One : Toon Laurense + Maartje Frenken

*One love
One life
When it's one need
In the night
…*

Dat was het lied van de trouwdag van Maartje Frenken en Toon Laurense: *One* van U2.

Hun zoon Sandro – die vaker zorg draagt voor de titels - koos datzelfde *One* als titel voor deze tentoonstelling. Omdat Maartje Frenken en Toon Laurense een stel zijn, een paar: zijn ouders.

Toch vallen – als je naar het werk kijkt - op het eerste gezicht vooral de verschillen op tussen deze twee kunstenaars: Waar de beelden bij Maartje transparant dun geschilderd zijn, lijkt Toon de verf eerder te boetseren. Zijn strak opgelegde architectonische structuren staan in groot contrast tot de verhalende schilderijen van zijn echtgenote.

We’re one, but we are not the same…

Bij het werk van Toon komt steeds de vraag boven: Hoeveel durf je leeg te laten? Afgewisseld door: Hoe vol durf je te stapelen?

Het is precies het evenwicht tussen die uitersten die zijn werk spanning geeft. Zijn werk barst van de liefde voor het landschap, zonder ergens echt een landschap af te beelden. Zijn werk roept de veel geciteerde opmerking van de toen nog jonge schilder Maurice Denis in het augustusnummer van Art et Critique, jaargang 1890, op : 'Een schilderij is, alvorens een strijdros, een naakte vrouw of een verhaal voor te stellen, een vlak bedekt met kleuren die volgens een bepaalde orde zijn gerangschikt.'

Toon Laurense bedekt het doek met kleuren en rangschikt: laag over laag, dun aangebracht, vertoond de verf geen spoor van de maker en vormt het een diepte als die van de zee, of een verte als die in de lucht. Dat kosmische, alomtegenwoordige atmosferische vormt een sterk contrast met de dikke lagen met paletmes opgebrachte en opengebroken verf die als vanzelf omgeploegde akkers, rotspartijen, eilanden in water of kristallen in gesteente vormen. Nergens schildert Toon een berg, of voren in het landschap, toch herkennen we direct de breking van het licht in de veelkleurigheid van pasgeploegde klei of de belofte van lente in gebladerte.

Ooit begonnen als wiskundig filosoof, brengt hij daarin een strenge ordening aan, door haast geometrische blokken, een ritme van kleurvlakken of banen. Met die ordening vecht hij dan weer. Toon is niet snel tevreden. Vindt dat een werk moeite en tijd moet hebben gekost voordat hij het ‘af’ mag verklaren. En steeds is er dat contrast tussen het esoterische, kosmische niets en het aardse materiële; tussen orde en chaos; landschap en abstractie.

Toch toont zijn nieuwste doek een nieuwe weg: meer chaos, slechts de ritmiek van confetti-achtige kleurtoefjes geven nog precies de nodige flinter samenhang aan dit verder expressieve doek.

Waar Toon’s werk vooral over de schilderkunst en de grote meeslepende kracht en schoonheid van de natuur gaat, waar zijn blik gericht is op de wereld buiten, soms zelfs op de kosmos, gaan de werken van Maartje over haar eigen, kleine leefwereld: de vriendin die muziek maakt, de hond Milly, de bloesemende boom buiten, voor het raam van haar atelier, de gladiolen die ze kadoo kreeg. Waar Toon met verf schraapt en boetseert, vertelt Maartje vooral verhalen in sterk verdunde olieverf op waterbasis. De schilderijen die ze maakt lijken stills uit een film: *Maartje in Wonderland*, waarin bomen, bloemen, vogels en jonge meisjes de hoofdrol spelen. Op haar atelier klinkt regelmatig luide muziek waarop ze danst – een andere passie van Maartje. Al dansend werkt ze op de liederen van een zangeres als Maggie Björkland. Zinnen uit de liedteksten vormen de titels voor de doeken: “Let me fall’. Haar oom en leermeester Jacques Frenken, merkte vroeger al op dat ze flirt met dramatiek. Ze schildert geen gebeurtenissen, maar de emotie bij een gebeurtenis. Schilderen is voor haar puur gevoelsmatig, haar blik gaat naar binnen. Zo ontstaan innerlijke beelden, droombeelden haast. Daarin spelen de sporen van het schilderen, haar handelen een grote rol. Te natte verf vormt treurige slierten die afhangen van een jong meisje, of wellustige roze druipers aan een van lentebloesem exploderende boom. De fluorescerende verf die ze op het doek spat en spettert, krijgt iets van sprankeling van magisch sterrenstof.

En plots in dat sterrenstof, in de felle kleurtjes, herinner je je de toefjes confetti van Toon. In het handelen van Maartje zie je het afschrapen en opbrengen. In haar sterk verdunde verfpartijen ontstaan kosmische en landschappelijke ruimtes.

*One life
But we're not the same
We get to
Carry each other
Carry each other

One...*