

3 Yellow Roses, 2013

LucyFer, 2011

'Onze droom is een hotel vormgegeven, van de kamers tot het menu'

Het beroemdste Nederlandse modedefotografieduo ooit keert terug naar Nederland met een overzichtstentoonstelling in The Ravestijn Gallery, dat OUD en NIEUW WERK in een nieuw daglicht zet. *Vogue* sprak INEZ EN VINOODH over hun leven, LIEFDE en ongelofelijke carrière.

interview RINKE TJEPKEMA

Model Carmen Kass met drie hoofden en een naakt, digitaal gemanipuleerd lichaam naast een stilleven van drie lichtgele rozen. Een vervormde, rokende Lady Gaga naast een verleidelijk open bloeiende Hollandse tulp en model Hiandra Martinez in netkousen en pumps op rollerskates. Een greep uit de verzameling werken die vanaf eind september te zien zijn in *I See You In Everything*, in de The Ravestijn Gallery in Amsterdam. Oud werk gecombineerd met nieuw, samengesteld door eigenaar Jasper Bode, die jarenlang de agent van het duo was. Noem het geen retrospectief of overzichtstentoonstelling, maar een verzameling nieuwe combinaties van werken, waardoor ongerelateerde werken een andere betekenis krijgen. Je moet gissen naar het jaartal, want zelfs werk van 15 jaar geleden zou gisteren nog gemaakt kunnen zijn. Al meer dan 25 jaar staan Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin aan de internationale top van de modewereld met hun

krachtige beelden waarin niets is wat het lijkt. Een onderscheid tussen mode en kunst, vrij of commercieel werk maken ze niet. Alles is onderdeel van een overkoepelende creatieve visie om de mens in zijn 'surrealistische realiteit te tonen'. Kate Moss met een baard, of een zelfportret waarop Inez Vinoodh zoent, en in het proces zo ongeveer haar hele gezicht verwoest. Esthetisch perfecte beelden die je verleiden en meelokken in een wereld waarin alles plots provocerend wordt omgedraaid. Een krachtenspel van tegenstellingen, tussen mooi en grotesk, spiritueel en aards, mannelijk en vrouwelijk, kwetsbaar en onaantastbaar. Hoe gepolijst en glossy de beelden ogenschijnlijk ook zijn, ze bekritisseren vaak de heersende normen op het gebied van gender en seksualiteit en verwerpen vooroordelen daarover.

Ooit ontmoetten ze elkaar op de Rietveld Academie, toen Inez al wist dat fotografie beter bij haar paste dan ontwerpen en Vinoodh zijn eigen modemerkt *Lavina* oprichtte. Hij vroeg ➤

Lou and the Rose, 2018
1 Rose Hip, 1 Dablia, 1 Globe Amaranth,
1 Yellow Turban Buttercup, 2019,

Lady Gaga / Leonor, 2015

haar, ook omdat hij diep onder de indruk was van haar verschijning, om beeld voor zijn eerste collectie te fotograferen. Het klikte meteen. En hoewel het nog zes jaar duurde voor ze officieel een stel werden (*'It took six years to align our love lives'*), toen dat eenmaal gebeurd was, werden ze een onafscheidelijk koppel dat zelden langer dan twee uur zonder elkaar is. Een koppel dat ontelbare *Vogue*-covers fotografeerde, zo ongeveer alle grote sterren, campagnes maakte voor merken als Saint Laurent, Chloé, Louis Vuitton en Dior, boeken publiceerde, overzichtstentoonstellingen samenstelde en uiteindelijk zelf een merk werd, met een eigen Byredo-parfum en een eigen juwelenlijn voor Mene.

Werken doen ze nog steeds elke dag, behalve in het weekend en hun ambitie is nog onverminderd fel na 25 jaar. Van een telefonisch interview kwam het daardoor niet, maar een dag later hebben we de antwoorden op al onze vragen in de mail. Over die ambitie zeggen ze daarin: 'Alles wat met mensen en hun representatie te maken heeft inspireert ons en verandert onze kijk op de wereld.' Bovendien blijft de modewereld ze inspireren: 'Mode is een reflectie van de hoop, wens en droom van de mens op een specifiek moment.' De spaarzame vrije tijd die over is brengen ze

tegenwoordig door in hun huis in de Hamptons of op een afgelegen strand in de Cariben, samen met hun tienerzoon Charles Star Matadin.

