

NICOLAS DERNÉ

Portfolio 2022

www.nicolasderne.com

Biography

Born in Paris in 1980, Nicolas Derné is a visual artist based in Martinique F.W.I.

During several years, he has traveled through Asia, Australia and Africa exercising his eye to document his daily life.

In 2010, he settles in Martinique and starts working with a communication agency and local institutions before embarking on his photographic career.

His artistic work is situated between a poetic and a political commitment to his community and his own identity by exploring the subversive facets of Carnival or by developing photographic series of an almost mythical strength bringing man face to face with Mother Nature.

SOLO SHOWS

2018 - Pression en tropiques - Espace d'art contemporain 14N61W, Martinique ;

2019 - Parades - Tropiques Atrium Scène Nationale

2021 - La Nature à horreur du vide - Rencontre photographiques de Guyane

2022 - Parades - Centro león (Republique dominicaine)
La Nature à horreur du vide - Photoautomaux (Beauvais)

GROUP SHOWS (selection)

2023 - Ten is a magic number (14N61W, FdF)
Parades, Senegal

2022 - Sentinelles, espace d'art contemporain 14 N 61 W, FdF (Martinique FWI)

Erosion 972, espace d'art contemporain 14 N 61 W, FdF (Martinique FWI)

2021 - 神秘之島 The Mysterious Island / Phase I
The Oceans and the Interpreters - Hong-Gah Museum, Taipei
De Feu et de pluie, Fondation clément, Martinique

2019
« group exhibition », espace d'art contemporain 14 N 61 W, FdF (Martinique FWI)

2018
« Ye Jodi Demin » , espace d'art contemporain 14 N 61 W, FdF (Martinique FWI)

« Sans Titre » , espace d'art contemporain 14 N 61 W, FdF (Martinique FWI)

RESIDENCIES

2017 - CHU de Martinique, Fort de France (Martinique)

2017-2018 - « Parades » Tropiques Atrium, Martinique,
Habitation la ramée, Guadeloupe
Alliance Française, Cuba
Alliance Française, Trinidad
Centro león, Dominican Republic

2019 - Centre Intermondes, La Rochelle, FR

2020 - Rencontres photographiques de Guyane, FR

2021 - *HomoSargassum*, Tout-Monde Art Foundation de New York

COLLECTION - PRIZES

2020 - Acquisition National Art Collection (CNAP), Paris, FR

2018 - AIC - Grant From DAC Martinique, FR

Parades (2011 - 2019)

Co production - Tropiques Atrium Scène Nationale.

PARADES is a photographic research and creation project that has the ambition to explore the symbolic adoption that is made by the people of the carnival through the Caribbean.

This project began in Martinique, as a photographic exploration that then led me to Guadeloupe, Trinidad, Cuba and the Dominican Republic. This research revealed an interconnected reality ranging from the ancestors to the diaspora, which transforms us into complex individuals, a reality where there is a deep dialogue between people, because as the Barbadian poet Edward Kamau Brathwaite writes, « Unity is under -Marine ».

By going beyond the heavenly postcard I wanted to embark on a renovating and introspective journey, to meet colonial and postcolonial, local and African influences, which give birth to an identity specific to the search for hidden, complex and marginal.

Pression « en tropiques » (2017)

