

Gilbert & George

Eregast op BRAFA 2019

In de halve eeuw dat ze samen leven en kunst maken als 'Living Sculptures' op een visionaire reis door de moderne wereld, altijd samen en altijd alleen, hebben Gilbert & George een heel eigenzinnige antikunst ontwikkeld. Het is een soort oerkunst, die tegelijk ook poëtisch en emotioneel geladen is. Brafa is trots het duo als eregast te mogen verwelkomen op de editie 2019.

Vroeg in de ochtend. De kunstenaars staan klaar om te gaan ontbijten in Jeff's Café in de Brune Street wat verderop. Voor hen zitten hun vrienden George Crompton en Tara McKerr. Foto: Gilbert & George en White Cube.

Korte biografie

Gilbert is geboren in de Italiaanse Dolomieten in 1943. George is geboren in Devon, VK, in 1942. Samen namen ze al deel aan talrijke belangrijke collectieve en solotentoonstellingen, waaronder de 51^e Internationale Biënnale van Venetië (2005), Turner Prize in Londen (1984) en Carnegie International in Pittsburgh (1985). Ze hielden grote solotentoonstellingen in de Art Gallery in Londen (1971-1972); de National Gallery in Beijing en het Shanghai Art Museum (1993); het Stedelijk Museum in Amsterdam (1995-1996); het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1998); Serpentine Gallery in Londen en het Kunsthaus Bregenz (2002); de Kestnargesellschaft in Hannover (2004-2005); het Tate Modern in Londen en het Haus der Kunst in München (2007); het Brooklyn Museum of Art in New York en het Philadelphia Museum of Art (2008); 'Jack Freak Pictures' in het CAC in Malaga, het Museum of Contemporary Art in Zagreb en het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (2010); de Deichtorhallen in Hamburg en het Kunstmuseum in Linz (2011); het Laznia Centre for Contemporary Art in Gdansk (2011-2012); en het Museum Küppersmühle in Duisberg (2012).

Wat is Gilbert & George?

Gilbert en George zijn twee mannen, die samen één kunstenaar vormen: Gilbert & George.

De visie van Gilbert & George is hun kunst, waarvan zij de belichaming zijn. Daarom is Gilbert & George de kunst van Gilbert & George.

De kunst van Gilbert & George is gebaseerd op gevoelens, eerder dan op het intellect.

Gilbert & George, dat is een totale, moderne en onafhankelijke visionaire kunstenaar, op zichzelf staand.

De visie van Gilbert & George is in de eerste plaats een eigzinnige manier om het leven te zien, te ervaren en te vieren.

De visie van Gilbert & George is ook en tegelijk de manier waarop ze kunst zien en maken.

De inspiratiebron en het onderwerp van de kunst van Gilbert & George is het moderne leven.

Het leven van Gilbert & George is kunst.

Samen met de toeschouwer verkennen en beproeven Gilbert & George hun gevoelens via hun kunst.

Tijdens hun wandelingen in de buurt van hun huis in het Londense East End, beschouwen Gilbert & George de moderne menselijke conditie. Gehaastheid, religie, politiek, business, saaiheid, vrije tijd, feesten, geweld, geld, geschiedenis, armoede, leeftijd, seks, werk, hoop, nieuwheid, ziekte, verlangen, vergiftiging, schoonheid, plichtsverzuim, liefde, wanhoop, de geradicaliseerde wereld, de virtuele wereld. Ze zien de dagelijkse routines en gevoelens van hun medeburgers met de meest uiteenlopende achtergrond: de snelle, moderne, multiculturele en multitechnologische wereld. Kantoorbedienden en junkies. Ze zien het spectrum van de menselijke gedraging.

Gilbert & George observeren de constant veranderende levenswijze in de stad, zoals anderen het weer volgen of de onophoudelijke stroming van een grote rivier bestuderen.

De visie van Gilbert & George is rauw realistisch, maar ook intens romantisch. Ze merkt versterkte of verstoorde emotie op in de dagelijkse dingen en wel zodanig dat de onderwerpen van hun kunst buitengewoon en heel sfeervol overkomen. Ze is individueel, maar tegelijk verbonden door gemeenschappelijke gevoelens.

De visie van Gilbert & George vloeit voort uit de combinatie van een heldere blik en intens voelen; hun kunst, uit het evenwicht tussen controle en verlies van controle.

Michael Bracewell, 2017

Vijf fotomontages @ Brafa 2019

Gilbert & George selecteerden zelf de vijf fotomontages voor Brafa 2019. Deze werken maken deel uit van een omvangrijke, recente reeks: de 'JACK FREAK PICTURES' (2008), de 'LONDON PICTURES' (2010), de 'SCAPEGOATING PICTURES' (2013) en de 'BEARD PICTURES' (2016).

De 'JACK FREAK PICTURES' (2008)

De 'JACK FREAK PICTURES' zijn een van de meest iconische, filosofisch scherpzinnige en visueel gewelddadige fotomontages van Gilbert & George. Het dominante beeldelement is de Union Jack, de nationale vlag van het Verenigd Koninkrijk. Dit internationaal bekende, abstracte en geometrische patroon is een sociaal en politiek geladen symbool, waarvan de betekenis een heel cultureel spectrum overspant van hedendaagse mode tot agressieve nationale trots. Even opvallend aanwezig en als link tussen de 'JACK FREAK PICTURES' – en bijna alle fotomontages die de kunstenaars eerder al maakten – zijn Gilbert & George zelf in een hele reeks vermommingen: dansend, bekkentrekkend, schreeuwend, kijkend, wachtend. Soms lijkt hun lichaam compleet, dan weer is het gefragmenteerd of verwrongen. Maar altijd zijn ze tegelijk onderwerp en voorwerp, kunstwerk en kunstenaar. Ze zijn spelers in het epische en complexe geïllustreerde drama dat ze hebben gecreëerd.

