

The tables turned

“And hark! how blithe the throstle sings!
He, too, is no mean preacher:
Come forth into the light of things,
Let Nature be your teacher.

She has a world of ready wealth,
Our minds and hearts to bless—
Spontaneous wisdom breathed by health,
Truth breathed by cheerfulness.”

William Wordsworth, extract from The Tables Turned -

The Tables Turned, la nouvelle exposition en duo à la Whitehouse Gallery, réfléchit à l'idée d'une métamorphose continue de l'état des choses. Le titre fait référence à un poème éponyme de William Wordsworth, dans lequel le poète glorifie la nature comme son seul maître. L'exposition rassemble des œuvres récentes de Simona Mihaela Stoia et de Jot Fau et témoigne de la manière dont les deux artistes intègrent l'idée de transformation constante dans leur travail, mais s'inspirent également de la nature.

Simona Mihaela Stoia (°1982) s'inspire de toutes sortes de choses. Une émotion, une couleur, une forme ou une promenade dans les bois stimulent l'émergence d'une idée dans sa tête. Pour nourrir, préserver et façonner cette idée, Stoia recherche des images et des figures qui lui correspondent. Elle traduit librement ce sentiment dans ses peintures, dont Stoia expose une sélection à la Whitehouse Gallery. Ses œuvres sont caractérisées par une texture presque sculpturale. Stoia y parvient de différentes manières. Elle manipule délibérément sa peinture à l'huile en laissant les tubes ouverts et en les laissant sécher. Cela donne à la peinture une structure plus épaisse. Stoia construit ses toiles couche par couche. Des couches minces, presque transparentes, alternent avec des coups de pinceau épais, réfléchis ou spontanés. Le spectateur rencontre la même variété dans l'utilisation des couleurs par Stoia. Bien que ses tableaux baignent dans une sphère de couleur dominante, au premier coup d'œil, ils se décomposent en nuances de couleurs harmonieuses. Il en résulte des peintures complexes dont les surfaces semblent être en mouvement constant : un nouveau coup de pinceau apparaît soudainement, une autre nuance de couleur se révèle, une forme inconnue émerge. Chaque fois que le regard du visiteur se déplace, de nouveaux détails semblent recréer la toile. De cette façon, l'espace pictural de Stoias semble toujours chercher l'équilibre entre le fini et l'inachevé.

Les œuvres d'art que Jot Fau (°1987) présente à la Whitehouse Gallery sont constituées de divers objets, dont chacun est porteur d'une histoire personnelle ou collective. Par exemple, Fau incorpore des photos érotiques de ses amies ou les jambes d'une vieille poupée. Comme Simona Mihaela Stoia, elle est inspirée par la nature et la relation entre l'homme et la nature. Seule Fau va un peu plus loin et fait littéralement entrer la nature dans sa pratique en recouvrant, par exemple, une branche trouvée de cuir ou de velours. Le choix des objets est bien pensé et a un but précis. Les objets traités sont recréés par Fau. Elle leur donne un second sens, un nouveau sens, sans laisser s'effacer leur ancienne histoire et leurs émotions. Ainsi, Fau montre comment les objets du quotidien se transforment, comment ils subissent une métamorphose qui les sort de leur contexte antérieur pour les intégrer à une nouvelle histoire. Elle noue, coud, brode les objets pour en faire un nouvel ensemble, une œuvre d'art. Fau choisit ici délibérément de ne pas cacher le processus de création. Les coutures et les ourlets épais font office de témoins silencieux. Cela donne à ses sculptures un aspect vulnérable et rugueux et il semble que l'on les attrape pendant leur processus en cours. Elles semblent être en plein mouvement, le spectateur étant le témoin de la transformation continue des œuvres d'art.

Astrid Goubert, April 2022