

Adriana van Zoest

Balanceren in het licht

4

A Portrait of

Adriana van Zoest

Balanceren in het licht

Anne van Lienden

Harry Tupan

Sjaak Bakker

Adriana van Zoest

4

Voorwoord <i>Wim Ellens</i>	6	Preface Vorwort
Ontwikkeling <i>Adriana van Zoest</i>	8	Training Ausbildung
Adriana's zoektocht <i>Anne van Lienden</i>	10	Adriana's Quest Adrianas Suche
Een dag uit het leven <i>Sjaak Bakker</i>	16	A Day in the Life Ein Tag im Leben
Post Mortem <i>Harry Tupan</i>	18	Post Mortem Post Mortem
Studies <i>Adriana van Zoest</i>	22	Studies Studien
Techniek <i>Adriana van Zoest</i>	26	Technique Technik
Het atelier <i>Adriana van Zoest</i>	28	The Studio Das Atelier
Vroeg werk & ontwikkeling	32	Early Work & Development Frühwerk & Entwicklung
Spotlicht	46	Spotlight Spotlight
Vruchten en knollen	64	Fruits and Tubers Früchte und Knollen
Steengoed - glas - porselein	76	Stoneware - Glass - Porcelain Steingut - Glas - Porzellan
Balanceren met licht	94	Balancing with Light Balancieren mit Licht
Romeins goed	110	Roman Artefacts Römische Artefakte
Dieren	122	Animals Tiere
Biografie	172	Biography Biografie
Colofon	175	Colophon Impressum

Voorwoord

Blij met een dooie mus...

Het is nog nooit voorgekomen dat Adriana onopgemerkt mijn kantoor is voorbijgelopen. We hebben een open structuur in ons bedrijfspand maar ik maak me sterk dat haar wervelwind van enthousiasme in de zwaarste kluisdeur nog een kier vindt. Als Adriana in de buurt is voel je de vibratie van verbinding en levenslust.

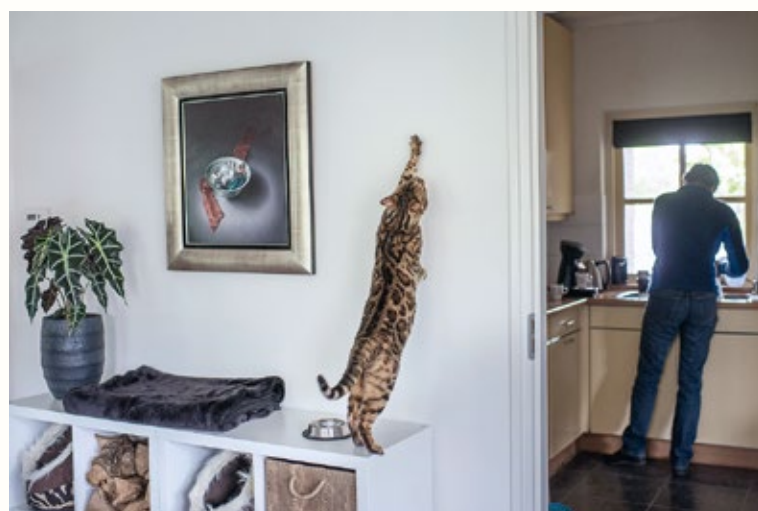
Haar intensieve manier van 'zijn' weerspiegelt een drang om alles zo goed mogelijk te doen. Ik merk dat in de relatie van mens tot mens en weet van haar enorme liefde voor haar katten en ik ben er van overtuigd dat ze die verbinding zelfs met vruchten en voorwerpen zoekt. Dit is de inspiratie waaruit ze leeft.

Deze inspiratie slaat neer in haar werk. Ze vreet haar onderwerpen als het ware op. Geen vezel blijft door haar onopgemerkt en ze rust niet voordat ze het onderwerp helemaal in zich opgezogen heeft. Op haar paneel ademt ze het weer uit en vangt haar voorstelling in pigmenten en licht.

Ja, Adriana maak je blij met een dooie mus, valk, das of bijvoorbeeld een specht.

