

| Laura Bidwa

Laura Bidwa

left | links:

If I

1997

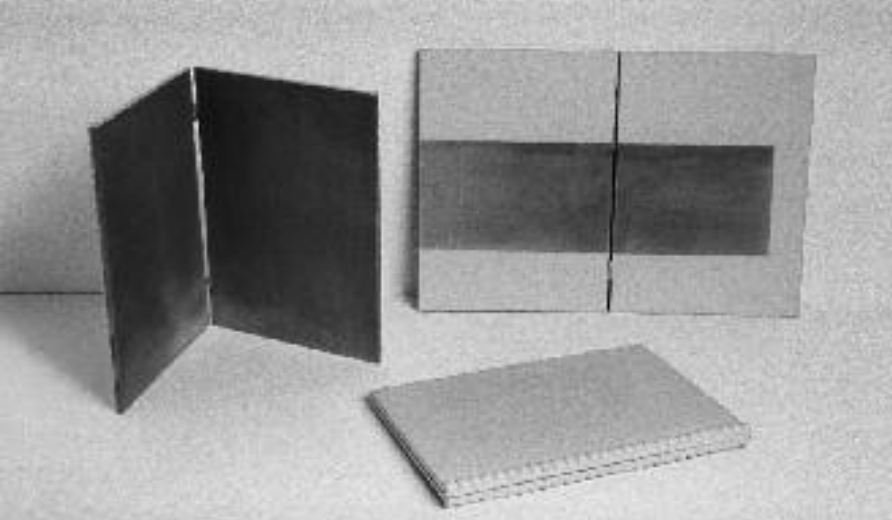
right | rechts:

I can't even

1997

Alchemy and painting – these two practices are brought together in the book “What Painting Is”, by James Elkins (1999). Not only that the painter and alchemist were trying out the same or similar substances (without knowing their exact compositions or reactions), but also their goal was supposed to be comparable. Their experimental mixtures were supposed to surprise and offer never-yet-seen results and conditions. If we look at the pre-scientific achievements of alchemy and at the documentation of painting at the same time, around the 16th and 17th centuries, that is exactly what happened. Alchemy later contributed to its own illumination and redemption; painting, on the other hand, lives on – despite all the claims that it’s dead – and painters are the true alchemists of our time. They still allow substances to collide together and mix pulverized minerals with fluids and create new combinations and constellations.

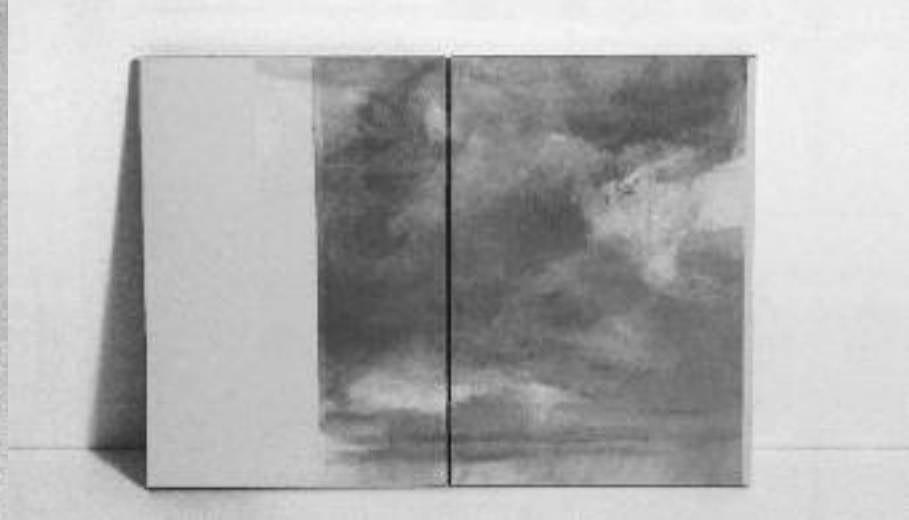
Laura Bidwa is one these contemporary alchemists. She moved away long ago from the ornate almost sculptural, modeled paint application and now layers on thin, almost monochrome coats of color. As in alchemy, the quantity of ingredients here has little to do with the newly found quality. On wooden board, she is able to freeze single moments and make ephemeral conditions tenable that are related to nature and its observation and with that, its temporality. Here, these transparent descriptions of conditions are not naturalistic illustrations. They are feelings formulated when observing the skies or the world of plants – constantly threatened by the wind or the changing light. Indeed, the view to the clouds invoked in the works “Look”, “More like a Bruise” or “Heliogravure” (all 1998) is daily working material for the painter. These ideas certainly call to mind Claude Monet and his fairly obsessive way of cataloging the stages of light and the shades of colors.

