

JURYRAPPORT

HKU Prijs Gemeente Utrecht 2017

Juli 2017

Jury

Willemien van Aalst (technisch voorzitter)
Ranti Tjan
Bart Rutten
Colin Benders

Algemeen

Sinds 2016 reikt de Gemeente Utrecht de HKU Prijs Gemeente Utrecht uit. Het is een prijs voor een talentvolle kunstenaar die in het lopende studiejaar afstudeert aan HKU. De jury was onder de indruk van het eindexamenwerk van de zeven voorgedragen talenten. De jury van de HKU Prijs van de Gemeente Utrecht 2017 heeft met veel plezier en interesse het werk van deze getalenteerde kunstenaars ervaren en beoordeeld.¹ De jury is unaniem tot zijn eindoordeel gekomen.

De 7 genomineerden (in alfabetische volgorde)

Milou Backx

De jury is erg onder de indruk van de presentatie van Milou met haar zelf geknutselde *devices* die de meest basale beslissingen uit het leven overnemen. Het is een uitvergroting van hoe slaafs wij de impulsen die vanuit onze mobiele telefoons worden gegeven steeds weer opvolgen. Impulsen die via de social media op ons afgevuurd worden. Ze is consequent in zowel de uitvoering van de apparaatjes – deze oogde tegelijkertijd verfynd en kinderlijk eenvoudig – als ook in de navolging van de commando's en de uitwerking hiervan in de eindexamen presentatie. De als "bijsluiter" gepresenteerde verslagen van persoonlijke besommeringen geven op een geestige en ook pijnlijke manier haar ervaringen weer (waarbij de spelfouten in de teksten overigens tot discussie leidde bij de jury: authentiek of gewoon slordig?). Door juist niet in beeld dit lijden te vatten werd een pathetische ervaring voor de bezoeker voorkomen, hetgeen de jury bijzonder wist te waarderen.

Caz Egelie

De presentatie van Caz was uitvoerig en gelaagd, waarbij het plezier dat hij beleefd had aan zijn onderzoek doorklonk in de tentoonstelling. De variëteit in verschillende disciplines was enorm, waarbij voor de enigszins ingevoerde kijker de referenties en citaten soms gemakkelijk waren, en soms waren deze wat meer verborgen. De wijze waarop onderzoek en presentatie hand in hand gaan is sterk, waarbij er wel het nodige kwaliteitsverschil (waardering voor de animaties!) tussen de verschillende onderdelen in op te merken was en sommige elementen wat slordiger zijn gemaakt dan andere. Van de bezoeker zonder al te veel kunsthistorische bagage van de twintigste eeuw wordt vrij veel gevraagd.

Casper de Jong

Casper studeert af in Interactive Performance Design, een studierichting waarin de kunstenaar de beschouwer zo actief mogelijk in het werk probeert te betrekken. De jury heeft veel waardering voor Casper die probeert een fictief verhaal zo overtuigend mogelijk te vertellen. Bovendien is er relevantie: een historische parallel maakt de fictie relevant. Men was onder de indruk van de "interactieve" zaag die goed functioneerde. Helaas constateerde de jury dat van andere onderdelen, zoals de biechtstoel en de video, de uitwerking slordig en niet overtuigend was.

---

¹ In de bijlage bij dit juryrapport is een korte introductie van de genomineerden te vinden.

Peter Olthof

Peter heeft iets speciaals te pakken. In de gepresenteerde game zoekt hij een samenwerking met muziek, waarbij de games zich deels aanpassen aan de muziek die je als speler uitkiest. Doordat de engine gebruik maakt van FFT analyse ben je als speler vrij om elk stuk muziek te gebruiken die je maar wilt; de game zal altijd aansluiting vinden. De games werken hypnotiserend, zijn simpel van aard en erg aantrekkelijk waardoor je als speler van geen ophouden weet. Esthetisch is het werk sterk vormgegeven met rijke werelden die, in aansluiting op de muziek verrassend uitpakt. De gebruikte FFT technieken lenen zich uitstekend voor werkzaamheden binnen de muziek. Zo is het niet ondenkbaar om live visuals ondersteunt te zien worden met de door Peter toegepaste technieken.

Andri Pétur Prastarson

Andri kiest een bijzonder pad binnen zijn opleiding. Het is niet de weg van de minste weerstand die hier is gekozen en de jury waardeert het lef dat hiermee wordt tentoongespreid. Zijn tegendraadse wijze van componeren in beeld en geluid verdient dan ook zeker een compliment. Echter binnen dit genre van live improvisatie in beeld en geluid is sinds de komst van *Sonic Acts* veel gebeurd en veel te zien geweest. De jury had niet de indruk dat er binnen dat discours nu werkelijk iets werd toegevoegd en oogde het optreden op donderdag bij de opening wat plichtmatig.

