OPENINGSTOESPRAAK Eindejaarstentoonstelling Afstuderenden Specialisatiegraad Keramiek.

door Kunstfilosoof Frans Boenders

Dames en heren!

Het is mij een groot genoegen om, op uitnodiging van Ingrid Verbraeken die ik al geruime tijd ken als cultureel initiatiefneemster - wil jij ook even bij me komen staan, Ingrid? –, naar hier te komen, in het verre landsoosten gelegen en met veel groen omringde Arendonk, vlakbij Nederland. Je weet, Ingrid, mijn bewondering voor de manier waarop je het kunstimpresariaat aanpakt ten faveure van een aantal talentrijke kunstenaars, mijn erkentelijkheid vooral voor al je inspanningen om Robert Helsmoortel, toen deze kunstenaar na een blitse Amerikaanse carrière terug naar België kwam, niet alleen tentoon te stellen en die tentoonstellingen helemaal van de grond af op te bouwen en er alle verantwoordelijkheid voor te dragen, maar de man zelf ook te begeleiden. Robert zat in die jaren wel een beetje aan de grond; maar daarover gaat het vandaag niet.

Keramiek is aan de orde! Ik mag zeggen dat ik een bijzonder hart voor keramiek heb. Dat komt, dames en heren, beste vrienden, omdat volgens mij keramiek de basis legt voor elke kunstuiting. Ja, ik weet best, er zijn vandaag mensen die zeggen: nee hoor, de echte pioniers vind je bij de prehistorische mannen en vrouwen die, al veertig millennia geleden, in Sulawesi grotschilderkunst maakten. Kan best zijn, maar daar en op vele andere rotsschilderingen gaat het om primitieve jachttaferelen.

 Ik had enkele dagen geleden een gesprek met een hele interessante wetenschapster op het overgangsgebied tussen chemie en fysica. De dame in kwestie geeft leiding aan een onderzoekscentrum verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Deze fysico-chemica onthult, met haar talrijke medewerkers, de geheimen van fenomenen op de grens van natuurkunde en chemie die alle te maken hebben met het PLASMA, een heel bijzondere aggregatietoestand van de stof.

 Toen dacht ik, wacht ‘s, plasma, plasma, waar ken ik dat van? En ja hoor, dat is een Oudgrieks woord dat betekent: boetseerwerk, pottenbakkerswerk. Het woord is in het Latijn overgenomen en ging daar betekenen: schepsel, schepping. Etymologisch gesproken is het boetseerwerk dat wij keramiek noemen feitelijk dus dé schepping, de oerschepping zoals die in onze joods-christelijke mythologie het werk is van God, het Opperwezen. Is de kosmos, met alle sterren en planeten aan het uitspansel geprikt; zijn op de aarde de dieren en hun meester – de mens – geschapen: dàn kan alles beginnen. God boetseert de mens naar zijn beeld en gelijkenis; de opdracht van de secundaire schepper die mens heet bestaat erin, op zijn beurt de wereld te boetseren. Keramiek markeert het begin van wat wij kunst zijn gaan noemen!

De enige door de mens geschapen oerbeelden zijn geboetseerde beelden, en een beeld kan hij maar maken met behulp van de oerelementen. Welke zijn nu de vier elementen in het oude Griekenland - die er overigens nog altijd toe doen? De aarde, waarop we staan; het water, dat we drinken en dat de aarde bevloeit en bevrucht; de lucht, die wij ademend tot ons nemen en ons het leven op deze aardkloot gunt; het vuur, waarmee we alles wat we rondom ons zien en weten kunnen veranderen.

 Keramiek teert op aarde, in welke vorm ook. Teren op wil zeggen: geheel gedragen worden door. Door aarde. Het werkwoord ‘teren’ komt van het Oudgrieks *derein*, dat ‘villen’ betekent. De aarde moet gevild en dus gescheurd worden om te gedijen; dàt doet de ploegschaar. Maar na het openscheuren komt het herstel: het aan elkaar klitten. Die klitting of kleving noemen we klei.

 Klei is aan elkaar gekleefde aarde, klei en kleven delen dezelfde woordwortel. Klei, leert ons het woordenboek, is een

grijs- tot geelachtige, sterk samenhangende, enigszins klevende, vruchtbare grondsoort, ontstaan door afzetting van verweringsproducten door rivieren, in hoofdzaak bestaande uit aluminiumsilicaat gemengd met plantaardige en dierlijke stoffen.