left | links:
Where I
and
Some kind
of signal there
1998

right | rechts:
More like a bruise
1998

Yet Laura Bidwa goes even further; as though she wanted to conserve these types of valuable “stills” just once more and to capture them between book covers. Her books are delicately designed objects, whose opening and “reading” require an equally contemplative gesture. She offers a view to an illustrative window, where painting and nature experiences can not be separated. Painting becomes nature and the other way around – a perspective, reminiscent of 18th century aesthetic philosophy dealing with the beauty of nature and the sublime. Yet still more, this magical experience of a synthesis connects with the aspirations of alchemy. These impressions however, very different from the solutions of abstract heroes like Mark Rothko or Gotthard Graubner, are not a matter of scale. The painterly space that Laura Bidwa opens denies even its didactic place on the wall. Surfaces for paintings that, like shelves are fixed to the wall, impel the viewer to an uncommon approach, as in “Quilt” (1999) or “It was Like

This” (2000). The trusted familiarity of furniture crosses the distance to art and we are personally engaged while focusing on the shelves. The customary way of “looking up” to a painting, which naturally evokes a reverence, is favorably replaced by a much more intimate, concentrated viewing. For an, so to speak, “alchemist” moment, we experience painting as a real condition.

Susanne Altmann

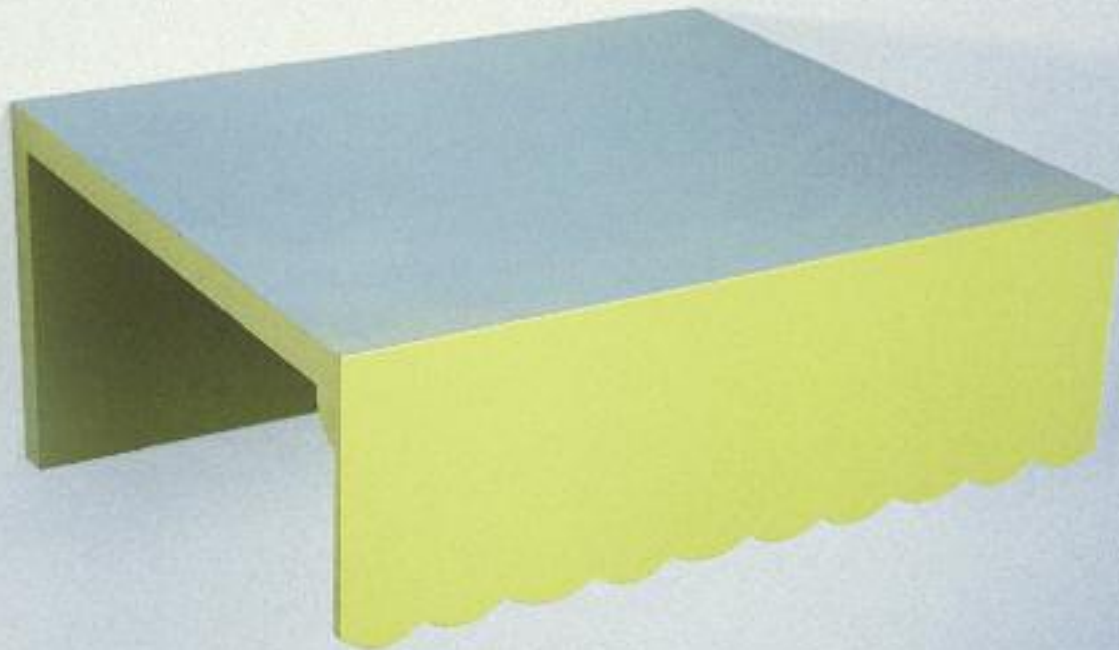
left | links:
To breathe (to cloak)
2000

