Galerie Claire Gastaud
contemporary art

NILS-UDO

Informations / dates repères / collections publiques /

Dossier iconographique /

Biographie / bibliographie

5/7, rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand (F)
T +33 4 73 92 07 97
www.claire-gastaud.com

Membre du Comité des galeries d'art

NILS-UDO

Né en 1937
Vit et travaille en Allemagne

Nils-Udo est un artiste historique. A l'origine du courant « Art in Nature », il crée ses premières grandes installations dès le début des années 1970. Ses images uniques de nature recomposée font aujourd'hui référence dans le domaine de la photographie contemporaine. Dans ses installations commanditées aux quatre coins du monde, il interagit sur le paysage sans jamais le violenter. Du Connemara à la Réunion, de l'île de Vassivière à Central Park, cet arpenteur infatigable du globe conçoit chaque intervention séparément, guidé par le « génie des lieux » et les matériaux collectés sur place. Le chantier peut alors commencer sous son regard vigilant et modeler la nature à sa vision.
Ses compositions aux échelles troublantes, tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes, recherchent obstinément l'équilibre parfait, cet instant de grâce infinie saisie juste avant son éparpillement. Une fois l'installation achevée, la photographie la fige pour l'éternité et devient l'œuvre à part entière.

« Dessiner avec des fleurs. Peindre avec des nuages. Ecrire avec de l'eau. Enregistrer le vent de mai, la course d'une feuille tombante. Travailler pour un orage. Anticiper un glacier. Orienter l'eau et la lumière.... Dénombrer une forêt et une prairie.... »

Nils-Udo, un artiste historique

Photographe de la Nature

De l'installation, en passant par la sculpture ou la photographie, rien ne permet de circonscrire l'activité de l'artiste bavarois, toutes ces composantes réunies en une seule activité artistique.
Chaque création commence par le choix minutieux du lieu : désert de Namibie, forêt bavaroise, volcan de l'Ile de la réunion, clairière d'Auvergne ou bord de la mer méditerranée. Il recueille sur place branches, pierre, feuilles, fleurs et les mets en scène avec minutie. Dans ses installations commanditées aux quatre coins du monde depuis près de quarante ans, le précurseur du mouvement Art in Nature interagit sur le paysage sans jamais le violenter. Cet arpenteur infatigable du globe conçoit chaque intervention séparément, guidé par le « génie des lieux » et les matériaux collectés sur place. Le chantier peut alors commencer sous son regard vigilant et modeler la nature à sa vision.
Nils-Udo dans un respect total de cette nature, crée des œuvres faisant ressortir les différences de couleurs, de textures, de minéralité de chaque parcelle de terre qui semble ainsi révéler à travers ces photographies sa propre histoire, son propre caractère. Il la fige sur la pellicule photographique mais la laisse reprendre ses droits : ses installations éphémères disparaîtront. Restent ses images, traces du dialogue ente l'artiste et la nature.
Ces grands formats à la beauté classique soufflent sur nous des brises légères, distillent des parfums de sous-bois et de baies sauvages, frissonnent sous une fine pellicule de neige … La nature, si chère à l'artiste allemand à la renommé internationale, sous la rigueur de l'œuvre patiemment constituée, sourde de toute sa fragile puissance.
Ses compositions aux échelles troublantes, tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes, recherchent obstinément l'équilibre parfait, cet instant de grâce
infinie saisie juste avant son éparpillement. Une fois l'installation achevée,
la photographie la fige pour l'éternité et devient l'œuvre à part entière.

Le retour à la peinture

Depuis 2005, Nils Udo est revenu à ses premières amours, la peinture. Ses immenses huiles sur toile poursuivent sa longue marche dans la nature, comme si, à force de toucher, frotter, respirer la terre, il cherchait constamment à mieux approcher l'âme des lieux, à en saisir plus que ses contours, sa profondeur. Jeux de silhouettes et de reflets, d'ombres et de lignes, flaques de couleurs, traits épais, ses

tableaux s'échappent du modèle et tendent vers l'abstrait, petite conversation intime et universelle avec le monde.

