

PAULA KOUWENHOVEN

STABILITAS LOCI

Daniëlle H.A.C. LOKIN

Allegro Majestuoso
2013
80 X 60 cm
Oil on canvas
Private collection

© copyright Paula Kouwenhoven
© copyright text Daniëlle Lokin
© copyright translation Raphaël Keyzer

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the copyright owners.

Photography:
Ton van der Burg
Rudy Ephraim
Herman Kempers
Yvonne Muizert

DTP: Yvonne Muizert

Editor: James Sittrop

Translation: Raphaël Keyzer

Isbn: 978-94-90546-15-1

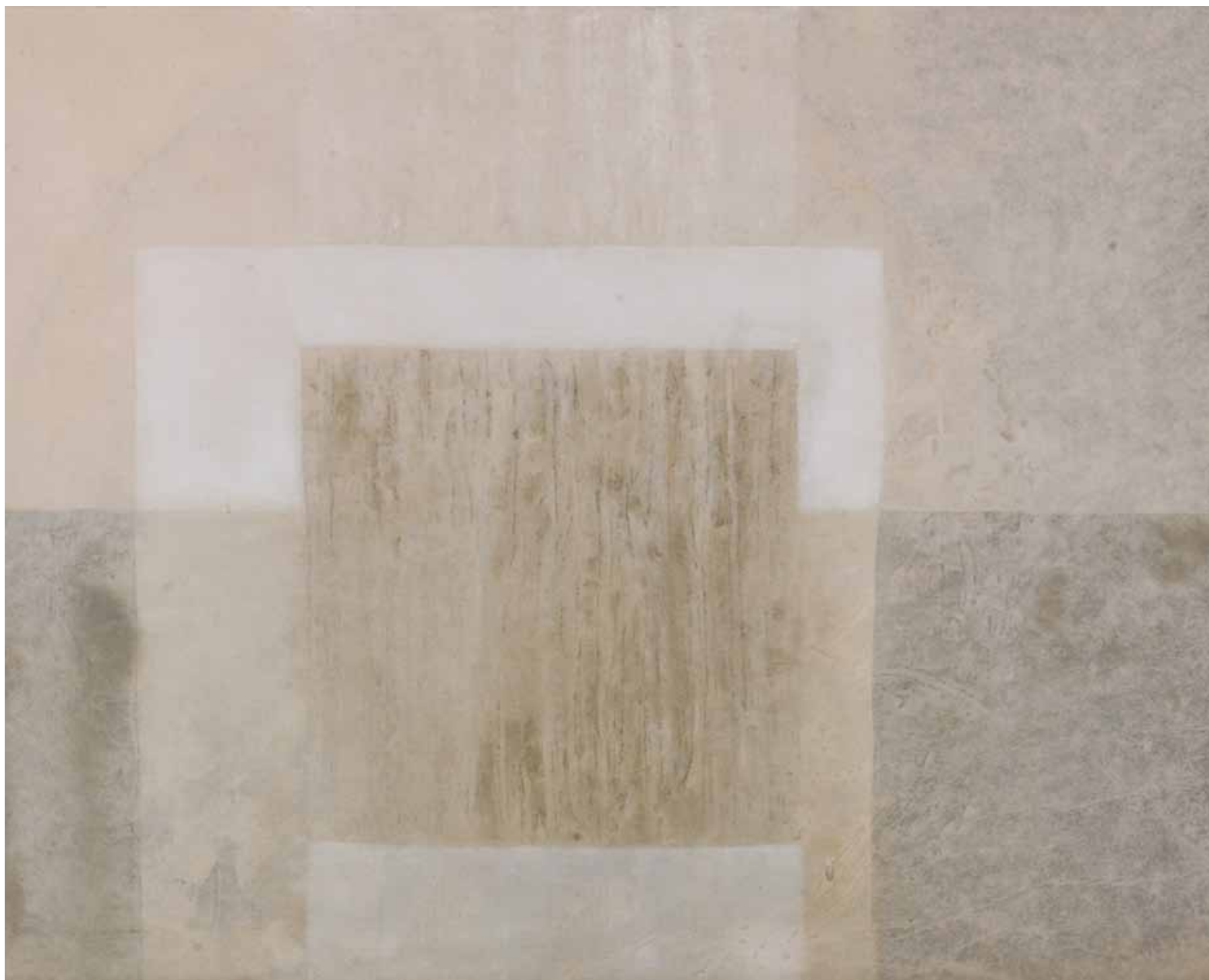
ARTWORK COVER:

MC VI
2010
50 X 50 cm
Mixed media on canvas
Private collection

PAULA KOUWENHOVEN

STABILITAS LOCI

Daniëlle H.A.C. LOKIN

Stabilitas Loci I
2012
80 X 100 cm
Mixed media on canvas
Private collection

CONTENTS SOMMAIRE INHOUD

Forewords Avant-propos Voorwoorden	9
A beautiful place, Francis Duggan	11
Accountabilty Justification Verantwoording	13
The Rule of Stability <i>The Rule of Saint Benedict of Nursia (480 - 547)</i>	14
Stabilitas Loci <i>The Rule of Stability: finding a Happy Home</i>	18
1973 - 1983	37
1983 - 1993	59
1993 - 2003	73
2003 - 2013	95
Biography and Bibliography	173
About the author	176

Nocturne V
2010
100 X 100 cm
Oil on canvas
Private collection

FOREWORDS AVANT-PROPOS VOORWOORDEN

MUSE WOMAN **PARTNER** *Great Person*
GO-getter **MAECENAS** **organiser**
DIPLOMATE *Excellent Cook* **FIGHTER**
THINKER **PLEASURE SEEKER** *Motive*
HEDONIST hard **WORKER**
PRIDE *Company lover* Chair at my table
wind beneath my wings **STEADY** as a rock
safe haven **Always there for others**
Most of all somebody to love with your whole heart

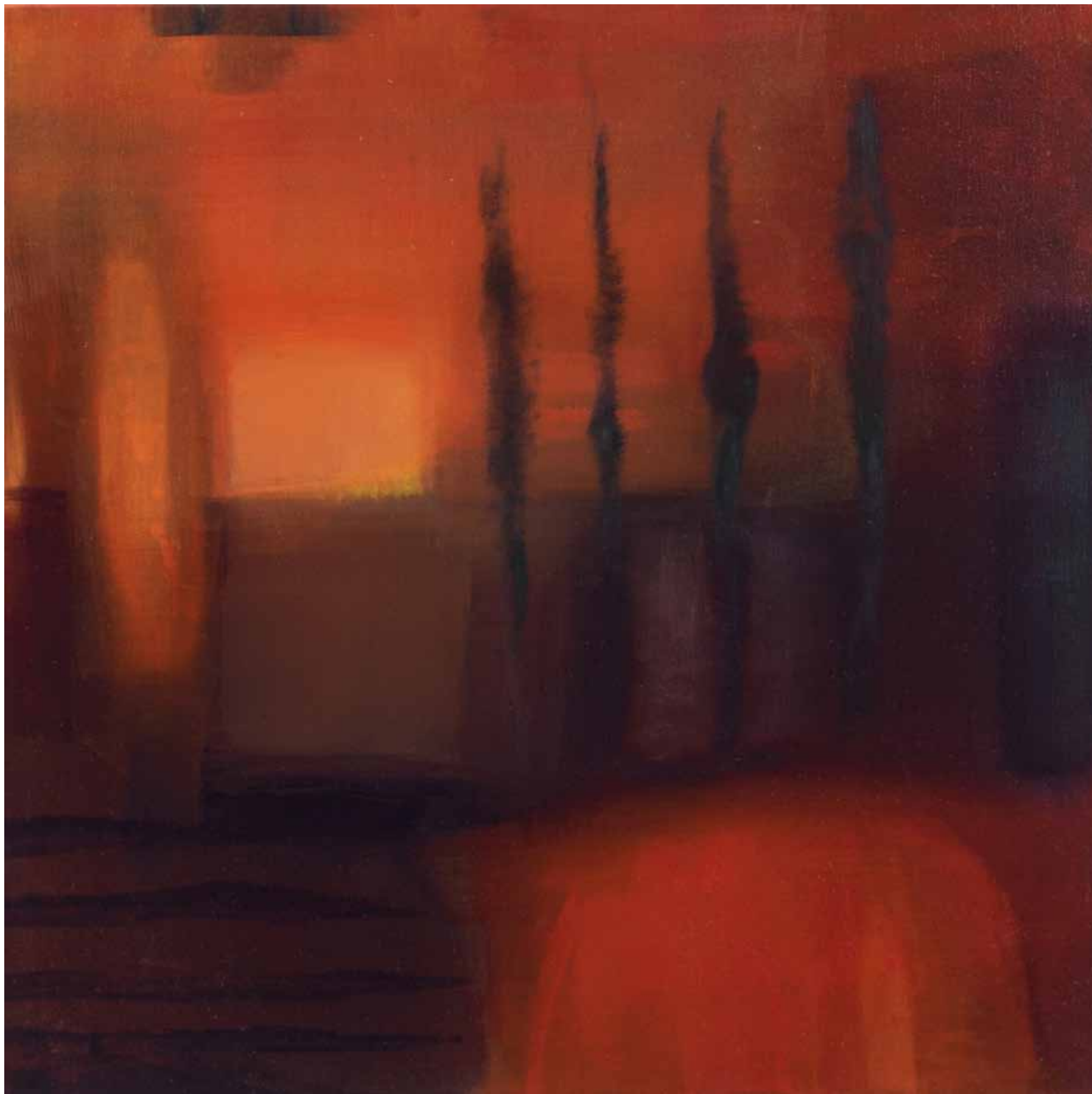

MUSE FEMME **COMPAGNE** *Personne Formidable*
Persévérante **MÉCÈNE** **organisatrice**
DIPLOMATE *Excellente Cuisinière* **CHAMAILLEUSE**
PENSEUSE **FÊTARDE** *Mobile*
JOUISSEUSE travailleuse **FIÈRE**
aimant la bonne compagnie Chaise à table
Mon élan **HAVRE** durant la tempête
refuge **Soutien pour les autres**
Mais surtout quelqu'un à aimer de plein cœur

MUZE VROUW **PARTNER** *Geweldig Mens*
DOORzetter **MECENAS** **organisator**
DIPLOMAAT *Heerlijke Kok* **VECHTER**
DENKER **PLEZIERDIER** *Drijfveer*
LEVENSGENIETER harde **WERKER**
TROTS *Gezelschapsdier* Stoel aan mijn tafel
wind in mijn zeilen **ROTS** in de branding
veilige haven **Is er altijd voor anderen**
Bovenal iemand om zielsveel van te houden

Jeroen van Schie

A beautiful Place II
2013
50 X 50 cm
Oil on canvas
Private collection

A BEAUTIFUL PLACE

THE LORIKEETS CHIRP ON THE FLOWERING GUM TREES IT IS SUCH A BEAUTIFUL DAY
AND THROUGH THE SUNLIT GARDENS THE BUTTERFLIES FLIT TINY DARK SPOTS ON THEIR WINGS OF GRAY
THE PARKLANDS AND GARDENS LOVELY IN THEIR FLOWERS AND ONLY A SLIGHT SUMMER BREEZE
THE TEMPERATURES PERFECT FOR THE TIME OF YEAR A TAD OVER TWENTY DEGREES.

FROM THIS BEAUTIFUL COUNTRY AND BEAUTIFUL PLACE UTOPIA CANNOT BE FAR AWAY
FOR TO VIEW THE BEAUTY AROUND US THAT IS NATURE'S OWN MONEY WE DO NOT HAVE TO PAY
I COULD HAPPILY LIVE HERE TILL THE DAY I DIE SURROUNDED BY BEAUTY SO RARE
NO FACTORY CHIMNEY BILLOWING UP BLACK SMOKE AND CLEAN IS THE WARM SUMMER AIR.

11

A PAINTER COULD SKETCH SUCH A BEAUTIFUL PLACE A POET ABOUT IT COULD WRITE
THE BIRDS CHIRP AND WHISTLE ON BUSHES AND TREES IN THE EARLY AFTERNOON SUNLIGHT
THE VOICES OF THE MYNAS ONE CANNOT MISTAKE DISTINCTIVE EVEN IN THEIR SONG
YOU HEAR THEM ONCE AND YOU WILL KNOW THEM AGAIN THEM YOU NEVER OUGHT TO GET WRONG.

I COULD HAPPILY LIVE HERE TILL THE DAY I DIE THIS IS SUCH A BEAUTIFUL PLACE
WHERE NATURE IS HAPPY AND COLOURFUL AND BRIGHT WITH A WARM SUNNY SMILE ON HER FACE
A BEAUTIFUL DAY IN A BEAUTIFUL CLIME A TAD OVER TWENTY DEGREES
THE LORIKEETS CHIRPING ON THE FLOWERING GUMS THEIR WINGS AS GREEN AS THE LEAVES OF THE TREES.

FRANCIS DUGGAN

ACCOUNTABILITY

Place of Memory

I first visited the beautiful location of World Art Delft at the Rotterdamseweg 205 in 1999. It's a place where borders are crossed. Borders regarding cultures, art disciplines, age, tendencies in society, and emotions. It is a place where one can feel the love for art, culture, nature, architecture and for the history of mankind.

A place with precious memories situated in the landscape the open polder of Midden-Delfland offers.

Engine of development in World Art Delft is inventor, founder and director-curator since the start Paula Kouwenhoven. Over the last 15 years she has, together with her husband Jeroen van Schie, organised over 70 exhibitions, symposiums and educational projects at World Art Delft. Painting, sculpting, applied art, literature, poetry and music, often interdisciplinary with national and international artists. Many times, Kouwenhoven is not only the curator of the exhibitions, but she's also participating in the symposiums and the resulting exhibitions as a visual artist.

Nevertheless, her work was never the centre of attention.

It's now over forty years ago that Paula Kouwenhoven decided to fully commit herself to visual arts. An ample painted and drawn oeuvre has arisen since. Characteristic for her work is the central role reality plays. Every time again, reality forms the point of departure for the artist. The source of inspiration is almost always related to the location. The memories of all the places, visited during the many travels, have systematically been registered in dozens of sketchbooks, making them a sort of visual diaries.

Without realizing it, Paula lives and works in a truly Benedictine way. With a relaxed dedication, she takes care of her beloved ones, her friends, her colleagues in arts and the many guests, always sharing generously with her hearty hospitality. She is true to her resolution to flourish where your seeds have been planted, with good stewardship of the location. Especially the vow of *Stabilitas* is applicable to her. Paula Kouwenhoven masters the art of staying persistently steady and standing straight whilst fully being in motion. It is a privilege to be able to contribute to her *Stabilitas Loci*.

JUSTIFICATION

Lieu de mémoire

J'ai visité le terrain magnifique de World Art Delft au Rotterdamseweg 205 pour la première fois en 1999. Un endroit où les frontières sont parcourues. Les frontières sur le terrain de cultures, de disciplines d'art, d'âges, de tendances sociales et d'émotions. Un espace dans lequel on ressent l'amour pour l'art, la nature et l'architecture, et pour l'homme et son histoire. Un endroit avec beaucoup de souvenirs chers dans le paysage de polder et sa vue du Midden-Delfland.

Moteur de World Art Delft est Paula KOUWENHOVEN, inventrice, réalisatrice et directrice-conservatrice dès le début. Les 15 dernières années elle organisa, avec son mari Jeroen VAN SCHIE, plus de 70 expositions, symposiums et projets éducatifs chez World Art Delft. La peinture artistique, la sculpture, arts appliqués, littérature, poésie et musique, souvent interdisciplinaire avec des artistes nationaux et internationaux. Régulièrement, KOUWENHOVEN n'est pas seulement la commissaire des expositions, mais participe t'elle aussi au colloques et les expositions suivantes. Mais son œuvre n'a encore jamais le thème d'une exposition.

