

LICHT KUNST FESTIVAL

13 t/m 22
OKTOBER
2023

VONK

FORT DE
BATTERIJEN

VONKFESTIVAL.NL

AAN DE
SLINGER

Tip

Veel werken zijn interactief en beleef je maximaal als je er een aantal minuten bij stil blijft staan. Bij elk werk staat een bordje met de exacte minuten of aanbevolen ervaringstijd.

Welkom op de tweede editie van het lichtfestival VONK!

Op onze prachtige nieuwe locatie wandel je langs 17 verschillende (licht)kunstwerken, aan elkaar verbonden door de luisterroute met 6 punten. De luisterroute wordt aangegeven met een geluidscicoon*.

Deze interactieve kunstroute leidt je langs verschillende bijzondere kunstwerken, die allemaal zijn gemaakt rondom het speciale thema: Wij de Aarde. De kunstroute is opgebouwd aan de hand van de vier elementen van de natuur. De vier elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd. De kunstwerken binnen en rondom het fort nodigen je uit om deze elementen te ervaren**.

Projectleider Bea Nederhoff: *“Alle zintuigen worden geprikkeld op VONK. Krijg je trek? Bak dan zelf poffertjes, neem een lekker frietje of bak je eigen broodjes en marshmallows op het vuur. En op ieder half en heel uur geeft de Glazendraaier een mooi concert, dat je zeker niet wil missen.”*

Nationale en regionale kunstenaars laten zien wat er mogelijk is op het gebied van lichtkunst. Ook talent van HKU en College de Heemlanden laat hun kunsten zien. Tenslotte hebben de groepen 8 van alle basisscholen in Houten samen met kunstenaars van VONK een groot lichtkunstwerk gemaakt.

Laat je verrassen door de krachtige samenwerking tussen de mooie natuur en schitterende lichtkunst!

We wensen je veel plezier bij VONK.
Team VONK

* Geluidscicoon:

** Dit wordt per kunstwerk met deze icoontjes aangegeven:

In Je Element

INDENAAMVAN & Ben Forte

Ben je in je element? Welk element zegt het meeste over jou?

Twee bevriende muzikanten, een spoken word-artiest en een producer, zoeken uit wat 'in je element zijn' precies betekent. Er zijn veel spreekwoorden over vuur, lucht, aarde en water, maar wat zegt dat eigenlijk over ons? We horen vaak over de natuur en de mens als losstaande dingen, maar we zijn er toch onderdeel van?

'In Je Element' is een spoken word-route in de vorm van zes luisterpalen, verdeeld over het terrein, die je verder helpen in de zoektocht naar de antwoorden!

INDENAAMVAN is een spoken word artiest uit Utrecht. Hij heeft de spoken word geschreven en ingesproken voor de 'In Je Element' spoken word route bij het VONK festival. **Ben Forte** is een singer-songwriter uit Utrecht en maakt de muziek voor de spoken word route.

Impact wave

HKU x Heemlanden educatieproject

Studenten van diverse opleidingen van de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) stelden een prachtig educatieprogramma samen, speciaal voor VONK. Dit educatieproject is uitgevoerd door ruim 120 leerlingen van College de Heemlanden. Gedurende 5 lessen hebben zij kleine kunstwerken gemaakt met een boodschap. De kunstwerken zijn samengevoegd tot één groot geheel: 'Impact wave'.

'Impact wave' geeft boodschappen door van leerlingen aan de mensheid. Met als doel bewustzijn te creëren en aan te zetten tot beweging. Een vloeiend proces met een duidelijke boodschap.

Dit kunstwerk is mede tot stand gekomen door Coen de Haan en vrijwilligers van VONK.

Aansluiting op het thema van VONK

De leerlingen hebben onderzocht welke impact de elementen hebben op de aarde. Welke associaties hebben zij nog meer bij bepaalde elementen? De resultaten uit dit onderzoek zijn omgevormd tot een boodschap.

Wat wil jij de mensheid meegeven?

