

Het atelier van Martine de Ruiter

De boomtoppen van Elswout aan de ene kant en beide Bavo's aan de andere kant. Dat is het uitzicht vanuit haar pop-up atelier zoals kunstschilder en vormgever Martine de Ruiter (1973) het zelf noemt.

“Ik had een tijdelijk atelier in de NieuweVide, samen met fotograaf Miranda Bruinsma. Het is prettig om buitenshuis te werken en dan ook nog op het inspirerende Lichtfabriek-terrein. Voor opslag is een atelier natuurlijk makkelijk; je kunt alle spullen laten staan en je kunt rustiger werken aan een doek. Maar nu ik even geen werkruimte buitenshuis kan vinden, werk ik op zolder en dat is prima.”

Gelaagd

Het licht stroomt binnen door twee grote ramen aan weerszijden van de ruimte. Het maakt het werk van Martine nog frisser en luchtiger dan het al is. De doeken laten veel blauwgroene tinten zien, met hier en daar wat rood. Abstracte werken met mensfiguren en meer figuratief werk met wilde bloemen. De bloemen zijn net zo gelaagd als de natuur het zelf maakt, met kleuren die in elkaar overlopen, contrasterende lagen over elkaar en reliëfs die extra diepte geven. Van dichtbij bekeken blijken de bloembladen 'paletstukken' te zijn die Martine op doek heeft geplakt en op die manier deel heeft gemaakt van de koelere achtergrond van lucht en stelen en stengels. Martine legt uit hoe ze deze techniek heeft bedacht: “Ik begon met schilderen tijdens mijn studententijd, ik deed af en toe cursussen bij Crea in Amsterdam. Mijn vader raadde mij aan om met paletmessen te werken. Dat bleek inderdaad goed te passen bij mijn manier van schilderen. Ik gebruik ook nu nog graag een paletmes voor de abstracte stijl, zoals je kunt zien bij de wolken en bloemstelen. De paletstuk-techniek is ontstaan doordat ik het zonde vond om die prachtige kleurencombinaties die waren ontstaan op mijn palet weg te spoelen. Het waren op zichzelf staande abstracte schilderijtjes, bijna. Als je zo'n plakkaat verf voorzichtig van het palet haalt,

dan krijg je een plastic-achtig laagje; acrylverf is natuurlijk ook een soort kunststof. Draai je dat om, dan zie je nog beter hoe mooi de kleuren zich hebben gemengd. Die stukken deden me denken aan grote bloembladen en veldbloemen, en zo ben ik ertoe gekomen ze te verwerken in bloemenschilderijen. Ik heb ook wel het idee dat dat nu mijn eigen stijl is geworden, en duidelijk mijn handtekening in zich heeft.”

Inspiratiebronnen

Wat betreft inspiratie voelt Martine zich het meest verwant met abstracte kunstenaars, zoals de Australische Todd Hunter, die de kleuren en vormen uit de echte wereld gebruikt om daar in zijn werk een abstracte en kleurrijke betekenis aan te geven. “Veel inspiratie doe ik ook op door bijvoorbeeld Pinterest, een 'pinboard-style photo-sharing website' waarop gebruikers evenementen, interesses en hobby's kunnen delen. Daar zie ik veel werken en kleurcombinaties die me aanspreken en die pin ik dan weer op mijn eigen board. Het leuke van deze tijd is dat je op die manier weer zoveel meer nieuwe dingen tegenkomt in tegenstelling tot vroeger.” Ook tijdschriften of films kunnen inspiratiebronnen zijn, legt Martine uit. “Dan zie ik in een blad een kleurencombinatie die me aanspreekt en dit gebruik ik later weer in mijn schilderijen of grafisch werk. Ook een levend beeld kan me aanspreken. Ik keek van de week de serie Borgen en daarin was een scène waarin je twee mensen, die voor een raam stonden, op de rug keek. Dat is een heel mooi beeld dat ik probeer vast te houden om later abstract vast te leggen op doek.”