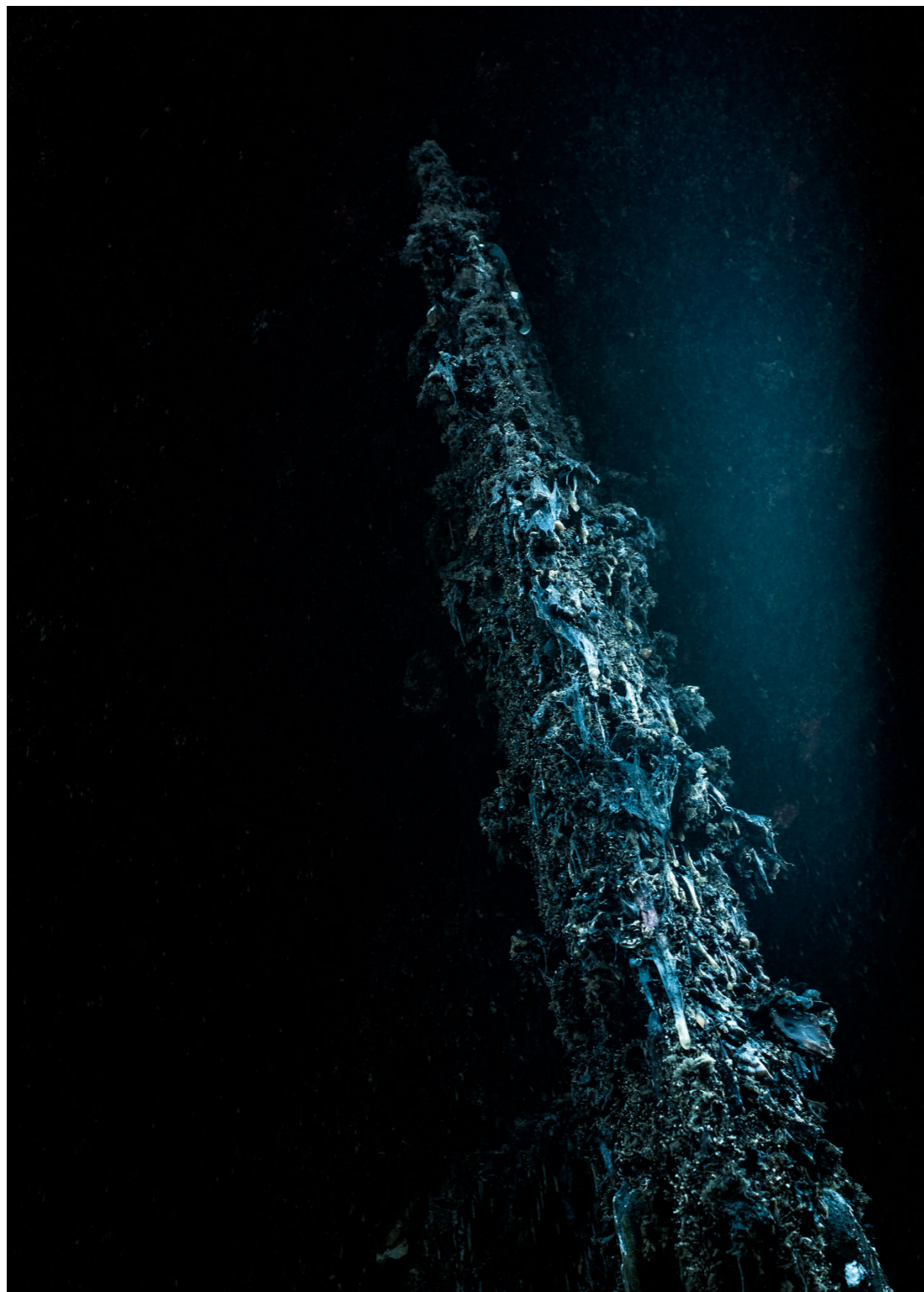
“Man is the most insane species. He worships an invisible God and destroys a visible Nature. Unaware that this Nature he’s destroying is this God he’s worshipping.”

Hubert Reeves

On this basis, Nicolas Derné has sought to capture the traces left by man by focusing on the fragility of the latter in the face of Nature. Far from being a dramatic serie on the environment, he does not seek so much to denounce a situation, but to question Man about his own place in an ecosystem obviously more powerful than him.