Il y a maintenant plus de quarante ans que Paula KOUWENHOVEN se décida de se vouer totalement aux beaux arts. Son considérable œuvre dessiné et peint s'est formé depuis. La place centrale que prend la réalité dans son œuvre est caractéristique. A chaque fois, la réalité forme le lieu de départ pour l'artiste. La source d'inspirations est généralement liée à un endroit précis. Les souvenirs d'endroits, visités au long de nombreux voyages, sont systématiquement enregistrés dans des dizaines de carnets à dessins, qui ainsi deviennent une sorte de journaux visuels.

Sans s'en rendre compte, Paula vie de manière totalement Benedictine. Elle s'occupe de ses proches, ses amis, ses collègues artistes et son grand nombre de visiteurs avec un dévouement relax, partageant royalement avec son hospitalité généreuse. Elle est fidèle à sa résolution de fleurir où sa graine fut semée, avec une intendance fructueuse de l'espace. Surtout le vœu *Stabilitas* s'applique à elle. Paula KOUWENHOVEN entend l'art de rester stable et debout immuablement, étant complètement en mouvement. C'est un privilège de pouvoir contribuer à sa *Stabilitas Loci*.

VERANTWOORDING

Lieu de mémoire

In 1999 bezocht ik voor het eerste de magnifieke locatie van World Art Delft aan de Rotterdamseweg 205 in Delft. Een plaats waar grenzen worden overbrugd. Grenzen op het gebied van culturen, van de disciplines in de kunst, van leeftijden, van maatschappelijke stromingen en van emoties. Een plaats waar de liefde voor kunst en cultuur, voor natuur en architectuur en voor de mens en haar geschiedenis voelbaar is.

Een plaats met dierbare herinneringen gelegen in het open polderlandschap van Midden-Delfland.

Drijvende kracht achter World Art Delft is bedenker, oprichter en directeur-conservator van het eerste uur Paula Kouwenhoven. Samen met haar echtgenoot Jeroen van Schie organiseerde zij de afgelopen 15 jaar meer dan 70 exposities, symposia en educatieve projecten in World Art Delft. Schilderkunst, beeldhouwkunst, toegepaste kunst, literatuur, poëzie en muziek, veelal interdisciplinair met kunstenaars nationaal en internationaal. Vaak is Kouwenhoven niet alleen de samensteller van de exposities maar neemt zij ook als beeldend kunstenaar deel aan de symposia en de daaruit voortvloeiende groepstentoonstellingen. Nog nooit stond haar werk echter centraal.

Het is nu meer dan veertig jaar geleden dat Paula Kouwenhoven besloot zich volledig toe te leggen op de beeldende kunst. Sindsdien is een omvangrijk geschilderd en getekend oeuvre ontstaan. Karakteristiek voor haar werk is de centrale plaats die de werkelijkheid inneemt. Steeds weer vormt de realiteit het vertrekpunt voor de kunstenaar. De inspiratiebron is vrijwel altijd plaatsgebonden. De herinneringen aan de plaatsen, bezocht op de vele reizen, zijn stelselmatig vastgelegd in tientallen schetsboeken die daardoor het karakter krijgen van visuele dagboeken.

Paula leeft en werkt zonder het te beseffen door en door benedictijns. In ontspannen toewijding zorgt zij voor haar geliefden, haar vrienden, haar collega-kunstenaars en de vele gasten met een gulle gastvrijheid altijd royaal delend. Zij is trouw aan haar voornemen om te bloeien waar je geplant bent, met een goed en vruchtbaar rentmeesterschap voor de locatie. Vooral de gelofte *Stabilitas* is op haar van toepassing. Paula Kouwenhoven verstaat de kunst om volhardend stabiel en overeind te blijven terwijl zij volop in beweging is. Het is een voorrecht een bijdrage te kunnen leveren aan haar *Stabilitas Loci*.

Daniëlle H.A.C. Lokin, Midwolde, Juli 2013

THE RULE OF STABILITY

The Rule of Saint Benedict of Nursia
(480 – 547)

Saint Benedict is generally considered to be the father of monastic life in the Latin church. He was born in Nursia, Italy. Aged fourteen he joined a group of hermits. He later founded his own community on the Monte Cassino and wrote a code of conduct regarding the communal monastic life. The Benedictine monks have distinguished themselves by not only preaching Christianity, but by also cultivating land, draining swamps and building dykes. Their presence has always been, and still is, creating, caring and guarding.

The Rule of Saint Benedict is renowned for its balance and its wisdom. According to the Rule of Saint Benedict, the monastic life consists of a very balanced rhythm of eight hours of prayer, eight hours of work and eight hours of rest. Benedictine monks lead a life of prayer, physical labour, simplicity, hospitality and obedience¹.

A Benedictine monk takes three vows when entering a monastery: *Obedientia* (obedience), *Conversio morum* (change of habits) and *Stabilitas* (stability). In a metaphoric way, *Stabilitas* means resoluteness and enduring alliance, a persevering attachment, a maintained and stable commitment, an exploration of stable values and fundamental principles².

With his Rule, Saint Benedict emphasises the importance of the *stabilitas loci*, the attachment to a place with the obligation of monks to leave the monastery grounds as little as possible; living, working and praying in the same environment. 'If possible, a monastery must be constructed in such a way that everything is at hand: water, mill, garden, bakery. In that case, the monks don't have to leave the monastery, because that would be bad for their soul.' Therefore, that place is arranged and maintained with great care, in order to make it possible for later generations to enjoy the good gifts of God's creation.

LA RÈGLE DE STABILITÉ

La règle de Saint Benoît de Nursie
(480 - 547)

Saint Benoît est considéré le père de la vie monastique dans l'église Latine. Il naquit en Italie, à Nursie. Dès l'âge de quatorze ans il rejoint un groupe d'ermites. Plus tard, il fonda une commune sur le Mont-Cassin et écrivit une règle pour la vie en commune monastique. Les moines Bénédictins se sont distingués non seulement en prêchant l'évangile, mais en défrichant aussi concrètement des terres, asséchant des marais et construisant des digues. Leur présence à toujours été, comme aujourd'hui encore, créatrice, attentive et protectrice.

La règle de Saint Benoît est célèbre pour son équilibre et sa sagesse. La vie monastique propose, selon ce règlement, un rythme équilibré de huit heures de prières, huit heures de travail et huit heures de repos par jour. Les moines Bénédictins mènent une vie de prière, de travail physique, de simplicité, d'hospitalité et de discipline¹.

Un moine bénédictin prononce trois vœux lorsqu'il entre au monastère : *Obedientia* (obéissance), *Conversio morum* (changement d'habitudes) et *Stabilitas* (stabilité).

De manière transitive *Stabilitas* veut dire ténacité et alliance durable, d'engagement persévérant, de recherche de valeurs stables et d'idées fondamentales².

Dans sa règle, Saint Benoît accentue le poids de *stabilitas loci*, l'engagement à un endroit avec l'obligation de ne quitter le terrain du monastère que le moins possible ; habiter, travailler et prier au même endroit. « Un monastère doit, si possible, être construit de telle manière que tout soit disponible : eau, moulin, jardin, boulangerie. Ainsi, les moines n'ont pas besoin de se déplacer en dehors du terrain du monastère, car ceci n'est pas bon pour leur âme. »

Cet endroit doit donc être aménagé et entretenu avec soin, pour que les générations suivantes puissent elles aussi profiter des bienfaits de la création de Dieu.

DE REGEL VAN STABILITEIT

De levensregel van Benedictus van Nursia
(480 – 547)

De heilige Benedictus wordt algemeen beschouwd als de vader van het kloosterleven binnen de Latijnse Kerk. Hij werd geboren in Nursia in Italië. Al op veertienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij een groep kluizenaars. Hij stichtte later een eigen gemeenschap op de Monte Cassino en schreef een regel (reglement) voor het monastieke gemeenschapsleven. De Benedictijnse monniken hebben zich onderscheiden door niet alleen het Christelijke geloof te verkondigen, maar ook door heel concreet land te ontginnen, moerassen droog te leggen en dijken te bouwen. Hun aanwezigheid was en is scheppend, zorgzaam, hoedend.

De leefregel van Benedictus is vermaard om zijn evenwichtigheid en wijsheid. Het kloosterleven volgens de regel biedt een afgewogen ritme van acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. Benedictijnse monniken leiden een leven van gebed, lichamelijk werk, eenvoud, gastvrijheid en gehoorzaamheid¹.

Een Benedictijnse monnik legt drie geloften af als hij het klooster ingaat: *Obedientia* (gehoorzaamheid), *Conversio morum* (verandering van gewoonten) en *Stabilitas* (stabiliteit). Overdrachtelijk staat *Stabilitas* voor standvastigheid en duurzame verbondenheid, een volgehouden en bestendig commitment, een verkennen van stabiele waarden en van fundamentele uitgangspunten².

Met de levensregel benadrukt Benedictus het belang van de *stabilitas loci*, het gebonden zijn aan een plaats met de verplichting van monniken het kloosterterrein zo weinig mogelijk te verlaten; wonen, werken en bidden op één plek. 'Een klooster moet, indien mogelijk, zo aangelegd worden dat alles voorhanden is: water, molen, tuin, bakkerij. Dan hoeven de monniken niet van het terrein af, want dat is niet goed voor hun ziel.'

Die plek dient dan ook met grote zorgvuldigheid ingericht en verzorgd te worden, zodat ook latere generaties kunnen genieten van de goede gaven van Gods schepping.

STABILITAS LOCI

THE RULE OF STABILITY: Finding a Happy Home

LIFE

Delft, place of birth

October 19th, 1953, Paula Kouwenhoven was born in Delft, daughter of Piet Kouwenhoven and Paula Kouwenhoven-Petersen. She was the youngest of five children.

Steady in her own place in the playpen, from a young age on Paula junior creates her own universe. Her mother remembers her with a piece of paper and some pencils, contently colouring and drawing. As a toddler she kept her space in an orderly fashion, and was very happy when her mother systematically cleared her toys and things.

This actually hasn't really changed. Even today, Paula senior weekly clears the living room, the bedroom and the studio. Thus, giving Kouwenhoven the room to focus heart and soul on her work.

Drawing and painting is, as it has always been, the first thing she does. Doing this, she can retreat and reclose from the rowdy outer world. From young age on, little Paula shows to be not only an artist, but an entrepreneur as well. In primary school she imagines plays, organises picnics in the polder or builds a circus in the shed, sticks posters of her own design on trees to announce the show and asks an entrance fee. And she regularly discloses her teaching talents. At a very young age, friends get lessons in drawing, art and culture. The home is most hospitable. Everyone is always invited and even staying over for dinner without a notice is never a problem. Being the apple of the eye of father Piet, Paula profits from her status as the youngest of the family.

Royal Academy of Art, the Hague

In the build-up to the education at the academy at which Paula is accepted at the age of 24

VIE

Delft, lieu de naissance

Paula KOUWENHOVEN est née le 19 Octobre 1953 à Delft. Elle est la petite dernière de cinq enfants, fille de Piet KOUWENHOVEN et Paula KOUWENHOVEN-PETERSEN.

Stable dans un petit coin de son parc, Paula junior crée dès son enfance son propre univers. Sa mère se souvient d'elle, très contente avec une feuille de papier et quelques crayons, dessinant et coloriant. Encore petite, elle a déjà besoin d'ordre et d'espace autour d'elle et elle est ravie que sa mère range systématiquement ses jouets et ses affaires.

Au fond, c'est toujours la même chose. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Paula Senior met de l'ordre, une fois par semaine, dans le salon, la chambre et l'atelier, permettant ainsi à Paula junior d'avoir de l'espace dans la tête et dans le cœur pour pouvoir fixer toute son attention sur son travail.

Dessiner et peindre c'était, et c'est toujours la première chose qu'elle entreprend. Cela lui permet de se retirer et de s'isoler du monde extérieur animé. Plus jeune, la petite Paula se montre déjà non-seulement artiste, mais aussi entrepreneur.

A l'école primaire elle invente des pièces de théâtre, elle organise des pique-niques dans le polder ou encore monte un cirque dans la grange. Elle colle les affiches dessinées par elle-même sur les arbres et fait payer une entrée.

A certains moments elle se développe aussi un trait d'institutrice. Elle donne des cours de dessin, d'art et de culture à ses amies.

Le foyer KOUWENHOVEN est chaleureux et tout le monde est le bienvenu. Rester dîner ne pose jamais problèmes, même à l'improviste. Petite chérie de son père Piet, Paula profite de son rôle de petite dernière dans la famille.

Académie Royale des Arts Plastiques, La Haye

Avant de faire ses études à l'académie où Paula est admise à l'âge de 24 ans, elle fait

LEVEN

Delft, geboorteplaats

Op 19 oktober 1953 werd Paula Kouwenhoven in Delft geboren, dochter van Piet Kouwenhoven en Paula Kouwenhoven-Petersen.

Zij is de jongste van vijf kinderen.

Stabiël op haar eigen plekje in de box creëert Paula junior van jongs af aan haar eigen wereld. Haar moeder herinnert zich dat zij met een blaadje papier en wat kleurpotloden heel tevreden zit te kleuren en tekenen. Zij heeft als peuter al behoefte aan ordening van de ruimte om haar heen en is volkomen gelukkig wanneer moeder stelselmatig de spulletjes en speeltjes opruimt.

Dat is eigenlijk nog steeds zo. Tot op de dag van vandaag ordent Paula senior wekelijks woonkamer, slaapkamer en atelier; zodanig dat Kouwenhoven ruimte heeft in hoofd en hart om zich volledig te richten op haar werk.

Tekenen en schilderen was en is het eerste wat zij doet. Daarmee kan zij zich terugtrekken en afsluiten voor de rumoerige buitenwereld. Al vroeg blijkt kleine Paula niet alleen een kunstenaar maar in haar schuilt ook een ondernemer. Zij verzint op de lagere school al toneelstukken, organiseert picknicks in de polder of bouwt een circus in de schuur, plakt door haarzelf ontworpen posters op bomen om de voorstelling aan te kondigen en heft vervolgens entree. En op gezette tijden ontpopt zij zich als een geboren onderwijzeres. Vriendinnetjes krijgen al vroeg onderricht in tekenen, kunst en cultuur.

Thuis is gastvrijheid zonder beperkingen. Iedereen is altijd welkom; mee blijven eten zonder voorafkondiging is nooit een probleem. Als oogappel van vader Piet profiteert Paula van haar benjaminstatus in het gezin.

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

In aanloop naar de opleiding aan de academie waar Paula op 24 jarige leeftijd wordt toegelaten, studeert zij aan de Vrije Academie, maar de

she studies at the Vrije Academie, but it is too non-committal. In her opinion, technical skills and truly learning the handicraft don't get enough attention. In 1977, a portfolio built up with care gives Kouwenhoven direct access to the curriculum of arts at the Royal Academy of Art in The Hague.

Courses from Rien Bout, Jan van Spronsen, Kees Schumacher, Auke de Vries, Simon Koenen, Cees Vlag and Marianne Smit moulded her. She has precious memories of the latter. Smit teaches her caring for her materials and her studio. It's not that important how big the studio is, but the more how it's arranged and set up: a steady place for brushes, paint, painter's easel and stock. Smit also highlights the importance of presentation of the works. 'If you don't respect your own work, you can't ask others for respect for it, so you have to start with that.' The lessons in drawing portraits and models and lessons in the composition of figures by Rien Bout (1937-2003) were, and in a metaphorical way still are, of big importance to painter Paula Kouwenhoven. He was a teacher with heart and soul, could explain how to set up a composition, how your use of colours is and how to build up tension in your work very well. He especially mastered the art of omission as no one else did, in which he could drive and tempt Paula to the limit.

Pijnacker, the first atelier in a little school

Paula Kouwenhoven is one of the few who have their own atelier whilst studying at the academy. It's located at the Oostlaan, where her father used to go to school. It's a precious place, right next to the cemetery where her grandmother is buried.

