Koen Theys (1963)

Storyboard for FANFARE, CALME & VOLUPTÉ, 2007

pencil on paper
298 x 420 mm
signed

De video-installatie Fanfare, Calme & Volupté is gebaseerd op een performance door een fanfare en een majorettencorps. 'Musicians and majorettes, seemingly dressed up for a public performance, are sound asleep. They have their brass instruments with them, but their drowsiness prevents them from playing. Time is suspended in this 'tableau vivant' and the tiniest gesture of one of the sleeping majorettes becomes an event, creating a tension in the image that contrasts with its picturesque composition.
On the flatscreenmonitor one can see the total view of the scene, while on the projection details of that same scene appear.' Deze werktekening illustreert het berekende karakter van de video's van Koen Theys, en ook hoe het uiteindelijke werk verschilt van de voorstudie. In de uiteindelijke versie is er minder lijfelijk contact tussen de personages, ze steunen nauwelijks op elkaar, ze vormen geen kluwen zoals op de tekening. De regisseur is onderweg van mening veranderd en breekt met de gebruikelijke piramidale compositie, horizontaliteit overheerst in het centrale deel, de zittende muzikanten vormen twee rode verticale marges die de witte gedrapeerde majorettes schragen. Het videobeeld is rustiger qua compostie dan de tekening, en legt misschien ook meer nadruk op het onderscheid tussen mannen en vrouwen. Koen Theys zegt zelf : 'Als beeldend kunstenaar ben ik geïnteresseerd om dat ene beeld te creëren, waarin de hele spanning vervat zit waar anderen een volledig verhaal voor nodig hebben. (…) Juist door de stilte ervan is elke minimale beweging die erin gebeurt een heel evenement.' Dit alles herinnert aan het 19de eeuwse populaire theater dat met tableaux vivants van onbeweeglijke acteurs schilderijen evoceerde, en theater met hoge kunst vermengde. Theys keert de verhouding om. Van low culture – de fanfare – maakt hij high culture, onder meer door met de kleinste bewegingen van de slapende figuranten het onbeweeglijke schilderij te theatraliseren. Misschien kunnen zijn video's waarin de grenzen tussen de media vervagen, een gelijkaardige rol spelen als het tableau vivant in de ontwikkeling van het moderne theater. 'Le tableau vivant inaugure une dramaturgie décrivant des milieux, saisissant la vie dans sa réalité quotidienne et donnant de l'homme un ensemble d'images pathétiques à l'aide de tableaux de genre. L'immobilité, comme chez Greuze, est censée contenir en germe le mouvement (Patrice Pavis)

Exhibitions

Knokke, Gallery Ronny Van de Velde, The Mind of the Artist, 2013

Literature:

Ronny Van de Velde, The Mind of the Artist, 2013, n° 102 ill.

Artist description:

Koen Theys belongs to the first generation of visual artists in Belgium to exploit and appropriate video as an artistic medium in the early 1980s. In more recent work he deconstructs the great traditions of art history and links them to contemporary issues. This deconstruction of icons of our Western culture and cultural history is a characteristic that runs through his photographic, video and sculptural work. His artistic method is the manipulation of these icons via displacement, doubling, morphing, and so on, until they become inversions of themselves. Heroes and stars from art history or show business are transformed into 'mass ornaments' or fantastic architectonical settings. One such example is Napoleon Bonaparte, who is, after Jesus Christ, the most depicted figure in western culture. He is the icon of the strong, unique individual and is represented as such on cake boxes, ashtrays, beer bottles. In Tout le monde Napoléon! (Everybody Napoleon!) six Napoleon puppets are watching each other as well as their image on the screen. They look as if attending the opening of an exhibition, being the public as well as the exposed image.