THEO VAN DOESBURG

AUDIOTOUR VOLWASSENEN

BOZAR

FEB – May 2016

BEL 105

NEDERLANDSE VERSIE 4 – PATRICK DE RYNCK – 12 JANUARI 2016

1. **INTRO**

Hartelijk welkom! U betreedt hier een Nieuwe Wereld!

Een Nieuwe Wereld: dat is wat de kunstenaar Theo van Doesburg wil creëren, samen met geestverwanten als Piet Mondriaan. In 1917, in volle Eerste Wereldoorlog, richten zij in het neutrale Nederland de beweging De Stijl op.

In de jaren 1920 promoot Van Doesburg de nieuwe abstracte beeldtaal van De Stijl in Europa. Hij betrekt er álle kunstdisciplines bij, ook film en ook architectuur, de meest publieke van alle kunstvormen. Van Doesburg doet dat vooral vanuit Parijs en Duitsland, maar hij maakt kunstenaars in heel Europa enthousiast. In 1931 sterft hij. Hij is pas 48.

Wat betekent die revolutionaire Nieuwe Wereld? Wie zijn de hoofdrolspelers? En wat doet Van Doesburg in de anarchistische dada-beweging uit dezelfde periode? Vanwaar zijn grote invloed op de Bauhaus-school in Weimar? Zijn samenwerking met de Russische avant-garde? En hoe ziet hij de wisselwerking tussen alle kunsten? Waarom raken de vrienden Van Doesburg en Mondriaan van elkaar vervreemd? Deze tentoonstelling vertelt het verhaal. Behalve met een groot aantal kunstwerken doen we dat ook met belangrijke documenten.

Theo van Doesburg heeft van zijn leven één groot kunstproject gemaakt: behalve kunstenaar was hij revolutionair, organisator, promotor, netwerker, theoreticus, dogmaticus, performer, provocateur… Zo is hij een voorloper van veel hedendaagse kunstenaars. Hij maakte van De Stijl een belangrijke internationale stroming. Nog altijd is haar invloed groot.

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier in de Nieuwe Wereld van Theo van Doesburg en zijn medestanders!

1. DE STIJL. DE VROEGE PERIODE (1917-1922)
2. **1-VD01-W – Theo Van Doesburg, *The causal body of the adepts***

32 is Theo van Doesburg als hij in 1915 dit doek schildert. Hij is op zoek naar een nieuwe beeldtaal, maar die komt er pas in 1917. Dit merkwaardige werk is dan ook een uitzondering in de tentoonstelling. Het gaat vooraf aan de grote revolutie.

We zien een menselijke figuur, in een kern waaruit stralen vertrekken naar een soort van zonnekring. *Het oorzakelijke lichaam van de adepten*, luidt de titel. Dat klinkt mysterieus en zelfs mystiek. Het werk is een kopie van een illustratie uit een boek van 1902: *Man Visible and Invisible* van de theosofische leermeester Charles Webster Leadbeater. Leadbeater zag in de ether of de hyperruimte een vierde dimensie, die alles te maken had met de geest en het onzichtbare. Met de verborgen orde van het universum, het niet-waarneembare. In 1915 wordt Van Doesburg, net als Piet Mondriaan, sterk aangetrokken door dergelijke theosofische gedachten. Bij Mondriaan blijft dat zijn hele leven zo. Van Doesburg zal evolueren.

Alle twee zullen ze, samen met andere kunstenaars, kiezen voor een abstracte, geometrische beeldtaal. Volgens hen is die universeel. Dit zijn daarbij hun grote vragen: hoe kom je los van de natuur, van het figuratieve? Hoe druk je de krachten áchter het visuele uit? Hoe breng je het spirituele, het universele in beeld, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe inzichten van tijdgenoot Albert Einstein over tijd en ruimte die één en ondeelbaar zijn?

Extra 1: het ontstaansproces van Compositie nummer 6 (Van der Leck) en van *Compositie VIII* van VD (MoMa)

1. **1-BL-02/03-W – Bart Van der Leck, *Compositie Nr. 6***

Compositie nummer 6: zo heet dit werk van de Nederlandse schilder Bart Van der Leck uit 1917. Van der Leck is dat jaar een van de stichters van De Stijl, samen met Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en de Hongaars-Nederlandse kunstenaar Vilmos Huszár. In hun vroege periode vertrekken deze kunstenaars nog van de werkelijkheid, de natuur, om tot hun abstracte composities en universele beelden te komen. Bij Van der Lecks *Compositie nummer 6* zijn dat mensen die in een Spaans landschap op een ezel rijden. U ziet zijn voorstudies op uw schermpje.

Op dat schermpje tonen we nog een tweede, vergelijkbaar proces, van een werk dat hier *niet* hangt. U ziet er hoe Theo van Doesburg is gekomen tot zijn befaamde werk uit het MoMa in New York: *Compositie VIII*, ook wel ‘De koe’ genoemd. Hij vertrok van tekeningen van een koe. In deze zaal hangt van hem ook de abstracte compositie *Zittende vrouw*. Ook daarvan is het ontstaansverhaal vergelijkbaar.

Dit schrijft Van Doesburg zelf over het proces waardoor je als kunstenaar van de ‘Natuurlijke Beelding’ tot de ‘Nieuwe Beelding’ komt: “De moderne kunstenaar ontkent de natuur niet, integendeel. Hij bootst haar echter niet na, hij beeldt haar niet af, maar hij *beeldt haar om*. Hij *bedient* zich van de natuur, herleidt haar tot haar elementaire vormen, kleuren en verhoudingen om door verwerking en ombeelding van het natuurlijke voorwerp tot een nieuw beeld te komen. Dit nieuwe beeld is dan het kunstwerk.”

