

NL Ruby Swinney

Amid The Alien Corn

1 november - 21 december, 2024

Ruby Swinney, *Soft Water*, 2023, oil on silk, 80 x 145 x 5 cm

AKINCI presenteert met trots een solotentoonstelling van Ruby Swinney (1992), een Zuid-Afrikaanse kunstenaar die voornamelijk werkt met olieverf op zijde en olieverf op calqueerpapier. Ze maakt gebruik van levendige monochrome kleuren, waarmee ze parallelle werelden creëert die worden bewoont door vreemde en donkere figuren in tijdloze landschappen. Swinney's schilderijen weerspiegelen de hedendaagse onzekerheden en ons verlangen naar een verdwijnende natuurlijke wereld die steeds donkerder en onbekender wordt.

Het idee voor deze tentoonstelling begon met een gevoel van ontheemding. Eerder dit jaar verhuisde Ruby Swinney naar Londen. De verhuizing veroorzaakte een ingrijpende breuk in het leven van de kunstenaar. De schilderijen in deze tentoonstelling werden voor de verhuizing gemaakt in het heldere, natuurlijke licht van de studio van de kunstenaar in Kaapstad. De landschappen in deze voorstellingen zijn specifiek voor deze wereld, die nu alleen nog in haar herinnering bestaat.

De titel, *Amid The Alien Corn*, is ontleend aan John Keats' 'Ode aan een Nachtegaal'. In het gedicht is de nachtegaal een vreemde, tegenstrijdige aanwezigheid, zowel onschuldig als geassocieerd met de dood. Keats verbeeldt zich in een vlucht van fantasie het buitenwereldse lied van de vogel dat gehoord wordt door het Bijbelse personage Ruth, de eenzame

Moabitische vrouw die van huis en haard is verdreven naar een vreemd land. Aan deze voorstelling van Ruth ontleent Swinney de titel voor deze tentoonstelling.

Net als bij de 'klagende hymne' van de nachtegaal, wordt men door Swinney's schilderijen geleid door unheimliche muziek: elk schilderij is een pastoraal, emotioneel melodisch schilderij. Maar net als het gedicht van Keats heeft het altijd betrekking op de werkelijkheid. Swinney houdt de spanning tussen pastoraal idyllisch en realisme vast door bijvoorbeeld een brutalistisch bouwwerk aan de horizon te laten verrijzen, waardoor een verstild landschap wordt gereduceerd tot iets wat zowel vertrouwd als vreemd, mooi als onheilspellend is. *Knee-Deep Palmiet* (2023), vernoemd naar een rivier in de Westkaap, verbeeldt het oorspronkelijke en vertrouwde als iets vreemds, overspoeld door hun eigen kleurvlakken.

In *Untitled (Proteas)* (2023) wordt een eenzame figuur een silhouet door een zonsopgang of zonsondergang. Hij is alleen en loopt over een pad omringd door een veld met 'fynbos' (oorspronkelijke vegetatie van de Westkaap van Zuid-Afrika) naar een schaduwbank: een bos of een heuvel waar een cataract van licht hangt. De figuur heeft ook een witte, geestachtige vlam om zijn hoofd. Er is iets ondoeltreffends, zelfs frustrerend aan de spookachtige personages die zo passief deze oogloze landschappen bewonen. Ze zijn als de personages in een roman van Kazuo Ishiguro, die hun macht verloren lijken te hebben aan grotere, onweerstaanbare krachten: van de geschiedenis, van de economie, van de macht. En het is in deze frustratie die je voelt - in deze spanning - dat je niet alleen jezelf vindt, maar de hele mensheid, de afdruk van de ziel, 'dezelfde zang die toegang vond / Tot 't droeve hart van Ruth'; het is hier dat we onszelf vinden 'amid the alien corn'.

tentoonstellings tekst door Noah Lee Swann

Biografie

Sinds haar afstuderen aan de Michaelis School of Fine Arts in Kaapstad in 2015 heeft Ruby Swinney meerdere solotentoonstellingen gehad; twee bij WHATIFTHEWORLD Gallery in Kaapstad - 'Hold Still' (2019) en 'Ignis Fatuus' (2017) - en twee in Amsterdam bij AKINCI - 'Floating World' (2022) en 'The Distance Between Us' in 2021. In 2018 presenteerde Swinney haar eerste museale solotentoonstelling 'Human Nature' in Zeitz Museum of Contemporary Arts Africa (MOCAA) in Kaapstad. Ze had groepstentoonstellingen bij Colección SOLO, ES (2024), Tang Contemporary Art, CN (2022) en New Normal Projects, UK (2021), evenals vele presentaties op internationale kunstbeurzen. Ruby Swinney's werk maakt deel uit van verschillende private en publieke collecties, waaronder de Zeitz MOCAA collectie, Kaapstad (ZA) en het Colección SOLO Museum, Madrid (ES). Ze woont en werkt momenteel in Londen, Verenigd Koninkrijk.