

JUDITH NELSON

WHOLE NOTES 2018

Galerie Arnaud Lefebvre
Paris

Judith Nelson in her studio, Sequim, Washington
(photo Paul Nelson)

On the Recent Work of Judith Nelson

Judith Nelson's seemingly fragile relief works might appear to us as found objects that have washed up along the ocean's shores or been dug up out of the earth, still intact yet bearing the ravages of the elements and of time. The layered folds of these predominantly ochre-red and brown wall-sculptures, composed of faded and crinkling natural materials, suggest the fossilized remains of unknowable species. Like intriguing specimens, they call forth the carefully preserved treasures adorning the display cases at Natural History museums, their discreet beauty opening up to us as we contemplate what they might have been. The intricate, irregular geometry of these works entices our gaze, inviting the eye to wander across their weathered and furrowed surfaces.

About her relief works, Judith Nelson has written that they "are not a picture of a thing but the thing itself."* They are both object and subject, expressing a reverence of nature yet remaining resolutely mysterious, eluding any fixed interpretation and giving free rein to the viewer's imagination. What can also be felt when contemplating these works – with such enigmatic titles as *Kake*, *Folate*, *Keel* and *Omnia* – is the pleasure of manipulating and assembling natural materials. Strips of handmade paper, painted or printed with red dirt pigment, are pleated and layered to create undulating or corrugated structures which are then overlaid with fragments of detritus. In pieces such as *Keel*, or *Folate*, the placement of a tropical twig or a strip of seaweed counters the slanted and rippling movement of the paper, providing contrasting texture while anchoring the composition.

Having lived for many years between the Waianae Mountain range and the Mokuleia shore in Hawaii, and now near the coast in Washington State, Judith Nelson has collected much of her art-making debris while out walking, or wandering, as she might say. Returning home with seaweed, branches, leaves, seeds, bark, pinecones, and the long leathery pods of the Royal Poinciana tree, she stores all of her found material in her studio, placing it in boxes for future use, pinning it to the wall or spreading it out on her work table where it will be arranged and rearranged as she contemplates the fabrication of a new piece.

Judith Nelson's love of process – she refers to what she does in the studio as playing – is fundamental to her artistic practice. She has been creating relief works from natural elements for the past two decades, but the early years of her practice reach back to the 1960's, a time when her work as a painter and print-maker explored the new directions opened up by Pop Art and Hard Edge painting. A series of intaglio prints made between 1962 and 1972, exhibited at the Arnaud Lefebvre Gallery in 2015, reveal her passion for probing the visual potential of her materials and pushing the boundaries of the picture plane. Strikingly bold in their compositions, the prints combine multiple techniques, including etched line, aquatint, embossing and flat areas of printed color. Wanting to open up the etching process beyond the traditional rectangle, the artist began sawing her printing plates into different shapes, arranging them like the pieces of a puzzle as a way of orchestrating the pictorial space, integrating the white of the paper into the composition as volume and shape. The sensuous color and sculptural presence of these prints lures the gaze. The eye is tempted to seek out recognizable images, only to be surprised by the dynamic and ever-changing spatial relationships between shapes, marks and colors.

The play upon three-dimensionality and optical illusion is present throughout much of Judith Nelson's earlier work in painting. Into the 1980's, a third dimension literally opened up as she began constructing low relief works from shreds of painted paper. Wired to backing sheets, the shreds of paper are aligned to create densely woven grid-like structures. Their folds and crevices invite a rhythmic play of light and shadow across tactile surfaces, suggesting unstable and shifting geometries. Beyond formal experimentation, these works also speak of mutability and ephemerality, prefiguring the later relief works to come. Over time, the shreds of paper will continue to curl and warp, changing the play of light across the surface and altering the way the works are perceived.

In her most recent relief works, transience and temporality are embodied in the fragility of the materials. The artist has treated her twigs, pods, leaves and seaweed with an acrylic coating that will prevent further decay, but these materials and the works themselves necessarily speak to us of time's passing.

