

THE WORLD ACCORDING TO BYLEX WERELDBEELD VAN EEN HOMO UNIVERSALIS UIT KINSHASA

Verder kijken dan de horizon. Doordringen in de mysteries van het onzichtbare... Als kunstenaar-wetenschapper, als een goddelijke architect, scheidt Bylex een eigen universum, met eigen natuurwetten. Een wereld waarin perfectie en harmonie centraal staan.

In de KVS brengt Bylex op vraag van antropoloog Filip De Boeck en architect Koen Van Synghele, de film *Percer les mystères de l'invisible* en de maquette van *La cité touristique* in één multimediale tentoonstelling.

FILIP DE BOECK & KOEN VAN SYNGHELE

The World According to Bylex, is een experimentele tentoonstelling/voorstelling waarin de Congolese kunstenaar Bylex zowel de wereld ontleedt als zijn eigen denkwereld construeert. Terwijl de film de wereld en de menselijke conditie doorgrondt aan de hand van verrassende paradigma's als 'de nuttige brutaliteit', 'de geboorte is een plaats bekleden in het universum' of 'de rotatie is de belangrijkste beweging in het universum', brengt Bylex met zijn maquette van *La cité touristique* (*De toeristische stad*), een atypische utopie.

Het verhaal van *The World According to Bylex* gaat terug tot 2004.

KINSHASA: VERHAAL VAN ONVOLMAAKTHEDEN

Kinshasa, februari 2004. Petro-Congo, een buurt in de wijk Masina, ook wel *Chine populaire* genoemd omwille van de hoge bevolkingsdichtheid en de uitgestrektheid van deze volkswijk. Een stoffige zandweg leidt tot aan het perceel dat Bylex op dat moment bewoont. Enkele kleine kamertjes geven uit op een minuscule binnenkoer van een huisje dat hij deelt met andere huurders. In het vertrek waar hij ons verwelkomt is het drukkend warm en donker. Dagen reeds zit Petro-Congo zonder stroom. De ventilator en het televisietoestel staan er werkloos bij. Het kleine peertje aan het plafond geeft geen licht. Zoals tijdens eerdere ontmoetingen gaat het gesprek dan ook al snel over de beperkingen en de onmogelijkheden van het leven in deze Centraal-Afrikaanse grootstad. Over schaarste en tekort, verval en mankement, beperking en belemmering. Maar ook -en vooral- draait de conversatie rond de vraag hoe deze hele context van onvolmaaktheid te ontstijgen. Fysiek uiteraard, want wie wil er geen koelkast die koelt, een televisie met visie, of een ventilator die roteert en ventileert? Maar ook mentaal, vanuit een nog meer dwingende, innerlijke noodzaak.

IN DE GEEST IS ALLES MOGELIJK

In zijn hoofd overstijgt Bylex dagelijks de afwezige, materiële luxe. Want een hoofd, en zeker het Bylex-hoofd, beschikt over een merkwaardig instrument, namelijk *hersenen*. En in deze hersenen huist er een geest. Die geest werkt volgens een proces dat Bylex bestempelt als *adaptation magnétique*. Sommige dingen voelen zich tot elkaar aangetrokken en horen samen, andere niet. In je hoofd ben je vrij om zelf dat magnetisme tussen dingen te bedenken, zelf nieuwe verbanden te leggen, dingen naar eigen goedkeuren te classificeren en naar eigen goeddunken alternatieve, zij het onzichtbare, mentale werelden te ontwerpen en te creëren. "De geest," zegt Bylex, "is niet beperkt zoals het lichaam. Je geest moet geen openbaar vervoer nemen. Je geest moet geen vliegtuig nemen om naar je kamer in Brussel te gaan wanneer je ergens anders bent. De geest is vrij. Sluit me ergens op in een cel. Wat ga je zien? Wanneer ik als gevangene de nood voel om mijn huis of mijn kamer te zien, dan heeft mijn geest de goedkeuring niet nodig van de bewaker. Om maar te zeggen. De geest is de basis want in de geest zijn er relaties mogelijk die onzichtbaar zijn."

