

· Alle zintuigen aanspreken met beeld & muziek ·

Als beeld en muziek goed samenkomen ontketen je daarmee alle zintuigen. Met deze krachten wil Udo Prinsen (1974) film, fotografie, kunst en wetenschap laten voelen. Dit mag gepolijst zijn, maar ook rauw en rafelig. In het contrast vinden we een schoonheid die we allemaal herkennen.

Prinsen is animator, regisseur en beeldend kunstenaar van film, animatie en mixed-media projecten. Hij maakt zowel autonoom werk als werk in opdracht. Recent werkte hij voor onder andere theatervoorstellingen van Dominic Seldis in Nederland, Quinsin Nachoff in Canada/USA en museum Flehite in Amersfoort. Zijn autonome films zijn opgenomen in de collectie Korte Film Poule van het Eye Filmmuseum.

Zijn werk kenmerkt zich door sfeervolle en eigentijdse muziek. Muziek overschrijdt alle grenzen, ook die van de tijd. Naast muziek zijn de thema's uit de natuur, cultuur, wetenschap en human rights inspiratiebronnen voor hem.

Animatie

Prinsen heeft een achtergrond in traditionele getekende animatiefilms. Zijn oorspronkelijke interesse in cartoons en karakteranimaties vormt een belangrijk onderdeel in zijn werk. Vaak is een personage binnen een verhaalstructuur de basis van een film of losse visuals.

Door de jaren heen ontdekte Prinsen dat ook alleen vorm en ritme emoties kunnen losmaken. De afgelopen tijd heeft hij zich meer met deze abstracte manier van werken beziggehouden, wat zich uit in het maken van zogeheten reactieve animaties. Visuals aangedreven door wetenschappelijke data en muziek voor onder andere het lichtfestival The Hague Highlights.

Artistieke zoektocht

Een nieuw concept begint vaak met een vondst. Bij het ontwerp daarna, is de variatie die animatie te bieden heeft het vertrekpunt voor zowel speelse als dramatische werken, die lang na productie nog impact kunnen maken. Het artistieke proces kan leiden tot een lineaire film met een verhaal van A tot Z, maar ook een fotoserie, film of publieke voorstelling of een magazine cover.

Zijn werkwijze is persoonlijk en werkt graag samen met musici, wetenschappers en collega kunstenaars om te experimenteren, onderzoeken, grenzen op te zoeken, spelen telkens iets nieuws ontdekken. Met uiteindelijk maken, brengen, bewaren en vereeuwigen.

· Twee belangrijke activiteiten die een indruk geven van Udo's denk -en maakproces ·

Lange sluitertijd fotografie

In 2015 reisde Prinsen mee als artist in residence tijdens de wetenschapsexpeditie SEES naar Spitsbergen. Deze expeditie ging inhoudelijk over het vergelijken van wetenschappelijke data door de tijd heen. Om dit te verbeelden maakte hij gebruik van zeer lange sluitertijd fotografie om zonnebanen te vangen boven het landschap van Spitsbergen.

Dit letterlijke uitstapje van animatie, bracht hem uiteindelijk toch weer terug bij dit medium. De analoge beelden verwerkte hij tot animaties in de muziekvoorstelling Shapes of Time en waren een aanleiding voor meer werk op het gebied van kunst en wetenschap.

Muzikale experimenten

Muziek is altijd een bepalende factor in Prinsen zijn werk. Met het initiatief Mini Music Movies richt hij zich op experimenteel onderzoek met musici. Hij startte met het maken van korte muziekfilms tijdens de COVID-periode om in contact te blijven met bevriende muzikanten. Inmiddels heeft dit de basis gelegd voor meer Research & Development projecten op het snijvlak van kunst, muziek en wetenschap.

Zo vraagt hij zich in het project Conducting Colours af hoe het werk van dirigenten kan worden vertaald naar een visueel spectrum. Dit project is in ontwikkelingsfase, maar belooft een groot publiek te kunnen bereiken. Dat muziek tijdloos is, leren we ook nu weer. Zowel het werk van Bach, Brahms, Mahler of Mozart kunnen hiermee tot leven komen, als nieuwe composities van hedendaagse componisten.