NILS-UDO

ANA SERRATOSA
GALLERY & ART SPACES

Pathways

NILS-UDO

COMISARIO / CURATOR

John K. Grande

17/12/2025_Valencia

Pathways

JOHN K. GRANDE

> «La Natura es un templo de vividos pilares donde a veces se escuchan las confusas palabras y el hombre se encamina por florestas de símbolos que lo observan despacio con ojos familiares».
>
> **Charles Baudelaire**, ***Correspondencias***

«¡Pero si esto, más que un dibujo, es una inspiración!»,[1] exclamó el poeta William Blake ante un dibujo de un abeto en Hampstead Heath, recogido en un cuaderno de bocetos de John Constable. Las obras de los artistas transmiten, de todas las maneras posibles, un espíritu de transformación, y los árboles, un proceso de transformación, pues, aunque como nuestras vidas, las de estos sean también efímeras, pasajeras, contribuyen a un ecosistema que, bien cuidado, genera un entorno saludable

Amor por la tierra es lo que inspiran las estructuras que ensambla NILS-UDO valiéndose de un lenguaje propio de elementos vivos, en el que confluyen nuestra relación con la historia holística no registrada, la agricultura, lo salvaje y la cultura de la naturaleza. Esta exposición en la Galería Ana Serratosa brinda una ocasión excepcional para descubrir las obras producidas por NILS-UDO en respuesta directa a entornos de las islas de Lanzarote y de Reunión, de los desiertos de Namibia, o de Alemania y Francia. Cada vez que presenta un ensamblaje creado *in situ*, NILS-UDO «desencierra» la naturaleza. Sus instalaciones no son sino un pretexto para avivar nuestra conciencia sobre el entorno natural, abriendo una ventana a nuestro diálogo contextual, y siempre tan real, con él.

NILS-UDO pertenece a esa primera generación de artistas que — como Andy Goldsworthy, David Nash o Richard Long— en los años sesenta trabajó en Europa con la naturaleza. Con *A Line Made by Walk*ing (1967), Richard Long iniciaba una nueva manera de percibir el papel del artista. Desde sus primeros *plantings* en Baviera, donde alquilaba tierras a granjeros para «plantar» piezas artísticas, NILS-UDO no ha cesado de recurrir a materiales de la naturaleza para crear sus obras. Es la naturaleza quien concibe la obra, y ahí entra, a modo de médium, NILS-UDO con su intervención, moviéndose por el paisaje con más pasividad que agresividad. NILS-UDO busca unificar cultura y naturaleza en lo que se asemejaría más a una forma de ver, con la naturaleza como copartícipe. Ya antes, Edvard Munch concibió escenas que fusionaban mundos interiores y exteriores, situando a los humanos como elementos de un paisaje en una suerte de cosmovisión esotérica. *El sol* (1910-13), que Munch ejecutó sobre un lienzo sin tratar, expresa con contundencia el lugar que la naturaleza ocupa en nuestras vidas.

Como Munch en otro tiempo, NILS-UDO transporta el *locus* de la naturaleza a nuestras vidas, y lo hace en un mundo transmutado por la actividad y la intervención humanas. Quedan aún en nuestra Tierra lugares en los que descubrir la magia y el misterio de la fuerza vital de la naturaleza. NILS-UDO afirma: «En sus refugios más remotos, la naturaleza se mantiene completa e inagotable, conservando toda su magia en todo momento, es decir, en cada estación, en cualquier condición climática, en lo grande y en lo pequeño. Siempre. Confrontando la poesía al inhumano fluir del tiempo, bajo cada piedra, sobre cada hoja, tras cada árbol, en las nubes y en el viento,

surgen posibles utopías».[2] Así, con su reciente serie de esculturas *Habitat*, integradas en las viñas de RUINART con la intención de promover la sostenibilidad y romper la monotonía habitual en el monocultivo de la vid, NILS-UDO llevó la biodiversidad a un espectacular viñedo histórico en Reims.

Tras *Homage a Gustav Mahler* (1973), una de sus primeras instalaciones en Chiemgau, Alemania, NILS-UDO comenzó a viajar por el mundo produciendo unas piezas efímeras, en las que con frecuencia recurre a la vegetación para crear patrones de ensamblaje y despliegues orgánicos, diseñando arte con y en la naturaleza. NILS-UDO no percibe contradicción alguna entre diseñar naturaleza y diseñar en la naturaleza, pues sus obras reflejan un deseo consciente de fundirse con el entorno inmediato, más que de sobresalir en él. Al resaltar la presencia de la naturaleza, los montajes paisajísticos de NILS-UDO elevan nuestra conciencia sobre el lugar que ocupamos en relación con ella y nos hacen reflexionar sobre el frágil equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. Si Claude Monet pintaba la naturaleza dándole vida a base de luz y color, el arte de NILS-UDO pinta *con* ella.

El arte del ensamblaje en la naturaleza comparte por entero la inventiva de las instalaciones del *Arte Povera* creadas con desechos fabriles e industriales. En palabras del antropólogo Claude Levi-Strauss, la diferencia radica en que «La naturaleza es mucho más rica que la cultura. Comparada con la fantástica diversidad de las especies vegetales y minerales, la gama de productos manufacturados se nos agota muchísimo antes... Resumiendo, el carácter novedoso de lo "ready-made" emerge como una especie de último recurso, previo al retorno a la fuente principal».[3]

Wood Window (2018) proporciona un punto de acceso o ventana a la naturaleza; el sujeto, el objeto y la imagen coexisten sin distancias entre ellos. Nos hallamos aquí ante la naturaleza en toda su complejidad y belleza. La imagen transmite la idea de interacción en el teatro de la naturaleza. El artista es un médium, un traductor, que interviene en un ecosistema increíblemente diverso, ofreciendo conectividad con la Tierra.

En este sentido, la intervención artística de NILS-UDO, también su fotografía, representa un descubrimiento, una exploración dentro de la naturaleza, un microcosmos en el interior del ámbito natural, tan repleto de mutaciones como el propio arte. NILS-UDO consigue, mediante unas piezas que son obras de arte de una naturaleza de la que él es testigo directo, que centremos nuestra atención en ella. En su creación, los pasajes dan testimonio de una observación atenta de los flujos de la naturaleza, de los que también nosotros formamos parte.

