

LABIOMISTA

JOURNAL

Studio Koen Vanmechelen

Genk

N°2

05 JUL 19

LABIOMISTA
Een diepgaande en unieke kruisbestuiving tussen
kunstenaar en stad, mens en maatschappij

Community Zwartberg in front of the Cosmogolem, LABIOMISTA, Genk (BE)
Photo Stad Genk, 2019

4
LABIOMISTA,
NIEUW DNA VOOR
DE WERELD
Interview met
Koen Vanmechelen
en Wim Dries

8
GLOBAL OPEN FARMS,
THE PROTOTYPE
Thuis bij Koen en Inge
Vanmechelen-Kindt in
Oudsbergen

14
SOTWA, EEN GESCHENK
DAT BLIJFT DUREN

15
ARCHITETTO DI LABIOMISTA
Intervista a Mario Botta

18
VAN NIEUWSGIERIGHEID
EN GENEROSITEIT
Door Geerdt Magiels

21
HUMAN RIGHTS PAVILION

ART AS A VIRUS
FOR HUMAN RIGHTS
Interview with Manfred Nowak

24
IJSBERG, BOOM,
HEKSENKRING

HET VERLANGEN

HET ONVERMIJDELIJKE IS HET STERKST.
ZO IS LABIOMISTA GEBOREN

Vervellen en een nieuw pantser krijgen maakt je niet alleen sterker maar ook divers en vruchtbaar. Dit gebeurde niet alleen met mijn kosmopolitische kip maar ook met mezelf. Van individueel kunstenaar in mijn eigen huis en tuin transformeerde ik naar actueel kunstenaar in mijn atelier aan de kanaalkom in Hasselt om ten slotte te ‘landen’ op een universele site, LABIOMISTA, in Genk.

Een echte mijlpaal, en dit op een gewonde plaats, niet alleen door het sluiten van de voormalige mijn en dierentuin maar ook door het opentrekken van de aarde om de energie naar onze huiskamers te leiden.

Energie die is blijven plakken in ons collectieve geheugen. Een bron van kennis, gekenmerkt door de littekens van de tijd. Littekens zijn mooi en maken emoties zichtbaar, ze communiceren en stellen vragen. Ik heb het gevoel dat mijn werk zoekt naar deze vragen. Waardoor een eeuwigdurende beweging ontstaat, een soort perpetuum mobile. Aantrekken en afstoten, of noem het passie. LABIOMISTA is een huwelijk tussen natuur en cultuur, stad en kunstenaar, heden en verleden, maar vooral een visie over een mogelijke nieuwe samenleving.

De site drukt verlangen uit, ze staat voor een zwangerschap met voortdurende weeën. Pijn en vreugde.

Ook de omgeving wordt daardoor getekend. Het is een plaats van wedergeboorte, van ontdekking van het heelal met sterke verbindingsfactoren tussen zichtbaar en onzichtbaar, magische processen die op een natuurlijke manier tot stand komen, een evoluerend kunstwerk.

Omdat we nu eenmaal allemaal kunst zijn dankzij de energie die steeds door onze aders stroomt en die ons allen verbindt door dezelfde zuurstof.

LABIOMISTA wil zuurstof zijn voor onszelf, de omgeving, de stad, de wereld. Een schijnbaar ambitieus plan maar zeer nederig als we allen bereid zijn te delen.

Koen Vanmechelen
Stad Genk, 5 juli 2019

LABIOMISTA is een permanent en evoluerend kunstwerk dat je uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, projecten en samenwerkingen. En het vormt een ontmoetingsplek voor alle soorten op deze wereld. Het inspireert en bevrucht meteen ook de omgeving met energie en initiatief op tal van culturele, sociale en economische domeinen. In deze unieke samenwerking tussen kunstenaar Koen Vanmechelen en Stad Genk krijgt een gedeelde visie over het potentieel van identiteit en diversiteit op verschillende manieren vorm.

The Looking Glass, LABIOMISTA, Genk (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Jeroen Verrecht, 2018

LABIOMISTA, NIEUW DNA VOOR DE WERELD Interview met Koen Vanmechelen en Wim Dries

De kunstenaar, de burgemeester. Drie en een half jaar geleden legden ze de eerste steen van LABIOMISTA. Nu openen Koen Vanmechelen en het Genkse stadsbestuur in Zwartberg met LABIOMISTA een lokaal project met internationale uitstraling. Het is een evoluerend kunstwerk, een schip dat Zwartberg en Genk een nieuwe richting uit kan trekken.

Victoria crowned pigeons in the Looking Glass, LABIOMISTA, Genk (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Stoffel Haas, 2019

Cosmopolitan Culture Park, LABIOMISTA, Genk (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Kris Vervaeke, 2019

De Publiek-Private Samenwerking (PPS) voor ontwikkeling van de site LABIOMISTA was geen 'walk in the park'?

KVM Ik wil met LABIOMISTA het wilde gen zijn in de stadsstructuur. Als kunstenaar werk ik vanuit de explosiviteit van de creativiteit. Krijg ik een idee, dan wil ik het uitvoeren. Als het inzicht er is, moet de creatie zich voor mij voltrekken. Maar zo snel werkt de ontwikkeling van een site natuurlijk niet altijd. Ik begrijp dat wel maar het maakte me soms ongeduldig.

WD Als stad dragen we dat wilde gen niet in ons en gingen we door een complexe transitie. En uiteraard moesten we ervoor zorgen dat alles correct volgens de opgelegde procedures en regels verliep. Uiteindelijk zijn we erg tevreden met het resultaat. De volgende stap is dat wij als plaatselijke overheid de internationalisering waar Koen als kunstenaar voor gezorgd heeft, lokaliseren en verankeren in de buurt. De oprichting van Nomadland in de lokale community vormde daartoe de eerste stap. De wijk bevruchten is nu de grote uitdaging en opportuniteit.

Waarom was dit een complexe geboorte?

KVM LABIOMISTA is een uniek, evoluerend project, een mix van eigen en vreemd DNA. We gaan voor iets helemaal nieuws. Voor de herwaardering van een gekwetste stadswijk

via creativiteit. Dit moet mensen aanzuigen en bezoekers inspireren. Maar we kunnen enkel een aantrekkelijk project zijn als we onze grondbeginselen niet verloochenen. Het is in de eerste plaats een kunstwerk, een inhoudelijk project dat gaat over ideeën, over inspireren en bevruchten, geïntegreerd in een gemeenschap. Daarom hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om geen horeca op de site zelf toe te laten. Het horecagegeven willen we in en door de buurt laten uitwerken. Zo groeit de buurt mee met LABIOMISTA en LABIOMISTA met de buurt. Ook bezoekers dragen bij aan het project door een toegangsticket te kopen.

WD Koen houdt de teugels strak en hij heeft gelijk: we mogen de filosofie die we vooropgesteld hebben, niet uit het oog verliezen. De inkomsten van het toegangsticket zullen voor een groot deel naar de community terugvloeien. Op die manier bouwen bezoekers mee aan de site zelf maar ook aan wat erond zit. We willen van dit huis een thuis maken. En van het evoluerend kunstwerk een stuwende kracht om Zwartberg op te tillen en Genk mee te inspireren.

Hoe realiseren jullie dit concreet?

WD We laten de buurt kleine en grote projecten uitwerken waar we verder over willen nadenken en waar we willen aan meewerken. Deze projecten willen we bundelen onder de noemer van de 'Open University of Diversity' in Genk, een

The Battery – Studio Koen Vanmechelen, exterior view on The Looking Glass (green house), LABIOMISTA, Genk (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Philippe van Gelooven, 2018

concept van Koen Vanmechelen dat nu onder OpUnDi Genk ook wordt uitgerold in de stad. ‘Open’ omdat het voor iedereen toegankelijk moet zijn, ‘University’ omdat het gericht is op de uitwisseling van ideeën, verandering en groei en ‘Diversity’ omdat dit het fundamentele principe is van het leven en de basis voor alle evolutie. Zo willen we graag inzetten op projecten rond duurzame voeding. Dit staat niet alleen centraal in het werk van Koens stichtingen, het bouwt ook verder op de kennis en ervaring in de buurt. De handelaars nemen intussen al nieuwe initiatieven, de buurtgroepen worden actief betrokken, de volkstuinen aan Nomadland hebben heel wat potentieel, het idee van een community keuken wordt verder onderzocht, ... Vraag is hoe we een duurzame, economische ontwikkeling scheppen rond het park. En een duurzame, maatschappelijke en sociale ontwikkeling. We willen hier als stad sterk op inzetten. Deze maatschappelijke verbondenheid is eigen aan de manier waarop Koen werkt en een belangrijk onderdeel van LABIOMISTA .

kvm Deze plek heeft het potentieel om de meest wonderlijke plaats in Genk te worden. Als we dat goed doen, kan ze een model worden waarin de stad herleeft. Dat gaat niet vanzelf, omdat je mensen moet overtuigen en initiatieven moet nemen. De vele bezoeken die ik al kreeg van curatoren van over de hele wereld, bewijzen dat zij erin geloven en onder de indruk zijn. Zelf beschouw ik LABIOMISTA als één groot kunstwerk, als kunstenaarsidee in een stad. Een kunstwerk kan de wereld veranderen, een monument niet. LABIOMISTA is niet enkel het atelier van een kunstenaar maar ook een schip dat deze haven een nieuwe invulling geeft. Zo vroeg ik het ook aan mijn architect Mario Botta toen we aan het plan voor LABIOMISTA begonnen: “Ik wil iets dat het verschil maakt, iets dat beweegt.” En het verhaal blijft groeien. Zo dacht ik eerst in het achterste deel van het park een wolvenverblijf te maken maar de wolf is intussen zelf naar Limburg gekomen. Nieuwe ontwikkelingen brengen nieuwe inzichten en dus de mogelijkheid tot een nieuwe invulling voor dit stuk. Ik ben onlangs in Lapland met rendieren in contact

gekomen. Met rendieren praat je over ‘foresting’, de overgang van domesticatie naar het woud. Misschien wordt LABIOMISTA wel één grote farm die een nieuw bevruchtingssignaal uitzendt dat nog veel verder gaat dan de buurt. Dit zal ook de sfeer van de buurt en LABIOMISTA zelf versterken.

Koen zet ‘made in Genk’ mee in de wereld. Hoe nemen jullie hem mee in het grote Genkproject?

wd Na de sluiting van de mijnen zorgde vooral KRC Genk voor internationale weerklank, maar met de herontwikkeling van de mijnsites tot C-mine, Thor Park en nu ook LABIOMISTA heeft Genk zich ook internationaal verder op de kaart gezet. Zo maakt nu ook een internationaal kunstenaar als Koen Vanmechelen deel uit van onze gemeenschap. Cultuur in de brede zin, daar geloven wij erg in. Je merkt dat de combinatie Genk-Koen erg begint te leven. Ook in de internationale media krijgen we daar behoorlijk wat exposure mee. Het is onze opdracht om de internationale schaal waarop Koen werkt, te vertalen naar onze lokale context. Om vandaaruit als gemeenschap verder te kunnen groeien. Mensen moeten zien, proeven, voelen wat hij teweegbrengt. Hoe doe je dit? Daar ligt voor ons in de komende vijf jaar de grote uitdaging. Maar die uitdaging is er ook voor Koen. We moeten vooral elkaar blijven uitdagen en versterken.

Koen, je brengt een verhaal van diversiteit dat de jongste tijd meer en meer ook het mensenrechtenverhaal insluit. Belangrijk is altijd de balans te vinden, toch?

kvm Vandaag vraagt men mij bijvoorbeeld of ik kunstwerken kan maken over migratie. Terwijl ik nooit iets anders gemaakt heb. De kip is de grootste migrant van de wereld. Ik praat mijn hele leven al over migratie. Een kunstenaar is de barometer van de nieuwe tijd. Hedendaagse kunst maken betekent niet dat je akkoord moet zijn met het tijdsfragment waarin je vervat zit. Ik heb als kunstenaar jarenlang ingezet op diversiteit en uiteindelijk ingezien dat dit niet genoeg is. Er moet een mix gemaakt

worden van diversiteit en productiviteit om een maatschappij echt te doen dromen. Dat is waar we voor staan. Deze site wil een andere toekomst, ze wil een sculptuur zijn met een andere organische vorm. Deze site wil altijd maar opnieuw het eigen DNA verbinden met ander DNA om nieuwe definities in de wereld te zetten. Dit is een labo dat functioneert als een entiteit die zich kan bevruchten en continu weer zijn sporen uitzet in de stad.

Dat is utopisch denken?

kvm Klopt, maar dat is de manier van denken die nodig is. Vroeger, toen ik als jonge kunstenaar mijn eerste kunstwerken maakte, dacht ik dat ik de wereld ging veranderen. Nu vraag ik me af hoe ik dit ooit gedacht kan hebben. Hoe durfde ik dit zelfs te denken? Maar vandaag denk ik hetzelfde: ik ga met LABIOMISTA de wereld veranderen, ik ga inzichten kweken. Kunst is fantastisch omdat het je deze vrijheid van denken geeft.

Ook de stad staat voor deze uitdagingen, maar dan op een heel ander niveau?

wd Absoluut. Wat in de wereld gebeurt, gebeurt in de stad. De stedelijke uitdaging die wij vandaag hebben, gaat over armoede, samenleven en talentontwikkeling. Wij wonen in wat waarschijnlijk het rijkste deel van de wereld is, maar moeten meer dan ooit op zoek gaan naar oplossingen voor al die thema’s. Hoe pakken we bijvoorbeeld kansarmoede bij kinderen aan? Hoe zorgen we ervoor dat deze stad in een globaliserende wereld haar eigenheid bewaart en zich ontwikkelt tot een vanzelfsprekend diverse stad met een nieuw verhaal, waar mensen zich thuis voelen? Dat is het DNA waar wij in Genk vandaag aan werken. Maar onze opdracht gaat nog verder: hoe integreren we daarin ook de duurzaamheidsgedachte? Hoe zorgen we voor houdbare ontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat onze Genkse kinderen een toekomst hebben in die globaliserende wereld met grote uitdagingen? Als wij met onze stad dat model vinden, mede dankzij de inspiratie van Koen, is dat prachtig.

kvm Ik wil vragen opwerpen over de wereld. Vooral in de polariserende wereld waar we vandaag in terechtgekomen zijn. Ik denk dat LABIOMISTA een zeer sterke katalysator voor verandering kan zijn. Kritisch nadenken, zoeken naar wat ons verbindt, is vandaag het wilde gen. In het midden ligt de vernieuwing. Als je vandaag in het centrum staat, ben je anders.

Koen, LABIOMISTA is een engagement voor de lange termijn. Domestickeer je op die manier jezelf niet?

kvm Neen, ik neem de uitdaging van de domesticatie aan. Kunst gaat altijd over de conflictsituatie. Zoek je die niet op in je eigen werk, dan evolueer je niet. Domesticatie is een vorm van mutatie, een proces dat ik als conceptueel kunstenaar ook wil ondergaan. Je moet het proces van wat er in de wereld gebeurt, incorporeren in je eigen ontwikkeling. Kunstenaar is een moeilijk beroep. Je moet je authenticiteit bewaren en tegelijk weten wat er in de wereld gebeurt. Wereldvreemd kan je niet zijn. Daarom zeggen mensen soms dat ik een wetenschapper ben of een commercant of een ondernemer, enz. Dat is hoe mensen de transformatie zien. Hoe sneller de maatschappij evolueert, hoe sneller de kunstenaar vervelt. Ik ben niet bang van domesticatie. Tussen domesticatie en het wilde gen is immers steeds een wisselwerking.

wd Ik denk dat LABIOMISTA nog maar aan het begin van haar uitvliegen zit. Dat is goed nieuws voor Genk! Een stad die stopt met evolueren, sterft. Ik hoop dat Genk nooit gedomesticeerd wordt. Want dan dagen we onszelf niet meer uit om te veranderen. Domesticatie is ook een proces van verandering, van evolutie. De domesticatie van vijftig jaar geleden is anders dan die van vandaag.

Hoe zie je LABIOMISTA binnen tien jaar?

wd De rebelse tiener die LABIOMISTA nu is, moet het rebelse gen opnieuw verspreiden in de wijken. Als we daarin slagen en als het zichzelf opnieuw uitvindt dan ben ik een tevreden burgemeester.

kvm Ik wil dat LABIOMISTA echt een begrip wordt.

wd Dat wil zeggen dat het binnen tien jaar is opgenomen in de ‘Dikke van Dale’. *(lacht)*

kvm Ik hoop dat de definitie dan verwijst naar een maatschappelijk interessante visie.

Wat kan de bezoeker die het park bezoekt, verwachten?

kvm Ik denk dat een bezoek aan LABIOMISTA een uitdaging is tot denken. Dat is wat cultuur doet. Maar verwacht geen dierentuin, verwacht geen entertainment. Er zijn wat kindvriendelijke elementen die het kind mee zullen uitdagen, maar LABIOMISTA is geen pretpark.

wd De bezoeker zou zelf de contouren van de definitie mee moeten aftasten en zich zo in het verhaal inschrijven. Hij zal getroffen worden door de inspirerende, verrassende, voor sommigen rustgevend setting. Dit zal ook leiden tot vragen. Waarom doet een stad dit? Waarom doet Koen Vanmechelen dit? Wat betekent dit voor mij? Door die vragen ontstaat beweging en beweging ligt aan de basis van evolutie.

Grete Bollen

Liberty, photo, glass mask
© Koen Vanmechelen, photo Kris Vervaeke, 2019

Villa OpUnDi, LABIOMISTA, Genk (BE), photo Kris Vervaeke, 2019

GLOBAL OPEN FARMS, THE PROTOTYPE

Thuis bij Koen en Inge Vanmechelen-Kindt in Oudsbergen

Open farm manager Inge Kindt with a camel at the Global Open Farm, Oudsbergen (BE)
Photo Stoffel Hias, 2018

Maart 2019. Op minder dan drie maanden van hun geplande verhuis naar LABIOMISTA is nog geen greintje angst of opwinding te bespeuren bij de dieren op de boerderij van Koen Vanmechelen – zeg maar het prototype van het Global Open Farms-netwerk. Zij die de grote stap zullen zetten, cohabiteren in vrede met hen die zullen blijven. Of ze door die laatste ook gemist zullen worden en of dat zal worden opgemerkt tijdens het dagelijkse ritueel van voederen en aanhalen, van inspecteren, band smeden en het hok schoonmaken, dat zullen hun verzorgers ons wellicht deze zomer al kunnen vertellen. Hun verzorgers, dat zijn – sinds jaar en dag of inmiddels bijna twintig jaar – Inge Kindt, Koens echtgenote, en samen met haar een diverse mix van 'getrouwen van het huis': twee boeren in de straat die in het weekend de dieren helpen voederen – de ene weet veel van varkens, de andere van alpaca's en lama's – en twee stevige mannen die behalve schrijnwerker of werkracht op de boerderij per definitie manusje van alles zijn en over de jaren organisch uitgroeiden tot begeleiders van de jongste generatie 'meedraaiend werkvolk': de stagiairs.