La nature à horreur du vide

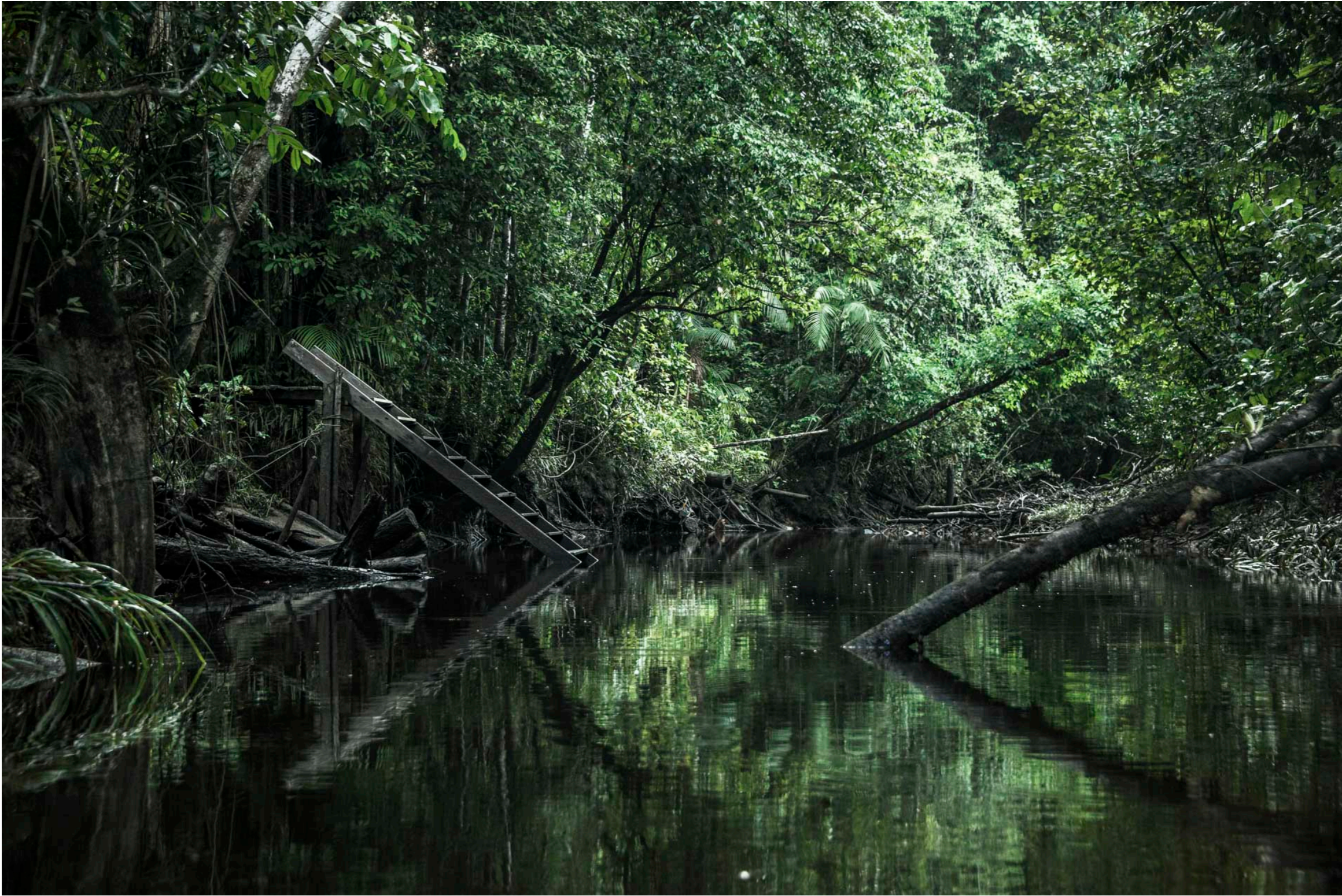
Rencontres photographiques de Guyane 2021

