

NIEUW WERK VAN ARTE COLDER

TRANS CENDER

2 APRIL T/M 17 SEPTEMBER 2017

NIEUW WERK VAN ARTE COLDER | 2 APRIL T/M 17 SEPTEMBER 2017

TRANSCENDER

VOORWOORD

De in Weert wonende en werkende kunstenaar Arte Colder staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Na een succesvolle deelname aan de Art Rotterdam en een aantal andere interessante groepstentoonstellingen, toont hij nu werk in het Gemeentemuseum Jacob van Horne.

Deze presentatie getiteld TRANSCENDER toont het recente werk van de kunstenaar, dat als thema 'transgender' heeft. Met als uitgangspunt de vermeende duidelijkheid van het mannelijke en vrouwelijke speelt Arte Colder met de ongrijpbare mensen die zich bewegen op het snijvlak daartussen, de LHTB-ers.

Transgender

Uitgaande van zwart-wit foto's van transgenders in diverse fasen van hun transitie, schuift hij met twee transparanten van deze beelden over elkaar, tot er een op het eerste gezicht niet direct herkenbaar, geheel nieuw beeld ontstaat. Zo zijn de kunstwerken van Arte Colder zelf ook "transgender", ongemakkelijk onduidelijk voor wie alles graag in een hokje stopt. We herkennen zowel mannelijke als vrouwelijke elementen in de beelden, duidelijk herkenbare geslachtsdelen, maar de beelden laten zich niet goed ontleden en ordenen. Ze worden nooit zwart of wit, maar vormen een nieuw en intrigerend grijs beeld. Transgender dus in alle mogelijke lagen die het kunstwerk in zich draagt. In eerste instantie werden de beelden heel minutieus uitgevoerd met grafiet op papier. Veel uren heel precies en geconcentreerd werk gaan in iedere tekening zitten. De laatste tijd werkt Arte ook met een nieuwe techniek, waarbij de beelden worden geprint en vervolgens met de hand bewerkt.

Conservator Gemeentemuseum Weert,
John van Cauteren

DE MENS ALS EEN RIB UIT HET LIJF

De aard van Arte Colder

De collages van Arte Colder (Enschede, 1985) laten een mensbeeld zien dat smartelijk en euforisch tegelijkertijd is. Hij stelt daarin de menselijke geaardheid aan de orde. Als Eva, volgens het Bijbelse verhaal, uit een rib van Adam is ontstaan, dan is wat bij de een is weggenomen de creatie en vervolmaking van de ander.

Wat maatschappelijk als een gebrek kan worden gezien, is in persoonlijke zin juist een wezenlijk kenmerk. De wisselwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke in het fysiek en de psyche van de mens is bij Colder de leidraad voor uiterst persoonlijk werk. Hij hanteert een confronterende en heldere beeldtaal die direct op het gemoed inspeelt en die bij nadere beschouwing allerlei nuances naar voren brengt die de primaire uitwerking ervan bevragen.

In zijn atelier valt het oog onmiddellijk op knipsels en afbeeldingen die aandacht vragen voor de meest uiteenlopende vormen van geslachtelijke identiteit. Ontegengesteld is met name de laatste vijf à tien jaar steeds meer belangstelling gekomen voor mensen die in de tussengebieden van het mannelijke en het vrouwelijke bewegen. Meer en meer worden de gekende dualiteiten tussen man en vrouw verlaten ten gunste van allerlei variaties daartussen. Eenduidigheid en tweeledigheid zijn niet langer geldig in het begrip van het mensbeeld. Dat is nooit zo geweest in feite, maar in de maatschappelijke indeling van de samenleving is de scheidslijn tussen wat als normaal en abnormaal wordt beschouwd nog wel scherp getrokken. Er is een heersende norm en alles wat daarbuiten valt wordt geacht vanuit het eigen aanpassingsvermogen daarbij aansluiting te zoeken. Al zijn er ook maatschappelijk aanvaarde domeinen die het gekoesterde beeld van typisch mannelijk of vrouwelijk juist ontkennen, zoals de popmuziek en de haute couture. Arte Colder houdt zich intensief met die sociale verstandhoudingen bezig: de bestaande norm, de geaccepteerde variaties daarop en de veroordeelde afwijkingen daarvan.