Letterlijk: ja. Figuurlijk: vergeet het maar, ze is pas tevreden, als de specht op het intensief bewerkte paneel weer tot "leven" komt.

Wim Ellens - *Uitgever*

Preface

The cat's whiskers...

It is unthinkable that Adriana could ever pass by my office unnoticed. Admittedly, we have open-plan office premises, but I'm convinced that her whirlwind of enthusiasm could prise open the best-locked safe in the world. When Adriana's around you can feel the electric combination of connection and the lust for life.

Her intense manner reflects a powerful drive to do everything as well as possible. I can observe this in an interpersonal context, and also in her tremendous love for her cats. I even imagine that she tries to connect with fruits and inanimate objects. This is the inspiration that fuels her.

This inspiration infuses her work. She seems to consume her subject matter. No fibre or tiny hair goes unnoticed, and she will not rest until she has made her subject entirely her own. She then breathes it out onto the canvas, capturing her scene in pigments and in light.

Yes, Adriana truly is the cat's whiskers, but she'll pay equal attention to a dead sparrow, hawk, badger or a woodpecker, for example.

However convinced we may be of her talents, she herself is only satisfied once the woodpecker comes "back to life" on the intensively treated panel.

Wim Ellens - *Publisher*

Vorwort

Tote Vögel erwünscht...

Es ist noch nie vorgekommen, dass Adriana unbemerkt an meinem Büro vorbeigegangen ist. Unser Bürogebäude hat sowieso eine offene Struktur; ich bin aber überzeugt davon, dass ihre Begeisterungsenergie selbst durch die dickste Tresortür hindurchdringt. Wenn Adriana in der Nähe ist, spürt man Vibrationen des Verbindens und der Lebensfreude.

In ihrer intensiven Art des „Seins“ wird ihr Drang, alles so gut wie nur möglich zu tun, fühlbar. Ich bemerke dies in der Beziehung von Mensch zu Mensch und kenne ihre enorme Liebe zu ihren Katzen. Ich bin sicher, dass sie sogar mit Früchten und anderen Objekten eine innerliche Verbindung sucht. Diese Inspiration ist die Grundlage ihres Lebens.

Und diese Inspiration zeigt sich auch in ihrem Werk. Sie verschlingt ihre Motive sozusagen: Jede Faser nimmt sie wahr und sie ruht erst, wenn sie ihr Motiv ganz und gar in sich aufgenommen hat. Auf ihrer Leinwand atmet sie es wieder aus und fängt sie ihre Vorstellung in Farbpigmente und Licht ein.

Ja, Adriana kann man mit einem toten Spatz, Falken, Dachs oder eben einem Specht eine Freude machen.

Buchstäblich: ja. Bildlich: Vergiss es, sie ist erst dann zufrieden, wenn der Specht auf der intensiv bearbeiteten Leinwand wieder zum „Leben“ erweckt wurde.

Wim Ellens - *Herausgeber*

Ontwikkeling

“In Kampen volgde ik een vooropleiding op de kunstacademie. Ik was dan wel jong, maar ik wist dat dit absoluut niet de opleiding was, die bij mij paste. Leerlingen spetterden, geblinddoekt, inkt op papier op de melodie van de 5e symfonie van Beethoven.

Ondertussen volgde ik al modeltekenlessen bij Stichting Kunst in Meppel (SKIM) onder leiding van Charles Henri de Vries. Ik werkte als een bezetene voor de kunst en al gauw werd ik Henri's oogappel. Hij wees mij op mijn talenten die ik kon ontwikkelen, leende mij boeken van de grote meesters en nam me mee naar het Rijksmuseum. Het was voor het eerst dat ik daar kwam en vond het overweldigend om oog in oog te staan met werk van de oude meesters.

Op mijn zeventiende verjaardag kreeg ik van mijn moeder een cursus realistisch schilderen cadeau bij de Drentse Academie voor Amateurschilders, Uffelte (DACA). Een manier van schilderen waar vele academies geen aandacht meer aan besteedden. Na de eerste twintig lessen wilde ik hierover meer leren en ervaring opdoen.