De sleutel om met zo'n druk schema en zo veel creatieve output al zo lang, zo goed te functioneren, is dat Inez en Vinoodh altijd met hun eigen vaste team van vijftien man werken. Haarstylist Christiaan Houtenbos bijvoorbeeld, maar ook lichttechnicus Jodokus Driessen, met wie ze al sinds het prille begin werken.

De serie waarmee het allemaal begon, en die onlangs weer op hun eigen Instagram verscheen, was *For Your Pleasure*. Want waar Photoshop nu allang wordt gebruikt door alle fotografen, waren zij de eersten die digitale manipulatie voor modebeelden gebruikten. Op de beelden zie je onder andere twee modellen in hotpants op racefietsen met een Raketijze in de hand en een raketlancering op de achtergrond. Kleurrijke, maatschappijkritische beelden vol zelfspot. Het hyperrealistische effect, veroorzaakt doordat voor- en achtergrond beide haarscherp zijn, maakt de foto's nog absurder vergeleken met de grunge zwart-witfoto's van die tijd. In april 1994 verscheen de serie in tijdschrift *The Face*. Dat lanceerde vrijwel onmiddellijk hun internationale carrière. De ➤

Dutch Tulip, 2019
Hiandra Martinez, 2017

Lady Gaga / Mel, 2015

Amerikaanse *Vogue* belde, snel gevolgd door alle belangrijke tijdschriften en modehuizen.

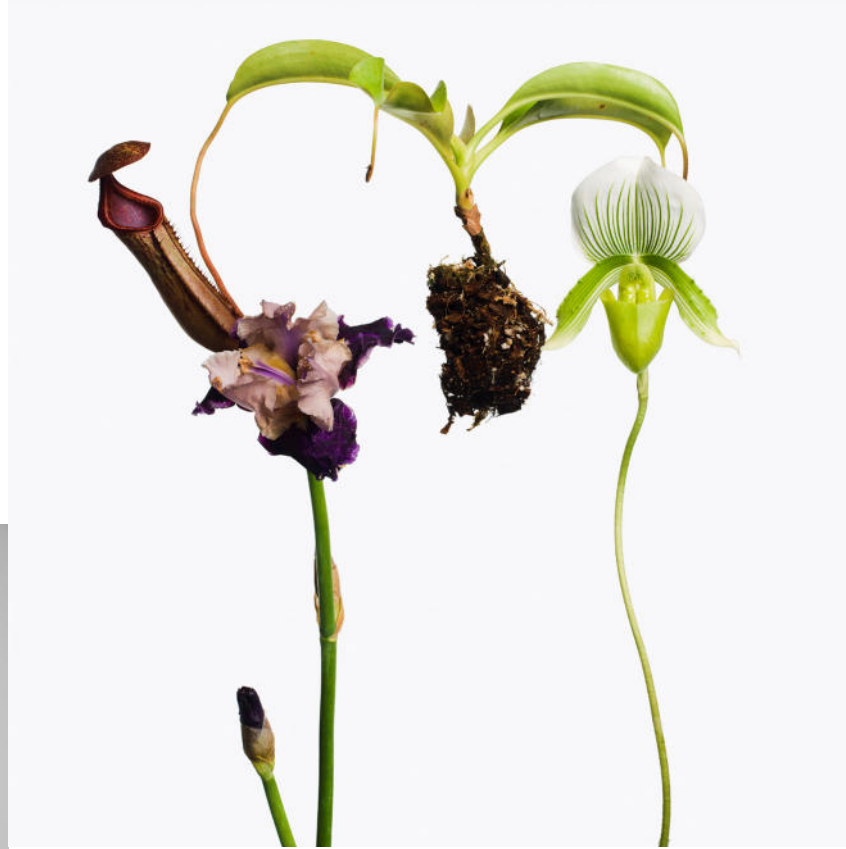
Dat ook hun oude werk nog zo van nu oogt, verklaart Van Lamsweerde met het feit dat ze tijdens haar opleiding haar eigen esthetiek eigenlijk al helemaal had gevormd. 'Alles was er al. Daarom zeg ik ook altijd als jonge fotografen me om advies vragen 'Stay in school for as long as you possibly can'. Daar heb je de vrijheid en de tijd om je eigen visie en beeldtaal te vormen, waarop je de rest van je carrière kunt terugvallen.'