1. **1-PM01-W – Piet Mondriaan, *Grote compositie met zwart, rood, grijs, geel en blauw***

Kunstenaars als Van Doesburg en Van der Leck nemen in de beginjaren van De Stijl de natuur als vertrekpunt voor hun abstracte werken. Medeoprichter Piet Mondriaan is de eerste die dat niet langer doet, al vanaf 1916. Dat is nog voor het officiële begin van De Stijl in 1917. Van Mondriaan ziet u hier *Grote compositie met zwart, rood, grijs, geel en blauw*. Hij schrijft: “De kunstenaar heeft niet langer een welbepaald vertrekpunt in de natuur nodig om een beeld van schoonheid te maken. Hij creëert spontaan verbanden die in evenwicht zijn – volmaakte harmonie. Dat is het doel van kunst.”

Mondriaans abstracties zijn dus zelfstandige composities. Het zijn voor hem metaforen van de harmonie van de wereld. Vanaf 1917 gebruiken Theo van Doesburg en hijzelf daarvoor in het Nederlands het begrip Nieuwe Beelding. Zeg maar: een nieuwe manier om de werkelijkheid in beeld te brengen. Neoplasticisme is een synoniem.

Vanaf 1920 zal ook Van Doesburg werk maken dat niet meer verwijst naar bestaande objecten en figuren. Bij hém heeft dat alles te maken met zijn samenwerking met architecten.

1. **1.GV01-W – Georges Vantongerloo, *Studie I, Brussel* en *Constructie in de bol 2***

De Belg Georges Vantongerloo vlucht in 1917 weg uit zijn land in oorlog, naar het neutrale Nederland. Hij is 31 en belandt snel in de kring van De Stijl, met Mondriaan en Van Doesburg. Van Vantongerloo tonen we in deze zaal vier werken uit die periode.

In déze studie herkent u het klassieke patroon van abstract werk van De Stijl: horizontale en verticale zwarte lijnen, een patroon van vierkanten, rechthoeken, balken… Maar vergelijk het met Mondriaan. De Nederlander gebruikt de primaire kleuren geel, rood en blauw, naast de niet-kleuren wit, grijs en zwart. Het palet van de Belg is rijker. Vantongerloo zal zelfs een eigen kleurentheorie ontwikkelen.

Veel kunstenaars uit de omgeving van De Stijl houden zich niet altijd aan de regels en dogma’s van de beweging: een minimum aan kleuren, zo eenvoudig mogelijke vormen… Binnen de groep hoor je dan ook snel verschillende stemmen. Dat zal tot spanningen en zelfs breuken leiden.

Terug naar Vantongerloo. Hij is in de eerste plaats beeldhouwer. Kijk in deze ruimte naar het witgeschilderde beeld van hem uit 1918: *Constructie in de bol 2* heet het. Het is een abstrahering van een zittende vrouw. Vantongerloo gebruikt geometrische figuren en steunt op wiskundige concepten. Hij is in deze vroege periode de enige kunstenaar van De Stijl die zo mathematisch werkt. Hijzelf schrijft: “Het onzichtbare wordt voor ons zichtbaar door het punt, de lijn, het vlak, het volume. Zij zijn het beeld of het spoor van het oneindige.”

Het hele oeuvre van Georges Vantongerloo is een zoektocht naar die oneindigheid.

Extra 2: *Compositie II* van Huszár als inspiratie voor Van Doesburgs *Compositie III*

1. **1-VH-01-W – Vilmos Huszár, Glasraam en Theo Van Doesburg, drie glasramen**

Vier glas-in-loodramen uit de eerste jaren van De Stijl ziet u hier. Dit is er een uit 1917 van medeoprichter Vilmos Huszár, een Hongaarse Nederlander. Huszár maakt als eerste van De Stijl-kunstenaars *abstracte* glas-in-loodramen.

Van Doesburg volgt snel zijn voorbeeld. De andere drie ramen heeft híj ontworpen, voor woningen. Kijk naar het vierkante raam met de zwarte houten ruit erin. De compositie telt acht driehoekige elementen. Door de ruit zijn ze diagonaal gespiegeld. Het geheel is opgebouwd uit rechthoeken en vierkanten in geel, rood, blauw, en veel wit. Vertrekpunt was misschien een werk van Huszár. Dat ziet u op uw scherm: *Compositie II: de schaatsenrijders*. De gestileerde schaatsenrijder wordt door Van Doesburg acht keer herhaald.

Ook in zijn oudste glasramen gaat Van Doesburg dus nog uit van een element in de werkelijkheid, net als in zijn schilderijen. Dat zuivert hij uit, en hij herschikt de compositie, spiegelt ze, keert ze om... Het resultaat is een compositie van kleurvlakken die loskomt van haar object, met een eigen dynamiek. Overigens, bij glas-in-loodramen zorgen de loden stroken sowieso voor een patroon. *Compositie VIII*, u ziet er hier twee, ontwerpt Van Doesburg voor huizenblokken in Rotterdam, op vraag van stadsarchitect en geestverwant J.J.P. Oud.

In deze zaal hangen nog twee gouaches van Van Doesburg, óók ontwerpen voor glasramen. U ziet ze op uw schermpje. Leden van De Stijl laten zich intens in met architectuur, dé publieke kunst bij uitstek. Van Doesburg, zelf geen architect, vindt dat kunstenaars nauw moeten samenwerken aan één grote universele kunst. Oók architecten. Dat verklaart dan ook de elementaire geometrische vormen waar hij zo van houdt. Die zijn in alle omstandigheden en kunsten bruikbaar!