Wat bij de opstart van Vanmechelens Cosmopolitan Chicken Project in 1999 begon als het houden van enkele dozijnen kippen die mochten broeden, verder kweken en werden gekruist, is heden een Global Open Farm die zich uitstrekt over ettelijke hectaren weiden om en rond het woonhuis van de kunstenaar. Bij slecht weer liggen de verste weiden een autoritje ver. Anno 2019 heb je vanuit het huis zicht op arenden, kippen, en als het even meezit ook op achterin voorbijparaderende alpaca's, nandoe's en struisvogels. Een kordate tik op de ruit van het bijhuis

wijst op de aanwezigheid van een emoejong. Een paar flinke stappen verder in de tuin ontmoet je de kamelen, de varkens en de Tibetaanse koeien. De lama's, de dromedarissen en het emoe-ouderpaar zitten iets verder weg.

Alleen al de variëteit aan vogels en zoogdieren die in de loop der tijd deel zijn gaan uitmaken van Vanmechelens artistiek, filosofisch en maatschappelijk-ecologisch geëngageerde universum vraagt om diversificatie in de dagelijkse zorg. Weinigen zullen de kunstenaar nog iets kunnen bijleren over de gevederde bewoners in zijn tuin – Koen was een klein manneke toen hij van zijn vader een broedmachine kreeg waarmee hij in zijn eigen kamer kippen kweekte. Reeds vroeg in zijn traject als kunstenaar – dat hij bij de aanvang combineerde met succesvolle posities als kok en maitre-pâtissier in gerenommeerde restaurants – deden ook de arenden hun intrede in het verhaal. De filosofie van kracht en macht, van 'Some Make, Some Take' deed bij Vanmechelen algauw de behoefte ontstaan tot het bouwen van kathedraalhoges roofoogelkooien naast het gestaag uitbreidende kippenwoon- en broedcomplex. De komst van zoogdieren vroeg wél om kennis en hulp van buitenaf. Behalve veel omgang met wetenschappers en specialisten zijn het de ervaring van de boeren in de straat of de tips van bijvoorbeeld voedselleveranciers die voor de nodige aanvulling zorgen.

Al die vergaarde kennis en ervaring over het verzorgen van de dieren komt vandaag samen in Inge, de behoedster en bestierder van dit Global Open Farm-prototype. Op natuurlijke wijze vult zij die aan met gulle porties warmte, liefde, zorg en een invoelende dieren- en mensenkennis, wat maakt dat een blik en een paar zacht-leidende woorden uit haar mond volstaan om de struise kerels van zeer divers pluimage die haar bijstaan tijdens de voeder rondes, aan te sturen, in het gareel te houden, sterker en geschoolder te maken, boven zichzelf te laten uitstijgen. Twee jaar nu al is de boerderij van Koen Vanmechelen een officiële stageplaats. Er wordt samengewerkt met scholen voor jongeren met een beperking en ook ruimte geboden aan jongeren in time-outprojecten. Twee à drie keer per week strijken twee à drie stagiairs neer die dan een zestal uren lang in het kielzog van Inge en een van haar doorgewinterde compagnons-stagebegeleiders het ritme van de dieren krijgen aangeleerd, geroedeerd worden in het voederen, mesten, rapen en afwassen van eieren, schoonmaken van voederplanken, uitvegen van gangen en tussenpaden in de vele kippenhokken en zoogdierstallen, verspreiden van de tientallen zakken veevoeder over het terrein, repareren van kleine mankementen aan water- en andere installaties, detecteren van ziektes of andere anomalieën die extra aandacht en opvolging vragen. 's Middags kan wie wil zich terugtrekken in wat eertijds de aanpalende boerderij was van boer Bère en nu fungeert als de privé-vertrekken van de 'gasten'. Een keukentje, wc, douche, knus hoekje met zeteltjes en tv bieden 'eigen ruimte' aan wie daar behoefte aan heeft. Tegelijkertijd creëert het voor Inge de mogelijkheid om bij tijd en wijle privé en werk een beetje gescheiden te houden, al is dat soms maar symbolisch.

LUCY BOAR, food truck
© Koen Vanmechelen, photo Stoffel Hias, 2016

MECC, LIFE BANK, Wilford X, Temse (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Alain Six, 2014

Nektar Kiopekzis, animal keeper at the Global Open Farm with a camel, Oudsbergen (BE)
photo Pieter Simons, 2019

Wie kon bevroeden dat ze door haar huwelijk met Koen Vanmechelen zou uitgroeien tot een soort CEO van een kosmopolitische boerderij met gevederden, kameelachtigen, struisvogelsoorten, varkens en koeien ...? Dat ze door haar ervaring daar ook andere werelddelen met gelijkaardige projecten van advies zou dienen? Inge zelf al zeker niet. Van opleiding A1-verpleegkundige rolde ze bij de aanvang van haar professionele leven in de thuiszorg, waar ze zou opklimmen tot diensthoofd, zonder evenwel het werk tussen de patiënten ooit echt vaarwel te zeggen. Van het Wit-Gele Kruis in regio Genk verkaste ze naar Maasmechelen, waar ze in Home Fabiola op regelmatige basis meesprong in de zorg van tientallen zorgbehoevenden die daar tegelijk vakantie kwamen doorbrengen. Inge: "Ik was een hectisch leven gewoon met een drukke agenda, veel telefoontjes, overleg en probleemoplossing in combinatie met patiëntencontacten en het werk met zorgbehoevenden. Met mensen met een beperking heb ik altijd een bijzondere band gehad, ze grepen me erg aan en het vervulde me als ik met hen een stukje mee op pad kon gaan. Na de dagtaak stond er steevast sport op mijn agenda. Zolang Koens territorium niet al te veel landsgrenzen overschreed, slaagden wij er wonderwel in om – hoewel we in zeer verschillende contexten bewogen – ook met elkaars wereld voeling te houden. Ik heb zelf niet zoveel met de kunstwereld, het is mijn ding niet. Dat belet niet dat ik van bij het begin mee was met wat meer en meer Koens dagelijkse omgeving werd en dat we erin slaagden van tijd tot tijd raakvlakken te creëren met de sociale sector, die mijn biotoop is. Zo is Koen peter van Levensloop en staan de mensen van LABIOMISTA jaarlijks aan de start met een team. Ook financieel ondersteunen we het project. Koens speelveld werd echter meer en meer opgerekt, het beslaat vandaag dan ook meerdere continenten. Hoe meer deuren Koen begon te openen naar verre buitenlanden en nóg verdere werelddelen, hoe kleiner de raakvlakken werden tussen zijn en mijn context en hoe meer ik het gevoel had dat ik hem niet meer echt kon volgen. Koen gaat als een sneltrein vooruit van het ene naar het andere project en ik verloor de aansluiting. Zo kreeg de beslissing vorm om mijn werk in de thuiszorg op te zeggen en volledig in Koens project te stappen. Vanuit mijn eigen interesse

en aanleg begon ik met het hernemen van de dagelijkse zorg thuis op de boerderij. Ik voelde een enorme rust uitgaan van het werk met de voeten letterlijk in de aarde. En toen het zen-gevoel gezelschap kreeg van het gemis van de contacten met mensen en nog meer van mijn liefde voor mensen met een beperking, ben ik begonnen met de uitbouw van onze stageplaatsen. Ik geniet intens van de combinatie die zo ontstaan is. Mijn zorgen zijn nu ook weer Koens zorgen, ik word nu niet meer opgeslorpt door extra professionele zorgen. Het is voor mij nu ook veel gemakkelijker geworden om Koen te vergezellen naar het buitenland als ik daar zin in heb of als mijn advies bij de uitbouw van Global Open Farms in het buitenland gewenst wordt. Ook meegaan op avonden is nu voor mij veel haalbaarder dan in de tijd dat ik elke morgen om 8u 'opgeblonken' op het Wit-Gele Kruis moest staan. De dagen dat de jongens komen, zijn ze hier om 9u. Als ze om 15u de deur uit zijn en de dieren zijn verzorgd, heb ik rustig de tijd voor administratie en bestellingen en tegen 's avonds zit mijn dagtaak er ook echt op. In het weekend neemt Koen de tijd om naar de dieren thuis te gaan. Hij blijft de dirigent, de regisseur. Hij bepaalt welke kippengeneraties of -rassen met welke zullen worden gekoppeld, welke dieren in welke stal, hok of kooi terechtkomen. Hij observeert of nieuw aangekomen generaties opgewassen zijn tegen bepaalde ziektekiemen die zich in hun nieuwe omgeving bevinden, al hebben we de laatste jaren nog maar weinig last van zogenaamde kinderziekten: één keer per week trek ik met de nieuwe kuikens naar de dierenarts om ze te laten vaccineren. Met 150 à 200 kippen die we kweken in de broedmachine, vallen er weinig weken tussenuit dat ik niet met 'de kleintjes' op pad ben. De kameelachtigen houden we dan weer voor de onderzoeken die worden gevoerd naar hun dubbele

immuniteit. Elke kameel, dromedaris, alpaca, lama die hier rondloopt, is een dier op rust. Dat wil zeggen dat ze elk één keer in hun leven werden geïmmuniseerd – ingeënt met een proefvaccin – ten voordele van wetenschappelijk onderzoek naar behandeling van kanker en aids bij mensen. Overigens hebben de dieren daar nauwelijks last van. Anders dan bij de mens schiet bij kameelachtigen een backup-immuunsysteem in werking zodra het hoofdimmuunsysteem wordt aangevallen en in falen gaat. Het onderzoek naar het 'geheim' daarvan is zo betekenisvol. Hopelijk slaagt de mens er op een dag in dat te ontrafelen, wat een enorme vooruitgang zou betekenen in de behandeling van die vreselijke ziektes. Hoe fantastisch zou het zijn als dat zou lukken, misschien wel mede doordat wij door het aanbieden van ruimte voor proefdieren op rust en het aanleveren van jonge proefdieren – die na de eenmalige behandeling ook weer op rust komen – een heel klein schakeltje konden zijn in die ketting?"

Bij de opening van LABIOMISTA werden de dromedarissen, de lama's en de alpaca's, alsook de struisvogels, de emoe's en de nandoe's uit Meeuwen overgebracht. Het is Inge die het hele Cosmopolitan Culture Park-gegeven zal gaan leiden. Ook hiervoor zocht ze naar samenwerking met sociale projecten uit de buurt, de regenbOog vzw en Covida. De regenbOog vzw biedt vrijetijdsbeleving aan kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Vanaf heden hoort ook natuurbeleving tot hun wijde vrijetijdsbelevingswaaier. Covida is een voorziening waar mensen met een beperking kunnen wonen, leren, genieten, ontspannen, kortom leven. Door Inge aangestuurd zal een specifiek voor LABIOMISTA vrijgestelde opvoeder instaan voor het coördineren en begeleiden van de dagelijkse zorg voor de vele dieren in het Cosmopolitan Culture Park.

Van het kippenproject is op LABIOMISTA enkel een showcase te bezichtigen – de broedmachines die verschillende keren per dag gecheckt moeten worden, zijn in Oudsbergen gebleven. De vele generaties kippen die nog in projecten zitten, de hennen en hanen op leeftijd die voor hun laatste dagen vergroeid zijn geraakt met hun uitloopweiden, werden evenmin verkast. Twee arenden wel. Misschien zijn het nog wel die, denkt Inge, die ze thuis het hardst zal missen, ze aten letterlijk uit haar hand. Gelukkig ziet ze die dan weer terug in LABIOMISTA.

Een en ander wordt nu gereorganiseerd, een en ander wordt herdacht, nieuwe partners treden aan in nieuwe hoofdstukken. Maar voor wie goed kijkt, blijft uiteindelijk alles bij het oude: Koen verandert de wereld, Inge is zijn aarding.

Elisa Candela

“Dat personen met een beperking een actieve rol toebedeeld krijgen in LABIOMISTA maakt die ‘mix van leven’ nog betekenisvoller. Het geeft kleur aan hun leven en inspireert de samenleving in het omgaan met personen met een beperking. De regenbOog vzw en Covida zetten hier met overtuiging hun schouders onder.”
JOHAN VANROYE, de regenbOog vzw

GLOBAL OPEN FARMS –
WERELDWIJD

LABIOMISTA werkt verder aan de uitbouw van een netwerk van Global Open Farms voor het creëren van gezonde gemeenschappen wereldwijd. De Global Open Farms vormen de hoekstenen en de startplatforms van alle projecten. Het zijn fysieke ontmoetingsplekken met ruimte voor samenwerking tussen kunst, wetenschap, industrie en gemeenschappen. Van daaruit ook worden de kippen met uniek-divers genenmateriaal over de verschillende gemeenschappen verspreid en samen met de kippen ook de kleinschalige landbouw- en educatieprojecten. De werking van alle boerderijen is gestoeld op generositeit en een sterk geloof in de economie en vertrekt steeds vanuit de kunst.

‘HUKUKHULU’ / FUTURE OF HOPE
HARARE (ZIMBABWE)

“With stronger, more resilient chickens we aim to create a possibility for communities to sustain their own eco-system, one in which biodiversity is a key building block.”
CHIDO GOVERA, Social Entrepreneur, The Future of Hope Foundation, Zimbabwe

OAKLAND COMMUNITY FARM
DETROIT (VS)

“This is art meeting agriculture, meeting science, meeting social science, meeting economy.”
GARY WASSERMAN, Wasserman Foundation, Detroit, USA

‘INCUBATED WORLDS’
INTERNATIONAL LIVESTOCK RESEARCH INSTITUTE,
ADDIS ABABA (ETHIOPIA)

“Above all, this project is about harnessing diversity to promote new types of unity.”
TADELLE DESSIE, Project Director, African Chicken Genetics Gains project, International Livestock Research Institute (ILRI), Addis Ababa, Ethiopia

SOTWA, EEN GESCHENK DAT BLIJFT DUREN

Wij noemen het dier sotwa, ‘navelstreng’,
want het zal ons verbinden voor het leven.
Masai-gemeenschap, Tanzania, 2014

Meeting with Masai community, Arusha (TZ)
Photo Eliza Deacon, 2014

Het SOTWA-project is een zelfbedruipend circulair model waarin de drie pijlers van Koen Vanmechelens werk – natuur, kunst en grensoverschrijdende gemeenschappen – elkaar voeden en versterken.

Bij de voorbereiding van zijn Library of Collected Knowledge-project voor de Biënnale van Havana in 2015 kwam Koen Vanmechelen in contact met de Masaïstam in Tanzania. De confrontatie met de moeilijkheden die deze inheemse volkeren ondervinden bij het in leven proberen te houden van hun veestapel, vormde de aanleiding tot de uitrol van een nieuw kruisingsproject, dat de naam 'SOTWA' ('navelstreng' in het Masai) meekreeg.

Voortbouwend op de resultaten van andere kruisingsprojecten, die leidden tot nieuwe fertiliteit en grotere genetische verscheidenheid, maakt Vanmechelen zich sterk dat ook het onderling kruisen van vee uit verschillende Afrikaanse monoculturen een kans is voor het verhogen van de fertiliteit en de weerbaarheid van de kuddes.

Het project startte met de kruising van een lokale koe met een Keniaanse stier, die door Vanmechelen aan de Masaï werd geschonken. Met melk, vlees en vers DNA draagt Vanmechelen met SOTWA bij tot de instandhouding van de lokale gemeenschappen, die hem als dank daarvoor de hoorns en de huid van hun overleden runderen sturen, waarmee hij dan weer kunstwerken maakt. Deze werken worden op internationale expo's en in musea getoond en bij verkoop wordt telkens weer een nieuw

SOTWA, cowhide, rope, wood, plexi glass, neon, label, 117 x 136 x 36 cm
© Koen Vanmechelen, photo Stoffel Hiss, 2017

gemeenschapsproject mogelijk. Het project werd inmiddels uitgerold in een vijftal Afrikaanse landen, waaronder Zimbabwe en Ethiopië, en gaat nog steeds door. Een doorlopend traject van nieuwe kruisingen, tussen sociale behoefte, maatschappij en cultuur.

De stoelen in het onthaalgebouw van LABIOMISTA werden volledig bekleed met runderhuiden uit het SOTWA-project.

Elisa Candela

ARCHITETTO DI LABIOMISTA Intervista a Mario Botta

I sette peccati capitali, il trittico delle *Tentazioni di Sant'Antonio* e il *Giardino delle delizie* di Hieronymus Bosch rappresentano i vertici della ricchezza di inventiva, e si delineano come vere e proprie visioni di uomini e animali trasformati in macchine del desiderio o del maleficio. Le alchemiche metamorfosi dei corpi annunciate da Bosch nelle sue tavole si ripresenteranno un secolo dopo nei *Naturalia, Artificialia e Mirabilia* delle prime, caotiche *Wunderkammer* del Nord Europa. Rieccole lì le pinne di animali fantastici immaginate da Hieronymus Bosch, le pelli che compongono figure mostruose, le code di pavone, naturalmente i coccodrilli che pendono dai soffitti, le uova di struzzo dipinte per la festa, le teste di animali poste a *memento mori*, i mammiferi deformi imbalsamati e i serpenti sotto spirito nelle bottiglie ... Quando si entra nell'atelier di Koen Vanmechelen sembra un po' di essere in una *Wunderkammer* "operativa". Anche qui dagli argani del soffitto pendono animali mostruosi, anche qui un coccodrillo gioca con gigantesche uova colorate, anche qui la coda di un pavone è diventata come un *tableau* e decine di animali se ne stanno "impagliati" sulle mensole a osservare il colorato panorama dell'atelier, tagliato a strisce da schegge di luce che squarciano pavimenti e pareti di quello che sembra un bastimento, un'Arca di Noè arenata alla periferia di Genk. L'Arca di Noè, per secoli e specie nell'Europa del Nord, è stata l'archetipo all'idea di Architettura: era il modello per come costruire e molti architetti e artisti provarono a immaginarla.

Cosa ne pensa Mario Botta di questo atelier che ha progettato a Genk per Koen Vanmechelen?

