

MICHEL REIN PARIS

STEFAN NIKOLAEV
STILL LIFE

21.05 - 23.07.2022



What You See Is What You Got, 2022
patinated copper, neon
cuivre patiné, néon
102 x 100 x 16 cm (40.16 x 39.37 x 6.3 in.)
unique artwork
NIKO22129

→ inquire





Adding a day to a day, 2022
hammered and patinated copper, neon
cuivre martelé et patiné, néons
161 x 130 x 22 cm (51.57 x 14.17 x 2.36 in.)
unique artwork
NIKO22130

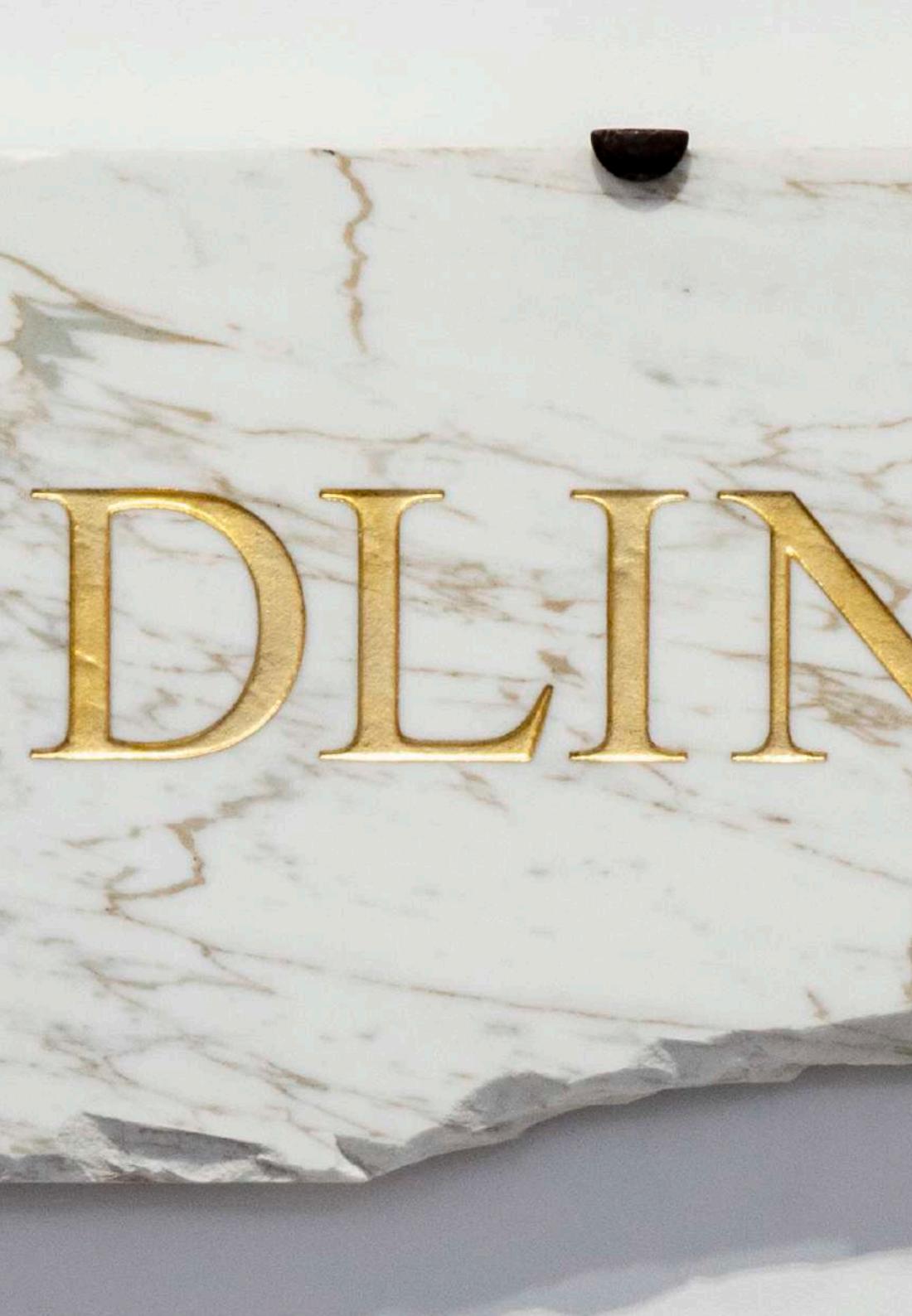
→ inquire





Deadline, 2022
