Het schilderij is een drachtig beeld

Beste Han, Reinoud, Koen, Hans en Ronald, geachte bezoekers,

De afgelopen weken heb ik elk van jullie opgezocht in jullie atelier, dat mini-universum waar we vrij en veilig over het werk kunnen spreken dat nog bezig is kunst te worden. Weldadig was het om me over te geven aan de schilderkunst, met die onvervalste geur van verf.

Het contrast met het jaarlijkse, bijna rituele bezoek aan de Amsterdamse Rijksakademie kon niet groter zijn. Het laatste weekend van november is het enige moment in het jaar dat de ateliers daar open zijn, de uitgelezen kans dus voor galeriehouders, verzamelaars, professionals en gewone liefhebbers om te zien waar de grote talenten mee bezig zijn. Vijftig doorgaans jonge kunstenaars uit Nederland en het verre buitenland die op kwaliteit geselecteerd zijn om onderzoek te doen en zich verder te ontwikkelen onder begeleiding van grote, gearriveerde kunstenaars. We zouden de Rijksakademie een seismograaf kunnen noemen voor de richting waarin de eigentijdse kunst zich ontwikkelt. Een ‘*state of the art’*.

De opening van deze wintertentoonstelling van vijf schilders is een mooie gelegenheid om daar even bij stil te staan. Immers, wat karakteriseert dan de beeldende kunst van nu?

Om te beginnen maken de jonge kunstenaars gebruik van zowat alles wat ze tegen komen. Alle materiaal kan kunst worden. Of het nu bizar gecustomisede sportschoenen zijn, bankstellen, tekeningen, textiel, foto’s, keramiek, boren, video’s, animatie, muziek, plexiglas enzovoort. Alles kan, nog steeds.

Maar ……… bijna geen schilderij meer te ontdekken.

Dan weet je al dat wat wij in de nabije toekomst als jong en spraakmakend te zien zullen krijgen op de grote podia waar de landelijke media het liefst aandacht aan schenken. Want de curatoren die het voor het zeggen hebben zijn doorgaans luie kijkers. Die houden vooral elkaar in het oog en hun eigen carrière-belang, en voegen zich al te graag naar wat ze zelf als trend benoemen. Dat betekent dat ze voor hun tentoonstellingen en projecten vooral vissen in de vijver die Rijksakademie heet, met voorspelbare exposities tot gevolg. Een ding is duidelijk: de schilderkunst lijkt daar de komende jaren geen prominente rol in te zullen spelen.

Is de schilderkunst daarmee dood verklaard, voor de zoveelste keer in de geschiedenis? Een retorische vraag. Het antwoord is er namelijk al, hier om ons heen, op deze tentoonstelling van schilders. Dit zijn echte schilders, ook als ze geen kwast gebruiken om hun beeld te maken maar een potlood, zoals in het geval van Hans de Wit. Hans de Wit schildert met grafiet.

Deze vijf, Ronald Zuurmond, Koen Vermeule, Han Klinkhamer, Reinoud van Vught en de genoemde Hans de Wit, zijn *mid-career* kunstenaars die hun weg gevonden hebben, die weten welk beeld ze aan de wereld willen geven, die al ruimschoots gezocht en geworsteld hebben om een idee te hebben van de volgende stap die ze kunnen zetten. Schilders die iets te zeggen hebben en die tegelijk het medium schilderen zelf aan de orde stellen. Want niks is vanzelfsprekend, en zeker het schilderij niet.

Om duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel, neem ik jullie in gedachten weer even mee terug naar de Rijksakademie. Er was namelijk nog een opvallende trend waar te nemen.

De kunst van nu wordt gedomineerd door de steeds verdergaande conceptualisering. Ook die trend is al enkele jaren bezig. Voor het juiste begrip: ik heb het niet over conceptuele kunst als de kunsthistorische stroming die sinds Marcel Duchamp het idee of concept belangrijker acht dan de concrete uitvoering ervan. In die fundamentele opvatting gaat het uitsluitend om het concept dat het kunstwerk maakt, en niet om het materiaal, de emotie, of wart dan ook. Als ik het hier heb over conceptualisering, dan bedoel ik de conceptuele kwaliteiten die eigen zijn aan elk goed kunstwerk. Elk kunstwerk dat ertoe doet is ook een uitdrukking van intellect en spreekt zich op een of andere wijze uit over wat iets tot kunst maakt. Het stelt vragen over het medium, in dit geval de schilderkunst. Het stelt ook de omgang met het materiaal aan de orde. In het werk van de meeste jonge kunstenaars die nu resident zijn aan de Rijksakademie lijkt het over weinig anders meer te gaan dan over deze vragen. Die conceptuele kanten zijn dominant aanwezig, en ook nog eens heel expliciet. Bijna ten overvloede hing bij de entree tot elk van de ateliers een tekst waarin in kunsttaal (nogal gesloten jargon, zoals u waarschijnlijk wel weet) uit de doeken werd gedaan met welke vragen deze kunstenaar zich bezighield. Een gebruiksaanwijzing voor eigentijdse kunst. Zo wordt het begrip kunst gereduceerd tot loiuter conceptuele afwegingen. Het voelt aan alsof je alle ingrediënten voor een spannende taart krijgt aangeboden, maar de banketbakker vergeten heeft de taart in de oven te zetten.

