

Zarah Hussain - MEASURING INFINITY

18 maart – 6 mei 2017

Zarah Hussain leeft en woont in Londen (VK). Geometrische vormen uit het oude Perzische rijk vormen de inspiratiebron voor haar tekeningen, schilderijen en reliëfs – waar *Double Star Supernova* in het Windowproject #8 van Hopstreet een voorbeeld van is.

Vanuit haar interesse in de verbeelding van het transcendente bezocht en onderzocht de kunstenares *Het Lam Gods* van de gebroeders Van Eyck in Gent. Parallel aan de middeleeuwse denkwereld interpreteert Hussain kunst als een wijze waarop de mens de universele regels van de kosmische orde tracht te reproduceren. In de westerse artistieke traditie broeide tijdens het herfsttij van de middeleeuwen echter het verlangen meer en meer om de zichtbare realiteit te vatten. Met behulp van lichteffecten, schaduwwerking en stofsuggestie wordt de voorgestelde wereld bijna tastbaar. Het visueel model welke het beeld ordent is het centraal perspectief: een mathematisch systeem met vluchlijnen die convergeren in een (of meerdere) verdwijnpunt(en). Het is in deze onderliggende rationele abstractie dat er een affiniteit ontstaat tussen de westerse en islamitische traditie.

Gebaseerd op mathematische instructies met draai- en spiegelsymmetrieën creëert Hussain dus visuele formules die het universele uitdrukken. De kleurvlakken en lijnen op de regelmatige veelvlakken hebben een directe instinctieve aantrekkelijkheid. Op die manier stimuleren ze het inlevingsvermogen van de toeschouwer om naar een diepere betekenis te zoeken – die kan zowel spiritueel als louter plastisch zijn. Deze ondogmatische ingesteldheid typeert haar open attitude tegenover individuele overtuiging van de Ander. Het voortbouwen op de erfenis van de islamitische cultuur is voor haar een rijke formule die ze eveneens terugvindt bij kunstenaars als William Morris, Paul Klee of Kasimir Malevich. In deze oeuvres speelt de representatie van de zichtbare wereld evenmin een dwingende rol en ontstaan choreografieën met primaire plastische elementen. Hussain streeft daarbij naar een vormperfectie met een nauwgezette afwerking.

Double Star Supernova zoekt als geheel een harmonie met elk onderdeel van zichzelf waardoor een compacte, prismatische integratie ontstaat. De repeterende ordeningen werken hypnotisch-contemplatief en suggereren eindeloosheid. Hussain haalt daarbij de vergelijking aan met DNA: uit één bron ontvouwt zich *ad infinitum* een onmeetbare hoeveelheid aan mogelijkheden en differentiaties. Het verbaast dan ook niet dat de kunstenares de generatieve mogelijkheden van de digitale wereld verkent. In haar werk versmelten wiskunde, spiritualiteit en schoonheid tot complexe structuren waarvan ze de relevantie onderzoekt in de fragiele samenleving van vandaag. Met haar werk wil ze bijdragen tot een intelligent debat over universele waarden in onze maatschappij die ondanks de groeiende benepenheid er niet minder globaal om geworden is.

Stef Van Bellingen

Zarah Hussain leeft en werkt in Londen (UK).

Aan de Universiteit van Manchester behaalde ze haar BA in English Literature and History en aan de Prince of Wales School behaalde ze haar MA in Visual Islamic and Traditional Arts. Naast het traditionele en manuele werk met potlood, pigment en bindmiddelen ontwikkelt Hussain eveneens een oeuvre gebaseerd op de mogelijkheden van de computer en de digitale wereld.

Stef Van Bellingen is een onafhankelijke curator en artistiek directeur van WARP, een hedendaags kunst platform gericht op opkomende kunstenaars en hij staat bekend om de organisatie van de driejaarlijkse Coup de ville. Hij is ook actief als gastdocent aan diverse kunstacademies in Europa.