

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, de nieuwe duo-tentoonstelling bij Whitehouse Gallery, reflecteert op de idee van continue metamorfose in de staat der dingen. De titel verwijst naar het gelijknamige gedicht van William Wordsworth waarin de dichter de natuur als enige leermeester verheerlijkt. De expo brengt recent werk van Simona Mihaela Stoia en Jot Fau samen en getuigt hoe beide kunstenaars de idee van constante transformatie in hun werk verwerken, maar zich ook door natuur laten inspireren.

Simona Mihaela Stoia (°1982) haalt inspiratie uit allerlei dingen. Een emotie, kleur, vorm of wandeling in het bos stimuleren het ontstaan van een idee in haar hoofd. Om dit denkbeeld te voeden, te behouden en vorm te geven, gaat Stoia naarstig op zoek naar beelden en figuren die hier mee corresponderen. Dit vertaalt ze op een vrije manier naar haar schilderijen, waarvan Stoia een selectie bij Whitehouse Gallery toont. Haar doeken worden door een bijna sculpturale textuur gekenmerkt. Deze bereikt Stoia op verschillende wijzen. Zo manipuleert ze bewust haar olieverf door tubes open te laten met uitdroging tot gevolg. Dit geeft de verf een dikkere structuur en textuur. Stoia bouwt haar doeken laag na laag op. Hierdoor wisselen dunne, bijna transparante, lagen zich met dikke doordachte of spontane verfstreken af. Eenzelfde verscheidenheid treft de toeschouwer in Stoias kleurgebruik. Hoewel haar schilderijen in één dominante kleursfeer baden, valt deze bij een blik in harmonieuze kleurschakeringen uiteen. Het resultaat zijn complexe schilderijen wiens oppervlakken continue in beweging lijken: een nieuwe penseelstreek die plots verschijnt, een andere kleurschakering die zich toont, een ongekende vorm die opduikt. Telkens wanneer de bezoeker zijn ogen verschuift, lijken nieuwe details het doek te herscheppen. Stoias picturale ruimte lijkt zo steeds het evenwicht te zoeken tussen af en onaf.

De kunstwerken die Jot Fau (°1987) bij Whitehouse Gallery presenteert bestaan uit verschillende objecten, die elk een persoonlijk of collectief verhaal met zich meedragen. Zo verwerkt Fau erotiserende foto's van vriendinnen of de benen van een oude pop. Net als Simona Mihaela Stoia laat en brengt ze haar letterlijk in haar praktijk binnen door o.a. een gevonden tak met leer of fluweel te bekleden. De keuze van objecten gebeurt doordacht en met een doel. De verwerkte voorwerpen worden door Fau hergecreëerd. Ze geeft ze een tweede, nieuwe betekenis, zonder hun oude geschiedenis en emoties te laten vervagen. Als dusdanig toont Fau hoe dagdagelijkse dingen transformeren, hoe ze een metamorfose ondergaan die hen uit hun eerdere context wegtrekt en deel van een nieuw verhaal laat worden. Ze knoopt, naait, borduurt de objecten tot een nieuw geheel, een kunstwerk. Fau opteert hier bewust om het creatieproces niet te verbergen. De dikke naden en zomen fungeren als stille getuigen. Hierdoor ogen haar sculpturen kwetsbaar en ruw en lijkt het alsof men ze betrapt tijdens hun proces in wording. Ze lijken in volle beweging met de toeschouwer als getuige van de kunstwerken hun continue transformatie.

Astrid Goubert, April 2022