Dates repères

1955 Études aux Beaux-Arts de Nuremberg
1960 S'installe à Paris comme peintre
1972 Renonce à la peinture et commence à travailler sur la nature et avec la nature
1973 Hommage à Gustav Mahler, Installation - Plantation dans le Chiemgau en Haute-Bavière
1978 « Le nid », Installation, Haute-Bavière
1982 Installations « Maison d'eau », Mer du Nord, «La Tour», Nordhorn, « Grand Autel d'eau », Pommersfelden
1984 Installation monumentale « La forêt volante », Lyon
1986 Installations à Vassivière-en-Limousin
1987 Installations monumentale à Tokyo (Japon), Coimbra (Portugal)
1989 Retour à la peinture
1990 Installations sur l'île de la Réunion
1991 Installations à Central-Park, New-York**1994** Installations dans les parcs publiques de New Delhi
1996 « Across the River », vidéo-clip, avec Peter Gabriel pour la campagne mondiale W\VF «The Living Planet ». (Vancouver)
2000 Installation dans le désert de Namibie pour un parfum de Guerlain
Installations en Auvergne
2002 Travaux sur l'île de Lanzarote pour la Fondation César Manrique
Expositions et installations monumentales au Japon
2010 Exposition personnelle à la Galerie Claire Gastaud, Installation monumentale, Arte Pollino, Italie
2011 Rétrospective, « Nils-Udo », L'Adresse, Musée de la Poste, Paris
2012 Commande d'état : Création, navigation et installation d'un radeau, lac d'Eguzon (Indre), Presqu'île de Crozant (Creuse), France

Collections publiques

Ludwig Forum für Intenationale Kunst, Aix-La-Chapelle, Allemagne
Artothèque d'Angers, France
Artothèque d'Annecy, France
Université d'Augsburg, Faculté de Droit, Allemagne
Musée D'Aurillac, France
Fonds Régional d'Art Contemporain de Basse Normandie, France
Université Bayreuth, Allemagne
Bradford Museum, Cartwrigth Hall, Grande Bretagne
Graphothèque, Brême, Allemagne
Fonds Régional d'Art Contemporain de Bretagne, France
Graphothèque, Erlangen, Allemagne
Musée d'Art et d'histoire, Fribourg, Suisse
Herrmanndorfer landwekstätten, Schweisfurth-Stiftung, Glonn, Allemagne
Fonds Régional d'Art Contemporain de Haute Normandie, France
Sammlung Groupa Junij, Lubljana, Slovenie
National Museum, Lodz, Pologne
Fonds Régional d'Art Contemporain de Lorraine, France
Centre de la Photographie, Montpellier, France
Gastheig Kulturzentrum, Munich, Allemagne
Maison Européenne de la Photographie, Paris, France
Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, France
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, France
Fond National d'Art Contemporain, Paris, France
Collection de la Grande Arche, La Défense, Paris, France
Fonds Régional d'Art Contemporain du Pas de Calais, France
Musée d'Art Moderne, Rio de Janeiro, Brésil
Musée de la Roche sur Yon, France
Landesnervensklinik, Salzbourg, Autriche
Musée d'Art Moderne, Skopje, Macédoine
Musée de Tournus, France
Centre d'Art Contemporain de Vassivière en Limousin, France
National Museum, Warsaw, Pologne
Fonds Régional d'Art Contemporain de la Martinique, Antilles, France

