Performing arts heritage and participatory methods in a local heritage policy

Musea staan voor heel wat uitdagingen willen ze ook vandaag relevant zijn. Walter Benjamin poneert in Theses on the Philosophy of History: ‘Every image of the past that is not recognized by the present as one of its own concerns threatens to disappear irretrievably’. Deze uitspraak indachtig willen we stilstaan bij de verschillende manieren waarop podiumkunsten (gaande van makers, uitvoerders, instellingen tot archieven) kunnen participeren in een museologische context. Enerzijds reflecteren we op hoe ze een rol kunnen spelen in het mee nadenken over ‘museum maken’ in een stedelijke context en anderzijds onderzoeken we hoe archiefmateriaal en performances een klassieke tentoonstelling kunnen verrijken. Vanuit twee concrete cases en de rollen die door verschillende partijen (theatermakers, dansers, gezelschappen, museum, vrijwilligers, expertisecentra, …) worden opgenomen, suggereren we wenselijke structuren om zo’n werking te optimaliseren.

Uw Toren Is Niet Af: “iedereen maakt mee museum”

De eerste case die we voorstellen is de tentoonstelling ‘Uw Toren Is Niet Af’ (UTINA), een tentoonstelling die het orgelpunt vormde in een participatief museumtraject. Om dit ten volle te kunnen vatten is het noodzakelijk om een stap terug te zetten en te vertrekken van het uitgangspunt van de tentoonstelling. De tentoonstelling was een eindpunt in een traject om inhoudelijk vorm te geven aan het nieuwe Mechelse stadsmuseum dat in 2018 zal openen. Het museumtraject was gericht op reflectie over wat een stadsmuseum vandaag de dag kan zijn. De tentoonstelling “Uw Toren Is Niet Af” was enerzijds de vertaling van het proces van visievorming en anderzijds was het een dialoog met het publiek, een elementaire stakeholder van elk museum.

Het idee voor dit museumtraject vertrekt vanuit de premisse dat een stadsmuseum niet alleen het verleden van de stad toont, maar dat verleden actualiseert door bruggen te slaan met wat er vandaag in de stad leeft. Het gaat er van uit dat de geschiedenis van de stad alleen betekenis heeft in het licht van de huidige aanknopingspunten van de bezoeker of gebruiker. Vanuit dit uitgangspunt heeft het stadsmuseum de taak om de hedendaagse stedelijkheid te correleren aan de klassieke ICOM definitie (verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten).

Klassiek vertrekt een stadsmuseum vanuit zijn collectie om via zijn objecten de stad te tonen. Maar de experten die met ons mee dachten in het museumtraject draaiden deze mogelijkheid om. Zo ontstond de idee om de verhalen van Mechelen te laten primeren en ze te illustreren via objecten. Of nog een derde mogelijkheid: aan de slag gaan met de Mechelaars en van daaruit focussen op de objecten en verhalen die voor hen betekenis hebben.

Om die keuzes mee vorm te geven doorheen de visie-ontwikkeling voor het museum organiseerden we een gemeenschappelijk denkmoment voor alle ergfoed- en middenveldorganisaties in Mechelen, MaMuze. Ook theaterorganisaties waren, als deel van het culturele middenveld, hierop uitgenodigd. Doelstelling van de brainstorm was leren wat de Mechelse organisaties in het stadsmuseum willen zien, beleven en doen. De thema’s die door de organisaties werden aangereikt waren haast eindeloos, maar na clustering en aftoetsing met de Mechelse beleidsmakers werden vier thema’s geselecteerd uit de voorstellen: geschiedenis, ambachten, diversiteit en religie.

Het schilderij als mise-en-scène

Van de 53 organisaties aanwezig op het denkmoment MaMuze was 77 % bereid om actief te participeren aan de tentoonstelling en het museum. Vanuit de podiumkunsten waren maar twee van de zeven (professionele) organisaties aanwezig op MaMuze. Dit aantal was niet spectaculair, maar de unanimiteit in de bereidheid om mee te werken dan weer wel. Samen met andere organisaties dachten ze, naast hoe ze willen participeren, ook na over hun relatie tot de collectie van de Stedelijke Musea Mechelen. Eén stuk van de collectie sprong voor hen extra in het oog: ‘Het Poppenspel aan het Hof van Margareta van Oostenrijk’ door Willem Geets (1892). Het tafereel is een anekdotische momentopname waarbij in een fictieve scène Karel samen met zijn tante en zussen geniet van een poppenspelopvoering op de binnenkoer van het Hof van Savoye, de residentie van Margareta.

