
dossier de presse

nathalie junod ponsard *figura serpentinata*

Nathalie Junod Ponsard, évocation de la future installation in situ *Figura serpentinata* à la galerie baudoin lebon, janvier 2022.

**/// vernissage
mercredi
11 mai 2022
de 18h à 21h**

exposition
acte I : 12 mai - 18 juin
acte II : 7 au 30 juillet

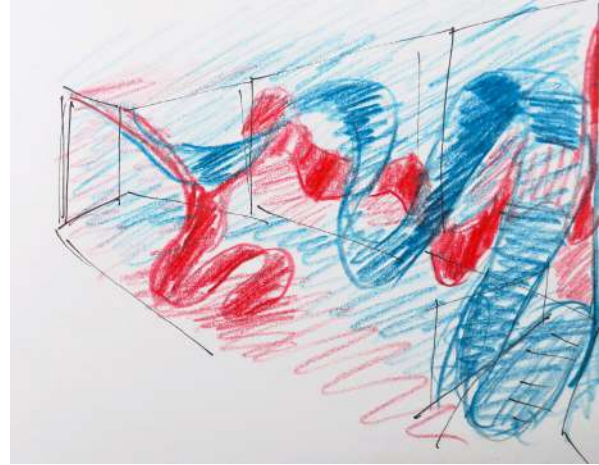
À l'occasion de la publication de sa première monographie, la galerie baudoin lebon invite l'artiste Nathalie Junod Ponsard à créer une œuvre lumineuse in situ *Figura serpentinata*, du jeudi 12 mai au samedi 18 juin.

Dans un second temps, du mercredi 7 au 30 à juillet, nous présenterons une sélection d'œuvres inédites en verre réalisées en collaboration avec le centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (CERFAV).

Rendez-vous : Signature de la monographie lors de la 9ème édition de Paris Gallery Weekend, samedi 21 et dimanche 22 mai de 14h à 18h.

Figura serpentinata, 2022

L'œuvre se déploie, elle s'écoule. La lumière irrealise les lignes et l'espace, qui se courbent en créant une sculpture suspendue. Leurs connexions sont comme une force vitale et invisible. Dans son épaisseur chromatique intense, *Figura serpentinata* contient deux larges bandes d'une quarantaine de mètres aux couleurs pures et saturées, lumineuses et transparentes, se mêlant l'une à l'autre, en suspension dans le lieu. Le rouge et le bleu-vert offrent une sensation physiologique particulière provoquée par ces longueurs d'onde complémentaires, et semblent liquides.

Nathalie Junod Ponsard, dessin préparatoire *Figura serpentinata*, décembre 2021

La mobilité de la forme entraînée par les sources lumineuses projetées engendre des changements chromatiques de superposition et de transparence. Les chromatiques se répondent et se répandent transformant la blancheur du site en immersion chromatique fluide. Cette énergie circule dans la galerie. Ces lignes serpentes créent une fluctuation de la forme, elles montent et descendent réalisant des volutes se croisant. Elles constituent une installation aux vibrations lumineuses, cristallisent des liens nouveaux entre le corps et l'espace déterminant de nouveaux repères qui aussitôt disparaissent. Nous avons l'impression de nous dissoudre dans la lumière.

Nathalie Junod Ponsard, évocation de la future installation in situ *Figura serpentinata* à la galerie baudoïn lebon, janvier 2022.

La sculpture aérienne se fait support d'apparition et de disparition, autant d'éléments fondamentaux dans la perception fluctuante du monde. L'immersion lumineuse entraîne une réflexion sur notre propre environnement et sur l'influence qu'il exerce sur nous.

« Le travail de Nathalie Junod Ponsard se détourne résolument de l'apparence superficielle, pour nous immerger dans un fond énergétique où il n'est plus question de reconnaissance mais d'une sorte de « renaissance lumineuse »... Cette « déréalisation » des formes, au profit d'une perception « non visuelle », plonge le spectateur dans un état paradoxal où la familiarité d'un bien être côtoie une certaine étrangeté due à la perte des repères usuels ... Mais, plongées dans l'incandescence colorée, les formes en fusion deviennent énergie pure, que l'œil absorbe sans réserve avec délice. »

Damien Schoëvaërt-Brossault, Biochimiste de la lumière

Nathalie Junod Ponsard, dessin préparatoire, 2021.