2 De Kleurkamer

Monobanda

Schilder met licht in deze magische kamer. Spelers betreden een wereld vol mysterieuze witte voorwerpen, die ze zelf kunnen inkleuren met licht door erop te richten met het speciale penseel. Transformeer de witte vormen in lichtgevende monsters, een landschap of andere creatieve hersenspinsels. In de Kleurkamer schilder je niet op een plat vel papier, maar in een tastbare en ruimtelijke wereld. Pak de decorstukken op en verander de compositie van de kamer. Of trek een wit pak aan en wordt zelf onderdeel van de compositie. Het draait allemaal om de creativiteit en het inlevingsvermogen van de spelers.

Monobanda is een bekroonde studio die de grenzen van spel en interactie verkent en verlegt. Onze projecten verbinden het menselijk lichaam, de fysieke ruimte en de virtuele wereld op verrassende manieren, waardoor nieuwe vormen van betekenisvol spel ontstaan die hun weg vinden naar kunst, wetenschap en onderwijs.

6

31 Flourishing Decay

Studio SPÉS

Flourishing Decay is een alsmar veranderend schouwspel van licht, kleur en vorm, een kleurrijke bewegende bloemenzee die uitnodigt tot verwondering, maar tegelijkertijd zorgwekkende data aan het licht brengt.

Studio SPÉS is een jong kunstenaarsduo uit Utrecht, bestaande uit **Sabien Engels** en **Pépé Heijenberg**. Via interactieve installaties brengen zij kunst, psychologie en technologie bijeen. Onderzoek naar de mogelijke toepassingen van nieuwe technologie en een kritische beschouwing van de status quo gaan daarbij hand in hand. In hun meest recente projecten maken ze van de publieke ruimte een levend canvas en dagen ze het publiek op een speelse en toegankelijke manier uit om te reflecteren op maatschappelijke thema's. Geïnspireerd op menselijk gedrag en natuurlijke fenomenen is hun motto: 'kritisch nadenken door te verwonderen'. Samen met de Bee Foundation vraagt Flourishing Decay aandacht voor de massale bijensterfte.

7

3II De Wilde Bijenexpeditie

Er is al miljoenen jaren een magische band tussen bijen en bloemen. Zo weten bijen of een bloem nectar heeft of niet. Ze vliegen dus altijd op bloemen die wat lekkers voor ze hebben.

Het werkt zo:

Door het vliegen ontstaat er een statische lading tussen de haartjes van de bijen. De bijen zijn dan positief geladen. Bloemen gevuld met nectar zijn juist negatief geladen.

Dit verschil in lading voelen de bijen als ze laag over de bloemen vliegen. Ze weten dus precies bij welke bloem ze moeten zijn. Probeer het zelf met een magnetentafel!

De **Bee Foundation** wil de festivalbezoekers graag leren hoe ze zelf kunnen bijdragen aan de groei van de bijenpopulatie. Want als wij wilde bijen helpen, helpen zij ons. Zij zorgen immers voor de bestuiving van bijna 90% van alle planten. Zo groeien we samen weer een biodivers landschap. Kijk op www.bee-foundation.nl hoe jij kan bijdragen.