Het schilderij verbeeldt, vanuit het perspectief van de podiumkunsten, de historische interesse in figurentheater. Daarnaast toont het schilderij vanuit een kritisch historisch perspectief de romantische kijk op de geschiedenis van de stad. Door een enscenering van het Bourgondische Mechelen centraal te stellen, toont dit 19de eeuwse schilderij het belang dat Mechelen hechtte aan zijn Bourgondische roots. Deze twee interpretaties tonen de mogelijkheid om een meerstemmig verhaal te brengen bij monde van één museaal object om. Het werd een icoonobject in de tentoonstelling dat meervoudige betekenislagen onthulde waarin de stad en haar vermeend verleden de hoofdrol speelden. Als metaverhaal toont dit schilderij de behoefte aan ijkpunten in een museale context.

De tentoonstelling podium

Op het niveau van objecten wilden de curatoren van UTINA het theaterleven in Mechelen koppelen aan de diversiteit aan verenigingen in onze stad. Het vaandel van de toneelvereniging ‘Hendrik Conscience Vrienden Mechelen’ (1906) stond symbool voor verschillende vaandels die het historische verhaal vertellen van de Mechelse toneelverenigingen en rederijkerskamers. De geschiedenis van de rederijkers in Mechelen gaat terug tot in 15de eeuw en versterkt het beeld van Mechelen als theaterstad. Het Firmament riep de Mechelse rederijkerskamers op om in hun verleden te graven op zoek naar erfgoed. Samen maakten ze een weekje theatermuseum in de expo en voegden unieke stukken uit hun geschiedenis toe aan de tentoonstelling. Het gebruik van het vaandel verbindt daarnaast het toneelverhaal met het verhaal van andere Mechelse organisaties. Vaandels werden immers gebruikt door verenigingen om zich te profileren bij openbare optredens en competities.

Maar hoe zagen de podiumkunstenorganisaties zichzelf graag gerepresenteerd in de tentoonstelling? Om dat te weten zaten we met iedereen samen die interesse toonde en samen werkten we een programma op maat uit. Van de zeven professionele organisaties gingen er vier in op onze uitnodiging om werkelijk deel te nemen aan de tentoonstelling: beeldsmederij De Maan, t, arsenaal, Abattoir Fermé en Circus Ronaldo.

Abattoir Fermé is een professioneel theatergezelschap dat vertrekt uit een fascinatie voor ‘de wereld achter de wereld’: de geheimen van onze cultuur, de wortels van onze collectieve angsten en de verborgen wondes, fantasieën en rituelen van deze tijd. Stef Lernous de artistiek leider van het gezelschap vertrok van zijn eigen Mechelse roots om een scherp, maar ook ontroerend ‘coming-of- age’ verhaal te schrijven voor de tentoonstelling. Hij verbond zijn gezelschap met de stad op een persoonlijke basis. Tijdens een monoloog toonde Stef hoe de stad de achtergrond en basis vormde voor zijn theatraal denken.

T, arsenaal dook in de eigen geschiedenis. Begonnen in 1956 als het Mechels Miniatuur Teater, vatte ze hun 60-jarige jubileumviering aan tijdens de tentoonstelling. Daartoe nodigde zij de stichters en spelers van het eerste uur uit om via een collectief vraaggesprek onder leiding van de artistiek leider het beeld van weleer terug fris op het netvlies te krijgen. Alle belangrijke hoogtepunten van het gezelschap kregen een plaats in de tijdlijn van de tentoonstelling. Op die manier schreven zij zich letterlijk in de geschiedenis van de stad.

Theater als ambacht – het museum als medium om vaardigheden over te dragen

Het relaas van Paul Contryn van beeldsmederij De Maan bevond zich ergens tussenin. De geschiedenis van de organisatie was immers sterk verbonden met zijn eigen geschiedenis. De Maan gaat namelijk terug tot 1948 toen de grootvader van de huidige poppenmaker en –speler Paul Contryn het poppentheater Hopla oprichtte. Aan de hand van poppen en figuren nam hij de toeschouwer mee terug in de tijd. Het werd niet alleen een verhaal over zijn persoonlijke geschiedenis en die van de organisatie. Door het over de materialen van de poppen te hebben en de manieren waarop je ze bedient werd het ook een verhaal over het ambacht van het poppenspel en het poppenmaken.

Dat verbindt het verhaal van Paul met dat van Circus Ronaldo. De familie Ronaldo bracht tegen de achtergrond van een immens circusdoek niet alleen hun geschiedenis en verbondenheid met de stad, maar lieten hun theaterdoeken en de manier waarop ze werden gemaakt de hoofdrol spelen. Op die manier brachten ze hun eigen collectie en het ambacht dat daarmee samenhangt binnen in het museum van de stad.