Nathalie Junod Ponsard, dessin préparatoire, 2021.

Nathalie Junod Ponsard

La Lumière comme une seconde peau

aux Éditions Pyramyd

Cette première monographie de Nathalie Junod Ponsard est une formidable opportunité pour découvrir l'ensemble du travail de cette artiste et appréhender sa démarche créatrice.

Nathalie Junod Ponsard est une artiste majeure dans le paysage de l'art contemporain. Elle crée, depuis plus de 30 ans, des œuvres ou installations lumineuses qui explorent l'espace et ses effets sur le corps vivant. Les bâtiments sont ainsi modifiés et revisités par la lumière. Les œuvres de Nathalie Junod Ponsard tendent à déstabiliser nos repères habituels. Ses installations sont engendrées par de multiples expérimentations appuyées sur un travail numérique précis. Ellesaturent les lieux de lumière avec des longueurs d'ondes qui troublent les sens, suscitant, parmi d'autres, une modification physiologique de nos repères perceptifs.

Ses installations créées in situ, de nature souvent monumentale, sont réalisées dans des contextes variés et des sites aussi divers que musées, galeries, architectures iconiques (Bauhaus, Maison Carré), monuments historiques, lieux publics (piscine, patinoire, etc.) et espaces urbains. Ses deux dernières créations sont visibles au palais de l'Élysée à Paris.

Cette monographie est accompagnée d'un texte général d'Agnès Violeau, qui introduit et explicite les œuvres de l'artiste dans leur contexte. Les textes des critiques d'art – Christophe Kihm, Marie-Christine Lories, Anaïd Demir et Venka Purushothaman – apportent quant à eux un éclairage précis sur certaines créations. Les textes de Damien Schoëvaërt-Brossault, biochimiste de la lumière, fournissent un éclairage différent et complémentaire sur la perception « non visuelle » de ses œuvres.

Cet ouvrage est imprimé en hexachromie afin de reproduire au plus près l'intensité lumineuse des œuvres de Nathalie Junod Ponsard, et présente plus de 55 créations créées au fil des 30 dernières années.

Céline Rémechido,
Éditions Pyramyd

Rendez vous : Signature de la monographie lors de la 9ème édition de Paris Gallery Weekend organisé par le comité des galeries d'art, **les samedi 21 et dimanche 22 mai de 14h à 18h.**

Émaillé de textes critiques, cet ouvrage est imprimé en hexachromie afin de reproduire au plus près l'intensité lumineuse des œuvres de l'artiste et présente plus d'une cinquantaine de créations réalisées au fil des 30 dernières années.

Date de parution : mai 2022

Format : 23 x 29 cm

Nombre de pages : 288 pages

Langues : français et anglais

Auteurs : Agnès Violeau, Anaïd Demir, Christophe Kihm, Marie-Christine Lories, Venka Purushothaman, Lü Peng et Damien Schoëvaërt-Brossault, biochimiste de la lumière.

