

CENTRE
FOR
INTERNATIONAL
LIGHT ART

ZENTRUM
FÜR
INTERNATIONALE
LICHTKUNST

LIGHT-
LAND-
SCAPES

YOANA TUZHAROVA

PENUMBRA, 2025

Moderne Stadtlandschaften erschließen sich nicht auf den ersten Blick – sie sind verwinkelt, komplex, man benötigt Zeit, um sie zu durchmessen und zu erfassen. Vergleichbare Verhaltensmuster benötigt das Kunstwerk *Penumbra* (lat. für Halbschatten), der urban anmutenden Landschaft von Yoana Tuzharova. Ihre Installation besteht aus monochromen, geometrischen Strukturen, die Teile des Raumes und Werkes verdecken und somit einem sofortigen visuellen Zugriff entzogen werden. Somit leitet das installative Werk die Besuchenden, in Ecken und Nischen, schafft aktiv neue Blickwinkel und kartiert den Raum. Jede Perspektive bietet den Betrachtenden neue Farbüberlagerungen und Lichtwechsel. Zeit wird zum zentralen Medium der Erfahrung – erst durch sie offenbart sich Tuzharovas Landschaft in ihrer Tiefe.

Nicht nur die Betrachtenden befinden sich im Erkenntnisprozess in Bewegung, auch das Werk ist nicht statisch – das Licht verändert sich kontinuierlich, entfaltet eine diffuse Aura, die den Raum durchdringt. Zentral ist hierbei die Wahrnehmung von Farbe, die nie absolut, sondern immer subjektiv und wandelbar ist. Tuzharova spielt bewusst mit dieser Instabilität, indem sie zwei unterschiedliche Systeme der Farberzeugung kombiniert: die subtraktive und die additive Farbmischung.

Die subtraktive Farbmischung entsteht bei der Verwendung von Pigmentfarben, die sich auf den hölzernen rechteckigen Strukturen befinden. Durch die Verwendung von ausgewählten Pigmenten werden je nach Farbwahl bestimmte Wellenlängen absorbiert (subtrahiert) und nur bestimmte Wellenlängen werden reflektiert – besagte Reflexion nehmen die Betrachtenden als Farbe wahr. Je mehr Pigmente miteinander gemischt werden, desto mehr verringert sich die Menge des reflektierten Lichts: Die Farben wirken dunkler und komplexer.

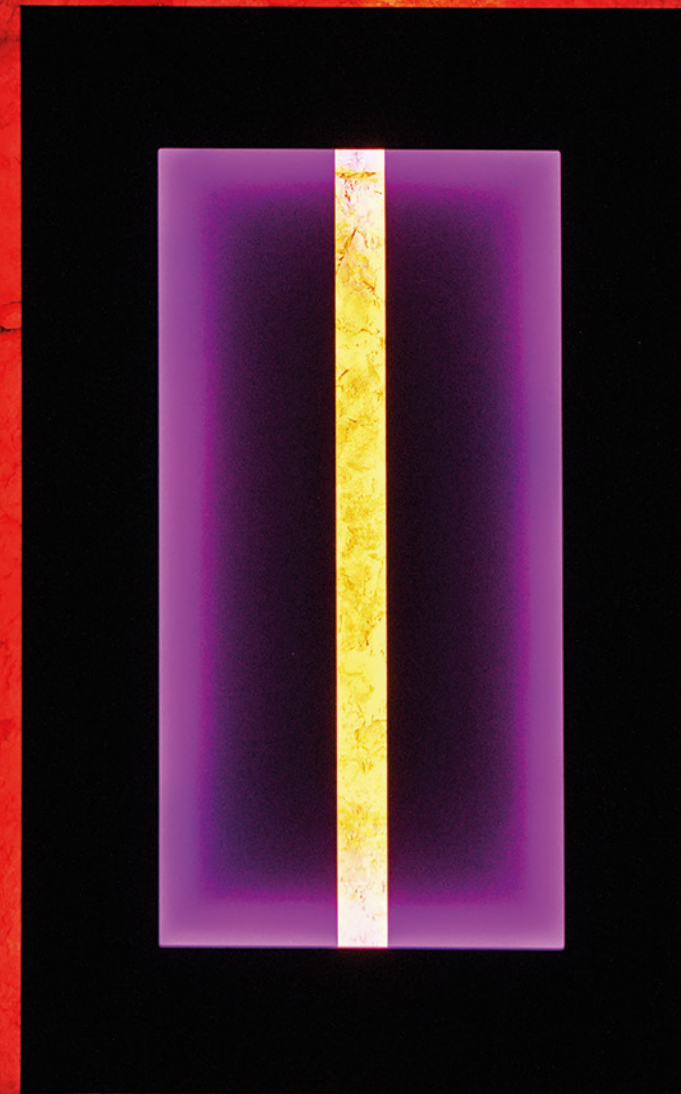
Demgegenüber steht die additive Farbmischung, die auf Licht basiert. Hier entstehen Farben durch die Überlagerung von