Afgesproken was dat ik alle volgende teken- en schilderlessen zelf zou bekostigen. Ik zocht allerlei baantjes om dit voor elkaar te krijgen. Omdat ik ook nog drie dagen naar school moest en de lessen kostbaar waren, verzoon ik een nieuwe strategie om alle lessen te kunnen volgen: in ruil voor het verrichten van werkzaamheden vroeg ik geen geld, maar vrije toegang tot de gewenste lessen. Zo werd ik huishoudster en ontvangstdame bij DACA. Soms was men zo tevreden over hetgeen ik deed, dat ik er zelfs een tube verf extra voor kreeg. Dan ging ik apetrots op het fietsje van Uffelte terug naar Meppel.

Ik was zo te herkennen: donker haar, zo snel als de wind, met één hand aan het stuur van mijn racefiets en onder de andere arm een schilderdoek. Achter op de bagagedrager rammelde mijn schilderdoek. In weer en wind kon je mij zien fietsen terwijl ik één van de mooiste tijden van mijn leven had.

Later heb ik adviezen ingewonnen bij nationale en internationale schilders, die het ambacht nog verstonden. Daarnaast nam ik vele technische handboeken door. Ik besteedde zo zes jaar aan zelfstudie, om tien eeuwen schildertechnieken in mijn vingers te krijgen.

Ik ontdekte nieuwe stromingen van diegene, die in de jaren 60 en 70 bij Academie Minerva onderricht hadden gehad, waar toentertijd het realisme erg in schwing was. Hierdoor kwamen de hedendaagse realisten onder mijn aandacht.

Door alles wat ik mezelf eigen had gemaakt, bestudeerd en gezien had, ontwikkelde ik mijn eigen stijl. Zelfs zonder signatuur zie je dan dat het van mijn hand is. Door naar mijn werk te kijken, verleid ik u binnen te treden in mijn eigen gecreëerde wereld.”

Model Dione • 30 x 40 cm

Training

“I took a preparatory course for the art academy in Kampen. Even though I was very young at the time I soon realised that this was not the right course for me. The students had to splatter ink onto paper while blindfolded, to the tune of Beethoven's 5th.

In the meantime, I had been taking lessons drawing live models at Stichting Kunst in Meppel (SKIM) under Charles Henri de Vries. I worked at my art like one possessed and I quickly became the apple of his eye. He revealed the talents that I needed to develop, lent me books about the Old Masters, and took me to the Rijksmuseum. I'd never been there before, and I was bowled over by actually standing face to face with the work of the Old Masters.

My mother gave me a course of realistic painting at the Drentse Academie voor Amateurschilders, Uffelte (DACA) as a present for my 17th birthday. This is a style of painting that is nowadays neglected at many academies. After the initial 20 lessons I decided that I wanted to learn more and to gain some experience.

It was agreed that I had to pay for subsequent drawing and painting lessons myself. So I looked for any odd jobs that I could find to cover the costs. As I still had to go to school 3 days a week and the lessons were rather expensive, I devised a new strategy so that I could take all the classes. Instead of asking for money, I asked for permission to attend the lessons in return for working for the academy. So I became the housekeeper and receptionist for the DACA. Sometimes they were so happy with the work I'd done that they'd give me an extra tube of paint. Then I'd jump on my little bike, proud as punch, and cycle happily all the way back to Meppel from Uffelte.

I was instantly recognisable with my dark hair, cycling as fast as the wind, one hand on the handlebars of my racing bike while carrying a painter's canvas under the other arm. My box of painting materials rattled away behind me on the carrier. You could see me cycling in wind and rain, enjoying one of the most wonderful periods of my life. Later, I sought out the advice of nationally and internationally famous painters; people who still practised and understood the meaning of craftsmanship. I also ploughed through numerous technical books. I spent 6 years teaching myself, in order to get to grips with 10 centuries worth of artistic techniques.

I discovered the new movements that were started by artists who had studied at Minerva Academy during the 60s and 70s, when Realism was very much in vogue. This was my introduction to contemporary Realism.

Everything that I had made my own, studied and observed helped me to develop my own style. You can see my hand in everything I do, even if it's not signed. And as you look at my work, I hope to tempt you into my own little self-created world.”