MB Una *Wunderkammer*? Ho capito che la sensibilità di Koen era un po' questa quando all'interno di un museo mi ha mostrato un suo pavone. Era un pavone che sembrava proprio uno di quelli delle *Wunderkammer*, di quelli estratti dai sogni dei nobili che portavano in Europa animali esotici da mondi lontani. In Koen c'è una parte di questo sogno e di una *grandeur* che sfugge alla quotidianità: la coda del pavone, le uova giganti, queste cose... E' una gamma di bellezza raffinata, la sua, ma vera, fuori dalla banalità, fuori dal registro televisivo. Non è qualcosa che assomiglia ad altro ma è qualcosa d'altro. Lui mi è parso autentico, uno che va a cercare le galline o le piume di pavone in giro per il mondo, insomma! Ci sono segnali che si colgono. In lui agisce il mondo fantastico di Hieronymus Bosch, una fantasia fiamminga, qualcosa di esoterico. E' questo che mi ha colpito e indotto a costruire per lui.

Come costruire un atelier per questo artista?

MB La particolarità di questo atelier d'artista è che è per un artista particolare. Un artista concettuale, la cui opera tocca molte discipline collaterali come la biologia, l'ecologia e altri elementi che sfuggono alla misura normale dell'artista. Per me Koen Vanmechelen è un personaggio molto interessante perché lavora alle frontiere del mondo conosciuto. Apre delle porte misteriose, mi ha intrigato questo suo essere scienziato, biologo che parte

Koen Vanmechelen and Mario Botta at the Global Open Farm, Oudsbergen (BE)
Photo Goele Schoofs, 2014

dallo studio del Dna dei polli per realizzare opere che toccano i problemi contemporanei. E' un po' come accadeva nel Rinascimento. Direi che è quasi fisiognomicamente vicino al mondo degli animali, si coglie nei suoi gesti che è un mondo che gli appartiene, c'è una forma di identità con il mondo reale e poi fantastico con il quale lui entra in contatto, con la trasformazione biologica, e non intellettuale, del mondo.

Come sono nati l'atelier e il parco chiamati LABIOMISTA alla periferia di Genk?

MB Koen ha un suo spazio vicino a Hasselt e varie fattorie in tutto il mondo dove tiene i suoi animali, specie i polli che sta ibridando. Ha circa tremila polli. Poi ha avuto la possibilità di sviluppare questo parco dismesso, l'ex zoo, alla periferia di Genk. Ha disegnato un concetto per l'intera zona. Io avevo un po' paura, perché lui è un visionario, un sognatore. La sua impresa è gigantesca. Io, invece, sono un architetto, e l'architettura è una pratica anche razionale; capivo che per realizzare davvero qualcosa servivano partner diversi. E li abbiamo trovati. Poi, un giorno, Koen mi ha presentato il sindaco di Genk e parlando con lui ho capito che c'era anche la volontà politica di realizzare un progetto su quell'area. Ho percepito subito l'interesse che quell'area portava con sé. Poteva diventare parte di un ampio disegno per una zona diventata depressa con la chiusura delle miniere di carbone e con una grande fabbrica di automobili che era stata dismessa. Quella era una zona urbana periferica che non si rassegnava e si rimetteva in gioco attraverso il sogno di un artista. E poi c'era anche l'idea che il passato dell'area, ovvero la civiltà del carbone, potesse diventare un elemento di richiamo culturale. Tutto ciò è diventato esaltante. Queste circostanze ci hanno fatto scommettere su LABIOMISTA.

Installation view, The Battery - Studio Koen Vanmechelen, LABIOMISTA, Genk (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Jeroen Verrecht, 2018

Lei ha realizzato grandi progetti in Cina, realizzato edifici a Tokyo e San Francisco: cosa si porta dentro di un piccolo centro come Genk?

MB Io ho progettato anche minuscole cappelle sulle montagne svizzere: il senso dell'architettura non sta necessariamente nelle dimensioni. Genk è il luogo della terra dove il carbone veniva estratto con fatica dalle miniere, da parte di tanti lavoratori, anche provenienti dall'Italia. Rappresenta la storia di gente umile che è venuta qui per portare il pane in tavola. Ne ho molto rispetto.

Alla periferia del parco, ex zoo, c'è ancora la villa del direttore della miniera di carbone di Zwartberg, chiusa dal 1966 e poi ristrutturata, un bell'elemento dal quale partire.

MB La vecchia villa del direttore di carbone è stato il motore della edificazione de LABIOMISTA. Quando andai a vederla era chiusa a chiave e nessuno l'aveva mai visitata bene, né Koen né i funzionari del comune. A un certo punto non sapevamo nemmeno se si aprisse la porta. Ho detto: se si apre la porta allora sono disponibile a lavorare qui. Si è aperta al primo colpo e abbiamo fatto il progetto. E' solo un gioco, ma ne abbiamo tenuto fede.

Poi com'è proseguito il progetto?

MB Poi lo abbiamo sviluppato nel mio studio a Mendrisio sulla base del rilievo e conseguentemente fatto parecchi incontri. All'inizio non sapevamo bene dove collocare l'atelier sull'area dell'ex zoo. Avevamo un parco intero a disposizione. Noi europei siamo abituati a lavorare con i confini molto rigidi, in piccoli spazi con molti vincoli: in tutto quello spazio a disposizione non si capiva dove farlo! Era come lavorare nel deserto. Poi abbiamo intuito che era necessario realizzare l'ingresso verso la città, creando un richiamo sulla rotonda ma rispettando la vegetazione esistente. Quindi abbiamo deciso di lasciare bene in vista la villa e, di fianco, procedere con l'atelier.

Per la scelta dei materiali?

MB Mattoni neri, riferendosi al carbone, su questo non ho mai avuto dubbi. Sono una testimonianza, è come portare il sottosuolo in superficie e mostrarlo. Il mattone è un materiale povero ma ricco di storia. E fa parte anche della storia di Genk.

Ha pensato anche di progettare qualcosa nel parco? Altri padiglioni, percorsi ...

MB Nei primi schizzi avevo provato a progettare anche dei padiglioni un po' ipogeni nel parco, per non fare scappare gli animali, ma senza recinzioni. Ora ci ho un po' ripensato: voglio prima vedere come funziona il parco. Se funziona bene ci possono essere interventi anche non disegnati o possono nascere iniziative proposte e realizzate da altri. Il parco deve crescere con la cultura socio-edilizia del proprio tempo. Non voglio dare un disegno rigido. Penso che l'uso del parco sarà in funzione delle domande che nasceranno.

Perché si chiama LABIOMISTA?

MB Il nome l'ha individuato Koen. Un giorno è arrivato a Mendrisio. Veniva da una serie di soggiorni in Italia, lavorava a Venezia per Glasstress. Avevamo fatto varie ipotesi e credo che il nome sia nato a tavola mangiando un piatto di insalata mista. Tutto il suo progetto è orientato alla ibridazione, a mischiare, a fare incontrare cose diverse. All'inizio ero un po' scettico sul nome. Ora mi sembra molto azzeccato, semplice, evocativo, dice qualcosa, ma non troppo, lascia intuire.

Lei crede all'ibridazione come nuova utopia, o progresso ?

MB Mi piace l'idea più ancora che crederlo un mio orizzonte, un orizzonte della mia generazione. Mi piace che ci siano degli operatori più giovani che cercano di interrogarsi sul futuro con dei progetti artistici. Bisogna sperare, mi piace la scommessa che Koen ha fatto; rende degna la vita. Anche per me è stato un impegno costruire LABIOMISTA, un impegno particolare della mia ricerca architettonica. E' stato come un aiuto a un collega artista, a due che credono nella pratica artistica come risposta critica alla società in cui si vive. L'architetto, in questo caso, non era servo del padrone, di un committente, di un fondo di investimento o di una banca, ma era al lavoro con un altro artista. Anche i curatori, i critici, i letterati che hanno visto e condiviso questo progetto de LABIOMISTA sono partecipi di una comunità artistica lontana dagli stereotipi del mondo contemporaneo dominato dalla finanza e dall'intrattenimento. Sono gente che pensa, prova a vedere se in una cosa si può credere. La cultura globalista e americana risponde solo in termini di moda o di reddito consolidato. Se non hai un reddito già consolidato non ti invitano a progettare! Qui no, qui è una esperienza artistica. Se non c'è più l'utopia nel mondo, qui c'è. Qui conta l'idea più che il fatto costruttivo.

Torna lo spirito dell'*Utopia* di Ernst Bloch?

MB Quella di Koen Vanmechelen è anche una utopia ragionata, perché dà dei frutti immediati dal punto di vista ecologico. Ci vuole tanta energia per crederci, anche come architetti; ma qui non tocchi i pozzi petroliferi per fare un ambiente. Qui non c'è una cupola in ferro e vetro di cui studiare il sistema di condizionamento, un edificio high-tech il cui problema è creare un microclima. Ci sono enormi voliere per animali fantastici che vengono ben tenuti e realizzano un progetto. Qui c'è una dimensione del fare.

Come descriverebbe architettonicamente l'atelier?

MB Architettonicamente sono unità edilizie messe in serie, che consentono usi diversi, non si sapeva bene cosa ci andasse dentro e cosa potrà andarci in futuro. Abbiamo inventato i tre livelli: portico, piano di lavoro, balconata. Ora è come un bastimento libero, aperto. Non è un'opera monumentale, ma la costruzione di un laboratorio

per prendere possesso del territorio. Darà casa alla sua personalità e al suo lavoro. Poi c'è il parco, che è uno zoo intellettuale in cui vivono liberamente galline, lama, dromedari, cicogne ... Il parco sarà anche aperto al pubblico.

Lei ha conosciuto molti artisti, come si colloca Koen Vanmechelen in questa sua galleria?

MB Io faccio parte della generazione dove gli artisti erano la continuazione delle Avanguardie artistiche del Novecento. Koen è più giovane rispetto alla generazione dei miei compagni di viaggio. Lui ha una idea dell'arte come parte della vita, non come rappresentazione. Arte come processo, ma artista che ha dei doveri rispetto alla collettività. Condivide l'idea che gli artisti debbano dire qualcosa. D'altra parte, molti artisti contemporanei non dicono niente, moltiplicano solo la presenza estetica senza tensione etica. Quest'ultima, invece, la vedo molto presente in Koen.

Pierluigi Panza

Installation view, The Battery, LABIOMISTA, Genk (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Kris Vervaeke, 2018

The Battery, LABIOMISTA, Genk (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Jeroen Verrecht, 2018

Outside view, The Battery, LABIOMISTA, GENK (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Jeroen Verrecht, 2018

Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. Voor LannooCampus ging hij met Koen Vanmechelen in dialoog en noteerde hun bespiegelingen over kunst, wetenschap, cultuur en samenleving. Tien essays, gebaseerd op hun gesprekken en wandelingen aan de grenzen van dierenpark, atelier, keuken en laboratorium, worden gebundeld in een boek dat najaar 2019 gepubliceerd wordt. Voor de JOURNAL schreef Magiels alvast een voorproef.

Koen Vanmechelen painting in his studio, photo Kris Vervaeke, 2018

Op de terreinen van een voormalige dierentuin, grenzend aan een groot natuurpark, staat de toon- en werkplaats van Koen Vanmechelen. Het is de centrale blikvanger van LABIOMISTA, een project waarin de grenzen tussen kunst en natuur worden verkend en verlegd. Het ontwerp van de Zwitserse architect Mario Botta integreert werkplaatsen, kantoren, keukens, ontvangst- en tentoonstellingsruimten met de grote inspiratiebron van de kunstenaar. De centrale spil van het gebouw is immers een immense voliëre waar een koppel Stellers-zeearenden huist. Ze maken deel uit van een internationaal broedprogramma voor deze imposante maar bedreigde roofvogel. Als er een jong geboren wordt, zal dat zijn soortgenoten vervoegen op Kamtsjatka om de wilde populatie aan te vullen.

Het gebouw loopt aan de westelijke kant uit op een al even indrukwekkende serre. De keukens en eetplaats van Vanmechelen, zijn team en zijn gasten, geeft uit op een balkon dat in die vogelkooi uitsteekt. De toekans en neushoornvogels zitten op de rand van de balustrade naar binnen te kijken, zebra's vliegen en rijstvogels fladderen rond tussen een paar gigantische nesten, zeven soorten toerako's vliegen tussen de huizenhoge bomen, de groene kamhoen scharrelt op de grond, terwijl tropische duiven

toekijken. Het zijn allemaal soorten die op de CITES-lijst staan. Ze zijn afkomstig uit zes continenten en zijn fruit- en zadeneters.

De vogels zijn een integraal onderdeel van het gebouw en symboliseren een centraal idee in het werk van de kunstenaar, die vooral bekend is door zijn installaties waarin levende kippen rondlopen. Zijn grondidee is dat de mens een onderdeel is van het rijke palet van de natuur, dat wij er zijn dankzij die natuur en dat de natuur juist daarom onze aandacht en respect verdient. We moeten onze plaats kennen, zegt Vanmechelen: tussen de carnivoren en de frugivoren wonen en werken wij, de alleseters. Zijn kunstwerken zijn op gelijkaardige manier hybride creaties waarin veren, huiden, eieren of geweien samengaan met plexiglas, marmer, neon, verf of inkt. De pluimen en de vellen zijn onder andere afkomstig uit Vanmechelens maatschappelijke projecten waarin zelfbeschikkingsrecht en voedselzekerheid voor de minder begoeden van deze aarde voorop staan. Vanmechelen zoekt zich met zijn kunst een weg tussen de wilde natuur aan de ene kant (die nauwelijks nog ergens bestaat) en de geglobaliseerde maatschappij aan de andere kant (die vaak veel wilder en meedogenlozer is dan de natuur). Het is niet toevallig dus dat de kip, tussen het oerhoen

uit de wouden van Zuidoost-Azië en de extreem doorgefokte industriekip van tegenwoordig, een terugkerend motief is in zijn werk.

De spanning tussen natuurlijke evolutie, gedragen door genetische variatie, en mensgestuurde ontwikkeling, gevoed door speelse creativiteit, zit in elk werk van Vanmechelen. In het Vlaanderen van zijn jeugd waren kanariëkooien, kippenhokken en duiventillen heel gewoon. Hij raakte als kleine jongen gefascineerd door eieren en kuikens. Hij verwonderde zich toen al over hoe het een leidde tot het ander. Hoe maakt een ei een kip en die weer een ei? Vragen stellen was en is zijn tweede natuur. Ze leidden hem in zijn experimenterende aanpak. Zijn groeiende collectie vogels dwong hem na te denken over hoe je die dieren een gezond en gelukkig leven bezorgt. Hoe leven ze in het wild? Wat is hun natuurlijk gedrag en hoe kan je dat maximaal tot ontplooiing laten komen? Met de biologievragen kwamen ook de filosofische: waarom zetten we iets wat we zo graag zien in een kooi? Hoe gaan we om met andere soorten? Wat zegt dat over de plaats van de mens in het geheel? Vragen stellen is een kunst. Voor Vanmechelen zijn ze de bron van zijn kunst, waarbij de wetenschappelijke of filosofische antwoorden hem inspireren. Maar hij is geen wetenschapper en kent het verschil: "Het 'onderzoek' van kunstenaars is van een heel andere aard dan dat van wetenschappers. De eisen van betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid of objectiviteit in de wetenschap gelden niet voor het werk van kunstenaars." Koen Vanmechelen voelt zich verwant aan onderzoekers waarmee hij graag aan tafel schuift.

Want alle onderzoek begint bij het observeren van de werkelijkheid en willen weten wat je waarneemt. Dat is wat Vanmechelen doet. Hij staat op het observatieplatform en kijkt en kijkt opnieuw. De vogels zijn er en het is een geschenk om op kruinhoogte oog in oog te staan met deze vreemde en toch zo verwante wezens. Hij kijkt met de focus om te leren. Zitten ze goed in hun pluimen? Glanzen hun veren? Eten ze goed? Komen ze in de rui en vertonen ze normaal paargedrag? Iedereen die een huisdier heeft, weet hoe interessant diergedrag is. En voor wie geen huisdier heeft, ook het gedrag van het dier mens is eindeloos boeiend. Er is zoveel te zien als je goed kijkt. Kunst en wetenschap vertrekken met dezelfde verwonderde blik. De kunst van het kritische kijken is een basisingrediënt van elk onderzoek: het beoordelen en analyseren van daden, uitspraken of gedachten. Kritiek gaat op zoek naar de grenzen van wat men weet of denkt te weten, zij zoekt de draagwijdte op van de beschikbare kennis en noopt zo tot bescheidenheid.

In de wetenschap leer je dat aan de strenge hand van de realiteit. Een verhaal uit de geschiedenis van de wetenschap illustreert dat ten voeten uit. De Amerikaan Samuel Scudder, die later een van de belangrijkste entomologen van zijn tijd zou worden, maakte zich in 1859 op om 'natural history' te gaan studeren bij professor Louis Agassiz aan de universiteit van Harvard. Agassiz was toen al wereldberoemd en een van Darwins correspondenten. De professor vroeg hem wanneer Scudder wou beginnen en die antwoordde: "Met een." Waarop Agassiz een bokaal uit het rek neemt met daarin een grote vis in gelige alcohol. "Neem deze vis en kijk ernaar. Wij noemen hem een Haemulon, ik zal je later vragen wat je gezien hebt." Scudder haalt de baars uit de conservatievloeistof. Het naar oude alcohol en vergane vis ruikende exemplaar kon niet veel enthousiasme opwekken bij de jongeman die vooral in insecten geïnteresseerd was.

Na tien minuten had hij de vis bekeken en ging op zoek naar de professor om verslag uit te brengen. Maar die is nergens te vinden. Uren gaan voorbij. Uit pure verveling draait hij de vis om. Bestrijkt hem met alcohol tegen uitdroging. In arren moede neemt hij een potlood en begint de vis te tekenen. Toen begon hij dingen op te merken die hij niet eerder had gezien. In de loop van de namiddag, kwam de professor terug: "Juist, het potlood is een van de beste ogen." Scudder beschreef de kiwibogen, de lippen en de ogen, de laterale lijn, de gestekelde

Evolution II, Mixed media on canvas (Indian pigments, egg yolk, feathers COP, grain, pencil, chalk, paint), 490 x 320 cm © Koen Vanmechelen, photo Kris Vervaeke, 2018

vinnen en de gevorkte staart. Agassiz zweeg, duidelijk teleurgesteld na deze opsomming, en zei dan: "Je hebt niet aandachtig genoeg gekeken. Je hebt niet eens een van de meest opvallende kenmerken van dit dier gezien. Kijk opnieuw."

