Liever Tati dan Foucault

***Depth on the Surface*, nu in het FOMU in Antwerpen, is een van de eerste grote retrospectieve tentoonstellingen van de Canadese kunstfotografe Lynne Cohen na haar overlijden in 2014. De expo is het resultaat van een ‘onderzoek in de kunsten’ naar haar oeuvre door Bert Danckaert, zelf kunstfotograaf, en Karin Hanssen, bekend als tekenaar en schilder, uitgevoerd voor de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Hun jarenlange vriendschap met zowel Lynne Cohen als Andrew Lugg, Cohens weduwnaar en de beheerder van haar archief, zorgde voor een schat aan informatie en legde de conceptuele basis voor deze tentoonstelling, die verder uitgewerkt is door curatoren Bert Danckaert en Joachim Naudts.**

In deze tentoonstelling plaatsten Danckaert en Hanssen het werk van Lynne Cohen binnen een context van gelijkgestemde kunstenaars zoals Richard Artschwager, Eugène Atget, Guillaume Bijl, Thomas Demand, Marcel Duchamp, Walker Evans en Jacques Tati.

De titel *Depth on the Surface* spreekt voor zich: fotografie is traditioneel tweedimensionaal, maar je kan er, zeker als kunstenaar, diepte mee creëren, vooral mentaal. Het werk van Lynne Cohen is daar exemplarisch voor. Ze werd beroemd met haar ‘empty institutional interiors’, beelden gemaakt met een 8x10 inch technische camera, van labo’s, klaslokalen, fabrieksruimtes, militaire lokalen, rusthuizen, kantoren, zwembaden en nog veel meer, met één gemeenschappelijk kenmerk: de mens zelf is niet aanwezig, maar zijn sporen zijn dat wel.

Lynne Cohen werd een uitzonderlijke vrouw in het wereldje van de (kunst)fotografie (zijzelf vond het onderscheid tussen fotograaf en kunstenaar problematisch: waarom hangt de ene in het FOMU en de andere in het M HKA?). Het FOMU toont nu een hommage, en we praatten met haar vroegere vrienden, Danckaert en Hanssen.

Karin Hanssen: “We leerden haar kennen op een fotoseminarie in Alden Biesen in 1993 waar Bert en ik assistent waren. Bert assisteerde Lynne Cohen, ik Harry Gruyaert (Belgische fotograaf, onder meer bij Magnum, mr). Bij deze en latere ontmoetingen was Lynnes echtgenoot, Andrew Lugg, er telkens bij, hij reisde met haar mee. Hij is filosoof en Wittgenstein-specialist. Lynne en Andrew ondersteunden ons als prille kunstenaars, Bert als fotograaf, ik als tekenaar en schilder. Toen Lynne Cohen mijn tekeningen voor *Modern Living* zag, adviseerde ze mij er een boek rond te maken, en moedigde ze Gregory Salzman aan mijn atelier te bezoeken – hij werd auteur van het boek. Andrew nam de redactie op zich, net als bij mijn tweede boek *The Thrill of it All*. Lynne had ook de hand in mijn eerste tentoonstelling in Brussel in Oh! (boven Café De Dolle Mol) van curator Philip Braem.”

Bert Danckaert: “Ik assisteerde Lynne ook meermaals op de Zomeracademie in Salzburg, organiseerde diverse lezingen en workshops met haar en we stelden samen tentoon in Netwerk Aalst en in galerie Visor in Valencia. In 1998 was ik al betrokken bij de totstandkoming van haar solotentoonstelling in het FOMU.”

“Lynne had een aparte band met België, onder meer omdat Andrew een half jaar lesgaf aan de UCL en ze hier toen woonden. Zij werkte onder meer samen met de Brusselse galerie Rodolphe Janssen. De gesprekken die ik met haar had inspireerden me veel meer dan de zeven jaar als student in de Academie … Elke keer dat ze in Europa was, vooral in België of Parijs, probeerden we mekaar te zien.”

“Lynne was opgeleid als beeldhouwster, kwam uit de jaren zestig, ze had de hele stroming van popart, conceptual en minimal art meegemaakt. Terwijl mijn opleiding heel fotografiegericht was. Door met haar te praten werd dat allemaal opengetrokken. Er zijn tussen haar en mijn werk heel veel overlappingen, maar ook tegenstellingen: ons werk is sculpturaal, maar zij maakte bijvoorbeeld enkel interieurbeelden, terwijl die van mij allemaal ‘exterieur’ zijn. Ik werk ook haast uitsluitend in kleur, terwijl zij dat pas deed eind jaren negentig, naast zwart-wit.”

MR: En ze schuwen allebei de menselijke aanwezigheid, terwijl die toch manifest aanwezig is.

BD: “Ja, alles wat zij en ik fotograferen is natuurlijk door mensen gemaakt. De absurditeit, het picturale zit in het werk van ons allebei.”

