

Residency Guda Koster & Frans van Tartwijk , A4 residency Art Center, Chengdu, China Juli, Augustus en Oktober, 2024

De A4 Art Center residency is gevestigd in LUXE-lakes: een relatief nieuwe Wijk in het Zuiden van Chengdu, China. Ieder jaar worden er tussen de 10 en twintig kunstenaars uit de hele wereld en uit China zelf uitgenodigd om er een periode te werken.

<http://www.a4artmuseum.com/en/a4-residencyartcenter/about-residency/>

Op Zondag 6 Juli vertrokken we uit Amsterdam en bijna 24 uur later kwamen we aan in Chengdu. We hadden al veel e-mail contact gehad met de mensen van de residency, maar wisten eigenlijk niet waar we precies terecht zouden komen. We waren best verbaasd dat ons appartement en atelier gevestigd waren in *Luxe Lakes*: een perfect ontworpen en gloednieuwe wijk in het zuiden van de stad, waar alles brandschoon en luxueus is. We zijn in 1998 al eens als backpackers in Chengdu geweest, en van de bruisende rommeligheid die we ons van 26 jaar geleden herinnerden is in deze wijk geen sprake. We werden allerhartelijkst ontvangen door onze twee assistentes, Holly en Mina. Veel jonge Chinezen gebruiken naast hun Chinese naam een Engelse naam, wat voor ons wel praktisch is. Zij zijn twintigers met een achtergrond in de kunst en/of kunstmanagement en hun Engels is uitstekend. De volgende dag namen ze ons mee naar de politie om ons te laten registreren en namen we onze intrek in ons atelier, waar we twee maanden zouden gaan werken. Later werden we voorgesteld aan Caicai, Dengdeng, Yueqi en Wenxia, vier vrouwen die samen de residency runnen. We hadden meteen al een gesprek waaruit wel bleek dat het geen vrijblijvende residency zou worden, waarbij je in je atelier op inspiratie gaat zitten wachten ☺.

We werden gekoppeld aan meerdere wat de residency “Super Agents” noemt. Dat zijn inwoners van Chengdu die het leuk vinden kunstenaars iets van de stad te laten zien, en die ons zo ook een verder gaand perspectief op het leven in de stad boden. Zo legden we zeker 6 bezoeken af aan verschillende mensen en wijken van Chengdu. Wij hadden een heel persoonlijk gesprek met een vrouw die zich Yn noemde. Zij was opgegroeid in het centrum van de stad, waar alles veel drukker, bruisender en rommeliger is, maar later verhuisd was naar de wijk waar de residency zich bevindt. Zij vertelde dat ze zich maar matig thuis voelde en dat ze haar leven en de levendigheid in het centrum miste. Haar schoonmoeder woonde bij haar in en ook zij miste het contact met andere ouderen. Yn nam ons mee naar Hong Shi park (=red rock park). Dat is een prachtig park met een zwembad, meerdere speeltuinen, een openlucht restaurant en perfect onderhouden planten. Een van de grappigste dingen vonden wij de zachte en relaxte achtergrondmuziek die uit in neprotsen verpakte speakers in het park te horen was. Overal in deze buurt was achtergrondmuziek te horen.

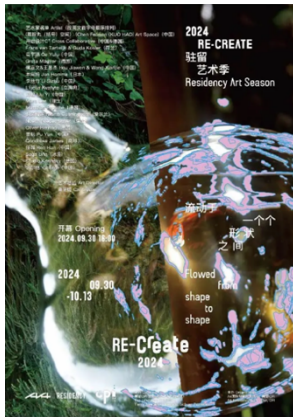
We gingen al snel naar de Stoffenmarkt en de HeHuaChi markt. Beide markten zijn in downtown Chengdu en het zijn eindeloze labyrinten van winkels. Het is verbluffend wat je er allemaal kan kopen. Veel van de materialen die we gebruikt hebben voor de vier werken die we gemaakt hebben vonden we er. We kochten kunst-mos voor ons werk *“Moss Music”*, strengen kunstbloemen voor de *“Wandering Spirits”*, de typisch Chinese rode bloemen-stof voor *“Velvet City”* en geprepareerd schilderslinnen voor *“In The Future”*. Al na twee weken begonnen we met het maken van ons eerste werk: *“Moss Music”*. De sculpturale figuren die we maken, gebruiken we voor performances in de openbare ruimte van de stad, en in Augustus begonnen we met het uitvoeren van de performances. We hebben veel tijd besteed aan research om te kunnen beslissen welke performance waar zou moeten plaats vinden. We zijn ons er zeer van bewust dat de locatie van een performance bijdraagt aan hoe die performance wordt geïnterpreteerd.

De *“Moss Music”*, was geïnspireerd door de wijk waar we werkten en woonden, die hebben we daar dan ook plaats laten vinden. Later was de *“Moss Music”* ook te zien in het park van het *“Jing Sha Site Museum”*. Dat is een plek waar erg veel Chinese dagjesmensen heen gaan. Andere performances vonden plaats in Yulin, een hippe en bruisende wijk in het centrum, en in de buurt van metrostation Guangfu, waar veel minder rijke chinezen gaan eten en boodschappen doen. Alles bij elkaar hebben we in Augustus 6 Performances in de openbare ruimte gedaan. Een aantal keren was er door de residency toestemming gevraagd, maar we zijn ook vaak zomaar ergens heen gegaan. Er was verrassend veel mogelijk: beamten lieten ons meestal begaan. Pas bij de laatste performance ging het mis en werden we weggestuurd. Van alle performances zijn foto's gemaakt. De residency zorgde iedere keer voor een fotograaf, en we hebben zelf een aantal korte video's gemaakt. Het laatste werk, *“In The Future”* hebben we speciaal gemaakt voor het festival in Oktober waarmee de residency werd afgesloten.

