

HERMINE VAN BERS

s t i c h t i n g

Juryrapport Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs Editie Leiden 2016

Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs

Dit jaar wordt de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs voor de vijfde keer in Leiden uitgereikt.

De prijs wordt jaarlijks toegekend, beurtelings aan een kunstenaar uit Leiden of uit Maastricht.

Dit jaar komt opnieuw een kunstenaar onder de 36 jaar, met een aantoonbare relatie tot de stad Leiden, in aanmerking. Eerder wonnen Ruchama Noorda (Leiden 2007), Kristin Posehn (Maastricht 2009), Thomas Raat (Leiden 2010), Keetje Mans (Maastricht 2011), Maarten Overdijk (Leiden 2012) en Tanja Ritterbex (Maastricht 2013), Margot Zweers (Leiden 2014) en Charlotte Lagro (Maastricht 2015) de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs.

De Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs is ingesteld om de ontwikkeling van jonge, talentvolle kunstenaars te stimuleren. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2500 en een bronzen penning, ontworpen door Lucie Leene, in een door Floor Spigt ontworpen etui.

De inzendingen, bestaande uit max. tien afbeeldingen van het werk, CV, een toelichting op het werk en de relatie met de stad Leiden, werden bekeken en beoordeeld door een vakjury.

Samenstelling van de jury is als volgt: Connie van Driel (hoofd afdeling SD&A, Stroom Den Haag), Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal), Sandrine van Noort (hoofd Kunstzaken LUMC), Rob Schouten (kunstenaar/ hoofd communicatie, instroom, werving en selectie AKV/St. Joost) en Margot Zweers (prijswinnaar in 2014).

Het aantal inzendingen in Leiden is jarenlang stabiel te noemen. Gegeven het feit dat Leiden een kunstacademie ontbeert, is de keuze weliswaar bescheiden maar er valt te kiezen. Variërend van botanische tekenkunst of mode tot een breed aanbod van installaties. Sommigen van de kunstenaars hadden al eerder deelgenomen.

Alvorens in te gaan op het werk van de drie genomineerden kent deze editie van de HvB BK Prijs een primeur: de jury hecht eraan op deze plaats een eervolle vermelding toe te kennen aan het werk van **Esmée Winkel**.

Esmee Winkel toont zich in haar werk een vakkundig tekenaar. De natuur is het alomvattende thema waarbinnen zij op zoek gaat naar bijzondere verhalen en manieren om haar onderwerpen twee dimensionaal neer te zetten. Hierbij gaat Esmee Winkel zeer gedetailleerd te werk en beweegt zij zich op de grens van wetenschappelijke illustratie en kunst.

Deze eervolle vermelding is bedoeld als erkenning voor de kwaliteit van haar botanische tekeningen.

Nominaties

Uit de inzendingen koos de jury op basis van de documentatie drie kandidaten die in aanmerking komen om de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2016 te winnen.

De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):

ALEXANDRA HUNTS
EMMA VAN NOORT
ROBBERT PAUWELS

De jury kon zich na bestudering van de ingezonden presentaties nog niet uitspreken over de uiteindelijke winnaar van de Kunstprijs. Om het werk zelf te kunnen zien en (fysiek) te ervaren gaf de jury te kennen - evenals bij de editie van 2012 - haar uiteindelijke oordeel te willen baseren op de presentatie van het werk van de drie genomineerde kunstenaars in Galerie LUMC van 1 september tot en met 30 oktober 2016.

Algemeen

Ook in 2016 stond de jury voor een keuze tussen drie makers van installaties.

De tentoonstelling Galerie LUMC biedt de kunstenaars een podium waar het ruimtelijke werk goed tot zijn recht kan komen. Tegelijk is het een goede, centrale plek waar een ruim en gemêleerd publiek met het werk in contact komt.

Criteria

Behalve de maximum leeftijd en relatie met de stad Leiden, is niet zozeer aanmoediging als wel erkenning en stimulering van jong talent een belangrijk uitgangspunt.

Werk van genomineerden

Het werk van Alexandra Hunts (Lviv, Oekraïne, 1990) omvat een intrigerende combinatie van uiteenlopende technieken en materialen.

Alexandra Hunts is opgeleid als fotograaf aan KABK in Den Haag. Haar monumentale installaties (zoals "Search for the Kilogram"), gemaakt op basis van verschillende media als fotografie en video, zijn tegelijk cerebraal en toegankelijk. De toeschouwer wordt effectief betrokken bij het onderzoek en het proces. Onderzoek vormt de basis van werk dat zich beweegt tussen wetenschap en kunst en fictie en realiteit. Het werk kent een sterke conceptuele gelaagdheid.