Una vista de colada de lava pahoehoe hizo posible la creación, en 1990, en la isla de Reunión, de un montaje con pétalos de una flor conocida como «lengua de fuego», que el artista coloca a lo largo de la línea dibujada por una grieta o fisura que se pierde en la distancia. Así, de forma muy humana, NILS-UDO borda su estética sobre la superficie terrestre. Ecodiseño en la tierra. Con el tiempo, a través del tiempo, dentro o fuera del tiempo, la naturaleza es una constante en la historia, la memoria y la existencia humanas, un teatro efímero y eterno del que formamos parte. La dramaturgia que captamos en la yuxtaposición de arte y naturaleza es fruto de la presencia física, real, de esta última. Las imágenes de arte o de naturaleza jamás podrán remplazar la fusión viviente de cultura y ecología.

La vida deviene en un museo vivo en el que el artista opera como un canal: como el catalizador y conector de esas energías contextuales. El arte y la naturaleza propician la reintegración de la cultura y la vida humanas en unos ecosistemas de los que todos dependemos para nuestra supervivencia. El entorno inmediato, la condición física de los materiales y el ciclo de la vida desempeñan un papel en el arte de la naturaleza. La sostenibilidad ha contribuido a la evolución del arte en la ecología.

NILS-UDO establece conexiones entre los entornos vivos y su presencia en ellos como artista. Su obra fotográfica, como su intervención en la naturaleza, encuentra su esencia, y su propia existencia artística, al margen del arte de instalación en espacios exteriores. La forma en la que el artista concibe la captura fotográfica de cada pieza dentro de un entorno la convierte en una obra tan única como la instalación original. El arte es un pretexto para hacernos más conscientes de nuestro mundo natural físico. Otra obra fotográfica basada en una instalación que NILS-UDO creó en 1978 en la Alta Baviera, *Fallen Spruce Tree*, muestra una línea de hojas amarillas de arce que avanza por una masa de agua hasta perderse en la lejanía. El lago refleja el cielo y los árboles circundantes. NILS-UDO nos confronta, a todos nosotros, con un espejo de origen que está inserto en la propia naturaleza, una naturaleza en la que el artista deja huellas.

Sand dune, pampa grass (2000) es un montaje en el desierto de Namibia, en África. Su forma la delinean unos plumeros de la Pampa que siguen la curvatura natural de una duna. Los elementos de la obra fueron transportados en un camión refrigerado e introducidos en una escena que no se corresponde con ningún contexto natural. Como instalación, los objetos se recontextualizan y reensamblan

para transformarse en una ventana asomada a la imaginación del artista.

Un tríptico de imágenes fotográficas titulado *Brookbed* representa, en una secuencia temporal de cambio, unas campanillas en la isla de Reunión (1990). Los patrones, las formas naturales y la manera en la que NILS-UDO organiza las coloridas flores en el entorno cuenta una historia de interacción humana dentro de un microcosmos natural. Cada foto muestra las flores en una secuencia cambiante, convirtiendo la obra en un relato sobre los pasajes temporales y la sutileza del cambio en la naturaleza. Refiriéndose a ese enfoque intervencionista de su práctica artística, NILS-UDO señala: «¿Convertir la naturaleza en arte? ¿Encontrar la línea que separa naturaleza y arte? La verdad es que no es algo que me interese. Lo que cuenta para mí es que mis acciones, que podríamos calificar de cuasi utópicas, funden entre sí vida y arte. El arte no me interesa. Me interesa mi vida, mis reacciones a los acontecimientos que conforman mi existencia».[4]

Un arreglo circular de hojas de palma ensambladas con sus tallos en el entorno natural, transmite la sensación de un grandioso baile en honor de la fabulosa visión del encuentro del mar y el cielo, un humilde tributo que el artista rinde a la vida, pues la creación artística de NILS-UDO existe dentro de un ecosistema natural en continua mutación en un mundo que ya es, de por sí, una inmensa obra de arte. Orden y caos conviven junto a las aportaciones, a veces efímeras y otras permanentes, del artista. No somos sino pequeñas candelas a merced del viento y de los elementos.

Unos helechos sujetos por ramas de abedul, con adornos de agujas de pino y bordados de pétalos de rosa mosqueta, crean, en *Reeds, Blades of Grass, Rose Petals* (1986), una pieza de diseño natural, hecha de, y con, la naturaleza de Sylt, en

el Mar del Norte alemán. Caprichosa y efímera como el viento, la pieza simboliza la manera en la que NILS-UDO dibuja en el espacio circundante valiéndose de los elementos naturales. A un tiempo breves y abarcadoras, estas obras confirman nuestra conectividad con la naturaleza, fuente de toda vida, incluyendo la nuestra.

El agua es el origen, lo que asegura nuestra supervivencia en el planeta y encarna todas las formas de vida. En *Waterhouse*, creada en Cuxhaven en 1982, una simbólica construcción se yergue sobre unos troncos de píceas. En esta pieza, perteneciente a una serie de escenificaciones centrada en el tema de las mareas, la casa, construida sobre agua, simbolizando supervivencia, aparece «cosida» con ramas de sauce y abedul y coronada de hierba. El entorno natural forma parte aquí de la creación artística, inyectando energía vital al conjunto de la pieza. La naturaleza es, en todo momento, telón de fondo, filtro, epigrama, y una dinámica vital con la que NILS-UDO interactúa.

La naturaleza es nuestro banco, el principio real del bienestar de todas las especies que habitan el planeta. Abundan los signos de vida. La naturaleza es la ventana, y la complejidad de sus procesos entretejidos salta a la vista. Energía.

Notas al pie

1 C. R. Leslie, Memoirs of the Life of John Constable, Londres; Phaidon, 1995, pp. 233-234

2 Art & Design Magazine Art & Design Profile (No. 36), «Art and the Natural Environment», 1994, p. 59

3 G. Charbonnier (ed.), Conversations with Claude Levi-Strauss (Londres: Jonathan Cape, 1969), p. 99

4 NILS-UDO, Art & Design Magazine (No. 36), «Art and the Natural Environment», 1994, p. 59

John K. Grande ha publicado sus escritos en *Artforum*, *Artlyst*, *Vice Versa*, *Art Papers*, *British Journal of Photography*, *Burlington Magazine*, *Lensculture*, *Interalia*, *ARTE ES*, *Espace*, *Border Crossings*, *Public Art Review* y *Landscape Architecture*.