Intens

Lange tijd was het schilderen vrijblijvend

voor Martine, een leuke hobby zonder enige druk. “Mensen vonden wel vanaf het eerste begin mijn werk mooi en wilden het graag ophangen, maar ik voelde lang een zekere terughoudendheid om er serieus mee aan de slag te gaan, vond het leuk om bij bedrijven te werken met collega's en met zekerheden. De laatste jaren zag ik wel steeds meer de positieve kanten van het zzp-schap in, maar ik heb die knoop pas doorgehakt toen mijn vorige contract bij een agentschap afliep. Eigenlijk past deze manier ook het beste bij mij. Ik moet altijd naar de dingen toe groeien, en ik vind dat je het ook niet te veel moet willen sturen. Niettemin ben ik heel blij dat ik deze stap nu genomen heb. Ik heb nu als zelfstandige veel profijt van de grafische, redactionele en organisatorische werkzaamheden die ik in mijn banen heb leren combineren. Het is heel intens als je voor jezelf begint, alles heb je aan jezelf te danken, het mooie maar ook het moeilijke. Het is natuurlijk prachtig als bij mensen de tranen in de ogen springen omdat ze zo ontroerd zijn door een schilderij.”

Abstracte beeltenissen

Martine maakt vrij werk, dat ze exposeert, bijvoorbeeld tijdens de Vijfhoek Kunstroute. Momenteel hangt naar aanleiding daarvan nog

‘In zo’n kunstwerk wordt iemands leven symbolisch verbeeld’

‘Inspiratie voor mijn grafische werk doe ik soms al schilderend op’

een groot doek bij Philipoom Hair aan de Oude Zijlvest. “Het leuke daarvan vind ik dat je als zzp’er elkaar ook helpt, de krachten bundelt. Ik krijg exposure en Esther van Philipoom Hair heeft een mooi doek aan de muur.” Martine werkt ook op bestelling. Ze bespreekt met klanten van welke kleuren en stijlen ze houden en wat ze in een schilderij verwerkt zouden willen zien. In zo’n kunstwerk wordt iemands leven symbolisch verbeeld in een paar abstracte beeltenissen, bijvoorbeeld een bijzondere reis naar Australië, het gezinsleven of de liefde voor eten en wijn. Dat kan op doek, maar Martine maakt ook steigerhoutkunst. “Ik praat eerst met de mensen en maak dan een computerschets. Op die manier kom je stapje voor stapje dichterbij het eindresultaat. Het grappige is dat je ook binnen opdrachten weer een nieuwe stijl kunt ontwikkelen. Ik hield altijd al van abstract werk maken, maar heb ook mijn portretten op een bepaalde manier geabstraheerd, door meer te focussen op de vormen.”

Combineren

Als vormgever werkt Martine in opdracht en verkoopt ze haar werk onder andere via de website kaartje2go.nl. Ze ontwerpt onder meer geboortekaartjes en kunst- en trouwkaarten. “Via een kennis die daarvoor ontwierp ben ik bij kaartje2go.nl terecht gekomen. Ik heb werk ingestuurd en werd vervolgens aangenomen als een van de ontwerpers. Leuk is om te zien via de website hoe goed je werk het doet”,

vertelt ze. “Een van mijn trouwkaarten was lange tijd de nr.1-trouwkaart en dus de meest gewilde. Dat is heel eervol, want mensen zoeken toch secuur naar een kaart om hun huwelijk aan te kondigen. Ik vind het heel leuk om dit grafische werk te combineren en te verweven met het schilderen. Vroeger, tijdens mijn studie, maakte ik ook altijd wenskaarten zelf. Die printte ik dan uit en verstuurde ze naar mijn eigen vrienden. Het is bijzonder dat ik dat wat ik toen al deed voor mijn eigen plezier nu zakelijk in kan zetten. Inspiratie voor mijn grafische werk doe ik soms al schilderend op. Als ik bezig ben met mensfiguren denk ik erover na hoe ik die vormen weer kan gebruiken in mijn kaarten. Heel blij ben ik met de kaart van een pasgeboren kindje.” Martine laat een kaart zien waarop een kindje is getekend dat met zijn hoofd en nog een paar losse lijnen onderdeel van een hart vormt. Het is een abstracte en vereenvoudigde beeltenis, maar tegelijkertijd krachtig door de bijzondere betekenis.

Op meerdere fronten is Martine bezig met haar kunst: op papier met kaarten, logo's en huisstijlen, op internet met websiteontwerpen, en aan de muur met toegepaste opdrachten en vrij werk. Dit alles heeft ze gebundeld onder de naam 'iets fraais', om aan te geven dat zij op al die gebieden iets kan maken dat persoonlijk is en mooi.★

Meer info: www.ietsfraais.nl