Judith Nelson has written about her attraction for archeological remnants and for objects preserved in museums, such as the tattered and rotted sacramental robes on view in glass cases at the Cluny Museum, once brilliantly colored and now faded. She readily sites the importance of memory that guides the creative process, such as visual recollections of “an embroidered apron, or beach stones along a walkway, or dioramas in the Museum of Natural History”, all of which inspire and inform her work. Embedded with layers of memory, her pieces may well bring to mind Jean Dubuffet’s series of paintings on the theme *Célébration du Sol* (Celebration of the Ground), or Zoltan Kemény’s more architecturally structured relief works. Her use of natural debris might also lead us to think of Andy Goldworthy’s sculptures and perhaps even certain works by Michel Blazy, in which the use of perishable materials literally reveals the passage of time and the transformation of matter.

“My work progress has become an evolution toward the beauty, dissolution, and natural fatigue of aging,” writes Judith Nelson. Nowhere is this more present than in *Omnia*, a work entirely composed of large strips of seaweed, bark, tropical twigs and a wasp’s nest. Nearly baroque in its protruding assemblage of forms, it constitutes a cavernous structure in which decay and sensuality entwine. Unidentifiable and yet profoundly suggestive, *Omnia* calls forth the vestiges of a once flamboyant past, seducing our gaze with its lingering grace.

Diana Quinby

* Citations are taken from Judith Nelson’s texts, “The Silence of Ruins”, published online in the Triggerfish Critical Review, and “How Paper Responds to...”, available in the Archives of the Arnaud Lefebvre Gallery website www.galeriearnaudlefebvrearchives.com.

Sur les œuvres récentes de Judith Nelson

Les œuvres en relief de Judith Nelson peuvent nous faire penser aux objets échoués sur la plage, ou qui ont été extraits de la terre lors de fouilles. Elles nous paraissent fragiles car empreintes des ravages des éléments et du temps. Composées de matériaux naturels fanés aux teintes ocre-rouge et marron, les épaisseurs plissées de ces sculptures murales évoquent les vestiges fossilisés d’espèces inconnues. Comme des spécimens rares et fascinants, les œuvres font appel aux trésors précieusement conservés derrière les vitrines dans les musées d’Histoire Naturelle ; leur beauté discrète se révèle à nous lorsque nous contemplons ce qu’elles auraient pu être. Leur géométrie complexe et irrégulière attire le regard, invitant l’œil à parcourir leurs surfaces sillonnées de textures.

Dans un texte sur son parcours, Judith Nelson écrit que ses œuvres en relief « ne sont pas la représentation d’une chose mais la chose elle-même ».* À la fois objet et sujet, les œuvres expriment un respect profond de la nature tout en restant résolument mystérieuses. Elles échappent à toute interprétation fixe et donnent libre cours à l’imaginaire du spectateur. Lorsque nous regardons ces œuvres, avec leurs titres énigmatiques tels que *Kake*, *Folate*, *Keel* et *Omnia*, nous pouvons également ressentir le plaisir tactile de la manipulation et de l’assemblage des matériaux naturels. Des bandes de papier artisanal, peintes ou imprimées d’un pigment de terre rouge, sont plissées et organisées en couches pour créer des structures dentelées, auxquelles sont ajoutés des fragments de détrit. Dans les œuvres telles que *Keel*, ou *Folate*, la mise en place d’une brindille tropicale, ou d’une feuille d’algue, permet de contrebalancer le mouvement incliné et ondulant du papier, tout en fournissant un contraste de textures.