Es autor de numerosos libros y catálogos, destacando entre ellos: *Kunst, Raum, Natur* (J.S. Klotz Verlagshaus, 2022), *World Walks* (Go If, Montreal, 2021), *Art Space Ecology; Two Views Twenty Interviews* (Black Rose Books, University of Chicago, 2019), *Dialogues in Diversity* (Pari Publishing, Pari. Italia, 2007), *Balance: Art and Nature* (Black Rose Books, University of Chicago, 2004), *Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists* (SUNY Press, N.Y., Estados Unidos 2004) y *Art, nature et société* (Éditions Écosociété, Montreal, 1997).

En 2015 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la universidad húngara de Pécs. John K. Grande es miembro de la Royal Society of Arts, FRSA. www.johnkgrande.com.

Entrevista a NILS-UDO

JOHN K. GRANDE

JKG: ¡Qué bueno verte! ¿Hay algo que quieras decir sobre la evolución de tu arte a lo largo del tiempo, sobre el notable descuido de la naturaleza en nuestro mundo, en el mundo del arte...? ¿Por qué?

N-U: Empecé como pintor en 1971. Dejé de pintar y, en 1972, empecé a arrendar tierras a agricultores de los alrededores de mi pueblo. Ya no quería pintar árboles. Quería plantarlos. Fue como abrir una puerta. De repente, de un día para otro, encontré mi campo de trabajo. La realidad viva e inagotable de la Naturaleza. ¡La vida! Desde entonces, descubrimiento tras descubrimiento, constante, sin interrupción, de instalación en instalación, de sitio en sitio, de paisaje en paisaje, de país en país. ¡Podría trabajar durante varias vidas! Y luego, décadas después, volví a pintar (mientras seguía trabajando en la Naturaleza). La pintura abrió de repente otra área de trabajo sensacionalmente abierta. La Naturaleza como tema de pintura. ¿Terminado? ¡Ni mucho menos! ¡También es inagotable! El estado de la naturaleza, su explotación y destrucción a nivel mundial. Por mi parte, solo puedo plantar y pintar contra ello.

JKG: Me intriga que, con toda tu experiencia, consideres el arte simplemente como un pretexto para permitirnos comprender la naturaleza en su contexto.

N-U: No soy escultor. No decoro entornos naturales con objetos ni artefactos. El tema es exclusivamente la naturaleza, y el resultado, la obra de arte, es la naturaleza misma. Mi trabajo ayuda a la naturaleza en su autopresentación. Es una excusa para abrir los ojos y los corazones a la realidad de la naturaleza.

JKG: A menudo, tus instalaciones en todo el mundo despiertan una sensación de lo efímero y se integran en un contexto natural con lo que yo llamaría utilidad poética, una forma de trabajar los materiales de la naturaleza para intensificar nuestra percepción e interacción con el lugar.

N-U: Cada obra es una respuesta y reacción a una situación encontrada y toma como tema un fenómeno de la naturaleza que debe definirse con precisión. Se omiten todos los elementos que no pertenecen directamente al tema.

JKG: Al igual que los difuntos Christo y Jeanne-Claude, tus obras suelen ser temporales, nunca pensadas para perdurar, casi eventos de percepción...

N-U: Mi obra es parte de la vida. Una intervención en la naturaleza está sujeta a la temporalidad y se centra en ella. Soy efímera. Tú eres efímera. Vida.

JKG: Peter Gabriel te encargó una pieza para la portada de su álbum OVO, y en la costa oeste de la isla de Vancouver, cerca de Tofino, en la Columbia Británica, creaste una pieza con un niño construyendo un nido. Como algunas de tus obras, es casi como un cuento de hadas, algo en lo que puedes proyectar una historia.

N-U: Este es otro intento de encontrar una metáfora de nuestra conexión y dependencia con la naturaleza, nuestra unidad con ella.

JKG: La fotografía juega un papel fundamental en tu arte, con las pinturas o instalaciones naturales como punto de partida...

N-U: Una experiencia en la naturaleza da lugar a una instalación al aire libre en un entorno natural o a una

pintura en mi estudio. El punto de partida para ambos resultados es idéntico, uno y el mismo. La fotografía de una instalación en la naturaleza transfiere el tema y la intención de la obra al medio fotográfico: se crea una obra de arte fotográfica. Edición limitada, numerada y firmada.

JKG: ¿Eliges un lugar de antemano o se trata más bien de estar en un lugar, sentirlo y luego decidir...?

N-U: Me adentro en un paisaje determinado sin ninguna idea preconcebida de un concepto de proyecto. La obra siempre es una reacción y una respuesta a la situación de la naturaleza con la que me encuentro.

JKG: Como parte del nuevo Jardín de Arte de Ruinart en Francia, creaste La Piedra, que consiste en la hornacina y la forma de huevo dentro de una estructura de piedra. Tanto el contenedor como el contenido forman parte de la pieza, algo que recuerda algunas de las esculturas más formales de Henry Moore del pasado. Su emergencia y apertura parciales sugieren un nacimiento potencial, una apertura en el contexto del nuevo edificio de Ruinart y sus 8 km de cuevas subterráneas...
La Piedra es una especie de celebración...

N-U: Mi pieza LA PIEDRA es, de nuevo, una metáfora de la vida y, esta vez, no se encuentra en un espacio natural, sino en un contexto urbano rodeado de casas. Se trata de la Maison Ruinart, en el corazón de Reims, Francia.
Para enriquecer la situación, coloqué La Piedra en una pequeña colina y la rodeé de numerosos arbustos y árboles.
La Piedra: calcita, mármol blanco, arbustos y árboles.

JKG: Su obra más asombrosa, Hábitats, creada en sus extensos viñedos de Reims, Francia, es un arte que forma parte del ecosistema. Ha sobresalido en este tipo de arte interrelacional como pocos en su trabajo con la naturaleza. Desafía las convenciones antropocéntricas del mundo artístico actual.