The atelier is perfect in height and light. The room is four meters high and there are large windows allowing the light to fill the room. Kouwenhoven mostly makes paintings of matters, etches and lithographs. Working with etching plates and presses is tough workmanship and polishing the stones even proves meditating. 'Make sure you always go to your studio, even if you don't have inspiration. Clean up, tighten canvases, and polish stones or wax etching plates' Rien Bout said. 'If you really do this eventually inspiration will start to flow.'

des études à la Vrije Academie, où le manque d'engagement lui est trop grand. A son avis, les habiletés techniques et la connaissance profonde du métier n'ont pas assez d'attention. Son portfolio, établi avec soin, permet à KOUWENHOVEN d'entrer en 1977 au curriculum d'artiste à l'Académie Royale des Arts Plastiques à La Haye.

Les cours de Rien BOUT, Jan VAN SPRONSEN, Kees SCHUMACHER, Auke DE VRIES, Simon KOENEN, Cees VLAG et Marianne SMIT la forment. Chaleureux sont les souvenirs de la dernière nommée. SMIT lui apprend les soins pour ses matériaux et pour son atelier. La taille de son endroit de travail n'est pas tellement importante, c'est surtout son aménagement qui compte: des endroit fixes pour les pinceaux, la peinture, le chevalet et l'entrepôt. SMIT accentue aussi l'importance de la présentation du travail, avec attention et soin. « Si tu n'as pas d'estime pour ton propre travail, tu ne peux en attendre d'autrui. Commence donc par cela. »

Les cours de composition de portrait et de personnage et les cours de dessin de modèles par Rien BOUT (1937-2003) étaient, et sont toujours d'importance symbolique pour la peintre Kouwenhoven. Elle entend encore de temps en temps ses conseils et ses commentaires quand elle travaille. C'était un professeur dans le cœur et dans l'âme. Il savait très bien transmettre la façon de monter une composition, quel était l'emploi des couleurs et comment mettre une tension dans l'œuvre. Il maîtrisait l'art de l'omission comme personne d'autre et savait en picoter et provoquer Paula à l'extrême.

Pijnacker, le premier atelier dans une petite école

Paula KOUWENHOVEN est une des seules à déjà avoir son propre atelier alors qu'elle étudie encore à l'académie. Son atelier est situé dans une école maternelle à l'Oostlaan, où son père a encore été élève. Il s'agit d'un endroit émotionnel, car sa grand-mère est enterrée au cimetière à côté de l'école. L'atelier est parfait pour ce qui concerne la hauteur et la lumière. La salle a une hauteur de quatre mètres et il y a des fenêtres immenses qui permettent à la lumière de rentrer à flots.

KOUWENHOVEN y produit surtout des peintures de matières, des gravures et des lithographies. De l'artisanat de force : tailler les pierres a quelque chose de méditatif.

« Arrange-toi pour toujours aller à ton atelier, même si tu n'as pas d'inspiration. Dans ce cas

vrijblijvendheid is daar groot. Technische vaardigheden en het echt leren beheersen van het ambacht krijgen naar haar mening onvoldoende aandacht. Een zorgvuldig opgebouwde portfolio geeft Kouwenhoven in 1977 direct toegang tot het curriculum beeldend kunstenaar aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Lessen van Rien Bout, Jan van Spronsen, Kees Schumacher, Auke de Vries, Simon Koenen, Cees Vlag en Marianne Smit vormen haar.

Dierbaar zijn de herinneringen aan laatstgenoemde. Van Smit leert zij de zorg voor haar materiaal en atelier. Het is niet zo belangrijk hoe groot de werkruimte is, maar des te meer hoe deze is geordend en ingericht: vaste plaats voor kwasten, verf, ezel, opslag. Ook benadrukt Smit het belang van de presentatie met zorg en aandacht van het werk. 'Als jij geen eerbied hebt voor je eigen werk dan kan je het ook niet van een ander verwachten, daar moet je dus direct zelf mee beginnen.'

De lessen portret-, modeltekenen en figuurcompositie van Rien Bout (1937-2003) waren en zijn in overdrachtelijke zin van grote betekenis voor de schilder Paula Kouwenhoven. Bij het werken hoort zij nog af en toe zijn adviezen en commentaar. Hij was een leraar met hart en ziel, hij kon het heel goed overdragen hoe je een compositie op moet bouwen, hoe je kleurgebruik is, hoe je spanning op moet bouwen in een werk. Vooral de kunst van het weglaten beheerste hij als geen ander, waarbij hij Paula tot het uiterste kon prikkelen en uitdagen.

Pijnacker, het eerste atelier in een schooltje

Paula Kouwenhoven is een van de weinigen die al een eigen atelier heeft tijdens de academietijd. Het is gevestigd in het kleuterschooltje aan de Oostlaan waar haar vader nog naar school ging. Het betreft een dierbare plek want op de naastgelegen begraafplaats ligt het graf van oma.

Het atelier is ideaal qua hoogte en qua licht. Het lokaal heeft een hoogte van vier meter en er zijn enorme grote ramen waardoor het licht uitbundig binnenstroomt. Kouwenhoven maakt daar vooral materieschilderijen, etsen en litho's. Het werken met etsplaten en drukpers is stoer ambachtelijk; het slijpen van de stenen heeft iets zelfs iets meditatiefs

'Zorg dat je altijd naar je atelier gaat, ook al heb je geen inspiratie. Dan ga je opruimen of doeken spannen of stenen slijpen of etsplaten in de was zetten' stelde Rien Bout; met als resultaat dat als je dat ook daadwerkelijk in de praktijk brengt de 'inspiratie' vanzelf op gang komt.

Delft, Oude Langendijk

Kouwenhoven is a successful independent artist. Her professional practice flourishes, she has exhibitions early on, regularly sells works and gives some courses. The BKR (Beeldende Kunst Regeling, arts regulation from the former ministry of Culture, Recreation and Welfare) is not an option to her. Her parents say: 'If you can't make a living from your paintings you'd better do something else; you are not going to beg for money at a welfare institution or an organization like the BKR.' Of course, her father does support her by buying works from her and naturally her mother is part of her life as an artist. After her final exams she competes for an assignment from the Peugeot car company. It concerns a reproducible work of art that will be given as a gift when a Peugeot 205 is bought. Paula sends in three monotypes³ and wins the competition. 400 to 500 pieces of art have to be produced and, hence, the etching technique is chosen. At first, the etching plates prove unable to produce such an amount of etches; the metal is too soft. By adding steel to the plates the problem is solved. Producing such a huge amount of prints requires an enormous amount of work, so Paula Kouwenhoven senior helps out. Together, mother and daughter print everything.

It seems to be ideal to have a single location on which living and working can be combined. The acquisition of a house at the Oude Langendijk in Delft offers a shop space with display window and studio. On the first floor there's a home with a large kitchen. To Kouwenhoven, drawing is 'the best thing in the World, but as much as good cooking. If an artist can't cook, there's something missing in his talent.' Cooking for large groups becomes her second passion. On one of her diary sketches for a model study of a woman a shopping list is written.

Initially, the atelier in the school in Pijnacker remains available, giving Paula the luxury of having two workplaces: a graphic atelier and a painting atelier. However, after a while, this gives a torn feeling. Making it necessary to concentrate the working as an artist to a single place. She chooses to use only the atelier at the Oude Langendijk in Delft. She loves

tu ranges, tu serres des toiles, tu tailles des pierres ou tu cires des plaques de gravures » comme le disait Rien BOUT, avec comme résultat qu'en le faisant ainsi l'inspiration vient couler de soi.

Delft, Oude Langendijk

KOUWENHOVEN est une artiste à succès. Son entreprise professionnelle tourne bien, elle a des expositions dès le départ, vend régulièrement ses œuvres et donne quelques cours. Le BKR (Beeldende Kunst Regeling, une mesure pour l'art du ministère de la Culture, la Récréation et de l'Assistance Sociale de l'époque) n'est pas une option pour elle. Ses parents sont d'avis que « si tu ne peux pas gagner ta vie comme peintre, tu dois faire autre chose ; tu ne vas pas quémander une allocation de l'état, ou de la BKR. » Bien sur son père la soutient en achetant ses œuvres et sa mère fait tout naturellement partie de sa vie d'artiste.

Après ses examens de fin d'études elle participe à un concours de l'entreprise automobile Peugeot. Il s'agit d'une œuvre d'art reproductible offerte en cadeau à l'achat d'une Peugeot 205. Paula envoie trois monotypes³ et gagne le concours. Comme il faut imprimer 400 à 500 exemplaires elle choisit de faire des gravures. Aux premiers essais les plaques d'impression se montrent trop faibles pour le nombre demandée. Métalliser les plaques fait l'affaire. La production d'un tel nombre de tableaux est un travail monstre, donc Paula KOUWENHOVEN Senior donne un coup de main. Ensemble, mère et fille impriment tout.

Cela semble idéal d'avoir un endroit où le travail et la résidence peuvent être combinés. Une maison sur la Oude Langendijk à Delft est donc achetée. Au rez de chaussée il y a un espace commercial avec vitrine et un espace de travail. A l'étage se trouve le logement avec une grande cuisine. Pour KOUWENHOVEN, « dessiner c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, mais cette première place est partagée avec la bonne cuisine. Si un artiste ne sait pas bien cuisiner il lui manque un talent. » La cuisine pour les grands groupes devient sa seconde passion. Sur une des pages de son journal d'esquisses on voit une étude d'un modèle féminin avec à côté une liste de courses.

Au début, l'atelier de l'école à Pijnacker reste disponible et Paula a donc le luxe d'avoir deux lieux de travail : un atelier d'art graphique et un atelier de peinture. Après quelque temps cela provoque un sentiment de déchirure et il s'avère nécessaire que l'artiste concentre le travail à un seul

Delft, Oude Langendijk

Kouwenhoven is succesvol als zelfstandig kunstenaar. Zij heeft een goedlopende beroepspraktijk, heeft direct exposities, verkoopt regelmatig en geeft een aantal uren les. De BKR (Beeldende Kunst Regeling van het toenmalige ministerie van CRM) is voor haar geen optie. Haar ouders vinden: 'als je niet met schilderen je brood kunt verdienen, kun je beter wat anders gaan doen; je gaat niet je hand ophouden bij een uitkeringsinstantie of regeling als de BKR'. Natuurlijk steunt haar vader wel door haar werk aan te kopen en moeder maakt als vanzelfsprekend onderdeel uit van het kunstenaarsleven. Na het eindexamen dingt Kouwenhoven mee naar een opdracht van de autofabriek Peugeot. Het betreft een reproduceerbaar kunstwerk dat als cadeau bij de aankoop van een Peugeot 205 gegeven zal worden. Paula stuurt drie monotypes³ in en wint de wedstrijd. Er moeten 400 tot 500 kunstwerken gedrukt worden en daarom valt de keuze op de etstechniek. In aanvang blijken de drukplaten niet geschikt voor zo'n grote oplage; het metaal is te zacht. Door de platen te verstalen is dit probleem afdoende opgelost. Het vervaardigen van zoveel prenten is een enorme hoeveelheid werk dus springt Paula Kouwenhoven senior bij. Samen drukken moeder en dochter alles af.

Het lijkt ideaal om een plek te hebben waar wonen en werken gecombineerd kunnen worden. Met de verwerving van een huis aan de Oude Langendijk in Delft is er op de begane grond een winkelruimte met etalage en werkruimte beschikbaar. Boven is de woning gesitueerd met een flinke keuken.

Voor Kouwenhoven is tekenen 'het leukste dat er bestaat maar dan wel samen met lekker koken! Als een kunstenaar niet lekker kan koken dan mankeert er wat aan zijn talent.' Het koken voor grote gezelschappen wordt haar tweede passie. Op een van haar dagboekschetsen met een modelstudie van een vrouw staat een boodschappenlijstje genoteerd.

Aanvankelijk blijft het schooltje in Pijnacker ook beschikbaar en heeft Paula de luxe van twee werkplekken: een grafisch atelier en een schilder atelier. Dat zorgt na een tijdje voor een verscheurd gevoel. Daarom is het nodig om het werken als beeldend kunstenaar weer op een plek te concentreren. Zij kiest ervoor uitsluitend nog gebruik te maken van het atelier op de Oude Langendijk in Delft. Heerlijk is het contact met de buitenwereld, maar het licht in de studio is slecht.

the contact with the world around her, but the illumination in the studio is very poor. It's nice to work close to home, but it demands a stronger discipline to stay at work. So, end of the eighties, Kouwenhoven starts looking for an atelier away from home again.

The Hague, Surinamestraat

An atelier in a house located on the Suriname straat in The Hague is chosen. It's a beautiful room with a high ceiling, high windows and many lovely authentic architectural details. The Surinamestraat is considered the most beautiful street in The Hague. It contains many municipal monuments, jointly forming a very well preserved architectonic ensemble, which is characteristic for the second half of the 19th century⁴.

Kouwenhoven enjoys the architectural surroundings. Soon, she gets in touch with the local residents such as art-dealer John Hoogsteder, art historian Marieke Tiethoff, collector Casper Kouw, Johannes Keyzer and former officer Max van der Hoog. Inspiring friendships result.

Oude Langendijk remains her residence and the atelier becomes a gallery, especially for starting artists, in order to give them a boost. This characterizes the artist. In the studio, she reads Charley Toorop's biography, which inspires her to work together instead of everyone for himself and completely individually.

Hence, the wish to gather a selection of artists around her to power on is born. But eventually, isolation is needed to work and perform. Only then work that can resist self-criticism can originate.

The Hague and Ottawa

The city of The Hague is twinned with Canadian city Ottawa. In 1992, Kouwenhoven, considered an artist from The Hague because of her studio in that city, gets the opportunity to participate in an exchange program. She exchanges ateliers with a Canadian artist during six weeks.

The encounter with the Works of the 'Group of Seven'⁵ is impressive. The city itself however is hardly inspiring. On the other hand the contacts with colleagues are. Their way of work regarding public relations and marketing is very good for Paula's entrepreneurship. Her

endroit. Elle finit par n'utiliser plus que l'atelier de l'Oude Langendijk à Delft comme lieu de travail. Le contact avec la vie extérieure est très agréable, mais la lumière dans le studio est très mauvaise. Il est confortable de vivre près de son travail, mais cela demande une discipline beaucoup plus grande pour rester travailler... Et à la fin des années 80 KOUWENHOVEN repart donc à la recherche d'un nouvel atelier, indépendant de sa résidence.

La Haye, Surinamestraat

Elle choisit un lieu de travail dans une maison dans la Surinamestraat à La Haye. Une pièce magnifique avec un plafond en hauteur, des fenêtres très hautes et un grand nombre de très beaux détails d'architecture. La Surinamestraat est renommée comme étant la plus belle rue de La Haye et la rue compte un grand nombre de monuments municipaux qui forment un ensemble d'urbanisme bien conservé, exemplaire pour la deuxième moitié du 19ème siècle.⁴

KOUWENHOVEN savoure son entourage architectonique. Très vite, elle fait connaissance avec les habitants du quartier, comme le négociant d'objets d'art John HOOGSTEDER, l'historienne d'art Marieke TIETHOFF, le collectionneur Casper KOUW, Johannes KEYZER et l'officier vétéran Max VAN DER HOOG. Ainsi naissent des amitiés inspirantes. Le Oude Langendijk reste sa résidence et l'atelier devient une galerie pour donner de l'élan à de jeunes artistes, trait typique pour cette artiste. Dans son atelier elle lit la biographie de Charle TOOROP, qui l'inspire au travail commun au lieu de faire tout chacun pour soi, de manière complètement individualiste. Ainsi se forme le désir de rassembler autour d'elle une commune d'artistes pour s'inspirer. Mais à la fin, l'isolement est nécessaire pour travailler et réaliser.

C'est comme cela que se forme le travail qui peut endurer l'autocritique.