In het dagelijkse leven stuit hij als man nog wel eens op onbegrip als het gaat om eigenschappen die als onmannelijk worden beschouwd. Dat hij als heteroseksuele man met een masculiene uitstraling geen auto rijdt, wekt bijvoorbeeld verbazing. Dat staat haaks op het beeld van de macho, maar Colder merkte tijdens rijlessen dat hij er niets mee heeft. Zijn sensitieve natuur maakt dat hij zich zeer bewust is van tal van vrouwelijke trekken in zijn karakter en gedrag en hij is ermee opgehouden die te verbergen.

Dat helpt hem om uit een depressie te komen die hem overvalt enige tijd na het afsluiten van zijn masterstudie als beeldend kunstenaar in 2012 aan de AKV St. Joost in 's-Hertogenbosch, tien jaar nadat hij als zeventienjarige zijn bachelor

studie beeldende kunst aan de academie in Breda is begonnen. De wereld van de beeldende kunst wenkt. Hij wordt uitgenodigd voor een master opleiding aan het Frank Mohr Instituut in Groningen als zijn eindexamenwerk de kunsttijdschriften haalt. Hij besluit er niet op in te gaan, maar eerst zijn prille kunstenaarschap in een maatschappelijke context op de proef te stellen. Het vakantie- en weekendwerk bij een natuurvoedingswinkel wordt een vaste baan en de resterende tijd besteedt hij aan zijn beeldende kunst.

Na twee jaar staat hij voor de keuze: een veelbelovende carrière in het bedrijfsleven of zichzelf verder ontwikkelen als kunstenaar. Colder kiest met zijn hart. Hij neemt een andere, minder tijdrovende bijbaan en stort zich op het kunstenaarschap dat hij tijdens zijn masterstudie verdiept. In de periode daarna raakt hij tijdelijk verward in een identiteitscrisis die zijn huidige werk heeft gevormd. De totale overgave aan het kunstenaarschap doet hem die te boven komen, in het bijzonder door persoonlijke dilemma's te verbeelden in relatie tot de sociale, culturele en levensbeschouwelijke omgang daarmee.

Tijdens zijn semi-antropologisch onderzoek naar de betekenis van mensen die uitgesproken het mannelijke en het vrouwelijke in zich verenigen, ontdekt hij dat met name in niet-westerse culturen het juist deze androgyne personen zijn die bijzondere, sjamanistische posities innemen binnen hun cultuur en in verbinding staan met het sublieme.

Hij ziet een parallel in de westerse culturele wereld waar sterren uit de populaire muziek worden vereerd: muzikanten als David Bowie, Michael Jackson, Prince, Madonna, Lady Gaga; allemaal ontegenzeggelijk artiesten die spelen met een androgyne identiteit en die massaal als idolen worden vereerd en iconen van hun tijd zijn. Zij zijn de sjamanen van de hedendaagse, westerse samenleving.

De vloeibare menselijke geaardheid verbeeldt hij in zijn collages die hij in een zorgvuldige, zelf ontwikkelde techniek tot stand brengt. Daarvoor combineert hij digitale en analoge technologie, ambachtelijkheid, schilderkunstige en grafische uitvoeringen. Hij refereert openhartig aan de kunstzinnige traditie waarmee hij zich verwant voelt, zoals pop art en hard edge painting, maar ook aan dadaïsme en surrealisme. Opvallend in het uiterlijk van Arte Colder is een grote tatoeage op zijn linkerarm van het schilderij 'Compositie met lijnen en met kleur: III' van Piet Mondriaan uit 1937.

Voor hem is die huidversiering een ode aan het proces van het kunstenaarschap. Hij herkent bij Mondriaan de gestage ontwikkeling van naturalisme en figuratie naar analyse van de werkelijkheid en abstractie.