N-U: La Maison Ruinart decidió crear un programa para enriquecer la biodiversidad de sus viñedos. Abrieron pasajes entre las vides y plantaron arbustos. Para lograrlo, Ruinart extrajo miles de vides y plantó miles de arbustos en su lugar. En este contexto, construí tres estructuras que llamé Hábitats. En lo alto de un agujero en el roble, con numerosos nidos de insectos de diversos tamaños, construí una especie de nido con ramas de pino y de vid. Una invitación para que las numerosas aves e insectos regresaran y se reubicaran en los viñedos.

JKG: Siempre he admirado tu sentido de la especificidad del lugar al crear una instalación, como cuando trabajamos en el Real Jardín Botánico, los Jardines Van Dusen y las Laurentides, por nombrar algunos lugares de Canadá... Tienes una sensibilidad romántica y poética que comparte la naturaleza. Y cuando caminábamos por los bosques de Baviera cerca de tu casa, mencionaste cuánto te encantaba la poesía de Hölderlin...

N-U: Hölderlin es el poeta más grande de la lengua alemana y su poema «An die natur» no es solo texto y cumbre de la poesía, sino una inmensa sinfonía que canta y celebra, de una manera comparable a Gustav Mahler, la inagotable y misteriosa riqueza de la Naturaleza y de la Vida.

Ana Serratosa
Gallery & Art Spaces

UBICACIÓN/LOCATION
Calle Pascual y Genís 19

Domicilio Particular
GAS®

UBICACIÓN/LOCATION
Calle Cabillers 5

Una visión del mundo desde un punto íntimo en la naturaleza. NILS-UDO opta por intervenir lo menos posible en cada obra de arte específica. Y ahora, desde la instalación hasta la pintura, los medios completan un círculo, volviendo a una etapa temprana de su carrera como artista en París, cuando era pintor. NILS-UDO vuelve a la pintura. Al hacerlo, nos ofrece un microcosmos del mundo repleto de reflejos de árboles en aguas tranquilas, tantos detalles que percibimos en un instante. No podemos ver la escena en su totalidad y esto la hace aún más completa, ya que la experiencia en la vida real es así. Obtuvimos un vistazo o coup d'oeil, donde los reflejos sugieren una infinitud más profunda, un mundo interior intuitivo. Es un lugar sereno, incluso surrealista, ya que no hay huellas humanas. La fugacidad de esta escena la hace aún más intuitiva. Este paisaje es una metáfora de los tiempos de cambio. La naturaleza es lo que permanece. NILS-UDO ha capturado la naturaleza transitoria de la vida, con la naturaleza como testigo permanente de nuestra propia experiencia del ser.

John K. Grande

A worldview from an intimate point in nature. NILSUDO, chooses to make the least possible intervention for each specific artwork. And now from installation to painting, the media go full circle, to an early stage of his career as an artist in Paris when he was a painter. NILS-UDO returns to painting. In so doing he provides us with a microcosm of the world replete with the reflections of trees in the calm waters, so many details we perceive in an instant. We cannot see the scene in its entirety and this makes it all the more complete, for experience in real life is like that. We get a glimpse or coup d'oeil, where the reflections suggest a deeper infinitude, an intuitive inner world. This is a serene place, even surreal for there are no human imprints. The transience of this scene makes it all the more intuitive. This landscape is a metaphor for times of change. Nature is what remains. NILSUDO has captured the very transitory nature of life, with nature as the permanent witness to our own experience of being.

John K. Grande

LISTADO DE OBRAS / LIST OF WORKS

180_Juncos, hojas de hierba, pétalos de rosa

Sylt, Mar del Norte, 1986
124 x 136 cm 6/8

180_Reeds, Blades of Grass, Rose Petal

Sylt, North Sea, 1986
124 x 136 cm 6/8

422_Bambú, hojas de palma

Lanzarote, 2002
130 x 141,4 cm 8/8

422_Bamboo, Palmleaves

Lanzarote 2002
130 x 141,4 cm 8/8

066_Varas de abedul, hojas de helecho, tallos de llantén menor, agujas de pino, pétalos de rosa

Sylt, Mar del Norte, 1986
140 x 140 cm 8/8 w

066_Birch Sticks, Fern Leaves, Ribwort Plantain Stems Pine Needles, Rose Petals

Sylt, North Sea 1986
140 x 140 cm 8/8

270_Palmeras, tallos de bambú, huevos de avestruz

Namibia, 2000
100 x 180 cm 2/8

270_Palmes, Tiges de Bambou, Oeufs d`Autruche

Namibia 2000
100 x 180 cm 2/8

620_Ventana de madera

Pirineos, 2018
200 x 97 cm 3/8

620_Wood Window

Pyrénées 2018
200 x 97 cm 3/8

038_Haya caída, bayas de saúco

Francia, 1986
140 x 140 cm 8/8

038_Toppled Beech, Elderbeerries

France 1986
140 x 140 cm 8/8

158_Abeto caído
Hojas de arce de montaña

Baviera, 1978
104 x 104 cm 2/4

158_Fallen Spruce Tree
Mountain-Maple Leave

Bavaria 1978
104 x 104 cm 2/4

071_Grieta en la lava
Pétalos llamados Lenguas de Fuego

Isla de La Reunión, 1990
127 x 127 cm e.a. 2/4

071_Crack in Lava
Petals called Tongues of Fire

Île de La Réunion 1990
127 x 127 cm e.a. 2/4

87_Lecho de arroyo, flores de correhuela

Isla de La Reunión, 1990
Tríptico 87 x 110 cm (3x) 2/4

87_Brookbed Bindweed Blossems

Île de La Réunion. 1990
Triptych 87 x 110 cm 3x 2/4

566_Casa de agua II
Troncos de abeto, ramas de abedul, varas de sauce, Plantación de césped

Mar del Norte, Alemania, 1982
144 x 144 cm 1/8

566_Waterhouse II
Spruce trunks, birch branches, Willow switches, Lawn planting

North Sea, Germany 1982
144 x 144 cm 1/8

1328_Pintura 1328

Óleo sobre lienzo, 2024
71 x 125 cm

1328_Painting 1328

Oil on canvas 2024
71 x 125 cm

Pathways

JOHN K. GRANDE

> "Nature is a temple in which living columns sometimes emit confused words. Man approaches it through forests of symbols, which observe him with familiar glances. Nature's music is never over; her silences are pauses, not conclusions."
>
> **Charles Baudelaire**, ***Correspondences***

Looking at one of John Constable's sketchbooks, and seeing one of his drawings of a fir tree on Hampstead Heath, the poet William Blake exclaimed, "Why, this is not a drawing, but inspiration."[1] Artists, in each and every way, embody a spirit of transformation through their art work, and trees embody a process of transformation, for their lives, like ours, are temporary, ephemeral, but contribute to a living ecosystem that when cared for, generates a healthy environment

A love of the land inspires the structures NILS-UDO assembles using a vernacular language of living elements. Our relation to unrecorded holistic history, agriculture, the wilderness and the culture of nature come together. This show at Ana Serratosa Gallery provides a rare opportunity to encounter NILS-UDO's art produced in immediate response to environments on the island of Lanzarote, Spain, the Ile de la Reunion, in Germany, in the deserts of Namibia and in France. Nils-Udo "uncontains" nature when he presents an ephemeral assemblage work *in situ*. His installations are merely a pretext for heightening our awareness of nature itself. They offer a window into our contextual and ever so real dialogue with nature.

