

INTRODUCING**NEMANJA NIKOLIC**

Miroslav Karić

« Vertigo ». 2014. Acrylique sur toile.
120 x 120 cm. *Acrylic on canvas*

Des images extraites des films d'Alfred Hitchcock surtout, mais aussi de Murnau et d'Eisenstein, tissent le fil d'une narration qui intègre de plus l'histoire de l'ex-Yougoslavie, à travers des dessins et des vidéos issus de la déconstruction de l'image filmique. Il en résulte une grille de lecture complexe qui fait appel à la psychologie de la perception et aux relations sociales, sous-tendues par une tension qui oscille entre ordre et chaos.

■ Nemanja Nikolić est actif depuis sept ans sur la scène artistique de Belgrade (Serbie). Sa pratique se rattache conceptuellement et formellement aux techniques du dessin, de la peinture et de l'animation. Ses premières séries furent marquées par un travail d'expérimentation des potentialités expressives du dessin. Cette exploration lui fit découvrir des perspectives visuelles plus complexes inspirées par l'image en mouvement. Cette fascination pour le 7e art contribuera à définir une approche qui s'appuie certes sur la technique du dessin classique, mais l'envisage aussi conceptuellement à travers le cinéma.

COLLAGE ET CITATION

Nikolić a très tôt adopté la pratique de l'animation, dans de courtes vidéos basées sur le collage et la citation de films cultes, tels que *les Oiseaux*, *Fenêtre sur cour* et *Pas de printemps pour Marnie* (Alfred Hitchcock),

« Panic Book ». 2015. Vidéo, 5' 48"

le Voyeur (Michael Powell), *Massacre à la tronçonneuse* (Tobe Hooper), *Nosferatu* (Murnau), *Frankenstein* (James Whale), etc. Le choix des scènes et leur déconstruction image par image, suivie de leur transposition dans la technique du dessin, visaient à relier l'aspect visuel des images à leur extrême tension psychologique.

L'animation suivante, intitulée *Distant*, introduit une innovation stylistique dans le dessin, et témoigne ainsi des réflexions de l'artiste quant à l'emploi de références visuelles variées. Présentée sous la forme d'une installation vidéo en deux parties, *Distant* associe des scènes des *Oiseaux* d'Hitchcock et du *Cuirassé Potemkine* d'Eisenstein, réinterprétées et mises en regard de références à des œuvres de Paul Klee et de Franz Kline. Ainsi, des courants visuels pa-

rallèles construisent une image unique à la faveur de la dynamique et de l'action conjointe des formes animées, vues sous le prisme des notions d'inconscient individuel et collectif, et du processus psychologique de la perception.

Les œuvres vidéo *Panic Box I* et *Panic Box II* mettent en scène des situations d'effroi intense et radical à travers deux brèves séquences animées montrant des oiseaux attaquant brutalement le personnage principal du célèbre film d'Hitchcock. En extrayant les oiseaux de la scène originale, les séquences en boucle suscitent une atmosphère d'anticipation et de tension, et une identification stimulante du regardeur à ce qui est à l'origine de la menace.

ORDRE ET CHAOS

Autre référence à Hitchcock, *Panic Book* comprend plusieurs centaines de dessins-scènes dont l'animation déploie un propos visuel et narratif totalement renouvelé. Les séries de dessins opèrent ici une synthèse avec l'écrit, en l'occurrence des pages de livres et de magazines provenant du champ du discours social et politique de la Yougoslavie socialiste. Ces nouvelles images, qui réinterprètent des séquences célèbres de fuite ou de panique prélevées dans le cinéma d'Hitchcock, ou la représentation d'états émotionnels extrêmes de ses personnages, associent étroitement déconstruction, trames narratives et juxtaposition de contextes sociaux de différentes époques et de différents espaces. Dessins et séquences animées s'efforcent de dévoiler de multiples niveaux de signification et de compréhension, mettant en jeu l'idéologie, la nature et la dynamique des relations so-

ciales, la psychologie de masse, la relation individu-collectif, et la tension entre l'ordre et le chaos. En introduisant le thème de l'héritage du socialisme yougoslave, l'artiste apporte sa contribution à la réflexion sur les événements tragiques qu'a connus, il n'y a pas si longtemps, l'ex-Yougoslavie, ainsi que sur son contexte socio-politique.

Les dernières peintures de Nikolić *Samples of the Liquid Book*, montrent une nouvelle orientation, notamment dans le choix de formes stylisées et géométriques, ainsi que de nouveaux motifs. Si son travail demeure dans la continuité conceptuelle de ses préoccupations antérieures, ses références à l'histoire de l'art, à la culture populaire, au cinéma et aux médias de masse sont envisagées différemment, par la déconstruction et l'analyse visuelle des relations entre couleur et forme, perception sensorielle et intuition – ouvrant ainsi de nouveaux défis. ■

Traduit de l'anglais par Laurent Perez

Miroslav Karić est commissaire d'exposition (*Sensing Realities*, galerie B-312, Montréal, 2015), directeur artistique de la galerie associative Remont, Belgrade.