La Haye et Ottawa

La ville de La Haye est jumelée avec la ville Canadienne Ottawa. KOUWENHOVEN, considérée artiste de la ville parce que elle a son atelier dans la Surinamestraat, est offerte la possibilité de participer à un programme d'échange. En 1992 elle fait pendant six semaines un échange d'atelier avec une artiste Canadienne.

La découverte du travail du 'Group of Seven'⁵ a fait effet, mais la ville elle-même est peu inspirante. Les contacts avec les collègues, eux, le sont. Leur approche des relations publiques et du marketing sont très importants pour le

Het is prettig om vlakbij het werk te wonen, maar het vereist een veel grotere discipline om aan het werk te blijven. Dus gaat Kouwenhoven eind jaren tachtig opnieuw op zoek naar een atelier buitenshuis.

Den Haag, Surinamestraat

De keuze valt op een werkplek in een huis gelegen aan de Surinamestraat in Den Haag. Het is een prachtige ruimte met een hoog plafond, hoge ramen en veel fraaie authentieke bouwkundige details. De Surinamestraat geldt als de mooiste straat van Den Haag. Het telt een groot aantal gemeentelijke monumenten die samen een gaaf bewaard gebleven stedenbouwkundig ensemble vormen dat karakteristiek is voor de tweede helft van 19de eeuw.⁴

Kouwenhoven geniet van de architecturale omgeving. Zij maakt al snel contact met buurtbewoners als de kunsthandelaar John Hoogsteder, de kunsthistorica Marieke Tiethoff, verzamelaar Casper Kouw, Johannes Keyzer en oud-officier Max van der Hoog. Daaruit komen inspirerende vriendschappen voort. De Oude Langendijk blijft haar woonhuis en de atelierruimte wordt dan een galerie, met name voor startende kunstenaars om hen een springplank te bieden.

Dit is typerend voor de kunstenaars.

Op het atelier leest zij de biografie van Charley Toorop, die haar inspireert tot gezamenlijk doen in plaats van ieder voor zich en volstrekt individualistisch. Zo ontstaat de wens een gemeenschap van kunstenaars om zich heen te verzamelen om zich aan te voeden. Maar uiteindelijk is de afzondering nodig om te kunnen werken en presteren. Dan ontstaat het werk dat de toets van de zelfkritiek kan doorstaan.

Den Haag en Ottawa

De stad Den Haag heeft een jumelage met de Canadese stad Ottawa. Kouwenhoven, die met het atelier in de Surinamestraat als een Haagse kunstenaars wordt gezien, krijgt in 1992 de gelegenheid deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Met een Canadese kunstenaars ruilt zij zes weken van atelier. De kennismaking met het werk van de landschapschilders van de 'Group of Seven'⁵ maakt indruk. Maar de stad zelf is weinig inspirerend. De contacten met de collegae zijn dat wel. Hun werkwijzen op het gebied van public relations en marketing zijn goed voor Paula's ondernemerschap. Haar werk wordt gepresenteerd bij de Ward Art Gallery in Ottawa.

In 1992 heeft Kouwenhoven eveneens een

work is presented in the Ward Art Gallery in Ottawa.

In 1992, Kouwenhoven also has an important solo-exhibition in Huis de Voorst in Eefde. The official inauguration is done by Royal Commissioner of Gelderland Jan Terlouw. To make it complete, the opening event is followed by a grand party in black tie with lots of delicious dishes. Almost all the works in the exhibition are sold, but the rent for the atelier in the Surinamestraat is so high the artist needs to give courses in order to get some extra revenues.

(Re-)searching countries and places

One or more study trips per year have been on the Kouwenhoven's schedule for the last twenty years. She has a special interest in landscapes, buildings, portraits, archaeological findings and sculpture.

A visit to an archaeological museum or an archaeological site is always part of the trip. In such visits, Paula especially looks for 'statues of woman fertility, a primal form that was the same everywhere.'⁶ Sketches of these statues form the basis of a series of painting between 1993 and 2003.

Mexico, going around

Summer of 1993, together with her husband Jeroen van Schie, Kouwenhoven makes her first trip to Mexico, stimulated by her teacher Rien Bout who had worked there in the 80s. She is impressed by the buildings of leading Mexican architect Luis Ramiro Barragán Morfín (1902 - 1988)⁷. Barragán's architectural style can be described as modern and minimalistic, with influences of Mexican villages, for example regarding high, coloured walls. Landscape and the use of natural materials have a central role. To Barragán, who tends to call himself an 'architect of landscape', nature and water must be integrated in the environment and in the residence. Many years later, Paula will include these elements in the requirements for the ultimate atelier she will get designed.

Delft, Rotterdamseweg, destination found

With the acquisition of Rotterdamseweg 205 the artist's dream comes true. Jeroen told Paula's niece, because she was looking for a house, there's a farm for sale in the polder, asking her: 'doesn't that suit you?' Immediate

développement de l'entrepreneur en Paula. Son travail est présenté dans la Ward Art Gallery à Ottawa.

Dans la même année 1992, KOUWENHOVEN a une grande exposition solo dans Huis de Voorst à Eefde. Jan TERLOUW, commissaire de la Reine de la province de Gelderland, fait l'inauguration. Après l'inauguration officielle suit une grande fête en tenue de soirée avec beaucoup de plats exquis. Presque tous les tableaux de l'exposition sont vendus, mais le loyer pour l'atelier dans la Surinamestraat est tellement élevé que l'artiste doit donner des cours pour augmenter ses revenus.

A la recherche de pays et endroits

Pendant les vingt dernières années un ou plusieurs voyages par an font partie du programme de KOUWENHOVEN. Les paysages, les bâtiments, les portraits et les découvertes archéologiques et la sculpture l'intéressent beaucoup. La visite d'un musée archéologique ou d'un lieu archéologique fait toujours partie de son voyage. Paula recherche surtout « les statuettes de fertilité féminine, un archétype pareil dans le monde entier.⁶ »

Les esquisses de ces statuettes forment la base d'une série de tableaux peints entre 1993 et 2003.

Le Mexique, de ville en ville

Été 1993, KOUWENHOVEN entreprend avec Jeroen VANSCHIE son premier voyage au Mexique, encouragée par Rien BOUT qui y travailla dans les années 80. Elle est impressionnée par le travail de l'architecte Mexicain renommé Luis Ramiro Barragán Morfín (1902 - 1988)⁷.

Le style architectural de Barragán est moderne est minimaliste, influencé par les villages Mexicains là où il s'agit par exemple de hauts murs colorés. Le paysage et l'usage de produits naturels ont une place centrale. Selon Barragán, qui se considère comme 'architecte paysagiste', la nature et l'eau doivent être intégrés dans le cadre de vie et les espaces d'habitation. Des années plus tard, ces éléments feront partie des exigences de Paula pour l'ultime atelier qu'elle fera dessiner.

Delft, Rotterdamseweg, destination trouvée

Avec l'acquisition de la Rotterdamseweg 205 le rêve de l'artiste est réalisé. Jeroen informait une nièce qui cherchait une maison qu'il y avait une ferme à vendre dans le polder. KOUWENHOVEN se réalise qu'il faut agir vite et lui pose la question « ne serait-ce pas quelque-chose pour nous

grote solo-expositie in Huis de Voorst in Eefde. De opening wordt verzorgd door Jan Terlouw als commissaris van de Koningin in Gelderland.

Geheel in stijl is er na de officiële opening een groot feest in black tie met heel veel lekkere gerechten.

Bijna alle schilderijen van de tentoonstelling zijn verkocht maar de huur van het atelier aan de Surinamestraat is zo hoog dat de kunstenaars extra inkomsten moet genereren met lesgeven.

Op (be-)zoek naar landen en plaatsen

De afgelopen twintig jaar staan er jaarlijks een of meer studiereizen op het programma van Kouwenhoven. Landschappen, gebouwen, portretten, archeologische vondsten en sculptuur hebben haar bijzondere interesse. Altijd maakt een bezoek aan een archeologisch museum of aan een archeologische vindplaats deel uit van de reis. Paula is dan vooral op zoek naar 'vruchtbaarheidsbeeldjes van de vrouw, een oervorm die overal hetzelfde was.'⁶ De schetsjes van deze beeldjes liggen aan de basis van een reeks schilderijen tussen 1993 en 2003.

Mexico, van plaats naar plaats

In de zomer van 1993 maakt Kouwenhoven samen met Jeroen van Schie haar eerste reis naar Mexico, daartoe gestimuleerd door haar docent Rien Bout die daar in de jaren 80 werkte. Zij is onder de indruk van het werk van de vooraanstaande Mexicaanse architect Luis Ramiro Barragán Morfín (1902 - 1988)⁷.

Barragán's architecturale stijl kan omschreven worden als modern en minimalistisch met invloeden van de Mexicaanse dorpen als het bijvoorbeeld gaat om hoge, gekleurde muren. Het landschap en het gebruik van natuurlijke materialen nemen een centrale plaats in.

Voor Barragán die zichzelf wel een 'landschaps-architect' noemt, moeten natuur en water geïntegreerd worden in de leefomgeving en de woning.

Vele jaren later zal Paula deze elementen op nemen in het programma van eisen voor het ultieme ateliergebouw dat zij zal laten ontwerpen.

Delft, Rotterdamseweg, bestemming gevonden

Met het verwerven van Rotterdamseweg 205 wordt de droom van de kunstenaars werkelijkheid. Jeroen vertelt aan een nichtje van Paula omdat zij een huis zoekt, dat er een boerderij in de polder te koop staat, met de vraag: 'is dat niets voor jou?' Direct ingrijpen is dan noodzakelijk, zo stelt Kouwenhoven met de wedervraag: 'is dat niets voor ons?' Waarop haar echtgenoot antwoordt:

action is essential, as Kouwenhoven counters the question: 'Wouldn't it suit us?' Her husband replies: 'If you want to, I can go and ask.'

It turns out that a proposition has to be made to the seller, Recreatieschap Midden-Delfland, with a hint of what they'd want to develop on the exact location. At first, this proposition is limited to three pages. Over 180 applicants respond. Ten of them get an invitation to make a deployed proposition. The plan of Paula and Jeroen is chosen and they are granted the acquisition of the farm. The realization of the plan still is the classical example of speed of execution to Midden-Delfland. Not only the construction is very quick, but the goals of the 'recreatieschap' are immediately overachieved.

The cooperation of Paula Kouwenhoven and Jeroen van Schie is very fruitful. The builder can realize what the artist invents. A unique place for the presentation of international art with room for educational projects arises. Art, nature and hospitality meet in *World Art Delft* and the established in 2012 *Land Art Delft*.

World Art Delft

World Art Delft (WAD) is an art centre, offering a stage to contemporary art in all its forms. The gallery as well as the sculpture garden are very accessible to visitors of all ages and for home-based as well as foreign artists. For this purpose, different exhibition are offered, from individual artists as well as from groups of artists. Sometimes, an exhibition is the result of a symposium. WAD organises such a symposium, or working lab, in its own location, or sometimes abroad, as previously in Indonesia and Japan. On these occasions a group of invited artists from the Netherlands as well as from abroad works together on a theme, getting inspiration from the theme and from one another's culture. WAD also offers music and poetry. Once a year a poetry-event in which renowned as well as less famous poets give a presentation or perform a show. Over the last couple of years, nature plays a more prominent role in the policy of World Art Delft. Art as a magnifying glass of nature is the motto. Sustainability, respect for the landscape and the development of *Land art*, art in nature, are the main ingredients for a

?

»). Son mari lui répond qu'il veut bien aller voir si cela l'intéresse.

Il s'avère qu'il faut une proposition au vendeur, le Recreatieschap Midden-Delfland, (Syndicat de Récréation Midden-Delfland) de ce qu'ils souhaiteraient développer à cet endroit spécifique. La première proposition est limitée à trois pages et entoulera 180 personnes intéressées. Dix personnes sont invitées à approfondir leur proposition. Et finalement, celle de Paula et Jeroen est retenue et la possibilité d'acheter le terrain leur est attribuée. La réalisation de leur projet compte toujours comme le meilleur exemple dans la zone récréative du Midden-Delfland pour ce qui concerne la rapidité de la réalisation. En outre, les objectifs de Midden-Delfland pour la zone sont largement surpassés.

La coopération entre Paula KOUWENHOVEN et Jeroen VAN SCHIE est très fructueuse. Ce qu' imagine l'artiste est réalisé par le constructeur. Ainsi se développe un lieu unique pour présenter l'art international avec une place pour des projets éducatifs. Art, nature et hospitalité se rencontrent dans *World Art Delft* et *Land Art Delft* qui est créée en 2012.

World Art Delft

World Art Delft / WAD est un centre artistique qui propose une plateforme à l'art contemporain en toutes ses formes. La galerie et le jardin de sculptures sont très accessibles pour visiteurs de tout âge et pour les artistes nationaux et internationaux.

A cette fin, différentes expositions sont proposées, par groupes d'artistes ou par des artistes individuels. Parfois, une exposition est le résultat d'un symposium d'art. Ce type de symposiums, ou bien working lab, est organisé par WAD sur son propre terrain ou bien à l'étranger, comme précédemment en Indonésie et au Japon.

Durant ces symposiums, un groupe d'artistes invités travaille sur le même thème et se laisse inspirer par le thème ainsi que par la culture de chacun. WAD propose aussi de la musique et de la poésie. Ses locaux transparents ont une formidable acoustique pour des concerts en galerie, des récitals de piano et des groupes de danse salsa. Un événement poésie a lieu une fois par an, offrant une plate-forme à des poètes renommés ainsi qu'à des poètes moins connus. Ces dernières années, la nature a un rôle encore plus éminent dans la stratégie de World Art Delft. 'La nature sous la loupe' est la devise. La durabilité, le respect pour le paysage et le développement de *land art* sont les ingrédients principaux de la mission verte du 21ème siècle.

'als je dat wil, kan ik wel informeren.'

Dan blijkt dat er een voorstel gedaan moet worden aan de verkoper, het recreatieschap Midden-Delfland, met een indicatie van wat zij willen ontwikkelen op die specifieke locatie. De propositie mag in eerste instantie niet langer zijn dan drie pagina's. Er zijn meer dan 180 gegadigden. Daar blijven tien kandidaten van over die een uitnodiging ontvangen om een verdieping te geven aan het voorstel. De keuze valt op het plan van Paula en Jeroen, de aankoop van de boerderij wordt aan hen gegund. De realisatie van het plan geldt nog steeds als een schoolvoorbeeld voor Midden-Delfland als het gaat om de snelheid van uitvoering. Niet alleen gaat de bouw heel snel, maar ook de doelstellingen die het recreatieschap heeft met het gebied worden direct boven verwachting ingevuld.

De samenwerking tussen Paula Kouwenhoven en Jeroen van Schie is geweldig productief.

Wat de kunstenaar bedenkt, kan de bouwer verwezenlijken. Er ontstaat een unieke plek voor het presenteren van internationale kunst met ruimte voor educatieve projecten. Kunst, natuur en gastvrijheid gaan daarbij hand in hand in *World Art Delft* en het in 2012 opgerichte *Land Art Delft*.

World Art Delft

World Art Delft (WAD) is een kunstcentrum dat een podium biedt aan hedendaagse internationale kunst in al haar vormen.

De toegang tot de galerie en de beeldentuin is zeer laagdrempelig en staat open voor een jong en ouder publiek en voor beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Hiertoe worden wisselende tentoonstellingen gepresenteerd, zowel van een groep kunstenaars als een solotentoonstelling.

Soms is een tentoonstelling het resultaat van een kunstsymposium. Een dergelijk symposium oftewel een working lab organiseert WAD op haar eigen locatie en soms in het buitenland, zoals eerder in Indonesië en Japan. Hierbij werkt een groep uitgenodigde kunstenaars uit binnen- en buitenland gezamenlijk aan één thema en laat zich inspireren door dat thema en door elkaars cultuur. WAD geeft ook ruimte aan muziek en poëzie. Eén keer per jaar vindt een poëzie-evenement plaats waarbij dichters met een grote en kleinere naam een voordracht of performance geven. De laatste jaren speelt de natuur een meer prominente rol binnen het beleid van World Art Delft. Kunst als vergrootglas van de natuur is hierbij het motto.