Klei? Daar doe je water bij. En er moet uiteraard ook, zoals overal waar leven heerst, lucht bij komen en vervolgens, mét het vuur, kun je dat alles boetseren tot iets dat vastheid bezit.

 Zo krijgen we de aggregaatvormen waarover de wetenschap spreekt. Aggregaten zijn de samenklittingsvormen van materie: vast (aarde), vloeibaar (water), gas (lucht); en plasma.

 Ik weet het, vroeger op school leerden we dat er *drie* vormen van de materie waren. Het interessantst evenwel zijn de tussenvormen, de overgangen: de transformatie van het ene naar het andere aggregaat.

 Wat is een kunstenaar anders, en nu benader ik de vier dames wier werk ik mag inleiden, dan een scheppend transformator? Je begint met papiermaar je ziet dat het, gaande het werk, een driedimensionaal kunstwerk wordt; je begint met karton en idem dito; je begint met klei en, in plaats van een afbeelding of imitatie van een stuk zichtbare werkelijkheid te maken, bouw je iets op wat een min of meer geometrische vorm heeft of nog, en misschien het allermooiste, als je denkt aan de toekomst die ons dreigend aanstaart: een wereld vol troep!

 Nu blijkt dat het met de (in volle ontwikkeling verkerende) plasmatechnologie mogelijk is om onze storende troep op te vangen en daar iets positiefs van te maken – een bevrijdende transformatie!

 We hebben allemaal artikels gelezen in de krant over het zogeheten *shale*: aardgas gewonnen uit schalie, dankzij diepe boringen die, eens de juiste gesteentelaag bereikt, horizontaal worden voortgezet. De techniek om het gas vrij te maken heeft *fracking*, waarbij de steenlaag hydraulisch wordt gefractureerd.

 Nu bestaat er nog een andere manier om aan dat aardgas te geraken, namelijk via plasma: door energietoevoer gaan de elektronen rond de kern van de atomen zich losmaken en nieuwe vormen, nieuwe constellaties aannemen. Dat betekent dus dat je CO2, onder welks uitstoot we allemaal zo sterk lijden, mét de stank die we in zowat alle steden te verduren krijgen (zelfs een beetje in Arendonk en ook in het dorp waar ik woon, aan de andere kant van dit land).

 Overal teveel CO2! Die vervuiling maakt ons langzaam maar zeker kapot. Doch dankzij plasmatechnologie wordt het tussen dit en, naar geleerde schattingen, vijftien jaar mogelijk om CO2 om te vormen tot een andere vorm van energie, duurzame energie die dus niet opraakt, wat alvast één broodnodige oplossing kan bieden. Het tweede is ook dat je die afval, via die plasmatechnologie, kunt omvormen tot iets wat je terug kunt gebruiken.

Daar moest ik allemaal aan denken toen ik, samen met de maakster,voor de foto van het mooie werk dat er haast als een ziggurat in een soort woestijn uitziet. Het is natuurlijk helemaal geen woestijn, maar het geeft wel een idee van het begin van de kunst De figurant geldt als een van de eerste bouwwerken in de wereld; als je dan zo een klein ding ziet van de maakster hier dan zeg je: ja, ofwel het hele grote, ofwel het hele kleine: net zoals in de wetenschap maakt het feitelijk niet uit.

 De kosmos is buiten ons én hij is in ons, zelfs in de onzichtbare materie, in de atomen, in de elektronen, in de protonen en al die nog veel onooglijkere deeltjes die we wel van horen zeggen kennen, maar nooit gezien: ze bestààn en bepalen heel ons persoonlijk bestaan én ons bestaan als soort. De maakster voegt er in haar werk nog iets geestig aan toe, namelijk de onsterfelijke imaginaire schepsels Olive (Olijfje) en Popey. Dit werk is dus ook een grafmonument voor Popey, en dat zag ik niet; gelukkig heeft de keramiste me gezegd: dààr zit ie; ik zag zijn pijp niet, dus ik dacht helemaal niet aan Popey. Maar *dit* is ontegensprekelijk Olive!