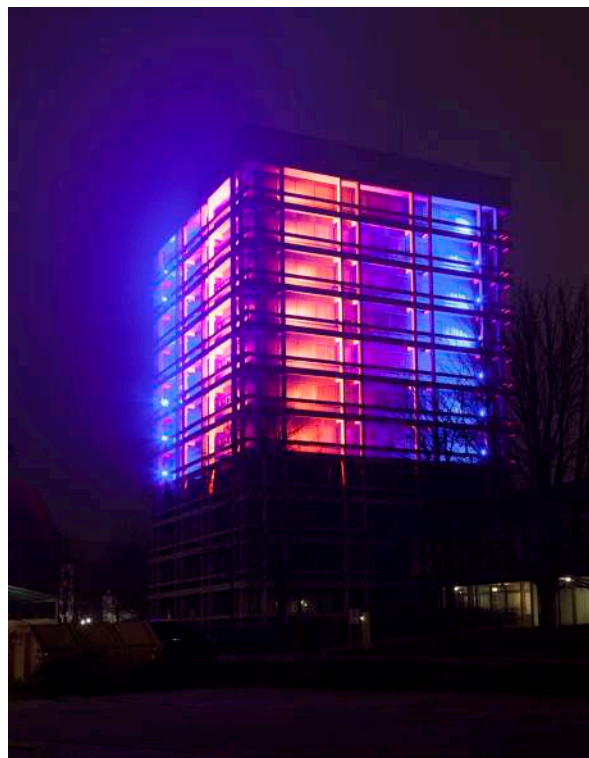
Prix public : 59 euros

ISBN : 978-2-35017-543-0

biographie

Nathalie Junod Ponsard, crée des œuvres ou installations lumineuses qui modifient la densité des espaces et tendent à déstabiliser nos repères habituels. Ses installations engendrées par de multiples expérimentations saturent les lieux de lumière avec des longueurs d'ondes pures et saturées qui troublent les sens, suscitant, parmi d'autres, une modification physiologique de nos repères perceptifs.

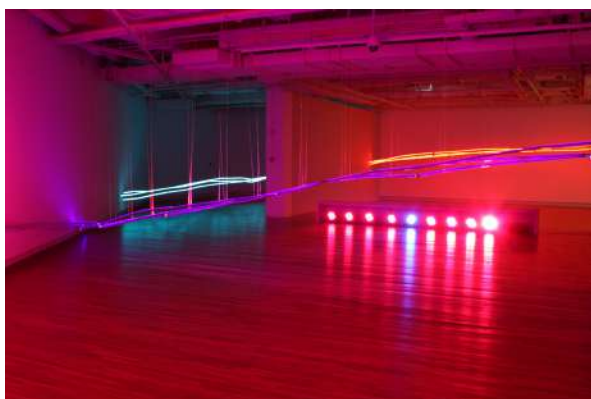
Ses œuvres ont fait l'objet de nombreuses expositions internationales et de participations à des biennales d'art contemporain. Parmi ses expositions importantes, citons *Circular Wandering* une œuvre sur le palais de justice à Hildesheim lors de la Biennale Evi-Lichtungen en Allemagne (2020), le musée Luxelakes A4 avec une œuvre importante pour l'exposition inaugurale en 2015 (Chengdu, Chine) - le Musée d'art contemporain MoCA à Chengdu, (Chine, 2014) - le Musée d'art contemporain MACRO, Rome, 2011 – une double exposition à la Galerie Delacroix et au Palais Moulay Hafid (Tanger 2011) - la Modern Art Gallery ou Musée de l'Oural, Ekaterinbourg, Russie, 2010 - le Palais Farnèse à Rome (dans le cadre du parcours d'art contemporain franco-italien Luce di Pietra 2007) – le musée Palazzo delle Esposizioni, Rome 2007 - le Bauhaus de Dessau, Allemagne, 2004 - la Galerie Guggenheim (Chapman University), Los Angeles, 2002 - le Singapore Art Museum (SAM, Biennale) Singapour, 2001- le Hong Kong Fringe Festival et French May à Hong Kong. L'artiste a représenté la France à la Western China International Art Biennale 2017 au Inner Mongolia Art Museum, Hohhot, Chine.

Nathalie Junod Ponsard, *Circular Wandering*, in situ sur le Palais de Justice. Biennale internationale de la lumière à Hildesheim, Allemagne. EVI LICHTUNGEN. Du 23 au 26 janvier 2020 © Sara Foerster

Nathalie Junod Ponsard, *Dédoublement*, 2019, verre, encre, projecteurs Led et programmation, 260 x 150 x 40 cm. Commande du Centre national des arts plastiques CNAP, France. © Guillaume Thomas

Nathalie Junod Ponsard, *Glissement de la lumière*, 2014. Exposition personnelle au Musée d'art contemporain (MoCA) à Chengdu en Chine.

Une exposition rétrospective est présentée simultanément, en 2014, au musée d'art contemporain MoCA et au Greenland 468 Center à Chengdu, Chine. En 2010 et 2011 des œuvres sont acquises par le Fonds National d'art contemporain (FNAC), par le Mobilier national, et en 2019 par le Centre national des arts plastiques (CNAP).

baudoin lebon

Nathalie Junod Ponsard, *L'Épaisseur de la lumière*, 2013.
Installation à la Fondation EDF, exposition du 5 octobre au 10 novembre 2013.