Precies deze geestelijke souplesse maakt Bylex tot kunstenaar, stelt hem in staat om binnen de moeilijke conditie van Kinshasa een wereldbeeld te construeren met universele ambities. Zijn werk kan begrepen worden als één lange oefening in het overstijgen van de imperfectie van de werkelijkheid, van een stad als Kinshasa waar de putten in de weg inderdaad wel heel diep zijn, en de stank van de riool dikwijls niet te harden is. Bylex' werk is dus een oefening in het ontwerpen van een andere, betere wereld. Die wereld is zuiver, glashelder en hard als kristal, consistent beantwoordend aan de wetten van de geest, eerder dan aan de grillen en de beslomeringen die het ritme van het leven in Kinshasa en in heel Congo bepalen.

VERVOLG PAGINA 18

© vzw CARGO

THE WORLD ACCORDING TO BYLEX LA VISION DU MONDE D'UN HOMO UNIVERSALIS DE KINSHASA

Regarder au-delà de l'horizon. Sonder les mystères de l'invisible... Artiste-scientifique, divin architecte, Bylex crée son propre univers, avec ses propres lois physiques. Un monde qui gravite autour de la perfection et de l'harmonie. A la demande de Filip De Boeck, anthropologue, et de Koen Van Synghele, architecte, Bylex présente au KVS le film *Percer les mystères de l'invisible* et la maquette de *La cité touristique* dans une seule exposition multimédia.

FILIP DE BOECK & KOEN VAN SYNGHELE

The World According to Bylex est une exposition/représentation expérimentale dans laquelle l'artiste congolais Bylex déconstruit le monde et construit son propre univers intellectuel. Si dans son film, Bylex sonde le monde et la condition humaine à l'aide de paradigmes surprenants comme 'la brutalité utile', 'naître, c'est occuper une place dans l'univers' ou 'la rotation est le mouvement primordial dans l'univers', avec sa maquette de *La cité touristique* l'artiste nous propose une utopie atypique. Les prémisses de l'histoire de *The World According to Bylex* datent de 2004.

KINSHASA: HISTOIRE D'IMPERFECTIONS

Kinshasa, février 2004. Petro-Congo, un quartier à Masina, baptisé aussi *Chine populaire* à cause de la grande densité de population et de l'étendue de ce quartier populaire. Un chemin de sable conduit à la parcelle que Bylex habite à l'époque. Une grappe de pièces minuscules donnent sur la cour intérieure miniature de la petite maison qu'il partage avec d'autres locataires. Dans la pièce où il nous accueille. la chaleur et

SUITE PAGE 19

■ MET GOD EN WETENSCHAP OP ZOEK NAAR VOLMAAKTHEID

De queeste van Bylex is met andere woorden een voortdurende zoektocht naar volmaaktheid. De dingen die hij maakt zijn afdrukken van een ideale en ideële wereld in zijn hoofd. In die wereld is de Rede ontzettend belangrijk. Niet voor niets gaf Bylex één van de kostuums die hij ontwierp de naam *Escartes of Esprit Cartésien* mee. Wat hem in de Rede aantrekt is de absolute haast, het goddelijke haast, en daarin schuilt dan ook weer een onmiskenbaar romanticisme. Het werk van Bylex, maar ook zijn leven zelf, beweegt zich bijgevolg op een raakvlak tussen ratio en religie, een raakvlak dat velen onder ons niet langer (h)erkennen maar dat de vroege negentiende-eeuwse mens ongetwijfeld vertrouwd zou zijn overgekomen. Als artiste-chercheur-concepteur, zoals hij zichzelf definieert, en als man van God-Bylex is namelijk ook zeer bedrijvig als predikant in een *église de réveil*, één van de vele neo-pinksterbewegingen die floreren in heel het Afrikaans continent- wil hij voornamelijk perfectie scheppen, en wel omdat God volmaakt is en Hij alleen de volmaakten zal uitverkiezen op de Dag van het Laatste Oordeel. Maar net als bij de negentiende-eeuwse natuurfilosofen en wetenschappers, voor wie wetenschappelijke rationaliteit en een mystiek verlangen naar de essentie en de totaliteit der dingen perfect konden samenvallen, zo gaan God en wetenschap hand in hand in het werk van Bylex.

