

I N T E R V I E W

Hidde Kross: Medeoprichter van de VjAcademy en Veejays.com

Frouke ten Velden: Media Artist/VJ-sculptor

Tarik Barri: Audiovisueel Componist

Text: Aart-Jan van Oss | English text adaptation: Benjamin B. Roberts

E Y E C A N D Y O R A R T

VJing (spreek uit: VEE-JAY-ing) is een brede benaming voor realtime visuele projecties. Een Video Jockey maakt manipulaties van beelden in real-time en in synchronisatie met de muziek voor een live-publiek. VJing vindt vaak plaats op concerten, nachtclubs, muziekfestivals, exposities en soms in combinatie met andere kunsten. Dit resulteert in een live multimedia voorstelling die kan bestaan uit muziek, dansers en video. Tegenwoordig zijn bewegende beelden niet meer weg te denken bij dit soort evenementen. De vraag rijst: zijn de creaties van een VJ eye candy of mogen we spreken van kunst? XPO Magazine onderzocht dit met twee VJ's en de oprichter van Veejays.com en VjAcademy.

15

VJ-ing (pronounced VEE-JAY-ing) is a broad term for real-time visual projections. A Video Jockey manipulates images in real time and synchronizes them with music in front of a live audience. VJing often takes place at concerts, nightclubs, music festivals, exhibitions, sometimes together with other arts. It results in a live multimedia performance, which can consist of music, dancers and video. Today, any kind of music event is unthinkable without having images and videos. Now the curious question pops up, are the creations of VJ's only eye candy, or is it an art form in its own right? XPO Magazine investigated and interviewed two VJs and the founder of Veejays.com and VjAcademy.

Tarik Barri verdeelt zijn aandacht tussen het maken van audiovisuele performances, installaties en video's. Daarnaast creëert hij ook visuals voor artiesten als Thom Yorke, Monolake en Nicolas Jaar. Barri nuanceert de onderzoeksvraag meteen: "Het antwoord op deze vraag hangt samen met welke VJ je bekijkt. Het is als met kunstschilders, sommige maken werk omdat het een leuk plaatje is voor aan de muur, anderen stoppen er hun hart, ziel en visie in."

Barri vindt zichzelf geen VJ in de strikte betekenis van het woord: hij mixt geen video's. Hij gebruikt de computer om live bewegend beeld te maken, en nooit op basis van bestaande afbeeldingen. Wat Barri doet met beeld staat in dezelfde verhouding als wat een muzikant doet met geluid. Voor zichzelf gebruikt Barri liever de term 'Audiovisueel Componist' omdat hij zijn eigen creaties maakt en die bestaan uit zowel beeld als geluid.

"De functie van een VJ kan heel erg verschillen. Vaak wordt bewegend beeld ingezet bij feesten om een sfeer neer te zetten. Een soort bewegend decor. Dat kan, net zoals een goede belichting, belangrijk zijn voor een rijkere ervaring van de avond als geheel. Vaak wordt er naar mijn mening

Tarik Barri: 'Lettuce'

slordig mee omgegaan. Veel gelikte en flitsende beelden die onwillekeurig met elkaar worden afgewisseld, je ogen raken overbelast door de hectische taferelen en het resultaat is dat het juist afleidt van de muziek", zegt Barri. Hij gaat zelfs nog een stapje verder: "Bij mij krijgen *visuals* een rol en gaat het om een nadrukkelijker doel: ik probeer samen met de muzikant een cinematografische ervaring te maken die ik als een abstract verhaal vertel. Daarin ondersteunen en versterken de muziek en het beeld elkaar. Zonder duidelijke woorden die precies te zeggen waarover het gaat, maar met geluiden, ritmes en harmonieën, een sterke emotionele ervaring opgeroepen. En datzelfde kan men met beeld ook doen, op een soortgelijke abstracte manier, met kleur, vorm, beweging. Het is een extra laag die door de ogen wordt waargenomen."

De abstracte visuele verhalen van Barri zijn nooit duidelijk te verwoorden, net zoals een melodie zich ook niet in een zin laat vertalen. Het is een ontdekkingsreis waarbij hij zoekt naar kracht, specifieke emoties, waar geen woorden voor bestaan. Hij vergelijkt het met de ontwikkeling van een storm aan de kust, bij zonsopgang. "Er is dan een opbouw van intensiteit, verandering van kleur, vorm en beweging, ongekende krachten,

een flits en een donderslag, golven die onstuimiger worden en de hele horizon doen veranderen. Als je daar goed naar kijkt kun je een hele reeks aan metaforen zien met een emotionele lading, zonder dat iemand woordelijk kan vertellen waar het precies over gaat. Het sleept je mee en gedachten nemen de vrije loop."

