

DOSSIER DE PRESSE

Nadezda Nikolova
Elemental Forms

Exposition 02.02.2023 – 25.03.2023

Vernissage Le jeudi 2 février 2023, en présence de l'artiste

Texte :

Elisa Bernard

L'exposition *Elemental Forms* présente le travail de l'artiste Nadezda Nikolova, née en ex-Yougoslavie, qui a récemment intégré le programme de la galerie.

Tout part du paysage. D'abord le paysage vécu – celui des forêts de séquoias de la baie de San Francisco longuement observées – auquel s'agrègent des souvenirs des expériences passées. Puis le paysage dessiné avant d'être saisi sur la plaque métallique. Ce sont toutes ces strates qui matérialisent une relation singulière au monde naturel et font la richesse des pièces uniques présentées dans cette exposition.

Les photogrammes de Nadezda Nikolova entretiennent un lien étroit avec la nature car, comme elle, ils sont placés sous le signe de la métamorphose permanente. Ces images sont des ponts entre la nature que l'artiste observe et les paysages intérieurs qui l'habitent. De cette expérience sensible au contact de l'environnement surgissent des visions abstraites.

La rencontre de ces deux perceptions donne la sensation d'être véritablement dans le vivant, comme si l'artiste parvenait à saisir l'expérience du côtoiement avec le monde naturel, une vérité immanente qui aurait le pouvoir de nous replacer au cœur des choses.

« Plutôt que de transcrire le paysage observé, je cherche à enregistrer des réponses intuitives qui parlent de l'expérience ressentie et ineffable d'être présent dans le paysage, tout en méditant simultanément sur la perte, l'espoir et le sens. »

– Nadezda Nikolova

La tentative de saisir cette intimité perdue avec le paysage se double d'un regard inquiet vis-à-vis du devenir du monde naturel mis à mal par les activités humaines.

Photographie, collage, dessin ? Probablement tout cela à la fois puisque Nadezda Nikolova réalise ses images sans appareil photographique, sous forme de dessins, avant d'intervenir sur la surface de la plaque au moyen de pinceaux et de calques dans la chambre noire.

Ainsi, dans le court temps qui sépare le dessin primordial du photogramme définitif, l'artiste exécute une série de gestes très précis qui interrogent les limites du médium photographique. Dans ce travail expérimental, notre regard se perd dans le silence de la matière qui naît de la brûlure des éléments photosensibles.

Malgré la précision du dessin et de sa reproduction sur la plaque à l'aide de différents outils, l'imprévu a toute sa place dans le travail de Nadezda Nikolova. L'artiste crée un vocabulaire visuel onirique dans lequel les coulures dessinent les contours d'une géologie intime qui émaille le paysage, tandis que par endroits les réseaux de gouttes paraissent des parcelles de Voie lactée.

En choisissant le collodion humide, Nadezda Nikolova reprend les fils d'une tradition photographique issue de la seconde moitié du XIXe siècle. Son travail nourrit également une réflexion sur le temps et la lumière car la technique du collodion humide a le pouvoir étrange de rendre tangible le temps, comme si le souvenir du procédé pouvait se lire sur la plaque de métal.

Artist statement

Ancré dans un lien profond avec le paysage, une fascination pour l'objet photographique et des promenades quotidiennes dans la forêt de séquoias surplombant la baie de San Francisco, le travail de Nadezda Nikolova interroge la manière dont l'observation de la nature informe la contemplation, la perception et l'identité, tout en réfléchissant aux préoccupations environnementales.

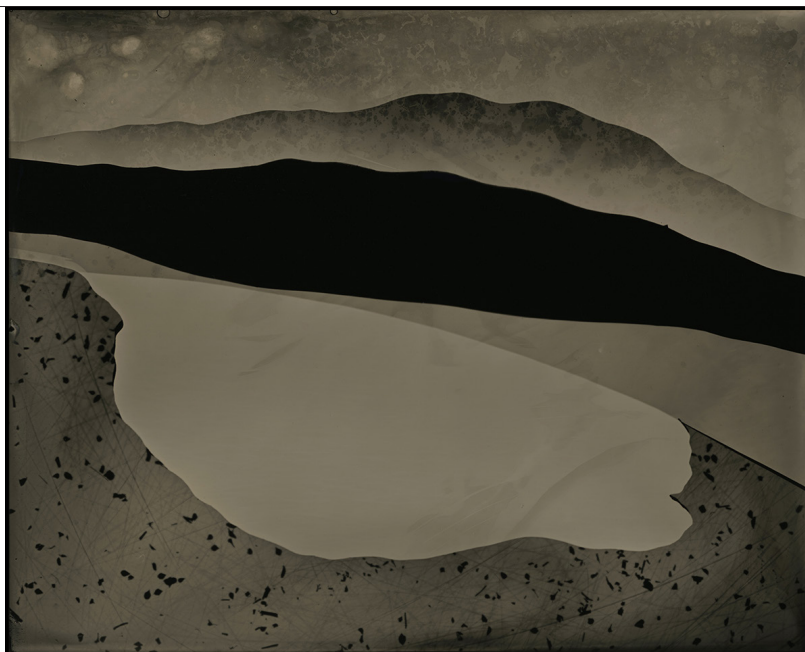
À l'aide de la lumière, de la chimie du collodion humide, de masques de papier, de clichés-verre et de pinceaux, l'artiste crée des œuvres expérimentales dans la chambre noire, sans appareil photographique, qui font allusion aux paysages, aux phénomènes lumineux et atmosphériques et aux formes organiques que l'on trouve dans la nature.