Hoe verhouden deze vijf schilders zich tot die almaar voortdurende trend? Ook in hun werk zijn conceptuele kwaliteiten aanwijsbaar, kwaliteiten die hen tot echte kunstenaars maken. Zij zijn alle vijf beeldende kunstenaars die zich, in meer of mindere mate, vragen stellen bij het schilderij dat ze maken. Voor hen is een schilderij niet vanzelfsprekend. Het zijn geen schilders die genoegen nemen met alleen maar een mooie voorstelling. Dit zijn geen kunstenaars die de werkelijkheid natuurgetrouw willen kopiëren. Om de wereld die ons omringt af te beelden hebben we ook geen schilder meer nodig. Een simpele foto volstaat, als een gewoon plaatje dàt is wat we willen.

Dat is in ieder geval niet wat deze kunstenaars willen.

Elk van hen onderzoekt ook wat hij doet, hoe hij het doet en vooral waarom hij het doet. En de antwoorden? Die vinden we zichtbaar in het werk zelf. Als we de tijd en de rust nemen om te kijken. En te denken, voeg ik er aan toe. In tegenstelling tot wat de jonge Rijksakademie-kunstenaars gaan deze vijf uit van het klassieke schilderij, als een samenhangend, coherent beeld. Een kunstwerk dat ook vragen oproept en zichzelf ter discussie durft te stellen, en dat is precies wat ik de conceptuele kwaliteit noem. Alleen zien we die bij deze al lang gerijpte kunstenaars niet als een sterrenregen van expliciet geformuleerde vragen, maar in de vorm van een klassiek schilderij aan de wand.

Om een meer concreet idee te geven van wat ik bedoel met conceptuele kwaliteiten, ga ik kort in op het werk van elk van de vijf. Weet dat er heel wat meer over te zeggen valt.

Hans de Wit schept een wereld die exclusief uit zijn potlood lijkt voort te komen. **Het zwart** dat hij zoekt heeft iets weg van een queeste, een zoektocht naar wereld die losgetekend is van de wereld die wij maken. Het zwart uit zijn potlood is een alchemistisch zwart dat op weg is immaterieel te worden.

Reinoud van Vught bevraagt in zijn nieuwste werk de werking van **het beeld**. Hij stelt zich neet meer de vraag: wat kan er nog bij, maar wat kan er van af. Het is zijn schilderkunstige paradox om het beeld groter te maken door weg te laten, door te verkleinen. Dat is ook een conceptuele kwaliteit: het raadsel moet je niet willen oplossen, een raadsel moet je juist vergroten, dat is wat een goede kunstenaar doet.

Het schilderen van **Han Klinkhamer** is, hoe zeer hij zich ook laat voeden door de uiterwaarden van de Maas, nooit gericht op het scheppen van een concrete voorstelling maar op het maken van een beeld. Een schilderkunstig beeld als een autonomie. Een schilderij met **een huid** die de poreuze doorgang is tussen buiten en binnen, tussen verf en verbeelding.

Koen Vermeule stelt de positie van de **kijker** aan de orde. Hij wil afstand houden tot de wereld die hij ziet en schildert. Zo kan hij tegelijk deelnemer en buitenstaander zijn. Die dubbele positie realiseert hij door als het ware van schuin boven te kijken naar de wereld. Dat bijzondere point of view maakt dat de ruis uit het beeld weggehouden wordt, en dat het beeld koel en abstract blijft. Zo, in volle verwondering, wil hij de wereld geboren zien worden, in verf.

Zijn schildersleven lang vraagt **Ronald Zuurmond** zich af wat een **schilderij** nu eigenlijk is. In elk schilderij lijkt hij het schilderen opnieuw uit te vinden. Een schilderij van hem lijkt uit zichzelf geboren te worden, en soms ook letterlijk: het ene doek komt voort uit het andere. Dat is schilderen, als een constante worsteling om het beeld te vinden dat je bijna niet van tevoren kunt bedenken.

Al deze verschillende kwaliteiten die ik conceptueel noem, leveren schilderijen en tekeningen op die veel meer zijn dan wat we denken te zien. Elk van de schilderijen is een uitsnede, is een beeld in beweging dat even stil gezet wordt, heel even.

Een beeld dus dat verder gaat in ons hoofd.

De schilderijen van deze vijf zijn, om het met een metafoor te zeggen, drachtig. Ze laten immers veel zien, ze houden nog veel meer verborgen, als een belofte.

Dit werk is drachtig aan betekenis, drachtig aan verbeelding. Dit zijn dus echte schilders, want dit is wat zij maken: een schilderij als een drachtig dier.

Frits de Coninck,

ter gelegenheid van de opening van de Wintertentoonstelling *L’imaginaire* in galerie Studio Van Dusseldorp,

Tilburg, zondag 13 december 2015