Dirk Vander Eecken - Luminances

"La lumière change constamment, ce qui modifie l'atmosphère et la beauté des choses à chaque minute."

(Paraphrasé d'une citation de Claude Monet)

Dans deux expositions simultanées à Anvers et à Paris, Dirk Vander Eecken présente de nouveaux tableaux, qui attirent la lumière avec leur peinture.

Dans son doctorat d'art, qu'il a été le premier Flamand à obtenir en 2008, il a lié ses œuvres et ses méthodes aux images réalisées par les microscopes électroniques des nanoscientifiques de l'Université d'Anvers. L'image agrandie, abstraite et parfois fragmentée reste toujours un guide important.

Vander Eecken est connu pour son utilisation de grilles, qui agissent comme un genre de médiateur entre lui-même et sa peinture, résultant en une image abstraite. L'utilisation de ces grilles n'est plus du tout dominante, mais plutôt réduite à une essence absolue. Leur fonction principale est d'appliquer et de répartir les taches lumineuses avec de la peinture dorée.

'Luminances' explore le spectre entre le hasard, l'abstraction, l'image et la non-image. Le hasard a toujours joué un rôle majeur dans son travail. L'artiste a autrefois laissé libre cours aux erreurs et incidents. Aujourd'hui, ceci n'est le cas qu'en moindre mesure. Cependant, la peinture détermine encore souvent son propre chemin. Des imperfections apparentes - rayures, taches, couches - rapprochent le spectateur de la surface du tableau, où les couleurs intenses et la brillance dorée assurent une séduction totale du regard.

Dans un processus quasi-lithographique, Vander Eecken - à l'origine un graphiste - ajoute plusieurs couches inégales, qu'il manipule ou racle. Dans les œuvres les plus abstraites, l'image disparaît comme une impression d'un souvenir (parfois vague). Ces 'non-images', cependant, sont en équilibre avec sa dernière série d'œuvres, où l'image revient au premier plan.

Pour ces nouvelles peintures, il a trouvé l'inspiration dans le rococo, avec ses fleurs séduisantes et ses teintes douces. Le rôle principal revient aux étincelles d'accents dorés. Même dans ses couleurs - le rose intense, le vert pastel, le bleu clair - il semble repenser à cette période. Un peintre rococo comme Antoine Watteau (1684-1721), par exemple, s'est plongé dans des scènes de paysages paisibles, de beauté pure et d'élégantes festivités, avec parfois une certaine sensualité féminine. Van der Eecken réduit tout cela, y compris les tons naturels apparemment entrelacés, à une essence contemporaine.

Les tableaux ne flottent pas dans un passé mélancolique. Les bouquets montrent une image, mais non pas avec un sens clair et non pas sans ambiguïté. Leur contenu est équivoque et capricieux, peut-être en fonction de l'esprit que le spectateur projette. Une œuvre peut évoquer un feu d'artifice joyeux et explosif. L'autre : une lourde tristesse, un flétrissement, un fanage de la vie colorée.

L'énergie de tout un éventail d'émotions est concentrée dans les coups de pinceau expressifs et les couches abstraites. Les fleurs qui ont servi d'inspiration sont un symbole de vie. Elles fleurissent et flétrissent, et refleurissent. Il y a une nuance de joie qui pourrait à nouveau disparaître. L'image n'est pas d'un côté ou de l'autre de cet éventail, mais semble hésiter, se trouvant quelque part entre un élan clair et sombre. Les étincelles dorées dans la couche supérieure, qui captent la lumière naturelle ou artificielle, donnent vie aux peintures. Comme une flamme, les 'luminances' flottent entre les sensations des bouquets de Van der Eecken.

Dirk Vander Eecken - Luminances

"The light is constantly changing, changing the atmosphere and the beauty of things every minute." (Paraphrased from a quote by Claude Monet)

In two simultaneous exhibitions in Antwerp and Paris, Dirk Vander Eecken presents his new artworks, catching the light with their painting.

Vander Eecken who was the first Fleming to obtain his doctorate in art in 2008, linked his works and methods to the images produced by the electron microscopes of the nano scientists at the University of Antwerp. The enlarged, abstract and sometimes fragmented image is still an important quide.

Vander Eecken is known for the use of grids, which acts as a mediator between himself and his paintings, resulting in an abstract image. The use of these grids is no longer dominant at all, but rather reduced to an absolute essence. Their main function is to apply and distribute light spots with gold paint.

Luminances explores the spectrum between chance, abstraction, image and non-image. Chance has always played a major role in his work. In the past, the artist has given free rein to errors and incidents. Today, this is only to a lesser extent the case. However, painting still often determines its own path. Apparent imperfections such as scratches, stains, layers bring the viewer closer to the surface of the painting, where the intense colors and golden sheen ensure a total seduction of the eye.

In a quasi-lithographic process, Vander Eecken - originally a graphic artist - adds several uneven layers, which he manipulates or scrapes off. In the most abstract works, the image disappears like a (sometimes vague) impression of a memory. These 'non-images', however, are in balance with his last series of works, in which the image returns to the foreground.

For these new paintings, he found inspiration in rococo with its seductive flowers and soft hues. The main role is played by sparks of golden accents. Even in his colors - deep pink, pastel green, light blue - he seems to be thinking back to this period. A rococo painter like Antoine Watteau (1684-1721), for example, immersed himself in scenes of peaceful landscapes, pure beauty and elegant festivities; sometimes with a certain feminine sensuality. Vander Eecken reduces all this, including the seemingly intertwined natural tones, to a contemporary essence.

The paintings do not float in a melancholy past. The bouquets show an image, but not with a clear or unambiguous meaning. Their content is equivocal and capricious, perhaps depending on the spirit that the viewer projects. A work can either evoke a joyful and explosive firework display or a heavy sadness, a withering, a fading of colorful life.

The energy of a whole range of emotions is concentrated in the expressive brushstrokes and abstract layers. The flowers that served as inspiration are a symbol of life. They blossom and wither and bloom again. There is a shade of joy that could disappear again. The image is not on one side or the other of this fan, but seems to hesitate, somewhere between a light and dark impulse. The golden sparks in the upper layer, which capture natural or artificial light, give life to the paintings. Like a flame, the 'luminance' fleets between the sensations of Vander Eecken's bouquets.

Tamara Beheydt