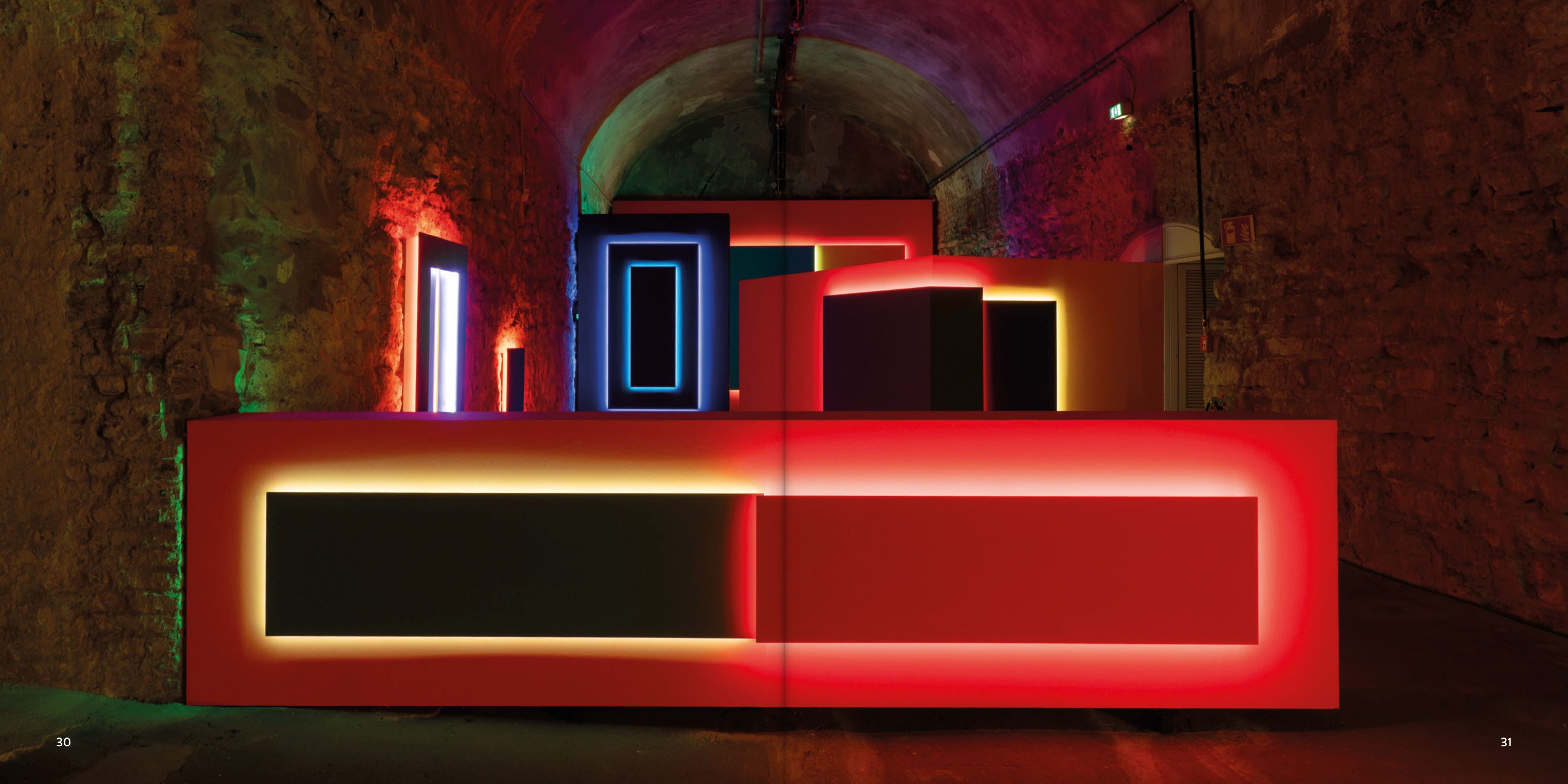
Lichtwellen: Werden beispielsweise rotes, grünes und blaues Licht (RGB) überlagert, entsteht weißes Licht. Je nach Intensität und Kombination ergeben sich neue, leuchtende Farbwirkungen, die sich über die Oberflächen legen und sie scheinbar verändern.

