

Deborah
Poynton
Beyond
Belief

Inhoud

- p. 7 **Voorwoord**

- p. 11 **Deborah Poynton**
Beyond Belief
Karlijn de Jong

- p. 21 **Een autowrak in het paradijs**
Kijken en bekeken worden in het werk van Deborah Poynton
Mads Damsbo

- p. 28 **Catalogus**

- p. 98 **Tentoongestelde schilderijen**

- p. 100 **Biografie**

- p. 103 **Engelse vertaling / English translation**

- p. 114 **Colofon**

Self Portrait

2019
Olieverf op paneel
30 x 40 cm

Voorwoord

Soms hangt de keuze voor een tentoonstelling af van een toevalligheid. Zo ook die van Deborah Poynton (Durban, Zuid-Afrika, 1970). Over de in Kaapstad wonende en werkende schilder kwam ik op een opening in gesprek met een Duitse verzamelaar die mij een afbeelding van een schilderij van Poynton toonde. Mijn interesse was meteen gewekt en niet lang daarna bezocht ik Deborah in galerie Stevenson in Kaapstad. De reis (onderdeel van onze vakantie) was niet voor niets geweest. Grote, monumentale werken, geschilderd in een realistische en vlotte trant sierden de muren van de galerie en maakten een verpletterende indruk. Haar grote naakten bijvoorbeeld wringen en maken het kijken ernaar ongemakkelijk voor de beschouwer. Dat is ook haar intentie, want haar werk is niet bedoeld als het traditionele venster op een andere (surreële) werkelijkheid. Het lijkt alsof Poynton ons nadrukkelijk wil confronteren met haar expliciete beeldtaal, die daarbij een merkwaardig soort spanning oproept. Maar zij geeft ons geen aanwijzing; de kijker moet zelf interpreteren en invullen wat hij ziet. In haar werk grijpt zij soms terug op werk van kunstenaars uit het verleden. Niet dat zij kopieert, meer is het een vorm van citeren. Zo reflecteert ze op kunstenaars als Jacques-Louis David en Pierre Bonnard, maar ook op de Bijbelse geschiedenis. Voor deze tentoonstelling in de voormalige Abdijkerk van het Drents Museum maakte zij speciaal voor het koor een retabel in de vorm van een triptiek waarin haar fabelachtige techniek ten volle benut is. Wederom roept dit werk (zie p. 36-37) vragen op die de kunstenaar onbeantwoord laat. Poynton laat zich inspireren door de natuur (landschappen), maar ook door toevallige trouvailles in haar omgeving. Die legt zij door middel van fotografie vast en gebruikt ze vervolgens als uitgangspunt voor haar schilderij(en).

Deze tentoonstelling is haar eerste grote museale solopresentatie in Nederland. Dat verwondert mij. Hoe kan het dat Poynton hier nog niet 'ontdekt' is? Het is mij daarom een groot genoegen om haar voor het eerst in een Nederlands museum te tonen.

Ik dank Deborah Poynton, Stevenson Gallery / Joost Bosland (Kaapstad / Johannesburg), gastconservator en eindredacteur Karlijn de Jong, auteur Mads Damsbo en de bruikleengevers voor hun bijdrage tot het welslagen van dit project.

Harry Tupan
Algemeen directeur Drents Museum

Deborah Poynton

‘Schilderijen zijn voorgeselecteerd leven, ze vergeven, ze mediteren, ze maken differentiatie mogelijk.

Dat betekent dat je dat werk niet zelf hoeft te doen; het schilderij neemt een deel van de last van het waarnemen van je over.

Daarom is mijn type afbeelding uiterst rustgevend voor mij. Het lijkt op een rustige, veilige kamer, vol dingen om naar te kijken. Dat is van een ongelooflijke schoonheid, ongeacht hoe ‘mooi’ de dingen in de kamer zijn.’

‘Paintings are pre-selected life, they are forgiving, they mediate, they allow for differentiation. Which means you don’t have to do that work yourself – the painting takes over some of the burden of perception for you.

Thus, my kind of image is very very restful for me. It is like a quiet, safe room full of things to look at. There is an incredible beauty in that, no matter how ‘beautiful’ the things in the room may or may not be.’

Beyond Belief (detail, zie p. 36-37)

Interior with Red Tub

1998

Olieverf op doek

200 x 200 cm

Een autowrak in het paradijs

Kijken en bekeken worden in het werk van Deborah Poynton

Kijken naar een werk van Deborah Poynton is voor mij een overweldigende ervaring. Elk schilderij is als een magisch venster. Je kunt er zowel doorheen kijken als een andere wereld zien. Toch is het ook als een spiegel, een verontrustende weerkaatsing van de werkelijkheid waarin we ons bevinden. De confrontatie met ons spiegelbeeld is zelden geruststellend, tenzij dit op een soort bevestigende Instagram-manier gebeurt, waarbij de illusie van een ideale wereld en onze geïdealiseerde identiteit intact blijven. Maar dat is niet het geval in het werk van Deborah Poynton. Op het eerste gezicht lijkt de wereld in haar schilderijen verleidelijk en schitterend weergegeven, maar schijn bedriegt. Realisme is niet meer dan een verleidingsmiddel dat de kunstenaar hanteert om ons in het verhaal van het schilderij te lokken. En als we eenmaal binnen zijn, vallen de lijken uit de kast en staan we oog in oog met de grootste duivel in elk verhaal: onszelf.

