

HÉLÈNE TERLIEN

Waar haalt ze de inspiratie vandaan? Hoe komt ze op de bijzondere onderwerpen? Veel gestelde vragen in galerie Très Art, wanneer bezoekers de diverse schilderijen van Héléne Terlien bekijken. Al ruim 15 jaar werkt galeriehouder Arian van der Hoeven samen met deze fijnkunstenaar en hij laat haar graag aan het woord over haar professie, passie en ambacht. Want dat het een vakvrouw is, dat is zeker. Zij besteedt meer uren achter haar ezel dan de tijd die er gemiddeld op een kantoor doorgebracht wordt.

Werkdagen van 12 uur, 7 dagen per week zijn niet vreemd voor Héléne. Niet in een rommelig atelier ver weg van de bewoonde wereld. Héléne is geen wereldvreemde kunstenaar met een bohemienne levensstijl. Geboren in Breda, woont en werkt zij nu in Amsterdam. Vanuit haar huiskamer welteverstaan, eenzame opsluiting werkt niet voor haar. Midden in het leven, met een continue stroom van informatie is zij op haar best. "De televisie staat eigenlijk altijd aan, als ik werk luister ik graag naar documentaires over geschiedenis of archeologie, maar ook het nieuws volg ik doorlopend. Je kunt mij wel een informatiejunk noemen, denk ik. Ik functioneer het beste te midden van mijn gezin. Heerlijk, als iedereen bezig is en ik daar tussenin verder kan werken aan mijn schilderij."

'Perfectionistisch, leergierig met een niet te stuiten passie voor haar vak. Een omschrijving die goed in de buurt komt voor de autodidactische kunstenaar die zichzelf voortdurend blijft uitdagen om te vernieuwen.'

What if...

"Hoe ik op de onderwerpen van mijn werken kom?" Hélène lacht. "Dat is echt heel uiteenlopend, als ik terugkijk op de schilderijen die ik gemaakt heb, zie ik zeker thema's terug waar ik zelf op dat moment mee bezig was. Grootse onderwerpen als liefde, moederschap, adoptie maar ook het verbouwen van mijn huis levert inspiratie. Als ik op straat loop, kan ik getriggerd worden door een houding van iemand, ook een bijzonder stuk antiek kan aanleiding voor een nieuw werk zijn. Mijn voorliefde voor antiek en interesse in geschiedenis zie je regelmatig terug in mijn

schilderijen. De prikkels en inspiratie voor nieuw werk vang ik overal en doorlopend op. Ik ben altijd bezig met 'What if...'. En dat levert bijzondere hersenspinsels op. Ik heb een grote fantasie en het geeft mij een vrij gevoel om een situatie te bedenken die absoluut niet reëel is."

'De expressie van de werken van Hélène Terlien is doordringend, soms emotioneel en vertederend.'

Arbeitsintensief

Dat het ambachtelijk werk is, is wel duidelijk. Gemiddeld werkt Hélène één tot twee maanden aan een doek. Onvoorstelbaar hoeveel uren werk er inzitten. "Voorheen werkte ik wel aan meerdere doeken tegelijk, dat was chaotischer, nu ben ik nog maar met één werk bezig. Met het begin in mijn hoofd evolueert de voorstelling nog tijdens het schilderen. Er gaat laag over laag, soms wel 6 lagen over elkaar. Een uitgebreid proces met droogtijd tussendoor. Om de dieren en vrouwen zo waarheidsgetrouw te schilderen, kijk ik veel, maar ik maak geen aparte studies. Daar ben ik te ongeduldig voor, alles gaat gelijk op het doek en dan pas ik het aan, met nog een extra laag (of 5) voordat ik echt tevreden ben!"

Fantasie binnen kader

Een echte Terlien herken je. Hoe verschillend alle werken ook zijn. Hélène heeft een eigen handtekening. De realistische manier van schilderen en de vrouw in de hoofdrol zijn kenmerkend. Waarom altijd vrouwen? "De man inspireert mij op dat gebied niet, hij zal niet snel de hoofdrol in mijn doeken innemen. Ik ben echt verliefd op de vrouwelijke vormen. Zij bieden mij de ideale manier om een emotie uit te drukken. Een vrouwspersoon alleen is niet voldoende. Dieren met hun symbolische betekenis voegen de essentie toe. Of dat nu paarden, vissen of vogels zijn. En hoe onrealistisch de voorstelling ook is, die symboliek is altijd op waarheid gebaseerd. Heel bijzonder eigenlijk. Het is misschien wel het kader dat ik nodig heb. Want van daaruit kan mijn fantasie weer op de loop en dat gebeurt dan ook!"