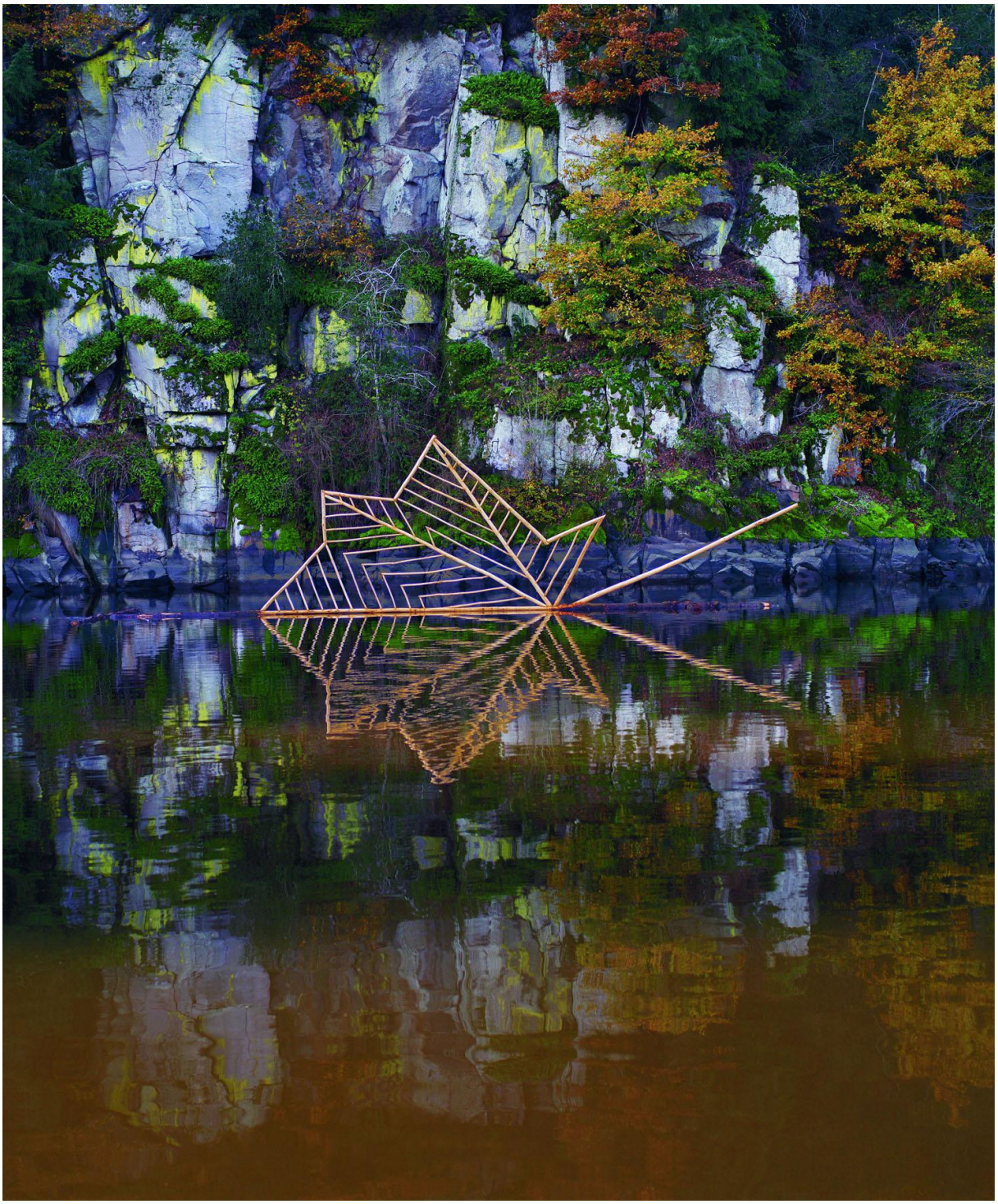
Nils-Udo au travers de quelques citations

« *Moi ce qui m'intéresse, c'est le fait que les choses vivent, se développent et meurent. C'est toute*
la nature qui m'entoure. Je m'y intègre, je travaille au rythme des saisons ».

« Dessiner avec des fleurs. Peindre avec des nuages. Ecrire avec de l'eau. Enregistrer le vent de
mai, la course d'une feuille tombante. Travailler pour un orage. Anticiper un glacier. Orienter l'eau
et la lumière.... Dénombrer une forêt et une prairie.... »

« *Je mets mon art au service de la nature et non la nature au service de l'art* ».