Scudder tekende verder en ontdekte het ene niet eerder geziene kenmerk na het andere en besefte hoe terecht de professors kritiek was geweest. Agassiz dook weer op tegen het einde van de dag en vroeg of hij het al gezien had. "Bedoelt u misschien dat de vis symmetrisch is met gepaarde organen?" Dat was wat Agassiz zijn student graag had laten ontdekken voor zichzelf. Maar de les was nog niet afgelopen. Scudder kreeg de vis ook de volgende drie dagen nog voorgeschoteld met de boodschap te kijken en opnieuw te kijken. De vierde dag haalde Agassiz nog andere baarssoorten boven om te portretteren.

Agassiz' methode onderstreept het belang van de observatie. Niet alle vissen zijn baarzen en vissen zijn geen insecten. Maar in de veelzijdige werkelijkheid van al die dieren zijn herkenbare constanten. Er zit een systeem in de werkelijkheid. Dat kan je pas ontdekken dankzij de rigoureuze weergave van de observeerbare feiten in hun onderlinge verhoudingen. Agassiz was streng in zijn aansporing om niet te snel tevreden te zijn: "De feiten zijn domme dingen zolang ze niet in verband worden gebracht

met een algemene wet." De betekenis van een feit wordt pas duidelijk in zijn bredere context. Als de insectenkundige er jaren later op terugblijkt, is deze proef (of beproeving) de beste entomologische les die hij ooit kreeg.

Vanmechelen is herkenbaar in de jonge Scudder. Hij tekent al denkend en denkt al tekenend. Elke schets is een poging om de wereld helder in beeld te brengen en zijn gedachten te ordenen. Potlood of Carraramarmer, levende of opgezette kip, het zijn middelen om zijn verhaal te vertellen. In dat verhaal is de natuur voorbeeld en leermeester. In de vorm van de vogel probeert hij de werking van het leven te vangen. Zijn fascinatie leidde tot een steeds verder uitdijend kruisingsproject waarbij hij lokale kippensoorten kruist om zo een universele kip te creëren die genetisch rijker en biologische sterker is dan de fabriekskip van tegenwoordig. Vanmechelens project om een 'kosmopolitische kip' te creëren is ontstaan vanuit het (wetenschappelijk onderbouwde) besef dat de kippen die in onze hokken rondscharrelen, niet 'onze' (Mechelse, Bresse of Finse) kippen zijn maar een levend verhaal van miljoenen jaren evolutie, selectie en aanpassing. Tegelijk hybridiseert hij biologische met culturele diversiteit. Telkens wanneer hij een gediversifieerde

¹ Samuel H. Scudder, In the laboratory with Agassiz, from *Every Sunday* (April 4, 1874) 16, 369-370

kip teruggeeft aan een lokale gemeenschap, in Cuba, Ethiopië of Thailand, verbindt hij de lokale cultuur met het epos van de wereldwijde verspreiding van deze hoenders, waarbij zeven komma zeven miljard mensen en drieëntwintig miljard kippen samenleven op deze planeet.

Na hun natuurlijke dood eindigen de hanen en hennen van Vanmechelens transculturele broedprogramma in kunstwerken en installaties, de stille getuigen van een productief leven. Trots staan ze ook als taxidermistische getuigen voor de spin-off projecten van zijn kunst: stichtingen die in de armste delen van de wereld, van buitenwijken van Addis Abeba tot de suburbia van Detroit, de kip onderzoeken en ondersteunen als universele eiwitbron voor lokale voedselbehoeften.

Er is schijnbaar niet veel ‘kunst’ aan een opgezette kip. Ze wordt echter kunst als je de filosofische ideeën en vragen kent van de man die het ei heeft uitgebroed en de kip gevoed. Vanmechelen is een conceptuele kunstenaar en geen pluimveegeleerde. Zijn kunst is wel doordrongen van zijn kennis van dieren. Hij kijkt en kijkt nog steeds met verwondering, het waarmerk van de echte vragensteller — wetenschapper of kunstenaar. De ene vraag leidt tot de andere. Eieren of eicellen en vruchtbaarheid, lama’s of kamelen en hun wonderlijk ontdebeld immuunsysteem, genetische en fenotypische diversiteit bij pluimvee en runderen, vrouwen en voedselveiligheid, kinderen en hun rechten en hun dromen: het zijn de ingrediënten van zijn werk die steeds opnieuw in telkens weer andere vormen en materialen terugkomen.

In en met zijn kunst brengt hij mensen uit diverse disciplines, van geneeskunde tot genetica, van taxidermie tot ontwikkelingssamenwerking en van mensenrechten tot fertiliteit, samen. Op het moment dat hij cosmokippen inkruist om de lokale kippen sterker te maken, kruist hij ook globale met lokale kennis om de wereld van morgen leefbaarder te maken. Hij wil kennis delen en zijn kunst is een manier om dat te doen. Nieuwsgierigheid en generositeit drijven hem daarbij, onder het motto: *the global only exists by the generosity of the local.*

Geerdts Magiels

Face off - C.C.P., Marble, stainless steel, 110 x 40 x 40 cm
© Koen Vanmechelen, photo Magali Merzougui, 2015

HUMAN RIGHTS PAVILION
Koen vanmechelen launches global human rights project

At the opening of the 58th Venice Biennale, Koen Vanmechelen heralded the birth of the Human Rights Pavilion, a work of art that will take shape during its two-year world tour, visiting almost every continent. In 2021, Vanmechelen will present his completed OPUS to the Venice Biennale as an appeal, and possibly as the foundation for a recurring pavilion dedicated to international human rights.

Vanmechelen is launching the Human Rights Pavilion together with a number of international partners: the Global Campus of Human Rights, the largest academic network for human rights; the Fondazione Berengo, a Venetian institution; and the MOUTH Foundation.

Over the next two years, the work will gather momentum through the dialogues, travels, correspondences, explorations and creations that Vanmechelen will be realising with various local partners across the globe. As it roams the planet, the pavilion-to-be will take shape by its contact with people and organisations involved with or interested in human rights; from the Mapuche in Chile all the way to the United Nations in New York. Starting point for the project is Vanmechelen’s conviction that the global can only exist by the generosity of the local. Peter Dupont spoke with Manfred Nowak, Secretary General of the Global Campus of Human Rights.

Collective Memory, Leather bound books, glass, gold leaves, wire, nails,
42 x 28,5 x 22 cm, Human Rights Pavilion, GLASSTRESS, Venice (IT)
© Koen Vanmechelen, photo Goele Schoofs, 2019

ART AS A VIRUS FOR HUMAN RIGHTS.
PORTRAIT OF A PARTNER
Manfred Nowak, world expert on humanity’s heart of darkness

Manfred Nowak, Secretary General of the Global Campus of Human Rights, decided to collaborate with Koen Vanmechelen on an ambitious project. The Human Rights Pavilion will soon start its world tour and will present its results in 2021. “Art as a virus.”

Manfred Nowak and Koen Vanmechelen during the inauguration of Collective Memory at the Global Campus of Human Rights, Venice (IT)
Photo Global Campus of Human Rights, 2017

He has seen more evil on our planet than most sane persons can take. Austrian Manfred Nowak (69), a professor of International Law and Human Rights, has one of the most challenging jobs in the world. Whether as UN Rapporteur on Torture, international judge in the Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina, UN Expert on Enforced Disappearances or on Children Deprived of Liberty, Nowak’s gaze is fixed on the worst side of the human animal. Like Charles Marlow in Joseph Conrad’s *Heart of Darkness*, Nowak’s resolve has taken him down a river whose banks are littered with the suffering and the dead. Unlike Marlow, however, professor Nowak has never given in to bitterness and despair.

What have six years as UN Special Rapporteur on Torture taught you about humans and their societies?

MN In those six years, I carried out eighteen official fact-finding missions to countries in all parts of the world. In seventeen of those eighteen countries, I found torture, and in more than half of them, the torture was widespread. In about one in every ten of these countries, I found systematic torture. I also discovered horrible conditions of detainees, not only in Africa or Asia but also in Europe, basically in all the regions I visited. So many people are involved in torture, and it’s always the most disadvantaged that are getting lost in this system. What is lacking in the whole administration of justice is a feeling of empathy for the most underprivileged. Also, there is a lot of corruption. If you have money, you can bail yourself out, but if you don’t, you’ll end up in prison for a very long time, often even if you’re innocent.

The problem is not the individual, but the system.

MN Exactly. You’ve probably heard of the Milgram experiment at Stanford University. It measured the willingness of men to carry out an order that conflicted with their conscience.

It proved that in a stressful situation, all of us are capable of torturing others. It’s not that the human being is inherently evil, but we have to avoid structures and systems that can lead to violence and torture and other inhumane ways of treating people.

How can a society accomplish that?

MN A functioning democracy built on the rule of law and on human rights is usually the best guarantee that people treat each other with more respect. Let me give you an example. The only country where I didn’t find any trace of torture, the country that has by far the best standard of detention was without a doubt Denmark. The Danes have a different philosophy on punishment. Their principle of normalisation means that life in prison should resemble as much as possible life outside prison. A prisoner should be able to live as freely as possible, to get an education, to work, to leave prison and spend some time with the family. A Danish prison director has customers rather than inmates. His job is not to make their lives as difficult as possible, but as good as possible. To achieve this perspective in other countries, we still have much work to do.

Can we really change things?

MN I am convinced that we can. That’s why I’ve been working on human rights for such a long time. Although I have to admit that the current situation is far from positive. We have a backlash against democracy and human rights, with a new authoritarianism and with economic inequality rising. There is more organised crime than ever. It’s so bad at the moment that it can’t get much worse. Even so, there is a certain point when we can say that we might change the narrative again. If you work in the field of human rights, every small step achieved is a step in the right direction.

What are you working on now?

MN Currently, I am the UN expert leading a global study on children deprived of liberties, following up on my mandate as Special Rapporteur on Torture. Way too many children are stuck in institutions, prisons, police stations, and migration centres – because they are accused of terrorism, for example. On our global Campus of Human Rights in Venice, we had a meeting with fifty of the best human rights experts. The spirit was very positive; we are convinced that we can make a difference. In October, I will present the study to the UN General Assembly in New York, with all kinds of recommendations. It’s a joint effort by such a wide range of people, and it will undoubtedly have an impact. Like earlier studies on children in armed conflict and violence, there is much more progress than deterioration.

International news suggests otherwise.

MN There is a downturn, true. It’s not just about Donald Trump in the US and Vladimir Putin in Russia. It’s also about my own country Austria for example, where a conservative right-wing government is questioning the European Convention on Human Rights. In Italy, we have a right-wing government implementing anti-migrant policies. However, civil society is often much more powerful than we think.

Critics say human rights are a Western invention that doesn’t take into account local sensibilities and the cultural context of nations. Should we rethink the concept of fundamental human rights?

MN I’m afraid I have to disagree. It’s true that human rights were developed in the age of Enlightenment, and that is a concept from Western civilisation. However, The Universal Declaration of Human Rights, which is seventy years old now, was a reaction to the Holocaust, the rise of fascism, the economic crisis, and World War II. For the first time in history, a global organisation was created, the United Nations. For the first time, war was outlawed, and human rights became one of the three pillars of the United Nations, next to international security and development. From the UN’s earliest beginnings, the West was in the minority. Many countries were to a certain extent anti-Western. Now, we have 193 member states. Not so long ago, the UN Convention on the Rights of the Child and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities were adopted. Very significant milestones, and this at a time when the West is in a small minority. Human rights are the only set of values that are universally accepted. No religion, no ideology can say the same.

Some claim things are different in for example Asia and Latin America.

MN People who claim human rights are a Western invention are dictators like Mr Duerte in the Philippines and Mr Bolsonaro in Brazil.

The political ideology of Asian values in the nineties was just an attempt by some Asian leaders to shield themselves from international criticism. However, I don’t conceal the West has a tendency towards paternalism and neocolonialism, and to linking human rights with the neoliberal agenda, which is wrong.

Are neoliberalism and human rights two opposites?

MN Neoliberalism is the egoistic maximisation of profit. Neoliberalists don’t care about human rights, global justice or the rights of marginalised and disadvantaged groups. They ignore the plight of minorities, people with disabilities, the poor, LGBTI communities and indigenous people. The neoliberal agenda is not based on human rights. On the contrary, it violates them. Civil society all over the world is fighting for human rights, whether in Asia, Africa, Europe or Latin America. Whoever experiences significant abuse of their human rights, like in the former Soviet Union, tends to value them more.

Let’s switch to art. The project *Imagine Human Rights* by the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights claims that a world without human rights is a world without art.

MN It may be a bit simple to say that the arts flourish only when human rights are respected. However, during national socialism, creative art was considered *Entartete Kunst*, or ‘degenerate art’. Art needs to be creative, and a prerequisite for that is freedom of creation, criticism, and expression. Artists very often are the most vocal critics of a government and of the current state of society. For that, you need human rights. Artists support human rights and vice versa.

Which artists have had some influence on human rights issues?

MN Pablo Picasso for example. And think of some of the great films that had an impact on Apartheid in South Africa. Think of South African singer Miriam Makeba. Part of the revolution in South Africa was based in music and art. Bob Geldof’s *Live Aid* did not immediately change poverty in Africa, but it had an impact.

Are human rights becoming more of an issue for contemporary artists?

MN I do think so. Human rights and democracy are under attack. Civil society has to stand up. I refer to the non-governmental organisations, the human-rights defenders, the academic community and not least the art community. Organisations like Musicians for Human Rights or PEN International are standing up because in so many countries, artists are being arrested or tortured. We have this Human Rights Defenders at Risk programme. For example in Turkey, where many academics, artists and journalists are at risk of being arrested or have already been arrested. Artists realise they have to stand up for human rights.

Artists reacting against injustice is not new.

MN True. Look at what happened in Latin America in the Seventies. So many famous Latin American artists were victims, including Víctor Jara in Chile and Mercedes Sosa in Argentina. However, artists today are indeed more actively engaged in the human rights issue. We are trying to get the fine arts, music, cinema more actively involved. Other artists actually take the initiative themselves – Koen Vanmechelen, for example.

Collective Memory, underneath the Battery – LABIOMISTA, Genk (BE)
© Koen Vanmechelen, photo Philippe van Gelooven, 2018

Inauguration Human Rights Pavilion, Venice (IT)
© Koen Vanmechelen, photo Goele Schoofs, 2019

Can an artist be a human rights activist as well?

MN Yes, definitely. Our book *Imagine Human Rights* was prepared for the seventieth birthday of the Universal Declaration of Human Rights. We invited almost sixty artists from various disciplines – sculpture, painting, photography; creative people from all over the world. Even famous ones like Yoko Ono participated free of charge.

According to Koen, the existence of nature, unpolluted and wild, should be a human right too.

MN I agree. Modern human rights are much broader. Traditionally, they were perceived simply as civil and political rights. The right not to be arbitrarily arrested, not to be tortured or killed, to enjoy the freedom of expression. Human rights are always a reaction to significant challenges in the world. Today, one of the significant problems is environmental degradation. The way we’re dealing with our most important resource, our planet, is a disaster. Human rights, climate change and the environment are interconnected more and more closely.

What about animal rights?

MN We have a responsibility for future generations to keep our planet in a healthy state. People have the human right to a healthy environment. It’s written into the African Charter on Human and Peoples’ Rights (the Banjul Charter). Africans realise better than Europeans that we have to preserve nature. It’s mainly the Europeans and Americans who are destroying nature, the transnational companies from the rich countries are ruining nature in Africa, Latin America and Asia and that’s what’s creating climate change. Environmental concerns play a preeminent role in the sustainable development goals for 2030.

Where do human rights end and do animal rights start?

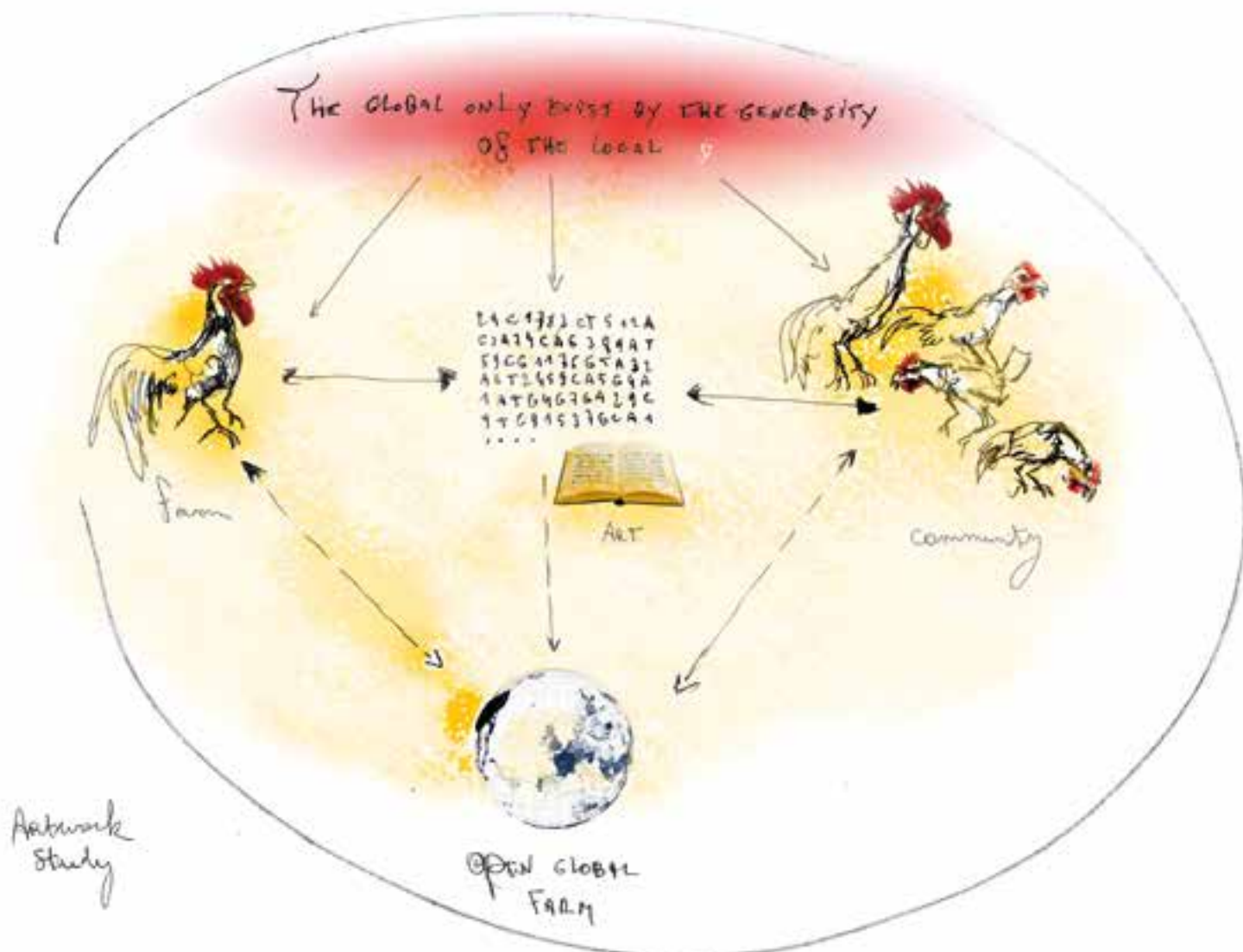
MN Philosophically, the basis of human rights is the assertion that humans have dignity. That distinguishes us from other living species, animals and plants. However, we realise more and more that animals also have dignity. An animal can suffer as much as a human being. If we see an animal tortured, we suffer as well. We have empathy for them. It’s also indirect: we need nature for our survival. We only have one world in which we can live. We need it to be healthy.