Judith Nelson a longtemps vécu près de l’océan, entre les Montagnes Waianae et la côte Mokuleia à Hawaï. Encore aujourd’hui elle vit près du littoral, dans de l’état de Washington aux États-Unis. C’est lors de ses promenades, ou de ses vagabondages, comme elle le dirait, qu’elle trouve les débris naturels dont elle se sert pour la fabrication de ses œuvres. En rentrant chez elle avec des algues, des branches, des feuilles, des graines, de l’écorce, des pommes de pin et des longues cosses rugueuses de l’arbre Poinciana,

elle conserve l'ensemble du matériel dans son atelier, rangé dans des boîtes, épinglé au mur ou dispersé sur la table de travail où il sera remanié à maintes reprises lorsqu'elle élabore une nouvelle pièce.

La passion de Judith Nelson pour l'acte de *faire* – et en faisant elle dit qu'elle joue – est fondamentale à sa pratique. Elle crée des œuvres en relief depuis deux décennies, mais le début de sa pratique remonte aux années 1960. À cette époque, elle est peintre et graveur ; elle expérimente les nouvelles directions picturales introduites par le Pop Art et la peinture Hard Edge. Une série de gravures en taille douce réalisée entre 1962 et 1972, et exposée à la galerie Arnaud Lefebvre en 2015, révèle sa fascination pour l'exploration probante des matériaux et de l'espace pictural. Les gravures frappent par leur audace graphique et par la combinaison de techniques multiples : des traits gravés à l'eau forte, l'aquatinte, le gaufrage et des aplats de couleurs s'y conjuguent. Désireuse d'ouvrir les procédés de la taille douce au-delà du rectangle traditionnel, l'artiste a découpé ses plaques d'impression en différentes formes pour les arranger, telles les pièces d'un puzzle, dans l'espace de la feuille. Le blanc du papier s'intègre à cette orchestration visuelle en tant que forme et volume. Attiré par les couleurs vives et par la présence sculpturale des gravures, l'œil est tenté de chercher des images reconnaissables, mais il se fait surprendre par la sensation de mouvement perpétuel, créée par mise en espace dynamique des matières et des formes.

Lors des premières décennies de sa carrière, Judith Nelson expérimente l'illusion optique et la tridimensionnalité dans sa peinture. À partir des années 1980, une véritable troisième dimension s'introduit dans son travail lorsqu'elle commence à fabriquer des bas reliefs à partir de morceaux de papier, préalablement pliés et peints. Reliés à une feuille de support par un fil de fer, les morceaux de papier sont alignés dans des rangées plus ou moins régulières pour créer une structure en forme de grille. Les plis et les creux du papier accrochent la lumière ; un jeu d'ombres rythme les surfaces tactiles et dessine une géométrie instable, oscillante. Au-delà de l'expérimentation formelle, ces œuvres à caractère éphémère incarnent la mutabilité et annoncent les œuvres en relief à venir. Au fil du temps, les morceaux de papier vont s'enrouler et se déformer, modifiant progressivement le jeu d'ombres et de lumière et ainsi notre perception des surfaces.

Dans les œuvres récentes de Judith Nelson, la fragilité des matériaux naturels incarne la fugacité et la temporalité. L'artiste protège ses brindilles, cosses, feuilles et algues avec un médium acrylique pour éviter qu'ils ne se décomposent davantage, mais ces matériaux évoquent inévitablement le passage du temps. Dans ses écrits, Judith Nelson a mentionné son attrait pour des vestiges archéologiques et pour les objets conservés dans des musées, tels que les robes de sacrement en lambeaux, autrefois éblouissantes mais aujourd'hui décolorées, conservées dans les vitrines du Musée de Cluny. Elle cite facilement l'importance de la mémoire qui guide le processus de la création : « [...] des visions telles que le souvenir d'un tablier en dentelle, des rochers de plage le long d'une promenade, ou les dioramas du Musée d'Histoire Naturelle », inspirent et nourrissent son travail. Puisant dans les strates de mémoire, ses œuvres peuvent nous faire penser à la série de peintures sur le thème de la *Célébration du Sol* de Jean Dubuffet, ou aux reliefs architecturaux de Zoltan Kemény. Son emploi de débris naturel peut aussi inviter à une comparaison avec les sculptures d'Andy Goldsworthy, et peut-être aussi avec certaines œuvres de Michel Blazy. Composées de matériaux périssables, ces dernières incarnent littéralement le passage du temps et la transformation de la matière.