Museum en podiumkunsten: een vruchtbare samenwerking

Tijdens een drie maanden durende tentoonstelling kregen 53 activiteiten een plaats in die tentoonstelling waarvan de vier bovenvernoemde Mechelse podiumkunstenorganisaties. Het representeert deze organisaties in de stad en schrijft ze uitdrukkelijk in, in de stedelijke geschiedenis. Daarnaast speelt het in op andere thema’s in de tentoonstelling zoals de Mechelse ambachtelijke tradities of onderlijnt het de rijke diversiteit van organisaties die in de stad aanwezig zijn. De podiumorganisaties konden aanspraak maken op een museumpubliek om hun organisatie te ontdekken, maar zij brachten ook een theaterpubliek in het stadsmuseum. Voor de beide publieken brachten zij een andere beleving en kijk van en op de organisatie en gaven een ander perspectief op de stad. We hebben de bezoekers hierover niet specifiek bevraagd, maar in één van de interviews liet een bezoeker zich wel ontvallen dat de tentoonstelling een blik geeft op veel hedendaagse kunstenaars en ambachtsmannen, waardoor je een mooie mengeling krijgt tussen het oude en jonge.

Even belangrijk was misschien het proces dat zich afspeelde achter de schermen. Samen met Het Firmament, het expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten, werden de vrijwilligers van Musea & Erfgoed opgeleid om de theaterdoeken van Circus Ronaldo, de poppen van de collectie van De Maan en de theaterkostuums van t, arsenaal te inventariseren. Met deze laatste doken we ook in het archief om hun eigen geschiedenis nog verder uit te spitten voor hun feestjaar. Het resulteerde in een lezingenreeks rond de podiumkunsten in Mechelen, goed opgeleide vrijwilligers en geordende collecties en last but not least het lang verdiende stadsartiestschap voor Circus Ronaldo. Voor de podiumkunstenorganisaties is er een bewustere omgang met hun eigen verleden. Het verleden en de relicten daaruit krijgen een nieuw leven. Soms heel letterlijk, omdat oude kostuums de weg terug naar het podium vinden, maar soms biedt het verleden ook inspiratie voor nieuw werk of wordt het oude repertoire geactualiseerd. Voor het Firmament, onze partner in crime, levert de samenwerking voorbeeldtrajecten op en voor Musea & Erfgoed verrijkt het de museale werking en zorgt het voor nieuwe plannen.

Plannen smeden voor de toekomst: Zot Geweld danst door de tentoonstelling

Eén van die nieuwe plannen is de tentoonstelling Zot Geweld/Dwaze Maagd. Samen met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen zetten we onder deze titel het gelijknamige werk van de in Mechelen geboren kunstenaar Rik Wouters in de verf. Dit beeldhouwwerk van een dansende naakte vrouw vormt de aanleiding om vier thema’s in de kunst aan te snijden: dans, schoonheid, moraliteit en stabiliteit. De tentoonstelling streeft niet naar een kunsthistorisch overzicht maar selecteert per thema werken die op een interessante manier de thematiek belichten. De tentoonstelling trekt een meervoudige lezing van één werk door in een kunsthistorisch discours en sluit op die manier aan bij ons vorige project. De uitdaging voor Musea & Erfgoed Mechelen is ook de participatieve stedelijke werking te koppelen aan dit vertoog.

Om de meerlagigheid te stimuleren werd geopteerd om met verschillende curatoren te werken. De hoofdcurator die de thematiek uitwerkte werd bijgestaan met een curator voor beeldhouwkunst vanuit het KMSKA, een hedendaagse curator vanuit het ABK Mechelen en een curator rond dans vanuit het Firmament. De danscurator trok het kunsthistorische discours open naar een dansperspectief, zowel historisch als hedendaags. Het beeld Zot Geweld werd namelijk gemaakt na het zien van een dansvoorstelling van Isadora Duncan. Archiefmateriaal, privécollecties en bibliotheekcollecties verrijken de tentoonstelling met de impact van Duncan op de hedendaagse dans. Vanuit een ruimer perspectief wordt gekeken naar de invloed van van dans op de beeldende kunst. Daarnaast verkent de tentoonstelling het belang van stabiliteit, moraliteit en schoonheid voor de dans.

Professionele gezelschappen verrijken de museumcontext

De wisselwerking versterkt de disciplines en dat mag u letterlijk nemen. Naast foto’s en filmfragmenten van vroegere en actuele Belgische dansers vormt de tentoonstelling ook het toneel voor dansopvoeringen. Charlotte Vanden Eynde & Dolores Bouckaert werken in hun dansperformance Deceptive Bodies rond hysterie en representeren op die manier woordelijk zot geweld. Ze brengen daarmee de esthetisering van het historische fenomeen tot leven en verbeelden zo de grijze zone tussen overgave en discipline. De improvisatieklassen van het Koninklijk Ballet van Antwerpen gaan andersom te werk. Zij nemen de tentoonstelling als inspiratie om hun dans vorm te geven. Zij oefenen tussen de bezoekers en vormen op die manier levende kunstwerken.