Nemanja Nikolić

Né en / born 1979

Vit et travaille à / lives in Belgrade

Expositions récentes / Recent shows:

2009 Ceramics Triennial, Museum of Applied Arts, Belgrade ; 41st May Exhibition, Museum of Yugoslavian History, Belgrade
Galerie Ulupuds, Belgrade
2012 Galerie Singidunum, Belgrade

« Distant ». 2012. Installation vidéo en boucle.

Vue de l'exposition / exhibition view « Visible Things ».

Two channel video installation (loop)

Images from films—mainly those of Alfred Hitchcock but also works by Murnau and Eisenstein—inform the narratives in which this artist invokes the history of former Yugoslavia in videos made by deconstructing cinematic images. The resulting works suggest a complex interpretative structure referencing both the psychology of perception and social relations, with an underlying tension oscillating between order and chaos.

Over the last seven years, Nemanja Nikolić has been active on the Belgrade art scene. Conceptually and formally the practice of this Serbian artist is connected to the medium of drawing, painting and animation. Nemanja's first series of works were marked by his intensive experimentation with the expressive potential of drawing, but at the same time drew him into more complex visualizations inspired by the language of the moving image. The fascination with the seventh art was a starting point for Nemanja's definition of thematic and motive sections of his work, as well for his specific approach which has maintained the element of classical drawing, but conceptually elaborated this through the lens of film.

COLLAGE AND CINEMA

Animation, which Nikolić quickly adopted as another mode of expression, was at first employed through short videos based on collaging and citing various scenes from iconic films such as *Birds*, *Rear Window* and *Marnie* (Hitchcock), *Peeping Tom* (Michael Powell), *The Texas Chain Saw Massacre* (Tobe Hooper), *Nosferatu* (Friedrich Wilhelm Murnau), *Frankenstein* (James Whale) etc. Through both the selection of the scenes and their gradual deconstruction (frame by frame), followed by their transposition into the medium of drawing, these first animations by the artist focused primarily on binding the content together with the visual aspects of the scenes in order to develop a distinctive method for portraying situations of extreme psychological tension.

The next animation, *Distant*, stylistically and technically introduces novelty into the drawing itself, and also shows the artist's further ideas about utilizing diverse visual references in the work. Presented in the form of a two-part video installation, *Distant* brings the following elements together in a conceptual connection: Nikolić's interpretation of scenes from Hitchcock's *Birds*, Eisenstein's *Battleship Potemkin* and references to the works of Paul Klee and Franz Klein. Parallel visual streams here actually construct a single image united in the dynamics, relationships and joint action of the animated forms; contemplated through notions of the indivi-

dual and collective unconscious, and through perception as a psychological process.

Situations filled with abrupt, intense fear are a central topic of the video works titled *Panic Box I* and *Panic Box II*, which the artist effectively evokes by animating two short sequences of violent bird attacks on the main female character in Hitchcock's famous movie. By extracting the birds from the original scene, Nikolić creates an atmosphere of anticipation and tension in infinitely looping sequences, identifying in an interesting way the position of the viewer with the origin of the threat.

ORDER AND CHAOS

Again referring to Hitchcock and his poetics, the next *Panic Book* includes several hundred drawings/frames, creating a brand new visual and narrative core. The series of drawings this time are done in synthesis with the textual background, i.e. pages of books and magazines from the fields of social and political discourse in socialist Yugoslavia. Serving as particular mise-en-scène for staging Hitchcock's iconic scenes of escape, mass panic and the highly-strung emotional states of the protagonists, Nemanja's newly created images maintain a key plot through deconstruction, parallel narrative courses and juxtaposing contrasting social contexts of a particular historical times and places. The series of drawings and animated sequences attempt to reveal the many different levels of meaning and offer understanding through the lens of ideologies, the nature and dynamics of social relationships, mass psychology, the individual-collective relation and tension between order and chaos. Introducing thematically the issue of the legacy of Yugoslavian socialism the author offers specific reflections on the dramatic events that happened not so long ago in former Yugoslavia, as well as on the current socio-political circumstances within this part of the world.

Nikolić's most recent series of paintings, *Samples of the Liquid Book*, evince a certain number of changes, mainly in the artist's choice of abstract, stylized and geometrical forms as new motifs, but conceptually the work stays within the contexts of his earlier interests. The references to cinema, art history, pop culture and mass media are now contemplated using a different method, by deconstructing, breaking down and visually analyzing the relationships of color and form, sensory perception and intuition, and thus opening up a new field of artistic challenges for the artist's future research. ■

Translation, Isidora Krstic

Miroslav Karić is a curator (*Sensing Realities*, Galerie B-312, Montreal, 2015), and artistic director of the cooperative Remont gallery in Belgrade.

