

CATHALIJN WOUTERS

‘Het atelier als vingerafdruk en voedingsbodemp’

Francis Maere Fine Arts in Gent staat bekend als een van de meest prominente galeries van België, met de focus op Belgische kunst van 1880 tot 1940. Sinds de opening wordt in het 18e-eeuwse Hotel de Maître Falligan ook aandacht besteed aan hedendaagse kunstenaars, zoals Caziël, Michel Buylen, Sylvie Martens, Alain Clément en Pierre Clerk. Deze lente is het de beurt aan een opmerkelijk talent uit Nederland: schilder Cathalijn Wouters. Met een overzichtstentoonstelling in maar liefst vijf zalen van het monumentale stadspaleis steelt zij op innemende wijze de show.

Tekst: Floris Kappelle

THEATRAAL EN HUISELIJK

Francis Maere is een galerist met een visie die verder reikt: ‘Naast onze corebusiness vind ik cross-overs uitermate boeiend. Het leert ons dat voor elke hedendaagse kunstuiting de kennis en waardering van de kunstgeschiedenis van groot belang blijft. Nu dan deze grote solo in onze mooie salons; ruimtes met perfecte verhoudingen, hoge plafonds en prachtige lichtinval: theateraal en huiselijk tegelijk. Ideaal voor thematische en narratieve tentoonstellingen zoals nu met Cathalijn. Zij heeft een bijzonder verhaal te vertellen dat verscholen ligt achter haar werk. Sinds onze ontmoeting in haar atelier is het werk blijven hangen. Eerst kijk je naar techniek en stijl en na een tijdje merk je dat het werk emotioneel aan je verankerd raakt. Figuratief werk, dus snel herkenbaar, maar het is de suggestie van die enkele lijnen die je eerder met je gevoel dan met je ogen doen kijken. Zo ontdek je dat haar atelier de voedingsbodemp is van heel haar oeuvre. Het is deze combinatie die we tonen in de tentoonstelling ‘Studio Life’ met olieverken op doek, schetsen en tekeningen op papier.’

SEREEN LICHT

In ‘Studio Life’ staat het atelier centraal en krijgen we een unieke inkijk in de creatieve leefwereld van Wouters. Ateliers zijn vaak plekken met bijzondere lichtinval, overal materialen, objecten en kleuren. Hier gaat de kunstenaar in dialoog met zichzelf om zich maximaal te ontplooiën in het creatieve proces. Achter deze deuren schuilt een wereld met niet zelden een mythisch karakter. Dat geldt zeker voor het Amsterdamse atelier van Wouters, waar ooit de schilder Constant werkte. Oogverblindend stroomt het licht hier binnen, met schitteringen van het IJ door het ene raam en een serene binnenplaats met oude bomen door het andere. Bij binnenkomst raak je bevangen door een rust van epische proportie. Geen wonder dat Francis Maere meteen aanvoelde dat hij deze ruimte centraal ging plaatsen in zijn galerie in Gent. Een trouvaille die klopt als een bus: dit atelier is een

terugkerend onderwerp in Wouters’ recente werk, en nu dus de rode draad voor deze solo in een mise-en-scene die met recht fenomenaal mag heten.

STERKE AANSLUITING

Terug naar de gewijde sfeer in het atelier van Cathalijn. Badend in wit lentelicht worden we ontvangen met kalme klanken te midden van werken die klaar staan om ingelijst te worden. Gent wacht en Cathalijn is druk: ‘In vijf zalen brengen we vijf thema’s: Fine Arts, Studio Life, Moving Lines, Heartbeats en Eye Am. Bij Francis Maere heerst een heel goede sfeer en ik voelde meteen: ik pas daar. Hij ziet in mijn werk een ‘mooie touch’. »

Hij heeft een heel goed oog en je voelt je echt gewaardeerd bij hem. Ik denk dat ik bij hem een snaar heb geraakt. Hij kent de Vlaamse smaak als geen ander en weet wat hij wil brengen. De wereld verandert echter snel. Hij heeft nieuwe ideeën en ontketent initiatieven als kunstfestival 'Let's Get Out'. Dat is totaal anders dan wat hij eerder deed. Francis beweegt mee zonder het verleden te veronachtzamen. Je merkt aan alles hoeveel hij van kunst houdt. Ik denk dat mijn schilderijen sterke aansluiting vinden bij zijn ideeën over kunst.'

