Not I- not any one else, can travel that road for you,

  you must travel it for yourself.

It is not far- it is within reach

Perhaps you have been on it since you were born,

and did not know.

Perhaps it is everywhere, on water and on land.

from: Leaves of grass (1855)

  Walt Whitman (1819-1892)

Wandelen door het uitgebreide oeuvre van Kaat Van Doren, is als het doordringen van een diep woud. Hier is mysterie, er is licht dat doordringt van de boomtoppen, het leeft en ademt, dit is schoonheid én vergankelijkheid.

Hier is aanvaarding, dat niet alles volmaakt is, en een drang om iets anders te scheppen, vanuit die imperfectie; om een nieuw en levend object van schoonheid te maken.

Ze blijft hierbij trouw aan haar vroegere werk, verfijnde en nauwgezette studies

en schilderijen van landschappen, met af en toe een door-de-mens-gemaakt bouwsel in een verlaten veld. Ze herinneren aan haar jeugd op het platteland,

ze mystifiëren een voorbij-gegane wereld.

Een ander aspect van haar vroegere werk zijn uitvergrote portretten, vrienden poserend in verschillende situaties; ze zijn als verstoorde foto’s, onherkenbare vergrotingen van dagelijks leven.

Ze gaan over samen-leven, het samen-komen van mensen, ze spreken over de kleinheid van elke dag, over samen-zijn, en over eenzaamheid.

Deze beelden worden uit hun context genomen, opgeblazen tot ze onherkenbaar worden.

Sommige kleinere werken, waar de omtrekken van de personen met spelden doorboord worden, zijn voorstudies voor later werk, waar papier en canvas op verschillende manieren behandeld, gefolterd en doorprikt worden.

Haar onderwerpen onderzoekend en hernemend, via verschillende technieken, allerlei schaduwen oproepend, door zonlicht en duisternis, mineralen, pigmenten, de zwartste inkten en witste verven in lagen aanbrengend, doet ze een nieuwe wereld ontstaan.

In zichzelf gekeerd, organisch, plantaardig van inspiratie, ontstaan mysterieuze poelen, eenzame bronnen, als lang-vergeten plekken waar oude goden in prehistorische tijden werden aanbeden.

Er zijn meerdere verbanden met vorig werk, variaties en nuances, maar altijd staan licht, schaduw en kleur in vraag: soms bleek, soms donker, doordringend en dreigend,zoals de altijd veranderende weerspiegeling van een boom in een meer..

   Dit zijn “afbeeldingen van de vliedende wereld”, de vertaling van het Japanse woord “ukiyo-é”, dat wordt gebruikt voor de beroemde Japanse houtsneden, van kunstenaars als Hokusai en Hiroshige.

   Dit brengt de voor de hand liggende schoonheid van Monet’s waterlelies, de spreekwoordelijke stap verder, ze toont ons het onder-liggende, als de onderkant van menselijke verhoudingen, die vaak een ander beeld vertoont wanneer je dichterbij komt..

Opnieuw zien we perforaties van het papier of canvas, soms geschilderd of gedrukt, vaak uitvergroot.

Ze zijn als een eigen onverstaanbare taal, als een code met hiërogliefen, een soort omgekeerde braille.

Ze verstoren en leiden af, werpen hun schaduwen, doen ons op een andere manier zien.

Ze laten ons door het canvas of papier kijken, doen ons de achterkant der dingen vermoeden, een andere, achterliggende wereld..

Ze brengen ook een zekere lichtheid, doen ons de kwetsbaarheid van de drager, of van het leven zelf, begrijpen..

Ze doen dingen zweven en drijven, als op water, op lucht..

We proberen voorbij de uitsparing, voorbij de cirkel te kijken, naar de plaats waar verleden, heden en toekomst voor altijd samenkomen..

In haar collages wordt papier gescheurd en verscheurd, soms worden in een werk  voorzichtige plooien aangebracht, breekbaar, als een Chinese waaier,

dan weer herinnert een schilderij aan een Japans kamerscherm..

Het onderzoek eindigt nooit.

Er is fotografisch en grafisch werk, tekeningen lijken foto’s, foto’s worden etsen, lino-snedes, die tot ons spreken, gekrast en uitgekerfd als middeleeuwse Vlaamse houtsnedes; beelden als spiegelende landschappen, en reflecties van en over sneeuw op bladeren, waterplanten, grassen, takken bewegen

alsof ze onaangeraakte delen van onze geest willen beroeren..

You are also asking me questions, and I hear you;

I answer that I cannot answer-you must find out for yourself.

from : Leaves of grass (1855)

by: Walt Whitman (1819-1892)

text by DRD 2015