

Jelena Jureša ^{Ghent}

APHASIA

performance — premiere

KVS BOX

English, Serbo-Croatian → NL, FR | ±1h30

Presentation: Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater, KVS
Concept and direction: Jelena Jureša | Performers:
Ivana Jozić, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz | Music: Alen
and Nenad Sinkauz | Choreography: Ivana Jozić and Quan
Bui Ngoc | Sound design: Hrvoje Pelicarić | Text adapta-
tion: Asa Mendelsohn, based on a monologue by Barbara
Matejčić (*Aphasia* film and film installation, 2019) | Dra-
maturgical advice: Thomas Bellinck and Sara Oklobdžija |
Film archives: Royal Belgian Film Archive (CINEMATEK),
Filmarchiv Austria, International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia (ICTY), Österreichische Mediathek, ZDF
archive Berlin | Video concept and editing: Jelena Jureša |
Visual effects: Dejan Šolajić | Set design: Stef Stessel |
Light design: Stef Stessel, Simon Neels | Costumes design:
Anne-Catherine Kunz | Costumes realisation: Salvatore
Pascapè | Scientific advice: Christophe Busch | Technical
director: Simon Neels | Technical support: Maxim Maes |
Programming: Merel Vercoutere (KAAP) | Project coordi-
nators: Sandra Raes Oklobdžija (ROBIN) & Rolf Quaghe-
beur (KAAP) | Production support: Kaat Balfoort, Jachym
Vandenabeele | Surtitles and translation: Babel Subtitling
Production: KAAP in collaboration with ROBIN | Copro-
duction: Kunstenfestivaldesarts, ROBIN, De Singel, Work-
spacebrussels, Hannah Arendt Institute | Developed in
Co-laBo | With the support of: Vlaamse Overheid, MOUS-
SEM, Nomadic Art Centre, Royal Academy of Fine Arts
(KASK), School of Arts of University College Ghent

This performance is developed from the film project
APHASIA, 2019

12.05

20:30

13.05

22:00

14.05

22:00

Proloog

NL

De voorstelling *APHASIA* werd op de kruising van muziek, film, storytelling en dans ontwikkeld. Het publiek neemt, ondergedompeld in de sfeer van een nachtclub, fysiek deel aan een intiem onderzoek naar geweld, de wereld van daders, omstanders en individuele verantwoordelijkheid. De aandacht van het publiek verschuift naadloos van een archieffilm naar een dj-set, naar een danssolo om te eindigen in een concert. De vrouwelijke verteller praat deze verschillende delen aan elkaar, waarbij ze luidop nadenkt over “monsters en wij”.

In 2004, naar aanleiding van het zogenaamde Joegoslavië-tribunaal in Den Haag, schreef de Kroatische auteur Slavenska Drakulić *They Would Never Hurt a Fly*. Met het boek geeft ze een aangrijpende getuigenis over oorlogsmisdadigers en over ‘ons’, ondanks het feit dat daders meestal meer media-aandacht krijgen dan slachtoffers en ondanks de terechte vrees dat het uitvoerig bespreken van de motieven van de criminelen het begrip voor hen zou kunnen vergroten. Toch is haar tekst – die duidelijk verwijst naar wat Hannah Arendt 40 jaar eerder over het Eichmann-proces schreef – een diepzinnig verslag waarin Drakulić met de grootste zorg zoekt naar een antwoord op de volgende vraag: wat zorgt ervoor dat een aangenaam, minzaam individu, de vriendelijke buurman, in een crimineel verandert?

Het morele standpunt dat we innemen als verre getuigen die oordelen over de psychologie van een individu dat zich geconfronteerd ziet met oorlog of maatschappelijke verwoesting, berust op het vermogen een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Onderzoek leert ons echter dat situationele macht zegeviert over individuele macht. Onder uitzonderlijke omstandigheden en zware sociale druk kunnen gewone mensen de meest ondenkbare misdaden plegen.