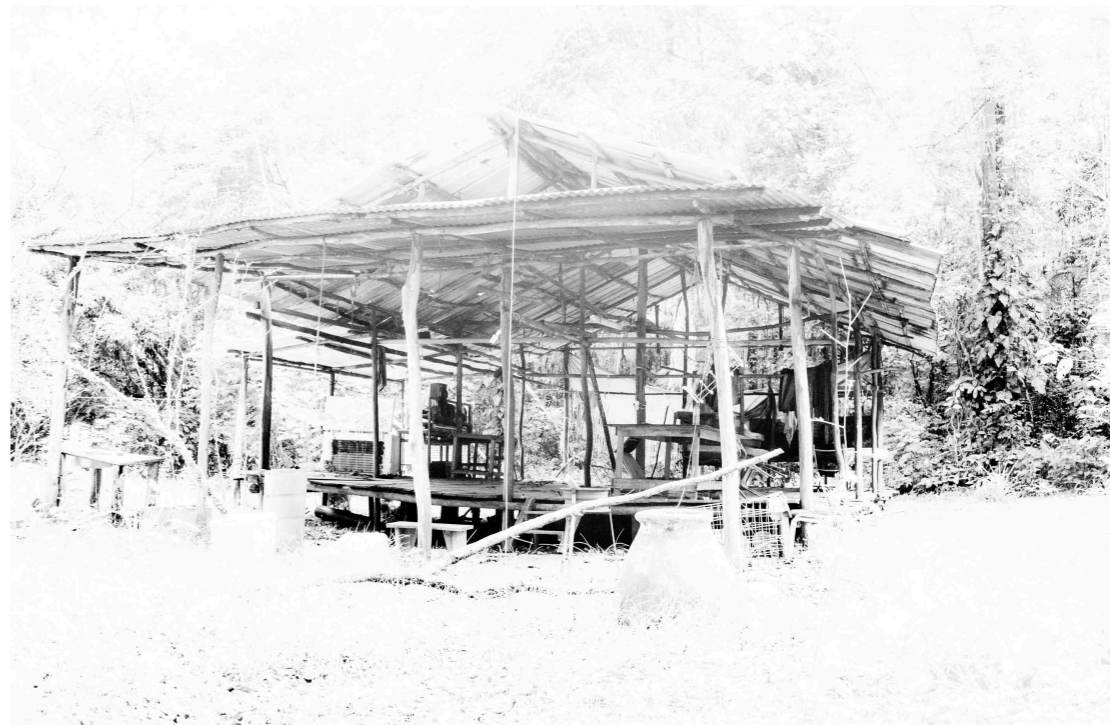
Porter son regard sur l'effacement. Celui que provoque une nature qui prend le dessus sur les constructions humaines. Et celui, plus métaphysique, de l'être qui s'oublie en l'absence d'autrui.

Les images, vides de présence humaine, pleines de foisonnement végétal, offrent un panel de verts-gris doux où bâtisses et chemins apparaissent dans toute leur fragilité. D'autres clichés, aux noirs et blancs profonds, révèlent le velours d'une obscurité dense et mystérieuse. Issues d'un voyage initiatique à travers les forêts guyanaises et les carbets, ses photographies montrent l'opposition graphique des constructions linéaires avec les courbes presque chaotiques de la nature qui les entoure. « Oser pénétrer et écouter la forêt avec comme seule arme le silence ? Passer la frontière invisible, écouter le chant de la forêt, prendre le temps. » écrit le photographe dans son journal de bord.

Seul en ces lieux, l'artiste découvre le carbet comme un espace de rencontre particulier avec la nature, un abri où les peurs de la forêt sont remplacées par la joie de la contemplation. En toile de fond, Nicolas Derné interroge la place de l'humain dans son environnement et la disparition de ses traces, éphémères, comme toute existence.