De tentoonstelling TRANSCENDER met het recente werk van Arte Colder in het Gemeentemuseum Jacob van Horne in Weert gaat over de meervoudige persoonlijkheidskenmerken van de mens. In blogs op het internet van mensen

die zich in de uiterste marges van uiteenlopende seksuele identiteiten ophouden, vindt hij openbare afbeeldingen als uitgangspunt voor duobeelden die zowel ontlusterend als ongehoord zijn. Hij bewerkt en combineert meestal twee beelden, vaak van personen die een tegenovergestelde transitie ondergaan. De foto's zijn expliciet en aandoenlijk, omdat ze buiten geposeerde kaders vallen. Het zijn de onbewaakte, niet geregisseerde momenten die zijn aandacht trekken. In ieder dubbelportret kijkt de één je aan, terwijl het overlappende tweede portret juist de blik afwendt. Het 'Ecco Homo' is 'Ecce Populos' geworden. Wie durft hier wie in de ogen te kijken?

Alex de Vries

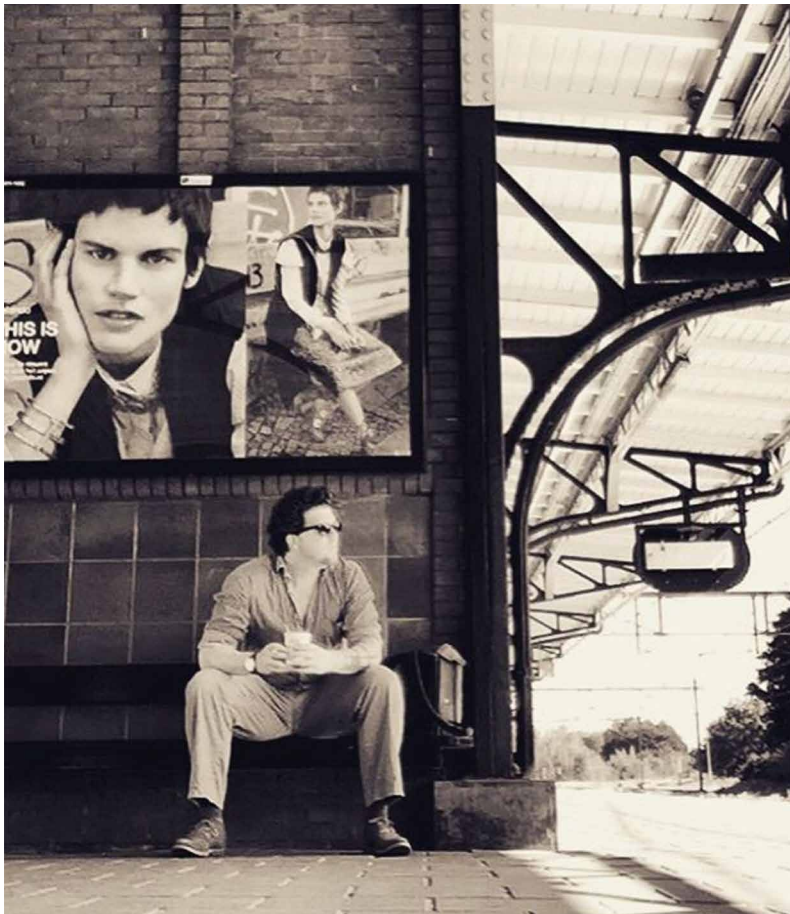

Foto: Petra Redloc

TRANSCENDER VII

HQ print collage, gouache and ink on wooden panel
60 x 90 cm

TRANSCENDER III

HQ print collage, gouache and ink on wooden panel
60 x 90 cm

●●●●○ 4G

15:51

73%

arte_colder

40 vind-ik-leuks

arte_colder My desk in the studio :

This is where the magic happens !