Een artikel over onze werkperiode verscheen in het maandelijkse tijdschrift Hello Chengdu.

In September waren we in Nederland, we moesten les geven, exposities voorbereiden en andere verplichtingen. De eerste twee weken van Oktober kwamen we weer terug in Chengdu voor het festival op het CPI-eiland in Luxe-Lakes. Dat is een heuvelachtig park, met veel water en paviljoens met luxe winkels en horeca. Tijdens dat festival werden werken van alle deelnemende kunstenaars gepresenteerd. Er waren monumentale werken in het park, een aantal werken binnen en er waren workshops en artist talks. Wij hebben alle performances nog meerdere keren gedaan, en een drukbezochte workshop gegeven.

Op een centrale plek in het park was een grote banner van de "Wandering Spirits" te zien.

Ook al eerder in Augustus deden we een workshop en namen we deel aan lezingen en

vertelden we over ons werk. Op onze laatste dag deden we een succesvolle workshop in samenwerking met de Nederlands ambassade op een andere locatie downtown.

In overleg met de residency werd er een kaartenboekje -een zogenaamde Leporello- gedrukt met twee foto's van iedere performance. Op de achterkanten staan er afwisselend Chinese en Engelse teksten. De residency gaat de helft van de leporello's gebruiken als relatiegeschenk, en wij hebben er een aantal meegenomen. De residency is, net als wij, heel tevreden over wat wij in tien intensieve weken hard werken allemaal gedaan en gemaakt hebben, en de leporello is daar een tastbaar resultaat van.

Moss Music 苔藓音乐

een performance door Guda Koster & Frans van Tartwijk, Chengdu, 2024

Moss Music is een bewegende muur, bedekt met kunstmatig mos. Deze sculptuur bewoog rustig en autonoom door de wijk Luxe-Lakes en door het park van het Jinsha Site Museum. Geïnspireerd door de zachte en vriendelijke muziek die te horen is uit verborgen luidsprekers in Luxe-Lakes, voorzagen Koster & van Tartwijk het werk van zelfgemaakte relaxte muziek, die te horen is wanneer de *Moss Music* voorbij komt. De muur versmelt met de planten en bomen en gaat zo op in de omgeving, maar is ook een surrealistische aanwezigheid, de verbaasde voorbijgangers begrijpen niet wat de ware aard van dit bewegende object is.

<https://www.youtube.com/watch?v=Q3UblGAHKvg>

Velvet

City 天鹅绒城市

een performance door Guda Koster & Frans van Tartwijk, Chengdu, 2024

De rode stof met het elegante bloempatroon die in dit werk is gebruikt, wordt geassocieerd met hoe vrouwen zich vroeger kleedden, in het noordoosten van China en het platteland in het algemeen. Een miniatuurstad van rood fluweel staat bovenop de sculptuur. Het werk heeft geen gezicht en geen voor- of achterkant, dus het is

ook een zuil. We maakten een soundtrack van 1 minuut, gebaseerd op een lied dat wij leerden van een groep ouderen die muziek maakten in een park. De figuur staat stil en gaat bewegen wanneer de muziek speelt.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZzluBMOUbH4>

Wandering Spirits 游魂

een performance door Guda Koster & Frans van Tartwijk, Chengdu, 2024

De twee sculpturen in fel geel en oranje zijn gemaakt van strengen kunstbloemen, gekocht op de He Hua Chi-markt. De hoofden zijn grotesk en vreemd en doen denken aan personages uit een Japanse Anime-film zijn, die zowel schattig als eng zijn. In China wordt gezegd dat *dwalende geesten* zich doelloos door de wereld bewegen, maar noch vriendelijk noch onvriendelijk zijn. De twee figuren verschenen in Yulin en Hong Shi Park. Hun bewegingen waren gelijk en volgden een ritme van vijf stappen voor- en drie achteruit.

<https://www.youtube.com/watch?v=oLhSXl9UPOA>

In the Future 在未来

een performance door Guda Koster & Frans van Tartwijk, Chengdu, 2024

De toekomst is een droom. Voor dit werk leenden de kunstenaars de basissegmenten van "De Oneindige Kolom" (1938) van Constantin Brancusi (1876-1957). De twee segmenten die wij maakten zijn groot genoeg voor een performer, maar er zijn slechts twee armen zichtbaar. De sculptuur is bedekt met schildersdoek en de performer laat mensen hun ideeën of dromen voor de toekomst erop schrijven. Na afloop is het werk bedekt met uitspraken, fantasieën, ambities of verwachtingen. Natuurlijk zal niet elke droom uitkomen, maar de toekomst is gemaakt van hoop, niet van angst.

<https://www.youtube.com/watch?v=j-xaqjifAes>

Workshop Fashionista

Een workshop waar kinderen en hun ouders in twee uur tijd een kleurig sculpturaal kostuum konden maken zonder naald en draad of naaimachine te gebruiken. De kinderen waren zeer geconcentreerd aan het werk en de resultaten waren prachtig. Nadat iedereen klaar was met zijn kostuum zijn we in een lange rij door het park gelopen.