Duurzaamheid, respect voor het landschap

green mission in the 21st century. Regularly, an educational project is linked to an exhibition. Youngsters in primary, secondary or advanced education, as well as students from universities (such as Delft University of Technology and Leibniz Universität Hannover) have the possibility to participate in these projects. Such a project has to be cognitive, receptive, and active.⁸

Treading waters

The phase of construction on the Rotterdamseweg is very complicated for artist Kouwenhoven. She assumes she can do the artistry on the side, but finds out organizing World Art Delft and running the business takes a lot of energy. During the period 1998-2008 her own work is on hold. About this, she now says: 'I thought I'd do that on the side, but I've learnt my lesson.' To be able to properly work she needs her own space.

Order, calmness and focussed attention in a place that offers certainty and stability are necessary and can only be guaranteed by having an atelier at a certain distance from the domicile, the gallery and the several working- and conference rooms. In November 2009, Jacob Fokkema inaugurated "het Atelier", built by Jeroen van Schie and designed by architect Teske van Royen. Besides rooms for seminars and conferences, the building now houses a beautiful atelier with windows faced north and continued in the flat roof, making the light entering the room from the side and from above.

Here, Kouwenhoven finds the moderate disposition of life at the service of art. She recognises the importance of the *stabilitas loci* in Saint Benedict's rule of life: living, working and creating in a single location.

Régulièrement un projet éducatif est lié à une exposition. Des élèves d'écoles primaires, secondaires ou de hautes écoles et d'universités (comme l'université technique TU Delft et la Leibniz Universität de Hanovre) ont la possibilité d'y participer. Un tel projet consiste toujours du trio : cognitif, réceptif, actif.⁸

Faire du sur-place

La période de travaux et de construction sur la Rotterdamseweg est difficile pour l'artiste KOUWENHOVEN. Elle part du principe qu'elle peut encore être artiste aussi, mais constate que l'organisation de World Art Delft et la gérance d'une entreprise lui prend beaucoup d'énergie. Durant la période 1998-2008 son propre travail est 'en pause'. Elle en dit maintenant : « Je pensais que je pouvais combiner l'art à et le travail. J'en ai tiré mes leçons. » Pour bien pouvoir travailler, elle a besoin d'un espace personnel.

Elle a besoin de tranquillité, de discipline et de concentration dans un endroit qui donne stabilité et certitude et ceux-ci ne peuvent être trouvés que dans un atelier séparé de son domicile, de la galerie et de son lieu de travail et des salles de réunion. En Novembre 2009 Jacob FOKKEMA inaugure "het Atelier", construit par Jeroen VAN SCHIE d'après les plans de l'architecte Teske VAN ROYEN. En plus des salles de congrès et des salles de réunion il y a un atelier magnifique, avec des grandes fenêtres prolongées dans le toit plat, donnant sur le Nord, permettant à la lumière du Nord d'illuminer la salle d'atelier de côté et de haut.

Ici, KOUWENHOVEN retrouve l'ordre modéré de la vie au service de l'art. Elle reconnaît l'intérêt de la *stabilitas loci*, des règles de Saint Benoît : Vivre, travailler et créer au même endroit.

en de ontwikkeling van *Land art*, kunst in de natuur, zijn de voornaamste ingrediënten voor een groene missie in de 21e eeuw. Regelmatig is aan een tentoonstelling een educatieproject gekoppeld. Jongeren van basis-, voortgezet en universitair onderwijs (zoals de Technische Universiteit Delft en Leibniz Universität Hannover) en van hogescholen hebben de mogelijkheid hieraan deel te nemen. Een dergelijk project moet cognitief, receptief en actief zijn.⁸

Een pas op de plaats

Voor de kunstenaar Kouwenhoven is de periode van opbouwen aan de Rotterdamseweg ingewikkeld. Zij gaat er vanuit dat zij het kunstenaarschap er nog wel bij kan doen maar moet constateren dat het organiseren van World Art Delft en het runnen van het bedrijf heel veel energie vragen. In de periode 1998-2008 staat haar eigen werk 'on hold.' Zij zegt daar nu over: 'ik dacht dat doe ik er nog wel bij, daar heb ik wel veel van geleerd.' Om goed te kunnen werken heeft zij een eigen plek nodig.

Rust, regelmaat en gerichte aandacht op een plaats die vastigheid en stabiliteit biedt, zijn nodig en kunnen alleen gewaarborgd worden met een atelier op enige afstand van de woning, de galerie, de diverse werk- en vergaderruimtes. In november 2009 opent Jacob Fokkema "het Atelier", gebouwd door Jeroen van Schie naar een ontwerp van de architect Teske van Royen. Naast congres- en vergader-ruimtes heeft het gebouw nu een prachtige atelier met ramen die doorlopen in het platte dak op het noorden waardoor het licht van opzij en van boven de hoge werkruimte binnenvalt. Kouwenhoven hervindt hier de gematigde ordening van het leven in dienst van de kunst. Zij onderkent het belang van de *stabilitas loci* uit de levensregel van Benedictus: wonen, werken en scheppen op één plek.

WORKS

1973-1983

Realism, naturalism and intimacy

Initially, Paula Kouwenhoven chose still lifes and figure studies as subjects for her painting. As such, the beautiful litho *Zonder Titel* (No Title) comes about (image p. 40). The convincing display of texture, of the hand on the thigh and the light falling on the knuckles are striking. Meticulously and very patiently the artist brought the expression on the surface of the hand to life in the etching.

Kouwenhoven analyses the exact value of the light, the highlights and reflections, the shades and cast shadows on the gouache on paper *Zonder Titel* (No Title) with sparkling light on a hanger, a cast of a foot and a ginger jar (image p. 39). The still life with jug, mug, bread rolls and eggs, called *Zonder Titel* (No Title image. p. 38) as well, is a first exploration with oil pastel on paper of how a composition can be determined by the placement of objects. The elements aren't placed in the middle, but slightly eccentrically; striking ratios are not seldom close to the golden rule.

A bust on a base is the point of focus in a series of pen-and-ink drawings. By subtly placing the planes, a suggestion of space is created. Kouwenhoven develops a personal technique; her sensitivity to colour brings her to blur black lines and planes. By diluting, ink tones of grey are created, on which hatching is added with a finer pen on top later. The results have a richness of nuances of clarity as well as tones.

On the way to abstraction

At the Royal Academy of Art her traditional, realistic compositions give way to a more deduced representation of reality.

Reality is the source of inspiration and the starting point over and over again, but the experimenting with partitioning of planes and the effects of working with light-dark elements are more contrasting than the figuration. In the series *Solitude I, II, III and IV* an unmistakable tendency towards abstraction is visible (images p. 48 to 51).

Here, Kouwenhoven chooses to work with acrylic on paper.

ŒUVRES

1973-1983

Réalisme, naturalisme et intimité

Initialement, Paula KOUWENHOVEN choisit les natures mortes et les études de figures comme sujets pour ses tableaux et dessins. Ainsi elle réalise en 1979 le beau litho *Zonder Titel* (Sans Titre, image page 40). La représentation convaincante de la texture de la main sur la hanche et de la lumière sur les jointures est frappante. Avec une patience illimitée l'artiste vivifie minutieusement l'expression de la surface de la peau dans cette litho. KOUWENHOVEN analyse les nuances exactes de la lumière, les ombres et les ombres portées dans le gouache sur papier *Zonder Titel* (Sans Titre) avec un éclaircissement étincelant sur un porte-manteaux, un pied en plâtre et un pot de gingembre (image p. 39). La nature morte avec une petite carafe, un gobelet, des petits pains et des œufs, également nommée *Zonder Titel* (Sans Titre, image p. 38) est une première exploration en huile pastel sur papier pour déterminer la composition par le placement des objets. Les objets ne sont pas placés au centre, mais légèrement excentrés ; les rapports se trouvent souvent près du nombre d'or.

Le buste sur un socle est l'objet central dans une série de dessins à la plume d'encre. Avec un positionnement subtil des plans la suggestion de l'effet d'espace est donnée. KOUWENHOVEN atteint une technique personnelle, sa sensibilité aux couleurs lui mène à l'atténuation des lignes et des plans noirs. En diluant l'encre se forment des tons de gris différents qui sont suivis par un hachurage par-dessus avec une plume plus fine. Les résultats montrent une richesse de nuances en clarté ainsi qu'en tons.

Direction abstraction

À l'Académie Royale des Arts Plastiques sa composition traditionnelle, réaliste, fait place à une représentation de la réalité plus abstraite. Chaque fois la réalité revient comme source d'inspiration et comme point de départ, mais l'expérimentation avec la répartition des plans et l'effet des contrastes clair-sombres sont plus marquants que le figuratif. Dans la série *Solitude I, II, III et IV* la tendance vers l'abstrait est clairement visible (images p. 48 à 51). Ici, KOUWENHOVEN choisit de travailler avec de l'acrylique sur papier. Sur un fond monotone de gris-bleu, de rouge cadmium ou de bleu royal sont placés des plans en noir qui prennent une profondeur optique et semblent gagner en volume à cause de la forme solitaire placée au centre de la composition.

WERKEN

1973-1983

Realisme, naturalisme en intimiteit

Als onderwerpen voor de schilderijen en tekeningen kiest Paula Kouwenhoven aanvankelijk voor stilleven en figuurstudies. Zo komt in 1979 de fraaie litho *Zonder Titel* tot stand (afb. p. 40) Opvallend is de overtuigende weergave van de textuur van de hand op de dij en het licht dat op de knokkels valt. Minutieus en met een eindeloos geduld heeft de kunstenares de uitdrukking van het oppervlak van de huid tot leven gebracht in de ets. Kouwenhoven analyseert de juiste waarde van het licht, de glimlichten en reflecties, de schaduwen en slagschaduwen in de gouache op papier *Zonder Titel* met hooglichten op een kleerhanger, een afgietsel van een voet en een gemberpotje (afb. p. 39).

Het stilleven met kannetje, beker, broodjes en eieren, eveneens *Zonder Titel* (afb. p. 38) is een eerste verkenning van oliepastel op papier hoe door de plaatsing van de objecten de compositie kan worden bepaald. De elementen zijn niet in het midden maar wat excentrisch geplaatst; opvallende verhoudingen liggen niet zelden in de buurt van de gulden snede.

In een reeks pentekeningen staat een torso op sokkel centraal. Met een subtiele plaatsing van vlakken is de suggestie van ruimtewerking gegeven. Kouwenhoven komt tot een persoonlijke techniek, haar kleurgevoeligheid brengt haar ertoe de zwarte lijnen en vlakken af te vloeien. Door verdunning van de inkt ontstaan kleurtonen in verschillende grijzen waar daarna een arcering overheen gezet is met een fijnere pen.

De resultaten geven een rijkdom aan nuances zowel in helderheid als in tonen.

Op weg naar abstractie

Op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten maken haar traditionele, realistische composities plaats voor een geabstraheerde weergave van de werkelijkheid. Steeds weer vormt de realiteit de inspiratiebron en het vertrekpunt maar het experimenteren met de vlakverdeling en de werking met licht-donker contrasten meer beeldbepalend dan de figuratie.

In de reeks *Solitude I, II, III en IV* is een onmiskenbare tendens naar abstractie zichtbaar (afb. p. 48 tot en met 51). Kouwenhoven kiest hier voor het werken met acryl op papier.

Op een monotone ondergrond van loodgrijs,

Black planes are placed on a monotonous background of lead grey, cadmium red or royal blue, getting an effect of space due to the solitary figure located centrally in the composition. At this moment, only the structure and the set-up of the composition remain important; the model, the partitioning of light and shade and the effects of depth play a minor part in this. The artist tries to represent the essence of a structure in a limited amount of image elements and especially seems to look for a sort of scheme. What captivates her is the rhythm of the structures in a composition. Only the most essential and typical planes are shown in an intense analysis of motives of images.

Producing in numbers

Kouwenhoven is fascinated by the possibilities offered by graphical techniques during her education. She experiments with these techniques and manages to come to strong, layered images. The, usually, limited-editions are widely distributed, showing the recognition her works gets. Without a doubt, the keen way she uses the classical techniques in order to get the required contemporary result helps. Kouwenhoven looks for possibilities to make images that show the same analytical explorations of image structures using the monotype³ and the classic graphical techniques such as the etching and lithography. Doing this, she's especially interested in the rhythm of sequential, identical motives of images and the contrast between light and shade. The compositions are set up with powerful lines. By subtle variation of colours, the partitioning of planes not only seem to increase density and separate, but it also creates a stratification that gives a sense of depth to the composition. She always prints the images in multiples as well as the monotypes herself, the help of Paula Kouwenhoven being indispensable to do this.

At the beginning of the eighties, Kouwenhoven more and more prefers a square image carrier. The square isn't restrictive to her, but forms the grammar for an almost endless language of shapes with continuously changing techniques and hence various appearances.

Seulement la structure et le montage de la composition sont encore importants; le modelé, la répartition de lumière et d'ombre et la profondeur jouent un rôle plus restreint. L'artiste essaie de représenter l'essence d'une structure dans un nombre d'éléments limité et semble surtout chercher une sorte d'ordre dans cela. Ce qui la passionne est le rythme des structures dans une composition. Seulement les plans les plus essentiels et caractéristiques sont représentés dans une analyse intense de motifs imaginaires.

Production en tirage

Pendant ses études, KOUWENHOVEN est fascinée par les possibilités des techniques graphiques. En expérimentant avec ces techniques elle réussit à faire des fortes œuvres en couches. Malgré leur tirage, habituellement à nombre très réduit, les œuvres sont largement distribués, démontrant la reconnaissance de la qualité de son travail. Son usage inventif des vieilles techniques pour atteindre le résultat contemporain souhaité y joue sans doute un rôle. KOUWENHOVEN recherche les possibilités de faire des images qui représentent les mêmes explorations analytiques des structures d'images avec le monotype³ et les anciennes techniques graphiques comme la gravure à l'eau-forte et la lithographie. Dans cela, surtout le rythme du motif de l'image identique et répété et le contraste entre clartés et ombres l'intéressent. Les compositions sont montées avec des traits forts. En variant les couleurs de manière subtile, la répartition des plans semble non seulement se resserrer et se répandre, mais aussi se forme-t-il une stratification qui donne une sensation de profondeur à la composition. Elle imprime toujours les images en tirage et les monotypes elle-même, auquel l'aide de Paula KOUWENHOVEN senior est indispensable.

Au début de années 1980, KOUWENHOVEN a de plus en plus une préférence pour les supports d'images carrés. Pour elle, le carré n'est pas limitatif, mais forme la grammaire pour un langage de formes presque illimité avec des techniques constamment changeantes résultant en apparitions différentes.

1983-1993

(Dé)placement

Le renouvellement et l'exploration d'autres possibilités caractérisent le travail de KOUWENHOVEN durant cette époque. Elle cherche toujours de nouvelles voies et expérimente avec des techniques et des matériaux différents. Ce sont des séries de compositions totalement

cadmiumrood of koningsblauw zijn vlakken geplaatst in zwart die optisch een ruimtelijke werking krijgen en volume aan lijken te nemen door de solitaire figuur die centraal in de compositie geplaatst is. Uitsluitend de structuur en opbouw van de compositie zijn nu nog van belang; het modelé, de verdeling van licht en schaduw en de dieptewerking spelen hierbij een kleinere rol. De kunstenaar probeert de essentie van een structuur in een beperkt aantal beeld-elementen weer te geven en lijkt vooral op zoek naar een vorm van ordening hierin. Wat haar boeit is het ritme van de structuren in een compositie. Slechts de meest essentiële en karakteristieke vlakken zijn weergegeven in een intensieve analyse van de beeldmotieven.