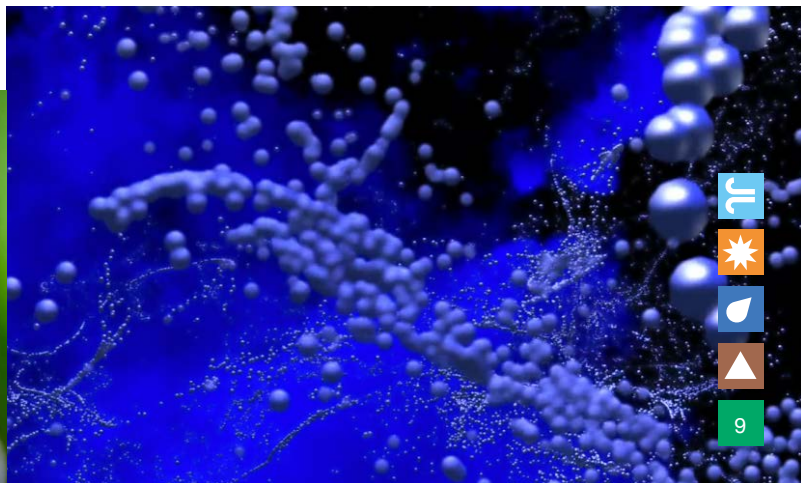
4 Pixel Plankton

Studio de Maan

Pixel Plankton zijn wezentjes gemaakt door groep 8 leerlingen van verschillende basisscholen in Houten in een educatie traject i.s.m. KunstCentraal. Hiervoor werd de Lichtpuntjes WebApp ontwikkeld waarmee leerlingen in een compositie-omgeving op pixelniveau zelf animaties kunnen creëren. De Pixel Plankton creaties verschijnen in projecties op het fort waar ze, overgeleverd aan de stroming, meedeinen met een virtuele oceaan.

Martin Boverhof werkt samen met **Anne Gentenaar** op **Studio de Maan** in Amsterdam. De studio heeft recent animaties gemaakt voor onderzoeksgroep "Plankton Diversity and Evolution" bij Naturalis, waarbij de rol van zeevlinders en -engelen voor ecosystemen en de bedreiging van verzuring van oceanen worden belicht. Deze kennis wordt creatief toegepast in de visueel meeslepende onderwaterwereld van het Pixel Plankton project.

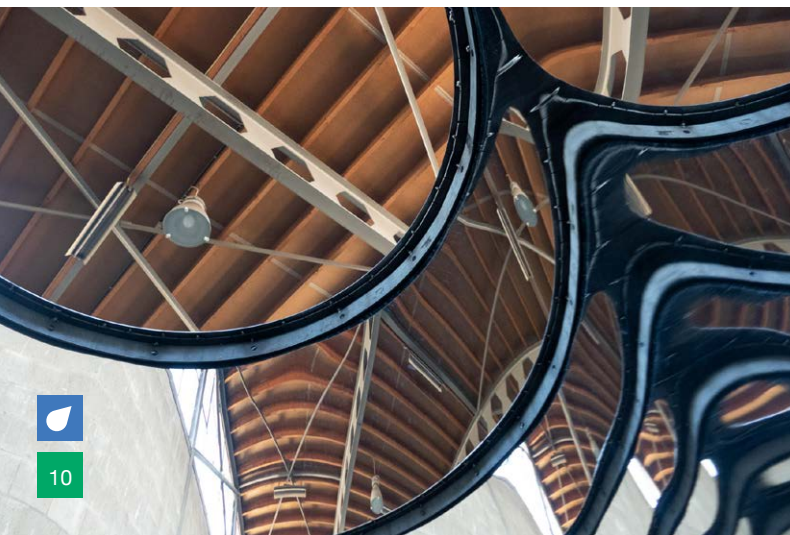
5 Omgevingsbewustzijn

Lisa Bast

De natuur en haar dagelijkse omgeving dienen als een oneindige inspiratiebron. Wat door anderen als normaal wordt beschouwd, ziet Lisa als rijk. Met haar werk op VONK wil Lisa mensen kennis laten maken met de holistische manier van leven, met als doel meer empathie voor de aarde en al zijn bewoners. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we empathie kunnen voelen voor een grassprietje? Kijken we dan anders naar de wereld en zullen daarmee onze kernwaarden veranderen?

Lisa Bast is in 2020 afgestudeerd aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, Spatial Design. Ze werkt als ruimtelijk kunstenaar graag met abstracte minimalistische vormen, licht en rauwe materialen.

10

6 Projectie op water

Beeldjutters

Beeldjutters creëert poëtische ervaringen die het samenspel tussen lichtkunst en locatietheater verkennen. Ze nodigen bezoekers uit om te vertragen, hun verbeeldingskracht te gebruiken en verbinding te maken met hun eigen realiteit, waarbij dansende lichtprojecties harmoniëren met de omgeving. Voor VONK zal Beeldjutters een lichtinstallatie op het water maken die saamsmelt met het verhaal, de sfeer, het ritme en tempo van het omringende landschap van Fort de Batterijen.

Beeldjutters maakt belevingen op het snijvlak van lichtkunst en locatietheater. Ze halen je uit de realiteit en dompelen je onder in droomwerelden die niet gebonden zijn aan alledaagse regels. Visuele poëzie waar je midden in staat en je doet verwonderen, lachen, nadenken en je niet onberoerd laat.