So erzeugt Tuzharova eine spannungsreiche Wechselwirkung zwischen konkreter Form und weicher Lichtatmosphäre, zwischen fester Pigmentfarbe und flüchtigem Spektrallicht. Komplementärkontraste, variierende Lichtintensitäten und Lichtreflexionen verstärken die Wirkung einzelner Elemente, während andere beinahe zu verschwinden scheinen.

Grenzen zwischen Werk und Raum, zwischen Oberfläche und Atmosphäre lösen sich auf. Die Aura der Installation leuchtet den Raum aus, erfüllt ihn mit – und macht ihn selbst zum Teil des Kunstwerks. Ähnlich einer modernen urbanen Szenerie lebt Tuzharovas Installation von Gegensätzen und der Synthese dieser.

Die bulgarische Konzeptkünstlerin YOANA TUZHAROVA, bekannt für ihre skulpturalen Arbeiten und Lichtinstallationen, wurde 1986 in Russe geboren. Bereits früh widmete sie sich der Kunst und schloss 2005 ihre Ausbildung mit dem Schwerpunkt Malerei an der Nationalen Schule für Kunst Prof. Vesselin Stoyanov in Russe ab. Von 2005 bis 2009 studierte sie an der Fakultät für Bildende Künste der Universität Veliko Tarnovo in der Klasse für Monumentalkunst und Wandmalerei bei Professor Dr. Oleg Gochev und schloss dort 2009 mit dem Bachelor of Fine Arts ab. Im Jahr 2013 zog Tuzharova nach Deutschland und nahm ein Studium an der Kunstakademie Münster auf. Dort absolvierte sie von 2013 bis 2019 ein Diplomstudium in Bildender Kunst und Kunst im öffentlichen Raum in der Klasse von Professor Dr. Maik Löbbert und Professor Dr. Dirk Löbbert. 2017 wurde sie zur Meisterschülerin der beiden Professoren ernannt. Mit ihren Werken erlangte die Künstlerin auf nationaler und internationaler Ebene große Bekanntheit, so war sie in Einzel- und Gruppenausstellungen unter anderem in Münster und Kyoto vertreten. Des Weiteren wurde die Künstlerin mit vielen Preisen und Stipendiaten ausgezeichnet. Yoana Tuzharova lebt und arbeitet in Köln.