Ik schrijf dit op basis van mijn jarenlange contact met Deborah Poynton. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in 2002. Ze woonde toen in Simon's Town, een voorstadje van Kaapstad. Dit was de eerste van vele ontmoetingen en ik vind het een ongekend voorrecht dat ik haar ontwikkeling heb mogen volgen. Deborah Poynton heeft haar atelier aan huis, en haar vrienden en familieleden staan vaak model voor haar schilderijen. Mijn vele bezoeken bij haar thuis, in haar verschillende woonplaatsen, zijn intiem verweven met mijn beleving van haar werk. Als je de kunstenaar bezoekt, stap je deels in de wereld van haar werk.

Om te kunnen schilderen moet ze het felle Zuid-Afrikaanse licht deels uit haar atelier weren. Ik spreek haar achter donkere gordijnen, een grote kop thee in mijn hand. De bijzondere combinatie van het rustige, donkere hout van het meubilair en vriendelijke aandacht geeft alles, inclusief de kop in mijn hand, een andere gestalte en een ander gewicht. Deborah Poynton is de vriendelijkheid zelve. Ik kan me volledig ontspannen in haar aanwezigheid. Toch registreert – ziet – ze alles.

Ship Triptych

Brutaal en bombastisch manifesteert het cruiseschip zich tussen prachtige gekreukelde rotsen en bemoste spleten, een gewelddadige menselijke inmenging.

We kunnen het niet helpen: het is een wonderlijk iets, een eindpunt. De springstof is ontbrand; gefascineerd zijn we ingesloten in dat onderdeel van een seconde waarin het gevaarte nog in de lucht hangt, nog zijn vorm behoudt. Maar in feite is het al verbrijzeld.

Ship Triptych

2017
Olieverf op doek
230 x 570 cm

Dit schilderij is er een uit een serie die ik *The Human Abstract* heb genoemd, de titel van een gedicht van William Blake uit 1794. Hierin beschrijft hij hoe mensen iets slechts moeten scheppen om zich goed te voelen, godsdienst uitvinden om zich deugdzaam te voelen, angst aanjagen om vrede te bereiken, en dat al deze akelige binaire constructen nergens anders in de natuur te vinden zijn, alleen in ons. De schilderijen in deze serie zitten vol met dergelijke tegenstellingen: details geweven door een onderschildering, menselijke artefacten verknoot met de natuur, prachtige vernietiging, serieuze dwaasheid.

Zoet zingend vanaf de rotswanden van het eiland, zijn onze fantasieën als sirenen die ons naar de zelfvernietiging lokken met de belofte van geluk, een eeuwigdurende cruise waarin elke wens vervuld wordt. We klimmen over elk lijk, vernietigen elk paradijs in onze poging om het paradijs te bereiken.

Tentoongestelde schilderijen

p. 29-32 Arcadia - 2010
Oil on canvas - 11 panels of 300 x 200 cm

p. 8-9 Model for a Garden
2011 - Oil on canvas - 200 x 250 cm
Private collection, Pretoria

p. 36-37 Beyond Belief
2019-2020 - Oil on canvas
420 x 930 cm

p. 45 The Labours of Hercules
2017 - Oil on canvas
230 x 190 cm

p. 46-47 Ship Triptych - 2017 - Oil on canvas
230 x 570 cm

p. 48 The Mirror Crack'd from
Side to Side - 2017 - Oil on
canvas - 230 x 190 cm

p. 51 The Two Towers - 2017
Oil on canvas - 230 x 190 cm

p. 52 Path 1 - 2019
Oil on board - 35 x 25 cm

p. 52 Glasses - 2019
Oil on board - 24 x 30 cm

p. 53 Still Life 5 - 2011
Oil on board - 50 x 30 cm

p. 53 Valley - 2019
Oil on board - 35 x 25 cm

p. 54 Street Lamp - 2018
Oil on board - 25 x 35 cm

p. 54 Bath 2 - 2018
Oil on board - 30 x 24 cm
Private collection, Mauritius

p. 55 Doll House - 2019
Oil on board - 35 x 45 cm

p. 60 Broom - 2019
Oil on board - 60 x 50 cm

p. 61 Doll - 2018
Oil on board - 50 x 60 cm

p. 62 Beloved - 2008 - Oil on
canvas - 300 x 200 cm
Private collection, Cape Town

p. 64 Elegy for What Never
Was - 2019 - Oil on canvas
190 x 270 cm

p. 66 Scroll 1 - 2016
Oil on canvas - 230 x 170 cm

p. 67 Luncheon on the Grass
(middle right panel) - 2016
Oil on canvas - 190 x 230 cm

