

Steven Baelen - Manor Grunewald - Vadim Vosters,
[curated by Patrick Ronse], Nosbaum & Reding, 2008, Luxembourg, LU

Steven Baelen (b. Roeselare, 1981, lives and works in Ghent) fills sketchbooks with densely packed drawings (or “notes” as the artist prefers to call them) of his direct surroundings. In these he explores and records everything he perceives. The “notes” breathe a homely, even intimate atmosphere. What strikes us, is the flat character of the images—a consequence of Baelen’s analytical way of looking at things. Everything the artist sees, he records on the sheet of paper, without hierarchy, with only the composition in mind. This results in flat images, the notes becoming as it were a “skin” on which the artist focuses when he commences a painting. Though at first sight the sketches look true to nature, the “notes” do not correspond with reality. We could therefore rightly refer to them as false images.

Often Baelen’s “notes” acquire the character of installation drawings, which conquer space like a virus. Lending meaning to spaces is a particular feature of this still young oeuvre. In these spaces, which bear the traces of a previous life, the artist reconstructs his own familiar surroundings with charcoal. A tension results between the drawn elements and those already present in the surroundings. The space charges itself.

Baelen has made a name for himself mainly with these monumental wall drawings. Sometimes the narrative (and analytical) “notes” are the basis for paintings or drawings that tend to be more synthetic. Not the subject as such, but painting itself is central in these works. For Baelen, painting is defining, i.e. it involves coming to a (visual) conclusion. The artist himself puts it like this: “Everything I need for a painting is comprised in the ‘note’”, i.e. the drawing is not a tool to reinvent reality (like Bonnard did). On the contrary: I ‘use’ my notes literally, as if they were photographs that tell me how to paint. As such the narrative element of the note becomes irrelevant. (That is also why I leave copies of my notes lying about in my studio, where they become smudged and damaged. In short: I leave things to chance, till a certain image starts to take shape that I can use for a painting or a drawing. Precisely because of this way of thinking I consider myself a ‘fundamental painter

Steven Baelen (né à Roeselare en 1981, vit et travaille à Gand) remplit des carnets de dessins denses issus de son environnement direct. Dans ces « notes » - c’est ainsi que l’artiste les appelle – il explore et enregistre tout ce qu’il perçoit. Elles respirent une ambiance intime et feutrée. Ce qui nous frappe est le caractère plat de ces images – une conséquence de la manière analytique de l’artiste de considérer les choses. Baelen enregistre tout ce qu’il voit sur une feuille de papier, sans hiérarchie, avec seulement la composition en mémoire. Il en résulte des images plates, les notes devenant comme une « peau » sur laquelle l’artiste commence une peinture. Même si, au premier regard, les croquis ressemblent à la réalité, les « notes » en fait ne le sont pas. On peut ainsi dire d’elles que ce sont des images fausses et mensongères.

Souvent les « notes » de Baelen deviennent des dessins muraux, qui conquièrent l’espace comme un virus. Une des caractéristiques de ce travail est de conférer une signification à des espaces qui portent les traces d’une vie passée et où l’artiste reconstruit son propre univers familier au fusain. Une tension s’établit entre les éléments dessinés et ceux présents dans l’environnement. L’espace se densifie. Baelen s’est fait connaître avec ses peintures murales monumentales. Parfois les « notes » narratives (et analytiques) sont à la base de peintures ou dessins qui sont plus synthétiques.

Ce n'est pas le sujet en soi mais la peinture même qui est centrale dans ces travaux. Peindre est déterminant pour Baelen, c-à-d que cela entraîne une conclusion (visuelle). L'artiste lui-même le dit : « Tout ce dont j'ai besoin pour peindre est compris dans la note. Le dessin n'est pas un outil pour réinventer la réalité (comme Bonnard le fit). Au contraire : j'utilise mes notes littéralement, comme si elles étaient des photographies m'indiquant comment peindre. L'élément narratif de la note devient ainsi non pertinent. C'est pourquoi aussi je laisse des copies de mes notes par terre dans mon atelier, elles se salissent et s'abîment. En bref : je laisse jouer le hasard jusqu'à ce qu'une certaine image prenne forme et que je puisse l'utiliser pour une peinture ou un dessin. Précisément ce mode de pensée m'entraîne à me considérer comme un peintre fondamental.

Steven Baelen (Roeselare 1981, woont en werkt in Gent) maakt dichtgevulde tekeningen (zelf spreekt hij over 'notities') van zijn directe omgeving, waarin hij alles wat hij ziet aftast en noteert. Het zijn huiselijke en zelfs intieme tafereelen. Wat opvalt is het vlakke karakter van de beelden, een gevolg van zijn analytische manier van kijken. Alles wat de kunstenaar ziet wordt, zonder onderscheid van belangrijkheid, zuiver in functie van het beeld op het blad geplaatst. Dit resulteert in vlakke beelden, de notities worden als het ware 'huid' en het is daarop dat de kunstenaar zich gaat concentreren wanneer hij een schilderij aanzet. Hoewel de schetsen er op het eerste gezicht waarheidsgetrouw uitzien, wijkt de 'notitie' af van de werkelijkheid en kan men bijgevolg spreken van een vals beeld. Baelen laat zijn 'notities' ook graag het formaat van installatietekeningen aannemen die als een virus de ruimte veroveren. Het betekenen van ruimtes neemt een bijzondere plek in binnen het nog jonge oeuvre van Steven Baelen. De ruimtes dragen de sporen van een vorig leven. In deze ruimtes reconstrueert hij met houtskool zijn eigen vertrouwde omgeving in een andere, vreemde ruimte. Er ontstaat een spanning tussen getekende en de reeds aanwezige elementen, de ruimte laadt zich op. Het is vooral via deze monumentale muurtekeningen dat zijn werk bij het publiek bekend is geworden. De 'notities' kunnen ook de basis vormen voor bevreedende gelaagde schilderijen die het narratieve van de notities verwerpt en veel eerder de richting uitgaan van een synthese (in tegenstelling tot het analytische van de tekeningen). Niet het onderwerp, maar het schilderen zelf staat hier centraal. Schilderen is determineren voor de kunstenaar. Het is tot een besluit komen, een visueel besluit.

Patrick Ronse