« Le progrès de mon travail est devenu une évolution vers la beauté, la dissolution et la fatigue naturelle de ce qui prend de l'âge », écrit Judith Nelson. *Omnia*, une œuvre entièrement composée de larges bandes d'algues, d'écorce, de brindilles tropicales et d'un nid de guêpe, incarne parfaitement les paroles de l'artiste. Cet assemblage exubérant de matières organiques se révèle comme une structure caverneuse dans laquelle la décomposition et la sensualité s'entremêlent. Inconnaissable mais profondément suggestive, elle nous évoque les vestiges d'un passé flamboyant. Elle séduit notre regard par sa grâce immuable.

Diana Quinby

* Les citations proviennent des textes de Judith Nelson : "The Silence of Ruins", publié sur le site web du *Triggerfish Critical Review*, et "How Paper Responds to...", dans les Archives du site web de la galerie Arnaud Lefebvre www.galeriarnaudlefebvrearchives.com.

FOLATE, 2018
acrylic sealed handmade paper; piece of dried, acrylic sealed kelp, twig and pod
18 x 25 x 4 inches

KEEL, 2018
acrylic sealed handmade paper; acrylic sealed dried kelp and twig of poplar
18 x 30 x 4 inches

KAKE, 2018
acrylic sealed handmade paper, kelp, bark, hornets nest
12 x 18 x 4 inches

OMNIA, 2018
acrylic sealed handmade paper, dried, acrylic sealed kelp and pieces of hornets nest
17 x 21 x 4 inches

KANKER, 2018

Acrylic sealed handmade paper, pieces of acrylic sealed white birch bark, twigs
18 x 24 x 4 inches

WEDGE, 2018

acrylic sealed handmade paper; twig, acrylic sealed kelp and piece of hornets nest
12 x 18 x 4 inches

MASKOT, 2018
Acrylic sealed handmade paper; photographed paper; bark
22 x 30 x 4 inches

PATCH STAND, 2018
acrylic sealed handmade paper; acrylic sealed kelp, bark, pods
15 x 17 x 4 inches

THICKET, 2018
acrylic sealed handmade paper; acrylic sealed kelp, bark, pods, twigs
17 x 26 x 4 inches

TRENCH, 2018
acrylic sealed handmade paper, bark, pods, twigs
24 x 11 x 4 inches

CONVOKE, 2018
acrylic sealed tracing paper; acrylic sealed kelp, pods, twigs
18 x 24 x 4 inches

vues d'exposition / exhibition views

JUDITH NELSON

Lives and works in Washington, USA

Solo shows

- 2018 *Whole Notes* 2018, Arnaud Lefebvre Gallery
- 2015 *Portrait d'artiste*, Arnaud Lefebvre Gallery
- 2013 *Le Silence des ruines* (avec Paul Nelson), Arnaud Lefebvre Gallery
- 2002 *Phanopoeia des rudiments* (exposition rétrospective), Arnaud Lefebvre Gallery
June Fitzpatrick Gallery, Portland
- 2000 June Fitzpatrick Gallery, Portland
- 1999 Arnaud Lefebvre Gallery, Paris
- 1990 Virginia Lynch Gallery, Tiverton RI
- 1989 Joan Whitney Payson Gallery of Art, Portland
- 1985 Lenore Gray Gallery, Providence
- 1983 University of Maine, Augusta
- 1982 DBR Gallery, Cleveland
Viridian Gallery, NY
- 1978 Razor Gallery, NY
- 1976 Razor Gallery, NY
- 1975 Razor Gallery, NY
- 1972 Rhode Island School of Design
- 1969 Hopkins Art Center, Dartmouth College
- 1967 Dana Creative Arts Center, Colgate University