Voor Barri voelt zijn werk sterk aan als dergelijke natuurlijke processen. De geboorte en explosie van een ster, de evolutie van een organisme, daarmee valt het te vergelijken. "Als ik me tijdens het componeren sterk verbonden voel met de beelden die ik maak, dan vormt het verhaal zich bijna vanzelf. Dan hoor ik achteraf in de reacties van mensen specifieke persoonlijke interpretaties terug, die op hun beurt mij weer inspireren."

Frouke ten Velden noemt zich Media Artist/VJ-sculptor omdat ze ook vanuit het niets creëert. Ze maakte installaties voor het Van Gogh Museum en Het Rijksmuseum en ging een samenwerking aan met het Eye Film instituut. Ze maakte ook het videodecor van De Dijk en was art director bij Van Dik Hout. Haar cv is schier eindeloos.

Tarik Barri: 'Crystal'

Ten Velden: "In de kunstwereld word je als VJ misschien niet altijd op waarde geschat en dat ligt aan de term. Aan VJ kleef je commercieële troep zou maken. Zodra iets dienstbaar is aan een thema of een sfeer wordt het al snel een beetje vies. Daarom noemen we onszelf 'media-artists'. Toen ik *Artistic Research* studeerde, keek de docent mij altijd raar aan als ik zei dat ik VJ ben. Ten opzichte van VJ's bestaan er wel degelijk vooroordelen in de kunstwereld: beeldende kunst is helemaal niet aan de live podium situatie gewend."

Hidde Kross, medeoprichter van de VJAcademy en leider van Veejay.com, een VJ-collectief, merkt in dit verband op: "Rembrandt verdiende de kost als portretfotograaf, Michelangelo als decorateur. Veel van hun grootste en bekendste werken hadden een dienstbaar, decoratief doel." Hij vervolgt: "Het wordt spannend als een VJ een artistieke vaardigheid heeft en zijn ziel en zaligheid in zijn werk legt. Maar iemand kan ook een heel goede ambachtsman of -vrouw zijn..." Ten Velden haakt enthousiast in: "...en dus ook heel goed gedijt binnen restricties. Dat vind ik er ook wel lekker aan: juist binnen die restricties iets moois maken, ik denk dat iedere VJ wel zijn eigen interesse heeft. Die van mij zijn sculptuur, projectie en

Tarik Barri creates audio-visual performances, installations, and videos. He also makes visuals for artists including Thom Yorke, Mono Lake, and Nicolas Jaar. Barri qualifies the research question right away. He first pauses and carefully responds, "The answer to this question depends on what you consider to be a VJ. It's like with painters. Some paint because it will make a great decoration for a wall while others might put their heart and soul into it".

Barri doesn't consider himself a VJ in the strictest sense of the word. He doesn't mix videos. He uses the computer to create live moving images, and will never borrow existing images for his creations. Barri does the same thing with images like a musician does with sounds. He prefers to call himself an 'audiovisual composer' because he creates with video and audio.

"What a VJ can do varies greatly. Sometimes video images are used for parties to create an atmosphere, like a moving background. It works just like good lighting, it is important for making the whole experience of the evening entirely richer. "Often, in my opinion it gets too messy". Barry adds, "Sometimes there are too many flashy lights going on that overkill the experience. The eyes get overloaded with hectic images, people get distracted from the music". The VJ

Veejays.com/Vision Impossible: Dance Mapping @ Artixium

continues: "For me, visuals have a distinctive role in the evening and they have an explicit purpose: Together with the musician I try to coordinate a cinematic experience for the audience that tells as an abstract story. That way the music and image complement each other. Without using words that explicitly tell what it is about, I allow the sounds, rhythms and harmonies to provoke a strong emotional experience. The same can be done with images in a similar way using colors, shapes, and movements. It's an added dimension that the eyes perceive".

Barri's abstract visual stories are never clearly articulated just like a melody cannot be translated into a sentence. It is a journey in which he searches for strength, specific emotions that there are no words for. He compares it to a storm gathering at sunset on the coast: "There is a build up of intensity, change of color, shapes, and movement, unprecedented strength, a flash and roar of thunder, waves stirring up, and the entire horizon starts to transform. If you look good enough, you can see a wide variety of metaphors with emotional feelings attached, without someone pointing them exactly out to you. It draws you in, and your thoughts run wild".

Barri feels his work is a natural process. It can be compared to the birth and explosion of a star or the evolution of an organism. "If I feel strongly connected while composing the images, the story unfolds almost automatically. Afterwards, I hear other people's personal interpretations, which in turn inspire me".