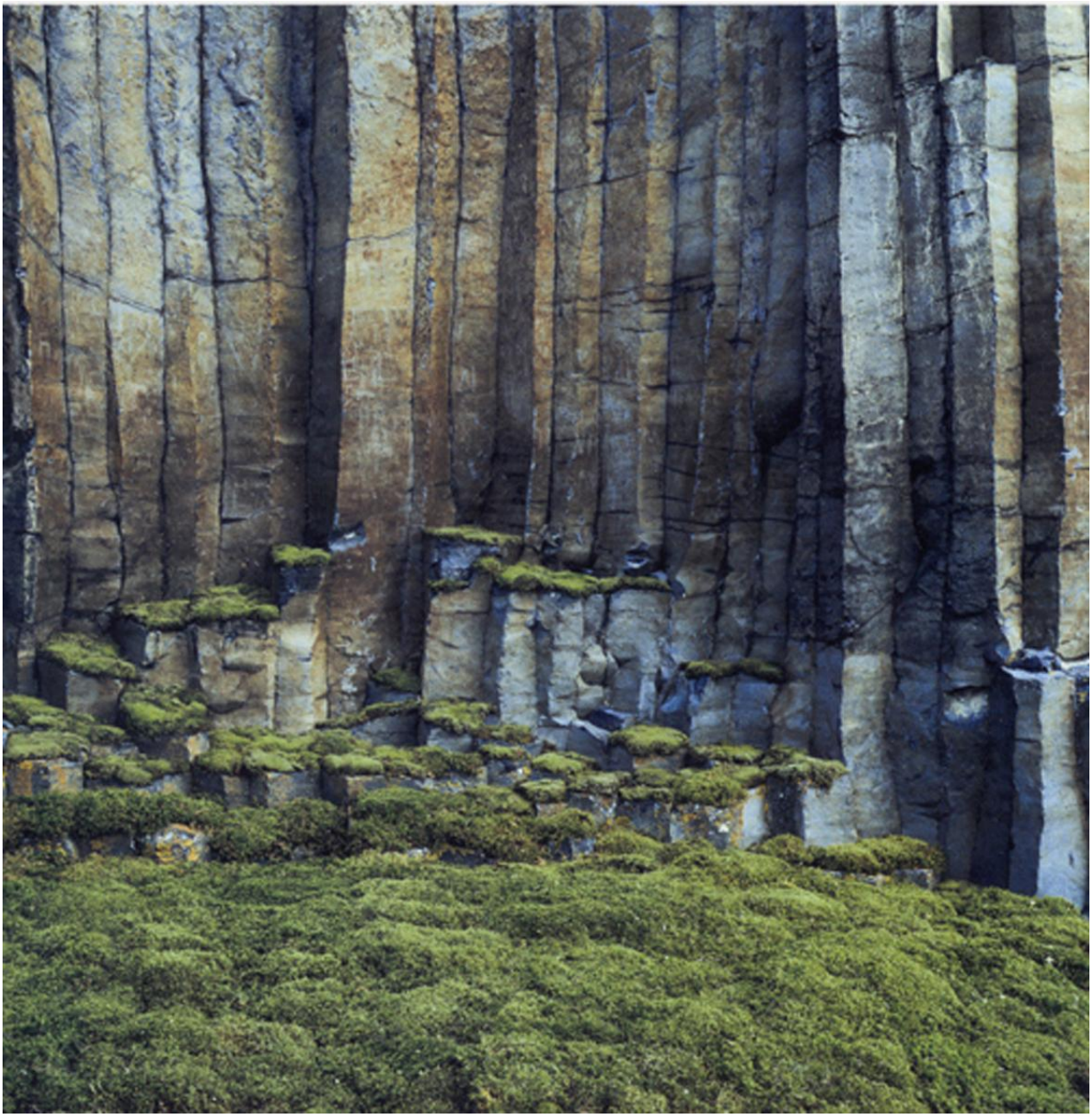
« *Je ne cherche aucune poésie, je montre ce qui existe. Il n'y a aucun concept préconçu. Je réagis à*
la topographie d'un lieu, à la lumière, au climat, aux matériaux. Ces données me guident, je
travaille durement. Je ne veux pas produire de la beauté. Si les pétales ont de belles couleurs, c'est
malgré moi. Je les utilise comme elles sont ... ».