Can you tell us more about the Human Rights Pavilion that was inaugurated at the Venice Biennale?

MN It’s a beautiful project, and the concept behind it is inventive and innovative. Initially, we linked it to our monastery of San Nicolo in Venice. It would thus become a ‘stateless’ pavilion at the Venice Biennale, centred on the topic of human rights. We developed all kinds of ideas on how we would implement it. But then it went far beyond the original idea. The Human Rights Pavilion has become a global project. It’s a metaphor for all kinds of events in various countries in Latin America, Europe, and Africa, innovatively linking arts to human rights. Art to Koen Vanmechelen is not only an object, it is also a process, something that spreads a message while it’s developing. In other words: art as a virus.

Peter Dupont

Een ijsberg, een boom, een heksenkring. Wat je bovengronds ziet, is een fractie van de totaliteit. Hetzelfde geldt voor ons allen. Voor mensen, andere dieren en bacteriën, voor vogels, insecten, schimmels, en zeker voor eencelligen. We zijn nooit alleen, we zijn meervoudig. Dat is niet anders voor LABIOMISTA. Onder de grond, ver van ieders aandacht, zijn er drie pijlers – boerderij, kunst en maatschappij – die het evoluerende kunstwerk schragen dat LABIOMISTA heet. Evoluerend omdat LABIOMISTA niet af is. Nooit af is. Het bevrucht en vernieuwt zichzelf voortdurend.

Drawing © Koen Vanmechelen

Published by
LABIOMISTA
Artist
Koen Vanmechelen
Editor
Elisa Candela
Text by
Koen Vanmechelen, Grete Bollen, Elisa Candela,
Pierluigi Panza, Geerd Magiels, Peter Dupont
Translation by
Frank Jacobs, Karina Uyttersprot, Jos Gielen,
Elisabeth Cluzel, Peter Dupont
Photography
Maarten, Thijs, Jeroen Verrecht, Stoffel Hias,
Kris Vervaeke, Philippe van Gelooven, Alain Six,
Pieter Simons, Eliza Deacon, Goele Schoofs,
Magali Merzougui, Global Campus of Human Rights
Graphic Design
Geoffrey Brusatto

P. 2

LABIOMISTA
Un croisement profond et unique entre l’artiste et la ville, l’homme et la société

P. 3

LE DÉSIR

L’INÉVITABLE EST LE PLUS FORT.
C’EST AINSI QU’EST NÉ LABIOMISTA

Muer et acquérir une nouvelle carapace rend non seulement plus fort, mais plus fécond. C’est le cas de ma poule cosmopolite et c’est mon cas aussi. Artiste travaillant individuellement dans ma maison et mon jardin, je me suis transformé en artiste actuel dans mon atelier dans le bassin de Hasselt pour finalement ‘atterrir’ sur un site universel, LABIOMISTA à Genk.

Une étape importante de mon parcours, et ce sur un site exceptionnel, à la fois par son ancienne vocation de mine puis de zoo, mais aussi par l’ouverture de la terre libératrice d’énergie.

C’est une énergie qui est restée dans notre mémoire collective. Une source de savoir marquée par les cicatrices du temps. Les cicatrices sont belles car elles font émerger les émotions, elles communiquent et posent des questions. J’ai le sentiment que mon travail consiste à chercher des réponses à ces questions. C’est donc un mouvement sans fin, un perpetuum mobile. Attirer et rejeter, la passion en d’autres mots. LABIOMISTA est un mariage entre la nature et la culture, la ville et l’artiste, le présent et le passé, mais surtout une projection d’une nouvelle vie en commun.

Le site exprime les désirs, c’est une gestation avec de constantes contractions. Douleur et joie.

Désirs, douleur et joie laissent aussi leur empreinte sur l’environnement. Le site est un lieu de renaissance, de découverte de l’univers avec de forts éléments fédérateurs entre le visible et l’invisible, des mécanismes magiques qui se développent de manière naturelle. Une œuvre d’art en devenir.

Parce que nous participons tous de l’art grâce à l’énergie qui coule dans nos veines et nous relie tous par l’air que nous respirons.

LABIOMISTA se veut une respiration pour nous-mêmes, l’environnement, la ville, le monde. Un projet apparemment ambitieux mais pourtant très humble si nous sommes tous prêts à partager.

Koen Vanmechelen
Ville de Genk, le 5 juillet 2019

P. 4

LABIOMISTA est une œuvre d’art permanente et en constante évolution qui invite à la réflexion, défie les idées reçues et inspire. C’est aussi un incubateur d’idées, de créations, de projets et de collaborations. C’est enfin un lieu de rencontre pour toutes les espèces vivantes. Il inspire et insuffle à l’environnement une énergie nouvelle pour prendre des initiatives dans toutes sortes de domaines culturels, sociétaux et économiques. Cette collaboration unique entre l’artiste Koen Vanmechelen et la Ville de Genk s’articule autour d’une vision commune sur le potentiel de l’identité et de la diversité.

P. 5

LABIOMISTA,
NOUVEAU ADN POUR LE MONDE
Interview avec Koen Vanmechelen et Wim Dries

L’artiste, le bourgmestre. Trois ans et demi en arrière, ils posaient ensemble la première pierre de LABIOMISTA. Koen Vanmechelen et l’administration communale de Genk ouvrent à Zwartberg un projet local à rayonnement international. Il s’agit d’une œuvre d’art en gestation, d’un navire qui fera prendre un nouveau cap à Zwartberg et Genk.

La collaboration public/privé qui a permis de développer le site LABIOMISTA devait être tout sauf évidente, je suppose ?

KVM Je voulais surtout que LABIOMISTA soit un gène étranger dans la structure de la ville. Ma condition d’artiste me porte de partir toujours de l’explosivité de la créativité. J’ai une idée, et je veux la réaliser. Et si l’idée est bonne, je veux voir la création se développer devant moi. Mais un site de cette nature ne sort pas ainsi de terre. J’en suis conscient, mais je suis aussi souvent impatient.

WD La ville ne porte pas en soi ce gène sauvage et a dû traverser une phase de mutation complexe. Nous devons aussi naturellement respecter toutes les procédures et législations. Nous sommes finalement très satisfaits du résultat.

L’étape suivante sera d’ancrer définitivement dans le quartier le rayonnement que nous vaut la renommée internationale de Koen. La création de Nomadland dans la communauté locale en constitue le premier chapitre. C’est un grand défi et une opportunité que de féconder le quartier tout entier.

En quoi le projet est-il complexe?

KVM LABIOMISTA est un projet singulier en constante évolution, un mélange d’ADN propre et étranger. Nous nous embarquons dans une aventure tout à fait nouvelle en réhabilitant un quartier blessé en faisant appel à la créativité. Il doit aspirer les énergies et inspirer les visiteurs. Nous ne pouvons réaliser un tel projet qu’en restant fidèles à nos principes.

C’est en premier lieu un projet artistique dont la teneur est faite d’idées, d’inspirations et de fécondations, et ancré dans une communauté. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas avoir de cafés-restaurants sur le site, ce qui permet aux commerçants locaux de bénéficier de LABIOMISTA et d’intégrer LABIOMISTA au quartier. Les visiteurs participent aussi au projet en payant leur billet d’entrée.

WD Koen a des principes et il a raison : nous ne pouvons pas perdre de vue la philosophie que nous nous sommes fixée. Les recettes des entrées reviendront en grande partie à la communauté. Les visiteurs participent ainsi non seulement au développement du site, mais aussi à tout ce qu’il y a autour. Nous voulons faire de ce lieu la maison de tous, faire de cette œuvre d’art en devenir le levier du redressement de Zwartberg et une source d’inspiration pour notre ville.

En quoi cela consiste-t-il concrètement ?

WD Nous laissons le quartier imaginer de grands et petits projets dont nous étudierons la faisabilité et auxquels nous participerons. Ces projets seront regroupés sous l’appellation ‘Open University of Diversity’, un concept de Koen qui va aussi s’appliquer à la ville de Genk sous le nom OpUnDi Genk. ‘Open’ parce que la structure sera accessible à tous, ‘University’ parce qu’il s’agit d’un lieu d’échanges d’idées, de nouveauté et d’épanouissement, et ‘Diversity’ parce que c’est le principe de base de la vie et de toute évolution. Nous sommes par exemple très intéressés par les projets d’alimentation durable, non seulement parce qu’il s’agit d’un aspect très important des fondations de Koen, mais aussi parce qu’ils permettent de développer les acquis et expériences de la communauté locale. Les commerçants prennent déjà des initiatives nouvelles, les associations de voisinage sont très actives et les jardins collectifs de Nomadland ont un tel potentiel qu’on envisage de créer une cuisine du même type... L’idée générale est d’assurer autour du parc un développement économique durable, et donc également un développement social durable. La Ville va mettre tout son poids dans la balance. Ce lien avec la société civile est intrinsèque à la démarche artistique de Koen et est donc aussi un élément important de LABIOMISTA.

KVM Ce site a le potentiel de devenir l’endroit le plus merveilleux de Genk. Si nous nous y prenons bien, il peut même devenir un modèle de renaissance urbaine. Cela ne va pas de soi, car il faut convaincre les gens et faire des choix. Les multiples visites que j’ai reçues de commissaires du monde entier indiquent qu’ils y croient et sont impressionnés. Je considère moi-même LABIOMISTA comme une grande œuvre d’art, une idée d’artiste développée à l’échelle d’une ville.

Une œuvre d’art peut changer le monde, pas un monument. LABIOMISTA n’est pas seulement l’atelier d’un artiste mais aussi un navire qui va donner une nouvelle vocation à ce port. J’ai d’ailleurs dit à l’architecte Mario au lancement du projet LABIOMISTA : « Je veux que le bâtiment fasse une différence, je veux quelque chose qui bouge. »

Et l’aventure ne cesse d’évoluer. J’avais envisagé d’aménager un endroit pour des loups à l’arrière du parc, mais le loup est venu lui-même au Limbourg. Des événements inattendus amènent de nouveaux potentiels et ouvrent de nouvelles perspectives pour cette partie du parc. Je suis maintenant en contact avec la Laponie, où j’ai vu des rennes. Qui dit rennes dit ‘forestry’, le passage de la domestication à la forêt. Peut-être LABIOMISTA va-t-elle devenir une ferme géante qui envoie un signal de nouvelle forme de fécondation qui sera transmis bien au-delà du quartier. Le tissu social du quartier et LABIOMISTA se renforceront ainsi mutuellement.

Koen affiche la marque ‘made in Genk’. Comment s’intègre-t-il dans le grand projet pour Genk ?

WD Après la fermeture des mines, la ville était surtout connue pour son club de foot KRC, mais depuis la transformation des sites charbonniers en C-mine, Thor Park et maintenant LABIOMISTA, Genk a reconquis une envergure internationale. Un artiste de renommée internationale comme Koen Vanmechelen fait partie intégrante de notre communauté. De la culture au sens le plus large, et c’est bien là notre credo. On remarque d’ailleurs que la combinaison Genk-Koen commence à

porter ses fruits. La presse étrangère s'intéresse de plus en plus à notre ville et c'est à nous de traduire l'échelle internationale à laquelle travaille Koen dans notre contexte local pour consolider notre communauté. Les gens d'ici doivent voir, goûter et sentir ce qu'il met en mouvement. Comment s'y prend-on ? C'est le défi que nous devons relever dans les cinq années à venir. Mais c'est aussi un défi pour Koen. Nous devons surtout nous lancer mutuellement des challenges et ainsi nous renforcer.

Koen, la question de la diversité qui t'anime rejoint de plus en plus celle des Droits de l'Homme. L'équilibre doit être difficile à trouver, non ?

KVM On me demande aujourd'hui si je peux faire des œuvres d'art sur les migrants, alors que je n'ai jamais rien fait d'autre. La poule est le plus grand migrant sur Terre. Toute ma vie, j'ai traité de la migration. Un artiste est le baromètre de son temps. L'art contemporain ne consiste pas à approuver systématiquement son époque. J'ai œuvré pendant des années comme artiste pour la diversité et j'ai finalement constaté que cela ne suffisait pas. Il faut trouver le bon cocktail de diversité et de productivité pour faire rêver une société. C'est le point où nous sommes maintenant. Ce site veut se forger un avenir différent, il veut être une sculpture de forme organique différente. Ce site ne cessera de mêler son ADN à d'autres ADN pour trouver de nouvelles définitions. C'est un laboratoire qui fonctionne comme une entité capable de se reproduire en continu et de laisser des traces dans la ville.

N'est-ce pas ce qu'on appelle une utopie ?

KVM C'est vrai, mais c'est le mode de pensée nécessaire à notre époque. Lorsque j'ai produit mes premières œuvres, je pensais que j'allais changer le monde. Je me demande aujourd'hui comment j'ai pu nourrir une telle idée, même comment j'ai osé nourrir une telle idée. Et puis finalement, aujourd'hui, je fais la même chose : je vais changer le monde avec LABIOMISTA car je vais cultiver des idées. L'art est fantastique si ce n'est pour la seule raison qu'il vous donne cette liberté de pensée.

La ville aussi est confrontée à ces défis, mais à un tout autre niveau, non ?

WD Absolument. Ce qui se passe partout dans le monde se passe aussi ici. Le défi des villes actuelles tourne autour de la lutte contre la pauvreté, la vie en communauté et le développement des talents. Nous vivons dans ce qui est probablement la région la plus riche du monde mais nous devons plus que jamais trouver des solutions à ces problèmes de société. Comment lutter par exemple contre la pauvreté parmi les enfants ? Comment veiller à ce que cette ville garde son identité dans un environnement mondialisé et devienne une ville où la diversité va de soi, où chacun se sent chez soi ? C'est là où se trouve l'ADN de Genk même que nous travaillons aujourd'hui. Mais notre tâche va bien plus loin : comment intégrer dans nos comportements le concept de durabilité ? Comment garantir un développement durable ? Comment veiller à ce que nos enfants aient un avenir dans ce grand village qu'est le monde, avec tous les défis que cela implique ? Si nous parvenons à trouver le modèle pour notre ville, grâce à l'inspiration de Koen notamment, ce sera une belle histoire.

KVM Ce que je fais en fait, c'est lancer des questions à propos de notre monde. Particulièrement dans le monde polarisant qui est le nôtre aujourd'hui. Je pense que LABIOMISTA peut être un très puissant catalyseur du changement. Garder un esprit critique, chercher ce qui nous relie les uns aux autres, voilà aujourd'hui le gène sauvage. Le changement a une force centrifuge et être au centre change votre vision.

Koen, LABIOMISTA est un engagement de long terme. N'est-ce pas une manière de vous domestiquer ?

KVM Non, j'accepte le défi de la domestication. L'art traite toujours de situations conflictuelles. Si ce n'est pas ce que vous cherchez dans votre pratique artistique, vous n'évoluerez pas. La domestication est une forme de mutation, un processus qu'un artiste conceptuel comme moi se doit d'expérimenter. Il s'agit d'intégrer dans sa propre évolution ce qui se passe dans le monde. La condition d'artiste est difficile. Il faut conserver son authenticité tout en étant parfaitement conscient de ce qui se passe autour de soi. L'artiste ne peut pas se couper du monde. Certaines personnes disent que je suis un scientifique, d'autres un commerçant, un chef d'entreprise... C'est leur manière d'interpréter la transformation. Plus une société évolue vite, plus l'artiste change de peau. Je n'ai pas peur de la domestication car il y a toujours une interaction entre la domestication et le gène sauvage.

WD Je pense que LABIOMISTA n'en est encore qu'au tout début de son envol. C'est une bonne nouvelle pour Genk ! Une ville qui cesse d'évoluer est une ville qui meurt. J'espère que Genk ne sera jamais domestiquée au point de ne plus nous lancer de nouveaux défis. La domestication est aussi un processus de changement, d'évolution. La domestication des cinquante dernières années est tout autre que celle qui se dessine aujourd'hui.

Comment voyez-vous LABIOMISTA dans dix ans ?

WD L'adolescent rebelle qu'est aujourd'hui LABIOMISTA doit répandre le gène de la rébellion dans les quartiers. Si nous y parvenons, et y trouvons matière à nous renouveler, je serai un bourgmestre heureux.

KVM Je veux que LABIOMISTA devienne une référence.

WD Cela veut dire qu'il entrera dans le dictionnaire d'ici dix ans. (*rire*)

KVM J'espère alors que sa définition traduira une vision sociétale intéressante.

A quoi peut s'attendre le visiteur du parc ?

KVM Je pense qu'une visite de LABIOMISTA est un appel à la réflexion. C'est là le rôle de la culture. Mais qu'on ne s'attende pas à trouver un jardin zoologique, un parc d'attraction. Il y aura certainement des éléments à l'intention des enfants, mais LABIOMISTA n'est pas un parc de loisir.

WD Le visiteur pourra essayer lui-même d'élargir la définition et s'inscrire dans l'histoire de LABIOMISTA. Il sera touché par l'environnement, qui est à la fois excitant pour l'imagination et apaisant pour l'âme. La visite entraînera sans doute aussi un questionnement. Pourquoi une ville fait-elle une telle chose ? Pourquoi cette démarche de Koen Vanmechelen ? Qu'est-ce que cela dit de moi ? Toutes ces questions induisent un mouvement et le mouvement est à la base de l'évolution.