Nils-Udo belongs to that first generation of 1960s artists that include Andy Goldsworthy, David Nash and Richard Long who worked with nature in Europe. Richard Long's *A Line Made by Walk*ing (1967) established a new way of perceiving the artist's role. From his first "plantings" in Bavaria where he would lease land from farmers to plant artworks, NILS-UDO has been engaged with using materials from nature as an artist. Nature conceives the art, and NILS-UDO steps in as a kind of medium to engage. Less aggressive, more passive, the artist/ interpreter moves in a landscape. NILS-UDO seeks to unify culture with nature. more a way of seeing, with nature as co-participant. Still earlier on, Edvard Munch presented scenes where inner and outer worlds merged, with humans as part of a landscape – a kind of psychic world vision. Munch's *The Sun* (1910-13) on unprimed canvas is a powerful expression of nature's place in our lives.

NILS-UDO brings nature's place into our lives, just as much as Munch once did. He now does it in a world transformed by human activity and intervention. There are still places on this earth where we discover the magic and mystery of nature's life force. As NILS-UDO says, "Nature is still complete and inexhaustible in her most remote refuges, her magic still real. At any time, meaning any season, in all weathers, in things great and small. Always. Potential utopias are under every stone, on every leaf and behind every tree, in the clouds and in the wind. Pitting poetry against the inhuman river of time."[2] Most recently, with the recent Habitat series of sculptures that were integrated at RUINART vineyards to encourage sustainability and break down the monocultural monotony of the standard vineyard, NILS-UDO brought biodiversity to a spectacular historical vineyard in Reims.

From one of his first installations *Homage a Gustav Mahler* (1973) in Chiemgau, Germany, NILS-UDO travelled the world producing ephemeral art pieces. He often uses live vegetation as a medium, to create assemblage patterns and organic arrays, designing art with and in nature. NILS-UDO sees no apparent contradiction between designing nature and design in nature because his works reflect a conscious desire to merge with, rather than stand out from, the surrounding context. By highlighting nature's presence, NILS-UDO's landscape montages make us all the more aware of our place in relation to nature. His art reminds us of the fragile balance between human activity and nature. Just as Claude Monet painted nature and brought it all to life with light and colour, so NILS-UDO's art paints with nature.

Nature assemblage art is every bit as ingenious as *Arte Povera*'s installations using industrial and manufactured refuse. The difference is that, in the words of the anthropologist Claude Levi-Strauss, "Nature is so much richer than culture; one very quickly exhausts the range of manufactured products as compared with the fantastic diversity of the animal, vegetal and mineral worlds … in short, the novel character of the 'readymade' presents a kind of last resort, before the return to the main source."[3]

Wood Window (2018) presents a point of entry or window into nature – the subject, the object and the image exist with no distance between… Here is nature with all its complexity and beauty. The image is a personification of interactivity in the theatre of nature. The artist is a medium, a translator, who intervenes in an incredibly diverse ecosystem presenting a connectivity to this earth...

In this sense. NILS-UDO's art and photography represents a discovery, an exploration within nature. The

artist in microcosm creates within nature's realm which is full of change just as art is.

To bring nature to our attention NILS-UDO creates works that are nature works of art. He is a witness to nature. The passages in his art are testament to being a witness to nature's flow processes we are a part of.

A vista of volcanic Padhoehoe lava enables a set-up of flower petals called "tongues of fire" on the Ile de la Reunion in 1990. NILS-UDO follows the line of this crack or fissure into the distance. He embroiders his aesthetic on the earth's surface in a very human way. Eco-design in the earth. Nature is with time, through time, outside time, in time, constant to all human history, memory and life. Nature is an ephemeral and eternal theatre we are a part of. The drama we sense in the juxtaposition of art with nature is due to its physical, actual presence. Images of art or nature can never replace a living mix of culture and ecology.

Life becomes a living museum. The artist is the conduit. The artist is the catalyst and the connector of these contextual energies. Art and nature involve the reintegration of human culture and life with the ecosystems we all depend upon for our survival. The immediate environment, the physics of materials and the cycle of life all play a role in nature art. Sustainability has helped in the evolution of art in ecology.

NILS-UDO establishes connections between living environments and his presence therein. NILS-UDO's photoworks as much as his installations in nature have their essence, and exist as art independent of the outdoor installations. The way NILS-UDO captures each work within an environment is as unique for the way it is conceived as the original installation is. Art is a pretext for

heightening our awareness of the physical natural world. In another photowork based on an installation in Upper Bavaria in 1978 *Fallen Spruce Tree* has a line of yellow maple leaves that extend into the distance in a body of water. The lake reflects the surrounding trees and sky above. NILS-UDO presents a mirror of origin to us all. The mirror is nature itself, with the artist leaving traces.

Sand dune, pampa grass (2000) becomes a set up in the Namibian desert in Africa. Drawing the form with pampa grass the event of this artwork follows the natural curvature of a sand dune. Elements were brought in in a refrigerated truck and introduced into this scene out of a natural context. As installation, objects are recontextualized and reassembled to become a window into the artist's imagination.