11

7 SPIRAL

Manno Dragstra, Boris van Vree & Cindy Belmon

SPIRAL is een symbiose tussen licht en donker. Tussen naar binnen keren en naar buiten treden. In- en uitademen, de zon en de maan. Chaos en orde, verandering en stilte. Het spel van schaduwen en glinsteringen onthult de diepere lagen van het menselijk bestaan.

De spiraal is het symbool van oneindigheid en de verbinding met onze binnen- en buitenwereld. Met kleine spiegeltjes als sprankelende sterren wordt je meegenomen in een doolhof van reflecties, waar illusie en werkelijkheid elkaar ontmoeten. Sta even stil, haal diep adem en ontmoet jezelf in de weerspiegelingen.

8 Elementive Disturbances

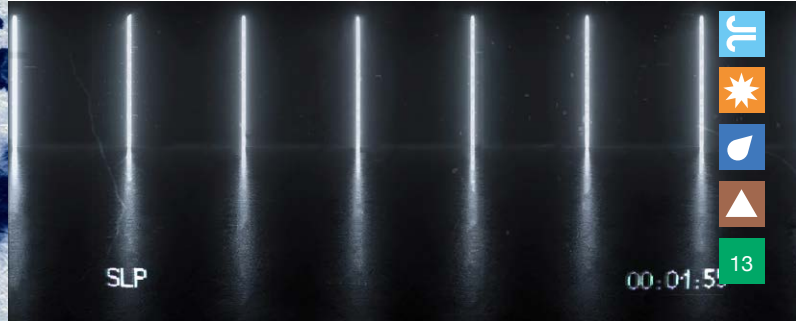

TO/BE

Elementive Disturbances; een intense ervaring met gebruik van audio en leds die op elkaar inspelen. Een audiovisueel kunstwerk dat een buitengewone ervaring belichaamt die de zintuigen op intense wijze prikkelt. Door gebruik te maken van LEDs, projecties, rook en doordachte audio composities ontstaat er een meeslepende en gelaagde beleving.

Het samenspel van deze elementen is zorgvuldig afgestemd, waardoor een intrigerend geheel ontstaat dat de grenzen van de comfortzone van de bezoekers opzoekt. Het werk trekt inspiratie uit de indrukwekkende kracht van de natuur. De audio bevat geluiden zoals: donder, vuur, water, wind, rotsen die vallen, etc.

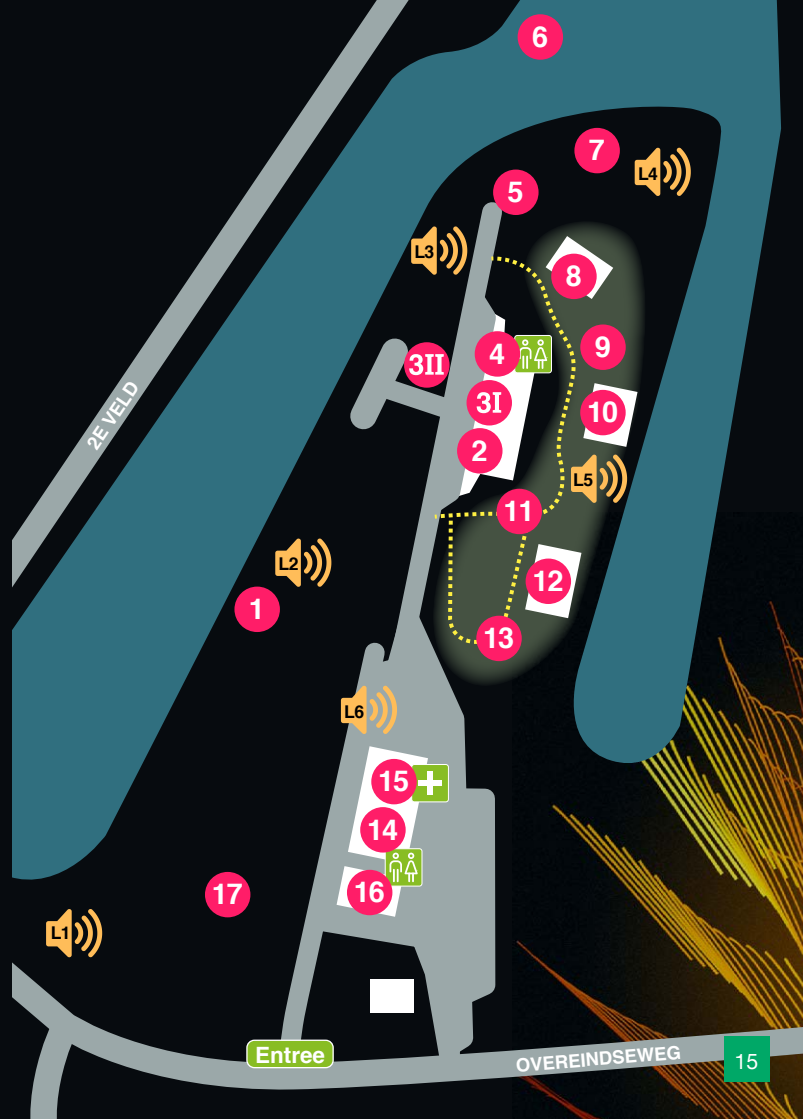
Tobias van den Hooff is een 24-jarige artiest uit Arnhem. Hij is erg actief in de elektronische dance scene en hierdoor aanvankelijk ook geïnspireerd tot zijn huidige stijl. Momenteel maakt hij voornamelijk industriële visuals in 3d en 2d. Voor VONK neemt hij zijn eerste stap in werk met LED's, waarbij hij dezelfde sfeer doorzet die hij normaal ook toont in zijn werk.