marble, gold leaf, bronze, stainless steel
marbre, feuille d'or, bronze, inox
131 x 36 x 6 cm (51.57 x 14.17 x 2.36 in.)
unique artwork
NIKO22132

→ inquire





Be yourself no matter what they say, 2022

wrought iron, gold leaf

fer forgé, feuille d'or

installation: variable dimensions

sun / soleil : 103 x 157 x 3 cm (108.27 x 85.43 x 1.18 in.)

bird 1: 47 x 18 cm (18.50 x 7.08 in.)

bird 2: 38 x 22 cm (14.96 in.)

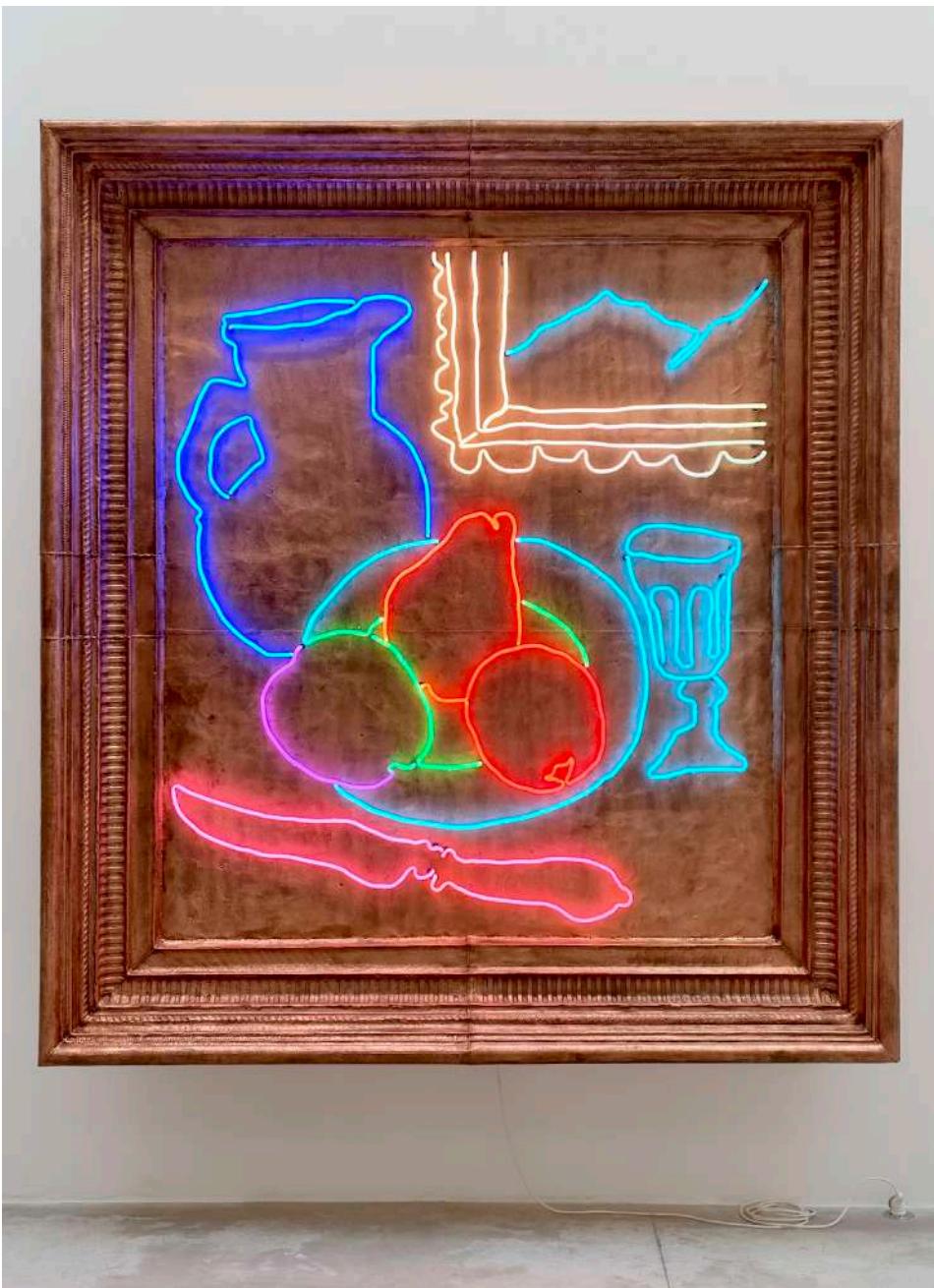
bird 3: 43 x 12 cm (16.92 x 4.72 in.)