right | rechts:
It was like this
2000

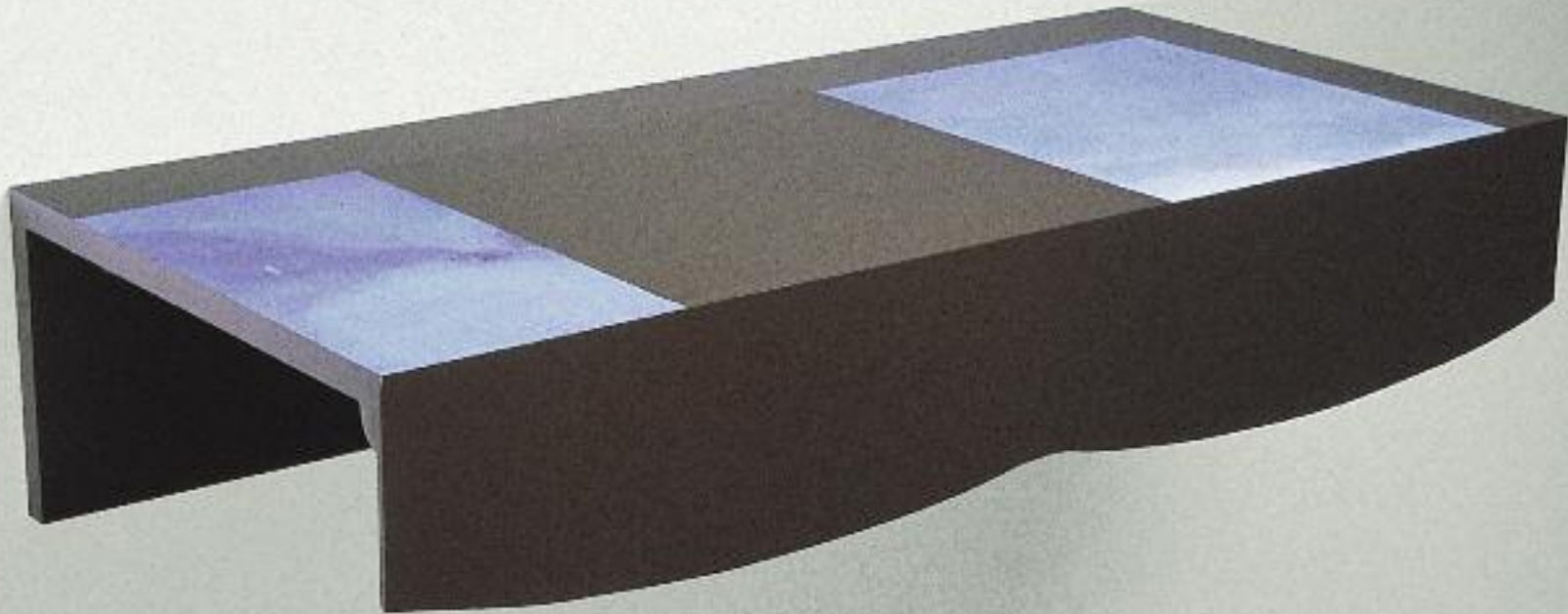

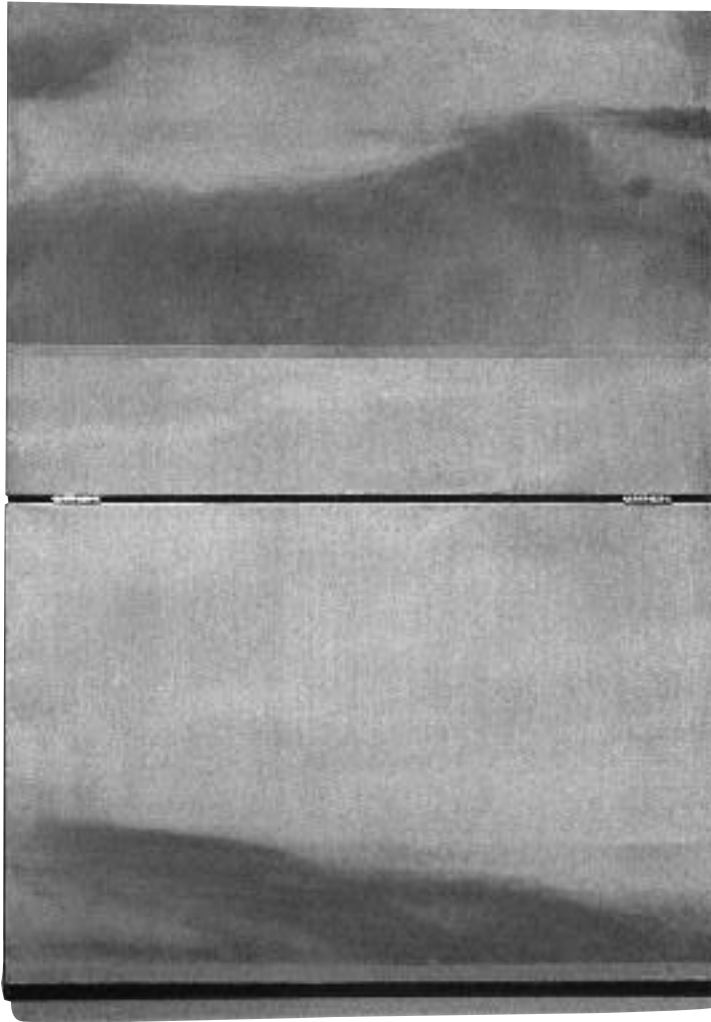
below | unten:
Our pillow
1999

right | rechts:
Quilt
1999

below | unten:
Two, two, two
2000

Alchimie und Malerei – diese beiden Praktiken verbindet der Kunsthistoriker und Maler James Elkins in seinem Buch »Was ist Malerei« (»What Painting Is«, 1999). Nicht nur, dass einst der Maler und der Alchimist mit gleichen und ähnlichen Substanzen hantierten (ohne deren genaue Zusammensetzungen oder Reaktionen zu kennen), auch ihr Ziel sei vergleichbar gewesen. Ihre experimentellen Mixturen sollten überraschende, nie gesehene Resultate, neue Zustände hervorbringen. Blickt man nun auf die vorwissenschaftlichen Errungenschaften der Alchimie und auf die Zeugnisse der Malerei zur gleichen Zeit, etwa im 16. und 17. Jahrhundert, so ist genau das gelungen. Die Alchimie hat schließlich selbst zu ihrer Erhellung und Ablösung beigetragen; die Malerei hingegen lebt – allen Grabreden zum Trotz – bis heute und die Maler sind die wahren Alchimisten unserer Zeit. Noch immer lassen sie Substanzen aufeinander prallen, bringen pulverisierte Mineralien mit Flüssigkeiten zusammen und erzeugen damit nie gesehene Kombinationen und Konstellationen.