Om de religieus onderbouwde notie van perfectie in zijn kunstwerken te bereiken beroept Bylex zich bijvoorbeeld op de regels van het moderne productieproces, of de wetmatigheden van cijfers en getallen. Hijzelf zegt dat zijn kunstwerken worden gemaakt volgens het principe van de industriële productie. Voor Bylex moeten al de objecten die hij vervaardigt op grote schaal reproduceerbaar zijn, zoals industriële producten, gemaakt door wat de kunstenaar zelf omschrijft als 'indirecte emotie'. Hiermee bedoelt hij via Abstractie en Rede, reproduceerbaar los van de persoon van de kunstenaar zelf, en daarom volmaakter dan kunstwerken die gemaakt worden via 'directe emotie'.

In de wereld van Bylex is het streven naar volmaaktheid, veruitwendigd in een industrieel productieproces en in de notie van 'indirecte emotie', ook sterk verbonden met mathematica. Deze 'wiskunde' wordt gesymboliseerd door het in zijn oeuvre steeds terugkerend motief van witte en zwarte vierkantjes: het vierkant omdat het een perfecte vorm is met vier gelijke zijden, en zwart en wit omdat het 'perfecte' kleuren zijn die op zichzelf bestaan en niet als product van vermenging.

In zijn film *Percer les mystères de l'invisible* (Doordringen in de myste-

ries van het onzichtbare) demonstreert Bylex trouwens ook hoe de cirkel de basisvorm is van de meeste natuurlijk of artificieel gemaakte voorwerpen. Of hij toont aan hoe de rotatie de belangrijkste beweging is in het universum.

EEN ALOMVATTENDE TOTAALWERELD

Het universum van Bylex is in zekere zin het universum van de monoloog. Bylex denkt, leeft, ademt en creëert in zijn eigen wereld, een wereld waarin op het eerste gezicht weinig plaats is voor dialoog, verschil en openheid. Ongetwijfeld is dat ook een beschermende reflex van iemand die leeft in een kannibalistische stedelijke ruimte, een stad die voortdurend binnendringt in het leven van haar inwoners, zich voortdurend opdringt aan het gezichtsveld, voortdurend de intieme ruimte en het lichaam, de oren, de poriën, de neus van haar inwoners penetreert en hen dwingt om zich aan haar grillen te onderwerpen. Tegenover die ontembare stad plaatst Bylex een alomvattende totaalwereld met een eigen, even dwingend esthetiek. In tegenstelling tot die andere wereld daarbuiten is Bylex heer en meester over zijn eigen wereld, kan hij haar zijn wil en wetmatigheden opleggen, en er de contouren van

creëren en controleren. Daarom ook creëert Bylex haast noodgedwongen zijn eigen utopie. Dit doet hij zowel op grootschalige wijze in een heel stadsplan zoals de *cité touristique*, maar ook op kleinere schaal ontwerpt hij zijn eigen stad tot in de details: in maquettes van afzonderlijke huizen, van auto's, meubels, kleren, schoenen, tot en met horloges en dasspelden. Tegelijkertijd is het autoritaire en totalitaire karakter dat het spreken, denken en ontwerpen van Bylex kenmerkt ongetwijfeld ook schatplichtig aan de esthetiek van de Congolese hoofdstad zelf. Kinshasa is immers de stad die decennialang doordrenkt is geweest van het Woord van de Dictator en van de alomvattende esthetiek van de specifieke Mobutistische *animation politique* die dat woord begeleidde. Niet toevallig was dat totalitaire politieke spreken ook voortdurend doordrenkt van referenties naar God, en vond er een voortdurende religieuze transfiguratie van het politieke veld plaats.