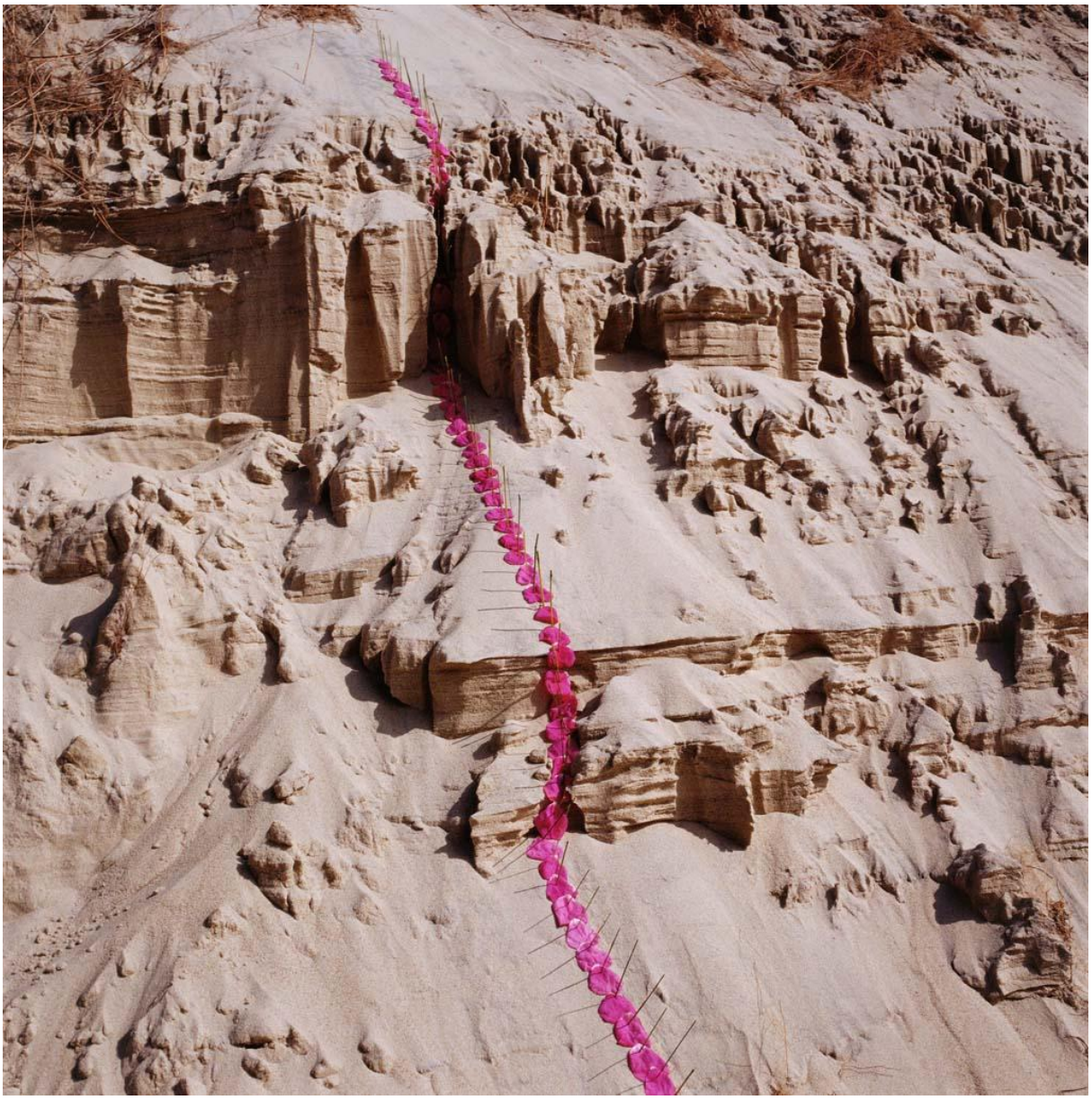
Nils-Udo
« Radeau d'Automne II »
2013
Diasec
124 x 105 cm

«Blue Planet », 2008
Allemagne
Ilfocrome sur aluminium
125 x 125 cm
1/8

Sans titre », 1987
Feuilles de rhododendron, mousse
Vassivière en Limousin, France
Ilfochrome sur aluminium
100 x 100 cm
3/8



« Sans titre, »
Auvergne, 2000
colonnes de basalte, mousse,
Ilfocrome sur aluminium
125 x125 cm



«Sans titre », 1986
Pétales d'églantines Rosa Rugosa « Thunberg », aiguilles de pin
Sylt, Mer du Nord, Allemagne
Ilfochrome sur aluminium
100 x 100 cm

« Sans titre », 1999
Tilleuls, sorbes
Aix-la-Chapelle, Allemagne
Ilfochrome sur aluminium
100 x 90 cm

« Sans titre », 2010
Huile sur toile
100 x 170 cm

« Sans titre », 2010
Huile sur toile
110 x 190 cm

BIOGRAPHIE (Sélection)