Ausbildung

„Auf der Kunstakademie in Kampen habe ich eine Grundausbildung absolviert. Ich war damals zwar jung, wusste aber bereits, dass diese Ausbildung absolut nicht zu mir passte: Studenten spritzten dort mit verbundenen Augen zu den Klängen der 5. Symphonie von Beethoven Tinte aufs Papier.

Gleichzeitig nahm ich bei der Stiftung Kunst in Meppel (SKIM) Unterricht im Modellzeichnen. Dies geschah unter der Leitung von Charles Henri de Vries. Ich arbeitete wie eine Besessene für die Kunst und wurde schnell Henri's Protegé. Er half mir bei der Entdeckung und der Entwicklung meiner Talente, lieh mir Bücher über die großen Meister und ging mit mir ins Rijksmuseum. Ich war noch nie dort gewesen und stand völlig überwältigt vor den Werken der alten Meister. Zu meinem siebzehnten Geburtstag bekam ich von meiner Mutter einen Kurs für realistisches Malen bei der „Drentse Academie voor Amateurschilders, Uffelte (DACA)“ geschenkt. Dieser Art der Malerei wird in vielen Kunstakademien keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Nach den ersten zwanzig Unterrichtsstunden wollte ich noch mehr lernen und eigene Erfahrungen damit machen.

Die Abmachung war, dass ich alle weiteren Zeichen- und Malkurse selber finanzieren sollte. Dafür suchte ich mir alle möglichen Jobs. Weil ich aber auch noch drei Tage die Woche zur Schule musste und die Kursstunden teuer waren, dachte ich mir eine neue Strategie aus, sodass ich alle Unterrichtsstunden mitmachen konnte: Für die Erledigung von Arbeitstätigkeiten wollte ich kein Geld, sondern kostenlosen Zugang zu den von mir gewählten Unterrichtsstunden. Auf diese Weise wurde ich Haushälterin und Empfangsdame bei der DACA. Man war mit meiner Arbeit manchmal so zufrieden, dass ich dafür eine zusätzliche Tube mit Farbe erhielt. Dann radelte ich stolz wie ein Pfau mit dem Fahrrad von Uffelte nach Meppel zurück.

Und so sah ich damals aus: dunkles Haar, schnell wie der Wind, eine Hand am Steuer meines Rennrads und unter dem anderen Arm eine Künstlerleinwand. Auf dem Gepäckträger klapperte die Malerkiste. Man konnte mich bei jedem Wetter radeln sehen und es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Später holte ich mir bei nationalen und internationalen Malern, die ihr Handwerk noch beherrschen, Tipps und Ratschläge. Außerdem las ich viele Technik-Handbücher. Auf diese Weise habe ich in einem Selbststudium von sechs Jahren daran gearbeitet, mir die alten Maltechniken von zehn Jahrhunderten anzueignen. Ich entdeckte die neuen Strömungen der Studenten, die in den Sechzigern und Siebzigern bei der Kunstakademie Minerva, in der damals der Realismus Mode war, Unterricht hatten. So lernte ich die Vertreter des zeitgenössischen Realismus kennen.

Alles, was ich mir selbst angeeignet, erarbeitet und angesehen habe, hat zur Entwicklung meines eigenen Stils beigetragen. Auch ohne Signatur kann man meine Kunstwerke erkennen. Während Sie meine Werke betrachten, verführe ich Sie dazu, in meine selbst geschaffene Welt einzutreten.”

De vrucht van de esdoorn lijkt op de wieken van een helikopter. Kleine kinderen spelen met de zaden van de esdoorn, door ze zo hoog mogelijk in de lucht te gooien waarna ze draaiend naar beneden komen. Misschien is de herinnering hieraan de reden dat mensen vaak met een glimlach op hun gezicht naar mijn schilderijen met esdoornzaden kijken.

The fruit of the maple tree looks like the blade of a helicopter. Small children like to play with these seeds, throwing them as high as they can into the air to watch them come spinning back down. Maybe it's this childhood memory that makes people smile when they look at my paintings of maple seeds.