YOANA TUZHAROVA PENUMBRA, 2025

Modern urban landscapes do not unfold at first sight – they are convoluted, complex; we need time to cover and record them. Comparable efforts are required for the artwork *Penumbra* (Latin for half-shadow), the urban-looking landscape by Yoana Tuzharova. Her installation consists of monochrome, geometric structures, which conceal parts of the space and the piece and hence preclude instant visual access. By doing this, the installation guides visitors into corners and niches, actively creates new viewing angles and maps the space. Each perspective offers beholders new superimpositions of colour and changes of light. Time becomes the focal medium of the experience – only through time is Tuzharova's landscape revealed in its profundity.

Not only the beholders find themselves in motion in this cognitive process; the work is also not static – the light changes continuously, unfolds a diffuse aura that pervades the space. Crucial, here, is the perception of colour, which is never absolute, but always subjective and mutable. Tuzharova plays consciously with this instability, by combining two different systems of producing colour: subtractive and additive colour-mixing.

Subtractive colour-mixing is done with the colours of the paint on the wooden rectangular structures. Depending on choice of colour, through the use of selected pigments, certain wavelengths are absorbed (subtracted) and only certain wavelengths are reflected – said reflection is perceived by the beholders as colour. The more pigments are mixed together, the more the amount of reflected light is reduced: the colours become darker and more complex.

In opposition to that, there is additive colour-mixing, which is based on light. In this case, colours arise through the superimposition of light waves: if, for example, red, green and

blue light (RGB) is superimposed, white light is the result. Depending on intensity and combination, gleaming colour effects are produced that spread across the surfaces and seemingly alter them.

In this way, Tuzharova generates a tension-filled alternation between concrete form and soft light ambience, between fixed paint colour and fleeting spectral light. Complementary contrasts, varying light intensities and reflections of light amplify the effect of individual elements, while others seem to almost vanish.

Boundaries between work and space, between surface and ambience are dissolved. The installation's aura illuminates the space, fills it and makes it, itself, part of the artwork. Like a modern urban scene, Tuzharova's installation thrives on contrasts and the synthesis of the same.

The Bulgarian conceptual artist YOANA TUZHAROVA, known for her sculptural works and light installations, was born in Ruse in 1986. She devoted herself to art at an early age and, in 2005, completed her training with the focus on painting at the National School of Arts Prof. Vesselin Stoyanov in Ruse.

Between 2005 and 2009 she studied at the faculty of Fine Arts of the Veliko Tarnovo University, in the monumental art and mural class under Professor Dr Oleg Gochev. She graduated from there in 2009 with a Bachelor of Fine Arts.

In 2013, Tuzharova moved to Germany and took up studies at the University of Fine Arts Münster. There, between 2013 and 2019, she completed a diploma in fine art and art in public space in the class led by Professor Dr Maik Löbbert and Professor Dr Dirk Löbbert. In 2017, she was appointed master student of the two professors. With her works, the artist has achieved great renown at the national and international level: she has been represented, among others, in solo and group exhibitions in Münster and Kyoto. Furthermore, the artist has been distinguished with many awards and fellowships. Yoana Tuzharova lives and works in Cologne.

HERAUSGEBER / EDITOR

Zentrum für Internationale Lichtkunst
Lindenplatz 1
59423 Unna

AUTOREN / AUTHORS

Christiane Hahn, John Jaspers, Leonard Lueg, Meret Reimann

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY

Jeongmoon Choi: 22, 23
Leonard Lueg: 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 41, 42, 43
Yoana Tuzharova: 6, 7, 30, 31, 32, 33, 34
Frank Vinken | dwb: 11, 12, 13, 29, 38, 39, 40

DESIGN

Raw Color
www.rawcolor.nl

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

Alexandra Cox
Coquelicot Translation
www.coquelicot-translation.com

DRUCK / PRINT

Druckerei Kettler

ISBN 978-3-00-083605-3

BESONDERER DANK AN / SPECIAL THANKS TO

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Kunststiftung
NRW

KULTURSTIFTUNG
Sparkasse UnnaKamen

ISBN 978-3-00-083605-3

WWW.ZFIL.DE