1970
S'installe à Paris, où il vit comme peintre indépendant durant presque dix ans.
Se réinstalle en Haute- Bavière
1972
Décide de renoncer à la peinture et commence à travailler sur la nature et avec la nature. Loue des
terres sur lesquelles il réalisera ses premières plantations d'arbres et de buissons. Depuis cette
période, il est régulièrement appelé à travailler à l'étranger
1973
Hommage à Gustav Mahler, Installation- Plantation dans le Chiemgau en Haute- Bavière
1978
"Le nid", Lüneburger Heide
1980
Premier Prix de la Triennale internationale de la photographie à Fribourg.
Commence la réalisation de grands projets pour l'espace urbain
1982
"Maison d'eau", installation monumentale, Mer du Nord,
"Tour de pierres", Nordhorn,
"Grand autel d'eau", Pommersfelden
1984
Installation monumentale "La forêt volante", Lyon. Exposition à Lyon
1985
Premier prix du concours international, Parc d'Ecole à Brest. Expositions à Rennes, Paris et Tokyo
Réalisations à Vassivière-en-Limousin, sur l'île de Sylt et à Strasbourg.
Expositions à Montpellier, Salzbourg, Montbéliard et Tokyo
Installations monumentales à Tokyo et à Coimbra
Travaille sur le projet de Tel Hai, Israël. Expositions à Tokyo et à Coimbra
1988
Installations monumentales à Vaison-la-Romaine, à Paris et à Fujino,]apon
Monument commémoratif "Arbres " à Munich.
Retour à la peinture et au dessin
1990
Expositions à Reims, Munich et Tokyo
Installation monumentale - Plantation à Caen
Installations sur l'île de la Réunion. Bourse du Ministère de la Culture, Paris
Installations à Central Park, New York
Installations monumentales à la Martinique
1992
Expositions à Munich, Tokyo, Angers et Evry
Installation- Plantation au pied de la Grande Arche, La Défense, Paris,
Installations monumentales pour Le Ludwig Forum à Aix-la-Chapelle, à Paris et à Bruxelles
Installations monumentales à Wageningen, à Cottbus et dans le parc du château de Lagrézette.
Exposition à Poznan
Installations dans les parcs publics de New Delhi.
Installations monumentales à Laàs près de Pau et sur l'île de Rügen
Travaux sur le thème "Homme Nature" en collaboration avec l'université de Valenciennes et le Frac
de Lille
Installations dans le parc de La Courneuve, Saint-Denis, Paris
"Entrée de Ville", projet pour la ville d'Evry

Installations en espace naturel, Fujino, japon
Expositions à Budapest, Lille et Anzin
Installation en espace naturel pour le CD-ROM "Ève" de Peter Gabriel
Installation de la "Root- sculpture" et Exposition à Mexico.
Grand projet à Glonn près de Munich "La Fleur Bleue"
Expositions à Paris, Tokyo et Bombay
Maquette d'un projet monumental pour l'exposition 2000 à Hanovre d'une plantation
Installation permanente à Salzbourg.
"Across the River", vidéo-clip, projet avec Peter Gabriel pour la campagne mondiale W\VF "The
Living Planet sur l'île de Vancouver. Expositions à Odense et Toronto

1997

Réalisation du projet monumental "Nature-architecture-sculpture' à Troisdorf près de Cologne
Installation monumentale en Californie "Red Rock Nest"
Installation monumentale " Le bosquet de Novalis " pour l'université d'Augsbourg
Exposition " Art et Nature " à Los Angeles
Exposition" Affinities and Collections" à Escondido en Californie
Expositions à Toulon, Toronto, Waldkraiburg et Genève
Réalisation de deux scannachromes géants pour l'université de Bayreuth
Installations monumentales "La Belle au bois dormant" au jardin des Plantes à Paris pour Parfums en
Sculptures
Expositions à Aix-la-Chapelle, Turin, Bruxelles, Reims, Berlin, Toronto et Tokyo

2000

Installations dans le désert de Nambie pour un parfum de Guerlain
Installations monumentales · Habitat· dans le jardin des Champs Elysées, et "Gazon vole! " au musée
Zadkine, Paris
Installations sur la rive d'une rivière en auvergne
Expositions à Bayreuth, Rosenheim, Bergame, Colmar, Genève, Paris, Strasbourg, Sélestat et Munich

2001

Installation monumentale "Ligne de bambous", île de la Réunion
Installation monumentale "Pierre-Temps-Homme", Chemin de sculpture en forêt Wittgenstein-
Sauerland, Bad Berleburg
Installations monumentales à Maglione dans le Piémont et à Genève
Installation monumentales "Vallée de bambous", à St.Catharines au Canada
Expositions à Paris sur l'île de Lanzarote, à Turin et à Toronto
Galerie Claire Gastaud, Clermont Ferrand, France.