#artist #studiolife #studiowall #magic #stuff #desk
#gouache #print #collage #ink #instaart #LGTB #trans-
gender #pencil #queer #studio #style #sketches

TRANSCENDER II

HQ print collage, gouache and ink on wooden panel

60 x 90 cm

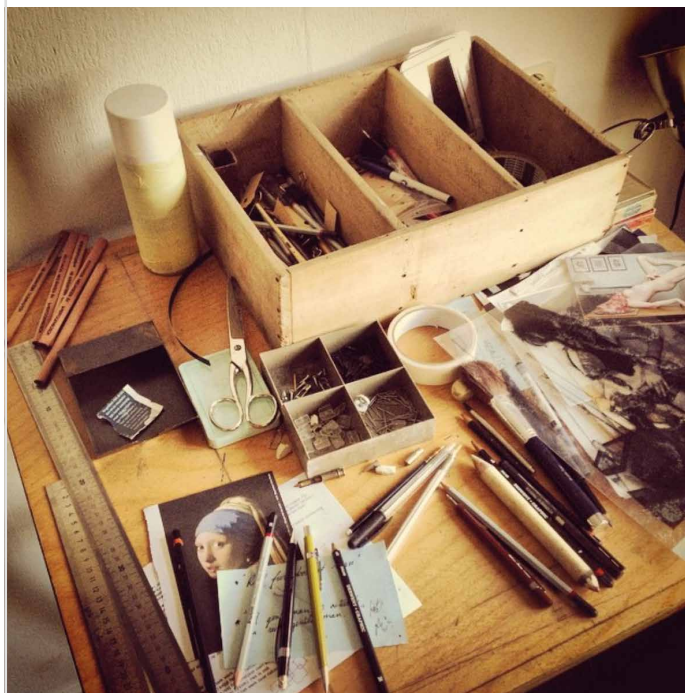
4G

12:32

36%

arte_colder

16 vind-ik-leuks

arte_colder The working table of a visual artist specialised in drawing.

#art #artist #artecolder #legacy #paper #pencil #realisticdrawing #studio #style #artwork #workspace #hedendaagsekunst #potloodtekening

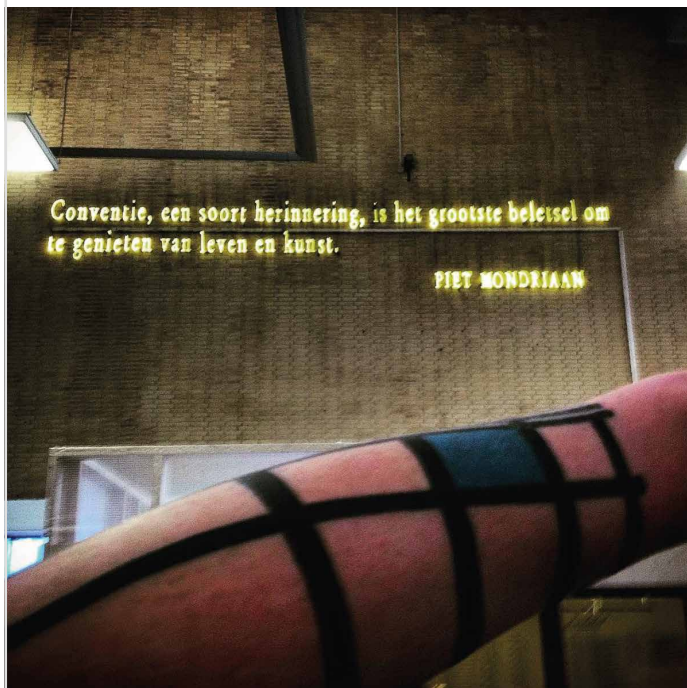
●●○○ 4G

09:12

3%

arte_colder

7 vind-ik-leuks

arte_colder Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst. (Piet Mondriaan)