Frouke ten Velden calls herself 'Media Artist/VJ sculptor' because she creates from scratch. She made installations for the Van Gogh Museum and the Rijksmuseum, and collaborated with Eye Film Institute. She also made the video setting for the Dutch band, De Dijk and was the art director for another Dutch band, Van Dik Hout. Her resume is an endless list of work and creations.

According to Ten Velden, "In the art world, as a VJ you are not always appreciated for what you can do and that has a lot to do with the term. People often associate VJ with producing commercial rubbish. After something becomes associated with a certain theme or setting, it quickly becomes associated as inferior. That's why we call ourselves 'Media Artists'. When I studied Artistic Research, the teacher always frowned at me after I told her that I was a VJ. There are prejudices about VJ's. In the art world is not used to a live technological performance".

Frouke ten Velden: 'VECTOR'

Hidde Kross, the co-founder of VJAcademy and leader of VJ collective, Veejay.com, added: "Rembrandt earned a living as a portrait photographer, Michelangelo was a decorator. Many of their greatest and well-known achievements were in the service sector, they were decorative. He adds, "It's exciting when a VJ has artistic skills and puts his heart and soul in his work. But somebody can also be just a good craftsman..." Ten Velden enthusiastically interjects, "and therefore thrives within the restraints of his craft. That's what I like about it. Having to create something beautiful with restrictions. I think every VJ has their own personal interests. Mine is sculpture, projection, and space. That is what I study and what I think is interesting. If I get a good-paying commission within that realm, then I'll do it, but if I get the chance to do so within the art scene, then I jump for joy!"

Kross adds: "VJs have invested a lot of time into their craft just like sculptors, ballet dancers do, and the old masters did in the past. The pioneer VJ, Micha Klein sat hours on end at a primitive Commodore Amiga". Ten Velden remarks, "That whole notion of a craft is prominent in the VJ scene. If you've made it for example to STRP, then you've really achieved something. But also if you've worked with the best DJs. Making it to that level is difficult, but that's what it's

ruimtelijkheid. Dat is wat ik onderzoek en wat ik interessant vind. Als ik de kans krijg binnen dat spectrum een goed betaalde opdracht in de wacht te slepen dan doe ik dat, maar als ik de kans krijg dat binnen de kunstscene te doen, dan is dat fantastisch!"

Kross vult aan: "VJ's hebben stuk voor stuk veel tijd in hun ambacht gestoken, net als beeldhouwers, balletdansers en de oude meesters. Pionier Micha Klein zat nachtenlang op zijn primitieve Amiga Commodore te zweoegen". Ten Velden: "Dat hele ambacht-idee leeft heel erg in de VJ-scene. Als je op bijvoorbeeld STRP staat dan heb je iets bereikt, maar als je met de allerbeste DJ's werkt dan doe je er ook toe. Dat niveau is hoog en moeilijk te bereiken, maar dat is wel waar het om gaat. Klein had het nog lastig met zijn Amiga; je kunt nu de meest fantastische apparatuur kopen en zo wat haastig geripte YouTube filmpjes laten zien. Daar wil de VJAcademy niets mee te maken hebben", reageert Kross. "De VJ's die wij opgeleid hebben, zijn goed geworden door hun stijl en techniek. Hun werk draagt een eigen signatuur", legt Kross uit.

Ten Velden over de functie van de VJ: "Het is onderdeel van een totaalervaring, je maakt een 'gesamtkunstwerk'. Je reageert op de muziek, op het publiek." Kross: "Een VJ kan ook proberen de beoogde sfeer en de innerlijke toestand van het publiek een bepaalde kant op te krijgen. Mensen zijn heel erg visueel gericht, ze reageren op wat ze zien." Ten Velden houdt zich in haar werk bezig met hoe beeld als taal kan fungeren. "Ik hang het geloof aan dat alles een universele taal heeft. Zo kun je muziek 'vertalen' naar bewegend beeld, door ruimte, vorm en kleur." Ze verheldert haar woorden met een citaat van de kunstenaar Len Ley: "All of a sudden it hit me - if there was such a thing as composing music, there could be such a thing as composing motion. After all, there are melodic figures, why can't there be figures of motion?" Tijdens shows gebeurt dit vertalen associatief, maar er zijn vooraf keuzes gemaakt. Van de software, de plug-ins of het videobeeld dat je gebruikt, tot de instellingen van midicontroler en de ruimte waarbinnen je kunt 'bewegen'. Deze keuzes zijn niet alleen bepalend voor het uiteindelijke werk, maar zijn hier onderdeel van. Ik werk niet met bewegend videobeeld, ik werk met licht. Dat is mijn medium. Licht maakt dat we de ruimte kunnen zien en bepaalt daarmee hoe wij de ruimte ervaren."

