

Lente (anjer geel + paars), 2020, watercolor, 45,5 x 30,5 cm

light as a needle

Ina van Zyl

September 4 - October 3 2020

OPENING:

Friday 4 September 12 - 6 pm

Saturday 5 September 12 - 6 pm

In het werk van Ina van Zyl zijn bloemen vaak niet zomaar bloemen. Ze dragen titels als 'Schoot', 'Envy' of 'Little Orgasm' en ogen behalve mooi en verleidelijk ook een tikje ongemakkelijk. Alsof ze iets verborgen houden dat zich maar heel langzaam prijsgeeft zoals verlangen, schaamte, trots en sensualiteit. Dat gevoel geldt zeker voor haar nieuwe serie *Lente*, aquarellen van verschillende soorten bloemen die ze maakte tijdens de lockdown. De serie laat vooral zien dat de kracht van die bewuste lente niet te onderdrukken was. De aquarellen schitteren als een viering van het leven en hangen nu onder de even poëtische als dubbelzinnige titel *Light as a needle* als een vrolijk makend en prikkelend ensemble aan de wand.

Van Zyl noemt de bloemen bij hun naam: lelie, pioenroos, anjer... maar de dubbele lading wordt door de techniek van het aquarelleren alleen maar versterkt. Neem de iris. Ze schildert hem voluptueus bloeiend in talloze schakeringen rood en geel waarbij de 'crêpepapieren' bladeren sculpturale vormen aannemen en transparantie en zwaarte samenvallen. De bloem met blaadjes die als gulzige tongen naar buiten hangen maar eenmaal verwelkt slap en intens van kleur ineenschrompelen. "Als ik een bloem alleen maar mooi vind dan kan ik er weinig mee doen", zei Van Zyl eerder over haar fascinatie voor bloemen. "Maar als het wringt wordt het spannend. Neem bloesemknoppen: ze zijn prachtig, maar tegelijkertijd heb ik de neiging ze kapot te knijpen."

Kwetsbaar en krachtig, ongenaakbaar en toch zacht, Van Zyl verenigt tegenstellingen die elk beeld op scherp zetten. Lelies nog in de knop met stelen die elegante maar onverwacht heldere hoeken maken. En anjers waarvan de bloemblaadjes als een kleine eruptie uit de knop piepen terwijl de knop intact blijft, een wellustig beeld waarin het mannelijke en vrouwelijke lijkt samen te smelten. Dat geldt ook voor de warme en gloeiende kleuren. Van Zyl zweept ze op en weet ze precies op het juiste moment te beteugelen. Ze vloeien samen, mengen en worden soms als olie en azijn in rafelige randen uiteengedreven. Ze zijn donker en licht, hard en zacht, glimmend en dof. Ze vertragen het kijken en dwingen concentratie

af. Op die momenten lijken verf en bloem even samen te vallen.

In the work of Ina van Zyl, flowers are often not simply flowers. They have been given titles such as 'Schoot' (Lap), 'Envy' or 'Little Orgasm'; aside from being beautiful and seductive, they are also slightly awkward. As though concealing something that is being revealed only by degrees: desire, shame, pride and sensuality. That feeling is certainly true of her new series *Lente* (Spring), watercolors of various types of flowers that she produced during the lockdown. More than anything the series shows that the power of that particular spring could not be suppressed. The watercolors glow as celebrations of life and now, as an ensemble, hang happily and provocatively on the wall under the poetic yet ambiguous title *light as a needle*.