Producers in oplage

In haar opleidingstijd raakt Kouwenhoven gefascineerd door de mogelijkheden van de grafische technieken.

Hiermee experimenteert zij en weet daarin tot sterke, gelaagde beelden te komen. De meestal kleine oplagen krijgen een brede verspreiding, waarmee de kwaliteit van haar werk wordt erkend. Tot dit succes draagt haar inventief gebruik van de oude technieken ter wille van een gewenst, eigentijds resultaat ongetwijfeld bij. Kouwenhoven zoekt naar mogelijkheden om met monotype³ en de klassieke grafische technieken als ets en lithografie, afbeeldingen te maken die dezelfde analytische verkenningen van de beeldstructuren laten zien. Zij is hierbij vooral geïnteresseerd in het ritme van opeenvolgende, identieke beeldmotieven en in het contrast tussen donker en licht. De composities worden opgebouwd met krachtige lijnen. Door subtiel te variëren met de kleuren lijkt de vlakverdeling zich niet alleen te verdichten en weer uit te waaiëren, maar ontstaat er een gelaagdheid die een gevoel van diepte geeft aan de compositie. De prenten in oplage en ook de monotypes drukt zij altijd zelf af, daarbij is de assistentie van Paula Kouwenhoven senior onontbeerlijk. Kouwenhoven heeft begin jaren tachtig meer en meer een voorkeur voor een vierkante beelddrager. Het vierkant is voor haar niet beperkend, maar een grammatica voor een welhaast onuitputtelijke vormtaal met steeds andere technieken en daardoor uiteenlopende verschijningsvormen.

1983-1993

(Ver-)plaatsing

Vernieuwing en verkenning van andere mogelijkheden karakteriseren het werk van

1983-1993

(De-)placement

During this period, innovation and exploration of different possibilities are characteristic for the work of Kouwenhoven. She keeps looking for new paths and experiments with techniques and materials. They are series of purely abstract compositions, with the image set up from a monochrome clear background (images p. 58 to 67). Partly covering shapes of dark, warm colours marked out by strong, dynamic lines are placed. The works are set up atmospherically, showing the effect of depth only by small gradations of tone, partition and colour. Kouwenhoven expresses mood and feelings using layering of colours.

The same language of shapes can be recognized in everything the artist makes. These are paintings, drawings, etchings, linocuts and lithographic prints. This diversity shows a great interest in the technical aspects of art. She works on big as well as on small formats, with acrylic or oil paint. About this, Kouwenhoven says: 'I like to work with acrylic on a paper or linen image carrier. Due to its shorter drying time, acrylic allows a more spontaneous and direct way of working. Oil paint is intense regarding colour, one can attain special effects by working wet-in-wet and it has a deeply absorbing colour you can't create using acrylic; diffuse black. Using oil paint you always have to wait for the paint to dry, this distance also gives the result of layering / layered effect. This way, the work is growing more organically than it is quickly set up. I don't have a preference for acrylic or oil paint.' Each work by Paula Kouwenhoven is the report of a separate experiment, a discovery journey through the area in which two-dimensional and three-dimensional shapes come together. Every canvas, every etching has its own rhythmic and calls for different associations. Fairy-like elements form recognizable, realistic representation, showing a new reality, set up from the opposites in colour and shape. Also, black is rediscovered as a colour (image p. 70).

1993-2003

Convertible places

The sketches of situations, landscapes and

abstraites dans laquelle l'image est construite sur un fond clair et monotone (images p. 58 à 67). Sur ce fond sont placées des formes de couleurs en tons sombres et chaleureux qui se recouvrent partiellement, marquées par des traits forts et dynamiques. Les tableaux sont composés de manière atmosphérique et la profondeur est exprimée par de minimes différences de tons, de couleurs et d'ombres. KOUWENHOVEN exprime la disposition mentale et le sentiment à travers la stratification des couleurs.

Dans tout ce que produit l'artiste, on retrouve le même langage de formes. Que ce soient tableaux, dessins, gravures à l'eau-forte, gravures sur linoléum ou lithographies.

Cette diversité montre le grand intérêt de l'artiste aux aspects techniques de l'art. Elle travaille sur grand et petit format, avec de l'acrylique ou de la peinture à l'huile. KOUWENHOVEN en dit : « J'aime peindre avec de l'acrylique sur un support en papier ou en lin. A cause du temps de séchage plus bref, la peinture acrylique permet une méthode de travail plus directe, plus spontanée que la peinture à base d'huile. La peinture à base d'huile est très intense en couleurs, permettant des effets très spéciaux en travaillant mouillé-en-mouillé et elle a une couleur profondément absorbante que l'on ne peut pas atteindre avec de la peinture acrylique : noir diffus. Quand on utilise de la peinture à base d'huile il faut attendre chaque fois que la peinture soit sèche, cet éloignement résulte aussi en la stratification. Ainsi, l'œuvre se développe de manière plus organique qu'avec une peinture qui permet une mise à l'œuvre rapide. Je n'ai pas de préférence pour la peinture acrylique ou la peinture à base d'huile. »

L'œuvre de Paula KOUWENHOVEN est le compte-rendu d'une expérience indépendante, un voyage de découverte dans un domaine où les formes à deux dimensions et les formes tridimensionnelles se rejoignent. Chaque tableau, chaque gravure à l'eau-forte a sa propre rythmique et évoque d'autres associations. Les éléments féériques forment – représentés de manière reconnaissable, réaliste – une nouvelle réalité, conçus en opposés de couleur et de forme. Le noir aussi est redécouvert comme couleur (image p. 70).

1993-2003

Places réductibles

Les esquisses de situations, de paysages et les portraits dessinés dans ses carnets durant ses voyages d'études sont traduites en formes organiques dans ses estampes

Kouwenhoven in deze periode. Zij blijft zoeken naar nieuwe wegen en experimenteert met technieken en materialen. Het zijn reeksen van zuiver abstracte composities waarbij het beeld is opgebouwd uit een monochrome heldere achtergrond (afb. p. 58 tot en met 67). Daarop zijn in donkere, warme tonen elkaar deels overlappende kleurvormen neergezet die begrensd zijn door krachtige, dynamische lijnen. De werken zijn atmosferisch opgebouwd, waarbij slechts kleine gradaties in toon, kleur en schaduwverdeling de dieptewerking geven. Kouwenhoven geeft uitdrukking aan stemming en gevoel door middel van een gelaagdheid in kleuren.

In alles wat de kunstenaar maakt is dezelfde vormentaal te herkennen. Het zijn schilderijen, tekeningen, etsen, lino'sneden en steendrukken. Uit deze verscheidenheid komt een grote belangstelling voor de technische aspecten van het kunstenaarschap naar voren. Zij werkt op grote en kleine formaten, met acryl- of met olieverf. Kouwenhoven merkt daarover op: 'Ik schilder graag met acryl op een beeldrager van papier of linnen. Acrylverf laat door de korte droogtijd een directere en meer spontane werkwijze toe dan olieverf. Olieverf is intens van kleur, je kunt bijzondere effecten bereiken door nat-in-nat te werken en het heeft een diepinzuigende kleur die je met acryl niet kunt bereiken: diffuus zwart. Bij het gebruik van olieverf moet je iedere keer wachten tot het droog is, die distantie levert ook het resultaat van gelaagdheid op. Dan gaat het organisch groeien dan dat je het er snel op kan zetten. Ik heb geen voorkeur voor acryl- of olieverf.'

Elk werk van Paula Kouwenhoven is het verslag van een bijzonder experiment, een ontdekkingsstocht door het gebied waar twee- en driedimensionale vormen in elkaar overgaan. Elk doek, elke ets heeft zijn eigen ritmiek en roept steeds weer andere associaties op.

Droomachtige elementen vormen herkenbaar, realistisch weergegeven een nieuwe werkelijkheid, opgebouwd uit tegenstellingen in kleur en vorm. Ook het zwart wordt als kleur opnieuw ontdekt (afb. p. 70).

1993-2003

Herleidbare plaatsen

De schetsen van situaties, landschappen en portretten opgetekend in haar notitieboeken tijdens de studiereizen krijgen een vertaling in organische vormen in grafiek en schilderijen.

De figuratie keert terug in haar werk maar ondanks de vele herkenbare elementen ademen veel doeken een hoge graad van abstractie. De

portraits noted down in her sketchbooks on her study trips find a conversion in organic shapes in graphics and paintings. Figure comes back in her work, but despite the many discernible elements, many canvases have a high level of abstraction. The objects are painted concretely, realistically; the human element -ruling or in the background- is almost always present. The principle is always that Kouwenhoven needs to have a story, a feeling, something that concerns her, but that isn't at the detriment of the shape. She tries to create an illusion on a flat surface. For every canvas she sets herself a problem -related to painting- and tries to find an imaginary solution. To make her story an interesting one she uses shape, colour and composition. In the end, it's mostly about the shape by eliminating more and more elements and reaching the essence. Kouwenhoven's paintings have a lot to do with mystics; they are about what's underneath the everyday truth. That sounds rather religious, but religious values can't be found in her work. However, she is well aware of the added value the things in life have. That there is a 'direction' in the way of life that can not be described. She realises there's so much more than everyday reality, but that one can't get a real grip on it, unless you submit to dreams. Kouwenhoven takes accountability of the content of her work, but this actually shows to be so abstract, the spectator can only reach the heart of it by a lot of observing and sensing. Just to find out the artist likes to lead him astray. The road to the essence of things is actually what she paints to evoke things and create concrete images of things that can't really be seen. Often, classic shapes can be seen on her paintings, isolated on a monochrome background and purposefully placed in a different context, leading them to lead their own life. A column, a façade, a vase or a statue of fertility, all presumably independent elements placed in the area, evoke a new, mystical-magical reality. The logical order is lost and the perspective constantly changes.

Paula feels a close bond with the work of painter Mark Rothko (1903-1970), renowned for his 'color-field-paintings'. Rothko's paintings comprise of big planes with varieties of colour, set up in different layers, parallel with other

et ses tableaux. Le figuratif revient dans son œuvre, mais malgré le grand nombre d'éléments reconnaissables, ses tableaux gardent un grand degré de l'abstrait. Les objets sont peints de manière concrète, réaliste ; l'élément humain est presque toujours – de manière dominante ou à l'arrière plan – présent. À chaque fois l'idée fondamentale est que KOUWENHOVEN doit avoir une histoire, un sentiment, quelque-chose qui la touche, mais qui ne sacrifie pas à la forme. Sur une surface plate elle cherche à créer une illusion. Chaque nouvelle toile lui pose un problème de technique de la peinture artistique et ensuite elle cherche la solution imaginaire. Pour rendre son histoire plus intéressante elle se sert de la forme, des couleurs et de la composition. En éliminant de plus en plus d'éléments de l'histoire pour parvenir à l'essence, il s'agit finalement surtout de la forme.

Les tableaux de KOUWENHOVEN ont beaucoup à voir avec le mystique, il parlent de ce qu'il se joue à l'arrière-plan de la réalité quotidienne. Cela paraît religieux, mais dans son œuvre on ne trouve pas de principes religieux. Néanmoins, elle se rend compte de la valeur ajoutée qu'ont les choses dans la vie. Qu'il y a une sorte de gérance indescriptible derrière le cours de la vie. Elle se réalise qu'il y a beaucoup plus que la réalité quotidienne, mais qu'on ne peut pas vraiment l'influencer, sauf en se rendant à ses rêves.

KOUWENHOVEN justifie le sens de son travail, mais cette justification est tellement abstraite que le spectateur ne peut en saisir l'essence qu'après beaucoup de recherche et d'exploration. Pour alors s'en rendre compte que l'artiste cherche à le tromper. Au fond, ce qu'elle peint est le chemin vers l'essence des choses, pour évoquer des choses et pour créer des images concrètes de choses qui ne sont pas concrètement visibles. Ses tableaux représentent souvent des formes classiques qui, isolées sur un fond monochrome, sont intentionnellement placées dans un contexte différent, leur faisant mener leur propre vie. Une colonne, une façade, un vase ou une statuette de fertilité, ces sont tous des éléments qui paraissent indépendants et qui, placés dans l'espace, évoquent une nouvelle réalité mystique-magique. L'ordre naturel est troublé, le perspectif change sans arrêt.

Paula a beaucoup d'affinité avec l'œuvre de Mark Rothko (1903-1970), connu pour ses 'color-field-paintings'. Les tableaux de Rothko représentent de grands espaces avec des variétés de couleurs, en plusieurs couches

voorwerpen zijn concreet, realistisch geschilderd; het menselijke element -overheersend of op de achtergrond- is vrijwel altijd aanwezig.

Uitgangspunt is steeds opnieuw dat Kouwenhoven een verhaal moet hebben, een sentiment, iets dat haar aangaat, maar dat niet ten koste zal gaan van de vorm. Op een plat vlak probeert zij een illusie op te wekken. Bij elk nieuw doek stelt zij zich een -schilderkunstig- probleem en probeert daar een denkbeeldige oplossing voor te vinden. Om haar verhaal interessant te maken gebruikt zij de vorm, de kleur en de compositie. Uiteindelijk gaat het dan vooral om de vorm door steeds meer elementen van het verhaal te elimineren om door te dringen tot de essentie.

Kouwenhovens schilderijen hebben veel met mystiek te maken, ze gaan over datgene wat achter de alledaagse waarheid staat. Dat klinkt religieus, maar geloofswaarden zijn haar werk vreemd. Wel is zij zich bewust van de meerwaarde die de dingen in het leven hebben. Dat er een niet te omschrijven 'besturing' achter de loop van het leven zit. Zij realiseert zich dat er zoveel meer is dan de alledaagse werkelijkheid, maar dat je er geen werkelijke greep op kunt krijgen, tenzij je je overgeeft aan dromen.

Over de inhoud van haar werk legt Kouwenhoven verantwoording af, maar die blijkt in feite zo abstract te zijn dat de beschouwer alleen door veel zoeken en tasten tot de kern kan doordringen. Om er dan achter te komen dat de kunstenaar hem of haar graag op een dwaalspoor wil zetten. De weg naar de essentie van de dingen is in feite wat zij schildert om er dingen mee op te roepen en concrete beelden mee te scheppen van iets dat niet tastbaar zichtbaar is. In haar doeken zijn vaak klassieke vormen te zien die, geïsoleerd op een monochrome ondergrond bewust in een andere context zijn geplaatst, waardoor zij een eigen leven gaan leiden. Een zuil, een façade, een vaas of een vruchtbaarheidsbeeldje, allemaal schijnbaar losse elementen die, in de ruimte geplaatst, een nieuwe, mystiek-magische werkelijkheid oproepen. De logische volgorde is doorbroken, het perspectief wisselt voortdurend. Veel affiniteit heeft Paula met het werk van de schilder Mark Rothko (1903-1970), bekend van zijn 'color-field-paintings'. Rothkos schilderijen omvatten grote oppervlakten met variëteiten in kleur opgebouwd uit verschillende lagen, parallel met andere kleuren. De randen van de vlakken zijn licht oneven wat hen een wazige kwaliteit geeft, alsof ze lijken te drijven of zweven op het canvas. Voor Rothko gaat het niet uitsluitend om de vorm maar om de inhoud.

colours. The edges of the planes are slightly odd, giving them a foggy quality, as if they are floating or hovering on the canvas. To Rothko it's not just about the shape, but about the content. About this he says: 'In my work it's not about the interaction of colours or shapes or whichever relationship. To me, it's about expressing the most fundamental emotions: the tragic, the ecstatic, or human destiny.'

2003-2013

During this period of time, Kouwenhoven mostly makes a lot of square works of structures, of which the origin can be found in observations in the landscape. They're often paintings with a subtle game of light with ochre, greys and whites that frequently form a pattern that, at first site, looks like a relief. Observation and illusion are interwoven by merging different materials. But just as much by manipulating less perceptible things, such as the effects of light and shade. She is always working from a conceptual plan, but never meekly obedient to it. In the dissection and simplification of image motives, this leads to the most essential and typical lines and planes in the composition. Interested mostly in the rhythm and the structure of the image, the artist is searching for a subtle balance between order and disorder, between colour and colourless. Even though many paintings seem to be purely abstract at first sight, reality is always at its origin.