TRANSCENDER V

HQ print collage, gouache and ink on wooden panel

60 x 90 cm

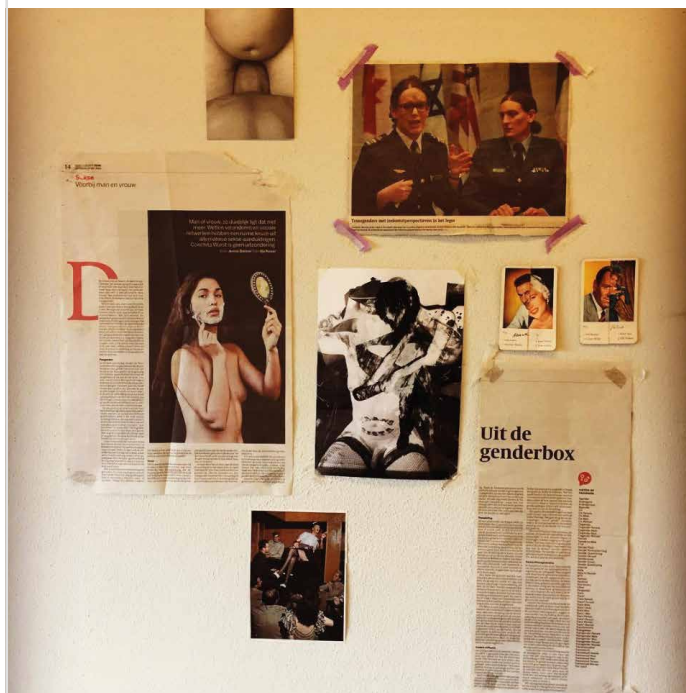
4G

11:14

68%

arte_colder

30 vind-ik-leuks

arte_colder Another collection of inspiring material on my studio wall. Some small collages and sketches.

#artwork #artist #studiolife #studiowall #crossdressing #gender #gouache #print #collage #anthropology #ink #instaart #transgender #sketches

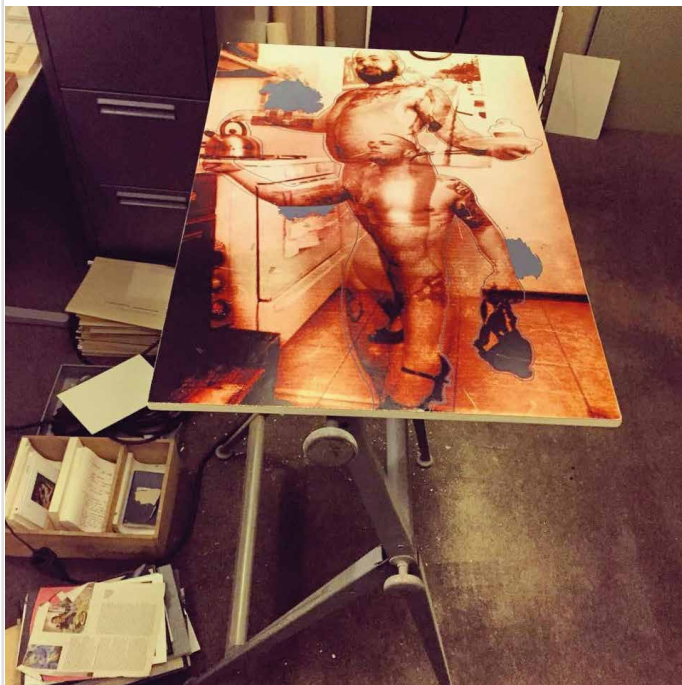
••••• 4G

21:49

15%

arte_colder

42 vind-ik-leuks

arte_colder Preparing a new print to be carefully elaborated.

[#studiolife](#) [#art](#) [#contemporaryart](#) [#prepare](#) [#elaborate](#)
[#hedendaagsekunst](#) [#studio](#) [#print](#) [#collage](#) [#markers](#)
[#workforit](#) [#artwork](#)

Transgender nudes III

Graphite on paper

26.5 x 17.5 cm

●●●○ 4G

18:17

100%

arte_colder

26 vind-ik-leuks

arte_colder A small collection of inspiring material on my studio wall. From Man Ray to David Bowie. From a 20.000 year old ceramic sculpture to a controversial catwalk scene. A wide range of expressions, and free associations.

●○○○○ 4G

14:59

55%

arte_colder Today was not just " another day at the office ".

Since last week I have a personal assistant at my studio. Pierre is one of my dearest friends and has a lot of qualities and experience regarding precision work.