 In Je Element..... 4	9 POP..... 16
1 Impact wave..... 5	10 Fluid Resonance..... 17
2 De Kleurkamer..... 6	11 Touch it with your Mind!..... 18
3I Flourishing Decay..... 7	12 Dea Elementa..... 19
3II De Wilde Bijenexpeditie..... 8	13 De Glazendraaier..... 20
4 Pixel Plankton..... 9	14 Phasing Waves... 21
5 Omgevingsbewustzijn..... 10	15 Little Phenomena..... 22
6 Projectie op water..... 11	16 Sound of the Earth..... 23
7 SPIRAL..... 12	17 CYCLES..... 24
8 Elementive Disturbances..... 13	

De vier elementen wind, vuur, aarde en water zijn geïntegreerd in de kunstwerken en de luisterroute. Dit wordt per kunstwerk met onderstaande icoontjes aangegeven.

Wind	Aarde
Vuur	Water

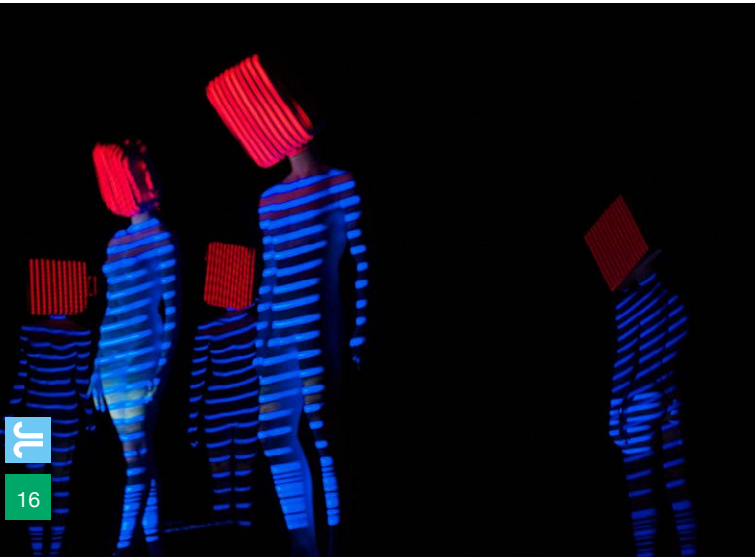

Blauwe Uur

POP is een unieke voorstelling over gedachten en beelden in ons hoofd en toont ideeën die repliceren, evolueren en zich verspreiden als memes, waardoor een culturele verbinding tussen mensen ontstaat. De 12 minuten durende performance maakt gebruik van videoprojecties en muziek om een groep mannequins tot leven te laten komen.