SLEUTEL TOT DE VERBEELDING

Natuurlijk staat dit totalitaire verlangen van Bylex naar een controleerbaar universum, die drang om als een schepper een volmaakte wereld zoals zijn *cité touristique* te ontwerpen –en

in het diepste van zijn gedachten zelf een god te worden- haaks op de imperfecte, chaotische, irrationele en totaal onvoorspelbare stad die Kinshasa is.

Die dubbelzinnigheid tussen het streven naar perfectie en de verlamdende chaos van Kinshasa spreekt in Bylex' film *Percer les mystères de l'invisible*. In deze videofilm, eerder een caleidoscoop van kleine filmpjes dan een lineaire speelfilm, trekt hij als een reporter door zijn eigen universum. Met deze film lijkt Bylex in één beweging een analyse en een synthese te maken van de wereld. Ernstig en beslist. Maar terzelfdertijd zindert door het werk van Bylex de relativiserende lach. Typerend is het onderscheid dat hij maakt tussen de *vraie* en de *fausse folie*, tussen de echte en de valse waanzin. Die valse waanzin blijkt bijvoorbeeld uit de beelden van een fiets die voor een vrachtwagen wordt gespannen...

Bylex kijkt dwars door de dingen heen, soms aandoenlijk naïef, dan weer wetenschappelijk origineel, maar steeds menselijk en allesbehalve vrijblijvend. Zo is zijn *cité touristique* geen escapistisch utopie, geen in slaap wiegende ressort, maar een appel aan de mens, aan de universele man en vrouw, om kennis te nemen van schoonheid, om in aanraking te komen met de verwondering, als sleutel tot de verbeelding en de realisatie van een betere wereld.

De cirkel en de bol zijn de basisvormen van de Schepping
Le cercle et la boule sont les formes de base de la Création
  Filip De Boeck & Koen Van Synghele

☑ l'obscurité sont oppressantes. Cela fait plusieurs jours que Petro-Congo est sans électricité. Le ventilateur et la télévision ne fonctionnent pas. La petite ampoule au plafond reste éteinte. Comme lors de rencontres précédentes, la conversation aborde bien vite les limites et les impossibilités de la vie dans cette métropole d'Afrique centrale. La pénurie et le manque, la régression et l'avarie, la restriction et l'empêchement. Mais aussi, et surtout, comment dépasser tout ce contexte d'imperfection. Contexte physique, bien sûr, car qui ne veut pas d'un réfrigérateur qui refroidit, d'une télévision avec vision, ou d'un ventilateur qui tourne et ventile ? Mais également mental: une nécessité intérieure encore plus urgente.

DANS L'ESPRIT, TOUT EST POSSIBLE

Dans sa tête, Bylex surmonte chaque jour le luxe matériel absent. Car une tête, et certainement la tête de Bylex, dispose d'un instrument remarquable: le cerveau. Ce cerveau abrite un esprit. Cet esprit fonctionne selon un processus que Bylex qualifie d'*adaptation magnétique*. Certaines choses s'attirent et se correspondent, d'autres pas. Dans notre tête, nous sommes libres de penser nous-mêmes ce magnétisme entre les choses, de créer nous-mêmes des liens nouveaux, de classer les choses selon notre approbation et de concevoir et de créer à notre guise des univers mentaux alternatifs, voire invisibles. « L'esprit » dit Bylex, « ne se limite pas au corps. Notre esprit ne doit pas prendre les transports en commun. Notre esprit ne doit pas prendre l'avion pour aller dans notre chambre à Bruxelles quand nous sommes ailleurs. L'esprit est libre. Enfermez-moi dans une cellule. Que verrez-vous ? Quand dans ma prison je ressens le besoin de voir ma maison ou ma chambre, mon esprit n'a pas besoin de l'autorisation du gardien. Pour citer un exemple. L'esprit est la base car dans l'esprit, il existe des relations possibles qui sont invisibles. »