A triptych of photo images titled *Brookbed* made with bondweed blossoms on the Ile de la Reunion (1990) presents a time sequence of change. The patterns, natural forms and the way NILS-UDO structures the colourful blossoms into the surrounds tells a story of human interaction within a microcosm of nature. Each photo has these blossoms in sequence but changing. The piece becomes a story about time's passages and subtle change in nature. Regarding his interventionist approach to art, NILS-UDO says, "Turning nature into art? Where is the critical dividing line between nature and art? This does not interest me. What counts for me is that my actions, Utopia-like, fuse life and art into each other. Art does not interest me. My life interests me. My reactions to events that shape my existence."[4]

A circular arrangement of palm stalks assembled in the elements, has the feeling of a great dance that celebrates the great vista sea and sky that meet and the artist's humble celebration of life. For NILS-UDO's art exists within an ever-changing natural ecosystem, indeed the art is in a world that itself is like an immense work of art. Chaos and order co-exist next to the artist's sometimes ephemeral, sometimes permanent contributions. We are brief candles amid the wind and elements.

At Sylt in the North Sea of Germany, *Reeds, Blades of Grass, Rose Petals* (1986) ferns supported by birch branches, are adorned with pine needles and embroidered with wild sweet briar rose petals build into a nature design piece made of and with nature. As whimsical and ephemeral as the wind, there is a symbolic essence to the way NILS-UDO draws with elements in surrounding space. Brief and all-encompassing, such works remind us of our connectivity to nature the source of all life and our lives.

Water is the source, what ensures our survival on this planet, and embodies all life forms. In *Waterhouse* (1982) created in Cuxhaven in 1982 a symbolic house stands on spruce trunks, with birch branches and willow stitching, a patch of grass atop. For this work, part of a staged series whose theme is the tides, the house is built on water. The natural surrounds and space are part of the art, hence bringing a life energy to the whole piece. Nature is the constant backdrop, the filter, the epigram, and a living dynamic NILS-Udo interacts with.

Nature is our bank. Nature is the very foundation of the well-being and for all species on this planet. Signs of life abound... Nature is the window and the elaborate intricacy of her intertwined processes is evident. Energy.

Footnotes

1 C. R. Leslie, Memoirs of the Life of John Constable, London; Phaidon, 1995, pp. 233–234

2 Art & Design Magazine Art & Design Profile (No. 36), «Art and the Natural Environment», 1994, p. 59

3 G. Charbonnier (ed.), Conversations with Claude Levi-Strauss (London: Jonathan Cape, 1969), p. 99

4 NILS-UDO, Art & Design Magazine (No. 36), «Art and the Natural Environment», 1994, p. 59

John K. Grande's writings have appeared in Artforum, Artlyst, Vice Versa, Art Papers, British Journal of Photography, Burlington Magazine, Lensculture, Interalia, ARTE ES, Espace, Border Crossings, Public Art Review and Landscape Architecture.

He has published numerous books and catalogues, notably Kunst, Raum, Natur. (J.S. Klotz Verlagshaus, 2022), *World Walks* (Go If, Montreal, 2021) *Art Space Ecology; Two Views Twenty Interviews* (Black Rose Books, University of Chicago, 2019), and Dialogues in Diversity (Pari Publishing, Pari. Italie, 2007), *Balance: Art and Nature* (Black Rose Books, University of Chicago, 2004), *Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists* (SUNY Press, N.Y., Etats Unis 2004), and *Art, nature et société* (Éditions Écosociété, Montréal, 1997.

In 2015, he received Doctor Honoris Causa from Pécs University in Hungary. John K. Grande is a Fellow of the Royal Society of Arts, FRSA. www.johnkgrande.com.

Interview NILS-UDO

JOHN K. GRANDE

JKG: Great to see you ! Is there anything you want to say about the evolution of your art over time, about the remarkable neglect of nature in our world, in the art world... Why?

N-U: I started out as a painter in 1971. I stopped painting and, in 1972, I began leasing land from farmers around my village. I no longer wanted to paint trees. I wanted to plant them. It was like opening a door. Suddenly, from one day to the next, I had found my field of work. The living, inexhaustible reality of Nature. Life! Since then discovery after discovery, constant, without interruption, from installation to installation, from site to site, from landscape to landscape, from country to country. I could work several lifetimes! And then, decades later, I began painting again (while still continuing with my work in Nature). Painting suddenly opened up another, sensationally open area of work. Nature as a subject of painting. Over and done with? Far from it! It's also inexhaustible! The state of Nature, it's exploitation and destruction worldwide. For my part, I can only plant and paint against it.

JKG: I am intrigued that with all your experience, you consider art as merely a pretext for enabling us to understand nature in context.

N-U: I am not a sculptor. I don't furnish natural settings with objects or artifacts. The subject is Nature exclusively, and the result, the work of art is Nature herself. My work aids Nature in her self-presentation. It is an excuse to open the eyes and the hearts - for the reality of Nature.

JKG: Often your installations worldwide, awaken a sense of the ephemeral, and they embroider on a natural context with what

I would call poetic utility, a way of working materials in nature to Heighten our sense of and interaction with place.

N-U: Every work is a response and reaction to an encountered situation and takes as its theme a phenomenon in nature to be defined precisely. All elements not belonging directly to the subject are left out.

JKG: Like the late Christo and Jeanne-Claude your works are often temporary, never intended to last, almost events of perception...

N-U: My work is part of life. An intervention in Nature is subject to and focuses on the subject of temporality. I am ephemeral. You are ephemeral. Life.

JKG: Peter Gabriel commissioned you to make a piece for the cover of his album OVO, and off the west coast of Vancouver Island near Tofino in British Columbia you made a piece with a boy in a nest construction. As with some of your works, it is almost fairy-tale like, something you can project a story into.

N-U: This is yet another attempt at finding a metaphor for our connection to and dependence on, ultimately our one-ness, with Nature.

JKG: Photography plays a seminal role in your art, with the paintings or nature installations as the starting off point...

N-U: An experience in Nature leads either to an outdoor installation in a natural setting or to a painting in my studio. The starting point for both outcomes is identical, one and the same. The photograph of an installation in Nature transfers the subject and intention of the work to the medium of photography: a photographic work of art is created. Limited, numbered, signed.

JKG: Do you choose a site in advance, or is it very much about being in a place, feeling it, and then deciding...

N-U: I set foot in a given landscape without any preconceived notion of a project concept. The work is always a reaction and response to the situation in Nature I encounter.