ed. 3 + 2 AP

NIKO22133

→ inquire



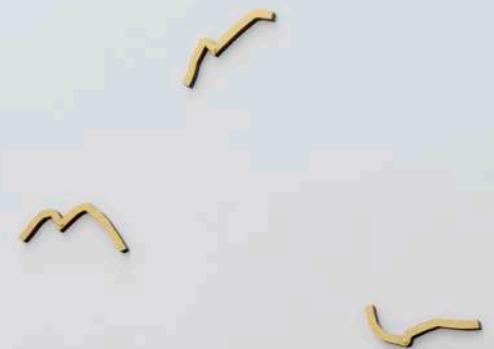


Early still-life in nine colours, 2022
hammered copper, neons
cuivre martelé, néons
220 x 200 x 30 cm (82.68 x 88.58 x 23.62 in.)
unique artwork
NIKO22131

→ inquire









DEADLINE

Michel Rein is pleased to present Stefan Nikolaev's 8th solo exhibition after *Rien ne va plus* (2018), *Bronze, sweat and tears* (2016), *If things are not as you wish, wish them as they are* (2013), *New Works old dreams* (2009), *Sickkiss* (2006), *One for the money, two for the show* (2003), *Under reconstruction* (2002).

The title of the exhibition *STILL LIFE* is a positive statement of its French translation: nature morte. Tackling the representation of inanimate elements reinforces the idea that life has not disappeared despite the global pandemic. Stefan Nikolaev took advantage of this period in which everything was frozen around him, to delve into his childhood memories, to confront the obligatory passage for every emerging and established artist: still life, as well as to reaffirm the following position: isn't the power of the artist to (re) give life?

STILL LIFE reveals Stefan Nikolaev's desire to follow the tradition of still life painting through his own means of expression. *Adding a day to a day*, 2022 and *Early still-life in nine colours*, 2022 are part of this aspiration. Borrowing classical materials (iron, copper or marble) combined with modern coloured neon, the original combination surprises the eye and the mind. "*I confess to a desire to paint while refusing to pick up a brush*". The ancient technique of hammered copper from the Middle East accentuates the baroque aspect of the whole.

The exhibition is autobiographical: the works presented are inseparable from his native country, Bulgaria. Stefan Nikolaev opts to pay tribute to the landscapes that cradled his childhood as well as to the craftsmen who accompany him on a daily basis (see the film *Half Life*, 2021, produced by AM Art Films). Thus, the work *Be yourself no matter what they say*, 2022 is a trompe-l'oeil composed of a sun and three seagulls in wrought iron, a material found on seaside railings almost everywhere, including Bulgaria. This wrought iron is then gilded with the same fervour as in the most exquisite European palaces, a final tribute to the work of the craftsmen.

The question of time is also essential. Isn't it already too late, asks the work *What you see is what you got*, 2022, in the tradition of vanitas (candle, skull and fruit)?

Deadline, 2022, engraved in gold leaf letters in an imposing piece of white marble, ironically drawing attention to the end of a frantic lifestyle that probably perceives rushing as being a fashionable trend. For several months now, we have been pushing off deadlines, postponing events to later dates... Could it be The dead of the « Deadlines »? Is it, perhaps, no longer a deadline but a starting line - is the competition starting again?