* Extra 3: alle pagina’s van nummer 1 van *De Stijl* http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/De_Stijl/001/001/index.htm.
1. **1-VD12-D – Theo Van Doesburg, tijdschrift *De Stijl* en andere documenten**

Oktober 1917 is het officiële begin van De Stijl. Dan verschijnt nummer 1 van het maandblad *De Stijl*. Dat moet de nieuwe avant-garde in Europa promoten. Het eerste nummer ligt hier, samen met nog meer documenten: briefpapier, enveloppen, boekomslagen… Het internationale tijdschrift zal tot in 1923 verschijnen, met bijdragen van heel diverse kunstenaars. U kunt op uw schermpje bladeren door het eerste nummer, dat vooral uit tekst bestaat.

Let vooral op de heel nieuwe vormgeving van de letters. Typografie is voor De Stijl bijzonder belangrijk. Ze moet passen bij de geometrische abstractie die de groep in andere kunstdisciplines nastreeft. En dus ontwerpt Van Doesburg nieuwe letters. Ook díe bestaan uit kleine vierkantjes en rechthoekjes, zonder krommingen. U ziet alleen kapitalen. Later zal Van Doesburg het lettertype restylen.

Hier in de buurt ligt de uitgave *Klassiek Barok Modern* uit 1920, met de tekst van lezingen die Van Doesburg in België hield. Hij maakte zelf het omslagontwerp. Let op het diagonale woord ‘Barok’. Dat brengt dynamiek in de compositie. Van Doesburg zal die dynamiek vanaf 1924 ook in zijn schilderijen binnenbrengen.

U kunt hier tot slot ook het affiche zien voor de tentoonstelling *La section d’or* uit 1920. Dat is een echt typografisch experiment: de woorden overlappen elkaar, waardoor je ze tegelijk kunt of moet lezen! Zo probeert Van Doesburg de factor ‘tijd’ in de ruimte van de typografie te brengen. Dat streven van hem naar een eengemaakte tijdruimte of ruimtetijd zullen we later nog ontmoeten.

1. DE STIJL. MEUBILAIR (1917-1922)
2. **2-GR04-F – Gerrit Rietveld, Roodblauwe leunstoel**

Dit is hem inderdaad: de revolutionaire roodblauwe stoel van meubelontwerper en architect Gerrit Rietveld. Voor veel mensen is de Rietveldstoel hét icoon van de beweging De Stijl. Rietveld zal in 1919 zelfs lid worden dankzij een foto van de stoel die Theo Van Doesburg te zien krijgt. In september noemt Van Doesburg in het tijdschrift *De Stijl* de stoel een voorbeeld van “abstract-reële beeldhouwkunst in het nieuwe interieur”. De Stijl, dat is van bij het begin inderdaad ook architectuur, interieurontwerp en design...

Rietvelds beukenhouten stoel bestaat uit de vierkanten en rechthoeken die we intussen kennen van De Stijl. Hij is overigens makkelijk te maken. Rietveld wil namelijk kwalitatief goede producten binnen het bereik van het grote publiek brengen. Hij ontwerpt ook speelgoed en kindermeubels. Kijk naar de bolderwagen uit dezelfde periode als de roodblauwe stoel, én ook in de primaire kleuren die De Stijl propageert. Ze benadrukken de diverse onderdelen van de constructie. Rietveld experimenteert dan al langer met kleur. Het zijn Mondriaan en Van Doesburg zelf die er bij hem op aandringen alleen nog geel, rood en blauw te gebruiken.

Dit zaaltje is gewijd aan Gerrit Rietveld en Theo Van Doesburg als ontwerpers van meubels, en in het geval van Van Doesburg ook van kleurenschema’s voor gevels, tegelvloeren, interieurs... Later in de tentoonstelling krijgt u nog meer Rietveldstoelen te zien.

1. DADA
2. **3-VD01-W – Theo van Doesburg, *Je suis contre tout et tous. I.K. Bonset***

Welkom in ons dadaïstisch kabinet! Dada is de anarchistische beweging die in 1916 in Zürich haar eerste kreten laat horen, in volle oorlogstijd. Ze wil komaf maken met zowat alles: de traditionele figuratieve kunsten, de hiërarchie in die kunsten, de burgerij met haar artistieke non-waarden… Spontaan en toevallig: zo moet kunst voortaan ontstaan!

Kijk naar de getekende man die we op deze postkaart op de rug zien. Er staat: “Tous les équilibristes sont des médiocres”, “Alle evenwichtskunstenaars zijn middelmatig”. En in het aureool om z’n hoofd: “Je suis contre tout et tous – IK Bonset – Dada”, “Ik ben tegen alles en iedereen – I.K. Bonset – Dada”.

I.K. Bonset is een pseudoniem van Theo van Doesburg! Hij gebruikt het voor zijn dadakunst. Het is ook een anagram van ‘Ik ben sot’. Dát de strenge Stijl-kunstenaar Van Doesburg bij het vrolijk anarchistische dada is betrokken, lijkt bizar. Het bewijst vooral zijn breeddenkendheid. Contradicties en paradoxen maken deel uit van Theo van Doesburgs leven. De meeste van zijn collega’s weten trouwens niet dat Van Doesburg en I.K. Bonset een en dezelfde persoon zijn!

In 1921 schrijft Van Doesburg aan opperdadaïst Tristan Tzara: “Ik vind meer en meer plezier in de geest van Dada. Ik voel daar een verlangen naar iets nieuws, dat lijkt op wat wij als het grote modernistische ideaal verkondigden. Alleen de middelen zijn anders… Ik geloof dat er echt betekenisvolle contacten kunnen zijn, en ook een synthese, tussen dada en ontwikkelingen in de ‘ernstige moderne kunst’.” Einde citaat. Vrij vertaald: ook De Stijl wil komaf maken met tradities in de kunst, maar dan zonder het anarchisme van dada.

Veel plezier in het vrolijke land der dadaïsten!