En France, les œuvres lumineuses créées dans leur contexte sont exposées : au musée de la Chasse et de la nature *Twilight* (2018), *L'Épaisseur de la lumière* à l'Espace Fondation EDF (2013) - *La lisière du visible* (2014) une commande du Centre des Monuments Nationaux dans la Basilique Saint-Denis, des installations immersives pour la Biennale La Science de l'art en Essonne - *Relativité spatiale* immergeant l'Institut des Arts Visuels, Orléans (2009) - *Horizon persistant* (2008) sur la maison Hermès. Nathalie Junod Ponsard a exposé dans des musées nationaux, notamment au Centre Pompidou (2005), au centre d'art contemporain Passerelle à Brest, à la Gaîté Lyrique, Paris (2004).

Ses œuvres lumineuses s'étendent et se propagent sur des sites variés, à l'intérieur comme à l'extérieur, *Deep Water* dans la piscine Pontoise pour la 1ère Nuit blanche (2002), dans une patinoire à Montréal (2011), la jetée du lac de Genève, toit d'un *skyscraper* singapourien, Maison Neyrand à Lyon, la Grande Galerie du Forum des Halles Paris (2005-2007); sur des sites remarquables : les observatoires Jantar Mantar de New Delhi (Festival de France en Inde, 1989), le château d'Assas au Vigan, sur les murs de l'ancien temple bouddhiste de The Temple à Pékin (2014), la Maison Louis Carré (galeriste et collectionneur) construite par Alvar Aalto à Bazoches-sur-Guyonne (Yvelines).

Nathalie Junod Ponsard a réalisé des œuvres permanentes et monumentales, visibles dans l'espace public. À Paris, ses principales commandes publiques ou privées sont: l'œuvre lumineuse et monumentale *Le dépli de la lumière* (2017) intégrée aux façades de l'immeuble Austerlitz à Paris - *Crépuscule persistant* (2010-2020) commande publique de l'état, du ministère de la Culture et du CNAP sur la place Malraux - *L'invisibilité* une commande permanente de l'ENSAV à Versailles, au Centre Pompidou : *Phénoménologie de la lumière* et *En flottement* (2005-2010) et, *Étendues latérales* (2011) une oeuvre sur la façade de la Galerie des Gobelins pour le Mobilier national, ou encore pour 'Embellir Paris' *Précieuse brillance* (2019) sur la place de l'Europe-Simone Veil. À Rome, des œuvres permanentes ont été réalisées dans le musée Palazzo delle Esposizioni et une autre monumentale dans le museo dell'arte contemporanea MACRO.

Nathalie Junod Ponsard, *Odysée*, 2021.
Une œuvre-tapis pour l'escalier Murat au Palais de l'Élysée, 73m2.
Commande du Mobilier National. © Guillaume Thomas

En septembre 2021, l'artiste a créé l'oeuvre-tapis *Odysée* pour le grand escalier du Palais de l'Élysée, une commande du Mobilier national, une œuvre in situ qui semble se dérouler sous nos pas comme si nous marchions sur une sensation lumineuse.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)

2022
Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines, FR.

2019
Une errance verticale, œuvre de lumière sur la Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines, FR.

2018
Twilight, une errance latérale, œuvre lumineuse - Cour de l'Hôtel Mongelas. Commande du musée de la Chasse et de la Nature, Paris, FR.

2015
The densified area, installation lumineuse. Université de Jadavpur, Raja S.C. Mullick Road. Calcutta, IN.
L'espace s'écoule, installation de lumière in situ. Musée Luxelakes A4 Chengdu, CH.

2014
La lisière du visible, œuvre lumineuse sur les gisants de Saint-Louis, Basilique Saint-Denis. Commande du Centre des Monuments Nationaux
Glissement de la lumière, installation de lumière in situ. Musée d'art contemporain MoCA Chengdu, CH.
La nouvelle vague et *Coulée lumineuse*, installations de lumière. Espace extérieur. Centre d'art The Temple hotel, Pékin. Festival Croisements, CH.
The Thickness of the Void, installation. Omnibus Art Center Clapham, Londres, UK.