JKG: As part of Ruinart's new Art Garden in France, The Stone you made consists of the alcove and the egg shape within a stone structure. Both container and contained are part of the piece, something that recalls some of Henry Moore's more formal sculptures from the past. It's partial emergence and opening suggests potential birth, an opening in the context of Ruinart's new building and their 8 km of caves underground... The Stone is a celebration of sorts...

N-U: My piece THE STONE is again a metaphor for life and can be found this time not in a wild nature venue but in an urban context surrounded by houses. It is the Maison Ruinart in the heart of Reims in France.
To enrich the situation I placed The Stone on a small hill and surrounded it with a great number of bushes and trees. The Stone - calcite, white marble, bushes and trees.

JKG: Your most amazing Ruinart piece called Habitats crated in their extensive vineyards in Reims, France, is an art that is part of the ecosystem. This you have excelled at this kind of inter-

relational art like few others working with nature. It challenges the human-centred conventions of today's art world.

N-U: La Maison Ruinart decided to create a program to enrich the biodiversity of their vineyards. They opened passages between the vines and planted bushes. To achieve this Ruinart took out thousands of vines and planted thousands of bushes in their place. In this context I put up three structures I called Habitats. At the top of a hole in the oak with many homes of varied sizes for insects I built a kind of nest out of pine branches and as well with many vine branches. An invitation for the many birds and insects to come back and relocate in the vineyards.

JKG: I have always admired your sense of the specificity of place when you make an installation, as when we worked at the Royal Botanical Gardens, the Van Dusen Gardens and the Laurentians to name a few of the venues in Canada... You have such a Romantic and poetic sensibility that shares nature. And when we were walking in the forests in Bavaria near your home, you mentioned how much you loved Holderlin's poetry...

N-U: Holderlin is the greatest poet of the German language and his poem "An die natur" is not just text and summit of poetry, but all an immense symphony that sings and celebrates, in a way comparable to Gustav Mahler, the inexhaustible and mysterious wealth of Nature and of Life!

Ana Serratosa, John K. Grande y NILS-UDO

NILS-UDO
Lauf, Alemania—1937

Es un artista reconocido por ser uno de los pioneros del arte en la naturaleza o Land Art. Desde que empezara su carrera en la década de 1970, se ha dedicado a crear obras efímeras que dialogan directamente con el entorno natural. Su trabajo consiste en intervenir el paisaje utilizando únicamente materiales orgánicos como hojas, ramas, flores, piedras, tierra o agua, buscando resaltar la belleza intrínseca de la naturaleza sin dañarla. A diferencia de otros artistas del Land Art que emplean grandes transformaciones del terreno, NILS-UDO apuesta por la armonía y el respeto ecológico, creando composiciones delicadas que parecen surgir espontáneamente del paisaje. Además de sus intervenciones, el artista documenta sus obras a través de la fotografía, ya que muchas de ellas son temporales y desaparecen con el paso del tiempo o los cambios climáticos. Su enfoque poético y contemplativo invita a reflexionar sobre la fragilidad del medio ambiente y la relación del ser humano con la tierra.

NILS-UDO cuenta con un currículum muy extenso. En un resumen desde sus inicios hasta el 2014, empezaríamos en 1973, cuando realizó varias instalaciones-plantaciones en la Alta Baviera, como *Hommage à Gustav Mahler*, *Easter Meadow*, *Morning* y *My May Meadow*, inaugurando su práctica de intervención en la naturaleza. En 1974 continuó con trabajos como *Tower*, *Fern Raft* y *Island Tower* en Baviera y Grecia. Durante los años 80 desarrolló proyectos como *Water House (*1980*)* o exposiciones en Kaneko Art, Tokyo (1985) o en la Universidad de Coimbra, Portugal (1988), consolidándose en el ámbito del Land Art. A lo largo de los años 90 llevó a cabo proyectos de escala internacional en Alemania, Italia, EE.UU. y Canadá. En 1991 realizó su célebre *Central Park Project* en Nueva York, una intervención organizada por el Public Art Fund que llevó la naturaleza al corazón de una de las ciudades más icónicas del planeta. También *Red Rock Nest* (California, 1998) y diversos talleres en Alemania. En los años 2000 se multiplica su actividad: instalaciones en Namibia, Japón, Canadá, y exposiciones en museos y galerías europeas; por ejemplo en 2003 *Connemara* (Irlanda) y en 2002 el *Lanzarote Project*. En 2010 presentó exposiciones como *Burgenland* (Herten, Ruhr) y continuó con galerías en Clermont-Ferrand y París. Luego, en 2011-2012, proyectos como *Entrée* (Copponex), *Nature* (París), *Temple* (Hauterives) y *Sequoia Piece* (Vancouver) reflejan su expansión internacional. Finalmente, entre el 2013 y el 2015 expuso en Clermont-Ferrand (*Galerie Claire Gastaud*, 2013), Eguzon (*Radeau d'automne*, 2013), y realizó grandes instalaciones y exposiciones como *Arbre Fromager* (Bienal de Dakar, 2014), *Nouvelles Peintures et Photographies* (Galerie Pierre-Alain Challier, París, 2014).

NILS-UDO
Lauf, Germany—1937

Is an artist renowned for being one of the pioneers of Land Art. Since beginning his career in the 1970s, he has devoted himself to creating ephemeral works that interact directly with the natural environment. His work consists of intervening in the landscape using only organic materials such as leaves, branches, flowers, stones, earth or water, seeking to highlight the intrinsic beauty of nature without damaging it. Unlike other Land Art artists who use large-scale transformations of the terrain, NILS-UDO is committed to harmony and ecological respect, creating delicate compositions that seem to arise spontaneously from the landscape. In addition to his interventions, the artist documents his works through photography, as many of them are temporary and disappear with the passage of time or climatic changes. His poetic and contemplative approach invites reflection on the fragility of the environment and the relationship between human beings and the earth.