HANDBALL, 2008, 302 x 444 cm

Foto: Gilbert & George, White Cube en Albert Baronian

De 'LONDON PICTURES' (2011)

Met de 'LONDON PICTURES' schetsen Gilbert & George een episch overzicht van het moderne stadsleven in al zijn vluchtigheid, tragedie, absurditeit en stelselmatige geweld. Deze brutale en declamatorische, broeiende en verontrustende afbeeldingen zijn het resultaat van de sortering en rangschikking per onderwerp van bijna 4000 posters van krantenkoppen, door de kunstenaars gekaapt in de loop van jaren. Met een diepgang die aan Dickens doet denken en een ultramoderne gevoeligheid bieden de 'LONDON PICTURES' een heldere blik op en inzicht in de dagelijkse realiteit van het leven in de grootstad.

De 'LONDON PICTURES' zijn rechtstreeks geïnspireerd op het dagelijkse leven in de grote stad. Ze bieden de hedendaagse maatschappij een gelegenheid om zichzelf te beschrijven in haar eigen taal. In het stadslandschap van deze morele introspectie lijken Gilbert & George spook en ziener, afwisselend aandachtig toekijkend en verstrooid, alsof hun geest door

dezelfde straten en gebouwen, die de foto's beschrijven, zou spoken. De 'LONDON PICTURES' lijken een grote, visuele roman, die zonder oordelen de onophoudelijke aaneenschakeling van stedelijke drama's in al hun gradaties van hoop en lijden onthult.

Michael Bracewell, 2012

TEACHER STRAIGHT, 2011, 302 x 317 cm

Foto: Gilbert & George, White Cube en Albert Baronian

De 'SCAPEGOATING PICTURES' (2013)

De 'SCAPEGOATING PICTURES' zijn een onwrikbare beschrijving van de vergankelijke, heftige, gehaaste en mysterieuze realiteit van onze toenemend technologische, multireligieuze en multiculturele wereld. Het is een wereld waarin paranoia, fundamentalisme, toezicht, religie, beschuldiging en slachtofferrol morele schaduwkanten worden van het karakter van de stad. Gilbert & George nemen hun plaats in deze 'SCAPEGOATING PICTURES' als geradbraakte, geestachtige vormen, soms gemaskerd, dan weer als groteske, bokkensprongen makende skeletten, soms onbewogen en uitdrukkingloos. Deze 'SCAPEGOATING PICTURES' bevestigen de kunst van Gilbert & George als een tegelijk libertaire en vrijdenkende visie van de moderne mensheid. Een visie die zich kant tegen allerlei vormen van onverdraagzaamheid en getuigt van seculier realisme.

Het overheersende beeld en het voorwerp dat zijn stempel zet op de 'SCAPEGOATING PICTURES' is dat van onheilspellende, bomvormige bussen voor de opslag van stikstofoxide. Ze zijn ook gekend als 'whippets' en 'hippy crack'. Bij inademing voor recreatieve gebruik veroorzaken ze euforie, hallucinaties en onbeheersbaar lachen. De kunstenaars verzamelden ze tijdens hun ochtendwandelingen in de zijstraten en steegjes in de buurt van hun huis. De aanwezigheid van deze bommen insinuerende bussen is bepalend voor de sfeer van de 'SCAPEGOATING PICTURES' en suggereert terrorisme, oorlogsvoering en een grimmige, industriële brutaliteit.

Net als in de stelregel van de grote victoriaanse architect A.W.N. Pugin ('*Niet een stijl, maar een principe*') bevestigt en versterkt de visie van de 'SCAPEGOATING PICTURES' de historisch iconische kunst van Gilbert & George in hun onvermoeibare, emotionele en diepgaande engagement met de toeschouwer en de moderne wereld.

SFG, 2013, 302 x 381 cm
Foto: Gilbert & George, White Cube en Albert Baronian

De 'BEARD PICTURES' (2016)

Somber en gestoord, grimmig en luguber. De 'BEARD PICTURES' confronteren de toeschouwer met een angstwekkende visie op de moderne tijd. Hun stemming wordt opeenvolgend weergegeven via diverse symbolen: ruïnes, prikkeldraad, groteske, cartoonachtige karikaturen van Gilbert & George. Het verenigende motief in deze woedende, paranoïde, sprookjesachtige figuren is het beeld van de baard, in een tot het surrealistische geëxtrapoleerde illustratie. De soms seculiere, dan weer gewijde baard, het nostalgie oproepende embleem van hippe millennials en tegelijk een kenmerk van religieuze overtuiging, wordt in de 'BEARD PICTURES' als masker en als betekenis afgeschilderd: een teken des tijds.

Michael Bracewell

BEARD MAD, 2016, 317 x 452 cm
Foto: Gilbert & George,
White Cube en Albert Baronian

BEARD RAIDS, 2016, 302 x 380 cm
Foto: Gilbert & George,
White Cube en Albert Baronian

Meer info: www.gilbertandgeorge.co.uk