Grete Bollen

P. 8

GLOBAL OPEN FARMS,
THE PROTOTYPE
Chez Koen et Inge Vanmechelen-Kindt
à Oudsbergen

Mars 2019. À moins de trois mois de leur aménagement à LABIOMISTA, pas la moindre trace d'angoisse ou d'excitation parmi les animaux de la ferme de Koen Vanmechelen, le prototype du réseau Global Open Farms. Ceux qui vont franchir

le pas cohabitent dans la paix avec ceux qui vont rester. Seront-ils regrettés ou leur absence sera-t-elle remarquée pendant le rituel quotidien de la nourriture, de l'inspection, du nettoyage des cages ? Seuls leurs gardiens pourront nous le dire. Leurs gardiens, ce sont depuis près de vingt ans Inge Kindt, l'épouse de Koen et une bande d'habitues : deux fermiers voisins qui l'aident à nourrir les animaux pendant le week-end – l'un sait tout sur les porcins, l'autre sur les alpacas et les lamas – et deux solides gaillards, qui, tout en continuant à maîtriser la menuiserie et le travail à la ferme, sont devenus au fil des années les formateurs de la dernière génération de 'petites mains' : les stagiaires.

Le Cosmopolitan Chicken Project de Koen Vanmechelen, qui a commencé en 1999 par l'élevage de quelques douzaines de poules pondeuses qui ont été croisées avec d'autres espèces, est aujourd'hui une Global Open Farm qui s'étend sur des dizaines d'hectares autour de la maison de l'artiste. Par mauvais temps, la voiture permet d'atteindre les champs les plus éloignés. On a aujourd'hui vue de la maison sur des aigles, des poules et, avec un petit peu de chance, des alpacas, des nandous et des autruches. Un coup sec sur la fenêtre de l'annexe signale la présence d'un jeune émeu. Plus loin dans le jardin, vous trouverez des chameaux, des cochons et des vaches du Tibet. Les lamas, les dromadaires et le couple d'émeus sont parqués un peu plus loin.

Toute cette variété d'oiseaux et de mammifères qui vont progressivement faire partie intégrante de l'univers artistique, philosophique et socio-écologique de Vanmechelen exige des compétences diverses pour les soignants. L'artiste surprendrait les vétérinaires et scientifiques spécialisés dans les divers animaux de son jardin par ses connaissances. Enfant, il avait reçu de son père un incubateur pour élever ses poules dans sa chambre. Les aigles prirent très tôt une place importante dans sa carrière artistique, qu'il combina à ses débuts avec le métier de cuisinier et maître-pâtissier dans des restaurants de renom. La philosophie de la force et du pouvoir, ('Some Make, Some Take') suscita très vite chez Vanmechelen le besoin de construire des cages géantes pour oiseaux de proie à côté de son complexe toujours plus étendu d'élevage de poules. La venue de mammifères demandait toutefois une aide et de nouvelles compétences. Outre ses nombreux contacts avec des scientifiques et des spécialistes, Vanmechelen peut compter sur l'expérience de ses voisins fermiers et les conseils de ses fournisseurs d'aliments pour ses bêtes.

Tout ce savoir-faire, toute cette expérience en soins vétérinaires est aujourd'hui concentrée en la personne d'Inge, gardienne et 'patronne' de ce prototype de Global Open Farm. Elle y ajoute avec le plus grand naturel toute sa chaleur humaine, son amour et sa sensibilité innée pour les animaux et les hommes. Il lui suffit donc d'un regard ou de quelques mots encourageants pour diriger les mâles de divers plumages qui l'assistent dans la distribution de nourriture, les maintenir dans le droit chemin, les rendre plus forts et plus compétents et leur permettre de se dépasser. Un stage officiel dans la ferme de Koen Vanmechelen dure deux ans. Elle s'est associée à des écoles pour jeunes handicapés et accueille aussi des jeunes en difficulté. Deux à trois fois par semaine, deux ou trois stagiaires passent six heures en compagnie d'Inge et un de ses 'collègues vétérinaires' pour apprendre à connaître le rythme des animaux, les nourrir, récolter et essuyer les œufs, nettoyer les perchoirs, balayer les allées des nombreux poulaillers et stalles, distribuer les dizaines de sacs de fourrage sur le terrain, faire les petites réparations, détecter les maladies ou autres anomalies exigeant des soins particuliers. L'après-midi, chacun peut se retirer dans ce qui était autrefois la ferme attenante du paysan voisin et sert aujourd'hui d'appartements privés pour les 'hôtes'. Une petite cuisine, des toilettes, une douche, un petit coin-salon avec divans et télévision, de quoi disposer d'un endroit à soi pour ceux qui en ont besoin. Cela permet en même temps à Inge de séparer sa vie privée du travail, même si ce n'est parfois que symbolique.

Qui aurait pensé qu'en épousant Koen Vanmechelen, Inge deviendrait PDG d'une ferme cosmopolite avec volailles, cochons, vaches, camélidés et autruches ? Qu'elle partagerait son expérience avec des projets similaires sur d'autres continents ? Sûrement pas la première intéressée. Infirmière de formation, Inge a débuté dans les soins à domicile, service qu'elle vint à diriger sans toutefois abandonner totalement son travail avec les patients. D'abord employée à la Croix Jaune et Blanche de la région de Genk, elle travailla au Home Fabiola de Maasmechelen, où elle soignait sur base régulière des dizaines de patients qui y venaient en vacances. Inge: « J'étais habituée à un emploi du temps très chargé, avec appels téléphoniques, réunions et résolutions de problèmes, combinés à des contacts avec les patients. J'ai toujours eu un lien particulier avec les personnes handicapées, elles me touchent beaucoup et j'ai beaucoup de satisfaction à les accompagner dans leur parcours de vie. Je faisais toujours du sport après les tâches de la journée. Tant que l'univers de Koen ne s'étendait pas hors des frontières nationales, nous parvenions à partager nos domaines d'activité, aussi différents soient-ils. Je n'ai pas beaucoup d'affinités avec le monde de l'art ; ce n'est pas mon truc. Cela n'empêche pas que de m'intéresser très tôt au travail de Koen et de trouver de temps en temps un terrain commun entre l'art et le secteur social, mon biotope. Koen est par exemple parrain du Relais pour la Vie et il y a chaque année une équipe de LABIOMISTA sur la ligne de départ. Nous soutenons aussi le projet financièrement. Mais le terrain d'action de Koen s'est étendu de plus en plus et couvre aujourd'hui plusieurs continents. Plus Koen a ouvert de portes sur des pays lointains, d'autres continents, plus son domaine s'éloignait du mien, au point que j'avais l'impression de ne plus pouvoir le suivre. Koen enchaîne les projets à la vitesse d'un TGV et j'avais perdu la connexion. J'ai donc pris la décision d'abandonner mon travail dans le secteur social et d'intégrer à plein temps les projets de Koen. Mes propres intérêts et compétences m'ont porté naturellement à m'occuper de la ferme au quotidien. J'ai commencé à ressentir une grande plénitude à travailler littéralement les pieds sur terre. Et lorsque ce sentiment zen s'est accompagné d'un manque de contacts sociaux, en particulier de mes contacts avec les personnes handicapées, j'ai mis sur pied nos stages à la ferme. La combinaison de ces deux types d'activités m'apporte une joie intense. Je partage maintenant mes préoccupations avec Koen et je ne suis plus absorbée par une activité professionnelle trop prenante. Il m'est aussi devenu plus facile d'accompagner Koen à l'étranger quand j'en ai envie ou qu'on a besoin de mes conseils dans les Global Open Farms dans d'autres pays. Participer à des soirées est aussi beaucoup plus facile depuis que je ne dois plus être à la Croix Jaune et Blanche à 8 heures du matin. Lorsque tout le monde est parti à 15 heures et que les animaux ont été nourris, j'ai encore le temps de m'occuper de l'administration et des commandes et de profiter encore de ma soirée. Pendant les week-ends, Koen prend le temps d'aller voir les animaux. Il reste le chef d'orchestre, le régisseur. C'est lui qui décide quelles races de gallinacés seront accouplées, quels animaux vont dans quelle stalle, cage ou enclos. Il vérifie que les nouvelles générations sont résistantes à certains germes dans leur nouvel environnement. Nous n'avons d'ailleurs pas eu beaucoup de problèmes les dernières années : je me rends une fois par semaine chez le vétérinaire pour faire vacciner la nouvelle couvée de poussins. Avec 150 à 200 poules dans notre incubateur, il se passe rarement une semaine sans que j'embarque des 'petits' dans ma voiture. Nous élevons aussi des camélidés pour analyser leur double immunité. Chaque chameau, dromadaire, alpaca et lama qui vit ici est un animal en paix. Cela veut dire qu'ils sont immunisés une fois dans leur vie avec un vaccin d'essai pour le bénéfice de la recherche scientifique sur le traitement du cancer et du sida chez l'être humain. Les animaux en sont d'ailleurs très peu affectés. Contrairement à l'homme, le camélidé active un système immunitaire de réserve dès que son système immunitaire principal est attaqué et cesse de fonctionner. La recherche scientifique sur son 'secret' est de grande valeur. On parviendra peut-être à le découvrir, ce qui pourrait être un énorme progrès dans le traitement de ces

terribles maladies. Ce serait formidable et nous pourrions être un petit maillon de cette avancée scientifique en accueillant des animaux dans un environnement serein et en fournissant de jeunes cobayes. »

À l'ouverture de LABIOMISTA, les dromadaires, les lamas et les alpacas, ainsi que les autruches, les émeus et des nandous ont été transférés de Oudsbergen. C'est Inge qui dirigera tout le Cosmopolitan Culture Park. Elle a noué à cette fin une collaboration avec des projets sociaux de voisinage : l'asbl regenbOog et Covida. L'association à but non-lucratif regenbOog offre des loisirs à des enfants, des jeunes et des adultes handicapés. La nature fait désormais partie de leur champ d'activités ludiques. Covida est un havre de paix pour personnes en situation de handicap. Guidé par Inge, un éleveur spécialisé sera dépêché à LABIOMISTA pour coordonner et encadrer les soins quotidiens des nombreux animaux du Cosmopolitan Culture Park.

Il n'a été déplacé à LABIOMISTA qu'une vitrine du projet d'élevage de poules. Les incubateurs qui doivent être contrôlés plusieurs fois par jour sont restés à Oudsbergen. Les nombreuses générations dans des projets, les poules et les coqs d'âge qui se sont habitués à de grandes étendues de liberté n'ont pas non plus été déplacées. Deux aigles en revanche ont déménagé. Ce sont peut-être eux qui manqueront le plus à Inge à la maison car ils mangeaient littéralement dans sa main. Mais elle les retrouvera heureusement lors de chaque passage à LABIOMISTA.

L'une et l'autre chose ont changé, de nouveaux partenaires participent à de nouveaux projets, mais en y regardant de plus près, la structure de base est la même : Koen change le monde, Inge est son ancrage.

Elisa Candela

« Ce 'cocktail de vie' qu'est LABIOMISTA prend encore plus son sens en donnant un rôle actif aux personnes handicapées. Il apporte de la couleur à leur vie et apprend à la société à vivre avec les personnes 'différentes'. RegenbOog vzw et Covida soutiennent le projet de toute leur force. »
JOHAN VANROYE, de regenbOog vzw

GLOBAL OPEN FARMS –
DANS LE MONDE

LABIOMISTA développe le réseau de Global Open Farms pour créer des communautés saines un peu partout dans le monde. Les Global Open Farms constituent les pierres d'angles et les plateformes d'envol de tous les projets. Ce sont des lieux de rencontres physiques favorisant la collaboration entre l'art, la science, l'industrie et les communautés. C'est aussi de là que sont envoyées les poules avec une diversité génétique unique dans des communautés où elles sont croisées avec les coqs locaux et participent ainsi à des projets agricoles et éducatifs à petite échelle. Le fonctionnement de toutes les fermes repose sur la générosité et une foi inébranlable dans l'économie du partage. Le point de départ est toujours l'art.

‘HUKUKHULU’ / FUTURE OF HOPE,
HARARE (ZIMBABWE)

« With stronger, more resilient chickens we aim to create a possibility for communities to sustain their own eco-system, one in which biodiversity is a key building block. » (Avec des poules plus fortes, plus résistantes, nous visons à donner aux communautés la possibilité de préserver leur propre écosystème, basé sur la biodiversité.)
CHIDO GOVERA, Social Entrepreneur,
The Future of Hope Foundation, Zimbabwe

OAKLAND COMMUNITY FARM,
DETROIT (US)

« This is art meeting agriculture, meeting science, meeting social science, meeting economy. » (Ici, l'art rencontre l'agriculture, la science, les sciences sociales et l'économie.)
GARY WASSERMAN, Wasserman Foundation,
Detroit, USA

‘INCUBATED WORLDS’ /
INTERNATIONAL LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE, ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)

« Above all, this project is about harnessing diversity to promote new types of unity. » (Ce projet vise avant tout à promouvoir la diversité à travers de nouvelles formes d'unité.)
TADELLE DESSIE, Project Director,
African Chicken Genetics Gains project,
International Livestock Research Institute (ILRI),
Addis-Abeba, Ethiopia

P. 14

SOTWA, UN DON DURABLE

Nous avons appelé l'animal SOTWA, 'cordon ombilical', parce qu'il va nous lier pour la vie.
Communauté masaï, Tanzanie, 2014

Le projet SOTWA est un modèle circulaire autosuffisant : les trois piliers de la démarche artistique de Koen Vanmechelen – la nature, l'art et les communautés transfrontalières – se nourrissent et se renforcent mutuellement. Koen Vanmechelen est entré en contact avec la tribu Masaï de Tanzanie lors de la préparation de son projet *Library of Collected Knowledge* pour la Biennale de La Havane en 2015. Les difficultés qu'ont ces peuples indigènes à maintenir en vie leurs troupeaux lui ont inspiré un nouveau projet de croisement qui a pris le nom 'SOTWA' (cordon ombilical en masaï). Continuant à bâtir sur les résultats d'autres projets de croisements, affichant une fertilité renouvelée et une plus grande diversité génétique, Vanmechelen est convaincu que le croisement entre divers bovins issus de monocultures africaines différentes peut augmenter la résistance et la fertilité du bétail.

Le projet a commencé avec le croisement d'un taureau kényan offert par Vanmechelen aux Masaïs avec une vache locale. Vanmechelen contribue avec son projet SOTWA à la survie des communautés locales en leur fournissant du lait, de la viande et un nouvel ADN pour leur bétail. En remerciement, il se voit offrir les cornes et le cuir des bovins morts et en fait de nouvelles œuvres d'art. Ces créations sont montrées dans des expositions internationales et des musées et leur vente permet de financer un nouveau projet communautaire. Le projet a entretemps été réalisé dans cinq pays africains, dont le Zimbabwe et l'Éthiopie, et se poursuit. Il s'agit donc d'un processus en boucle de croisements entre besoins vitaux, société et culture. Les sièges du bâtiment d'accueil de LABIOMISTA ont été entièrement habillés de peaux de bovins du projet SOTWA.

Elisa Candela

P. 15

ARCHITECTE DE LABIOMISTA
Entretien avec Mario Botta

Les *Sept Péchés capitaux*, le *Triptyque Saint-Antoine* (ou triptyque de la *Tentation de Saint-Antoine*) et le *Jardin des Délices* de Jérôme Bosch représentent le summum de ce que peut engendrer l'imagination, ce sont des délires à l'état pur de l'envoûtement des hommes et des animaux qui ne contrôlent plus leurs pulsions. Les métamorphoses alchimiques des corps tels que Bosch les peint sur tous ses

tableaux vont ressurgir un siècle plus tard avec les *naturalia, artificialia et mirabilia* du premier cabinet de curiosités en Europe du Nord, où il prit le nom de Wunderkammer. On y trouve des ailerons d'animaux fantastiques tels que les a imaginés Jérôme Bosch, des peaux aux formes monstrueuses, des queues de paons, bien sûr aussi des crocodiles suspendus aux plafonds, des œufs d'autruches décorés pour une fête, des têtes d'animaux en guise de *memento mori*, des mammifères embaumés et déformés, des serpents dans du formol... On a un peu l'impression d'être dans une Wunderkammer 'vivante' en pénétrant dans l'atelier de Koen Vanmechelen. Là aussi des animaux fantastiques pendent du plafond, là aussi un crocodile joue avec des œufs géants en couleurs, là aussi une queue de paon est devenue un tableau. Des dizaines d'animaux empaillés sont posés sur des consoles et des étagères, observant de leur œil vide le panorama haut en couleurs de l'atelier, un panorama strié par des rais de lumière qui, rebondissant sur les murs et le sol, transforment le lieu en immense vraquier, en Arche de Noë échouée sur les rives de Genk. L'Arche de Noé a été pendant des siècles l'archétype d'une conception architecturale surtout répandue en Europe du Nord, le modèle de la construction. Quantité d'architectes et artistes ont tenté de s'en faire une représentation.

Que pense Mario Botta de l'atelier qu'il a conçu à Genk pour Koen Vanmechelen ?

MB Un cabinet de curiosités ? J'ai compris l'attirance de Koen pour ce type de lieu le jour où il m'a montré son paon dans un musée. C'était un paon qui aurait pu venir tout droit d'une Wunderkammer, le genre de pièce idéale conçue par les nobles qui ramenaient des animaux exotiques de leurs lointains voyages. Il y a chez Koen une part de ce rêve et d'une grandeur qui échappe à la banalité : la queue de paon, les œufs géants, ce genre d'objets... C'est un éventail de beauté raffinée, la sienne, authentique, bien éloignée de la banalité, du langage de la télévision. Rien ici ne ressemble à autre chose, tout est autre chose. Il m'a donné l'impression d'être quelqu'un de totalement authentique, quelqu'un qui parcourt le monde pour trouver des poules ou des plumes de paon. Il y a des signaux qui ne mentent pas. Il y a en lui l'univers fantastique de Jérôme Bosch, une imagination typiquement flamande, quelque peu ésotérique. C'est ce qui m'a frappé et m'a décidé à construire quelque chose pour lui.

Comment concevoir un atelier pour un tel artiste ?