2002

Installations monumentales "Habitat" dans la vallée de Neandertal et "Entrée" pour l'université de
Moncton au Canada
Travaux sur l'île de Lanzarote pour la Fondation César Manrique
Expositions et installations monumentales au Gunma Museum of Art, à Tatebayashi, à Morioka au
Iwate Museum of Art, et au Hokkaido Obihiro Museum of Art au japon. Expositions à Wasserburg/Inn et à Tokyo
Artparis, Galerie Claire Gastaud

2003

Ivry-Habitat, Charles Foix parc, Paris, France.
Installations à Connemara, Galway, Galway Arts Festival, Irlande.
Project for the Police of Straubing, Bavière, Allemagne.
Pre-Cambrian Sanctuary, Mont Tremblant, Contemporary Art Center, Québec, Canada.

Kunstgalerie Fürth, Bavière, Allemagne.
ArtCurial, Paris, France.
Arte Sella, Borgo, Italie.
Galerie Alain Gutharc, Paris, France.
Galway Arts Festival, Irlande.
Ville de Grand Quéville, France.
Galerie Claire Gastaud, Clermont Ferrand, France.

2004

Landscape with Waterfall, FotoFest, Houston, USA.

2005

Clemson Clay Nest, Botanic Garden, South Carolina, Clemson University, USA.
Paysage avec cascade, Maison des Arts, Paris-Malakoff, France.
Réalisation d'un projet à Maracaibo, Vénézuela.
Maison des arts, Paris, France ; Turin, Italie ; Tokyo, Japon.
The Nest, BUGA 2005, Munich. Allemagne.
Gesang des Geister über den Wassern, Wilhelmsdorf, Allemagne.
Takamaka Project, Installations à l'île de la Réunion, Océan Indien.
ECO-PHOTO, Long Island, New-York, USA.
Réalisation du DVD La Mer
Musée de Châteauroux, Strasbourg, France.

2006

Traces in Nature, Sala Picasso, Circulo de Bellas Artes, Madrid, Espagne.
ARCO Madrid, Galerie Claire Gastaud

2007

Expositions personnelle, Galerie municipale Bad Berleburg
Expositions personnelle, au Kunsthaus Alte Mühle Schmallenberg, Allemagne
Exposition personnelle, Galerie Claire Gastaud, Clermont Ferrand.
Espace André Malraux, Colmar
Développement du projet monumental Vulkane pour la Kulturhauptstadt Essen, Allemagne

2008

Expositions personnelle à Galerie municipale Borgo, Italie
Expositions personnelle, Galerie Pierre-Alain Challier,
Nouvelle Peinture, Paris Centro Social Caixanova, Ourense, Espagne
Centro Social Caixanova, Pontevedra, Espagne; Emon Photo Gallery, Tokyo.
Artparis, Grand Palais, Galerie Claire Gastaud
Réalisation d'un projet monumental SELLA NEST, Val di Sella, Italie
Réalisation d'un projet à Sackville, Canada
Réalisation d'un projet lelong de la rivière Stura, Italie
Réalisation d'un projet au Royal Botanical Garden, Hamilton, Canada
Réalisation de la Video: Palmiers, île de la Réunion, Océan Indien
Réalisation d'un workshop à Tokyo

2009

Artparis, Grand Palais, Paris, Galerie Claire Gastaud
Photographies et installation "Gulliver's Forest" Domaine de Chaumont-sur-Loire

2010

Photographie et installation Domaine de Méréville, Essonne
Galerie Claire Gastaud

2011

Art Paris, Grand Palais, Galerie Claire Gastaud
L'adresse, Musée de La poste, Paris

2012

Commande d'état : Création, navigation et installation d'un radeau, lac d'Eguzon (Indre), Presqu'île de Crozant (Creuse), France
Photographies, Château de la Trémolière, Anglards-de-Salers

2013

Radeau d'Automne, Musée de la Vallée de la Creuze, Eguzon et Crozant, Indre et Creuse ; installation *in situ*, commande publique de l'État
Radeau d'Automne, Galerie Claire Gastaud
2014
Art Paris Art Fair, Grand Palais, Galerie Claire Gastaud