Plutôt que de transcrire le paysage observé, Nadezda Nikolova cherche à enregistrer des réponses intuitives qui parlent de l'expérience ressentie et ineffable d'être pleinement présent dans le paysage - un sentiment d'émerveillement, de connexion et de stupeur mêlée d'admiration ; un sentiment d'immanence pénétrante - tout en méditant simultanément sur la perte, l'espoir et le sens.

À cheval entre la représentation et l'abstraction, le vocabulaire visuel épuré de ces œuvres tient à l'immédiateté du photogramme, tandis que l'artiste explore les limites du médium photographique en le faisant dialoguer avec la peinture, le collage, les arts graphiques et la sculpture.

– Nadezda Nikolova

Images disponibles
pour la presse

Nadezda Nikolova, *Elemental Forms, Landscape no. 137*,
Série « Elemental Forms », 2021
Collodion humide, pièce unique, 20,3 × 25,4 cm

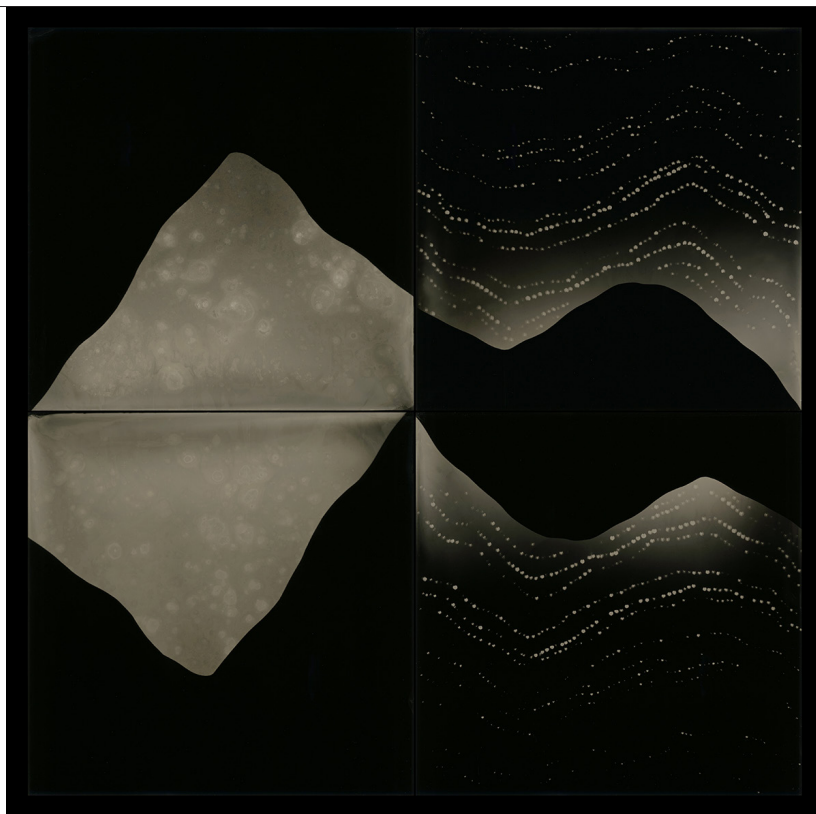

Nadezda Nikolova, *Elemental Forms, Landscape no. 157*,
Série « Elemental Forms », 2021
Collodion humide, pièce unique, 20,3 × 25,4 cm

L'utilisation des visuels est exclusivement réservée à la promotion de l'exposition
et valable jusqu'à sa date de clôture.

Mention obligatoire : ©Nadezda Nikolova, courtesy Galerie Esther Woerdehoff

Images disponibles
pour la presse

Nadezda Nikolova, *Elemental Forms, Landscape Rearticulated no.15*,
Série « Elemental Forms », 2021
Collodion humide, pièce unique, 40,6 × 40,6 cm

L'utilisation des visuels est exclusivement réservée à la promotion de l'exposition
et valable jusqu'à sa date de clôture.

Mention obligatoire : ©Nadezda Nikolova courtesy Galerie Esther Woerdehoff

BIOGRAPHIE

Artiste

Nadezda Nikolova

Nadezda Nikolova, née en 1978, est une artiste photographe croato-bulgare-américaine basée à Oakland, en Californie. Elle a étudié les procédés d'impression phototrophique du XIXe siècle à l'université du Kentucky et au George Eastman Museum. Avant de devenir une artiste à plein temps, elle a obtenu une licence en sciences de l'environnement et une maîtrise en analyse politique. Nadezda Nikolova produit des photogrammes sur des plaques de collodion humide (ferrotypie) imaginés en dessin. Les paysages imaginaires de l'artiste sont réalisés en chambre noire dans un temps très court avant que la surface sensible ne sèche, grâce à des masques de papier, pinceau et diverses interventions. Empruntées de rêverie et d'exploration, les plaques sont assemblées pour créer de larges compositions qui mettent à la fois en évidence la beauté de cette technique photographique inventée en 1851 et la proximité entre photographie et geste pictural. Ses œuvres ont été exposées au niveau national et international.