Uitgangspunt – “Een jongen uit de buurt”

Het uitgangspunt voor het maken van de voorstelling is een anekdote over dj Max, een pionier van de elektronische muziek in Belgrado, en protagonist op één van de meest beruchte foto’s van de oorlog in Bosnië. Op de foto

schopt hij een moslimvrouw, die door Servische paramilitaire eenheden werd gedood, tegen het hoofd. Miljoenen mensen zagen deze foto, die door de Amerikaanse fotograaf Ron Haviv werd genomen, en de wereld rondging. Sontag schreef erover, Godard maakte er een kortfilm over en journalisten haalden het aan als een foto die alles wat je over de oorlog moet weten laat zien.

Na de oorlog werden Havivs foto's deel van een grote verzameling foto- en videomateriaal dat werd geraadpleegd als – vaak cruciaal – bewijsmateriaal bij strafrechtelijke vervolgingen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag voor het voormalige Joegoslavië. Verschillende rechtszaken, te beginnen met het proces tegen Slobodan Milošević, deden beroep op de foto die diende als bewijs om de commandoverantwoordelijkheid van de Servische autoriteiten voor de misdaden begaan in het voormalige Joegoslavië aan te tonen. Verschillende getuigen identificeerden de soldaat als Srđan Golubović, een voormalig lid van de Servische Vrijwilligerswacht, op het slagveld gekend als Max, in Belgrado als dj Max.

In zijn enige interview zegt dj Max dat hij afkomstig is uit een mooie buurt in Belgrado. Hij vertelt de interviewer dat als hij ter dood veroordeeld zou worden en maar op één telefoontje recht zou hebben, hij zijn moeder zou bellen, en dat zijn grootste tekortkoming is dat hij 's ochtends niet wakker kan worden en humeurig is tot de middag. Hij schopte de dode vrouw op de stoep in de vroege namiddag. In het interview vermeldt hij niet dat hij aan de oorlog deelnam. Als de interviewer vraagt: "Wie is dj Max? Wie ben jij?", antwoordt hij, "Een jongen uit de buurt."

Populisme: Schoenen die te strak zitten

Dader word je geleidelijk. In kleine en vaak schijnbaar betekenisloze stapjes, beïnvloed door een complex samenspel van actoren en factoren, evolueren daders op een continuüm van vernieling. Tijdens het plegen van misdaden, of betrokkenheid erbij, veranderen daders. Stap voor stap leren ze iets waarvan de meesten niet weten dat ze ertoe in staat te zijn.

Een cruciale motivatie voor de keuzes die we maakten in de *APHASIA*-toneelproductie vloeit voort uit het dieper willen ingaan op de begrippen dader en medeplichtigheid door live te experimenteren met de positie van de omstander. Wat betekent het om ergens getuige van te zijn? In een

verontrustende nachtclub-achtige setting gaan we rechtstreeks in gesprek met de toeschouwers en stellen we hen vragen over groepsdynamiek, polarisatie en gehoorzaamheid aan autoriteit. Door middel van theatrale verleidingstools – livemuziek van Alen en Nenad Sinkauz, en de performance en dansbewegingen van Ivana Jozić – richt het Aphasia-team zich op de verleidingsmechanismen waar het populisme zich mee voedt: plotseling lijkt alles mogelijk, alles is toegestaan, zoals schoenen uittrappen die te strak zitten.

Groepen vormen door afstand te nemen van anderen

Elke discussie over muziek als wapen van verleiding of foltering richt zich noodzakelijkerwijs op het samenspel tussen muziek, menselijke emoties en het fysieke lichaam. We willen de focus leggen op muziek, als een hulpmiddel dat niet alleen dient om sociale groepen te verbinden en te mobiliseren, maar ook als een instrument dat de kracht heeft om te dienen als een oproep tot actie – zelfs een oproep om de wapens op te nemen – in de naam van een natie of een staat. Bovendien willen we onderzoeken hoe, na verloop van tijd, de onmisbare andere en het wij-zij-denken in de praktijk worden gebracht door banden te smeden en een gemeenschapsgevoel op te bouwen.

