

Allard Derksen

Ik hoor vaak van mensen dat ze het zo knap vinden dat ik kan schilderen. Persoonlijk heb ik tijdens mijn studie “de kunst” van zijn voetstuk gehaald en ben er gewoon eens naar gaan kijken voor wat het volgens mij is ; een vertaling van de creatieve geest van de maker naar een beeld op het doek.

Om mijn creatieve proces duidelijk te maken vind ik de vergelijking met een componist nog altijd het meest accuraat. De componist zit in een hoekje met zijn instrument. Opeens krijgt hij een bepaald riedeltje in zijn hoofd. Dat wordt opgeschreven en vervolgens gaat hij daar op verder. Soms maakt hij het beter en soms doet hij er afbreuk aan. Wat goed klinkt houdt hij en wat niet werkt legt hij tijdelijk aan de kant. Het kan altijd weer van pas komen. Als hij uiteindelijk tevreden is, presenteert hij het aan de buitenwereld. Vervolgens gaat hij verder met het stapeltje dat hij aan de kant heeft gelegd want daar zitten de ideeën voor zijn volgende nummer in.

Ik heb vaak geen idee wat ik op een dag ga maken en laat me leiden door zaken te ontwerpen, door te doen. Soms is iets goeds maar meestal niet. Het fijne met verf is dat je er altijd een nieuwe laag overheen kan schilderen. Schilderen is voor mij niet zozeer me blindstaren op alle verschillende mogelijkheden. Als ik dat doe, verzand ik in de oneindige stroom van ideeën.

Mijn schilderijen blijven altijd in beweging en ik werk in de schets fase vaak aan 10 doeken tegelijk. Zo houd ik mijn blik fris terwijl ik een idee bedenk voor een nieuw doek. Wanneer ik eindelijk de juiste stijl, kleur en vorm heb gevonden, is de rest eigenlijk gewoon nog maar invullen. Met het eindwerk ben ik dagen achtereen mee bezig.

Geen enkele kunstenaar begint meteen met zijn meesterwerk. Hij begint met schetsen.

Wat is inspiratie dan? Dat is volgens mij het moment dat je ineens helder ziet wat je werk nog nodig heeft en welke kant je op wilt gaan. Vaak zijn dat rigoureuze veranderingen die het werk veel beter maken. Die momenten van inspiratie heb ik ook, dan maakt elk doek een grote sprong vooruit, die zijn echter wel zeldzaam. Zolang ik in de schets fase zit kan ik het zelf oproepen en daardoor mijn inspiratie triggeren. Het belangrijkste dat ik me probeer voor te houden is; ontspan en begin. Er komt altijd wel wat anders uit. In de foto reeks van mijn werk zie je heel goed welke drastische wendingen mijn werk soms neemt en welke grote sprongen er worden gemaakt. Ik ben niet bang om het werk “mooier” of “lelijker” te maken. Ik kan het altijd weer overdoen.

Iedereen maakt kunst op zijn eigen manier. Het proces dat ik doorloop wanneer ik een schilderij maak is er een van vallen en opstaan. Door te experimenteren kom je er achter wat wel goed gaat en wat niet. De enige manier om te ontdekken is door uit te proberen. Iets wat je creëert was er daarvoor nog niet en kun je veranderen tot je het beeld ziet dat je voor ogen hebt.

Allard Derksen is in 2008 afgestudeerd aan de Academie voor beeldende kunst en vormgeving in Amsterdam.