Group shows (selection)

- 2016 *Multiples et petits formats*, Arnaud Lefebvre Gallery
Artistes de la galerie, Arnaud Lefebvre Gallery
- 2015 *Turtle dedicated to Michael Shamberg* (Portrait d'artiste), Ivana de Gavardie Gallery, Paris
Self-Portrait, Arnaud Lefebvre Gallery
- 2014 Art Paris Art Fair, Grand Palais, Paris
- 2012 *Shem*, Arnaud Lefebvre Gallery
Alice in Wonderland, Arnaud Lefebvre Gallery
- 2011 *Galerie Arnaud Lefebvre 1990-2011*, Arnaud Lefebvre Gallery
Turtle Salon Michael Schamberg, Arnaud Lefebvre Gallery
- 2009 *Exposition en soutien à Ryo Takahashi*, Arnaud Lefebvre Gallery
- 2007 *Free Renga*, Arnaud Lefebvre Gallery
Une Journée dans la vie d'un galeriste, Arnaud Lefebvre Gallery
- 2004 *Commitment to Excellence*, Honolulu Academy of Arts (& 2005)
- 2003 Honolulu Printmakers 75th anniversary, Honolulu Academy of Arts (& 2004, 2005, 2006, 2007)
- 2000 Arnaud Lefebvre Gallery (& 2003, 2005, 2007)
Virginia Lynch Gallery, Tiverton, RI
- 1991 Judith Leighton Gallery, Blue Hill Maine
- 1990 Virginia Lynch Gallery, Tiverton, RI
- 1989 Rhode Island School of Design Museum
- 1988 Judith Leighton Gallery, Blue Hill Maine
- 1987 Virginia Lynch Gallery, Tiverton, RI
Rhode Island School of Design Museum
Hobe Sound Galleries North, Portland
- 1986 Lenore Gray Gallery, Providence RI
- 1985 Virginia Lynch Gallery, Tiverton, RI
Hobe Sound Galleries North, Portland

- 1984 Virginia Lynch Gallery, Tiverton, RI
- 1981 University of Iowa Museum
Cleveland Institute of Art
- 1980 The Beck Center, Cleveland
Cleveland Institute of Art
- 1979 Two Person Exhibition, Bundy Museum
- 1978 Visions, Paper Multiples, Gallery Diane Gilson, Seattle
- 1975 Boston Printmakers, Hartwick College, NY
Colorprint USA
- 1973 Society of American Graphic Artists
- 1972 Library of Congress Biennial
Yale University Gallery
Colorprint USA
- 1969 University of Illinois Print/Drawing Annuals
Society of American Graphic Artists
- 1968 Western Michigan University Print/Drawing Biennial
Western Association of Art Museums
University of Illinois Print/Drawing Annuals
- 1967 Springfield Massachusetts Museum Annual
- 1966 Honolulu Printmakers, Honolulu Academy of Arts
Artists of Hawaii Annuals, Honolulu Academy of Arts
- 1965 Society of American Graphic Artists
- 1962 New York Print Fair
Honolulu Printmakers, Honolulu Academy of Arts
Artists of Hawaii Annuals, Honolulu Academy of Arts

publié en 100 exemplaires
à l'occasion de l'exposition

JUDITH NELSON

Whole Notes 2018

6 décembre 2018 - 19 janvier 2019

Galerie Arnaud Lefebvre, 10 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Tél.: +33 (0)1 43 54 55 23 / +33 (0)6 81 33 46 94

arnaud@galeriearnaudlefebvre.com

www.galeriearnaudlefebvre.com

photo de couverture / cover photo

Judith Nelson

HOLLOW POCKET, 2018

acrylic sealed handmade paper, pods

20 x 33 x 4 inches

photographies – Béatrice Hatala

© Tous droits de reproduction, texte et photos réservés aux artistes et auteurs.
impression DBS imprimerie Amiens

ISBN 978-2-914065-02-3