Laura Bidwa ist eine dieser Alchimisten unserer Tage. Schon lange hat sie sich von üppigem, fast skulptural modellierten Farbauftrag gelöst und schichtet zarte, beinahe monochrome Farbschleier übereinander. Wie in der Alchimie hängt hier Quantität nur wenig mit der neuen Qualität zusammen. Auf Holztafeln gelingt es ihr, Momente einzufrieren, ephemere Zustände haltbar zu machen, die sehr viel mit Natur und Naturbeobachtung und daher auch mit Vergänglichkeit zu tun haben. Dabei sind diese transparenten Zustandsbeschreibungen keine naturalistischen Abbildungen, sondern Malerei gewordene Empfindungen, die beim Beobachten des Himmels oder der Pflanzenwelt

left | links:
Heliogravure
1998

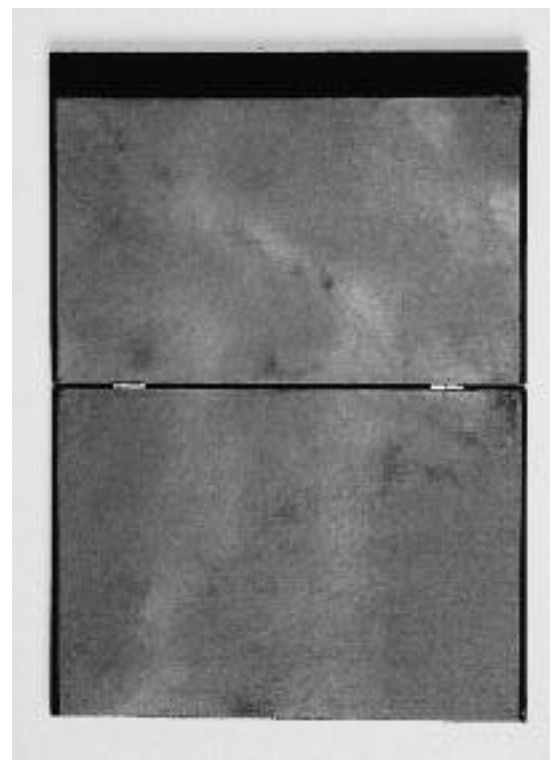
right | rechts:
Look
1998

auftauchen – ständig bedroht von Winden oder dem wechselnden Licht. Tatsächlich ist der Blick in die Wolken, wie er in Arbeiten wie »Look«, »More like a Bruise« oder »Heliogravure« (alle 1998) herauf beschworen wird, tägliches Arbeitsmittel für die Malerin. Gewiss drängt sich der Gedanke an Claude Monet auf und seine geradezu obsessive Weise, die Stadien des Lichts, die Schattierungen der Farbe bildnerisch zu katalogisieren.