FYSIEK GEVOEL

Dat Wouters periodes in het Verre Oosten verbleef lezen we af aan de schilderijen waarin haar kalligrafisch talent zich manifesteert. Ook aan New York met zijn enorme vibe bewaart Wouters goede herinneringen: 'De mensen zijn daar zo enthousiast. Ook al ben ik een solist, ze zijn *good for you*. Er is daar zoveel energie die ik heel fijn vind. Maar nu geniet ik ten volle van dit prachtige atelier en kijk uit naar de solo in Gent. Ik verwacht dat de bezoekers daar een fysiek gevoel krijgen bij mijn werk. Ik ben ten slotte een ambachtelijk schilder en tekenaar. Op beurzen loop ik vaak voorbij aan werk waarin ik de aanwezigheid van de kunstenaar niet voel. In deze tijden is het vaak zo plat en zie je van een afstand al hoe iets is. Er ontbreekt dan een zekere gelaagdheid. Mijn werk daarentegen geeft je de beleving van: wat is schilderen? In dat onbekende vind je wat je zoekt. Zo werk ik al twintig jaar met dezelfde muze: Inez, een jonge moderne vrouw met een expressief gezicht. Haar hele ontwikkeling maak ik mee, een onuitputtelijke bron, haar liefdes, haar struggles. Met haar werken is fijn, daar komen zoveel mooie gedachten uit voort.'

SIERLIJKE FIGUREN

Het werk van Wouters gaat met name over mensen: 'Over hun emoties, hun zwaktes en hun kwetsbaarheid. Ik heb een zwak voor mensen en ben altijd voor de underdog. Daar ben ik mee begaan. Voor elk mens wil ik in mijn werk ruimte en intimiteit scheppen. Ik kijk naar mensen en zie vaak iets moois. Daarbij hou ik van groot werk en teken ik staand, nooit zittend. Wat ik nodig heb is het gebaar. Dan komen de lijnen er mooier uit. Het proces moet fysiek zijn.'

Ondertussen oogt het werk van Wouters vooral elegant. Met haar portretten naar model toont haar oeuvre die fascinatie voor het menselijke lichaam. Sierlijke figuren opgezet met fijne lijnen die meteen naar de essentie gaan. Hiermee weet Wouters onderliggende emoties steeds trefzeker te raken. In de evolutie van haar werk zie je dat ze minder zwoegt dan vroeger. Het vertrouwen is gegroeid en de taaierheid van toen heeft plaatsgemaakt voor een lichtere toets dan voorheen. Een rechtstreekse invloed van haar atelier, dat haar een harmonieuze manier van werken heeft gebracht. 'Het is toch fantastisch dat ik hier mag werken! En het mooie is: het schilderen gaat hier makkelijker dan vroeger.'

In het atelier verwerpt Wouters de regels van het perspectief en creëert zo haar eigen gevoel van ruimte. Dat uit zich in haar werk, waarin het atelier zichtbaar is als vingerafdruk van de kunstenaar. Enerzijds trekt zij zich hier terug uit de wereld, anderzijds is dit de plek waar zij de wereld beschouwt en vorm geeft. Hoe die dubbelzinnige blik op de wereld tot uiting komt zien we terug bij Francis Maere. De Gentse galerist pakt groots uit met deze expositie. Een levensgrote illusie die je als toeschouwer binnenlaat in het atelier van Wouters, waar je wordt getriggerd om zelf haar leefwereld en werk te ontdekken. Francis Maere geeft hiermee zijn visie opnieuw een impuls om altijd verder te kijken, over de grenzen van de tijd. De interactie tussen verleden en heden blijven hem boeien. Zo ook bij Wouters, wier werk telkens weer uitdrukking geeft aan de intrinsieke gelaagdheid van de menselijke emoties, die even ongrijpbaar zijn als diep. «

Cathalijn Wouters - Studio Life t/m 29 mei
francismaerefinearts.be

> Cathalijn Wouters
xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, 1952, xxxxxx,
1xx x 1xx cm,
© xxxxxxxx

> Cathalijn Wouters
xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, 1952, xxxxxx,
1xx x 1xx cm,
© xxxxxxxx