ALMINE RECH

Sylvia Ong
The Light Between Us

Nov 14, 2024 — Jan 11, 2025 | Brussels

Almine Rech Brussel presenteert met veel plezier 'The Light Between Us', de eerste solotentoonstelling van Sylvia Ong bij de galerie, te bezichtigen van 14 november 2024 tot 11 januari 2025.

"Kan kunst werkelijk hoop brengen in deze wereld?" Deze vraag staat centraal in de laatste serie schilderijen van Sylvia Ong. In haar debuuttentoonstelling bij Almine Rech werkt de autodidactische kunstenares samen met componiste Joanna Bieńkowska, die de bijnaam YANA gebruikt, om te onderzoeken of kunst in staat is impact te maken in onze roerige wereld.

Ong, die een achtergrond in cinematografie, uitvoerende kunsten, theater en muziek heeft, doorkruist vele kunstgenres om vignetten van lyrisch expressionisme te creëren, die kleur en textuur in harmonie brengen met geluid. Muziek en haar sterke verbondenheid met haar emoties waren al lang een integraal onderdeel van haar praktijk toen ze zich realiseerde dat ze synesthesie heeft, een verschijnsel waardoor mensen kleuren, vormen of beweging zien in reactie op muzikale stimuli. Haar sterke emotionele respons op muziek stelt Ong in staat om kleuren en vormen in haar geest te ervaren.

Haar artistieke proces begint bij daglicht met muziek en meditatie, waarna ze haar voorlopige ideeën schetst met kleurpotlood en markeerstift. Deze tekeningen worden vervolgens verfijnd op doek, laag na zorgvuldige laag, geleidelijk opgebouwd op het oppervlak met olieverf, oilstick en grafiet. Voordat ze haar huidige materialen gebruikte, schilderde Ong met acrylverf. Jaren later stapte ze over naar olieverf vanwege de lichtgevende kwaliteit en het vermogen van deze verf om licht te reflecteren en te breken. Dit is een belangrijk motief in haar nieuwste werk.

Toen Ong contact opnam met YANA over het creëren van muziek voor 'The Light Between Us', maakte deze componiste zes nummers die een reis van introspectie in kaart brengen, een reis door de zwaarte van het leven heen. Ong beschouwt niet haar synesthesie als de reden voor haar werk met instrumentalisten, maar de resonanties van Schumann: de van nature optredende energiefrequenties die voortkomen uit de aarde. De natuur en de onderlinge verbondenheid van het leven via frequenties en geluidsenergieën zijn de krachten die haar inspireren.

‘The Light Between Us’ opent met *Natsukashii* (2024), geïnspireerd op het tweede nummer van het door YANA gecreëerde mini-album. Badend in gloeiend roze met strepen warm oranje is dit schilderij met zijn stralende kleurenpalet de antithese van wat de toeschouwer zou verwachten van een meditatie op gevoelens van hopeloosheid over een onzekere toekomst. Ong, die altijd streeft naar de juiste balans tussen spontaniteit en vooraf geplande sturing, benaderde *Natsukashii* met het doel een nostalgisch verlangen naar het verleden, voorzichtige hoop voor de toekomst en een vleugje melancholie over te brengen. Pas in *Silent Fields No. 1* (2024) komt een donker kleurenpalet aan blauwtinten naar de oppervlakte. De hectische compositie wordt doorboord door witte flitsen, die domineren in *Silent Fields No. 2* (2024). De stralen zonlicht die in deze twee werken worden gesuggereerd, komen tot uitdrukking in de titels van de begeleidende schilderijen *Hollow Sun No. 1*, *Hollow Sun No. 2* en *Guiding Light (Diptych)* (alle uit 2024). In alle drie de werken wordt het doek overspoeld door groen-, geel- en bruintinten, toespelingen op de natuurlijke wereld die volgens Ong tijdelijk verlichting biedt voor de ontberingen van het leven. Terwijl *Hollow Sun No. 1* lijkt op een abstracte weergave van vegetatie die opkomt uit vruchtbare grond, is een onverhard pad zichtbaar op de voorgrond van *Guiding Light (Diptych),* evenals een lichte open plaats bestaande uit een waas van magenta tegen een witte achtergrond. *Guiding Light,* een werk dat zijn naam deelt met het derde nummer op het mini-album van YANA, toont stralen zonlicht als nabootsing van de snaarinstrumenten waarvan het geluid zacht aanzwelt en wegsterft in de muziek van YANA.

De tentoonstelling sluit af met werken als *Good Morning, Midnight* (2024), waarin de wisselwerking tussen licht en donker, waarnaar de titel verwijst, wordt aangeboden als mogelijke oplossing voor de rol die kunst en kunstenaars kunnen spelen in moeilijke tijden. Net zoals Ong en YANA samenwerken rondom hun gemeenschappelijke gevoelens van wanhoop op macroschaal, suggereert ‘The Light Between Us’ dat verbinding het middel is dat ons kan redden uit duistere dieptes.

- Harley Wong