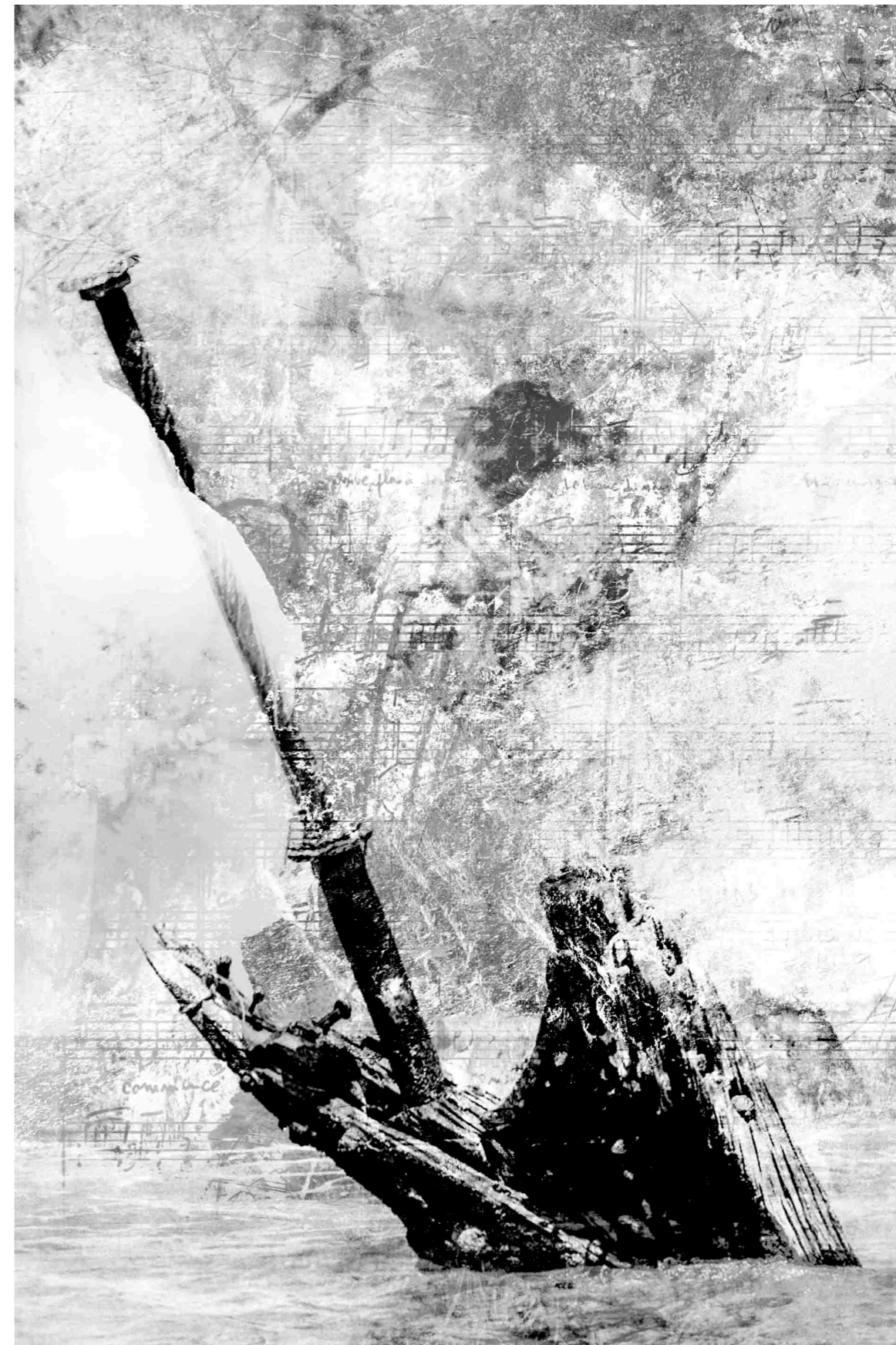

Flow

The concept of 'Flow' is the term coined by Hungarian psychologist Mihály Csíkszentmihályi to describe a state of maximum concentration. It's often describe as the sensation of being « in the zone ». **This photographic series is constructed like an experience of the state of flow.** Theses « residual photographs » are the latest result of my artistic practice and researches. It is the place where conscious creation (my photography) and unconscious creation (my abstractions issued from photography) are meeting. Metaphorically speaking, I'm trying to reflect on the idea of time as an endless mouvement which is actually a state of immobility (non doing) and how photography as fragments of human experiences can layer up and vanish over time like on a magnetic tape leaving a mixture between the closest event and the most powerful ones. In the evolution of my work, it has become a more global reflection on how we live and behave as human beings. How we produce and consume images and in a larger extent how we produce an endless flow of perishable goods and eventually consume the planet.