Very proud and honored to introduce him with this photo. As you can see, this is the kind of attention and concentration that I need.

TRANSCENDER I

HQ print collage, gouache and ink on wooden panel

40 x 60 cm

●●●● 4G

17:14

29%

arte_colder

arte_colder A few weeks ago I made a design for my door to cover it, today it was placed. Like all doors in the building, mine now also has a sticker on it. Visibility and PR, but with a subtle twist. Take a closer look, and you will discover how brilliant the door handle perfectly fits in the picture.

●●●○ 4G

11:05

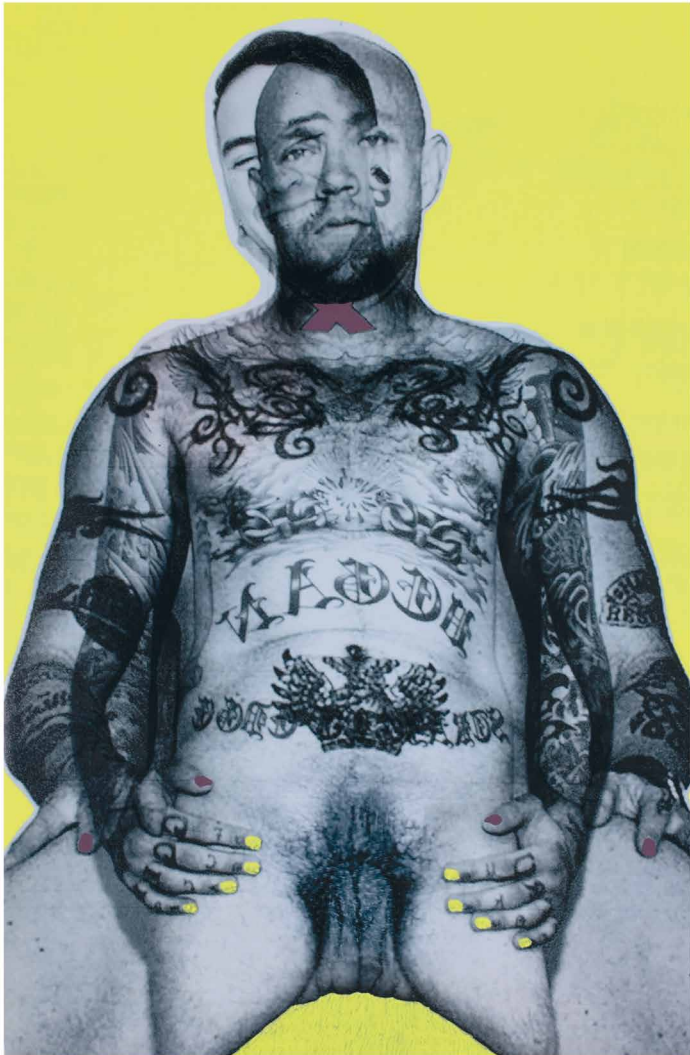
67%

46 vind-ik-leuks

arte_colder Today Alex de Vries paid a visit to my studio. For three hours in a row we talked about my recent work, and everything that is related to it. He came all the way from Amsterdam to interview me for the upcoming show TRANSCENDER. Alex de Vries is going to write the introduction / review text about the new works that will be exhibited next month.