Extra 4: meer bladzijden uit *Mécano*

1. **3-VD-05/08-D – Het tijdschrift *Mécano***

Februari 1922. Het eerste nummer van het tijdschrift *Mécano* verschijnt, in Weimar. Daar verblijven Van Doesburg en zijn partner Nelly van Moorsel sinds de lente van 1921. Uitgever is de genaamde I.K. Bonset. Dat is het pseudoniem dat Theo van Doesburg gebruikt als hij iets dadaïstisch doet. In twee jaar tijd komen van het dadaïstische *Mécano* vier nummers uit. Elke keer in een andere kleur, zoals u hier ziet. Op uw scherm kunt u virtueel bladeren in de vier *Mécano*’s.

Het tijdschrift predikt de revolutie, met veel humor. Traditionele kunst moet eraan geloven! We moeten de wereld wakker schudden!! *De Stijl*, Van Doesburgs oudere tijdschrift, is meer opbouwend, zou je kunnen zeggen… De bijdragen in het zeer internationale *Mécano* komen van heel diverse kunstenaars, onder wie: Tristan Tzara, Kurt Schwitters, Hans Arp, Man Ray, Piet Mondriaan, Francis Picabia Georges Vantongerloo… Van velen van hen ziet u op de tentoonstelling werk. De titel *Mécano* wekt associaties op met machines, symbolen van efficiëntie, precisie, snelheid… Dat is geen toeval: veel abstracte kunstenaars lopen hoog op met de machine als ideaal van eigentijdse schoonheid. Bij hen ook de Italiaanse futuristen.

De jaren 1920 zijn een bijzonder intense periode in de beeldende kunsten. Dada, De Stijl, Bauhaus, de Russische avant-garde, kubisten, futuristen, expressionisten… Allemaal organiseren ze tentoonstellingen, congressen, events, soirées, cursussen... Ze schrijven manifesten, tijdschriften en boeken, ze reizen rond, komen bij elkaar over de vloer en maken... ruzie. Dé centra zijn Parijs, Berlijn, Weimar en andere Duitse steden, zoals Hannover.

1. **3-KS01-W – Kurt Schwitters, *Untitled***

In ons dada-kabinet is de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters ruim vertegenwoordigd.

Van Schwitters ziet u hier een achttal zogenaamde *Merzbilder*, een soort van collages. Hij maakt die sinds 1919 met knipsels van kranten, ander papier, karton, knoppen, kippengaas en allerlei wegwerpmateriaal dat hij op straat en elders vindt.

De naam ‘Merz’ komt van een papiersnipper, op het allereerste *Merzbild*. Daarin waren van de woorden ‘Kommerz und Privatbank’ alleen nog de letters ‘Merz’ te lezen. Zo eenvoudig kon het dadaïstische leven zijn… Op de titelloze Merz-collage uit 1925 waar het audiosymbool zich bij bevindt, leest u: I.K. Bonset. Bonset is voor Schwitters een van de vele dadaïstische kunstenaars. Op dat moment weet hij nog niet dat I.K. Bonset een pseudoniem van Theo van Doesburg is. Terwijl ze elkaar dan al vier jaar kennen!

Schwitters publiceert ook bijdragen in Van Doesburgs tijdschriften *De Stijl* en *Mécano*. En Schwitters, Theo van Doesburg en zijn vrouw Nelly van Moorsel, en ook pionier Vilmos Huszár, treden begin 1923 in Nederland samen op tijdens enkele dada-avonden.

Af en toe hoort u in deze zaal Kurt Schwitters met een fragment uit zijn *Ursonate* of ‘Sonate met Primitieve Geluiden’. Dat is een soort van klankgedicht.

1. **LITERAIRE STOP – Jaap Blonk brengt letterklankbeelden van Van Doesburg**

Audio-icoon komt te hangen bij vitrine met gedicht

Theo van Doesburg was ook dichter. In het maandblad De Stijl publiceerde hij poëzie, maar dan onder het pseudoniem I.K. Bonset. Jaap Blonk is een Nederlandse klankdichter. Op verzoek van BOZAR las hij enkele gedichten van Van Doesburg in. Daarbij ook het dadaïstische ‘Letterklankbeelden’, dat u nu kunt horen. Het bijbehorende 45-toerenplaatje is verkrijgbaar in de BOZAR Boutik.

1. OVERGANG DADA EN CONSTRUCTIVISTISCHE FILMS
2. **4-VS01-W – Victor Servranckx, *Opus 11***

In 1920 maakt de Belgische kunstenaar en theoreticus Victor Servranckx dit *Opus 11*. Hij heeft dat jaar hier, op deze plek in Brussel, een lezing bijgewoond van Theo van Doesburg, over de ideeën van De Stijl. Servranckx wordt in België voor enkele jaren een pionier van de abstracte kunst. ‘Zuivere beelding’, zo heet zijn zuidelijke variant van Mondriaans ‘Nieuwe beelding’. *Opus 11* toont Servranckx’ nieuwe beeldtaal: perspectiefloos, zonder voor- of achtergrond, met herkenbare motieven uit de industrie: fabrieken, motoren, machines, buisconstructies... De realiteit blijft zichtbaar in Servranckx’ abstracte kunst.

Over het doek loopt een strook pellicule, en bovenaan staat schuin het woord ‘Cine’. De film is in de jaren 1920 een opkomend medium én een nieuw kunstgenre. Theo Van Doesburg wil alle schotten tussen kunstdisciplines weg, dat zeiden we al. Een internationale visuele taal, over alle disciplines heen: dat is zijn doel. En film is een belangrijke kunst om dat doel te bereiken. Van Doesburg is geïntrigeerd door de abstracte films die in deze periode worden gemaakt, vooral door Duitse cineasten. U ziet hier enkele befaamde voorbeelden.