 Een ander fantastisch werk waar, bij mijn eerste blik al, mijn aandacht op viel gaat allicht het diepst in de richting van een soort zelfanalyse. U weet het, de kunst van vandaag is bezig met ongeveer alles wat je kunt bedenken: met hoé de wereld in mekaar zit, met het spuien van kritiek op deze wereld, ook met de zaken die ik daarnet even heb aangeraakt.

 Doch in wezen is de kunst een specifieke manier om, net zoals de filosofie, te kijken in onszelf en dan, sceptisch kijkend in onszelf, te denken: wie ben ik, wat doe ik hier, hoe ben ik verbonden met andere mensen, hoe komt het dat ik wel alleen ben maar toch ook omringd met anderen.

 Je kunt daarover filosoferen en boeken schrijven; je kunt ook in therapie gaan; maar het beste lijkt me natuurlijk om van dat gepeins kunst te maken!

 Prachtig toch, je vertrekt van iets heel kwetsbaars en plooibaars, van makkelijk te vernietigen materiaal: papier. Papier zoals u weet is niet door ons maar door de Chinezen ontdekt in het begin van onze tijdrekening. Net zoals bij de plasmatechnologie vandaag, slaagden Chinezen er twee millennia terug in afval, oude kleren, te transformeren tot een nieuwe, unieke stof. De afgedragen troep sloeg men kapot in het water, liet men rotten, drogen op een rooster en: voilà, papier! Later kon men van zowat alles wat afvalt van de natuur en dus afval wordt, papier maken. Geweldig toch?

 Met vuur maakt ook veel nieuwe spullen. Gecombineerd met aarde en water krijg je dus keramiek. Bij ons denk ik dan in de allereerste plaats aan twee grote namen, Carmen Dionyse en José Vermeersch.

 Ook in een ander object op deze expo, en zoals ik zo-even al zegde over dat bouwprincipe, krijg je door de toevoeging van kleur de structuur die te maken heeft met ofwel met een cirkel, ofwel met een soort van opgang naar het hogere – en dat is toch ook iets waar je fantastische dingen mee kunt bereiken.

 En dan heb ik nog niet gesproken over werk van weer een andere kunstenares – het zijn namelijk vier dames wier werk ik hier mag inleiden, u kent de namen allen want u bent geprivilegieerd om hier te mogen zijn: **Inge Moris, Annet Vermeulen, Annemarie Meijer en Rianne Schaaf**. Alle vier hebben dus iets gemaakt dat in de diepte gaat. Meestal als we de twee namen horen die ik daarnet vernoemde, Carmen Dionyse en José Vermeersch, dan associëren we die spontaan met bijna monumentale sculptuurgroepen; terwijl de keramiek in deze expo in feite om het kleine, intieme draait: voor mij toch ook de essentie van het vrouwelijke.

 Daarmee heb ik nog niets beweerd over het werk van de dame die geïnteresseerd is in ‘gaten’ en in ‘kijken’ en in ‘doorzichten’. Als je denkt aan doorzichten, en vooral als je die pseudo-telescoop ziet, dan breng je die natuurlijk ook in verband met de kosmos die je bekijkt. Je bekijkt dus niet alleen je buurman of je buurvrouw, in een aanval van voyeurisme, maar meteen ook de wereld daarbuiten.

Iets anders, de docenten, docente Katie! Deze vier keramisten zijn twee à drie jaar lang jouw studenten geweest in de specialisatiegraad.

 Dat roept de vraag op hoe je kan lesgeven in kunst. Kun je van iemand een kunstenaar maken? Ik weet niet wat jij daarover denkt en zal derhalve zelf een tentatief antwoord geven Nee, een kunstenaar wordt vermoedelijk als kunstenaar in de dop geboren. Maar wat je wel kunt doen is, iemand die kunst in zich draagt, tot bevalling van een kunstwerk aanporren. Krijg eruit wat vanbinnen sluimert en rijpt! Om dat ‘iets’ eruit te krijgen, moet je – merkwaardig en zelfs paradoxaal genoeg - terug de weg naar binnen gaan, Je moet *mee* naar binnen, docente!

 Wat nu het specifieke kunst*onderwijs* betreft, zou ik mijn suggesties in drie opmerkingen willen samenvatten.