Blauwe Uur is een kunstenaarscollectief dat actief was van 2010 tot 2021. Het is dus heel uniek dat zij aanwezig zijn op het VONK festival! Kunstenaars **Jurjen Alkema**, **Jos Agasi** en **Andrea Dröes** maakten in die tijd vele werken in binnen- en buitenland, waaronder de performance POP.

Ricky van Broekhoven & Albert van Abbe

Sound designer en ontwerper Ricky van Broekhoven ontwierp het werk Fluid Resonance. Dit is een audiovisuele synthesizer die door meerdere personen tegelijk bespeeld kan worden door beweging rondom het instrument. De geluidsenergie wordt gebruikt om materie in beweging te brengen. Het nodigt uit om de hoorbare wereld opnieuw waar te nemen.

Artiest **Albert van Abbe** en sound designer en ontwerper **Ricky van Broekhoven**, beiden werkzaam vanuit hun studio's in Eindhoven, hebben hun krachten gebundeld voor het project Fluid Resonance. **Ricky van Broekhoven** werkt aan immersieve audiovisuele belevingen, installaties en machines. Hij vindt inspiratie in de werking van ons brein en onze zintuigen en is gefascineerd door ritmische sequenties in de natuur.

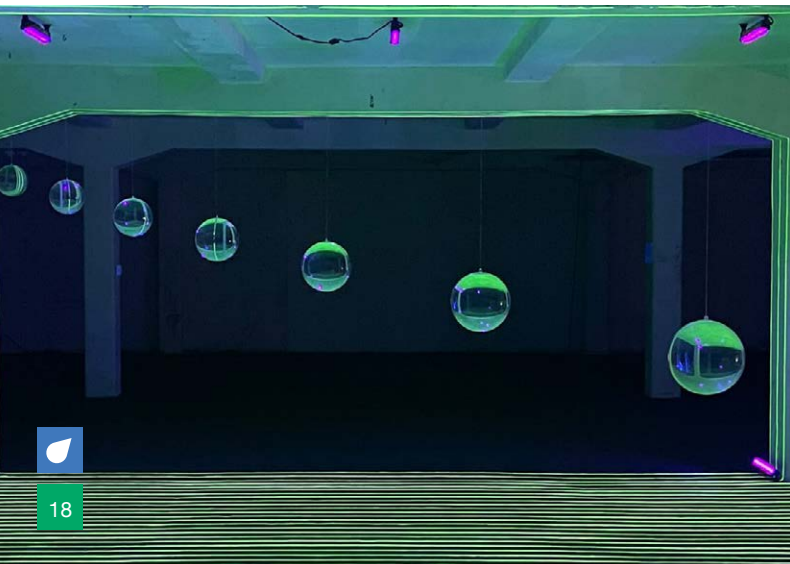
11 Touch it with your Mind!

Leny Maris

'Touch it with your Mind!' is een serie werken die bestaat uit verschillende bollen die de omgeving op zijn kop zetten. De bollen bieden een nieuw perspectief, een tweede blik op onze omgeving die door Leny wordt gemanipuleerd om bepaalde kenmerken van de omgeving te benadrukken.

Leny Maris is een scenograaf met een focus op licht en kleur. Haar werk laat je absorberen, focussen, voelen en je perspectief verbreden, uitgebreider dan je normaal denkt te zullen doen.

12 Dea Elementa

Interactieve projectie door LotteZ
en Studio de Maan

De godin der natuurelementen waakt en kijkt uit over ons festivalhart. Ze nodigt je uit om samen met haar de elementen aarde, vuur, lucht en water in beweging te zetten.

Klim snel die heuvel op en beleef het verhaal van *Wij De Aarde*, dat alle kunstwerken op de route met elkaar verbindt!

In het festivalhart van VONK hebben **Studio de Maan** en videokunstenaar **LotteZ** (tevens programmeur van VONK) hun handen ineen geslagen in een grote interactieve projectie die reageert op je bewegingen.