Doch Laura Bidwa geht noch weiter: als wollte sie derlei kostbare »stills« einmal mehr konservieren, hält sie sie zwischen zwei Buchdeckeln fest. Ihre Bücher sind delikate gestaltete Objekte, deren Öffnung und »Lesung« einen gleichsam kontemplativen Gestus verlangt. Sie offerieren einen Blick in ein illusionistisches Fenster, wo Malerei und Naturerleben nicht getrennt werden können. Malerei wird zu Natur und umgekehrt – eine Perspektive, die sicherlich in der ästhetischen Auffassung vom Naturschönen und vom Erhabenen im 18. Jahrhundert gründet. Doch mehr noch verbindet dieses magische Erleben einer Synthese mit den Wundern alchimistischer Prozesse. Derlei Eindrücke sind hier jedoch, ganz anders als bei den abstrakten Heroen des Erhabenen wie Marc Rothko oder Gotthard Graubner, keine Frage der Ausmaße. Die malerischen Räume, die Laura Bidwa öffnet, verzichten sogar auf ihren didaktischen Platz an der Wand. Bildträger, die wie Regalbretter an der Wand befestigt sind, zwingen den Betrachter zu einer ungewöhnlichen Näherung: wie bei »Quilt« (1999) oder »It was like This« (2000). Die vertraute Anmutung von Möbelstücken überwindet die Distanz zur Kunst und im Niederbeugen über die Wandborde werden wir persönlich angesprochen. Und auch das

gewohnte Aufblicken zu einem Gemälde, das naturgemäß Ehrfurcht evoziert, entfällt zugunsten einer viel intimeren, einer konzentrierten Anschauung. Für einen gleichsam »alchimistischen« Augenblick erleben wir Malerei als realen Zustand.

Susanne Altmann

left | links:

**The inluctable
and the continuous**

2000

right | rechts:

Look

2000

Cover | Titel:
**The ineluctable
and the continuous**
Detail | 2000

right | rechts:
**A picture
of myself wearing
a gingham skirt**
2000

Laura Bidwa

Education | Ausbildung

- 1996 M. F. A. Painting and Drawing,
The Ohio State University, Columbus, Ohio
- 1990 B. F. A. Painting, Minor in Art History,
B. A. Journalism, Indiana University,
Bloomington, Indiana
- 1987 Summer semester in Florence, Italy
(Drawing, Italian language, and Italian
Renaissance history)

Selected Exhibitions

Ausstellungen (Auswahl)

- 2000 “Ohio Art League Fall Juried Show”,
Columbus Museum of Art, Columbus, Ohio
Juror: David Reed
- 2000 “The Object Considered: Contemporary Still
Life in Ohio, Illinois, and Indiana”, Columbus
College of Art & Design, Columbus, Ohio
The Southern Ohio Museum in Portsmouth,
Ohio, South Bend Regional Museum of Art
in South Bend, Indiana
Curators: Anita Dawson and Nanette Macejeunes
- 1999 “If You”, Ohio Art League, Columbus, Ohio
Solo show, curated by Angie Yan Yeuk To
- 1998 “Ohio Art League Spring Juried Show”
Columbus Museum of Art, Columbus, Ohio
Juror: Klaus Kertess
- 1998 “Time, Place, Moment, Spirit”, Denison
University, Granville, Ohio | Three-artist show
with M. Gary Marcinowski and Eve Thomson

- 1997 “Splitting Pictures”, collaborative book
project among 30 different American and
European artists, produced at Knust Press
in Nijmegen, The Netherlands
- 1997 “Minimalism”, Columbus Museum of Art,
Columbus, Ohio | Work included with pieces by
Dan Flavin, Donald Judd, Jackie Winsor, Carl
Andre, Sol LeWitt, and Mona Hatoum
- 1995 “October Exhibition”, re: Art Gallery,
Columbus, Ohio | Two-artist show with
William Teschner-Breitbart
- 1993 “Box of Views”, City Gallery, Charleston,
South Carolina (solo show)
- 1991 “Laura Bidwa”, Gibraltar Gallery, Charleston,
South Carolina (solo show)

Awards | Preise & Stipendien

- 2000 Ohio Art League Associates Award
“These are subwords, these are air”, prize in
the Ohio Art League Spring Juried Show
- 1998 “Mary Lou Chess Memorial Award Utility” awar-
ded a prize in the Ohio Art League Spring Show
- 1998 “Greater Columbus Arts Council Individual
Artist Fellowship”
- 1997 “Greater Columbus Arts Council Artists
Exchange Residency in Dresden, Germany”
- 1996 Bevlyn and Theodore Simson Purchase Award
“Pneuma” chosen from the Columbus Art
League’s Spring Juried Show by the Columbus
Museum of Art’s Curator of Twentieth Century
and Contemporary Art to become a part of the
museum’s permanent collection