Het lijken wel bewegende schilderijen, die abstracte films, met geometrische vormen die krimpen en uitzetten, voor en achter elkaar verschijnen, met meer en minder contrastwerking… Zo stellen de makers het verlopen van de tijd voor. En tijd voorstellen in de ruimte, dát is ook een grote ambitie van de modernist Van Doesburg. Je ziet het in zijn typografische en architecturale experimenten. In het werk van Victor Servranckx kun je net zo’n vorm van mechanische beweging en ritme zien.

1. CONSTRUCTIVISME (WEIMAR)
2. WEIMAR

Extra 5: 5A-AN02-P: foto van de congresgangers in september 1922 en een voor een uitlichten

1. **5A-EL02-W – El Lissitzky, *Proun 55***

In 1921 verlaat de Russische kunstenaar El Lissitzky zijn land en vestigt zich in Berlijn. Rusland speelt al van vóór, en ook nog tijdens, de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol in het ontstaan van de abstracte kunst. Al vóór De Stijl. Zo dateert het befaamde schilderij *Zwart vierkant* van Kasimir Malevitsj al uit 1915. Malevitsj is een vriend van El Lissitzky.

Van El Lissitzky ziet u hier twee werken met de titel *Proun*, een verzonnen, Russisch aandoend woord. Ze behoren tot een grote groep tekeningen en schilderijen die hij tussen 1919 en 1927 maakt. ‘*Proun*’ betekent iets als ‘project voor de vestiging van het nieuwe’. Of ook: ‘ommezwaai van schilderkunst naar architectuur’. El Lissitzky is opgeleid als architect. Wat we zien, zijn composities van geometrische vormen, mathematisch-technisch in beeld gebracht en zonder enige subjectiviteit. Op *Proun 55* lijkt de constructie te zweven.

Schilderen wordt een objectieve studie, een zoeken naar hoe je met eenvoudige vormen iets nieuws bouwt. Construeert. Van Doesburg ziet in dit constructivisme een bondgenoot in zijn strijd voor een Nieuwe Kunst.

De twee vinden elkaar in Duitsland. Samen ondertekenen ze in de zomer van 1922 een manifest: ‘Verklaring van de Internationale Groep van Constructivistische Kunstenaars op het eerste internationale congres van progressieve kunstenaars’. Zoals Van Doesburg gelooft ook een constructivist als El Lissitzky in een brede toepassing van de grote abstracte principes, in alle kunstvormen. Deze kunstenaars hebben ook een sociaal doel: ze hopen het dagelijks leven van zo veel mogelijk mensen in gunstige zin te veranderen.

In een van de vitrines hier en ook op uw schermpje ziet u een groepsfoto van de congresgangers. We lichten een aantal van hen uit.

1. **5A-KPR01-W – Karl Pete Röhl, *De Stijl-Komposition***

April 1921. Theo Van Doesburg en Nelly van Moorsel, met wie hij later trouwt, vestigen zich in het Duitse Weimar. Twee jaar zullen ze er blijven. In Weimar is sinds kort de Bauhaus-school actief. Daar worden beeldende kunstenaars, ambachtslui en architecten opgeleid. Schone kunsten en vakmanschap verenigen in een *Gesamtkunstwerk* is het uitgangspunt. Van Doesburg wil er leraar worden en zo, op deze *place to be*, de meer radicale ideeën van De Stijl verspreiden. Dat is tegen de zin van wie het er voor het zeggen heeft.

Karl Peter Röhl, de maker van dit doek en van nog twee andere werken in deze ruimte, woont soirées en lessen van Van Doesburg bij. Die vinden zelfs plaats in de studio van Röhl. Het zijn géén officiële Bauhaus-cursussen, want Van Doesburg wordt niet aangesteld als leraar. Integendeel, hij gaat tekeer tegen het traditionele vakmanschap en het expressionisme waar Bauhaus voor staat. De nieuwe ordewoorden zijn voor hem: objectiviteit, onpersoonlijkheid, machinale productie, strakheid, sociale kunst voor een nieuwe samenleving.

Röhl is overtuigd: dat ziet u aan dit werk. En niet alleen hij: Bauhaus wordt een broeihaard van het modernisme. Mede onder invloed van De Stijl en van Van Doesburgs propagandawerk. Je ziet in het werk van Bauhaus-kunstenaars meer en meer de primaire kleuren opduiken, en ook geometrische vormen zoals rechthoeken en vierkanten… Uiteindelijk publiceert Bauhaus ook geschriften van… Mondriaan en Van Doesburg.

1. DE BELGEN
2. **5B-KM01-W – Karel Maes, *Peinture no. 2***

Ook in België promoot Theo van Doesburg De Stijl. Hij geeft in 1920 lezingen in Antwerpen en Brussel, en onderhoudt contacten, zoals hij op veel plaatsen doet. Werk van enkele sympathiserende Belgische kunstenaars kon u al zien: Georges Vantongerloo, Victor Servranckx… In deze kleine afdeling maken we kennis met enkele andere Belgische avant-gardisten van de abstracte kunst. Bij hen pioniers als Jozef Peeters, Huib Hoste en de veelzijdige Karel Maes.

Maes’ schilderij *Nr. 2* dateert van 1921. Let op de droge, numerieke titel. Veel later schrijft hijzelf over een werk als dit: “Het belangrijkste doel van schilders was het achterwege laten van het onderwerp, de anekdote, het verhaal dat verteld moest worden. Het schilderij werd op zichzelf het zuivere onderwerp.” Einde citaat.

In 1922 richt Karel Maes samen met anderen een avant-gardetijdschrift op, geïnspireerd door De Stijl: *7 Arts*, heet het. Er ligt een exemplaar in een vitrine hier. Hetzelfde jaar ondertekent Maes in Weimar als enige Belg het manifest van de *Konstruktivistische Internationale Beeldende Arbeidsgemeenschap*.

