AN-SICHT nr2    PROJECT  studio/gallery                text by SUE SPAID

‘De zon is god ‘-
(W. Turner)

Ik heb het gevoel dat Kaat Van Doren het eens is met Turner, dat haar drijfveer om oppervlaktes te doorboren,
dienstig is om het zonlicht in haar werk door te laten..en als dusdanig schaduwen en onzienbare reflecties van materie te tonen,
al was het maar omdat ons eigen spectrum, ons kijken en zien, te beperkt is.
Op sommige momenten bevriest ze vliedende schaduwen door hun weerspiegeling op het canvas vast te leggen,
voor ze verdwijnen.
Ondanks haar obsessie met licht en zonlicht, hebben haar schilderijen weinig gemeen met Turners’ vurige zonsondergangen
en mistige zonsopgangen, of met Monet’s hooioppers, of de lege kamer van Hopper, die baadt in het zonnelicht..
Het oppervlak van een doorboord schilderij verandert heel snel onder natuurlijk licht, omdat de opening een bijkomende dynamiek vergemakkelijkt.
Eén kleine doorprikking werpt een vloed van licht en een stroom van schaduwen, en laat de reflecties dansen op de muur.
1 kleine 2D-cirkel genereert spontaan een tunnel van 3D-licht, wanneer het zonlicht op het juiste moment het oppervlak van het schilderij raakt.

Ondanks de verschillende standpunten, zijn Van Doren’s doorboorde canvassen meer verwant aan Lucio Fontana,
ook gebruiken ze gelijkaardige handelingen om hun doel te bereiken.
Midden jaren ’40 kerfde Fontana in platen van klei, wat hem later ook inspireerde tot het doorboren en kerven van het oppervlak van het schilderdoek.
Zo ontstond de reeks “Concetti Spaziali (1949-1965). In 1959 doorsneed hij een doek met een scheermes..
Of hij de denkbeeldige vlakte van het doek, of de achterliggende ruimte van het canvas wilde bereiken,
het blijft een feit dat Fontana’s duizenden “Concetti Spaziali” emblematisch blijven voor de na-oorlogse “Existentiële Angst”,
alsook een voorbeeld blijven van het “gevecht met de materie”..

Bewust van het oeuvre van Fontana, vindt Van Doren met haar perforaties, weerklank in de natuur, oord bij uitstek van vergankelijkheid..
De broosheid van een blaadje, waarvan het oppervlak gekwetst wordt door een afgebroken tak, of een oude religieuze tekening,
door wormen aangevreten, alles op hun weg “composterend”.
Deze verwaarloosbare gebeurtenissen vinden hun herinnering terug in haar werken op papier en kleinere doeken.
Waarom zou een kunstenaar zijn/haar werk doorboren, doorprikken, doorkerven, doorsnijden?
De meeste mensen beschouwen dergelijke ingrepen als een symptoom van gewelddadigheid.
Kaat Van Doren wil dat haar werk gezien wordt als een reis, om het “ongeziene”, het “vluchtige” zichtbaar te maken.
Vanuit de verschillende kunstdisciplines, technieken en dragers, en de fotografie, gaat Van Doren met haar ingrepen verder dan die van Fontana,die alleen met klei en canvas werkte.
Elk van haar doorboorde oppervlakken schept nieuwe en verschillende mogelijkheden.

Soms vergroot ze een foto-negatief van een tekening, samengesteld uit minuscule pixels, tot enorme proporties,
vertaald in ongrijpbare en verstorende beelden.
Lang voor de komst van de I pad Mini, gebruikt ze heel gewone dia-raampjes, om, door belichting foto’s te produceren in verschillende tinten,
van grijs tot volledig zwart.
Ze drukte deze negatieven af op een formaat dat we nu, wonderlijk genoeg, associëren met de I pad Mini. (Hadden de ontwerpers van dit scherm
diaraampjes in gedachten, wanneer ze de hoeken van het scherm afrondden?)
Waarom is deze kleine anekdote van belang?
Dezer dagen gebruiken we onze tablets als een beschermend gereedschap, we kunnen kiezen hoe-veel we van de buitenwereld binnenlaten,
en hoe-veel we van ons privé-leven weglaten.
Selfies zijn eigenlijk “uitroep-tekens”, verzoeken aan anderen om jouw dagelijkse ‘gebeurtenissen’ op te merken, te valideren..
Negatieve commentaar wordt vaak ook extreem ervaren. Als iederéén het spreekwoordelijke ‘laatste woord’ heeft,
wordt verdere directe interactie verdrongen (nach Ansicht)..ook al worden de beelden die op je af komen (bei Ansicht) vele malen vermenigvuldigd.
Volledige afwezigheid van een “face-to-face”-uitwisseling geeft kans op verdorring, zoals een blad nadat het van zijn tak is geplukt..

Geïnspireerd door 19de eeuwse toeristen en landschapsschilders, die getinte of zwarte convexe ‘spiegels’ met zich meenamen,om delen van het landschap àchter zich te zien (Ansicht von hinten), begon Kaat Van Doren uitzichten op de wereld te fotograferen,zoals ze die in eenvoudige handspiegels gereflecteerd zag; net als mensen die hun hele wereld bekijken vanuit het standpunt van een 'selfie'.
Deze techniek was, zoals gezegd, populair bij landschapsschilders, die hun draagbare “Miroir Noir” (of "Claude-glas”, genoemd naar de 17de eeuwse Franse schilder Claude Le Lorrain, een frequent gebruiker van het toestel) gebruikten om hun vergezichten na te schilderen.
Van Doren’s Miroir Noir begeleidt ons op de weg tussen 2 hedendaagse keuzes:
kijken we in onze kleine ‘zwarte spiegels’ (tablets, etc..) die weergeven wat we op een andere manier niet kunnen “zien”,
of die ons een manier geeft hoe we verkiezen al dan niet zelf ‘gezien’ te worden?

Bij Kaat Van Doren’s schilderijen-suite “FALL” staan toeschouwers voor haar meer dan levensgrote werken, en bemerken ‘uitgestrooide’ stukjes van de natuur, twijgjes, bladeren, bloemknoppen, zaden,maar ook explosieve gebeurtenissen komen voor de geest: ontploffingen,vulkanische uitbarstingen,met brandende asse, en tornado’s, storm, of: confetti, of vuurwerk..!
Schilders als Pissaro of Whistler schilderden deze gebeurtenissen honderden keren, maar ik kan me geen schilderijen herinneren die al deze gebeurtenissen terzelfdertijd weergeven..
Soms lijkt het of je door een venster de storm buiten ziet te keer gaan, strepen van condensatie doorkruisen het matte vensterglas..
Andere werken brengen de beschouwer naar een oeroud woud, waar het zonlicht weinig doordringt tot de bodem,
priemend door takken en bladeren, gereflecteerd op bomen als ellipsen en cirkels.
Nochtans zijn dit geen schilderijen vàn weer- of natuurrampen, dit is eigen beleving, eigen interpretatie..

De deur gaat open: zur An-sicht!!

Sue Spaid, Ph. D. / Februari 2016
Maransart, BE

vertaling door drd 2016