Teun Seuren

Teun heeft als modeontwerper hooligans als inspiratiebron. De modeshow presenteert een groot aantal ensembles. Stuk voor stuk vaardig gemaakt. Zowel de show als de ensembles op pop geven aan dat Teun een geheel eigen identiteit heeft en kan omzetten in mode. De choreografie en de keuze van de muziek heeft indruk gemaakt op de jury. Anderzijds zet de jury vraagtekens bij de thematiek en de uitwerking ervan. Waar het ene jurylid de spanning tussen het harde voetbal rood en het zachte roze subtiel vindt, is voor een ander jurylid deze tegenstelling te polair.

Deborah Witteveen

Deborah heeft vanzelfsprekend een hoog cijfer gekregen voor haar examen als uitvoerend musicus op het instrument saxofoon. Ze kan mooi invallen, meegaan en dan overpakken. Ze heeft controle over haar klank en kan zelfs klinken als een fagot of klarinet. Ze heeft een droge benadering van de muziek, ze gaat objectief om met de materie en laat de muziek klinken zoals de componist bedoeld heeft. Haar samenwerking met begeleiders of orkest is inspirerend en getuigt van een professionele aanpak. De jury zet enkele vraagtekens bij de keus van de composities en de begeleiding en daarnaast vindt de jury ook dat de muziekstandaard in de weg staat tussen Deborah en haar publiek.

De winnaar HKU Prijs Gemeente Utrecht 2017

De jury van de HKU prijs Gemeente Utrecht 2017 kent met veel plezier de prijs toe aan **Milou Backx**. Haar project was compromisloos uitgevoerd, zeer precies en met zorg gepresenteerd. Het maakt de jury dan ook bijzonder nieuwsgierig welke richting Milou zich verder zal gaan ontwikkelen en hoopt dat deze prijs haar stimuleert om verder te gaan met deze conceptueel en performatief sterke werken.

Eervolle vermelding

De jury wil graag een eervolle vermelding toekennen aan **Peter Olthof**.

De jury is erg onder de indruk van Peters werk en hoopt dan ook dat hij deze lijn door zal zetten. De potentie in het werk van Peter gaat vele malen verder dan de gepresenteerde game.

BIJLAGE

Introductie van de genomineerde studenten

De zeven genomineerden voor de HKU prijs Gemeente Utrecht 2017 worden hieronder geïntroduceerd.

HKU Media

Directeur: Peter de Vries

Nominatie: Milou Backx

Milou Backx studeert de richting Image and Media Technology. Zij maakte met Artificial Dumbness een collectie van prototyped devices waarmee ze interventies pleegt op aspecten van haar leven. Deze prototypes draaien op "algoritmes". Milou onderwierp zichzelf aan deze "technologie" en onderzocht zo de invloed van automatisering. Ze gaf bijvoorbeeld haar stem uit handen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer, liet en rookte 18 dagen lang als het device haar dit opdroeg. Daarmee stelt haar werk buitengewoon relevante vragen over techniek en individu, over zelfbeschikkingrecht in een wereld van big data, over lot en wil in een berekende wereld.

HKU Beeldende Kunst

Directeur: Sigrid van Willigen

Nominatie: Caz Egelie

Caz Egelie combineert sculptuur, (dans)performance, kostuum, video, fictieve kunstenaars en digitale technieken zoals 3D-scannen en -printen in zijn werk. Met zijn afstudeerinstallatie Rutetintrooth wil hij de toeschouwer verleiden een band aan te gaan met de kunstwereld en zijn regels. Caz kopieert, interpreteert en combineert en laat waar- en onwaarheden in het midden. Hij ziet de kunstgeschiedenis niet langer als een gesloten verleden dat bepaald is door de schrijvers ervan maar als een vrijplaats die mogelijkheden biedt het verleden opnieuw te interpreteren en de cultuur van de toekomst vorm te geven. De toeschouwer wordt aangemoedigd om eenzelfde speelse houding aan te nemen. Door het bevragen van begrippen als authenticiteit, copy-right en samenwerking probeert hij zowel de kunstgeschiedenis als de instituten die haar beheren te bevragen op hun routines en aannames.