Alexandra Hunts gebruikt de fotografie op een sterk grafische wijze en beheerst de taal van beelden. Hiermee weet zij een kosmos te creëren: uitgaand van het kleine dat ook iets groots wordt. Zij weet het conceptuele en het esthetische overtuigend met elkaar te verbinden.

De samenhang en gelaagdheid van de installaties resulteren in intrigerend, subtiel en integer werk.

Emma van Noort (Leiden, 1990)

Emma van Noort was eerder, in 2014, voor deze Kunstprijs genomineerd. Ook toen vormde de installatie een uitnodiging tot een dialoog tussen de ruimte en het materiaal enerzijds en de toeschouwer anderzijds.

Voor de presentatie in Galerie LUMC maakte Emma van Noort een geheel nieuwe installatie "Studies of Light and Stone", met op de natuur geïnspireerde beelden. Onderzoek voedt haar werk. Daarbij is het accent verschoven naar een minder verhalende lijn binnen de compositie van uiteenlopende objecten.

Door het balanceren van elementen die reageren op de ruimte ontstaan poëtische, verstilde installaties. Emma van Noort laat met deze nieuwe reeks werken zien dat zij een consistente ontwikkeling doormaakt en daarin grote stappen zet.

Robbert Pauwels (Leiden, 1983)

Met zijn werk refereert Robbert Pauwels aan klassieke beeldhouwkunst. Karakteristiek zijn de architectonische vormen waarbij de sokkel onderdeel is van het werk en het hybride materiaalgebruik, zoals kunststof, keramiek. Zijn beelden zijn opvallend kleurrijk en ornamentaal en verrassen door de theatrale presentatie.

Zowel in de keuze van het materiaal als in zijn vormtaal is Pauwels vrijzinnig en tegendraads, spelend en dynamisch. Hij gebruikt in zijn werk een rijk beeldidoom en wil beweging en snelheid schetsen in keramiek.. Pauwels werd “de meester van de dwarse ornamentiek” genoemd in juryrapport van ‘Familiekamer Kunstprijs’ (2016). In zijn recente sculptuur is expliciete figuratie zichtbaar.

In zijn werk is Robbert Pauwels vrijzinnig én consequent. Hij schept een eigen wereld, gekenmerkt door speelsheid en sensuele lichamelijkeheid. Een toonbeeld van plezier in het maken.

Inleiding

Alle kandidaten komen op de presentatie in Galerie LUMC “goed uit de verf” en zijn alle drie veelbelovend te noemen. Het werk verschilt aanzienlijk van karakter maar de kunstenaars vertegenwoordigen elk een overtuigende kwaliteit.

In principe komt de prijs alle genomineerden toe. De werken van Alexandra Hunts, Emma van Noort en Robbert Pauwels zijn daarvoor overtuigend genoeg. Maar één van hen kan de kunstprijs winnen.

In het uiteindelijke oordeel was de jury niet unaniem. De keuze tussen ‘May the best (wo-)man win’ of degene die de meest opvallende ontwikkeling doormaakt, blijft een moeilijke afweging. Uiteindelijk is de jury tot een niet-unaniem meerderheidsoordeel gekomen dat hieronder wordt toegelicht.

Laudatio

De jury stond voor een moeilijke keuze tussen het honoreren van bewezen kwaliteit of het honoreren van aantoonbare groei. Bij de afweging was voor enkele juryleden de durf van kunstenaars om een risico te nemen een belangrijk criterium. Een van de genomineerden heeft in visueel opzicht blijk gegeven van groei en verbindt dit met inhoudelijk prikkelend werk.

Door deze belofte van groei en ontwikkeling komt de prijs toe aan: **Emma van Noort**.

Emma van Noort heeft persoonlijk grote stappen gezet in de ontwikkeling van een authentieke vormtaal. De consistente, zintuiglijke en eigenzinnige zoektocht die haar werk bepaalt, het opereren tussen kracht en kwetsbaarheid, zijn daarbij doorslaggevend. Emma van Noort probeert zich met durf los te maken van trends en gangbare stijlvormen en laat je op een subtiele manier anders naar dingen kijken.

Emma van Noort slaagt erin de dialoog aan te gaan. Haar werk bezit potentie en houdt een belofte in. Zij experimenteert met verschillende, nieuwe materialen. Daarmee is zij een eigen taal aan het uitvinden.

De getoonde installatie straalt rust en harmonie uit, neemt een standpunt in en past in de tijd.

De jury is benieuwd naar verdere stappen in het werk van Emma van Noort. Gezien de verrassende ontwikkeling die ze nu heeft doorgemaakt, komt de prijs haar toe, in de hoop dat deze haar zal stimuleren haar werken verder te verrijken en te verdiepen.