Michel Rein est heureux de présenter la 8ème exposition personnelle de Stefan Nikolaev après *Rien ne va plus* (2018), *Bronze, sweat and tears* (2016), *If things are not as you wish, wish them as they are* (2013), *New Works old dreams* (2009), *Sickkiss* (2006), *One for the money, two for the show* (2003), *Under reconstruction* (2002).

Le titre de l'exposition *STILL LIFE* est une affirmation positive face à sa traduction française : nature morte. S'attaquer à la représentation d'éléments inanimés, c'est appuyer l'idée que la vie n'a pas disparu malgré la pandémie mondiale. Stefan Nikolaev a profité de cette période, où tout était figé autour de lui, pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance et se confronter au passage obligé de tout artiste débutant et confirmé : la nature morte. Aussi réaffirmer la position suivante : le pouvoir de l'artiste n'est-il pas de (re)donner la vie ? *STILL LIFE* est révélateur de l'envie de Stefan Nikolaev de s'inscrire dans la tradition de la peinture de nature morte avec ses propres moyens d'expression. *Adding a day to a day*, 2022 et *Early still-life in nine colours*, 2022 participent à cette aspiration. Empruntant les matériaux classiques (fer, cuivre ou marbre) associés au moderne néon coloré, la combinaison originale étonne l'œil et l'esprit. « *J'avoue un désir de peinture tout en refusant de prendre un pinceau* ». La technique ancienne du cuivre martelé venue du Moyen-Orient accentue l'aspect baroque de l'ensemble.

L'exposition est autobiographique : les œuvres présentées sont indissociables de sa Bulgarie natale. Stefan Nikolaev souhaite rendre hommage aux paysages qui ont bercé son enfance et aux artisans qui l'accompagnent quotidiennement (cf : film *Half Life*, 2021, production AM Art Films). Ainsi, l'œuvre *Be yourself no matter what they say*, 2022 est un trompe-l'œil composé d'un soleil et de trois mouettes en fer forgé, matériau que l'on retrouve sur les garde-corps de bord de mer un peu partout y compris en Bulgarie. Ce fer forgé est ensuite doré avec la même ferveur que dans les plus beaux palais européens. Ultime hommage au travail de l'artisan.

La question du temps est également essentielle. N'est-il pas déjà trop tard interroge l'œuvre *What you see is what you got*, 2022 en s'inscrivant dans la tradition des vanités (bougie, crâne et fruit) ?

Deadline, 2022 gravé en lettres dorées à la feuille dans un imposant morceau de marbre blanc interpelle avec ironie sur un mode de vie effréné qui a pu rendre chic le fait d'être pressé. Depuis plusieurs mois, nous repoussons les échéances, reportons les événements à des dates ultérieures... Serait-ce « The dead of the Deadlines » ? Ce n'est peut-être plus une échéance mais une ligne de départ, la compétition recommence-t-elle à nouveau ?

Ce changement de sens coïncide merveilleusement bien avec la traduction anglaise du mot nature-mort: « Still-life » : vie tranquille, au repos. La vie reprend, il est donc l'heure d'« accrocher » les vestiges du passé.



Born in 1970, lives and works between Paris and Sofia.

Stefan Nikolaev's work revolves very clearly around the multiple transformations and blends between what we know about everyday objects and the way the artist encourages us to reconsider them when we think about the new form and vision he invests them with.

The apparent surface of his works conceals a developing narrative, bringing into play the artist's complex relationships with life and death, time and space, consumption and products of vital necessity. This story unfolds its fluid course over more than fifteen years of active presence on the international art scene.

The plot is far from exhausted, and in recent years it has acquired the kind of depth and strong presence that transforms the attractive and playful ideas of a young artist into powerful expression. He pays great attention to the formal execution of his works, to the point of becoming obsessed with the quality of their physical presence. Perhaps this is his way of making his works beautiful and communicative; or perhaps it is his way of making them durable and enduring while overcoming the fears lurking deep within the thinking behind them.