Jelena Jureša, April 2022

Jelena Jureša is een visuele kunstenares en filmmaakster die geboren is in Joegoslavië en woont en werkt in België. In haar films, fotografie en video-installaties, onderzoekt ze kwesties van culturele identiteit, gender, politiek van zich herinneren en vergeten en collectief geweld. Ze bevraagt onophoudelijk historische en politieke verhalen en probeert onze ideeën van wat waar is te doen wankelen. Haar werk werd internationaal tentoongesteld, met inbegrip van haar laatste solotentoonstelling in Argos, Centrum voor Audiovisuele Kunsten in Brussel, Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien in Graz, en Museum voor Hedendaagse Kunst in Belgrado. Jureša behaalde een doctoraat aan Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en KASK & conservatorium in Gent. In 2017 ontving ze een twee jaar durende beurs voor artistiek onderzoek aan KASK School of Arts voor *Unfolding Amnesia: An Interdisciplinary Inquiry into Artistic Practices and the Politics of Oblivion*, en in 2020 een post-doc beurs voor *Revolt! On a Refusal to Sing—Thinking Resistance Through Music, Waste and Complicity*.

Prologue

FR

APHASIA est une performance à la croisée de la musique, du cinéma, du récit et de la danse. Le public, plongé dans l'atmosphère d'une boîte de nuit, participe physiquement à une enquête intime sur la violence, l'univers des criminel·les de guerre et de leurs témoins, et la responsabilité individuelle. L'attention du public est progressivement déplacée d'un film d'archive vers un DJ set, un solo de danse et un concert. Le tout est entrecoupé de réflexions de la narratrice sur « les monstres et nous ».

Malgré le fait que les criminel·les bénéficient déjà d'une attention accrue des médias par rapport à celle accordée aux victimes, et malgré le risque de compréhension pour les actes des criminel·les que comporte l'exposition exhaustive de leurs motifs, l'autrice croate Slavenka Drakulić publiait en 2004, en marge du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haie, *Oni ne bi ni mrava zgazili* (« Ils ne feraient pas de mal à une mouche »), un témoignage poignant sur les criminel·les de guerre et le « nous ». Dans ce texte – qui renvoie sans équivoque à ce qu'écrivait Hannah Arendt à l'occasion du procès d'Eichmann, 40 ans plus tôt – Slavenka Drakulić livre un compte rendu minutieux de son enquête sur les mécanismes qui transforment un individu sympathique et affable – ce·tte gentil·le voisin·e – en criminel·le.

Le point de vue moral que nous adoptons, en tant que témoins distant·es, sur la psychologie d'une personne confronté·e à la guerre ou à des troubles sociétaux, repose sur notre capacité à distinguer le bien du mal. La recherche a cependant révélé qu'un pouvoir situationnel peut prendre le pas sur le pouvoir individuel. Dans certaines circonstances précises, et soumis·es à une pression sociale intense, des personnes ordinaires peuvent commettre les crimes les plus atroces.

Chuchotements et rumeurs autour des actes criminels et leurs témoins ; chaque révolution a sa propre bande-son.

Le point de départ – « un gamin du quartier »

Le point de départ de la performance est une anecdote concernant DJ Max, à la fois pionnier de la musique élec-

tronique à Belgrade et protagoniste d'une des photos les plus tristement célèbres de la guerre en Bosnie, où on le voit donner des coups de pieds dans la tête d'une musulmane précédemment assassinée par les forces paramilitaires serbes. Prise par le photographe américain Ron Haviv et publiée dans le monde entier, la photo a été vue par des millions de gens. Susan Sontag a écrit à son sujet, Godard en a réalisé un court-métrage et plusieurs journalistes l'ont citée comme l'illustration parfaite de tout ce qu'il y a à savoir sur la guerre.