HKU Theater

Directeur: Leo Capel

Nominatie: Casper de Jong

Casper de Jong studeert de richting Interactive Performance Design. In 1920 (officiële naamsverandering in 1930) veranderde een normale fabriek in 'Factory of the Future' door het uitvinden van de 'Probus'. De 'Probus', een voorloper van de robot, vervangt de fabrieksarbeiders. De mens stond niet langer centraal in deze fabriek want 'Probus' nam het werk uit handen. Deze gigantische en belangrijke stap in onze geschiedenis is niet bewaard gebleven, of lijkt, erger, opzettelijk vergeten. Casper zoekt uit waarom dit zo is. Hij verzamelt daarvoor zoveel mogelijk informatie over deze fabriek en de 'Probus'. Tijdens zijn reizen door Europa verzamelde hij verschillende objecten die afkomstig zijn uit de fabriek of het museum dat aan de fabriek vastzat. Aan de hand van bouwtekeningen en gevonden objecten heeft hij de eerste Probus weten na te bouwen.

HKU Games en Interactie

Directeur: Viktor Wijnen

Nominatie: Peter Olthof

Peter Olthof studeert de richting Game Design and Development. Zijn afstudeerwerk Visualife is een interactieve audio visualisatie applicatie. Geïnspireerd door fractal algoritmes & geometrie, wordt de speler van Visualife meegenomen in een flow, van verschillende werelden. Visualife bevat meerdere games, alsmede een story modus. Visualife is te besturen met een Xbox controller. De besturing van iedere game is intuïtief en simpel. Elke game bevat 6 levels/niveaus. Volgens Peter is scoren minder belangrijk dan de reis die de speler maakt. Om die reden kent deze game geen Game Over. Wanneer je een level niet haalt, ga je automatisch door naar een willekeurig andere game/visualisatie. Spelers kunnen Visualife tevens op hun eigen muziek spelen. Peter heeft als doel gesteld om als VJ (visual jockey) de betrokkenheid van het publiek te vergroten door middel van speelse interactiviteit. Door het toe passen van game design principes, schitterend visueel ontwerp en programmeervaardigheden, bouwt hij aan meerdere prototypes om zijn concept te toetsen en te bewijzen.

HKU Muziek en Technologie

Directeur: Rens Machielse

Nominatie: Andri Pétur Prastarson

Andri Pétur Prastarson, een jonge IJslandse muzikant, componist, producer, sound designer en programmeur, studeert Composition and Music Production. Zijn afstudeerwerk Hávaðamál is een performance: "It's a performance of an algorithmic audio/visual composition based on the text of Hávamál, an old Icelandic poem from the 13th century that tells the story of Odin's visit to middle-earth.

Different interpretations of the text are layered to create the composition. The centrepiece is the poem itself, in a half-read/half-sung traditional Icelandic way of reciting. And from every verse a few hand picked words are paired with an audio sample and video clips, which are played back and manipulated using an algorithmic analysis of the text. The spoken words are a fixture within a constantly changing scenery of the soundscape and visuals."

HKU Design

Directeur: Marinda Verhoeven

Nominatie: Teun Seuren

Teun Seuren studeert Fashion Design. Zijn afstudeerproject Schwalbe gaat over 'hooligans'. Teun werd geraakt door de broederschap van een 'firm', en de kwetsbaarheid die daarbij komt kijken. Door het uitvergroten van kledingstukken en op andere kledingstukken details te vergroten geeft hij deze kwetsbaarheid verder vorm. De film 'Hooligan' van Lexi Alexander, waarin een jongen in aanraking komt met een 'firm' bracht hem op ideeën. In de film zie je de leden van een bende vaak samen, ze zijn dan als groep krachtig en sterk, maar op de momenten dat ze alleen staan ontstaan er ook direct kwetsbare momenten. Dat gegeven werkte Teun uit in zijn collectie, waarin hij 11 silhouetten neerzet. De collectie is een statement tegen het stereotiepe beeld van masculiniteit in de wereld van de voetbal hooligan.

HKU Utrechts Conservatorium

Directeur: Jos Schillings

Nominatie: Deborah Witteveen

Deborah Witteveen studeert de richting Klassiek Saxofoon. Deborah is een getalenteerd en ondernemend musicus. Haar muzikale interesse is groot en ze laat zich niet afschrikken door stijlbarrières. In april speelde Deborah een saxofoonconcert van de componist Henry Kelder samen met het HKU Kamerorkest. Zij was de tweede persoon die dit stuk speelde, na haar leraar Johan van der Linden voor wie het stuk is geschreven. De technische moeilijkheidsgraad van dit stuk is erg hoog, maar ze vindt het vooral een feest om te spelen: "Zoveel stijlen die elkaar afwisselen, een stuk waarin je als saxofonist alles kunt laten horen".

Ze sloot haar eindexamen begin juni af met een nieuw werk van de componist Daan van den Hurk. Ook in dit stuk zijn, net zoals in het saxofoonconcert, dat ze eerder speelde, vele stijlen te horen: "Soms hoor je alleen een eenzame saxofoon en soms lijken we met z'n tweeën wel een bigband", aldus Deborah.