De zuiver rationele abstracte kunst in de trant van De Stijl bloeit maar kort in België. Alle aanhangers passen na enkele jaren hun werk aan. Ze brengen er figuratieve elementen in, of surrealistische, of expressionistische. De Belgische schilderkunst is sinds eeuwen in de eerste plaats een verhalende schilderkunst, zo wordt nog vaak beweerd.

1. DE STIJL, TWEEDE PERIODE (1923-1931): SCHILDERIJEN EN TYPOGRAFIE. ELEMENTARISME

Extra 6: curator Gladys Fabre over het ontstaan van het elementarisme

1. **6-VD01/02-W – Theo Van Doesburg, *Contra-compositie V***

1924. Theo van Doesburg en Nelly van Moorsel wonen sinds een jaar in Parijs. Op een mooie dag zet hij dit doek, *Contracompositie V*, toevallig op zo’n manier op de grond dat de oriëntatie ervan diagonaal wordt. De compositie krijgt daardoor plotseling veel meer dynamiek, al blijven de hoeken loodrecht. Op uw schermpje ziet u een studie van vóór die toevalligheid.

Zo begint, volgens het verhaal, een nieuwe fase voor Van Doesburg: hij schildert opnieuw, maar nu meer dynamische, energieke werken. Volgens Van Doesburg zelf is dat een verdere stap richting pure abstractie. Zijn *Contracomposities* – u ziet hier twee sleutelwerken – zijn ook niet afgegrensd: ze lijken eindeloos door te lopen in de ruimte van de werkelijkheid. En de kleuren zijn niet langer alleen de drie primaire. Kortom, de harmonie is een andere geworden.

In 1925 pakt Van Doesburg op de tentoonstelling *L’Art d’aujourd’hui* in Parijs uit met zijn nieuwe contracomposities. Elementarisme, zo doopt hij het nieuwe -isme, zijn geesteskind. 1925 is niet toevallig ook het jaar van de breuk met Piet Mondriaan: die wil niet langer bijdragen aan De Stijl zoals de beweging is geëvolueerd. Van Doesburg van zijn kant vindt Mondriaan en de Nieuwe Beelding zoals hij die ziet dan weer te statisch.

Over het elementarisme hoort u de curator van deze tentoonstelling, mevrouw Gladys Fabre.

1. **6-PMO1-W – Piet Mondriaan, *zonder titel* 1923 (Stedelijk)**

Dit herkent u ongetwijfeld: een levendig en zorgvuldig aangebracht patroon van rechte lijnen, horizontaal en verticaal, die rechthoeken en vierkanten creëren. En met de primaire kleuren geel, blauw, rood, naast het neutrale wit, zwart en grijs. Alles in een weloverwogen, uitgebalanceerd evenwicht.

Dit is een klassieke Mondriaan uit 1923. Het verschil met werk van Theo van Doesburg uit 1924 en later is zichtbaar in deze zaal. Het is onder meer een verschil van dynamiek en ritmiek.

Begin jaren 1920 bekoelt de relatie van Van Doesburg en Mondriaan. Mondriaan heeft het niet begrepen op de nauwe band tussen schilderkunst en architectuur, die Van Doesburg net zo belangrijk vindt. Theo van Doesburg van zijn kant heeft moeite met de theosofische ideeën die Mondriaan blijft koesteren en die hijzelf achter zich heeft gelaten. Met Van Doesburgs *Contracomposities* uit 1924 is de breuk definitief. Mondriaan blijft de principes van de Nieuwe Beelding zijn leven lang trouw.

In 1927 zullen de Amerikanen Mondriaan ontdekken. Dankzij het internationaal befaamde tijdschrift… *De Stijl*, dat dan al niet meer bestaat. De laatste jaren van zijn leven, tijdens de Tweede Wereldoorlog, zal hij in New York doorbrengen.

1. **6-CD02-W – César Domela, *Compositie nr. 5K***

Van Doesburg en De Stijl slaan vanaf 1924 een nieuwe richting in: meer dynamiek, diagonale oriëntaties, doeken die als het ware doorlopen in de reële ruimte… De vernieuwing blijkt ook uit de namen van nieuwe kunstenaars die aansluiten. Van Doesburg betrekt ze bij zijn pogingen om z’n nieuwe kunst, het elementarisme, ingang te doen vinden. César Domela is een van hen. De Nederlander Domela is 25 als hij deze compositie maakt. Eerst vult hij de grijze en gekleurde vlakken in, en pas daarna trekt hij de diagonale lijnen.

Die diagonale oriëntatie bepaalt het geheel. Ze zorgt voor energie en levendigheid, zoals ook bij Van Doesburg vanaf 1924. Tegelijk herkennen we het wit, blauw, rood en geel van Mondriaan. Theo van Doesburg heeft dat strenge kleurgebruik losgelaten. De jonge César Domela zit ergens tussen de twee grootheden in. Hij zal in zijn lange loopbaan steeds meer driedimensionale schilderijen maken, werken met reliëf erin. Diagonaal oriënteren blijft ook dan essentieel voor hem.

Van César Domela ontdekt u hier nog enkele werken uit het midden van de jaren 1920, en ook Stijl-pionier Vilmos Huszár blijft present in de tweede periode van de beweging, die we in deze ruimte belichten. Bij de publicaties moet u zeker ook even kijken naar het grafische werk van de Nederlander Piet Zwart. Ook hij gebruikt principes van De Stijl: primaire kleuren, geometrische vormen, diagonale belettering… Maar officieel is Zwart geen lid van de beweging: daarvoor is zijn afkeer van dogmatisme te groot.