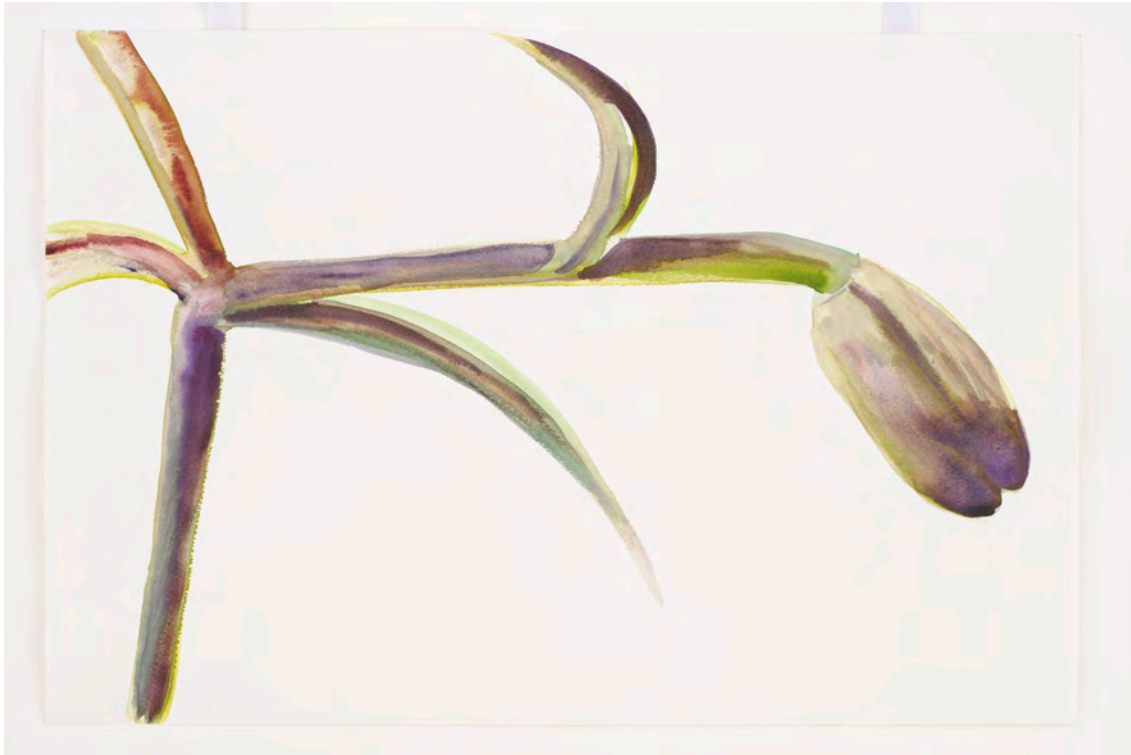
Van Zyl calls the flowers by their names: lily, peony, carnation. But their ambiguity is merely heightened by the technique of watercolor. Take the iris, for instance. She paints this in voluptuous blossom, in countless shades of red and yellow, its 'crêpe-paper' petals taking on sculptural forms as transparency and weight coincide. The petals hang outward like voracious tongues but, once withered, they shrivel up and droop with an intensity of color. "If I only see flowers as being beautiful, there's little I can do with them," Van Zyl has said before about her fascination with flowers. "But when there's friction, things get interesting. Take the flower buds: they're lovely, but at the same time I have the urge to pinch them to pieces."

Vulnerable and powerful, untouchable and yet soft, such contrasts are brought together by Van Zyl to define the image. Lilies still in bud form, the stems making elegant but unexpectedly distinct angles. And carnations petals popping through the bud like a small eruption while the bud remains intact: a sensual image suggesting the fusion of the

masculine and feminine. The same holds true for the warm and radiant colors. Van Zyl stirs them up and knows precisely when to rein them in. They flow together, blend and sometimes disperse like oil and vinegar along frayed contours. They are dark and light, harsh and gentle, glistening and dull. They decelerate the eye and force it to concentrate. At such moments paint and flower seem to become one.

text: Esther Darley

translation: Beth O'Brien

Lente (lelietje), 2020, watercolor, 30,5 x 45,5 cm

GALERIE ONRUST

Planciusstraat 7
1013 MD Amsterdam

t: +31 (0)20 420 2219

e: info@galerieonrust.nl

www.galerieonrust.nl

OPENING HOURS

Friday-Saturday, 13:00-18:00
and every day by appointment