Om deze van oorsprong klassieke tentoonstelling open te trekken naar verschillende doelgroepen is er een randprogrammatie ontwikkeld die één thema of verschillende thema’s verder uitwerkt. We beogen een breed publiek en diverse professionele instellingen uit verschillende cultuursectoren worden betrokken. Zo programmeert het Cultuurcentrum dans. Het Filmhuis toont dansfilms. Het jaarlijkse muziekevenement Maanrock zet voor zijn klassieke luik in op dansklassiekers als het zwanenmeer van Tsjaikovski, en laat brassbands medleys van populaire dansmuziek brengen. De Mechelse Kunstacademie tot slot zet zijn volledige jaarprogramma in het teken van Zot Geweld van Rik Wouters.

Jonge performers krijgen begeleiding én een podiumkans

In de diepte werken we participatief met minder evidente doelgroepen.

Zo werd een traject opgestart met jonge urban dansers die minder gemakkelijk hun weg vinden in het reguliere danscircuit. Zij worden gecoacht om een performance te ontwikkelen rond de thema’s van Zot Geweld en zo een brug te slaan tussen de expo (cultureel erfgoed) en de podiumkunsten. Ook het jonge gezelschap “Wild at Heart” inspireert en begeleidt lokale dansers naar een eindpresentatie in de tentoonstelling.

Een ander project verkent de samenwerking tussen Kunstencentrum De Loods, een sociaal artistiek atelier voor mensen met psychische kwetsbaarheid en het Mechelse wijk- en dienstencentrum De Schijf. Wijkbewoners en ex-psychiatrisch patiënten gaan de uitdaging aan om samen bepaalde onderdelen van het iconische werk het Zotte Geweld van Rik Wouters te recreëren. Ze worden begeleid door beeldhouwster Monique Donckers. Hun gezamenlijke creatieproces en de interactie met de wijk worden op film vastgelegd door kunstenares Ilke De Vries. Artistieke projecten van en met lokale organisaties en bewoners duiken zo op de in de stad, en vinden hun weg terug naar het Museum.

Hoewel we voor de tentoonstelling Zot Geweld/Dwaze Maagd vertrokken vanuit de idee om de tentoonstelling in de stad te brengen, trekt het museum als plek van representatie de meeste organisaties sterk aan. Archivalische objecten in een kunsthistorische kader versterken enerzijds de monumentale waarde van de kunstobjecten. Zij krijgen een sterker historisch kader. Anderzijds vermommen de objecten zich door de kunsthistorische context als een haast antiquarisch stuk dat als object zelf fascineert. In de randprogrammatie zorgt de tentoonstelling niet alleen voor een communicatief sterk verhaal voor de verschillende partners,, door de programmatie te verleggen van podium naar museum krijg je een verschuiving in de beleving van de toeschouwer. Het engagement van het museum naar minder evidente doelgroepen biedt kansen om de cultuurkloof te dichten in beide richtingen. Dans wordt het middel om het museum te plaatsen in een hedendaagse maatschappelijke culturele realiteit.

Een museum als radar in een netwerk van betekenissen

Nog al te vaak wordt de museale plek als eenduidige plek geduid waarin onderzoek, verzamelen, bewaren en ontsluiten gericht wordt op ‘het thema’ van het museum. De cases die wij voorstellen wil laten zien dat het museum meerdere functies kan vervullen. Evident profileert en specialiseert het museum zich in zijn thema, maar om vandaag relevant te zijn moet het museum zijn blik naar buiten richten. Het moet de museale beelden verbinden met de hedendaagse gelaagde realiteiten zodat er nieuwe betekenissen ontstaan voor oude beelden. Dat is een dynamisch proces van onderzoeken, contextualiseren, kritisch bevragen en verbinden. Dit kan op het niveau van een tentoonstelling, maar het kan ook op het niveau van het museum zelf. Op die manier wordt een museum meervoudige publieke ruimte waarin de maatschappelijke complexiteit een plaats krijgt. De samenwerking tussen podiumkunsten en erfgoed dragen hier op verschillende manieren toe bij. De samenwerking kan voor beiden zorgen voor inspiratie, verdieping van thema’s, andere publieken, nieuwe betekenissen, een ander podium en een nieuwe blik op het (eigen) verleden en de toekomst. Essentieel hierin zijn sterke netwerken met intermediairs die bruggen kunnen bouwen en expertise kunnen doorgeven zodat we voor het warm water uit te vinden niet steeds het warm water moeten uitvinden.