Stefan Nikolaev's typical treatment of form and ideas could be described as characteristic of design, but of a design in the wrong direction: there is too much to read in his works, too much to associate and meditate upon in their presence to be understood in a purely functional mode. This is probably what David Hockney referred to in his famous statement: «Art should transport you, which design does not do, unless of course it is the design of a bus.»

He has had numerous solo exhibitions: CCA, Glasgow ; Les Eglises Centre d'Art Contemporain, Chelles ; CCC-OD, Tours ; Fondation d'entreprise Pernod Ricard, Paris ; Temple Bar Gallery, Dublin ; Kunstmuseum, Thun ; Gallery ATA, Sofia ; ARC Projects, Sofia.

He represented Bulgaria at the 52nd Venice Biennale (cur. Vessela Nozharova). He also participated in the biennials of Lyon (cur. Valérie Chatrain & Saâdane Afif); Gwangju (cur. Hou Hanru & Charles Esche) and Cetinje (cur. Iara Boubnova).

Stefan Nikolaev is the founder of the artist-run space Glassbox, Paris which he directed until 2007.

- ▷ portfolio
- ▷ CV
- ▷ about

Né en 1970, vit et travaille entre Paris et Sofia.

L'œuvre de Stefan Nikolaev tourne très clairement autour des multiples transformations et métissages entre ce que nous savons des objets du quotidien et la façon dont l'artiste nous incite à les reconstruire lorsque nous réfléchissons à la forme et la vision nouvelles dont il les investit.

La surface apparente de ses œuvres recèle un récit en développement, mettant en jeu les relations complexes qu'entretient l'artiste avec la vie et la mort, le temps et l'espace, la consommation et les produits de nécessité vitale. Cette histoire déroule son cours fluide au long de plus de quinze ans de présence active sur la scène artistique internationale.

L'intrigue est loin d'être épuisée et elle a acquis, ces dernières années, le genre de profondeur et de forte présence qui transforme les idées attrayantes et ludiques d'un jeune artiste en une expression puissante. Il prête une très grande attention à l'exécution formelle de ses œuvres, jusqu'à être obsédé par la qualité de leur présence physique. Peut-être est-ce là sa manière de rendre ses œuvres belles et communicatives ; ou bien de les rendre durables et pérennes tout en surmontant les peurs tapies tout au fond de la pensée les sous-tendant.

Le traitement typique de la forme et des idées par Stefan Nikolaev pourrait être décrit comme caractéristique du design, mais d'un design détourné : il y a trop à lire dans ses œuvres, trop à associer et à méditer en leur présence pour qu'on puisse les appréhender dans un mode purement fonctionnel. C'est probablement ce à quoi David Hockney faisait référence dans sa célèbre déclaration : « L'art doit vous transporter, ce que le design ne fait pas, sauf bien sûr si c'est le design d'un bus. »

Il a bénéficié de nombreuses expositions personnelles : CCA, Glasgow / Les Eglises Centre d'Art Contemporain, Chelles / CCC-OD, Tours / Fondation d'entreprise Pernod Ricard, Paris / Temple Bar Gallery, Dublin / Kunstmuseum, Thun / Gallery ATA, Sofia / ARC Projects, Sofia.

Il a représenté la Bulgarie à la 52e Biennale de Venise (cur. Vessela Nozharova). Il a également participé aux biennales de Lyon (cur. Valérie Chatrain & Saâdane Afif) ; Gwangju (cur. Hou Hanru & Charles Esche) et Cetinje (cur. Iara Boubnova).

Stefan Nikolaev est le fondateur de l'artist-run space Glassbox, Paris qu'il a dirigé jusqu'en 2007.



MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS



MICHEL REIN Paris
42 rue de Turenne
75003 Paris
France

Phone +33 1 42 72 68 13
galerie@michelrein.com

Opening hours
Tuesday > Saturday 11am - 7pm

MICHEL REIN Brussels
Washington rue/straat 51A
1050 Brussels
Belgium

Phone +32 2 640 26 40
contact.brussels@michelrein.com

Opening hours
Wednesday > Saturday 10am - 6pm