Après la guerre, les photos de Ron Haviv ont rejoint la vaste collection de matériel photo et vidéo servant de preuve – souvent d'importance décisive – à charge des criminels dans les procès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haie. Plusieurs procédures, à commencer par celle à l'encontre de Slobodan Milošević, se sont appuyées sur cette photo pour démontrer la responsabilité du commandement des autorités serbes dans les crimes commis en ex-Yougoslavie. Plusieurs témoins ont identifié le soldat comme étant Srđan Golubović, un ancien membre de la Garde des volontaires serbes, se faisant appeler Max sur le champ de bataille, et DJ Max à Belgrade.

Dans l'unique interview qu'il a donnée, DJ Max dit venir d'un beau quartier de Belgrade. Il y dit encore que s'il devait être condamné à mort, il utiliserait son seul coup de fil pour appeler sa mère. Et que, de tous ses défauts, le pire est qu'il n'est pas du matin, qu'il est de mauvaise humeur jusqu'à midi. C'est en début d'après-midi qu'il a donné les coups de pied dans la tête de la femme assassinée. Dans l'interview, il ne mentionne pas qu'il a participé à la guerre. À la question « Qui es-tu ? Qui est DJ Max ? », il répond « un gamin du quartier ».

Populisme : Des chaussures un peu trop petites

Le processus transformant une personne en criminelle est progressif. Par de petits pas souvent insignifiants, pris-es dans une interaction complexe d'acteur·rices et de facteurs, les criminelles progressent dans un continuum de violence. En commettant des crimes, ou lorsqu'ils y sont impliqués, les auteur·rices se transforment, apprenant pas à pas une chose dont la plupart ne se savaient pas capables.

La création d'*APHASIA* provient principalement de l'envie que nous avons d'approfondir la notion des crimi-

nel·les, de la complicité, en expérimentant en direct le rôle de témoin. Que signifie être témoin ? Dans le cadre perturbant d'une boîte de nuit, nous sollicitons directement le public et l'interrogeons sur la dynamique de groupe, la polarisation et l'obéissance à l'autorité. À travers des moyens de séduction théâtraux – un set de musique *live* par Alen et Nenad Sinkauz, et la performance et danse d'Ivana Jozić – l'équipe d'*APHASIA* s'intéresse aux mécanismes de séduction dont se nourrit le populisme : soudain, tout devient possible, tout est autorisé ; c'est comme enlever des chaussures trop petites.

Former un groupe en créant une distance avec les autres

Toute discussion relative à la musique comme arme de séduction ou de torture impliquera de parler de l'interaction existant entre la musique, les émotions humaines et le corps. Dans *APHASIA*, nous attirons l'attention sur la musique non seulement comme un outil pour connecter et mobiliser des groupes sociaux, mais aussi comme un moyen capable d'appeler à agir – et à appeler aux armes – au nom d'une nation ou d'un État. Nous y observons aussi la façon dont, par la création de liens et d'un sentiment d'appartenance à une communauté à travers le temps, est créé l'« autre » indispensable, et mise en œuvre la logique du « nous » contre « eux ».

Jelena Jureša, avril 2022

Jelena Jureša est artiste visuelle et réalisatrice. Elle est née en Yougoslavie et vit et travaille en Belgique. Dans ses films, ses photographies et ses installations vidéo, Jureša explore les questions d'identité culturelle, de genre, de politique du souvenir et de l'oubli, ainsi que de violence collective. Elle remet inlassablement en question les récits historiques et politiques, et tente de déstabiliser nos idées sur ce qui est considéré comme la vérité. Son travail a fait l'objet d'expositions internationales, dont ses dernières expositions personnelles à Argos centre pour les arts audiovisuels, au Künstlerhaus, à la Halle für Kunst & Medien à Graz et au Musée d'art contemporain de Belgrade. Jureša est titulaire d'un doctorat de l'université de Gand, faculté des arts et de philosophie, et du KASK & Conservatorium de Gand. En 2017, elle a bénéficié d'un projet de recherche artistique de deux ans à la KASK School of Arts pour *Unfolding Amnesia: An Interdisciplinary Inquiry into Artistic Practices and the Politics of Oblivion*. En 2020, elle a obtenu une bourse post-doctorale pour *Revolt! On a Refusal to Sing—Thinking Resistance Through Music, Waste and Complicity*.