Die Frucht des Ahorns ähnelt dem Propeller eines Helikopters. Kleine Kinder spielen gern mit den Samen und werfen sie so hoch wie möglich in die Luft, sodass diese langsam kreisend herunterschweben. Vielleicht ist ja die Erinnerung daran der Grund dafür, dass sich die Menschen meine Gemälde mit den Ahornsamen oft mit einem Lächeln auf dem Gesicht ansehen.

De esdoornzaden • 24 x 30 cm

Takje met esdoornzaden • 40 x 30 cm

Overal, zelfs bij de supermarkt, zou ik mijn onderwerpen kunnen vinden. Daarom blijf ik voortdurend alert. Je weet maar nooit waar je wat tegenkomt.

Everywhere, even at the supermarket, I might find my subjects. That is why I remain alert all the time. You never know where you'll find it.

Überall, sogar im Supermarkt, finde ich meine Motive. Darum bin ich immer aufmerksam: Man weiß nie, wann einem etwas begegnet.

Vruchten en knollen

Fruits and Tubers

Früchte und Knollen

Pitahaya • 24 x 43 cm

Wild appeltje • 15 x 13 cm

De grote kroot • 25 x 60 cm

Van een kweker kreeg ik de opdracht om een bepaald soort appel te verwerken in een stilleven. Tijdens het maken van de compositie bleek een andere appelsoort, die ik ook uit hun boomgaard had geplukt, qua kleurstelling beter te passen bij de Romeinse schaal. Het schilderij kwam voor mij zo het best tot zijn recht. Omdat het werk er beter van werd, permitteerde ik mij de vrijheid om de andere appelsoort te gebruiken. Deze opdrachtgever had echter haar eigen beeld al zó vastgelegd, dat mijn schilderij niet aan haar verwachtingen kon voldoen.

A market gardener commissioned me to feature a particular race of apple in a painting. When I set up the composition, it turned out that a different type of apple, which I'd also plucked in their orchards, was a better match with the colours of the Roman bowl. This was how I felt the painting would be most effective. I allowed myself the freedom of using a different type of apple because it made for a better piece of work. But the painting was not what the lady who'd commissioned the painting wanted, as she had such a fixed idea of what she wanted to see.

Von einer Züchterin erhielt ich den Auftrag, eine bestimmte Apfelsorte in einem Stilleben zu verarbeiten. Beim Erstellen der Komposition stellte es sich heraus, dass eine andere Apfelsorte, die ich ebenfalls im Obstgarten gepflückt hatte, farblich viel besser zur römischen Schale passte. Für mich kam das Gemälde dadurch besser zur Geltung. Weil das Werk dadurch besser wurde, erlaubte ich mir die Freiheit, eine andere Apfelsorte zu benutzen. Diese Auftraggeberin hatte jedoch ihr Bild bereits so festgelegt, dass mein Gemälde ihre Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Het is prachtig om het karakter van levende dieren te vertalen in penseelstreken.

Dode dieren schilder ik om het beestje een nieuw leven te geven. Een tweede kans zal ik maar zeggen. Zo kan ik ze laten leven voor de eeuwigheid in al hun kwetsbaarheid.

It is wonderful to translate the nature of live animals in brushstrokes.

I paint dead animals to give them a new life. A second chance, you could say. By painting them when they are dead, I can give them the chance to live on for ever, in all their vulnerability.

Es ist wunderbar, die Art von lebenden Tieren in Pinselstriche zu übersetzen.

Die toten Tiere male ich, um ihnen ein neues Leben zu schenken. Eine zweite Chance sozusagen. Obwohl ich sie tot male, lasse ich sie so bis in alle Ewigkeit und in ihrer ganzen Verletzlichkeit weiterleben.

Dieren
Animals
Tiere

DdVvZ.

In januari 2013 is mijn zusje Dora ons ontvallen. Sindsdien signeer ik mijn dierenschilderijen ook met DdVvZ, met haar initialen 'DVZ' in hoofdletters.

Van haar heb ik geleerd dat dieren een eigen taal, gevoel en een ziel hebben. Dat wij als mens de verplichting hebben om dieren goed te behandelen, omdat dieren afhankelijk van ons zijn.

