

CONRAD WILLEMS (°1983)

Het artistieke parcours van Conrad Willems focust op geometrie, modulariteit en herhaling. Vanuit dit gegeven bouwt hij aan een boeiend, multidisciplinair oeuvre dat zich uit via tekeningen, sculpturen, reliëfs, performance en recent ook scenografie. Zijn werk beweegt zich op het snijvlak van architectuur en beeldhouwkunst.

Het fysieke spel: constructie en deconstructie

Conrad Willems voelt zich meer verwant met de bouwers van duizend jaar geleden dan met de bouwers van nu. Gereduceerd tot de bouwelementen van een nostalgische blokkendoos - balk, kubus, cilinder en boog - creëert de kunstenaar uitgepuurde, architecturale structuren. De elementaire houten blokjes nodigen uit tot spelen en vormen telkens opnieuw het uitgangspunt. Vanuit het fysieke proces, het stapelen en het bouwen, ontwikkelt de vorm zich stapsgewijs, soms vertrekkend vanuit een vaag verlangen naar een vormgeving, maar doorgaans dicteert de vorm van de bouwblok en de bewegingen van zijn handen de uiteindelijke vorm van het sculptuur. Conrad Willems schept een enorm vertrouwen in het handelen zelf, in de acties die zijn handen ondernemen. Hij verwijst hierbij naar de evolutieleer, naar de handen die ons tot een denkende mens hebben gemaakt.¹

De fysieke component, de beweging, kan uiteraard ook gelieerd worden aan de beeldhouwkunst op zich. Ruimtelijk werk draagt de noodzaak in zich om je als kunstenaar, maar ook als toeschouwer, te verplaatsen. De toeschouwer wordt bewust gemaakt van zijn plaats in de ruimte, van de ervaring van een werk ten opzichte van de ruimte, van het wisselend perspectief.

De driedimensionale verschijningsvorm, het spel met positieve en negatieve ruimte met de Fröbelblokken, is in zekere zin gelimiteerd. De beperkingen van het eindig materiaal beschouwt Conrad Willems als inspirerend.

Elke constructie draagt ook een deconstructie in zich. Stapeling, een van de basisprincipes van het bouwen, is een omkeerbaar, maar tegelijkertijd een boeiend gegeven. Na de getekende aanzichten en het zorgvuldig inventariseren naar aantal en vorm van de bouwblokken, wordt de constructie, het model, vernietigd. De houten blokjes verlaten het atelier nooit. De eenvoud van de elementaire, modulaire vormen laten, ondanks hun beperkingen, alle mogelijke schaalvariëaties en combinaties toe. Van eenvoudige composities tot complexe constructies met honderden tot duizenden blokken, net als het model demonteerbaar en zonder hechtingsmiddelen. De vertaling naar natuursteen geeft elke constructie een belangrijke materiaalidentiteit. Belgische hardsteen, Italiaanse travertijn, witte zandsteen, Braziliaanse graniet en beige Borrèze zandsteen zijn onder andere gebruikt voor zijn belangrijkste serie tot nu toe, de *Constructions*.² Het materiaal draagt een enorme bagage in zich. Het fascinerend geologisch proces geeft rijkdom en levendigheid aan het werk. De kleurnuances, aders en fossielen van de natuurlijke gesteenten geven aan elke heropbouw van een constructie een andere lezing. De fysieke component blijft ook hier een belangrijke aanwezighe: van het schuren en afwerken

¹ Het handelen vindt hij belangrijker dan het theoretiseren over zijn werk. Hij verwijst hierbij naar een citaat van de Engelse beeldhouwer Henry Moore: "It is a mistake for a sculptor or a painter to speak very often about his work. It releases tension needed for his work. (...)".

² Luyckx, F., *About the construction series*, in: *Conrad Willems, In Various Parts*, uitgegeven door Conrad Willems, 2019, p. 52

van de natuursteen tot de opbouw van de constructies, al dan niet uitgewerkt tot een performance. Willems legt zichzelf geen grenzen op rond verplaatsen en construeren, over vragen rond gewicht.³

Construction IV, 2017, 500 bouwblokken in beige Borrèze zandsteen, sculptuur: 275 x 120 x 110 cm, tekening: 100 x 75 cm, fotografie: Cedric Verhelst