Expositions personnelles

2022

Elemental Forms, Center for Photographic Art, Carmel, CA, États-Unis

2021

Elemental Forms: Landscape, HackelBury Fine Art, Londres, Royaume-Uni

Expositions collectives

2022

The Photography Show by AIPAD, HackelBury Fine Art, New York, NY, États-Unis

2021

Waiting II, HackelBury Fine Art, Londres, Royaume-Uni

LIGHTWAVES: Experimental Photo Art from California, Marshall Contemporary, Venice, CA, États-Unis

Art in the Plague Year, UCR Arts: California Museum of Photography, Los Angeles, CA, États-Unis

Art Miami, HackelBury Fine Art, Miami, FL, États-Unis

Paris Photo, HackelBury Fine Art, Paris, France

Photo London, HackelBury Fine Art, Londres, Royaume-Uni

Masterpiece Online, HackelBury Fine Art, Miami, FL, États-Unis

2020

Imagining an Island, Symposium in association with Taigh Chearsabhagh Museum and Arts Centre, UHI Centre for Rural Creativity, and the Art School at University of the Highlands and Islands, North Uist, Scotland's Outer Hebrides, Royaume-Uni

Waiting, HackelBury Fine Art, Londres, Royaume-Uni

Art Miami, HackelBury Fine Art, Online Edition

Photo London, HackelBury Fine Art, Digital Fair

Paris Photo New York, HackelBury Fine Art, New York, NY, États-Unis

Esther WOERDEHOFF

2019

Twenty-One, HackelBury Fine Art, Londres, Royaume-Uni
Out of the Dark, Cabrillo Gallery, Aptos, CA, États-Unis
Art Miami, HackelBury Fine Art, Miami, FL, États-Unis
Paris Photo, HackelBury Fine Art, Paris, France
Photo London, HackelBury Fine Art, Londres, Royaume-Uni
The Photography Show by AIPAD, HackelBury Fine Art, New York, NY, États-Unis

2018

Alchemy, three person show w. Pierre Cordier and Garry Fabian Miller, HackelBury Fine Art, Londres, Royaume-Uni
Photo Sensitive, Olson-Larsen Galleries, Des Moines, IA, États-Unis
The Voies Off Festival, The Best of LensCulture: Volume 2, Arles, France
Alae, two person show w. Kaden Kratzer, University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, AR, États-Unis
Paris Photo, HackelBury Fine Art, Paris, FR
Photo London, HackelBury Fine Art, Londres, Royaume-Uni
Photo London, LensCulture Exposure Awards 2018, Londres, Royaume-Uni

2017

Unique: Alternative Processes, A Smith Gallery, Johnson City, TX, États-Unis
Silhouette, Duncan Miller Gallery, Santa Monica, CA, États-Unis
Little by Little, Art Intersection, Gilbert, AZ, États-Unis
13th Annual National Alternative Process Competition, SohoPhoto Gallery, New York, NY, États-Unis
Other Worlds, SE Center for Photography, Greenville, NC, États-Unis
Light Sensitive 2017 — Celebrating Images From The Darkroom Art Intersection, Gilbert, AZ, États-Unis

2016

Glass & Tin, Don't Take Pictures
Intimate Alchemy: 2016 Annual Juried Exhibition Plates-to-Pixels

2015

Analog Mania, Timisoara, Roumanie
Illuminate, The Center for Fine Art Photography, Fort Collins, CO, États-Unis
New Alchemy-Lexington Camera Club, Anne Wright Wilson Gallery, Georgetown College, Georgetown, KY, États-Unis
ACTINIC Festival, Écosse
What's Old Is New Again: Alternative Photographic Processes, Gallery 136 1/2 at PhotoSynthesis, Manchester, CT, États-Unis
H2O, A Smith Gallery, Johnston City, TX, États-Unis
Revela-T: Photo Festival of Analog Photography, Vilassar de Dalt, Espagne
Lens-less, M S Rezny Studio & Gallery, Lexington, KY, États-Unis

2014

Aura, Lightbox Photographic, Astoria, OR, États-Unis
Theme: ICON {Representations of Semiotics}, SEITIES, Calgary, Alberta, Canada
Altered Views, Lightbox Photographic, Astoria, OR, États-Unis

Prix**2018**

Finalist, LensCulture Exposure Awards
Honorable Mention, 13th Annual National Alternative Process Competition,
SohoPhoto Gallery, New York, NY, États-Unis

2016

Finalist, Pohotolucida Critical Mass, Portland, OR, États-Unis

2015

Director's Selection and Juror's Honorable Mention, Illuminate, The Center for Fine
Art Photography, Fort Collins, CO, États-Unis
Second Place, ACTINIC Festival of Alternative Photography, Écosse