Openingswoord Fountain of Youth

19-10-2019

Xander Karskens

Ik heb Thomas dit jaar leren kennen bij De Ateliers, waar hij in mei een prachtige en goed ontvangen eindpresentatie maakte in onze grote tentoonstellingsruimte. Wat me vooral is bijgebleven is hoe perfectionistisch hij bezig was met het precies goed krijgen van zijn tentoonstelling. Voor de positionering van de werken in de ruimte heeft hij letterlijk alle mogelijke varianten uitgeprobeerd om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. En dan niet zomaar schuiven met de werken, nee - heel overwogen steeds vertrekkend vanuit een beargumenteerd idee over onderlinge samenhang, totaalcompositie, enzovoort.

Omdat het een combinatie van video, prints en sculptuur ging, was het licht in de ruimte toen heel belangrijk - net als hier in deze tentoonstelling bij PARK heeft hij toen heel zorgvuldig een systeem bedacht met een soort gedeeltelijke verduistering, dat heel goed werkte. We openen vandaag dus niet alleen een tentoonstelling met een reeks spannende kunstwerken, maar vooral ook een uitgekiende totaalinstallatie, waarin de blik van ons als kijker heel subtiel wordt gestuurd. Let maar op – ook als je naar boven toe gaat.

Een aantal van de elementen die Thomas liet zien bij zijn eindpresentatie bij De Ateliers komen ook terug, hier in Fountain of Youth, ofwel De Bron van de Eeuwige Jeugd. Ik wil er drie dingen uithalen.

Allereerst het maatschappelijk engagement. Want hoewel de beelden die Thomas ons laat zien niet direct hun betekenis prijsgeven (zo gaat dat bij goede kunst), staat zijn werk wel degelijk middenin de wereld. Deze tentoonstelling draait om een specifieke plek die belangrijk is geweest in het leven van de kunstenaar, namelijk een kraakpand waarin hij met een groep medekrakers jaren heeft gewoond. Dat geeft natuurlijk al betekenis aan het werk: de strijd van de kraker is sterk verbonden met de teloorgang van de welvaartsstaat en de opkomst van het neoliberale kapitalisme.

Nadat hij daar uit verhuisde is op zeker moment het pand verkocht aan een nieuwe eigenaar, die het renoveerde, en die er een aantal luxe appartementen in maakte, zoals dat dan gaat. Thomas greep de renovatie van zijn voormalige woning aan om daar kunst over te maken. Deze thematiek is een rode draad in het werk: er zijn regels, er bestaat een orde, en die orde wordt aan het wankelen gebracht door krachten van buitenaf. Naast het kraken staat de invasieve exoot, de plant- of diersoort die in een niet-eigen biotoop het evenwicht verstoort, al lange tijd centraal in het werk van Thomas, en het is niet moeilijk om daar in onze tijd van massa-immigratie en xenofobie een maatschappelijke metafoor in te zien.

Het tweede element dat ik wilde aanhalen is nostalgie. Er zit voor een kunstenaar altijd iets gevaarlijks in het werken met jeugdherinneringen, of herinneringen aan een tijd die voorbij is - zoals een kraakverleden vol romantiek en solidariteit. Dat gevaar schuilt in de valkuil van het kritiekloze, nostalgische zwelgen in sentimenteel verlangen naar geluksgevoelens uit het verleden. Op zijn heilzaamst, kan nostalgie een soort bitterzoete troost opleveren over het jezelf realiseren dat het verleden nooit gereconstrueerd kan worden. Dit is wat de Russische literatuurwetenschapper Svetlana Boym 'reflectieve nostalgie' noemde. Daartegenover beschreef zij een veel minder onschuldige vorm van nostalgie: de zogenaamde 'restoratieve nostalgie': het zo rigide mogelijk opnieuw tot leven wekken van een veronderstelde grootse en betere geschiedenis.

Dit is het type nostalgie dat in onze huidige tijd ten grondslag ligt aan alle nationalistische-populistische revivals in het Westen: het 'MAGA' van Trump bijvoorbeeld, met zijn nostalgische retoriek over een overzichtelijk Amerika waarin Don Draper-achtige witte mannen thuiskomen na een dag hard werken en 'Honey I'm home! roepen. Of dichter bij huis, de Oud-Griekse en boreale koortsdroom van onze zelfverklaarde intellectueel en pianist-populist Thierry Baudet. Nostalgie, kortom, is wel een lastig dingetje.

Maar dan deze tentoonstelling! Helemaal samengesteld rond herinneringen aan een kraakverleden, romantischer kan bijna niet - maar Thomas vermijdt nadrukkelijk het voor de hand liggende nostalgische verhaal over de goede oude tijde waarin De Goede Kraker tegenover De Kwade Kapitalist staat. In zijn registratie van het gerenoveerde kraakpand zitten geen moraliserende uitspraken over goed of kwaad, over idealisme versus cynisme. Het werk zit vol nuance en ambiguïteit, mede gevoed door het feit dat Thomas er al snel achter kwam dat de makelaar die het kraakpand kocht, niet het type snel-rijk-vastgoedcowboy was, maar veel zorg en liefde in de renovatie stopte.

Ten slotte wil ik wat zeggen over de materialiteit van het werk van Thomas. Zoals het een getalenteerde kunstenaar betaamt, is er bij hem altijd een dwingende relatie tussen de inhoud van het werk en het materiaal dat wordt gebruikt. Kijk bijvoorbeeld naar de grote zwartwit-prints die hier hangen, die zijn gebaseerd op zijn beeldarchief van de periode dat hij in het kraakpand woonde. Deze prints maakte Thomas met thermische printers, simpel gezegd een kassabonprinter. Hij ontwikkelde een manier om foto's groot uit te printen met allemaal strookjes thermische print, die hij later aan elkaar vastmaakte. Een originele techniek, die het werk heel erg in het nu plaatst - in de traditie van kunstenaars die nieuwe technologie omarmen, en op zoek gaan naar de *glitches*, de foutjes en de onverwachte mogelijkheden. Daarbij komt nog dat deze specifieke techniek iets oplevert dat de meesten van ons die een eigen boekhouding bijhouden, wel bekend is: die thermische prints, je kassabonnetjes, vervagen na verloop van tijd. Omdat veel van Thomas' onderwerpen gaan over een schemergebied, in deze show vooral over de afstand tussen het heden en herinneringen die steeds vager worden, vind ik de vondst met de thermoprints enorm geslaagd, en een belangrijke laag aan het werk toevoegen. De techniek ondersteunt de inhoud.

Rest mij niets anders dan vanaf deze plek Thomas en ook PARK van harte te feliciteren met deze prachtige tentoonstelling, en u allen een mooie middag te wensen. Dank u wel.