2013
Traverser la lumière, Espace Fondation EDF, Paris, FR.

2012
Un océan d'air, installations spécifiques pour les trois salles d'exposition du Château d'Assas. Le Vigan (Gard), FR.

2010
Paysage électrique, installation de lumière dans la totalité des salles d'exposition du Musée de l'Oural – Modern Art Gallery, Ekaterinbourg. Oural, RU.
L'insistance des courants contraires, installation lumineuse. Galerie Delacroix, Tanger, MA.
La lumière fait cercle, œuvre de lumière dans le Palais des Institutions Italiennes, Palais Moulay Hafid, Tanger, MA.

2009
Relativité spatiale, installation lumineuse Commande de l'Institut des Arts Visuels, avec le soutien du ministère de la Culture, FRAC Centre, Région Centre et Ville d'Orléans, FR.

2007
Hommage Mark Rothko (Omaggio a Mark Rothko), Laboratorio dell'arte. Museo Palazzo delle Esposizioni Rome, IT.

2005
Trans > Light > Air, installation. Nuit des Musées, Centre Georges Pompidou. Paris

2004
Vertige en apesanteur, installation lumière, produite par la Fondation Bauhaus, l'ambassade de France à Berlin, l'antenne de Saxe-Anhalt et le Bureau des Arts Plastiques à Berlin. Stiftung BAUHAUS, Dessau, DE.

2002
Deep water, installation lumière dans la piscine Pontoise. 1ère Nuit Blanche. Mairie de Paris, FR.

2001/2002
To share the Landscape n°2, Installation sur le musée d'art contemporain de Singapour, Biennale d'Art Contemporain, SG.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

2020
Garden Party URBEX, Un Océan d'air 2, installation in situ, La Chapelle de Clairefontaine, Yvelines, FR.

2020
Circular Wandering, 2020. Installation lumineuse sur le palais de justice. Evi-lichtungen Hildesheim. Biennale internationale d'art lumière à Hildesheim, DE.

2017-2018
In The Center Of Its Halo, installation in situ. Représentation française dans la biennale. Western China International Art Biennale, CH.

2016
Le territoire à l'œuvre, Exposition organisée par le ministère de la Culture, le CNAP, Galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine, FR

2012
Neon la materia luminosa, Museo d'art contemporaneo MACRO, Rome, IT.
Nuit Blanche Montréal, *As a waiting area*, Installation lumière dans la patinoire. Tour 1000 de la Gauchetière Art Souterrain. Montréal, CA.

2011
Parallaxe éblouissante, Installation de lumière Paris, Fondation Napoléon, Paris.
Settimana delle Cultura, Musée d'art contemporain MACRO, Rome, It.
Notte dei Musei, Musée d'art contemporain MACRO, Rome, It.
Diagramme(s), Exposition de dessins dans le cadre du SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN 2012 Galerie Spéciale, École Spéciale d'Architecture Paris, Fr.

2007
Déferlante, œuvre de lumière. Exposition *Luce di Pietra*, un parcours d'art contemporain franco-italien, Palais Farnèse à Rome, IT.

2005
Vertige en apesanteur, vidéo, *E MOTION* "Art & cognition", Galerie Arsenal Torun, 5° Festival Art & Science, Torun, PL.

2004 – 2005
Immersion rotatoire, Installation lumière. Jetée des Pâquis Lac Léman. Festival Arbre & Lumières, Genève Suisse

2003
Lumière Subjective, Capsule Hypnotique, Artelab "15 Square de Vergennes", Paris, FR.

2001
Turn on, a conversation with a space, Installation de lumière dans Delocating Margins de Francis Ng Teck Yong. Site Shophouse, SG.

1999
Biennale Singapore Art, "City/ Community: Singapore Art Today", National Arts Council, SG.

1986
Observatoire, Installation (collaboration C.Jallais). Nuit Perpendiculaire. Les Frigos, Quai de la Gare, Paris, FR.

COMMANDES PUBLIQUES (SÉLECTION)

2021

Odyssée, une œuvre-tapis pour l'escalier Murat du Palais de l'Élysée, commande du Mobilier national, Paris.