Focus and concentration

Meeting Katsutomi Horiki, painter of Japanese origin who lives and works in Italy affects her. Kouwenhoven is not just impressed by his work, but especially by his working method. Regarding this, she says: 'The First time I met Horiki was in 2007. It was in Italy, in the springtime. We worked in an atelier we shared during the symposium Siviera (Verbania) at the Lake Maggiore. I had never seen Horiki's Works before, so my first encounter was at its origination, its creation. In hindsight, this makes me feel very privileged!

I remember well, this sunny studio, the silent man, the smell of turpentine, the rhythm of his strokes on the canvas. Horiki works quietly,

superposées à d'autres couleurs. Les bords des espaces sont légèrement inégaux, leur donnant une qualité floue, comme s'ils flottent ou planent sur la toile. Pour ROTHKO, il s'agit non seulement de la forme, mais aussi du contenu. Il en dit : « Dans mon travail, il ne s'agit pas de l'interaction entre les couleurs et les formes, ou peu importe quel interaction. Pour moi, il s'agit d'exprimer les émotions les plus fondamentales : la tragédie, l'extase, ou la fatalité humaine. »

2003-2013

Durant cette période, KOUWENHOVEN produit surtout de grandes œuvres de structures carrés, dont la source se trouve dans les perceptions du paysage. Ce sont des tableaux avec un jeu subtil de lumières d'ocres, de gris et de blancs, dont à première vue le motif forme un relief.

Perception et illusion sont entremêlés en fusionnant des matériaux différents, mais aussi bien en manipulant des choses moins concrètes, comme les effets de lumière et d'ombre. Toujours partant d'un concept, sans jamais y obéissant servilement. Dans l'analyse et la simplification des motifs d'images, ceci mène aux lignes et aux plans les plus essentiels et les plus caractéristiques de la composition.

Surtout intéressée par le rythme et la structure de l'image, l'artiste recherche un équilibre subtil entre l'ordre et le désordre, entre la couleur et l'incolore. Bien que beaucoup de tableaux semblent être des compositions purement abstraites, la réalité est toujours à leur origine.

Centre de l'attention et concentration

La rencontre avec le peintre d'origine Japonaise Katsutomi HORIKI, qui vit et travaille en Italie a beaucoup d'influence. KOUWENHOVEN est non-seulement impressionnée par son travail, mais surtout aussi par son approche. Elle en dit : « La première fois que j'ai rencontré HORIKI fut en 2007. C'était au printemps en Italie. Nous travaillions dans un atelier que nous partagions pendant le colloque Siviera (Verbania) au bord du Lac Majeur. Je n'avais jamais vu les œuvres de HORIKI auparavant, donc ma première rencontre fut à la naissance, la création. Rétrospectivement, je me sens privilégiée !

Je me souviens bien, le studio ensoleillé, l'homme silencieux, l'odeur de l'essence de térébenthine, et le rythme de ses coups de pinceau sur la toile. HORIKI travaille calmement, mais constamment. Ensuite, il regarde le résultat, boit un espresso dans un petit gobelet en plastique, une cigarette à la main, emmène son travail à l'extérieur et le pose par terre au soleil et l'étudie longuement.

Hij zegt daarover: 'Het gaat in mijn werk niet om de wisselwerking tussen kleuren of vormen of om welke relatie dan ook. Het gaat mij erom uitdrukking te geven aan de meest fundamentele emoties: het tragische, de extase of het menselijk noodlot.'

2003-2013

Kouwenhoven maakt in deze periode veelal grote vierkante werken van structuren, waarvan de bron te vinden is in waarnemingen van het landschap. Het zijn schilderijen van een subtiel spel met het licht van okers, grijzen en witten, die vaak een patroon vormen, dat op het eerste gezicht als een reliëf werkt. Waarneming en illusie worden met elkaar verweven door samenvoeging van verschillende materialen. Maar evenzeer door het manipuleren van minder tastbare zaken, zoals de werking van licht en schaduw. Daarbij altijd uitgaande van een concept, maar er nooit slaafs aan gehoorzaamend. Dit leidt in de ontleding en vereenvoudiging van beeldmotieven tot de meest essentiële en karakteristieke lijnen en vlakken in een compositie.

Vooraf geïnteresseerd in het ritme en de structuur van het beeld is de kunstenaar zoekend naar een subtiel evenwicht tussen ordening en het ordeloze, tussen kleur en het kleurloze. Hoewel veel schilderijen op het eerste gezicht zuiver abstracte composities lijken, staat de werkelijkheid altijd aan de oorsprong hiervan.

Focus en concentratie

Van invloed is de ontmoeting met de van origine Japanse schilder Katsutomi Horiki, die woont en werkt in Italië. Kouwenhoven is niet alleen onder de indruk van zijn werk maar vooral ook van zijn werkwijze. Zij zegt daarover: 'In 2007 was het de eerste keer dat ik Horiki ontmoette. Het was in de lente in Italië. Wij werkten in een atelier dat wij samen deelden tijdens het symposium Siviera (Verbania) aan het Lago Maggiore. Nog niet eerder had ik werken van Horiki gezien dus mijn eerste kennismaking was tijdens het ontstaan, het creëren. Achteraf voel ik mij hierdoor zeer bevoorrecht!

Ik herinner mij nog goed, de zonnige studio, de stille man, de geur van terpentijnolie, het ritme van zijn streken op het doek. Horiki werkt rustig maar wel constant. Dan bekijkt hij het resultaat, drinkt een Italiaanse espresso in een klein plastic bekertje met een sigaret in zijn hand, neemt het werk mee naar buiten, zet het in de zon op de vloer en bestudeert het lange tijd, pas wanneer hij besloten heeft wat het doek nodig heeft

but constantly. Then he looks at the result, drinks an Italian espresso from a small plastic cup, a cigarette in his hand, takes his work outside, places it on the floor in the sun and studies it for a long time, and when he's decided what the work needs, he goes back inside and continues to work.

A year later I meet Horiki again, in Holland this time, where he is one of the participating international artists at the symposium *Recycle Art* at World Art Delft. Later that summer I visit Horiki in his atelier; driving through fields of walnut trees and kiwi trees I arrive at his house, a lovely old farm with an atelier like Horiki himself. The place where he lives and works is orderly and quiet in an almost serene atmosphere. This is where I saw the complete collection of his works. Once again, I was impressed. There, on that sunny afternoon, I asked Horiki if it would be possible to organise a solo exhibition in Holland at World Art Delft for him and he said yes!⁹

The ultimate atelier, destination

Under the influence of the workplace in the new atelier, the compositions are more static, while at the same time the use of colours gets more reserved. About this, Kouwenhoven says: 'Because of the light in this atelier, my palette has become much lighter and more monochrome, I use a lot of white now.' The possibility to retire in quiet attention for her work leads to a tremendous increase in production.

With the shape on her mind she works accurately and patiently, layer by layer, until the painting is finished. In this manufacturing process a unity of concept and workmanship is formed. Only structure and the set up of the composition seem to be of importance. While motives of images are deduced to a concise indication of the shapes, an abstract pattern of horizontal and vertical lines, touches and planes. However, Kouwenhoven gradually introduces odd, mysterious objects such as a feather; airy and feather light in the experience, positioned steadily and densely on the plane. The paintings are more and more on the same pattern. This is the square or, incidentally, the combination of two squares, thus forming a rectangle.

In this pattern, the language of planes is

Quand il a décidé ce dont l'œuvre a besoin, il rentre et se remet au travail.

J'ai revu HORIKI un an plus tard, aux Pays-Bas cette fois ci, quand il est un des artistes internationaux participant au colloque *Recycle Art* chez World Art Delft. Le même été je lui rends visite dans son atelier ; passant sur une route bordée de noyers et d'arbres de kiwi j'arrive chez lui, une belle vieille ferme avec un atelier comme HORIKI lui-même. Ordonné et calme dans une atmosphère sereine. L'endroit où il vit et travaille. Là, j'ai vu la collection complète de son œuvre. De nouveau j'étais impressionnée. C'est à cet endroit cet après-midi ensoleillé même, que j'ai demandé à HORIKI s'il était possible d'organiser une exposition personnelle pour lui en Hollande, à la fondation WAD, et il a accepté ! »⁹

L'atelier ultime, destination

Influencés par le lieu de travail dans son nouvel atelier, les compositions sont plus statiques, et en même temps son usage de couleurs devient réservé. KOUWENHOVEN : « Ma palette est devenue beaucoup plus claire et monochrome à cause de la lumière dans cet atelier, j'utilise beaucoup de blanc maintenant. » La possibilité de se retirer dans une attention apaisée pour son travail mène à une forte augmentation de production.

Elle travaille minutieusement et patiemment couche par couche, en gardant la forme en tête, jusqu'à ce que le tableau soit terminé. Dans ce processus de production le projet et la réalisation artisanale sont soudés en unité. Juste la structure et le déroulement de la composition semblent encore être importants. Pendant que les motifs d'images sont réduits à une indication minimale de formes, à un motif abstrait de lignes horizontales et verticales, des touches et des plans. Peu à peu, KOUWENHOVEN introduit des objets étranges, mystérieux, comme une plume ; svelte et légère comme une plume dans l'expérience, positionnée amplement et massivement sur le plan. Les tableaux sont plus ou moins confectionnés sur la même trame. C'est le carré ou, occasionnellement, la composition de deux carrés, formant ainsi un rectangle. Le langage des formes est toujours déterminé de manière organique sur cette trame. Elle sait figer un éventail d'émotions dans les tableaux. Dans ces tableaux les sentiments comme drame, tension et plaisir sont présents. Dans chaque œuvre a lieu une symbiose cachée de matière et d'illusion. La stratification qui colore les plans accentue parfois l'indépendance de certaines formes dans un tableau ou démontre

gaan de meester en het werk naar binnen en gaat hij verder.

Een jaar later ontmoet ik Horiki opnieuw, dit keer in Holland waar hij één van de deelnemende internationale kunstenaars was op het symposium *Recycle Art* in World Art Delft. Later die zomer bezoek ik Horiki in zijn atelier; rijdend door velden met walnoot- en kiwibomen arriveer ik bij zijn huis, een mooie oude boerderij met een atelier als Horiki zelf. Ordelijk en stil in een bijna serene atmosfeer. De plaats waar hij werkt en leeft. Hier zag ik de volledige verzameling van zijn werken. Ik was opnieuw geïmponeerd. Daar op die zonnige middag vroeg ik Horiki of het mogelijk was om voor hem een solo tentoonstelling in Holland bij de stichting WAD te organiseren hij zei ja!⁹

Het ultieme atelier, op de plaats van bestemming

Onder invloed van de werkplek in het nieuwe atelier zijn de composities meer statisch, terwijl gelijktijdig het kleurgebruik terughoudender wordt. Kouwenhoven zegt hierover: 'door het licht in dit atelier is mijn palet veel lichter en meer monochroom geworden, ik gebruik nu heel veel wit.' De mogelijkheid zich terug te kunnen trekken in verstilde aandacht voor het werk leidt tot een forse toename van haar productie.

Met de vorm in haar hoofd werkt zij precies en geduldig laag op laag tot het schilderij gereed is. In dit maakproces worden concept en ambachtelijke realisatie tot eenheid samengebracht. Uitsluitend structuur en opbouw van de compositie lijken nog van belang te zijn.

Terwijl beeldmotieven geabstraheerd worden tot een summiere aanduiding van de vormen, tot een abstract patroon van horizontale en verticale lijnen, toetsen en vlakken. Gaandeweg introduceert Kouwenhoven echter vreemde, geheimzinnige objecten als een veer; ijel en vederlicht in de beleving, vast en massief in het beeldvlak gepositioneerd. De schilderijen worden meer en meer op een zelfde stramien zijn vervaardigd. Dat is het vierkant of incidenteel een samenvoeging van twee vierkanten tot een rechthoek.

Op dit stramien is de vormtaal altijd organisch bepaald. In de schilderijen weet zij een scala aan emoties te laten stollen. Daarin komen begrippen als drama, spanning en plezier aan de orde. In elk werk heeft een stille symbiose van materie en illusie plaats. De illusie is aanwezig door de gelaagdheid die de vormen kleurt en soms de zelfstandigheid van bepaalde vormen in een schilderij benadrukt of de contrasten tussen vormen opvoert. Samen met de bedrieg-

always defined organically. In the paintings, she manages to solidify a range of emotions. Emotions such as drama, tension and pleasure are shown. In every work, a symbiosis of matter and illusion takes place. Illusion is present in the layering that colours the planes and that sometimes emphasises the independence of certain planes on a painting or highlights the contrasts between the planes. Along with the misleading impression of weight versus the actual lightness of the planes we are faced with an ambiguity that has an important impact on the experience when watching these works. They're bright and light of colour, but with a very dark shade at the heart. This makes them firmly present in the space, but at the same time they are part of an illusory universe. They also show how sensitive a workmanship's process can be, and made visible and perceivable. By giving titles to her works afterwards, she indicates the atmosphere in which the artist wants them seen.

Stabilitas loci, determination of place

When we have an overview of the paintings and drawings of Paula Kouwenhoven, the first thing we notice is the continual, consequent development. Change and innovation never stop in her work; over and over again the artist looks for new ways to express herself, new materials and different techniques. The periods of style don't follow each other arbitrarily; they can't be considered in isolation, but are connected to an integral unity through a couple of themes. These themes give the work its identity and its value.

Every time, the artist searches with perseverance (*stabilitas*) for a balance between motion and settling down, between colour and colourless, form and amorphous it gives the work a coherence. The painted compositions get a sense of depth without a third dimension being suggested.

With hardly any exception nature is the starting point and the source of inspiration. The accurate way of working, the complex problems and the questions the artist sets for herself on her visual exploratory journey compel admiration. It's this ongoing dialogue the artist has with her work that gives Paula

les contrastes entre les formes et crée l'illusion. De pair avec l'impression trompeuse de pesanteur opposée à la légèreté réelle des plans, il s'agit ici d'une ambiguïté qui a un impact important quand on regarde ces œuvres. Ils sont très clairs et de couleurs claires, mais de teint très sombre au cœur. Ainsi, ils sont très présents dans l'espace, mais font en même temps partie d'un monde illusoire. Ils démontrent aussi comment un processus artisanal peut être visualisé et rendu perceptible de manière sensitive. L'artiste indique l'ambiance dans laquelle elle veut que ses œuvres soient considérées en leur donnant leur titres seulement après les avoir réalisés.

Stabilitas loci, détermination de place

C'est surtout le développement conséquent et constant que nous remarquons en voyant les tableaux et les dessins de Paula KOUWENHOVEN.

Le changement et l'erenouvement dans son œuvre sont incessants et conséquents; l'artiste cherche toujours de nouveaux moyens d'expression, de nouveaux matériaux et d'autres techniques. Les périodes stylistiques ne se suivent pas par hasard; on ne peut pas les voir séparément, elles sont reliés par des fils conducteurs pour former une unité intégrale. Ce sont ces liaisons qui donnent de l'identité et de la valeur à son œuvre.

C'est avec persévérance (*stabilitas*) que l'artiste recherche chaque fois à nouveau l'équilibre entre le mouvement et le calme, entre la couleur et le neutre, entre la forme et l'amorphe qui forment la cohérence dans son œuvre. Sans qu'une troisième dimension soit suggérée elle donne une profondeur aux compositions peintes.

Presque sans exception, c'est la nature qui est à l'origine de l'idée fondamentale et de l'inspiration. Le soin dans son travail, les problèmes complexes et les questions que l'artiste se pose dans son exploration visuelle forcent à l'admiration. C'est ce dialogue continue entre l'artiste et son travail qui donne une propre identité forte à l'œuvre de Paula KOUWENHOVEN.