13 De Glazendraaier

Rogier Kappers

De hypnotiserende klanken van de Glazendraaier nemen je mee in een optreden waarin composities worden gespeeld en verhalen worden gedeeld over zijn ontdekkingsreis in de wereld van glas: Waarom hangt er zo'n geheimzinnige sfeer rond het glasorgel en waarom is het eens zo populaire instrument in onbruik geraakt? Welke muziek de Glazendraaier speelt hangt mede af van de entourage en de sfeer onder het publiek. Zijn repertoire bestaat o.a. uit Beatles, Bach, Brel, Abba, Gerschwin en Schubert. Een speciale plek is er voor de Estlandse componist Arvo Pärt.

Zijn hele leven al is **Rogier Kappers** gefascineerd door zingende glazen. Een paar jaar geleden besloot hij zijn verlangen gestalte te geven en een glasorgel te bouwen: eindeloos kringloopwinkels af, op zoek naar het perfect klinkende glas. Honderden heeft hij er in huis. Het instrument ontstond langzaam, eindeloos uitproberen wat werkt en niet. Zijn huidige glasorgel bestaat uit 42 glazen.

De Glazendraaier speelt om 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 en 22.00 uur. Zijn performance duurt 10 minuten.

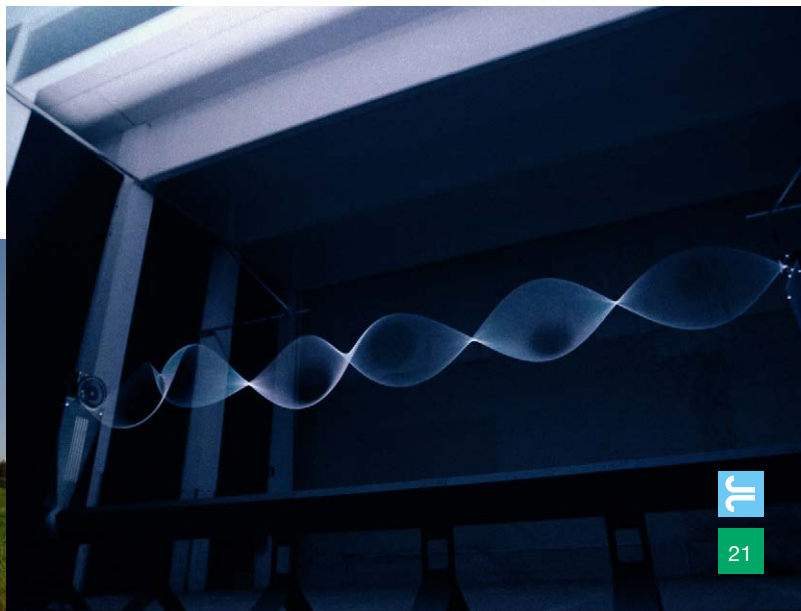
14 Phasing Waves

Ricky van Boekhoven & Albert van Abbe

Artiest Albert van Abbe en sound designer en ontwerper Ricky van Broekhoven, hebben hun krachten gebundeld voor het project Phasing Waves. Deze kinetische licht- en geluidsinstallatie speelt met perceptie en nodigt uit om de wereld en de deeltjes waaruit deze is opgebouwd opnieuw te overwegen. Inspiratie halen zij uit ritmes en texturen in de natuur, evenals uit de werking van ons brein en zintuigen.

Performance: 4 x per uur à 10 minuten.
Tussendoor steeds 5 minuten pauze.

15 Little Phenomena

Karenina Blue

Karenina van den Crommenacker, Bio Artist en beeldend onderzoeker, is geïntrigeerd door alles wat de meer dan menselijke wereld te bieden heeft. De ingenieusheid van andere organismen en ecosystemen vindt ze enorm fascinerend. In haar werk maakt ze deze uit het oog verloren wereld zichtbaar. Ze gelooft dat door meer bewust te worden van onze niet menselijke omgeving, we een goede start kunnen maken om voorbij te gaan aan ons mens gecentreerde wereldbeeld.

Het doorbreken van dit mens-gecentreerde wereldbeeld lijkt misschien een hele opgave. We kunnen echter klein beginnen door de niet-menselijke wereld weer bewust tot ons te nemen. Little Phenomena helpt je uit die bubbel te stappen. Met behulp van geanimeerde microscopische beelden en de immersive soundscape van Niels Vermeulen, zuigt Little Phenomena je in een wereld waarin je enkel hoeft te zijn, te bewonderen en te absorberen.