2019

Dédoublement, commande du Centre national des arts plastiques, collection du CNAP, ministère de la Culture, France.

Précieuse brillance, œuvre permanente réalisée dans l'espace public dans le cadre "d'Embellir Paris" sur la place de l'Europe-Simone Veil à Paris.

2017

Le dépli de la lumière, œuvre de lumière monumentale et permanente sur deux façades de l'immeuble Austerlitz (conçu par l'architecte Jean Mas agence Ateliers 2/3/4). Propriété de la Caisse des Dépôts et Consignations. Avenue Pierre Mendès France, Paris, France.

2015

Variations silencieuses, installation de lumière pérenne entre espace public et espace privé. Commande de la Ville de Vitry-sur-Seine // Les Nouveaux Constructeurs. France.

2011

Étendues latérales, commande permanente du Mobilier National, installation lumineuse sur la façade de la Galerie des Gobelins, Manufacture des Gobelins Paris.

Horizon flottant, œuvre de lumière permanente dans le musée d'art contemporain. Museo d'arte contemporanea MACRO, Rome, Italie

MOBILIER NATIONAL Acquisition de deux œuvres (cartons) sur l'idée de sensations lumineuses pour la réalisation de tapis de Savonnerie. 'Mirage' achevé en 2021. Le tapis 'Orientation spatiale paradoxale' déposé dans le Salon Murat au Palais de l'Élysée en 2018.

2007

Pénétrer l'invisible, œuvre de lumière permanente. Laboratorio dell'arte, Musée Palazzo delle Esposizioni. Rome, Italie

2005-2010

Phénoménologie de la lumière, Installation lumière permanente. Espace Polyvalent. Commande du Centre Georges Pompidou. Paris

En flottement, Installation lumière permanente. Atelier Multimédia. Commande du Centre Georges Pompidou. Paris

2001

To share the landscape, Installation permanente. The Open Space, Gallery Evason, Singapour

visuels disponibles

Nathalie Junod Ponsard, évocation de la future installation in situ à la galerie baudoin lebon, janvier 2022 © courtesy de l'artiste et de la galerie.

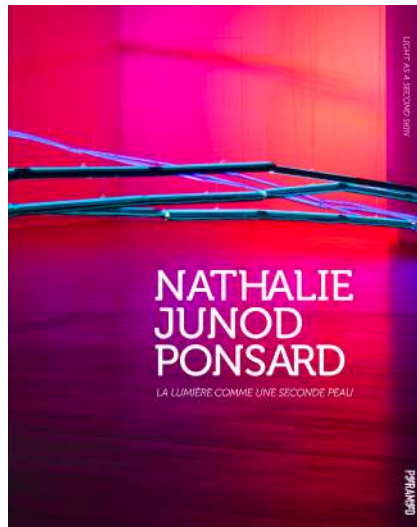
Nathalie Junod Ponsard, *L'Épaisseur de la lumière*, 2013. Installation à la Fondation EDF, exposition du 5 octobre au 10 novembre 2013 © courtesy de l'artiste et de la galerie.

Nathalie Junod Ponsard, *Odyssée*, 2021. Une œuvre-tapis pour l'escalier Murat au Palais de l'Élysée, 73m2. Commande du Mobilier National © Guillaume Thomas courtesy de l'artiste et de la galerie

Nathalie Junod Ponsard, *Circular Wandering*, in situ sur le Palais de Justice. Biennale internationale de la lumière à Hildesheim, Allemagne. EVI LICHTUNGEN. Du 23 au 26 janvier 2020 © Sara Foerster courtesy de l'artiste et de la galerie.

Nathalie Junod Ponsard, *La lumière comme une seconde peau*, éditions Pyramyd

Nathalie Junod Ponsard, *Odyssée*, 2021. Une œuvre-tapis pour l'escalier Murat au Palais de l'Élysée, 73m2. Commande du Mobilier National © Guillaume Thomas courtesy de l'artiste et de la galerie.