Process

I start with an image that I define as the first subject I want to reflect on and drift into a state of extreme concentration on the anything that happen in the moment. I create a digital negative by successively superimposing several photographs (traces of present moments) that I select either for their specific characteristics (color, shape, pattern or subject). *To create this « residual photography » I have to enter a state of flow... a kind of trance where anything that happen can affect the creative process. The names of the « residual images » (creative steps) that I use to create the piece are the direct result of what I listen or read at the same moment. Can they be seen as piece of work or simple part of the process? The process is to work with color and to record in black and white every « key » state that I recognize in a state of flow. It is this digital negative that I develop into a final print.* The artistic process is an application of Taoist doctrine of « wu wei », meaning non doing or « doing nothing ». Although it may sounds like an invitation to laziness it is a high principle of Daoism where natural action is to be followed. My aim here is to create a more organic photography. So that one photography would retrieve its « Aura » Wu wei state is the cultivation of a mental state in which my creative actions are effortlessly in alignment with "the flow of life ». My « residual images » could be viewed as traces of a non action performance. « Residual images » sediment in layers of my memories. And leave the image dictate the next choice by active imagination. The flow series of « residual photography » as a result is the encounter of both my conscious and unconscious mind expressing a more complete vision of my reality.

Travail vidéo Impermanence

2017

Dans le cadre de ma résidence au CHU de la Martinique, j'ai également réalisé une vidéo artistique, pensée comme un parcours relatant l'expérience vécue, je suis à la fois créateur et sujet de la vidéo. Empreinte sensible révélant l'invisible de l'intériorité du vécu.

<https://youtu.be/-hv9efkW0qA>

Autres travaux Vidéos

Overflow

2018

« **Overflow**, ça déborde...

La métaphore vient d'un espace fermé qui déborde, d'un espace, ou toute interaction à une incidence directe sur le reste.

A travers cette oeuvre, j'interroge la place et le rapport qu'entretient l'homme avec son environnement.

La juxtaposition de symboles tel que la sargasse, les bancs de poisson, le code barre sont autant d'éléments qui font référence à la vie en groupe, la surconsommation et les conséquences de nos modes de vie sur notre environnement.

Ici la sargasse, structure coloniale dérivante est élément graphique qui isolée et sortie de son contexte initial nous parle de migration, de déplacement de masse.

Je cherche à questionner notre fragilité et les rapports intrinsèques entre dérèglements climatiques et « réponse de la nature ».

Existe t'il une communication possible entre l'homme et la nature. Ce que nous rejetons nous sera t'il renvoyé au centuple, une fois intégré, digéré par notre planète. »

Cette oeuvre sera présenté dans l'exposition The mysterious Island au Hong Gah Museum in Taipei, Taiwan en Octobre 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=Q92DYZkzEbw>

:qrtiniaue I'm a rican dream

2018

:qrtiniaue, Voilà un mot bien surprenant...

Tout aussi surprenant pour moi que de voir au fil des années les drapeaux américains fleurir dans ce département français qu'est la Martinique.

La question mérite d'être posée... la Martinique, un Département français oui, mais un département français d'Amérique...

Situé au coeur de la caraïbe, plus proche géographiquement des Etats unis que nous le sommes de la mère patrie. Les yeux semblent rivés sur le petit comme le grand écran, baigné dans ce doux rêve Américain...

Le drapeau Américain constitue un symbole qui va au delà de l'appartenance a un pays, une puissance économique ou une nation. Il sous tends pour beaucoup, à l'instar de la statue de la liberté l'idée du « rêve américain ».

<https://youtu.be/si64ELJ8ufU>