MB Le caractère exceptionnel de cet atelier, c'est qu'il est destiné à un artiste exceptionnel. Un artiste conceptuel, dont la pratique touche à toutes sortes de disciplines comme la biologie, l'écologie, et autres domaines qui n'entrent normalement sous l'appellation de l'art. Koen Vanmechelen est à mes yeux un personnage très intéressant justement parce qu'il travaille aux confins du monde connu. Il ouvre des portes mystérieuses. J'ai été intrigué par le fait qu'il travaille comme un scientifique, un biologiste partant de l'étude de l'ADN des poules pour réaliser des œuvres qui traitent de problèmes actuels. C'est un peu ce qui se passait à la Renaissance. Je dirais qu'il appartient de manière presque physiognomique au monde animal, que ce monde lui appartient, est inscrit dans ses gestes ; c'est une manière de coller au monde réel, mais aussi certainement au monde fantastique avec lequel il entre en contact, avec sa transformation biologique et non intellectuelle.

Comment est née l'idée de l'atelier et du parc LABIOMISTA en périphérie de Genk ?

MB Koen avait un atelier à Hasselt et des fermes un peu partout dans le monde où il élevait des animaux, essentiellement des poules pour ses croisements. Il a maintenant quelque trois mille poules. Puis il a eu l'occasion de développer ce parc désaffecté, un ancien zoo en bordure de Genk. Il a alors imaginé un concept pour l'intégralité du domaine. J'étais initialement un

peu sceptique, parce que c'est un rêveur, mais c'est en fait un visionnaire. Son entreprise est gigantesque. Moi, en revanche, je suis architecte et l'architecture est une discipline rationnelle. J'ai vite compris qu'il nous faudrait divers partenaires si nous voulions réaliser quelque chose d'une telle ampleur. Et nous les avons trouvés. Un jour, Koen m'a présenté au bourgmestre de Genk et j'ai clairement senti lors de notre entretien qu'il y avait dans cette ville la volonté politique de réaliser un tel projet. J'en ai saisi tout de suite l'importance car il s'inscrivait dans un projet plus vaste d'insuffler une nouvelle vie à une zone brisée après la fermeture des mines et de la grande usine Ford. C'est une banlieue urbaine qui ne se laisse pas facilement séduire, mais qui pouvait relever la tête grâce au rêve d'un artiste. Il y avait aussi l'idée que le passé de la région, sa grande industrie charbonnière, pouvait être un élément d'attraction culturelle. Tous ces éléments étaient très stimulants et ont permis la création de LABIOMISTA.

Vous avez réalisé de grands projets en Chine, conçu des bâtiments à Tokyo et San Francisco : que représente une petite ville comme Genk pour vous ?

MB J'ai aussi conçu de très petites chapelles dans les Alpes suisses : l'essence de l'architecture ne réside pas dans la dimension physique du projet. Genk est un lieu où le charbon a été extrait de terre avec beaucoup de courage par des mineurs, dont certains originaires d'Italie. La ville incarne donc l'histoire de gens simples venus ici pour nourrir leur famille. J'ai beaucoup de respect pour cela.

La villa du directeur de la mine de charbon de Zwartberg puis du directeur du zoo, fermée en 1966, a été préservée et rénovée. C'était une très bonne base de départ.

MB L'ancienne villa du directeur est devenue le moteur de LABIOMISTA. Quand je suis allé la voir, elle était fermée à clé et personne ne l'avait plus visitée, ni Koen, ni les employés communaux. A un certain moment, nous ne savions même pas si la porte allait s'ouvrir. Alors j'ai dit: si je parviens à ouvrir la porte, je m'engage dans le projet. La porte s'est ouverte du premier coup et nous avons démarré le projet. Je m'étais lancé ce défi par jeu, mais j'ai tenu parole.

Et de là, comment ont évolué les choses ?

MB Nous avons dessiné le projet dans mon studio de Mendrisio sur base des caractéristiques physiques du terrain, puis les réunions se sont succédées. Nous ne savions pas trop initialement où placer l'atelier dans cet ancien zoo. Nous disposions d'un parc entier et nous Européens, nous avons l'habitude de travailler dans des zones très limitées, dans des espaces restreints. Vous comprendrez donc qu'on ne savait pas trop par où commencer devant l'étendue du domaine dont nous disposions. C'était comme travailler dans le désert. On savait déjà qu'il était important d'orienter l'entrée du site en direction de la ville, et de faire du rond-point un point de repère tout en respectant la végétation. Puis nous avons décidé de mettre la villa en valeur et de continuer par la construction de l'atelier.

Et pour les matériaux ?

MB Les briques noires se sont rapidement imposées à l'esprit en raison de leur référence au charbon. Ce sont des témoins silencieux et c'est comme si nous amenions le sous-sol à la surface. La brique est un matériau simple mais avec une riche histoire et elle fait en même temps partie intégrante de l'histoire de Genk.

Avez-vous aussi envisagé de dessiner quelque chose dans le parc ? D'autres pavillons, des sentiers pédestres...

MB J'avais imaginé dans mes premiers croquis des pavillons souterrains pour éviter que les animaux s'échappent mais sans utiliser de barrières. Puis j'ai changé d'idée. Je voulais d'abord voir comment fonctionne le parc. S'il fonctionne bien, les changements se feront naturellement, sans projet, ou de nouvelles initiatives imaginées et proposées par d'autres pourront s'y développer. Le parc doit évoluer avec la culture sociale de la construction. Je ne veux pas lui imposer de forme préalable. Je pense que son usage évoluera en fonction des besoins.

Pourquoi le nom LABIOMISTA ?

MB C'est Koen qui a choisi ce nom. Il est venu un jour à Mendrisio à la suite d'une série de visites en Italie pour le compte de Glasstress. Nous avons envisagé plusieurs possibilités et je pense que l'idée du nom lui est venue en mangeant une *insalata mista*. Tout son projet est axé sur le croisement, le mélange, la fusion de divers éléments. J'étais initialement plutôt sceptique sur son choix. Mais je trouve maintenant que c'est un nom simple, évocateur, un nom qui dit quelque chose sans trop révéler, qui donne à deviner.

Vous considérez vous aussi le croisement comme une nouvelle utopie, un progrès ?

MB L'idée me plaît, même si je ne la vois pas comme mon horizon, l'horizon de ma génération. J'aime l'idée que de jeunes gens soient aux commandes, des jeunes qui se posent des questions sur l'avenir par l'intermédiaire de projets artistiques. Il faut toujours garder espoir. Le saut dans l'avenir que fait Koen me séduit, donne toute sa valeur à la vie. Pour moi aussi, construire LABIOMISTA a été un devoir, un engagement particulier sur base de ma quête d'architecte. C'était une main tendue à un collègue artiste, une collaboration entre deux personnes qui pensent que la pratique artistique peut être une réponse critique à la société dans laquelle nous vivons. L'architecte n'est pas ici au service d'un maître, ni d'un client, d'un fonds d'investissement ou d'une banque. Il travaille avec un autre artiste. Les commissaires d'expositions, les critiques et les auteurs qui ont vu et partagé ce projet font eux aussi partie d'une communauté artistique très éloignée des stéréotypes du monde actuel dominé par l'argent et le divertissement. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui tentent de trouver quelque chose en quoi croire encore. La culture américaine dominante n'est intéressée que par les phénomènes de mode ou l'assurance d'un retour sur investissement. Si vous ne présentez pas un bilan consolidé, on ne vous demandera pas de créer quelque chose. Les choses ne se passent pas comme ça ici ; ici, il est question d'une expérience artistique. Si le monde a renoncé à l'utopie, ici on y croit encore. Ici, l'idée compte plus que le bâtiment.

Est-ce le retour de l'*Utopia* d'Ernst Bloch ?

MB L'utopie de Koen Vanmechelen est bien construite elle aussi, car elle est basée sur des considérations écologiques. Elle porte donc immédiatement ses fruits. Il faut beaucoup d'énergie pour croire en cette utopie, même pour un architecte, mais il n'est pas nécessaire de creuser des puits de pétrole pour créer un environnement ici. Il n'y a pas ici de coupole en verre et métal où on étudie l'impact d'un système, pas de bâtiment hi-tech dont l'objet de recherche est la création d'un microclimat. Ici, il y a d'énormes volières pour des animaux fantastiques qui sont bien soignées et réalisent un projet. Il y a ici une dimension de création.

Comment décririez-vous l'atelier d'un point de vue architectural ?

MB Il s'agit d'un complexe de bâtiments alignés pouvant être utilisés à des fins diverses. On ne savait pas d'avance à quoi ils serviraient à terme. Nous avons créé trois niveaux : une serre, un

plateau de travail et un balcon. C’est maintenant comme un navire déchaîné, entièrement ouvert. Ce n’est pas une œuvre monumentale, mais la construction d’un laboratoire qui prend possession du terrain. Il en aura le caractère, ce sera un lieu de travail. Et puis il y a le parc, sorte de zoo intellectuel où vivent en liberté des poules, des lamas, des dromadaires, des cigognes... Le parc sera accessible au public.

Vous avez connu beaucoup d’artistes. Quelle place prend Koen Vanmechelen parmi eux ?

MB J’appartiens à une génération où les artistes perpétuaient l’avant-garde artistique du vingtième siècle. Koen est bien plus jeune que les compagnons de route de ma génération. Il considère l’art comme partie intégrante de la vie, pas comme sa représentation, l’art comme une démarche, mais celle d’un artiste qui a des obligations envers la communauté. Il partage l’idée que les artistes doivent avoir quelque chose à dire. Il y a bien sûr beaucoup d’artistes contemporains qui ne disent rien de particulier, qui ne s’intéressent qu’à l’aspect esthétique, ne tendent pas vers l’éthique. C’est justement cette dimension éthique qui me frappe chez Koen.

Pierluigi Panza

P. 18

CURIOSITÉ ET GÉNÉROSITÉ

Geerdt Magiels est biologiste et philosophe. Il a échangé avec Koen Vanmechelen des réflexions sur l’art, la culture scientifique et la société. LannooCampus publie un recueil de dix essais basés sur leurs discussions lors de promenades entre le parc animalier, l’atelier, la cuisine et le laboratoire qui sera publié à l’automne 2019. Magiels en donne un avant-goût aux lecteurs du JOURNAL.

Le lieu d’exposition et de travail de Koen Vanmechelen se trouve sur les terrains d’un ancien jardin zoologique attenant à un grand parc. C’est le pivot de LABIOMISTA, un projet qui explore et repousse les limites entre art et nature. Le bâtiment conçu par l’architecte suisse Mario Botta intègre les ateliers, les bureaux, la cuisine, les salles de réception et d’exposition, avec la grande source d’inspiration de l’artiste. Le pivot central du bâtiment est en effet une immense volière où vivent un couple de pyrargues de Steller. Ils participent à un projet international d’élevage de cet imposant oiseau de proie d’une espèce menacée. L’oisillon qu’ils couvriront peut-être rejoindra à terme son espèce vivant en liberté au Kamtchatka.

Le bâtiment se prolonge du côté ouest par une impressionnante serre. La cuisine et salle à manger de Vanmechelen, son équipe et ses hôtes donnent sur un balcon en saillie sur la volière. Les toucans et les touracos se posent sur le bord de la balustrade pour regarder à l’intérieur, les diamants mandarins et les paddas de Java volètent entre une paire de nids gigantesques, sept espèces de touracos volent entre des arbres hauts comme des maisons, un coq de Java picote la terre sous l’œil des pigeons des tropiques. Toutes ces espèces figurent sur la liste de la CITES. Ils proviennent des six continents et sont des oiseaux frugivores et granivores.

Les oiseaux font partie intégrale du bâtiment car ils symbolisent une idée centrale dans le travail artistique de Vanmechelen, connu pour ses installations avec gallinacés vivants. Son idée de base est que l’homme participe de la riche palette de la nature, qu’il lui doit sa vie et qu’elle mérite donc tout notre respect et toute notre attention. Selon Vanmechelen, nous les omnivores devons adopter un comportement humble : nous habitons et nous travaillons parmi les carnivores et les frugivores. Ses œuvres sont de manière similaire des créations hybrides qui combinent les plumes, les peaux, les œufs et les bois des animaux avec le plexiglas, le

marbre, le néon ou l’encre. Les plumes et les peaux proviennent notamment des projets sociaux de Vanmechelen au bénéfice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de la sécurité alimentaire pour les moins privilégiés sur notre planète. L’artiste se cherche une voie entre la nature sauvage (partout menacée) et la société mondialisée (souvent plus sauvage et implacable). Ce n’est pas donc un hasard si la poule, entre le coq ancestral des forêts du Sud-est asiatique et le poulet d’élevage industriel, est un motif récurrent dans son travail artistique.

La tension entre l’évolution naturelle portée par la diversité génétique et la manipulation génétique nourrie par une créativité ludique, est une constante dans l’œuvre de Vanmechelen. Les cages de canaries, les poulaillers et les pigeonniers étaient courants dans la Flandre de son enfance. Très jeune, l’artiste était fasciné par les œufs et les poussins. Il s’interrogeait déjà sur la manière dont l’un conduisait à l’autre. Comment un œuf produit-il une poule, qui a son tour pond un œuf ? Poser des questions est dans sa nature. Elles l’ont toujours guidé dans son approche expérimentale. Sa collection croissante d’oiseaux l’a amené à réfléchir sur les moyens d’assurer à ces animaux une vie saine et paisible. Comment vivent-ils dans la nature ? Quel est leur comportement naturel et comment lui permettre de se développer pleinement ? Ces questions de biologie ont débouché sur des interrogations philosophiques : pourquoi mettons-nous en cage ceux que nous aimons ? Comment nous comportons-nous avec les autres espèces ? Que cela nous dit-il sur la place de l’homme sur la planète ? Poser des questions est un art. C’est pour Koen Vanmechelen la source même de son art ; les réponses sociétales ou philosophiques l’inspirent. Mais il n’est pas un scientifique et il fait bien la distinction : « La ‘recherche’ des artistes est de tout autre nature que celle des scientifiques. Les exigences de fiabilité, de reproductivité et d’objectivité de la science ne s’appliquent pas au travail artistique. » Koen Vanmechelen se sent toutefois proche des chercheurs qu’il invite à sa table.

Car toute recherche commence par l’observation de la réalité et la volonté de lui trouver un sens. C’est précisément ce que fait Vanmechelen. Il se place sur la plateforme d’observation, regarde et regarde encore. Les oiseaux sont là et c’est un bonheur de se trouver nez à nez avec ces êtres étranges et pourtant si proches. Il apprend en les observant minutieusement. Est-ce le moment de la mue, ont-ils un comportement d’accouplement normal ? Ceux qui ont un animal domestique savent à quel point le comportement des animaux est intéressant. Et pour ceux qui n’en ont pas, celui de l’animal humain que nous sommes ne l’est pas moins. Il y a tant à voir quand on est attentif.

L’art et la science découlent de la même curiosité. L’art de l’observation critique est un ingrédient de base de toute recherche : l’évaluation et l’analyse des actes, des paroles ou des pensées. L’esprit critique explore les limites de ce que l’on sait ou croit savoir, il recherche la portée des connaissances acquises et ne peut que reconnaître ses limites.

Dans la recherche scientifique, on apprend en se confrontant à la réalité, comme l’illustre parfaitement un épisode de l’histoire de la science. Avant de devenir un des plus éminents entomologistes de son temps, l’Américain Samuel Scudder va en 1859 étudier l’histoire naturelle auprès du professeur Louis Agassiz de l’Université d’Harvard. Agassiz jouit déjà d’une renommée mondiale et correspond régulièrement avec Darwin. Le professeur demande à Scudder quand il souhaite commencer et celui-ci répond ‘tout de suite’. Sur quoi Agassiz prend sur un rayon un bocal avec un gros poisson flottant dans un alcool jaunâtre. « Prenez ce poisson et observez-le. Nous l’appelons un Haemulon. Je vous interrogerai sur ce que vous avez vu. » Scudder retire le poisson de son liquide de conservation. L’odeur d’alcool et de poisson pourri ne ravit pas le jeune homme, de nature plutôt porté sur l’entomologie.

Après avoir observé le poisson pendant dix minutes, il part à la recherche du professeur pour faire son

rapport, mais celui-ci est introuvable. Les heures passent. Pour passer le temps, il retourne le poisson et le badigeonne d’alcool pour éviter qu’il sèche. En désespoir de cause, il prend un crayon et commence à le dessiner. C’est alors qu’il commence à voir des choses qui lui avaient échappé. Le professeur revient dans le courant de l’après-midi : « Parfaitement, le crayon est le meilleur des yeux. » Scudder décrit les arêtes costales, les lèvres et les yeux, la ligne latérale, les nageoires hérissées de piques et la queue fourchée. Agassiz observe un silence déçu pendant cet exposé : « Vous n’avez pas regardé avec assez d’attention. Vous n’avez même pas remarqué une des principales caractéristiques de ce poisson. Regardez à nouveau. »

Scudder continue à dessiner et découvre en effet une caractéristique après l’autre et comprend la critique de son professeur. Agassiz revient à la fin de la journée et lui demande ce qu’il a vu. « Vous voulez parler de la symétrie du poisson avec ses paires d’organes? » C’est exactement ce qu’Agassiz voulait que son étudiant découvre par lui-même. Mais la leçon n’est pas finie. Scudder a encore rendez-vous avec le poisson pendant les trois jours suivants, avec l’instruction d’observer, d’observer et d’observer encore. Le quatrième jour, Agassiz lui demande de dessiner d’autres espèces de percidés.

La méthode du professeur souligne l’importance de l’observation. Tous les poissons ne sont pas des percidés et ce ne sont pas des insectes. Mais il y a des constantes identifiables dans la diversité de tous ces animaux. Il y a dans la réalité un système qu’on ne peut découvrir qu’en enregistrant rigoureusement les faits observables et les relations entre eux. Agassiz était sévère dans son exigence de ne pas se satisfaire trop vite : « Les faits n’ont pas d’intérêt tant qu’ils n’ont été reliés à une loi générale. » La signification d’un fait ne devient claire que dans un plus large contexte. Comme l’observe l’entomologiste des années plus tard¹, cette épreuve constitue la meilleure leçon d’entomologie de toute sa carrière.