BIBLIOGRAPHIE - Principaux Ouvrages

Photographie, Mythes et Limites, Photographies contemporaines en Bretagne, Luxembourg, 1991
Les Années soixante-dix, Editions du Regard, Paris 1993
Art and Nature, JOHN K. GRANDE Balance: Montréal/New York/Londres 1994
Landscape Art, world of environmental design, FRANCISCO ASENSIO CERVER, Barcelone, Espagne 1995
Le maïs, Nils-Udo –Laàs, 1994, REGIS DURAND, Bordeaux 1995
Art in Nature, VITTORIO FAGONE Milan 1996
NILS-UDO Nature-Corps, Lille 1996 - les 50 premiers exemplaires comprennent une sérigraphie La
Double Origine, HENRI RAYNAL Paris 1996
Zwischen Landschaftarchitektur und Land Art, UDO WEILACHER Basel/Berlin/Boston 1996
Art, Nature et Société, JOHN K. GRANDE Montréal 1997
Nils-Udo, D GEORG LECHNER New Delhi 1994, édité par Max Mueller Bah van, New Delhi
Interventions in Landscape, dans International Landscape Architecture, FRANCISCO ASENSIO CERVER
Barcelona, Espagne 1997
Landscape, Technology, Issues, JOHN K. GRANDE Intertwiuing. Artists, Montréal/New York/Londres 1998
NILS-UDO, calendrier 1998, B.O.A. Video-filmkunst, Munich 1998
Okologische Perspektiven in der westdeutschen Kunst nach 1945, Dissertation, SABINE SABOR Bochum
1998
MONIQUE FAUX Tadayasu Sakai, Nils-Udo, Parc d'Ecole, Brest 89, dans l'Art renouvelle la ville, Tokyo
1999
BARBARA NEMITZ Lebende Vegetation in der zeitgenossischen Kunst, Weimar 1999
NILS-UDO Kunst mit Natur, Essays von Wolfgang Becker, Régis Durand, Vittorio Fagone et John K.
Grande, Wienand Verlag, Cologne 1999
Quaderns, N° 225, Collegi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelone 2000
BARBARA NEMITZ transplant, Living Vegetation in Contemporary Art, Hatje Cantz Verlag, Allemagne
2000
SNOECKS 2001 Jahrbuch zu Literatut, Kunst, Reportages, Film/Foto, Mode/Design. SNOECK V N Gand 2001
GILLES A. TIBERGHIEN Nature, Art, Paysage, Actes sud/Ecole nationale supérieure du paysage/Centre du
Paysage 2001
SABINE BARTELSHEIM Pflanzenkunstwerke, Lebende Planzen in des Kunst des 20. Jahrhunderts, Verlag
Silke Schreiber, 2001
NILS-UDO Towards Nature, Essays von Wolgang Becker, Kazunari Sasaki, Yuri Matsushita, Vultural Affairs
department of Kyodo News, Tokyo, Gunma Museum of Art, Tatebayashi, Hokkaido Obihiro Museum of
Art, Iwate Museum of Art, Morioka, Japon 2002
SIGRID WOLLMEIER Natur-Kunst, Künstlersymposien in Deutschland, Michael Imhof Verlag, 2002
PHYLLIS RICHARDSON Contemporary Naturel, Thaïes & Hudson, Londres 2002
NILS-UDO L'art dans la nature, Hubert Besacier, Nils-Udo, Editions Flammarion, Paris 2002

PHILIPPE BUREY Rêves de cabanes ou l'Esprit de cabane, Fouleix, France 2002
Jahrbuch Okologie 2003, C.H. Beck, Munich 2002
Unicef-KünstlerKalender 2003, Unicef, Paris 2002
2. Aachener Forum, Bausteine der R.I.O. Economy, Aachener Stiftung Kathy Beys, 2002
JOHN K. GRANDE Art Nature Dialogues, Suny Press, New York 2003
ELMAR ZORN Nils-Udo Nids Editions cercle d'art 2003
HUBERT BESACIER et NILS-UDO, Nils-Udo, Natur-Kunst-Natur, Paris, Flammarion, 2005
SEVE PENELAS, UWE RUTH, LILIANA ALBERTAZZI et NILS-UDO, Nils-Udo, huellas en la naturaleza, Die Erfahrung der Natur, Madrid, Circulo de Bellas Artes, 2005
BERNARD VASSEUR, *Nils-Udo*, Paris, Editions Cercle d'Art, 2010
YOLANDE RASLE et BENOIT DECRON, Nils-Udo- NATURE, Photographies et Peintures, Paris, musée de la Poste, 2011
HUBERT BESACIER, Nils-Udo, L'art dans la nature, photographies et peintures, Flammarion, Paris, 2011