De menselijkheid die in al hun werk de hoofdrol speelt, of het nu portretten zijn van sterren, modeseries of campagnes, maakt dat iedereen dolgraag voor ze wil poseren. 'Als ik Inez en Vinoodh op de *callsheet* zie staan, sta ik te juichen, zei actrice Julianne Moore tegen *The New York Times*. Ook al is de tijd met

sterren vaak beperkt en moeten ze 'het' soms binnen een halfuur hebben, ze vinden altijd een manier om een connectie te maken met hun model. 'Van tevoren heb je een idee over iemand en dat werkt soms meteen en soms juist helemaal niet. Ben Kingsley zagen we als een soort Gandhi met een sterrenstelsel op zijn gezicht. Hij was zo mogelijk het tegenovergestelde. Dan gooi je alles om en is het *Thank you, bye!* Maar het lukt altijd. Meestal is het de eerste foto, of de laatste, die het beste is.'

Wie Van Lamsweerde volgt op Instagram ziet hoe ze steeds vaker echte mensen voor haar lens vraagt. Activisten, filantropen en kunstenaars, in plaats van uitsluitend modellen en grote sterren. Een bewuste keuze: 'We zijn in de positie om iedere persoon die voor onze lens verschijnt een spotlight te geven en aandacht te vragen voor datgene waar die persoon voor staat. ►►

1 Pitcher Plant, 1 Purple Iris, 1 Lady Slipper Orchid, 2013

Anyieth at Play, 2019
Rianne van Rompaey / H.A.L. 9000, 2019

Vogue-covers van Inez en Vinoodb, waaronder hun eerste voor Vogue US (onderste rij, midden)

Met onze 470 duizend volgers op Instagram bereiken we veel meer mensen dan een gemiddeld tijdschrift. Onze werkwijze voor portretten is altijd hetzelfde wat betreft het licht, zodat we de techniek niet meer hoeven te bevragen en we ons puur op de persoon en het contact kunnen richten. Het doel is om iedereen als een held af te beelden en zo haar of zijn kracht om de maatschappij te veranderen te versterken.

Lang voordat uitgevers als Condé Nast een leeftijdsgrens invoerden voor modellen onder de 18, besloten Van Lamsweerde en Matadin al alleen meisjes boven die leeftijd te fotograferen. 'Als ze jonger zijn, zijn ze nog onzeker en kennen ze hun eigen seksualiteit nog niet,' aldus Van Lamsweerde. In het #metoo-tijdperk is voor hen de simpele vraag altijd: *How to eroticize equality?*

Even natuurlijk vloeiende uit de ontmoetingen met anderen het idee voort om iets te doen met onze ideeën op andere vlakken. 'We hebben zo veel gezien en geleerd van iedereen om ons heen al die jaren, dat het heel natuurlijk zo groeide. We genieten ervan in de expertise van iemand anders te duiken, en genieten van het leerproces. 'Onze droom is een hotel vorm te geven, van de kamers tot en met de hotelshop en het menu aan toe.' ♣

Inez & Vinoodb – 'I See You In Everything',
7 september - 19 oktober, theravestijngallery.com

MET DANK AAN THE RAVESTIJN GALLERY

Twee kunstenaars, één visie

Meest veelbelovende fotograaf?

'Het wordt steeds moeilijker om echt persoonlijk werk te maken en ook dat element wordt dan weer vercommercialiseerd. De fotograaf die wij op dit moment het meest veelbelovend vinden is Michael Bailey-Gates.'

Wie zijn jullie voorbeelden?

'Jean Cocteau, Jeff Wall, Helmut Newton, Richard Avedon, David Lynch en Paul Verhoeven.'

Is het Instagram-tijdperk een goed moment om fotograaf te zijn?

'Geweldig. Instagram geeft ons alle mogelijkheden om direct met ons publiek te communiceren, het is ons eigen tijdschrift. En het is zo prachtig om te zien hoe nu iedereen kijkt en communiceert in beeldtaal.'

Wat maakt jullie werk nog steeds relevant?

'We volgen nooit trends en gaan alleen af op ons gevoel en intuïtie.'

Wat is er Nederlands aan jullie?

'Het surrealistische element in ons werk is er dankzij onze Nederlandse wortels en door alle Europese invloeden in film, dans en kunst van de jaren zeventig en tachtig.'