Vanmechelen a quelque chose du jeune Scudder. Il dessine en réfléchissant et réfléchit en dessinant. Chaque croquis est une tentative de décrire clairement l’univers et d’ordonner ses idées. Crayon ou marbre de Carrare, coq vivant ou empaillé, ce sont autant de moyens de raconter son histoire. Une histoire dans laquelle la nature est à la fois modèle et professeur. Il tente de capter le fonctionnement de la vie dans la forme d’un oiseau. Sa fascination l’a amené à développer un projet de croisement de variétés locales de gallinacés pour créer une poule universelle, génétiquement plus riche et plus résistante que la poule de batterie actuelle. Ce projet qui ne cesse de s’amplifier est né de la prise de conscience (étayée par la science) que les volatiles de nos basses-cours (poulets de Bresse, coucous de Malines ou poule finlandaises) ne sont pas ‘nos’ poules, mais l’histoire vivante de millions d’années d’évolution, de sélection et d’adaptation. Il recherche en même temps la diversité biologique et la diversité culturelle. Chaque fois qu’il donne une poule diversifiée à une communauté locale de Cuba, d’Éthiopie ou de Thaïlande, il englobe la culture locale dans la propagation mondiale de ses volailles. Sept milliards sept cents milles hommes et vingt-trois milliards de gallinacés cohabitent sur cette planète.

À leur mort naturelle, les coqs et poules du programme d’élevage transculturel de Vanmechelen sont intégrés à des œuvres d’art et des installations comme autant de témoins muets d’une vie productive. Même empaillés, ils clament avec fierté les projets découlant de sa recherche artistique : des fondations d’étude de leur espèce dans les parties les plus pauvres du monde, des quartiers excentrés d’Addis-Abeba aux banlieues de Detroit, qui promeuvent entre autres la poule comme une source universelle de protéines pour les besoins alimentaires locaux.

¹ Samuel H. Scudder, In the laboratory with Agassiz, aus *Every Sunday* (April 4, 1874) 16, 369-370

La dimension artistique d’un coq empaillé ne saute pas aux yeux. C’est pourtant de l’art si vous connaissez un peu les concepts et questions philosophiques que se pose l’homme qui l’a élevé et nourri. Vanmechelen est un artiste conceptuel et non un spécialiste de l’élevage de volailles. Son art est toutefois imprégné de sa connaissance du règne animal. Il regarde, observe encore et toujours avec le même émerveillement à la manière d’un véritable chercheur scientifique. Une question en induit une autre. Œufs ou ovules et fécondité, lamas ou chameaux et leur extraordinaire double système immunitaire, diversité génétique et phénotype chez les volailles et les bovins, femmes et sécurité alimentaire, enfants, leurs droits et leurs rêves, tels sont les ingrédients de son travail artistique qui reviennent en boucle sous d’autres formes et matériaux.

Dans sa pratique artistique, Vanmechelen rassemble des spécialistes de diverses disciplines, de la médecine à la génétique, de la taxidermie à la collaboration au développement, des droits de l’homme à la fertilité... Lorsqu’il croise des poules cosmopolites pour rendre les gallinacés locaux plus résistants, il croise aussi les connaissances globales avec les acquis locaux pour rendre le monde de demain plus viable. Il veut partager le savoir et son art est son véhicule. Il est mû par la curiosité et la générosité, par son credo : *the global only exists by the generosity of the local*.

Geerdt Magiels

P. 21

PAVILLON DES DROITS DE L’HOMME
Koen Vanmechelen lance un projet mondial des Droits de l’Homme

À l’ouverture de la 58e Biennale de Venise, Koen Vanmechelen présentait son Pavillon des Droits de l’Homme, une œuvre d’art en devenir lors d’une tournée mondiale de deux ans sur presque tous les continents. L’artiste présentera en 2021 à la Biennale de Venise son OPUS achevé, un appel et jalon potentiel d’un pavillon international des Droits de l’Homme définitif.

Vanmechelen lance son projet Human Rights Pavilion en collaboration avec des partenaires internationaux : Global Campus of Human Rights, le plus grand réseau académique militant pour les Droits de l’Homme, l’Institut vénitien Berengo et la fondation MOUTH.

Le projet va passer à la vitesse supérieure suite aux dialogues, voyages, correspondances et créations que Vanmechelen réalise avec des partenaires locaux dans le monde entier. Errant sur la planète, le pavillon en devenir sera modelé par les contacts avec tous les hommes et les organisations qui s’intéressent aux Droits de l’Homme, des Mapuches au Chili aux militants newyorkais. Vanmechelen a monté ce projet mû par la conviction que le global ne peut exister que grâce à la générosité du local. Peter Dupont a eu un entretien avec Manfred Nowak, Secrétaire Général du Global Campus of Human Rights.

P. 22

ART, VIRUS DES DROITS DE L’HOMME.
PORTRAIT D’UN PARTENAIRE
Manfred Nowak, expert mondial en noirceur humaine

Manfred Nowak, secrétaire général du Global Campus of Human Rights, a décidé de monter un projet ambitieux en collaboration avec Koen Vanmechelen. Le Pavillon des Droits de

l’Homme commencera sa tournée mondiale de présentation de ses résultats en 2021. « Art as a virus. »

Il a vu plus d’horreurs sur cette planète que ne peut supporter une personne saine. L’Autrichien Manfred Nowak (69 ans), professeur en Droit international et Droits de l’Homme, a mené des missions parmi les plus difficiles au monde. Qu’il intervienne comme rapporteur de l’ONU sur la torture, juge international à la Chambre des Droits de l’Homme pour la Bosnie et l’Herzégovine ou expert des Nations Unies sur les disparitions forcées et les enfants privés de liberté, Nowak a l’œil rivé sur la face la plus sombre de l’être humain. A l’instar du héros de Joseph Conrad dans *A cœur des ténèbres*, la détermination de Nowak l’a conduit à descendre un fleuve dont les rives sont jonchées de cadavres et de traces de souffrance. Mais contrairement à Charles Marlow, le professeur Nowak n’a jamais succombé à l’amertume et au désespoir.

Que vous ont appris sur l’être humain et ses communautés vos six années de rapporteur spécial de l’ONU sur la torture ?

MN J’ai effectué en six ans dix-huit missions exploratoires officielles dans des pays de tous les continents. Dans dix-sept de ces dix-huit pays, j’ai découvert la torture, et dans plus de la moitié, la torture généralisée. J’ai constaté la torture systématique dans environ un dixième de ces pays. J’ai aussi constaté des conditions de détention indignes, non seulement en Afrique et en Asie, mais aussi en Europe, dans toutes les régions que j’ai visitées en fait. Tant de personnes sont impliquées dans des actes de torture et les victimes sont toujours noyées dans le système. Ce qui manque dans l’administration de la justice, c’est de l’empathie pour les moins privilégiés. Il y a aussi beaucoup de corruption. Si vous avez de l’argent, vous pouvez négocier votre liberté, mais sinon, vous pouvez passer de longues années en prison, même quand vous êtes innocent, comme c’est souvent le cas d’ailleurs.

Le problème n’est donc pas une affaire individuelle, c’est tout le système qui est gangréné ?

MN Exactement. Vous avez probablement entendu parler de l’expérience Milgram de l’Université de Stanford, qui mesurait la propension de l’homme à exécuter un ordre pourtant en conflit avec sa conscience. Ce test prouvait que dans une situation de stress, nous sommes tous capables de torturer notre prochain. Ce n’est pas que l’être humain soit profondément mauvais, mais nous devons éviter de créer des structures et des systèmes qui peuvent déboucher sur la violence, la torture et toute autre forme de maltraitance.

Comment une société peut-elle s’en prémunir ?

MN Une démocratie fondée sur la loi et les Droits de l’Homme est généralement la meilleure garantie que les citoyens se traiteront avec davantage de respect. Laissez-moi vous donner un exemple. Le seul pays où je n’ai pas trouvé la moindre trace de torture, le pays qui applique ce jour les standards les plus élevés de détention est sans conteste le Danemark. Les Danois ont une autre philosophie de la punition que la plupart des pays. Leur principe de normalisation implique que la vie en prison doit ressembler autant que possible à la vie hors de ses murs. Un prisonnier doit être aussi libre que possible d’avoir une éducation, de travailler, de quitter la prison pour passer du temps avec sa famille. Un directeur de prison danois n’a pas des détenus, mais des clients. Son travail ne consiste pas à leur rendre la vie aussi difficile que possible, mais aussi agréable que possible. Nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre une telle mentalité dans d’autres pays.

Pouvons-nous réellement changer les choses ?

MN J’en suis convaincu. C’est pourquoi je travaille depuis longtemps pour les Droits de l’Homme. Même si je dois admettre que la situation est loin d’être satisfaisante. On assiste actuellement à un retour de bâton en réaction à de nouvelles formes d’autoritarisme et aux inégalités sociales criantes, et la démocratie et les Droits de l’Homme sont menacés. Le crime organisé prospère plus que jamais. La situation est même si mauvaise qu’elle peut difficilement être pire. Nous pouvons pourtant changer le cours des choses et quand vous travaillez dans le domaine des Droits de l’Homme, chaque pas en avant est un pas dans la bonne direction.

Sur quel dossier travaillez-vous actuellement ?

MN J’ai été désigné par l’ONU pour diriger une étude globale sur les enfants privés de liberté suite à mon mandat de Rapporteur spécial sur la Torture. Beaucoup trop d’enfants végètent dans des institutions, des prisons, des postes de police et des centres pour migrants parce qu’ils sont accusés de terrorisme par exemple. Nous avons rencontré cinquante des plus grands experts à notre Campus of Human Rights de Venise. L’ambiance était très positive et nous étions convaincus de pouvoir faire la différence. Je présenterai en octobre prochain à l’Assemblée Générale des Nations unies notre étude avec toutes sortes de recommandations. L’étude réunit des gens si différents qu’elle aura incontestablement un impact. Comme dans le cas des études précédentes sur les enfants dans les conflits armés et la violence, les avancées l’emportent clairement sur les régressions.

L’actualité internationale semble le démentir.

MN Il y a certainement un retour de flamme et ce n’est pas seulement le fait de Donald Trump aux États-Unis et de Poutine en Russie. C’est également le cas dans mon propre pays où une aile conservatrice du gouvernement remet en question la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ou en Italie, où un gouvernement de droite adopte une politique anti-migrants. La société civile est pourtant souvent plus puissante qu’on le croit.

Selon les critiques, les Droits de l’Homme sont une invention occidentale qui ne prend pas en compte les sensibilités locales et le contexte culturel des pays. Devrions-nous revoir à la baisse notre conception des Droits de l’Homme fondamentaux ?

MN Je ne suis pas du tout de cet avis. Il est vrai que les Droits de l’Homme ont été conçus au siècle des Lumières et donc en Occident. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui a aujourd’hui soixante-dix ans, était une réaction à l’Holocauste, à la montée du fascisme, à la crise économique et à la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité était créée une organisation universelle, les Nations Unies. Pour la première fois, la guerre était mise hors-la-loi et les Droits de l’Homme devenaient un des piliers de l’organisation onusienne, au même rang que la sécurité internationale et le développement. L’Occident était d’emblée très minoritaire et quantité de pays étaient anti-occidentaux dans un certain sens. Notre organisation compte aujourd’hui 193 états membres. Il n’y a pas si longtemps que la Convention de l’ONU sur les Droits de l’Enfant et celle sur les Droits des Personnes handicapées ont été adoptées. Des jalons très importants ont été posés alors que l’Occident était minoritaire. Les Droits de l’Homme constituent le seul système de valeurs universellement accepté. Aucune religion, aucune idéologie ne peut en dire autant.

Certains diront que les choses sont différentes en Asie et en Amérique latine par exemple.

MN Ceux qui prétendent que les Droits de l’Homme est une invention occidentale sont des dictateurs comme M. Duterte aux Philippines et

M. Bolsonaro au Brésil. L'idéologie politique des valeurs asiatiques des années 90 était juste une manière pour certains dirigeants de se soustraire aux critiques de la communauté internationale. Je ne nie toutefois pas que l'Occident a une propension au paternalisme et au néo-colonialisme et que c'est une erreur de lier les Droits de l'Homme à un agenda néo-libéral.

Le néo-libéralisme est-il incompatible avec les Droits de l'Homme ?

MN Le néo-libéralisme est l'optimalisation égoïste du profit. Les néo-libéraux ne s'encombrent pas de Droits de l'Homme, de justice globale et de protection des groupes marginalisés et désavantagés. Ils ignorent les souffrances des minorités, des personnes handicapées, des communautés indigènes ou LGBTI. L'agenda néo-libéral n'est pas basé sur les Droits de l'Homme. Au contraire, il les viole systématiquement. La société civile se bat partout dans le monde pour les Droits de l'Homme, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique latine. Vous prenez la mesure de la valeur des Droits de l'Homme lorsque vous avez subi leur violation, comme en ex-Union soviétique.

Parlons d'art. Le projet *Imagine Human Rights* de l'Institut de recherche sur les Droits de l'Homme Ludwig Boltzmann prétend qu'un monde sans Droits de l'Homme est un monde sans art.

MN C'est un peu simpliste de dire que les arts ne s'épanouissent que si les Droits de l'Homme sont respectés. Il est vrai en revanche que la créativité artistique était considérée comme un art dégénéré sous le national-socialisme. Pour être créatif, l'art doit jouir de liberté, d'esprit critique et de potentiel d'expression. Les artistes sont souvent les personnes les plus critiques à l'égard d'un gouvernement et de la société. C'est pour cela qu'il faut des Droits de l'Homme. Les artistes et les Droits de l'Homme se soutiennent mutuellement.

Quels artistes ont-ils eu un réel impact en matière de Droits de l'Homme ?

MN Pablo Picasso par exemple, des grands cinéastes qui ont influé sur l'apartheid en Afrique du Sud, la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba. Une partie de la révolution en Afrique du Sud est basée sur la musique et l'art. Les concerts *Live Aid* de Bob Geldof n'ont pas vraiment éradiqué la pauvreté en Afrique mais ont eu un impact notable."

Les Droits de l'Homme sont-ils devenus une question plus brûlante pour les artistes contemporains ?

MN Oui, je le pense. Les Droits de l'Homme et la démocratie sont attaqués de toutes parts. La société civile doit se dresser pour leur défense. Je fais référence aux organisations non-gouvernementales, aux défenseurs des Droits de l'Homme, au monde académique et surtout à la communauté artistique. Des organisations comme Musicians for Human Rights et Penn International s'expriment avec force quand des artistes sont arrêtés ou torturés dans tant de pays. Nous avons monté le programme Human Right Defenders at Risk car en Turquie par exemple, des universitaires, des artistes et des journalistes risquent leur liberté ou l'ont déjà perdue. Les artistes eux aussi ont pris conscience qu'ils devaient défendre les Droits de l'Homme.

Les artistes s'érigeant contre l'injustice, ce n'est pas nouveau.

MN C'est vrai. Regardez ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 70. Tant de grands artistes sud-américains périrent sous la dictature : Víctor Jara au Chili, Mercedes Sosa en Argentine... Les artistes actuels s'engagent toutefois de manière plus active en faveur des

Droits de l'Homme et nous les encourageons dans ce sens dans toutes les disciplines artistiques : les beaux-arts, la musique, le cinéma... Certains prennent eux-mêmes l'initiative, comme Koen Vanmechelen.

Un artiste peut-il aussi être un militant des Droits de l'Homme ?

MN Oui, absolument. Notre ouvrage *Imagine Human Rights* a été rédigé à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Nous avons invité près de soixante artistes de diverses disciplines — sculpture, peinture, photographie — du monde entier. Des gens aussi célèbres que Yoko Ono sont venus bénévolement.

Selon Koen, l'existence de la nature, sauvage et préservée, devrait aussi être un droit de l'homme.

MN Je suis d'accord avec lui. Les Droits de l'Homme ont aujourd'hui pris un sens plus large, alors qu'ils étaient longtemps perçus comme des droits civils et politiques. Le droit de ne pas être arrêté de manière arbitraire, de ne pas être torturé ou tué, de jouir de la liberté d'expression. Les Droits de l'Homme ont toujours réagi aux grands défis de la planète. Or la destruction de l'environnement est actuellement un des plus graves problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est un véritable désastre qui menace notre principale ressource, la planète. Les Droits de l'Homme, le changement climatique et l'environnement sont de plus en plus étroitement liés.

Et les droits des animaux ?

MN Nous avons la responsabilité de laisser aux futures générations une planète en bonne santé. Les êtres humains ont droit à un environnement sain et c'est d'ailleurs inscrit dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte Banjul). Les Africains prennent davantage conscience de la nécessité de préserver la nature que les Européens. Ce sont d'ailleurs surtout les Européens et les Américains qui détruisent la nature ; les multinationales des pays riches pillent les ressources naturelles en Afrique, en Amérique latine et en Asie, avec évidemment des conséquences sur le climat. Les questions environnementales jouent donc un rôle essentiel dans les objectifs de développement durable pour 2030.

Où s'arrêtent les Droits de l'Homme et où commencent les droits des animaux ?

MN Le principe philosophique des Droits de l'Homme est basé sur la dignité humaine, qui nous distingue des autres espèces vivantes, animales et végétales. Nous prenons toutefois de plus en plus conscience que les animaux ont aussi une dignité. Un animal peut souffrir autant qu'un humain et nous souffrons aussi de voir des animaux torturés. Nous avons de l'empathie pour eux. Et indirectement, nous avons besoin de la nature pour notre survie. Nous n'avons qu'une seule planète pour vivre. Nous devons donc la préserver en bonne santé.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le Pavillon des Droits de l'Homme initié pendant la Biennale de Venise ?

MN C'est un très beau projet, au concept innovateur. Nous l'avons initialement limité au monastère de San Nicolo à Venise, de manière à ce qu'il ne soit pas lié à un pays et se concentre sur les Droits de l'Homme. Nous avons conçu toutes sortes d'idées pour le réaliser, puis les choses sont allées bien plus loin. Le Pavillon des Droits de l'Homme est devenu un projet global, une métaphore pour toutes sortes de manifestations dans divers pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Afrique en lien avec les

arts et les Droits de l'Homme. Pour Koen Vanmechelen, l'art n'est pas seulement un objet, c'est aussi un processus, quelque chose qui transmet un message en se développant. L'art est un virus.

Peter Dupont

P. 24

ICEBERG, ARBRE, SABBAT
Koen Vanmechelen

Un iceberg, un arbre, un sabbat. Ce qu'on voit en surface n'est qu'une fraction de la totalité. Il en va de même pour nous tous. Pour les hommes, les autres animaux et les bactéries, les oiseaux, les insectes, les champignons et même les protozoaires. Nous ne sommes jamais seuls, nous sommes multiples. Il n'en est pas autrement à LABIOMISTA. Sous la terre, loin de notre vue, trois piliers soutiennent l'œuvre d'art en gestation qu'est LABIOMISTA : la ferme, l'art et la société. En gestation parce que LABIOMISTA n'est jamais aboutie. Jamais. Elle se féconde et renaît en permanence.