Cet œuvre conçue au long de quarante ans porte les traits caractéristiques de grande expertise et d'engagement social au processus de la création. La tension entre la nature comme donnée et son interprétation en dessin, en scène, en tableau et occasionnellement en objet est mise en question au long des années et est portée à l'expression perçue. Il faut dire

lijkheid van de indruk van zwaarte versus de werkelijke lichtheid van de vlakken is hier sprake van een dubbelzinnigheid die een belangrijke impact heeft in de ervaring bij het zien van deze werken. Ze zijn helder en licht van kleur, maar wel heel donker getint in de kern. Daardoor zijn ze stevig aanwezig in de ruimte en tegelijkertijd zijn ze deel van een illusoire wereld. Ook laten ze zien, hoe gevoelvol een ambachtelijk proces kan zijn en zichtbaar en navoelbaar kan worden gemaakt. Door haar werken achteraf van namen te voorzien, geeft zij de sfeer aan waarin de kunstenaar ze beschouwd wil hebben.

Stabilitas loci, plaatsbepaling

Wanneer wij de schilderijen en tekeningen van Paula Kouwenhoven overzien dan is het in de eerste plaats de voortdurende en consequente ontwikkelingsgang die opvalt. Nooit staat de verandering en vernieuwing in haar werk stil; altijd weer zoekt de kunstenaar naar nieuwe uitdrukingsmiddelen, nieuwe materialen en andere technieken. De stijlperiodes volgen elkaar niet willekeurig op; zij zijn niet los van elkaar te zien, maar zijn door een aantal rode draden tot een integraal geheel samengebonden. Die verbindinglijnen geven het werk zijn identiteit en waarde.

Met vasthoudendheid (*stabilitas*) zoekt de kunstenaar in haar werk steeds opnieuw naar een balans tussen beweging en verstilling, tussen kleur en kleurloos, tussen vorm en vormloos die het werk een samenhang geven. De geschilderde composities krijgen een dieptewerking zonder dat daarbij een derde dimensie wordt gesuggereerd.

De natuur vormt daarbij vrijwel zonder uitzondering het uitgangspunt en de inspiratiebron. De problemen en de vragen die de kunstenaar zichzelf bij haar visuele verkenningstocht stelt, dwingen bewondering af. Het is deze voortdurende dialoog van de kunstenaar met haar werk die het oeuvre van Paula Kouwenhoven een krachtige geheel eigen identiteit geeft.

Dit in de loop van veertig jaren opgebouwde oeuvre draagt het kenmerk van groot vakmanschap en emotionele betrokkenheid bij het ontstaansproces. Het spanningsveld tussen de natuur als gegeven en de interpretatie tot tekening, prent, schilderij en incidenteel een object wordt door de jaren heen steeds weer getest en tot doorvoelde expressie gebracht. Bij het begrip natuur moet worden aangetekend, dat het bij haar gaat om de gecultiveerde natuur, waarin veelal sprake is van menselijke ingrepen.

Kouwenhoven's oeuvre a powerful personal identity.

This oeuvre she has established over forty years shows the features of great workmanship and emotional involvement in the process of development. The field of tension between nature as a given and its interpretation in a drawing, a picture, a painting and occasionally a statue is tested again and again over the years and expressed in sensible way. Considering the term nature it needs to be said that to her, it's about cultivated nature, in which human intervention has often taken place. It's typical for her work that she always keeps the relation between observation and imagination and expresses it in the different techniques. Intuitive abstraction as a goal has never seized her. The square has been a reliable form throughout the years. She can develop images based on this. If in some works the square isn't discernible, that follows from the process of origination in which the organic has covered up the square, but it's always latently present.

With this vision of reality around her, and its translation to images in her works, Kouwenhoven leaves us a personal and sensitive track in the autonomous art of our era.

que pour elle, quand on parle nature, il s'agit de la nature cultivée, où l'intervention humaine est souvent visible.

C'est typique pour son oeuvre qu'elle maintient toujours la relation entre la perception et l'imagination, et qu'elle le montre dans les différentes techniques. L'abstraction intuitive comme but ne l'a jamais saisi. Au long des années le carré est une figure fiable. En partant de là, elle peut développer ses images. Et si dans quelques oeuvres le carré n'est pas reconnaissable, ceci suit du processus de création de l'oeuvre, dans laquelle l'organique a en sorte recouvert le carré, qui néanmoins est toujours présent de manière latente.

Avec sa vue sur la réalité autour d'elle et sa traduction en images dans son oeuvre, Paula KOUWENHOVEN laisse une trace personnelle et sensible dans l'art autonome de nos jours.

Karakteristiek voor haar werk is, dat zij het verband tussen waarneming en verbeelding altijd vasthoudt en in de verschillende technieken tot uitdrukking brengt. Intuïtieve abstractie als doel is haar vreemd gebleven. Het vierkant is door de jaren heen een betrouwbare maat. Op basis daarvan kan zij haar beelden ontwikkelen.

Wanneer dat vierkant in bepaalde werken niet meer herkenbaar is, dan is dat verklaarbaar uit het ontstaansproces, waarin het organische het vierkant als het ware heeft opgegeten, maar daarom niet minder aanwezig is.

Met deze zienswijze op de werkelijkheid om haar heen en de vertaalslag naar beelden in haar werk, laat Paula Kouwenhoven een persoonlijk en gevoelig spoor na in de autonome kunst van onze tijd.

REFERENCES

1. Saint Benedict, De regel van Sint-Benedictus, translation by Vincent Hunink, Amsterdam 2003: De Arbeiderspers
2. Y. Nieuwenhuijs, Benedictijns leiderschap, Utrecht 2012: Ten Have
3. Monotype (a single print of an image) is a method, a way of working that can lead to beautiful images of high quality as well. The inconvenience is that you can never make more than one print each time. Hence, it actually isn't a graphical technique. These techniques are invented to make

RÉFÉRENCES

1. Saint Benoît, De regel van Sint-Benedictus, traduit par Vincent HUNINK, Amsterdam 2003: De Arbeiderspers
2. Y. NIEUWENHUIJS, Benedictijns leiderschap, Utrecht 2012: Ten Have
3. Monotype (seulement une empreinte d'une image) est une méthode de travail qui peut, elle aussi, mener à de magnifiques images d'excellente qualité. L'inconvénient étant qu'on ne peut jamais faire plus de une empreinte par fois. Ainsi, ce n'est pas vraiment une technique

REFERENTIES

1. Sint-Benedictus, De regel van Sint-Benedictus, vertaald door Vincent Hunink (2003), Amsterdam: De Arbeiderspers
2. Nieuwenhuijs, Y. (2012), Benedictijns leiderschap, Utrecht: Ten Have
3. Monotype (één afdruk van een prent) is een methode, een manier van werken, die eveneens tot prachtige en kwalitatief hoogwaardige prenten kan leiden. Nadeel ervan is dat je nooit meer dan één afdruk per keer kunt maken. Daarmee is

it possible to print several identical images. In an artistic way, and considering that a press is used, this method is considered a graphical technique. Working with a zinc, aluminium, wooden, perspex, cardboard or whatever type of pressure plate, you can arrange surprising compositions using inks and/or by laying down leafs, strings, etc. that can be printed once.

4. Surinamestraat 42 in The Hague was designed as a domicile in 1880-1883 by government architect C.H. Peters. He intended to live there himself. Above the front door a commemorative stone showing architectural attributes symbolizing the work of architects can be seen. It's sometimes falsely said this is a symbol of freemasonry. In the interior, a few parts from a demolished building elsewhere are used. From hearsay, these parts come from the former house of Huygens at the Plein. That building stood at the place where Peters designed the (now former) ministry of Justice. After his wife's death, Peters lived in the domicile at the Surinamestraat for a while, before moving to the Nassauplein.
5. The 'Group of Seven' was a group of artists, formed in Canada in the beginning of the twentieth century that existed until 1933. The landscape paintings produced by this group are part of Canada's most important cultural heritage.
6. In archaeological sites, the presence of many little female figures with the clearly shown shapes of female fecundity is striking. These are more than likely to be symbols of fertility. Originally, they were polychrome with red ochre. These are small statues of ivory, stone or clay of approximately 8-11 cm, exceptionally up to 50 cm. They are found in many places

graphique. Ces techniques sont inventés pour pouvoir imprimer un tirage d'images identiques. Artistiquement parlant, et à cause de l'utilisation d'une presse, cette méthode fait néanmoins partie des techniques graphiques.

En travaillant avec une plaque en zingue, en aluminium, en bois, en plexiglas, en carton ou en quoi que ce soit, on peut établir des compositions surprenantes avec de l'encre et/ou en posant des feuilles, des fils, etc. qu'on peut imprimer une seule fois.

4. Surinamestraat 42 à La Haye fut conçu comme domicile par architecte des bâtiments de l'Etat C.H. PETERS en 1880-1883, pour y habiter lui-même. Au-dessus de la porte d'entrée se trouve une pierre de façade, représentant des attributs architectoniques, symbolisant le travail d'architectes. Souvent, on entend dire que c'est un symbole de franc-maçonnerie, mais ceci est faux. À l'intérieur, quelques éléments d'un bâtiment démolé ailleurs sont utilisés. Il paraît que ces pièces viennent de la vieille maison de HUYGENS sur le Plein. Cette maison de HUYGENS fut à l'endroit où PETERS conçut le (maintenant ancien) Ministère de Justice. Après la mort de sa femme, Peters demeura encore quelques années dans la Surinamestraat, avant de déménager pour aller habiter au Nassauplein.
5. Le Group of Seven fut un groupe d'artistes formé au début du 20ième siècle au Canada et qui a duré jusqu'en 1933. Les tableaux de paysages peints par les membres de ce groupe font partie du plus important patrimoine culturel du Canada.
6. La présence de grands nombres de petites figures féminines avec les symboles de la fécondité féminine dans de nombreux

het eigenlijk geen grafische techniek.

Deze technieken zijn bedacht om oplagen van identieke prenten te kunnen drukken. Artistiek gezien en door het feit dat je een drukpers gebruikt, hoort deze methode toch tot de grafische techniek. Uitgaande van een drukplaat van zink, aluminium, hout, plexiglas, karton of wat ook, kun je met inkten en/of het neerleggen van blaadjes, touwtjes etc. verrassende composities samenstellen die je eenmalig kunt afdrukken.

4. Surinamestraat 42 in Den Haag werd als woonhuis door Rijksbouwmeester C.H. Peters ontworpen in 1880-1883. Het was bestemd om er zelf in te gaan wonen. Boven de voordeur zit een gevelsteen met daarin bouwkundige attributen die symbool staan voor het werk van architecten afgebeeld. Ten onrechte wordt wel eens gezegd dat het een symbool van de Vrijmetselarij betreft. Binnen zijn nog enkele oude delen gebruikt uit een elders gesloopt pand. Naar horen zeggen zijn deze delen afkomstig uit het oude huis van Huygens aan het Plein. Dat pand van Huygens stond op de plaats waar Peters het (thans voormalige) ministerie van Justitie ontwierp. Na de dood van zijn vrouw heeft Peters nog een tijdje in het pand aan de Surinamestraat gewoond, later is hij naar het Nassauplein verhuisd.
5. De Group of Seven was een kunstenaarsgroep die aan het begin van de twintigste eeuw in Canada ontstond en tot en met 1933 bleef voortbestaan. De landschapsschilderkunst die deze groep heeft voortgebracht, behoort tot Canada's belangrijkste culturele erfgoed.
6. Opvallend in archeologische sites is de aanwezigheid van talloze kleine vrouwen figuurtjes met de symbolen van de vrouwelijke vruchtbaarheid prominent aanwezig. Ze zijn dan ook meer dan

around the world. Beneath foundations of temples they are usually found as votive offerings. The eldest statue found is made of terracotta, baked at 800 °C and is dated approx. 16.000 BC. Mother Earth is a motive that returns in many mythologies, often also called Mother Nature. In this case, it is the goddess of fertility par excellence, incarnating de fertile earth or the character of fertility. As such, she's always the mother of the other gods and is also often considered patron of motherhood. This original notion is due to the finding that earthen nature carries all life in its womb, feeds and supports life, and takes it back after perishing. In particular visions, she even carries the sky

7. Barragán designed and planned the Pedregal de San Ángel in 1945 and ten years later he rebuilt the historical convent Convento de las Capuchinas Sacramentarias in Tlalpan. In 1957 he designed the Satellite Towers in Naucalpan. His home as well as his studio he got built in 1948 in Mexico City, are on the World Heritage list.
8. Annual report of World Art Delft, 2009
9. From the catalogue, Horiki Solo Exhibition, World Art Delft 2009

sites archéologiques est frappante. Il est très probable que ce sont des symboles de fertilité. D'origine, elles étaient polychromées avec de l'ocre rouge. Ce sont des petites statuettes qui mesurent plus ou moins 8-11 centimètres, mais des statuettes jusqu'à 50cm ont été trouvées. Ces petites statuettes sont en ivoire, pierre ou en claie, et sont trouvées dans le monde entier. Sous les fondations de temples on les trouve souvent comme objet de sacrifice religieux. La statue découverte la plus ancienne est en terre cuite, cuite à 800 °C qui daterait de 16.000 ans av J.C. Dame Nature est un motif présent dans beaucoup de mythologies. Il s'agit de la déesse de la fertilité par excellence, souvent nommée Mère Nature, qui incarne la terre féconde, ou la fécondité de la nature. Ainsi, elle est toujours la mère des autres dieux et elle est aussi considéré la patronne de la maternité. Cette idée suit du constat que la nature porte en elle toute la vie, la supporte et la nourrie, et la renferme quand elle périt. Dans quelques représentations elle porte même le ciel.

7. Barragán conçut et planifia le Pedregal de San Ángel en 1945 et dix ans après il rebâtit le couvent historique Convento de las Capuchinas Sacramentarias à Tlalpan. En 1957 il conçut les tours satellites à Naucalpan. Sa maison et son studio, qu'il fit construire en 1948 dans la ville de Mexico font partie du patrimoine mondial.
8. Rapport annuel de World Art Delft 2009
9. Extrait du catalogue, Horiki Solo Exhibition, World Art Delft 2009

vermoedelijk vruchtbaarheidssymbolen. Oorspronkelijk waren ze gepolychromeerd met rode oker. Het zijn alle kleine beeldjes van ongeveer 8-11 cm groot, uitzonderlijk tot 50 cm, uit ivoor, steen of klei. Men treft ze op meerdere plaatsen in de wereld aan. Onder tempelfundamenten vindt men ze vaak als votief-offers. Het oudste gevonden beeldje is gemaakt van terracotta, gebakken op 800 °C en zou dateren uit 16.000 v.Chr. Moeder Aarde is een motief dat in veel mythologieën terugkeert, vaak ook Moeder Natuur genoemd. Het gaat dan om de vruchtbaarheidsgodin bij uitstek, die de vruchtbare aarde of de aard van de vruchtbaarheid, de natuur, zelf incarneert. Ze is dan ook altijd de moeder van de andere goden, en wordt als zodanig ook aangezien als de patrones van het moederschap. Deze originele visie stamt uit de vaststelling dat de aardse natuur al het leven in haar schoot draagt, voedt en ondersteunt, en weer opbergt als het vergaat. Zij draagt in een bepaalde visie zelfs de hemel.

7. Barragán ontwikkelde en plande in 1945 het Pedregal de San Ángel en tien jaar later herbouwde hij het historische convent Convento de las Capuchinas Sacramentarias in Tlalpan. In 1957 ontwierp hij de Satelliettorens in Naucalpan. Zijn huis en studio, die hij in 1948 in Mexico-Stad had laten bouwen, staan op de lijst van Werelderfgoed.
8. Uit het jaarverslag World Art Delft 2009
9. Uit de catalogus, Horiki Solo Exhibition, World Art Delft 2009