C'est précisément cette souplesse de l'esprit qui fait de Bylex un artiste, qui lui permet de construire, dans les conditions pénibles de Kinshasa, une conception du monde avec des ambitions universelles. Nous pourrions concevoir son œuvre comme un seul et unique exercice prolongé de surmonter l'imperfection de la réalité, d'une ville comme Kinshasa où les trous dans la route sont vraiment bien profonds et la puanteur des égouts souvent carrément insupportable.

L'œuvre de Bylex est donc un exercice de conception d'un monde différent, meilleur. Ce monde est pur, clair et dur comme le cristal, adapté aux lois de l'esprit, plutôt qu'aux aléas et aux tourments qui déterminent le rythme de la vie à Kinshasa et dans tout le Congo.

AVEC DIEU ET LA SCIENCE, À LA RECHERCHE DE LA PERFECTION

Autrement dit, Bylex est constamment en quête de la perfection. Ses créations sont

des empreintes d'un monde idéal et idéal dans sa tête. Et dans ce monde, la Raison est fondamentale. Ce n'est pas pour rien que Bylex a donné à un des costumes qu'il a créés le nom d'Escartes ou Esprit Cartésien. Ce qui l'attire dans la Raison, c'est son côté absolu, la hâte divine, où un certain romantisme est incontestablement à l'œuvre. L'art de Bylex, mais également sa vie, évoluent par conséquent sur une tangente entre raison et religion, une tangente que beaucoup d'entre nous ne (re)connaissent plus mais qui aurait été sans aucun doute bien familière à l'homme au début du dix-neuvième siècle. En tant qu'artiste-chercheur-concepteur, comme il se définit lui-même, et en tant qu'homme de Dieu, Bylex est aussi un prédicateur très actif dans une église de réveil, un des nombreux mouvements néo-pentecôtistes qui se multiplient sur tout le continent africain – il veut créer avant tout de la perfection, parce que Dieu est parfait et qu'il choisira les parfaits le jour du Jugement Dernier. Mais à l'instar des philosophes de la nature et les scientifiques du dix-neuvième siècle, pour qui la rationalité scientifique et un désir mystique de l'essence et de la totalité des choses pouvaient parfaitement aller de pair, Dieu et la science vont main dans la main dans l'œuvre de Bylex.

Pour atteindre la notion religieuse sous-jacente de perfection dans ses œuvres d'art, Bylex fait par exemple appel aux règles du processus moderne de production ou aux chiffres et aux nombres qui se conforment aux règles. Il dit lui-même que ses œuvres d'art sont créées en vertu du principe de la production industrielle. Pour Bylex, tous les objets qu'il fabrique doivent être dupliquables à grande échelle, comme des produits industriels, créés par ce que l'artiste décrit comme de 'l'émotion indirecte'. En d'autres termes, créés par l'Abstraction et la Raison, reproductibles indépendamment de la personne de l'artiste lui-même, et par là même plus parfaits encore que les œuvres créées par 'l'émotion directe'.

Dans le monde de Bylex, l'aspiration à la perfection est incarnée dans un processus de production industrielle et dans la notion de 'l'émotion indirecte', et étroitement liée aux mathématiques. Celles-ci sont symbolisées dans son œuvre par le motif récurrent de petits carrés blancs et noirs: le carré parce qu'il est une forme parfaite avec quatre côtés égaux, et le blanc et le noir parce que ce sont des couleurs 'parfaites' et autonomes en soi, elles ne sont pas le produit d'un mélange.