NILS-UDO has an extensive curriculum. In a summary from his beginnings to 2014, we would start in 1973, when he created several installations-plantations in Upper Bavaria, such as *Hommage à Gustav Mahler*, *Easter Meadow*, *Morning* and *My May Meadow*, inaugurating his practice of intervention in nature. In 1974, he continued with works such as *Tower*, *Fern Raft* and *Island Tower* in Bavaria and Greece. During the 1980s, he developed projects such as *Water House* (1980) and exhibitions at Kaneko Art, Tokyo (1985) and the University of Coimbra, Portugal (1988), consolidating his position in the field of Land Art. Throughout the 1990s, he carried out international projects in Germany, Italy, the United States, and Canada. In 1991, he created his famous *Central Park Project* in New York, an intervention organised by the Public Art Fund that brought nature to the heart of one of the most iconic cities on the planet. He also created *Red Rock Nest* (California, 1998) and held various workshops in Germany. In the 2000s, his activity multiplied: installations in Namibia, Japan, Canada, and exhibitions in European museums and galleries; for example, in 2003 in *Connemara* (Ireland) and in 2002 the *Lanzarote Project*. In 2010, he presented exhibitions such as *Burgenland* (Herten, Ruhr) and continued with galleries in Clermont-Ferrand and Paris. Then, in 2011-2012, projects such as *Entrée* (Copponex), *Nature* (Paris), *Temple* (Hauterives) and *Sequoia Piece* (Vancouver) reflected his international expansion. Finally, between 2013 and 2015, he exhibited *Nouvelles Peintures et Photographies* (Galerie Pierre-Alain Challier, Paris, 2014).

Exposiciones más recientes
Latest exhibitions

2025

Senderos, Ana Serratosa Gallery & Art Spaces

Exhibition NILS-UDO Art in Nature, Photographies et Peintures, Pavillon Vendôme, Clichy, France

Mural my Trees, Espace publique, Clichy, France

The Willow, Marble, willow, grass, community Garmissen, Germany

2024

La Pierre, Limestone, marble, earth, bushes, trees, Maison Ruinart, Reims, France

Le Rhododendron Sauvage, Château de Courbaton, Sologne, France

Basalte, Buron de Niercombe, Cantal, Frankreich 2023–2024

Paradise Garden (Volcano), Omaha, Nebrasca, USA 2019–2024

My Frogs, 5 installations, Bavaria

2023

Tierra Archilla..., Installation for Art Sur, Montemayor, Spain

White Sea, Earth, pampas, grass, stones, white marble, Isola di Albarella, Italy

Sky Water, Projekt-Entwurf für die Sierra de Gredos, Hoyocasero, Spain

Art Paris Grand Palais Éphémère

2022

Habitat, Spruce tree, spruce branches, grapevines, woodcut, Maison Ruinart, Paris

NILS-UDO Peintures et Photographies, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris

Lichtung Erde, Vulkankies, Marmor, Bambuspflanzung, Efeu, Château de Lascours, France

Black Nest Erde, Vulkangestein, Rasen, geflammte Robinien, Schwarzer Marmor, Schloßgut Schwante, Germany

Habitats Eichen, Kiefern, Weinstöcke, Weinberg Taissy, Maison Ruinart, France

NILS-UDO Art in Nature Peintures et Photographies, Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô, Normandie, France

Covata, Rasen, Steineichen, Kies, Steine, weißer Marmor, Impruneta, Toskana, Italien

2021

Les 4 saisons de NILS-UDO Photographies et Peintures, Château de Haroué, France

2020

NILS-UDO Nouvelles photographies et peintures, Galerie Photo & Contemporary, Turin, Italy

NILS-UDO Nouvelles photographies et peintures, Galerie Photo et contemporanea, Milan, Italy

2019

NILS-UDO Photographies et peintures, Centre d'art contemporain de la Matmut, Saint-Pierre-de-Varengeville, France

La Barca, Earth, grass, marble, tree plantings, Val di Sella, Arte Sella, Italy 2019–2020

NILS-UDO Nouvelles peintures et photographies, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris

Black Bamboo, Black marble, white marble gravel, bamboo canes, Fondation EDF, Paris

2018

La Couveé, Marble, earth, forest, Île de Porquerolle, France, Fondation Carmignac

Wood Window, *Entrance*, *Fern Painting*, *etc.*, Installations, Camp, Pyrénées

Volcano, Earth, grass, hornbeam, volcanic rock, marble, Château de Chaumont-sur-Loire, France

Vallée, Centre d'art contemporain de la Matmut, Saint-Pierre-de-Varengeville, France

NILS-UDO Nids, Photographies et peintures, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand

NILS-UDO Maitre du LandArt et de l'art daus la nature, Photographs and paintings, Hôtel Potocki, Paris

2017

NILS-UDO Nouvelles Peintures et photographies, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris

Au-dessus de la rivière, Planting installation, De Nature en Sculpture, Fondation Villa Datris, L'Isle-sur-la-Sorgue, France

NILS-UDO Neue Malerei, Galerie Karin Wimmer, Munich

NILS-UDO Peintures et photographies, Maison Triolet-Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Sella Nest II, Planting installation, Val di Sella, Italy

Insect, Bad Reichenhall, Upper Bavaria, Germany

2016

Moorlicht, Maple leaves, Upper Bavaria, Germany

Andechs Molkerei, Project drafts for the Andechser Molkerei, Bavaria, Germany

Clearing, "Point of View" Park of Pena, Sintra, Portugal

NILS-UDO Photographies et Peintures, Art Paris, Galerie Claire Gastaud

NILS-UDO Paintings, Kaneko Art, Tokyo

NILS-UDO Nouvelles photographies, Photo & Contemporary, Turin, Italy

2015

La Mousse, Project incorporating a World War One bunker, Forest in the Vosges Mountains near Hirzenstein, Fondation Francois Schneider, Wattwiller, France

Sanctuaire, Planting installation, Abbaye de Jumièges, Normandy

Vaux-le-Vicomte, Project plans for the Domaine de Vaux-le-Vicomte, France

NILS-UDO 4 éléments – Eau, Air, Terre, Feu, Fondation Francois Schneider, Wattwiller

NILS-UDO "Sur l'eau", Île Sainte Marguerite, Ville de Cannes

Producción
Ana Serratosa
Gallery & Art Spaces

Comisariado
John K. Grande

Organización y coordinación
Ana Serratosa y John K. Grande

Coordinación técnica
Patricia Montañana

Traducción
Lambe & Nieto

Fotografía
Alexander Lemus

Diseño
Marisa Gallén

Impresión
La Imprenta CG

Isbn
978-84-09-80484-9

Papel
Fedrigoni X-Per Premium White

En portada un detalle del tríptico:
87_Lecho de arroyo, flores de correhuela
87_Brookbed Bindweed Blossems