1. Het kunstonderwijs kan en wil niet mee met de elk initiatief ontmoedigende regelgeving van Europa op dit moment. Die levert alleen een megabeeld maar een dat verschrompelt onder komma’s en paragrafen: het kleine, intieme, fijne valt tussen al die regels in het niets. Zowel in de kunst als in de wetenschap op hoog niveau – en de specialisatiegraad binnen het kunstonderwijs valt beslist met wetenschapsopleiding te vergelijken – gaat het om een 1/1-overdrachtsrelatie. De vier keramisten die vandaag hun afstudeerwerk tonen geven dus viermaal een relatie van 1/1 te zien: jij, docent, achtereenvolgens met vier van je studenten; elke studente met elke van de andere drie. Tegelijkertijd zie ik natuurlijk ook dat de geëxposeerde werken met elkaar ook een zekere, laten we zeggen, *familiegelijkenis* manifesteren. Jij als docente acteert dus als moeder van deze werken die, eens gebaard, de jouwe niet meer zijn. Dat raakt aan de kern van de kunstopleiding. Je hoeft daar geen grote colleges te geven noch lezingen of toespraakjes (zoals ik nu een van dezulke met vallen en opstaan geef; daar gaat het niet over).
2. Het al te grootse in de kunstopleiding verstikt of ontmoedigt. Ik heb het dan niet over monumentale kunst, die is prima en die moet blijven bestaan. Nee, ik heb het over de groots opgezette vorming van kunstenaars waar men in Europa (en niet alleen daar) naar evolueert. Nogmaals, kunstenaars maak je niet, kunstenaars maken zichzelf. Degene die wij ‘meester’ noemen (of meesteres in dit geval) staat naast en tussen zijn (haar) leerlingen, in een gelijkheidsverhouding van 1 tot 1, net zoals het bij de oude Grieken het pedagogische geval was. Denk aan ’s werelds eerst academie, die van Plato, waar men rondliep al debatterend over wiskunde en wetenschap, kennis en schoonheid, slavernij en vrijheid, uitbuiting en liefde, dictatuur en democratie. De lessen namen de vorm aan van een dialoog, lees er Plato maar op na: tweespraken van twee vrije (soms meerdere) personen, maar nooit meer dan vier of vijf. Het enige wat degene die meer wist dan de anderen te doen stond, was de beoefening van de socratische maieutiek: de sluimerende voorkennis tot levend en zichtbaar zelfinzicht naar buiten brengen. Zei ook Michelangelo over zijn sculpturen niet dat hij de in de steen verborgen beelden enkel uit de steen liet ontsnappen? Wie kunst onderwijst laat de leerling zichzelf ontplooien.
3. We zijn allen Europeanen en we willen (in het beste geval) niet terug naar besloten regio’s. Maar we verzetten ons natuurlijk, en terecht, tegen al te grote en centralistisch betuttelende eenheden, mega-universiteiten die dan ook nog eens de (kunst)hogescholen opslorpen en waarvan je je uiteindelijk afvraagt: wie wordt daar gevormd door wie?; is dat wel de goede manier waarop je ménsen moet vormen en geen vakidioten? Ook en vooral in de kunst geldt de aloude, wijze aanbeveling *Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*, in mensentaal: maak het niet ingewikkelder dan nodig is; eenvoud verheldert, het overdadige verstikt. Ook de kunst mijdt best overdaad – vandaag versmacht ze zichzelf op ’s werelds megabeurzen.

Beste hier aanwezige docenten, **Katie Lagaste, Pascale Hellebaut, Caro Bockhoff**, ik denk dat wat jullie gedaan hebben met je onderwijs precies is: datgene wat in de leerlingen zit tot wasdom begeleiden. Voorts wil ik ten overvloede herhalen: technieken zijn belangrijk, ook in kunst, daarmee moet je de opleiding beginnen. Maar eenmaal een techniek verworven, zou je haar ofwel weer moeten vergeten ofwel ze op een nieuwe manier bekijken, zodat je dingen kunt gaan combineren: papier met klei, karton met klei, foto, film... met allerhande andere dingen. Een kruisbestuiving van technieken, dàt bevrucht en vernieuwt vandaag de kunst zinvol – maar techniek kan nooit kunst in haar geheel determineren.

Ziezo, beste keramisten, geachte dames en heren, dit is ongeveer wat ik te vertellen had, meer niet, tenzij natuurlijk een hartelijk proficiat aan de dames die ik alle succes toewens met het werk dat ze hebben afgeleverd.