zichtbaar worden langs de buitenkant. Die verandering liet ze vastleggen door een bewoonster van het zorgcentrum: de kunstenares vroeg haar om de serre gedurende een jaar tweemaal per dag, ’s middags en ’s avonds, vanuit een vast standpunt te filmen. Uit dat materiaal distilleerde De Vries een film die binnenin het centrum getoond wordt, als een ‘levend schilderij’.

Het is verleidelijk om *Evolution* symbolisch te lezen. De opeenvolging van de seizoenen, dag en nacht, het veranderende weer…: in de context van een zorgcentrum, waar mensen hun laatste levensperiode doorbrengen, weerspiegelen ze algauw de cycli van leven en dood, van dingen die eindigen en zich regeneren. De pitoreske omgeving die het zorgcentrum omringt, wordt dan een poëtische spiegel van het tijdelijke menselijke leven op ‘het ritme van de natuur’. Maar die klassieke lezing gaat volledig voorbij aan de mediumspecifieke, cinematografische, mechanische en volstrekt onepische manier karakter van het werk, dat op een sobere manier de schijnbaar vanzelfsprekende dynamiek van herhaling en verschil zichtbaar en vreemd maakt.

De projectie in de serre is, hoewel het in de strikte zin van het woord niet om videokunst gaat, in overdrachtelijke zin wel degelijk cinema – maar dan wel een vorm van cinema die tot haar grondslagen herleid is: een spel met licht, ritme, herhaling en verandering dat de dingen in beweging brengt. Men kan de projectie bovendien beschouwen als een extreme filmische vertraging, waarbij elk donker moment één still is van de groeiende planten. Daarnaast zorgen de sterke contrasten tussen licht, donker, binnen en buiten ervoor dat ook wat zich in de omgeving afspeelt zich helderder aftekent: dat dag verandert in nacht, bijvoorbeeld, of dat het soms ongemakkelijk donker is overdag. Zaken die normaal gezien amper een gebeurtenis zijn, worden door de filmische aanpak met andere woorden omgezet in betekenisvolle en dramatische momenten, hoe klein en dagelijks die ook mogen zijn.

Het ‘levend schilderij’ versnelt de projecties in de serre dan weer tot een ritmische film die één lange shot lijkt, en die getuigt van de verschillende snelheden waarop de specifieke plek ‘bestaat’: terwijl de serre reageert op het licht en de natuur op de weersomstandigheden, bewegen wolken, schaduwen, auto’s, dieren en mensen elk op hun eigen ritme door het beeld. Aan de bewoners van het zorgcentrum toont het beeld mogelijk dat de verstilde omgeving waarin zij leven geen vanzelfsprekende, dode achtergrond is, maar een levende, filmische realiteit.