TRANSCENDER VI

HQ print collage, gouache and ink on wooden panel

40 x 60 cm

●○○○○ 4G

14:35

82% 🔋

arte_colder

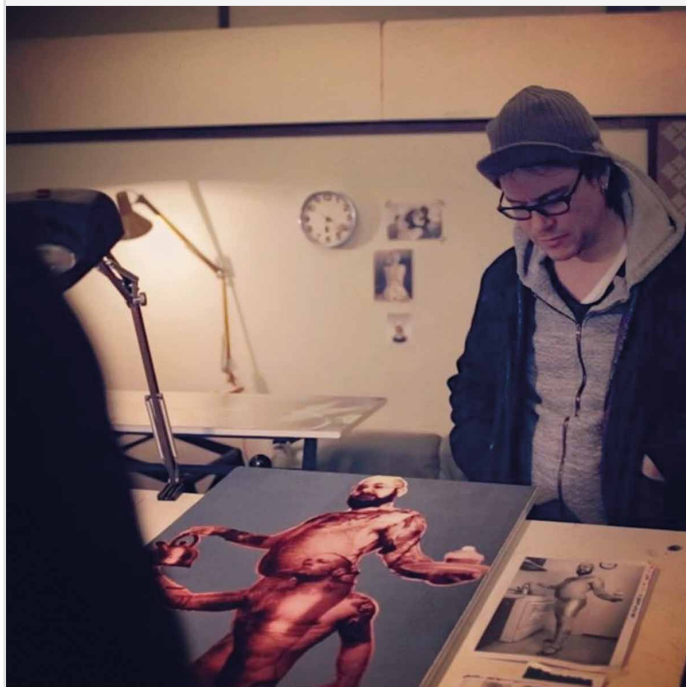
arte_colder Work in stock. Every studio needs a place where you can carefully put your finished works for exhibition. Mine even has the possibility to lock it, but I don't think that is necessary until I'm famous 😂🐶

[#workinstock](#) [#studiolife](#) [#artworks](#) [#lock](#) [#prepared](#)
[#contemporaryart](#) [#notyet](#) [#style](#) [#transgenderartworks](#)

●●●● 4G

19:06

41%

arte_colder Friday evening Marc Bijl came to visit me in my studio. We talked about my recent work, accompanied by some good cold beer. He travelled all the way from Berlin (where he works and lives) to pick up two works for an upcoming groupshow in Germany. Great artist, and a even greater guy ! I was very honored to welcome him and talk about our work and the things to come.

C.V. ARTE COLDER

www.artecolder.com | Instagram: arte_colder

EDUCATION

2011 - 2012 (MA) AKV Master of Fine Art ('s Hertogenbosch)

2002 - 2006 (BA) AKV/St.Joost Bachelor of Fine Art (Breda)

EXHIBITIONS (selection recent years)

2016 DRAWING FRONT, groupshow, Drawing Centre Diepenheim

2016 Research is my core business, groupshow, Hüsstege i.c.w. Katwijk, Amsterdam

2015 'Genderosity' Solo exhibition, Peter Weeda and Kees van Twist, Amsterdam

2015 No more secrets, group exhibition, PAK (Gistel, Belgium)

2015 ART Rotterdam 2015, main section (Husstege)

2014 PAN 2014 Amsterdam (Represented Galerie Majke Hüsstege)

2014 Fast food, Slow art, VORT-initiative, Den Bosch

2013 1880-1980 chair (by Arte Colder), Rob Scholte Museum, Den Helder

2013 FINAL SHOW, groupexhibition Lokaal01, Breda

2012 RE;converse #3, groupexhibition, Beringen (Belgium)

2012 C.I.A.of P. (in 4 parts: Febr.-June), groupexhibition, Lokaal01 Breda

PUBLICATIONS / VARIOUS

Drawing Front catalogue, Drawing centre Diepenheim (2016)

'Genderosity', private publication solo exhibition Amsterdam (2015)

Arte (P.) Colder, artist and alchemist, online article/interview, NL (2015)

C.I.A. of P. catalogue, lokaal01 Breda (2013)

Nominee Gasunie art prize (2011)

Publication, "Machines as totems", Palet (nr. 352, 2011)

2nd selection round Royal award for painting (2010)

Publication, "Young Talent 2006", kunstbeeld (nr. 9, 2006)

Nominee Kunstbeeld ArtOlive Jong Talent 2006

Invitation MFA Frank Mohr Institute, Groningen (2006)

COLLECTIONS

Rob Scholte Museum (Den Helder, NL)