p. 68-69 Painting Space 1
2016 - Oil on canvas
230 x 300 cm

p. 70 Undergrowth 3 - 2016
Oil on canvas - 110 x 85 cm
Private collection, Cape Town

p. 71 Undergrowth 7 - 2016
Oil on canvas - 85 x 110 cm
Private collection, Johannesburg

p. 72 Hide - 2019
Oil on board - 50 x 35 cm

p. 72 Heart - 2018
Oil on board - 50 x 35 cm
Private collection, Cape Town

p. 56-57 Home Away from Home - 2019
Oil on canvas - 190 x 1150 cm

p. 73 Swallows - 2018
Oil on board - 30 x 40 cm

p. 73 Path 2 - 2019
Oil on board - 30 x 40 cm

p. 74-75 Desert Wild become
a Garden Mild - 2017 - Oil on
canvas - 190 x 230 cm

p. 76-77 Little Girl Lost 2
2018 - Oil on canvas
85 x 110 cm

p. 77 Chicks - 2019
Oil on board - 30 x 40 cm

p. 78 Bird - 2020
Oil on board - 24 x 30 cm

p. 78 Mouse - 2020
Oil on board - 30 x 24 cm

p. 79 Lost and Found 2 - 2016
Oil on canvas - 230 x 190 cm

p. 80 Land of Cockaigne 2
2011 - Oil on canvas - 200 x
250 cm - Private collection,
Johannesburg

p. 81 Land of Cockaigne 1 - 2011
Oil on canvas - 200 x 250 cm
Private collection, Cape Town

p. 82 Path 3 - 2011
Oil on canvas - 200 x 50 cm

p. 83 Picture 6 - 2012
Oil on canvas - 230 x 200 cm

p. 84 Subject 2 - 2009
Oil on canvas - 300 x 200 cm
Private collection, Pretoria

p. 85 Subject 1 - 2009
Oil on canvas - 300 x 200 cm
Private collection, Pretoria

p. 86-87 Diorama 7 - 2011
Oil on canvas - 95 x 200 cm
Private collection, Cape Town

p. 88 Hand - 2019
Oil on board - 35 x 50 cm

p. 89 Ford - 2019
Oil on board - 40 x 50 cm

p. 90 River - 2018
Oil on board - 30 x 24 cm

p. 90 Castle - 2019
Oil on board - 50 x 35 cm

p. 91 Seascape with a Sailboat
2014 - Oil on canvas
Private collection, Cape Town

p. 92 Car 2 - 2018
Oil on board - 50 x 40 cm

p. 93 Land of Cockaigne 6 - 2011
Oil on canvas - 200 x 250 cm
Collection Standard Bank,
Johannesburg

p. 94 Seascape with Beach
Umbrella - 2014
Oil on canvas - 230 x 150 cm

p. 95 Scene with a Dog - 2014
Oil on canvas - 230 x 150 cm

Colofon

Dit boek verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling
'Deborah Poynton. Beyond Belief'
in het Drents Museum van 11 juli t/m 3 oktober 2021

Hoofdsponsor
Main sponsor

NAM

Sponsor

src-reizen.nl

Subsidiegever
Subsidy-Provider

provincie Drenthe

Begunstiger
Patrons

Uitgave/Edition

WBooks, Zwolle
info@wbooks.com
www.wbooks.com
i.s.m.

Drents Museum, Assen
info@drentsmuseum.nl
www.drentsmuseum.nl

Auteurs/Authors

Mads Damsbo, art historian
Karlijn de Jong, kunsthistoricus
Deborah Poynton

Eindredactie/Editing

Karlijn de Jong

Vertaling/Translation

Paul Hulsman (NL-EN, EN-NL)
Jane Rowley (DA-EN)

Vormgeving/Design

Albertine Dijkema, A1odesign

Fotografie/Photography

Mario Todeschini
Courtesy of Stevenson Gallery
Cape Town and Johannesburg
Copyright Deborah Poynton

Met dank aan/Thanks to

De bruikleengevers/loaners
Deborah Poynton
Stevenson Gallery, Joost Bosland,
Sophie Perryer
Michael Stevenson

Dit is deel zes in de serie 'Hedendaagse kunstenaars in het Drents Museum'.
Eerder verscheen in deze reeks
Juil Kraijer *Werken* (2015), Rosa Loy
Bilder Bergen (2017/2018), David Schnell
Saison (2019), Matthias Weischer
Bühne (2020) en Tamara Muller *Play*
(2021).

Copyright 2021 WBOOKS

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
op enige andere wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de
rechten met betrekking tot de illustraties
volgens de wettelijke bepalingen te regelen.
Degenen die desondanks menen zekere
rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.
Van werken van beeldende kunstenaars
aangesloten bij een CISAC-organisatie is het
auteursrecht geregeld met c/o Pictoright
Amsterdam 2021.

ISBN 978 94 625 8396 2
NUR 646

W BOOKS