1. **MUZIEK: uit *Ballet Mécanique* (1924) van George Antheil**

Terwijl u uw ogen de kost geeft, kunt u hier luisteren naar een fragment uit het *Ballet Mécanique* van de Amerikaanse componist George Antheil uit 1924. Antheil was toen lid van De Stijl en woonde in Parijs! Zijn zogeheten ‘ballet’ is een futuristische, repetitieve ode aan de dynamiek van de grootstad. Het is gecomponeerd voor piano’s, xylofoons, basdrums, een sirene, elektrische bellen, percussie en drie propellers. *Ballet Mécanique* is geschreven als filmmuziek, maar werd een concertstuk. De Parijse première van het werk leidde tot relletjes.

1. DE STIJL, TWEEDE PERIODE (1923-1931): ARCHITECTUUR, MEUBELS EN TYPOGRAFIE

Extra 8: 3D-animatie met alle zijden van het Maison particulière

1. **7-VD02-W – Theo Van Doesburg, Maison Particulière, axonometrie**

In 1920 nodigt de Parijse galerist Léonce Rosenberg Theo van Doesburg en architect J.J.P. Oud uit om hun maquettes te tonen in zijn galerie L’Effort Moderne. Het resultaat is in 1923 in de galerie te zien: een bijzonder vernieuwende architecturale tentoonstelling.

Van Doesburg presenteert er drie maquettes: een *hotel particulier*, een *maison d’artiste* en dit *Maison Particulière*, een vrijstaande eengezinswoning. Vooral die laatste maquette baart opzien. Van Doesburg werkte ervoor samen met architect Cor Van Eesteren. U kijkt hier naar een gouache en collage op papier. Het project is nooit gerealiseerd.

Dit is een axonometrie: het huis lijkt in de ruimte te zweven en we zien het van bovenaf. Kijk naar de 3D-animatie op uw schermpje. Zeer belangrijk zijn ook de kleuren. Van Doesburg toont hier hoe essentieel kleur voor hem is in de architectuur. In een tekst bij de tentoonstelling schrijft hij: “De nieuwe architectuur betrekt de kleur organisch in zich, en wel als direct uitdrukkingsmiddel van haar verhoudingen in tijd en ruimte. Zonder kleur zijn deze verhoudingen geen levende realiteit; zij zijn niet zichtbaar.” Anders gezegd: kleur is essentieel voor het beleven van ruimte. Zonder schilderkunst geen architectuur!

Er is nóg een fundamentele vernieuwing: de ruimtewerking. De woning is als het ware opengewerkt. De grens tussen binnen en buiten, voor een traditionele woning essentieel, vervaagt hierdoor. We zagen dat ook al in Van Doesburgs schilderijen vanaf 1924, die als het ware doorlopen in de ruimte. De maquette van het Schröderhuis in Utrecht in deze zaal toont driedimensionaal hoe we ons dat openwerken ruimtelijk moeten voorstellen. Dát huis is van 1924, een jaar na de Parijse tentoonstelling.

1. **7-GR01-M – Gerrit Rietveld, model Schröderhuis**

In 1924 vraagt de weduwe Truus Schröder aan de architect en ontwerper Gerrit Rietveld om voor haar en haar drie kinderen een huis te bouwen en ook het interieur te ontwerpen. Zij is zelf binnenhuisarchitecte. Rietveld is in 1924 een grote naam in de Stijl-beweging.

Dit is een model van zijn Schröderhuis. Op de eerste verdieping leefden de vier gezinsleden. De ruimte is open en kan door schuivende wanden in vijf kamers en een hal worden verdeeld. Op de begane grond bevinden zich de keuken, de studeerkamer, het atelier en een kamer voor de kinderjuffrouw. Ook het meubilair maakt deel uit van het ontwerp.

Binnen en buiten vloeien in elkaar over. Dat bepaalt sterk de ruimtelijke beleving. Kijk ook naar de dominante kleuren. Ze versterken de eenheid tussen exterieur, interieur en meubilair. En de verflaag verbergt de materialen, waardoor alle aandacht gaat naar ruimte, compositie en kleur. Licht, lucht, ruimte, functionaliteit, eenvoudige volumes: dat worden fundamentele kenmerken van het Nieuwe Bouwen.

Gerrit Rietveld zal zijn leven lang trouw blijven aan de grote principes van de Stijl-beweging. Hij overlijdt in 1964. Het Schröderhuis in Utrecht is inmiddels UNESCO Werelderfgoed.

Extra 9: ca. 4 foto’s van de muurschilderingen door Arp en Taueber

1. **7-VD01-M (is reconstructie op schaal 1:4) – Theo Van Doesburg, *L’Aubette***

Welkom in ciné-dancing en feestzaal L’Aubette in Straatsburg! U ziet hier een reconstructie op schaal 1:4 van een deel van het interieur. Theo van Doesburg voltooit dat in 1928. Hij is er in september 1926 aan begonnen. Bij de maquette tonen we ook ontwerpen van hem in potlood, gouache en Oost-Indische inkt. Kijkt u rustig rond terwijl u luistert.

In en bij de maquette maakt u ook kennis met de dadaïst Hans Arp en zijn vrouw, de textielkunstenares Sophie Taueber-Arp. Dat is geen toeval: zij tweeën kregen de vraag om het interieur van het 18de-eeuwse Aubette-gebouw in Straatsburg opnieuw in te richten. Ze vroegen Theo van Doesburg hen daarbij te helpen. U ziet op uw schermpje foto’s van enkele muurschilderingen die zij hebben gemaakt.

Van Doesburg ontwerpt de grote feestzaal en de ciné-dancing, waar wordt gegeten en gedronken, gedanst en film gekeken. Hij verzorgt ook de kleinste details, zoals de tafels en asbakken. Het is een meesterwerk geworden, met in de ciné-dancing heel wat variatie en contrastwerking. U herkent de schuine, diagonaal georiënteerde vlakken… Hun dynamiek doet de ruimte als het ware dansen.