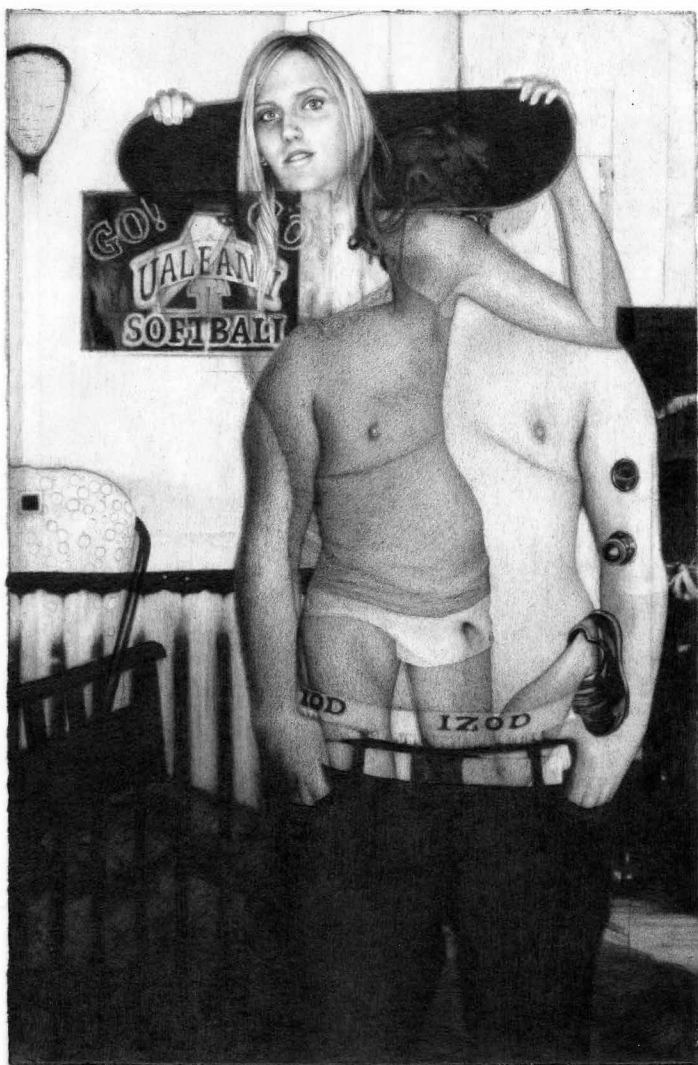
Private collections (Amsterdam, Rotterdam, NL)

Public space sculpture / Cityhall Weert

PERSONALIA

Arte Colder (M) (1985, Enschede NL)

Lives and works in Weert

Transgender nudes I

Graphite on paper

26.5 x 17.5 cm

NIEUW WERK VAN ARTE COLDER | 2 APRIL T/M 17 SEPTEMBER 2017

TRANSCENDER

GEMEENTEMUSEUM

JACOB VAN HORNE

Markt 7 | 6001 EJ Weert

(0495) 53 19 20

www.erfgoedhuisweert.nl

erfgoedcluster@weert.nl

Volg ons op:

OPENINGSTIJDEN 2 APRIL T/M 17 SEPTEMBER 2017

Dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00u

Zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00u

EXTRA OPENINGSDAGEN

Tweede Paasdag 17 april van 14.00 - 17.00u

Tweede Pinksterdag 5 juni van 14.00 - 17.00u

Het museum is gesloten op: Eerste Paasdag 16 april, Koningsdag 27 april, 24 mei en Eerste Pinksterdag 4 juni.

TOEGANGSPRIJZEN

Volwassenen

€ 4,-

Groepen vanaf 10 personen

€ 3,-

Weerterlandpas

€ 2,-

Kinderen en scholieren t/m 17 jaar

Gratis

Vrienden van het museum

Gratis

Museumkaart

Gratis

Erfgoodcluster **WEERT**

GEMEENTE **WEERT**

ERFGOEDCLUSTER WEERT

Het cluster omvat Gemeentearchief Weert en Gemeentemuseum Jacob van Horne.

Grafisch ontwerp: Inge Korten

Tekst: Alex de Vries

Studio fotografie: Bureau Cocoon

Concept en redactie: Arte Colder, Bas Poell en Inge Korten

Drukwerk: Maes Drukkerij

Foto: Petra Redloc

Exemplaar nummer: