

Studio Job

28.09.22

Studio Job onthult » On The Shoulder of Giants «

Een nieuw monument voor de inwoners van Weert

Studio Job, onder leiding van kunstenaar Job Smeets, onthult een van zijn grootste kunstwerken tot nu toe: een historisch monument voor de stad Weert. Het 7 meter hoge, handgemaakte bronzen beeld is een eerbetoon aan de industriële geschiedenis van Weert. De in Weert opgegroeide internationale kunstenaar Smeets gebruikt de kraancabine van de zgn. 'Wertha kraan', als middelpunt van zijn kunstwerk. De opnieuw in leven geblazen cabine wordt gedragen op de schouders van vier bronzen gebeeldhouwde figuren die een historische en herkenbare betekenis hebben in de omgeving Weert: Philips de Montmorency, graaf van Horne die zijn hoofd verloor; een Fransiscaner, een vrouw verstoppt in monnikskleding, een symbool van moeder aarde en de vertegenwoordiger van vrouwen; de arbeider; en een Prins Carnaval. Rozen groeien over de cabine en door de wazige ramen flikkert het licht van de 'eeuwige vlam', terwijl een prachtige bronzen klok bovenop het monument zowel voor- als achteruit tikt.

Het kunstwerk van Studio Job werd in 2019 door de gemeente Weert gekozen voor het openbare plein van een nieuw geregenereerd gebied aan het kanaal, waar ooit industriële gebouwen stonden. Het monumentale werk maakt deel uit van een drietal projecten dat Smeets in 2022 voor zijn geboortestad Weert heeft gemaakt: een tentoonstelling van zijn leven en werk in het pas geopende Museum W en de renovatie van het modernistische gebouw Boostenzalen. Sinds hij in 2020 zijn eerste kind kreeg, heeft Smeets een hernieuwde betekenis van zijn roots ontdekt en zegt hij zich vereerd te voelen om iets voor zijn geboortestad te kunnen doen.

"Ik wilde een kunstwerk maken dat voor iedereen is, maar ook een persoonlijke ervaring kan zijn. Het beeld is ontworpen op dezelfde schaal (7 meter) en plek waar je vroeger de markante kraan kon zien als een herkenbaar symbool van het industriële landschap van Weert. Het is ook een kans om in Weert een nieuw openbaar plein te creëren waar zowel bewoners als bezoekers het beeld van dichtbij kunnen bekijken en de ingewikkelde detaillering van het werk kunnen zien", legt kunstenaar Job Smeets uit. *"Ik wilde een monument maken voor alle mensen en leeftijden, iets om te ontdekken tijdens een zondagse wandeling, misschien een plek om met je familie te bezoeken. Centraal daarin wilde ik zowel de geschiedenis als de kunstvorm combineren."*

Studio Job werkte drie jaar aan het beeld dat deel uitmaakt van een groep grootschalige bronzen openbare beelden in Nederlanda die dit jaar door de studio is afgerond. Hoewel bronzen beelden al bijna 25 jaar de belangrijkste focus van Studio Job is, met openbare werken in o.a. Miami, Amsterdam, Milaan, Londen, markeert dit een nieuwe fase in werk op veel grotere schaal.

Naam: Op de schouders van reuzen

Kunstenaar: Studio Job (Job Smeets)

Locatie: Weert, Nederland

Materialen : Gegoten brons en aluminium gepolijst en gepatineerd, lichte installatie, handbeschildering, gehard glas, elektrisch uurwerk, acryl, transparante epoxycoating, metalen constructie, gerestaureerde cabine

Het concept

Het kunstwerk kreeg vorm na de ontdekking van de verlaten 'Wertha kraan' in een veld bedekt met onkruid. Smeets besloot om de industriële 'ziel' van dit ooit iconische bouwwerk een passende laatste rustplaats te geven door het het middelpunt van het monument te maken. De cabine wordt ondersteund door vier levensgrote, in glimmend brons gegoten en gedetailleerd handbeschilderde figuren. De vier dragers lijken de vervallen maar prachtige cabine naar zijn

'zeemansgraf' in het kanaal te dragen. Smeets, wiens familielijn in Weert meer dan 100 jaar teruggaat, kent de 'Wertha kraan' goed, *"Als schooljongen maakte ik een omweg langs dit ongelooflijke bouwwerk, het was een iconisch deel van het landschap, ik dacht dat het, als enige staalconstructie in de stad, de Eiffeltoren van Weert was. Iedereen van mijn leeftijd in Weert herinnert zich de geur van deze fabriek, die domineerde vaak de lucht!"* vervolgt Smeets.

"Toen ik de restanten van de kraan bezocht, kreeg ik een melancholisch gevoel. Wat ik zag was geen fijne architectuur, maar een enorm bruut werkpaard. Ik realiseerde me dat het niet nodig was om de hele kraan te gebruiken, wat ik nodig had was zijn ziel. Toen ik de verslechterde cabine verkende, voelde het meer verwant aan de mensen die de kraan tot leven brachten. In mijn werk ben ik geïnteresseerd in de relatie tussen mens en object, in dit geval zijn het de mensen die die kraan tot leven hebben gebracht, niet het materiaal."

Smeets wilde deze oude kraan eren en het een 'passende rustplaats' geven zoals hij het omschrijft. *"Alsof we een feniks uit de as doen herrijzen, waarbij we het hart van het stuk als middelpunt nemen, vormden we ons beeld rond de originele metalen cabine, waarbij de ware huid van het stuk zichtbaar bleef."* Geïnspireerd door het klassieke Griekse beeldhouwwerk van Atlas die de wereld op zijn rug draagt, symboliseert het monument de toekomst van de stad gebouwd en gedragen op de ruggengraat van zijn industriële verleden. Letterlijk, het idee dat we worden gedragen 'Op de schouders van reuzen'.

De details

Met de vier figuren die de cabine vasthouden, wilde Smeets *"belangrijke elementen van de samenleving van het Limburgse industrieel verleden zoals geloof, folkore, traditie en volharding"* portreteren. De vrouwenfiguur die het 'leven' voorstelt, is het enige beeld met licht achter haar ogen en met haar blote voeten geworteld in de aarde. Ze draagt evenzeer de last van alle mannelijke figuren, is anoniem gekleed en vertegenwoordigt alle gedaanten van vrouwen die een even belangrijke rol spelen in deze stad, maar niet erkend zijn. 'De arbeider' is gemodelleerd naar de kunstenaar zelf en is eigenlijk gebaseerd op zijn eigen grootvader Robertus Smeets die negen kinderen had en tot aan zijn dood in 1957 in een productiefabriek werkte. *"Ik moest mezelf gebruiken als basis voor het model aangezien hij in zijn bloei was op de leeftijd die ik nu heb, dus ik wilde hem op zijn hoogtepunt vertegenwoordigen"*, aldus Smeets. Het figuur van Prins Carnaval zou Smeets eigen oom Fun I kunnen zijn; die in 1984 Prins Carnaval was. Het laatste figuur is van de 16e-eeuwse graaf van Horne, de stichter van Weert in vol ornaat.

Bovenop het beeld staat wat Smeets de klok 'die achteruit loopt maar vooruit gaat' noemt, gegoten in gepolijst brons met glow in the darkwijzers die op een Rolex lijken, het lijkt achteruit te lopen. Maar in feite zijn ook de uren omgekeerd, waardoor de tijd wel vooruit loopt.

Als de duisternis valt, wordt de 'eeuwige vlam' in de cabine zichtbaar, een licht in de cabine gloeit, het doet denken aan kaarsen in een kerk of aan een knapperig haardvuurtje, waardoor een sfeer van stille contemplatie ontstaat. Het werk krijgt twee verschijningsvormen; overdag zie je de details, de kleur en de glanzende bronzen en verroeste cabine; 's nachts verschijnt het warme gloeiende licht met subtiele, dansende rode gloed.

De opvoeding van Smeets in deze industriële en landelijke omgeving is terug te zien in veel van zijn werk, zijn viering van alledaagse 'landelijke' objecten in de collecties *Farm* (2008) en *Homework* (2007) en *The Wrecking Ball and Crane Lamp* (2010) in een collectie genaamd *Industry*.

Veel elementen in het kunstwerk zijn iconische symbolen die een rol spelen in veel van Studio Jobs' werk. Rozen zijn een belangrijk icoon, een favoriet van Smeets omdat ze symbool staan voor kracht en bescherming (*Rose House*, Amsterdam; *Tree of Life*, Miami). De rode bakstenen sokkel waarop het monument staat, is een eerbetoon aan metselwerk en de metselaar (*Silverback*; *Punch a Wall*). *Readymades* zijn een thema geweest in enkele van de grote sculpturen van de studio, zoals *Automobile* (2013), een kunstwerk gebaseerd op een Landrover, *The Carwash* (2018) gebaseerd op een VW-busje, en *B*llsh*t Circus*, Moco Museum Amsterdam (2019) een ticket kiosk. Het verheffen van vertrouwd naar spectaculair, spelen met het idee van

hoog en laag zoals de 'vuile ramen' en de volledig verroetse cabine, zoals hij in het veld werd aangetroffen. Het verval wordt de prachtige patina en een symbool van tijd.

Het maken van

Het beeld is met de hand vervaardigd in het Studio Job atelier in Tilburg, gerund door Job Smeets en Studio Job's Chief d'Ateliers Wesley Didden en Maik colsters, met een combinatie van traditionele en moderne technieken. Zoals bij al hun kunstwerken, wordt elk detail van het werk met de hand gemaakt. Eerst gemodelleerd, vervolgens gegoten in brons en soms aluminium, gepolijst, gepatineerd en hand beschilderd, geglazuurd en gepolijst, allemaal in eigen huis in hun atelier van getalenteerde vakmensen, kunstenaars en ontwerpers

Het beeld is gedurende drie jaar in het atelier tot stand gekomen, waarbij de handgeschilderde details een van de meest complexe onderdelen zijn, zoals de muts van de Prins Carnaval met Swarovski-kristallen, zijn pak van gepatineerd brons om met de binnenkant van zijn rode cape te contrasteren en de twee data op zijn hoed die verwijzen naar het eerste Prins Carnaval en de geboorte van Job Smeets' eigen zoon als persoonlijk detail in het werk. *"Om zo nauwkeurig te kunnen werken leenden we het originele kostuum van Museum W. Zelfs de traditionele Hollandse geitenwollen gebreide sokken van 'De Arbeider' zijn minutieus steek-voor-steek geschilderd in de historisch correcte werklaarzen."* Dat legt Studio Jobs chef d'Atelier Wesley Didden uit: *"Het scheenbeschermerpantser van de graaf Van Horne is afgewerkt met bladzilver en vervolgens geglazuurd. Alle onderdelen zoals het realistische koord dat de vrouwelijke figuur draagt en het leren schort van de arbeider zijn allemaal uit brons."*

Net als de nadruk van de studio op duurzaamheid, is het kunstwerk gebouwd om honderden, zo niet duizenden jaren mee te gaan en is het volledig recyclebaar en gemaakt van brons, bekend als de 'groene legering', dat zowel gerecycled als een volledig recyclebaar metaal is. De duurzaamheid van het stuk zorgt ervoor dat er een minimum aan onderhoud nodig is, waardoor de benodigde energie en kosten worden verminderd, evenals de impact op het milieu, een belangrijke factor in het werk van Studio Job. Studio Job maakt al hun sculpturale werk met de hand in hun Nederlandse atelier en zet zich in om lokaal talent te laten groeien en om kansen te bieden aan mensen uit alle lagen van de bevolking.

Opmerkingen voor redacteurs:

Studio Job est. 1998

Studio Job, een baanbrekende kunst- en ontwerpstudio gevestigd in Nederland, is een internationale leider op het gebied van hedendaagse kunst en beeldhouwkunst. Onder leiding van kunstenaar Job Smeets (1969), een pionier op het gebied van moderne conceptuele en sculpturale kunst en design, richtte hij in 1998 Studio Job op in de renaissancegeest door traditionele en moderne technieken te combineren om *once-in-a-lifetime* objecten te produceren. Smeets leidt een team van zeer getalenteerde ambachtslieden om kunstwerken, sculpturen, projecten en producten te produceren in hun Tilburgse atelier.

De studio werkt in kunst, interieurs en design met een breed scala aan spraakmakende klanten, galerijen en medewerkers. In het Studio Job - atelier wordt een breed scala aan ambachten beoefend, traditionele ambachtslieden zoals beeldhouwers en specialisten in het gieten van brons en het maken van glas-in-loodramen en handschilderwerk naast experts die bedreven zijn in het gebruik van lasers en 3D-printen. In zowel het atelier als in de studio komen techniek, wetenschap, design en kunst samen in hun werk als voorbeelden van wat kan worden omschreven als Gesamtkunstwerk - een totaalwerk of een alomvattende kunstvorm.

Studio Job wordt internationaal erkend als pionier van hedendaags conceptueel en sculpturaal ontwerp. De resultaten variëren van; bronzen kunstwerk in het Metropolitan Museum, New York; naar de nationale postzegel van Nederland met de Nederlandse koning (veertig miljoen stuks geproduceerd); en de unieke levensgrote bronzen sculpturen op Miami Beach; aan de eenmalige Wunderkammer geproduceerd voor Swarovski in Innsbruck, Oostenrijk.

Alle projecten van Studio Job onderscheiden zich door liefde voor detail, vrijheid van meningsuiting en functionele kunst. Met een geschiedenis van meer dan 400 tentoonstellingen en solotentoonstellingen over de hele wereld, waaronder de Biënnale van Venetië en het Rijksmuseum, is het werk van Studio Job te vinden in 's werelds belangrijkste musea en in de privécollecties van veel bekende figuren binnen de kunst. Hun iconische, heraldische en cartoonachtige sculpturen worden wereldwijd gewaardeerd door verzamelaars. Smeets, uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke kunstenaars door de Financial Times, is gepassioneerd over het opbouwen van een oeuvre dat steeds extravaganter wordt in zijn details en steeds persoonlijker.

Studio Job werkt op vele gebieden, waaronder kunst, design, mode, architectuur en interieurs en heeft met een groot aantal vooraanstaande klanten gewerkt, waaronder sculpturen voor Gufram, Barneys en Land Rover, decorontwerp voor Viktor & Rolf en Mika, en productcollecties voor velen merken zoals Swatch, Alessi, Moooi en Pepsi om er maar een paar te noemen. Studio Job werd in 2013 door koning Alexander van Nederland gevraagd om hun nationale postzegel opnieuw te ontwerpen, een eer die in de loop van de geschiedenis aan heel weinig mensen is geschonken, de huidige nationale postzegel is het kunstwerk van Job Smeets en kan worden beschouwd als de meest gerepliceerde Nederlandse postzegel kunstwerk in de geschiedenis. In 2017 werkte Studio Job samen met de Italiaanse fabrikant Seletti om het gezamenlijke merk BLOW te vormen en creëerde producten in hun popgeest met een radicale draai, als een manier om kunst 'beschikbaar voor iedereen' te maken. Job Smeets wordt consequent gerangschikt als een van 's werelds meest invloedrijke spelers binnen kunst en design. Zijn zeer verzamelbare werk slaat een brug tussen object en product door functionele kunst te combineren met grensverleggende concepten.

"Als ornament een immorele en gedegenereerde praktijk is, zoals Adolf Loos het beschreef, dan [is] Job de meest immorele en gedegenereerde ontwerper van onze generatie", Juan Garcia Mosqueda van de Chamber Gallery in New York City.

NB Wij verzoeken dat er geen melding wordt gemaakt van zijn ex-partner Nynke die al vele jaren niet voor het bedrijf heeft gewerkt en enige vermelding van haar betrokkenheid bij het werk zou onjuist zijn.

Neem voor meer informatie over Studio Job of een van de projecten of producten, waaronder afbeeldingen in hoge resolutie, interviewverzoeken en alle andere vragen met betrekking tot Studio Job, contact op met:

Rebecca Sharkey
rebecca@studiojob.be
+31 646 88 18 13

@ studiojobofficial