Dans son film *Percer les mystères de l'invisible*, Bylex démontre d'ailleurs également que le cercle est la forme de base de la plupart des objets naturels ou artificiels. Il montre aussi que la rotation est l'un des mouvements fondamentaux dans l'univers.

UN MONDE TOTAL

L'univers de Bylex est en certain sens l'univers du monologue. Bylex pense, vit, respire et crée dans son propre monde, un monde qui, au premier abord, ne laisse que peu de place au dialogue, à la différence, à l'ouverture. Il s'agit là sans aucun doute d'un réflexe protecteur de la part d'un

individu qui vit dans un espace urbain à tendance cannibale, une ville qui pénètre constamment la vie de ses habitants, qui s'impose sans répit à leur champ de vision, qui s'infiltré sans cesse dans l'intimité et dans le corps, dans les oreilles, dans les pores et dans le nez de ces habitants et les force à se plier à ses caprices. Bylex place face à cette ville indomptable un monde total, global doté de son esthétique propre parfois contraignante. Contrairement à cet autre monde, dehors, Bylex est maître en son propre monde, il peut le soumettre à sa volonté et à ses lois, en créer les contours et les contrôler. C'est pour cette raison que Bylex crée, contraint et forcé, sa propre utopie. Il le fait à grande échelle, dans tout un plan de ville, comme avec sa cité *touristique*, mais aussi à petite échelle: il crée sa propre ville dans les moindres détails, avec des maquettes de maisons isolées, de voitures, de meubles, de vêtements, de chaussures et même de montres et d'épingles à cravates. En même temps, le caractère autoritaire, totalitaire qui caractérise le discours, la pensée et la création de Bylex est indéniablement redevable à l'esthétique de la capitale congolaise elle-même. Kinshasa a effectivement été imprégnée pendant des dizaines d'années de la Parole du Dictateur et de l'esthétique globale de l'animation politique si spécifique du règne de Mobutu qui accompagnait cette parole. Ce n'est pas par hasard si ce discours politique totalitaire était constamment émaillé de références à Dieu, et qu'une transfiguration religieuse constante du champ politique a eu lieu.

LA CLEF DE L'IMAGINATION

Il est évident que cette aspiration totalitaire de Bylex d'un univers contrôlable, cette pulsion qui pousse le créateur à concevoir un monde parfait, comme sa *cité touristique* – et, au plus profond de ses pensées, à devenir lui-même un dieu – est bien éloignée de la ville imparfaite, chaotique, irrationnelle et complètement imprévisible qu'est Kinshasa. Cette ambiguïté entre l'aspiration de la perfection et le chaos paralysant de Kinshasa s'exprime dans le film de Bylex *Percer les mystères de l'invisible*. Dans cette création vidéo, caléidoscope de courts métrages plutôt que long métrage linéaire, il se fait reporter et part explorer son propre univers. Par ce film, on dirait bien que Bylex fait une analyse et une synthèse du monde, d'un seul geste. Sérieux et décidé. Mais en même temps, son œuvre résonne d'un rire qui relativise. Un de ses traits caractéristiques est la distinction qu'il fait entre la vraie et la fausse folie. Cette fausse folie se révèle par exemple dans les images d'un vélo attaché à l'avant d'un camion...

Le regard de Bylex transperce les choses, tantôt d'une touchante naïveté, tantôt teinté d'une originalité scientifique, il est toujours empreint d'humanité et d'engagement. Sa *cité touristique* n'est donc pas une utopie escapiste, ni un ressort qui nous berce, mais un appel à l'être humain, à l'homme et à la femme universels, à découvrir la beauté, à entrer en contact avec l'étonnement: la clef de l'imagination et de la réalisation d'un monde meilleur.

De rotatie is de belangrijkste beweging in het universum
La rotation est le mouvement primordial dans l'univers.
© Filip De Boeck & Koen Van Synghele