Karenina Blue, een bio-kunstenaar en visueel onderzoeker, verkent de intrigerende wereld van niet-menselijke organismen en ecosystemen. Ze vertaalt wetenschappelijk onderzoek naar boeiende multimediale kunstwerken, zoals een video-installatie over algen en een bio-kunstwerk over gezichtsmicrobiomen. Haar creatieve proces begint met onderzoek, gesprekken met experts en werken met organische materialen om haar visuele vertalingen te creëren.

www.nielsvermeulen.com

16 Sound of the Earth

Een productie van music declares emergency, we are warming up, Shishani Vranckx en Mats Logen

Sound of the Earth is een korte muziekfilm over het leven rondom twee bomen op verschillende continenten. Al het leven op aarde krijgt een stem, van boom tot mens, om ons eraan te herinneren dat we allemaal gelijke delen zijn van de ecologische puzzel.

Sound of the Earth is geïnitieerd door Music Declares Emergency, een groep artiesten en professionals uit de muziekindustrie die zich inzetten voor het klimaat, en We Are Warming Up, een artistieke klimaatcampagne. Shishani Vranckx is een uniek veelzijdige artiest wiens muziek genres en culturen overstijgt. Mats Logen heeft de film geregisseerd. Zijn bewondering voor de natuur speelt een grote rol in zijn werk en uit zich in de vorm van een unieke visuele taal samengesteld vanuit organische sferen.

17 CYCLES

Sounds Like A Plan(t)

Sounds Like A Plan(t) is een collectief van muzikanten en natuurgeneeskundigen, dat door middel van muziek en beeld mensen uitnodigt om zich met zichzelf, met hun omgeving en met elkaar te verbinden. SoundsLike a Plan(t) volgde 4 seizoenen lang verschillende planten en bomen op de 3 verschillende forten waar VONK zou neerstrijken; fort 't Hemeltje, fort Honswijk en nu fort De Batterijen. De sapstromen van deze planten en bomen zijn door middel van een vernuftig apparaatje vertaald naar muziek en aangevuld met helende zang, spoken word & gitaar.

Dit collectief bestaat uit twee inwoners van Houten (**Anja Roubos** en **Remke Perk-Jansen**) en een inwoner uit de gemeente Utrecht met betrokkenheid in de gemeente Houten via zijn eigen praktijk (**Jayant Makhan**).

WAT ALS..

WE ONS HERINNEREN
DAT WE ONDERDEEL
ZIJN VAN DE NATUUR
EN NIET LOS ERVAN?

ELK ECOLOGISCH
PROBLEEM KOMT
VOORT UIT DE ILLUSIE
DAT WE GESCHEIDEN
ZIJN VAN DE NATUUR
WIJ EN DE AARDE
ZIJN ÉÉN

VONK CREW

Projectleiding	Bea Nederhoff
Artistieke leiding	Cindy Belmon
Hoofd programma	Lotte Zuidwijk
Programma	David Verhagen
Educatie	Else Koolmees Ellis Scheppink
Technisch producent	Maarten Ahles
Producent	Marleen Lansink Manno Dragstra Danique Carmen Kivit
Project-assistent	Daan van Veen Blue van Woudenberg
Publiciteit en Marketing	Festival Travel Suzan Linde
Grafische vormgeving	Het Vonkt Jelle Kok
Horeca	Eva van Emmerik
Zakelijk advies	Arjen Berendse
Kassa	Ella Butselaar Tessa Weber

En veel dank aan onze tientallen vrijwilligers!

VONK is een project van

AAN DE
SLINGER

in samenwerking met

HKU

Lathe

show visuals & digital art

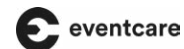
DE BATTERIJEN

en mede mogelijk gemaakt door

kfhein
fonds

het Prins Bernhard
cultuurfonds

het vonkt
altijd een goed idee

*Kijk om je heen, wat je ziet is
niet je omgeving - jij bent het*

**VO
NK**