Groeiende tekeningen

In zijn werken op papier zijn sterke parallellen terug te vinden met zijn ruimtelijk werk. Gebaseerd op hetzelfde vertrouwen in het fysieke is het directe proces hier opnieuw van primordiaal belang. Niet vanuit een bewust gegeven, maar eerder puur op het gevoel, gaat Conrad Willems met pen of penseel, zwarte inkt of witte verf, aan de slag. Een punt wordt gezet, een lijn wordt getrokken. Elke beweging is definitief. Een tekening groeit, opgebouwd uit geometriserende elementen, gerangschikt,

³ Na zijn opleiding tot beeldhouwer volgde Conrad Willems een postgraduaat Behoud en beheer van actuele en moderne kunst. Dit gegeven is een bepalende factor ten opzichte van het manipuleren van materiaal.

gevarieerd, een ritmische voorstelling van hoekige vormen en arceringen. Aaneengeschakelde elementaire huisjes die uitgroeien tot oneindige structuren of universele vormen met accenten van leegte. De kunstenaar experimenteert met vormen en gelaagdheid. Verschillende tekeningen komen binnen eenzelfde vlak op elkaar te liggen. Het eindresultaat geeft een sterk geometriserend, bijna wiskundig gevoel, maar is zonder meetinstrumenten uitgevoerd.

Refererend aan de plannen met blauwdruk die enkel nog in architecturale archieven terug te vinden zijn, tekent Conrad Willems de handleidingen voor zijn sculpturen op zwart papier. Het zwarte papier presenteert zich als een boeiende drager. De directheid waarmee Conrad Willems zijn penseel laat bewegen over het blad is fascinerend en indrukwekkend. Na de tekening wordt de typografie toegevoegd, rechtlijnige cijfers en letters worden actieve onderdelen van de tekening. De uiterst gedetailleerde tekeningen vormen de verbinding met de ruimtelijk uitgevoerde constructie en worden dan ook steeds samen gepresenteerd.

Sculpteren op scene

Drie december tweeduizend eenentwintig gaat *Bolero / L'heure Espagnole* in première.⁴ Het is al de tweede scenografische opdracht voor Opera Ballet Vlaanderen.⁵ Een scenografisch ontwerp brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Naast veiligheid zijn ook de zichtlijnen voor het publiek en de schaal van het decor belangrijke componenten waarmee rekening moet worden gehouden. Het architecturale en modulaire decor wordt tijdens de voorstelling live opgebouwd door technici. De technici worden naast de regisseur, Tom Goossens, ook aangestuurd door Conrad Willems. De duo-regie wijst op het belang van de scenografische elementen die als het ware door het manipuleren een ruimtelijke choreografie vormen. De verplaatsbare geometrische elementen reminisceren aan *The Cubicles* waarbij houten blokken, met dezelfde variaties als de speelgoedblokjes, live tot een grootschalige ruimtevullende constructie groeien. Beweging blijft een belangrijk concept in het werk van Conrad Willems.⁶

Danielle Wuyts

WEBSITE

www.conradwillems.be

PUBLICATIES

Conrad Willems, In Various Parts, uitgegeven door Conrad Willems, 2019

⁴ [Boléro / L'heure espagnole - Opera Ballet Vlaanderen - Opera Ballet Vlaanderen](#)

⁵ In 2019 realiseerde Conrad Willems de scenografie voor *Banket*, een muziektheatervoorstelling voor kinderen en jongeren vanaf 9 jaar. [BANKET! \(9+\) - Opera Ballet Vlaanderen](#)

⁶ De belangstelling voor beweging, een constante in zijn werk, wordt ook gevoed door de balletlessen die hij vanaf zijn 6 jaar volgde.

NU & BINNENKORT TE ZIEN

Ballroom Gallery, Rue Royale/Koningsstraat 119-123, 1000 Brussel: van 16 oktober t.e.m. 27 november 2021

Bolero / L'heure Espagnole, Opera Ballet Vlaanderen, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent: 3, 5 & 7 december 2021

Tuin Cultuurcentrum Scharpoord, Knokke-Heist: monumentaal sculptuur I.XI.XIV, sinds 2 april 2021 (voor 2 jaar in bruikleen)

Casa Argentaurum, solo-tentoonstelling Modular Construct, Brabantdam 68, 9000 Gent: van 5 december tot en met 30 januari 2022

KIJKEN

[Short film / I.XI.XIV / A day at play — Conrad Willems](#)

BRONNEN

Gesprek met Conrad Willems voorafgaand aan de lezing, 18 oktober 2021.

[Boléro / L'heure espagnole - Opera Ballet Vlaanderen - Opera Ballet Vlaanderen](#)

Conrad Willems, In Various Parts, uitgegeven door Conrad Willems, 2019