De uitdaging blijft

'Perfectionistisch, leergierig met een niet te stuiten passie voor haar vak.' Een omschrijving die goed in de buurt komt voor de autodidactische kunstenaar die zichzelf voortdurend blijft uitdagen om te vernieuwen. Begonnen met potlood en inkt, geïnspireerd door Escher en Willink en Japanse prenten ontwikkelt Héléne zichzelf snel. Waar olieverf in het begin nog te definitief en eng leek, zou ze nu nooit anders meer willen. Wanneer je haar werk door de jaren heen bekijkt, zie je de uitdaging die zij zichzelf continu oplegt. De taferelen en onderwerpen worden verfijnder, zelfs intenser door de gebruikte technieken. "Die zoektocht naar zelfverbetering is vanzelfsprekend voor mij, anders kan ik nooit met zoveel liefde maanden aan een doek werken. De lat ligt hoog, inspiratiebronnen als Liu Yi, Kehinde Wiley en Robert Lenkiewicz blijven mij uitdagen. Wat mij betreft ben ik nooit uitgeleerd. Door het kijken naar anderen en het opdoen van ervaring, blijf je groeien. Mijn materiaalkennis wordt groter. Het verendek van de zwaan uit mijn laatste werk is daar een goed voorbeeld van (redactie: dit schilderij staat op cover van deze Issue). Hier had ik mijzelf een aantal jaar geleden niet aan gewaagd en nu pak ik het als uitdaging aan. Zo ook de opzet in grijstinten, waar ik nu mee werk. Ik zet de basis van het schilderij al helemaal in grijzen op en voeg later de kleur toe. Dit geeft rust tijdens het proces, je weet sneller waar je naartoe gaat en biedt ruimte voor weer heel andere effecten."

Vrije gevoel

Waar de werken van Terlien in de beginjaren magisch realistische voorstellingen hadden, kun je ze nu als symbolisch typeren. "Dat is geen vooropgezet plan geweest." glimlacht Héléne. "Het heeft waarschijnlijk te maken met de periodes in mijn leven en de groei die ik in de 25 jaar dat ik schilder doormaak. Af en toe komt er nog wel een magisch realistisch onderdeel terug. Het blijft ook heel dankbaar om te schilderen. Het vrije gevoel dat jij bepaalt hoe het eruit ziet, zonder dat je vast moet houden aan de realiteit is zalig."

'Groot analytisch vermogen met immense fantasie stelt Héléne Terlien in staat realistische voorstellingen te maken die je raken.'

Fijnkunstenaar Héléne Terlien

Arian van der Hoeven, galeriehouder Très Art

Zonder titel

Ieder schilderij vertelt een verhaal, of meerdere facetten van een verhaal, maar als het aan H el ne ligt laat de toeschouwer zijn eigen fantasie op de loop gaan. Wat haar betreft geeft ze haar doeken geen titel en is de herkenning, de prikkel of de fantasie voor eenieder uniek. "Ik word heel blij als iemand geprikkeld wordt door mijn schilderijen. Het is niet per se mijn verhaal wat verteld moet worden."

Levensbehoefte

"Schilderen is voor mij een levensbehoefte. Ik ben er trots op dat ik kan bestaan van mijn werk als kunstenaar. Voorwaarde om hierin te slagen is, een partner te vinden die je aanvult. Het is een symbiose, zoals Tr s Art al die jaren voor mij het commerci le deel regelt. Op een heel relaxte manier krijg ik de vrijheid en de steun om te werken en te blijven groeien. Wil je meer werken van mij zien? Stap gerust binnen bij de galerie in Breda."

'Een echte Terlien herken je. Hoe verschillend alle werken ook zijn. H el ne heeft een eigen handtekening. De realistische manier van schilderen en de vrouw in de hoofdrol zijn kenmerkend.'

'De zoektocht naar zelfverbetering is vanzelfsprekend voor mij, anders kan ik nooit met zoveel liefde maanden aan een doek werken. De lat ligt hoog, inspiratiebronnen als Liu Yi, Kehinde Wiley en Robert Lenkiewicz blijven mij uitdagen.'

Een Terlien op kantoor?

"Het is mogelijk om kunst te huren voor bedrijven, we zorgen dat er een op maat gemaakt pakket samengesteld wordt. Natuurlijk gebeurt alles in overleg. Meer weten over deze interessante oplossing waarbij je kantoor direct een boost krijgt? Het is al mogelijk om vanaf €85,- p.m. (5 stuks) inclusief verzekering te huren. Bel gerust voor meer informatie Arian v.d. Hoeven 06 28 77 61 56.

Kunstgalerie Très Art
Van Coothplein 38
Breda
Tel. 076 -763 04 93
info@tresart.nl
www.tresart.nl

Très Art neemt actief deel aan verschillende beurzen en evenementen. Bekijk de website voor de volledige agenda. Maar stap zeker eens binnen voor een kennismaking met de meest veelzijdige kunstgalerie in Breda!