Van Doesburg is van bij het begin van De Stijl vaak betrokken bij architecturale projecten en hij verwerft er grote faam mee. Architectuur is voor hem als niet-architect een sleutelkunst. Dit is in één oneliner zijn belangrijkste geloofspunt in dat verband: “Mensen leven niet in een constructie, maar in een sfeer die de oppervlakken voortbrengen.”

U ziet hier nog een aantal van zijn schetsen en ontwerpen voor gebouwen.

1. ART CONCRET

Extra 10: foto animeren om elk lid te kunnen identificeren

1. **8-AN02-P en 8-VD-02-D – Groepsfoto en Manifest**

April 1930. Theo van Doesburg richt in Parijs een nieuwe groep op: Art Concret. Daar hoort een manifest bij. Dat verschijnt in wat een tijdschrift moet worden: *Art Concret*. Maar er verschijnt slechts één nummer van. Dit.

Groot is de groep niet: de vijf mannen en drie partners poseren op de foto op uw scherm. Kijkt u even mee: Van links naar rechts zien we mevrouw Hélion en Jean Hélion, mevrouw Tutundijan, Theo Van Doesburg (met hoed), Marcel Wantz, Léon Tutundijan, Otto Carlslund en Nelly van Doesburg. Van vier van de vijf heren hangen in deze zaal werken.

Het manifest van Art Concret is radicaal: kunst moet gebaseerd zijn op wiskundige principes. Alleen zo kan ze universeel zijn. Een werk moet eerst helemaal in de geest ontstaan: pas dan mag je het uitvoeren. En die uitvoering moet mechanisch lijken, alsof de hand van de kunstenaar er niet aan te pas kwam. Tot slot: de picturale elementen van een schilderij hebben geen enkele betekenis buiten zichzelf. En hét na te volgen voorbeeld is de abstracte cinema: daar zie je hoe je tijd en ruimte in één werk kunt samenbrengen.

De resultaten van die uitgangspunten ontdekt u hier. Ze zijn zo absoluut dat maar weinig kunstenaars aansluiten. Door dat gebrek aan succes besluit Van Doesburg al na korte tijd weer een nieuwe, meer open groep op te richten: Abstraction-Création. Die heeft meer succes dan Art Concret.

Maar nog geen maand later overlijdt Theo van Doesburg op 7 maart 1931 aan een hartaanval.

1. **8-OC04-W – Otto Carlsund, Fjärde *Programmalningen***

De Zweedse schilder Otto-Gustav Carlsund sluit zich in 1930 aan bij de strenge Art Concret-groep die Van Doesburg in dat jaar in Parijs opricht. Carlsund doet dat als een van de weinige kunstenaars. Hij organiseert in Stockholm ook de enige tentoonstelling van de groep. Dat wordt voor hem een financiële ramp. We zien hier een reeks van vijf doeken van Carlsund uit datzelfde jaar 1930. De vijf kaders zijn van Theo van Doesburg zelf.

Kijk bijvoorbeeld naar doek nummer 4, met de twee in elkaar gestrengelde cirkels op een gestreept rechthoekig oppervlak. Het beeld is een echo van een abstracte film door een landgenoot van Carlsund, Viking Eggeling. Een toeval is dat uiteraard niet: voor Van Doesburg en de andere kunstenaars van Art Concret is de abstracte film een soort ideale kunst. De cineasten brengen de tijdsdimensie binnen in de visuele ruimte van hun werk. Dat moeten ook schilders blijven proberen, volgens de principes van De Stijl en ook van de Art Concret.

1. **8-VD01-W – Theo Van Doesburg, *Arithmetische Compositie***

Heeft u in een van de vorige zalen naar een van de abstracte films gekeken? Dan ziet u wellicht een verband met dit doek van Theo van Doesburg uit 1929 -1930. Dat is de periode waarin hij in Parijs de Art Concret promoot.

Arithmetische Compositie, heet dit werk in neutrale kleuren. Die titel is veelzeggend. Art Concret moet volgens Van Doesburg uitgaan van wiskundige principes. En van de idee van Albert Einstein dat tijd en ruimte onscheidbaar zijn en op elkaar inwerken. Merkwaardig aan deze compositie is dat de zwarte vierkanten tegelijk op ons af lijken te komen en lijken te wijken. Ze worden tegelijkertijd groter en kleiner. Er is dus geen richting in de beweging. De verhouding van de vierkanten tot elkaar is overigens mathematisch uitgekiend.

Dit schilderij is heel precies gemaakt, en die makelij is anoniem: geen borstelstreken, emoties, een persoonlijkheid die uit de verf spreekt… Dit is puur intellectuele schilderkunst. Of zoals het manifest van Art Concret zegt: “Schilderkunst is een middel om het denken zichtbaar te maken.” In deze tijd is dat dus onder meer het denken van Einstein.

Dit is het laatste werk van Theo van Doesburg in deze audiotour. Op 7 maart 1931 overlijdt hij plotseling, op 48-jarige leeftijd. We hopen dat de kennismaking met deze fascinerende kunstenaar, theoreticus en netwerker u heeft geboeid. Van Doesburg en al wie hem volgde brachten een beweging tot stand die sindsdien niet meer gestopt is. En zoals de curator van deze tentoonstelling, mevrouw Gladys Fabre, terecht zegt: zijn manier van leven en zijn kunst maken van hem ook een voorbeeld voor veel hedendaagse kunst en kunstenaars.

Daar ziet u straks bij het buitengaan een illustratie van: de sculptuur van de jonge Nederlandse kunstenares Germaine Kruip is geïnspireerd door de contracomposities van Theo Van Doesburg.

Graag tot een volgende keer, hier in Bozar!