Prologue

EN

APHASIA performance is developed at the intersection of music, film, storytelling, and dance. Immersed in the atmosphere of a nightclub, the audience physically participates in an intimate investigation of violence, the world of perpetrators, bystanders, and individual responsibility. One can imagine the audience's attention gradually shifting from an archival film to a DJ set, to a dance solo, to an integrated concert, intersected by the interventions of the female narrator who ponders about the "monsters and us".

In 2004, on the occasion of the so-called "Yugoslavia Tribunal" in The Hague, the Croatian author Slavenka Drakulić wrote *They Would Never Hurt a Fly*, a poignant testimony about war criminals and about "us"; notwithstanding that perpetrators usually get more media space than victims, and despite legitimate fears that discussing the criminals' motives at length might extend understanding towards them. Yet her text – which clearly refers to what Hannah Arendt wrote about the Eichmann process 40 years earlier – is a profound account in which Drakulić searches with utmost care for an answer to the following question: what is it that turns a pleasant, affable individual, the kind neighbour, into a criminal.

The moral standpoint we occupy as distant witnesses, judging the psychology of an individual faced with war or societal havoc, rests on ability to distinguish between good and evil. However, research teaches us that situational power triumphs over individual power. Under distinctive circumstances and severe social pressure, ordinary people can commit the most unimaginable crimes.

Whispers, rumours on perpetration and standing by, complicity and violence; every revolution, every genocide, has its soundtrack.

Starting point – "A kid from the neighborhood"

The point of departure in the performance development is an anecdote about DJ Max. A pioneer of electronic music in Belgrade, and protagonist in one of the most infamous photos of the war in Bosnia – where he is seen kicking in the head a dead Muslim woman previously killed by Ser-

bian paramilitary forces. Millions of people have seen it. It was taken by the American photographer Ron Haviv and published worldwide. Sontag wrote about it, Godard made a short film about it and journalists have cited it as a photo that shows everything you need to know about the war.

After the war, Haviv's photographs became part of a large collection of photographic and video material consulted as evidence – frequently of critical importance – in criminal prosecutions at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague. Several court proceedings, starting with the trial against Slobodan Milošević, called on the photo as evidence to establish the command responsibility of the Serbian authorities for the crimes committed in the former Yugoslavia. Several witnesses would identify the soldier as Srđan Golubović, a former member of the Serbian Volunteer Guard, known as Max on the battlefield and DJ Max in Belgrade.

In his only interview, DJ Max says he is from a nice part of Belgrade. He tells the interviewer that if he were sentenced to death and had only one phone call, he would call his mother. And that, of all his flaws, his worst is that he cannot wake up in the morning and is grumpy till noon. It was early afternoon when he kicked the dead woman on the pavement. In the interview, he does not mention that he was in the war. When the interviewer asks, “Who is DJ Max? Who are you?”, he replies, “A kid from the neighbourhood.”

Populism: Shoes that are too tight

The process of becoming a perpetrator is a gradual one. In small and often seemingly meaningless steps, influenced by a complex interplay of actors and factors, perpetrators evolve on a continuum of destruction. During the execution of or involvement in crimes, the perpetrators change. Step by step, they learn something that most of them do not know they are capable of.