KH: “Ook op mijn werk had ze een artistieke invloed. Het hele idee van de ‘verplaatsing’ (Duchamp) en de impact ervan op het kijken en de betekenis, fascineerde me. Zelf werk ik met fotografische beelden uit het verleden die ik ‘verplaats’ naar de schilderkunst, naar deze tijd. Wat zij deed was bestaande, niet-geënsceneerde beelden zo in beeld brengen dat het absurde installaties lijken, weggeplukt uit hun context waarvan ze dan een foto maakte. Ook de verwijzingen naar het surrealisme in haar werk vind ik enorm boeiend.”

Dat Lynne Cohen begon als conceptuele kunstenaar is te zien in een klein, maar essentieel werkje dat ze maakte kort voor de definitieve overstap naar de fotografie. *Relocation Proposal* vonden Hanssen en Danckaert tijdens hun onderzoek in Montreal in haar archief. Het is een nooit eerder getoond document uit 1969, kort voor haar keuze voor de fotografie: het bestaat uit een polaroid van het sjofele interieur van een pizzarestaurant, waarbij ze richtlijnen gaf hoe dit zou moeten gereconstrueerd worden in een museumopstelling. Een Guillaume Bijl-installatie avant la lettre.

BD: “Het is na een lezing van de beroemde fotograaf Walker Evans in 1971 dat ze voor de fotografie koos. Vanaf het begin had ze een obsessie voor interieurs, eerst privéruimtes (waarvan er in de tentoonstelling één te zien is, mr), maar daarna voor ruimtes waar je moeilijk binnen geraakt, tussen publiek en privé: kuuroorden, labo’s, klaslokalen, wachtkamers, rusthuizen, veiligheidsruimtes … Plekken waar bizarre artefacten achterblijven, waarvan je niet weet wat er precies onderzocht wordt. Er schuilt ook humor in het werk, à la Jacques Tati: een fragment uit diens film *Playtime* is in deze tentoonstelling opgenomen.”

Toen Lynne Cohen in 2014 overleed, bleven Danckaert en Hanssen contact houden met Andrew Lugg.

KH: “Ik kreeg een mail van Andrew waaruit bleek dat hij Lynnes archief ging ontmantelen en verdelen. Voor dit zou plaatsvinden, wilden we een onderzoek opzetten om het archief zo goed mogelijk te ontsluiten, om het atelier en de private collectie in kaart te brengen en te documenteren. Andrew ging akkoord. Zo konden we in Montreal onder andere de laatste foto’s maken van Lynnes atelier dat nu niet meer bestaat.” Dat onderzoek gebeurde in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Ook dienden Danckaert en Hanssen naar aanleiding van hun onderzoek een tentoonstellingsvoorstel in bij het FOMU. Daarin werd het idee van *The Brain* opgenomen, zijnde twee modules – een in elk van de twee helften van de expozaal, die verbonden zijn met een automatische deur, het Lynne Cohen-sfeertje – met werk van referentiekunstenaars die Lynne Cohen geïnspireerd hebben.

MR: Waarom zit Guillaume Bijl erbij?

KH: “Lynne verwees in haar lezingen veel naar zijn werk. Als je niet zou weten dat Lynne haar werk nooit ensceneerde, zou je zweren dat het Bijl-achtige installaties zijn. Zie ook Thomas Demand: die maakt zijn eigen maquettes om te fotograferen. Ook bij Cohen kan je denken dat zij haar decors zelf in elkaar knutselde, wat dus niet zo is. Demand deed zijn best om het er zo echt mogelijk te laten uitzien, zij probeerde het zo artificieel mogelijk te maken.”

BD: “En Richard Artschwager leerde ze al in de jaren zestig kennen, toen ze zelf nog beeldhouwster was. Die werkt onder meer met formica, wat Lynne ook voor haar kaders gebruikte, en Artschwager werkt heel tweedimensionaal. Die spanning tussen de tweede en derde dimensie zit ook heel sterk in haar fotowerk.”

In de tentoonstelling zijn een berg citaten van Lynne Cohen te lezen, alleen al daarvoor is ze een bezoek waard. Dit prijkt boven de toegangsdeur: ‘Ik vind mijn werk sociaal en politiek, maar er zit geen concrete boodschap in. Misschien is dat de reden waarom ik mij in gedachten veel dichter bij Jacques Tati voel staan dan bij Michel Foucault.’

BD: “In haar werk zit veel van de controle en macht waarover de filosoof Foucault het heeft. Maar tegelijk vindt ze de humor à la Jacques Tati, waarin dat allemaal gerelativeerd wordt, minstens zo belangrijk. Maar ook: ze was vooral geïnteresseerd in de neutraliteit van de fotografie. In de film die in de expo te zien is, zegt ze zelf: ‘Ik wou niet dat mijn hand zichtbaar was in mijn werk.’”

Depth on the Surface van Lynne Cohen, tot 24 januari in FOMU, Waalsekaai 47 Antwerpen. www.fomu.be