Bij de DdVvZ-schilderijen plaats ik het dier op een voetstuk. Het moment dat het dier het tijdelijke voor het eeuwige verruult is voor mij zó bijzonder, dat ik juist dit magische moment fascinerend vind om op paneel vast te leggen. Ik probeer hiermee de toeschouwer te laten voelen dat wij één van hen zijn. Net zo kwetsbaar, angstig en hulpeloos op moment van sterven.

My younger sister Dora passed away in January 2013. Since then I've signed my animal paintings with DdVvZ, with her initials 'DVZ' in capitals.

She taught me that animals have their own language, feeling, and soul. And that it is our job as human beings to treat animals well, because animals are dependent on us. In the DdVvZ paintings I place the animal on a pedestal. The moment that a creature exchanges this world for the next is something that I find so unique that it attracts me to try to immortalise it on the panel. I hope to impress on the observer that we are no different from animals. At the moment of our death we are just as vulnerable, fearful and hopeless.

Im Januar 2013 ist meine jüngere Schwester Dora von uns gegangen. Seitdem signiere ich meine Tiergemälde auch mit DdVvZ, also mit ihren Initialen „DVZ“ in Großbuchstaben.

Von ihr habe ich gelernt, dass Tiere eine eigene Sprache, Gefühl und eine Seele haben. Und dass wir Menschen die Pflicht haben, Tiere gut zu behandeln, weil sie von uns abhängig sind.

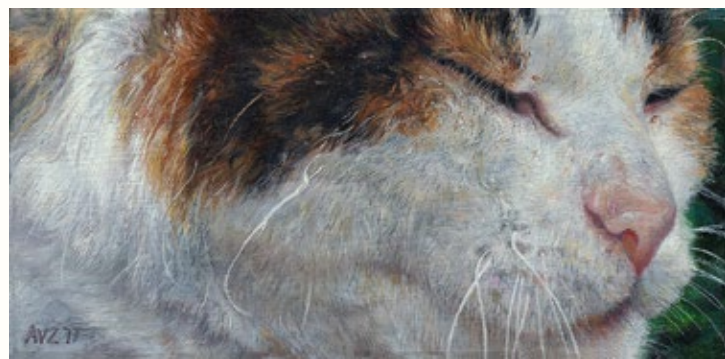
In den DdVvZ-Gemälden stelle ich das Tier ins Rampenlicht. Der Moment, in dem das Tier das Zeitliche gegen die Ewigkeit eintauscht, ist für mich etwas derart Besonderes, dass ich es faszinierend finde, gerade diesen magischen Moment auf der Leinwand festzulegen. Ich versuche dabei, dem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, dass wir einer von ihnen sind. Genauso verletzlich, ängstlich und hilflos im Moment des Sterbens.

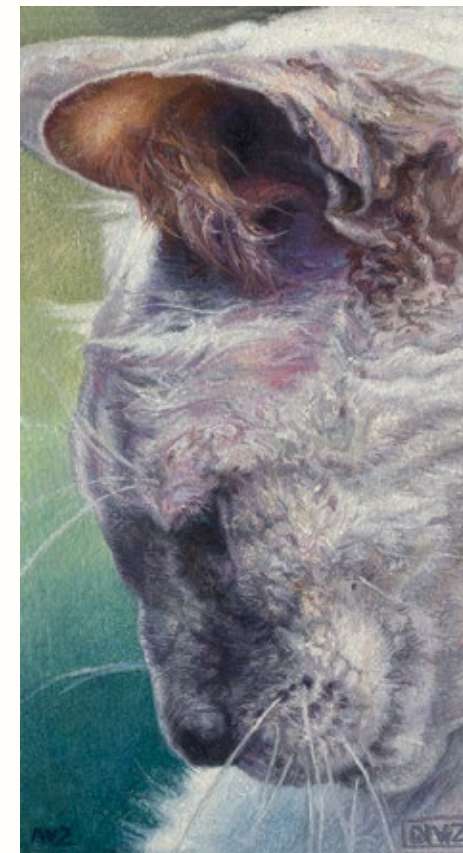
Strijpie • 27 x 15.5 cm

Cat Eyes groot • 11 x 20 cm

Cat Eyes • 6 x 12 cm

Roger • 13 x 7 cm