A crucial motivation in our choice of *APHASIA* stage production lies in the fact that we want to focus more deeply on the notion of the perpetrator, and complicity, by experimenting live with the position of the bystander. What does it mean to witness something? In a disturbing nightclub-like setting, we engage directly with the spectators and engage them with questions about group dynamics,

polarisation, and obedience to authority. Through theatrical seduction tools –live music set by Alen and Nenad Sinkauz, and the performance and dance move by Ivana Jozić– *APHASIA* team is focusing on the seduction mechanisms on which populism feeds: suddenly, everything appear possible, anything is allowed, like kicking off shoes that are too tight.

Forming groups by creating a distance from others

Any discussion of music as a weapon of seduction or torture will necessarily focus on the interplay between music, human emotions, and the physical body. We want to put the focus on music as a tool for not only connecting and mobilising social groups, but as a tool that has the power to serve as a call for action –even call to arms– in the name of nation or a state. Moreover, we wish to examine how, over time, the indispensable other, and the logic of “us” versus “them” is implemented through bonding and building a sense of community.

Jelena Jureša, April 2022

BIO

Jelena Jureša is a visual artist and filmmaker, born in Yugoslavia who lives and works in Belgium. In her films, photography and video installations, Jureša explores issues of cultural identity, gender, the politics of remembering and forgetting, and collective violence. She unceasingly questions historical and political narratives and tries to destabilise our ideas of what is true. Her work has been exhibited internationally, including her latest solo exhibitions at Argos centre for audiovisual arts in Brussels, Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien in Graz, and Museum of Contemporary Art in Belgrade. Jureša holds a PhD from Ghent University, Faculty of Arts and Philosophy, and KASK & Conservatorium in Ghent. In 2017, she was granted a two-year artistic research project at KASK School of Arts for *Unfolding Amnesia: An Interdisciplinary Inquiry into Artistic Practices and the Politics of Oblivion*, and in 2020 a post-doctoral fellowship for *Revolt! On a Refusal to Sing—Thinking Resistance Through Music, Waste and Complicity*.

Ook te zien op Kunstenfestivaldesarts / À voir aussi au
Kunstenfestivaldesarts / Also at Kunstenfestivaldesarts

Lav Diaz

Hymno

CINEMA GALERIES

10.05, 18:30 (PERFORMANCE)

08 — 29.05 (EXHIBITION)

Maxime Jean-Baptiste

Entre le Néant et l'Infini, je me mis à pleurer

RIDEAU DE BRUXELLES

17.05, 21:00 + ARTIST TALK

18.05, 19:30

20.05, 19:00 ^{AD}) Audiodescription

21.05, 21:00

El Conde de Torrefiel

Una imagen interior

THÉÂTRE NATIONAL

25.05, 19:30

26.05, 20:00

27.05, 20:00

28.05, 20:00

Back to Back Theatre

The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes

KAAITHEATER

26.05, 20:30

27.05, 20:30

28.05, 18:00

work
space
brussels

deSingel

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

KUNSTENPUNT

loterie nationale

nationale loterij

visit.brussels

LVMH

LE SOIR

BRUZZ

AraBel

Centredufestivalcentrum

Kaaitheater
Saintelettesquare 20 Square Saintelette
1000 Brussel/Bruxelles
+32 (0)2 210 87 37
tickets@kfda.be

Bar and resto
Open every day, from 18:00

Parties
07.05, Opening party
28.05, Closing party
+ Party every Friday & Saturday
+ Concert & DJ's every Saturday

Ticketbureau/Billetterie/Box office

07.05 — 28.05
Every day, 12:00 — 20:00

Online/En ligne

www.kfda.be/tickets

kfda.be	
facebook	@kunstenfestivaldesarts
instagram	@kunstenfestivaldesarts
twitter	@KFDABrussels
newsletter	kfda.be/newsletter #KFDA22

V.U. / E.R.
Frederik Verrote, Kunstenfestivaldesarts
Handelskaai 18 Quai du Commerce
1000 Brussel/Bruxelles