Tot slot wil Barri over de toekomst van VJing kwijt dat hij hoopt dat het fenomeen van live beeld bij muziek steeds serieuzer wordt genomen als kunstvorm. "Ik zou graag zien dat meer mensen, organisatoren, en ook muzikanten, gaan inzien dat het niet altijd clichématig wegwerp-materiaal is. Steeds dezelfde geometrische vormen, met steeds weer dezelfde saaie symmetrie, daar zit geen emotie in, en ik merk dat ik als visuele kunstenaar daarvan af durf te wijken, het publiek daar erg positief op reageert." Kross voegt daaraan toe: "Wij vinden VJing een medium om kunst te maken óf om te gebruiken als decoratie. En dat laatste gebeurt grootschalig, want dat trekt een groter publiek." Ten Velden is erg gecharmeerd van het vluchtige karakter van VJ-kunst. "Je was erbij of niet. Als het klaar is, is het klaar."

all about". Klein didn't have it that easy with his Commodore Amiga. Now you can buy the most amazing equipment and show some slapped together YouTube video's". Kross adds, "VJAcademy stays clear of those". "The VJ's that we've trained, are excellent in their style and technique. Kross says, "their work has its own standard".

In regards to the function of the VJ, Ten Velden believes: "It is an integral part of a total experience, we create a 'Gesamtkunstwerk'. You interact with the music and the audience". She continues, "a VJ can also try to steer the public into a certain mood or state of mind. People are very visually-oriented and react to what they see". In her work, Ten Velden uses image as language. "I believe that everything has a universal language. That's how music can be 'translated' into moving images with space, shape, and color". She clarifies with a quote from the artist Len Ley: "All of a sudden it hit me - if there was such a thing as composing music, there could be such a thing as composing motion. After all, there are melodic figures, why can't there be figures of motion?"

During shows, this translating happens through associating, but there are choices that have already been made in advance. From the software, plug-ins or video images to the midi controller settings and the space in which you 'move'. These selections are not only decisive for the end result, but are also part of it. I don't work with video images, I work with light. That's my medium. The light allows us to see the space and thus determines how we experience space".

In the future of VJing Barri hopes the phenomenon of live images at music performances will become a serious art form. "I hope more people like organizers and musicians will realize that it is not always cliché disposable material. Using the same geometric shapes, together with the same boring symmetry, there is no emotion in it. As a visual artist I find myself deviating from that path and the public reacts positive to it". Kross adds, "We think that VJing is either a medium to create art as it is decoration. The last one is widespread because it attracts bigger audiences". Ten Velden is amused by the volatile nature of VJ art. She sums up, "You were either part of it or not. And when it's over, it's over".

Hidde Kross : <http://vjacademy.nl> | <http://veejays.com>
Frouke ten Velden : <http://www.frouketenvelden.com>
Tarik Barri : <http://tarikbarri.nl>

Museum Het Rembrandthuis

Culturele Hub van zeventiende-eeuws Amsterdam, veel meer dan een kunstenaarshuis
Cultural Hub of Seventeenth-Century Amsterdam. More than the Artist's Home

In oktober 2016 werd Lidewij de Koekoek (1963) benoemd als de nieuwe directeur van het Amsterdamse Rembrandthuis. Daarvoor was ze acht jaar lang directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar. Ze lacht: "Het is een mijlpaal in mijn carrière, het is geweldig om te werken in Amsterdam en me te wijden aan het erfgoed van Rembrandt". Bij haar afscheid in Alkmaar overhandigde de burgemeester Piet Bruinooge haar een ere-insigne in goud van de stad, vanwege haar grote bijdrage aan de culturele geschiedenis van de stad.

In October 2016, Lidewij de Koekoek (1963) became the new director of the Rembrandt House Museum in Amsterdam, after eight years as director of the Stedelijk Museum of Alkmaar. She smiles, "It's a milestone in my career, it's wonderful to work in Amsterdam and with Rembrandt's legacy". Before leaving Alkmaar, the city's mayor, Piet Bruinooge honored her with a special golden honorary badge for her years of dedicated service for advancing Alkmaar's rich cultural history and heritage.

INTERVIEW

Director Lidewij de Koekoek
The Rembrandt House Museum

Text: Benjamin B. Roberts
Dutch text adaptation: Jan Jelle van Hasselt

Uitsnede: Rembrandt, Schetsblad met studies: zelfportret, twee bedelaars, koppen van een oude man en oude vrouw, etc., ca. 1632. Ets (staat II), 100 x 105 mm., Amsterdam, Museum Het Rembrandthuis.
Crop: Rembrandt, Sheet of studies: self-portrait, a beggar couple, heads of an old man and old woman, etc., c. 1632. Etching (state II), 100 x 105 mm., Amsterdam, The Rembrandt House Museum.