

URSULA KRAFT
Documentation travail artistique

www.ursulakraft.com

BFC // 1 rue Château d'eau // 89310 Cours/ Grimault
IdF //39 rue Baron le Roy // 75012 Paris
ursulakraft.art@gmail.com // 06 16 17 06 76

BIOGRAPHIE

Ursula Kraft a réalisé pendant dix ans de nombreux projets transversales avec le collectif d'artistes pluridisciplinaires Argonaut, dont elle est cofondatrice. Basé en Allemagne, elle a récemment créé un satellite en France.

Arrivée avec une bourse d'échange d'artistes franco-allemande, elle a obtenu différentes bourses et résidences d'artistes comme la Villa Arson à Nice ou le Château de la Napoule à Cannes.

Son travail est exposé sur le plan international - elle a notamment participé à la réouverture du P.S.1 à New York. A l'occasion d'une rétrospective franco-allemande itinérante, son catalogue « Travaux 1988-2008 » a été édité. En 2014 une exposition monographique lui est consacrée avec la ville de Nantes, première station d'une série d'installations de « SoulScape », travail réalisé lors d'un séjour au Japon.

A cette occasion le musée des Beaux Arts de Nantes a fait l'acquisition de plusieurs oeuvres; son travail fait partie de différentes collections comme le Fonds national d'art contemporain à Paris, la Maison Européenne de la Photographie à Paris, ainsi que le musée Staatsgalerie à Stuttgart.

Son tout dernier travail « Trous noirs », une installation spatiale et immersive, a été montré en 2023 par « Hors Cadre », espace pour l'art contemporain, à Auxerre.

Pour la metteuse en scène argentine, Monica Espina, elle a créé la scénographie et la production visuelle de « La femme d'après », Première au Théâtre du Tarmac à Paris.

Elle collabore régulièrement avec Elizabeth Creseveur pour des 1% artistique; la dernière réalisation à été une commande pour le Nouveau Rectorat en Guadeloupe.

En qualité de professeure dans le cycle supérieure, elle a enseigné dans différentes Ecoles des Beaux-Arts, notamment plus que vingt ans à l'Ecole Supérieure d'Arts à Rueil-Malmaison en Île de France.

Née en Allemagne, elle vit et travaille depuis 1988 à Paris et depuis 2019 en Bourgogne Franche Comté.

DEMARCHE ARTISTIQUE

Mon travail est très influencé par l'expérience que j'ai faite avec notre collectif d'artistes ARGONAUT, composé de plasticiens, architectes, musiciens, cinéastes, scénographes, photographes et historiens d'arts.

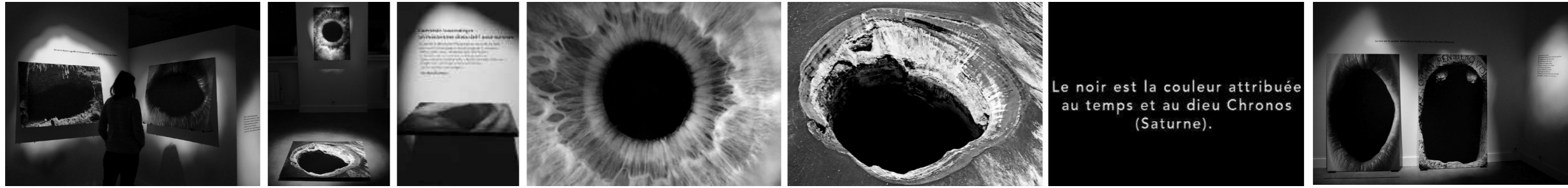
Avec comme but, franchir les limites de chaque discipline et s'inspirer de l'autre pour un travail en commun, j'ai réalisé avec eux pendant dix ans des projets pluridisciplinaires dans des structures existantes et dans l'espace public.

Plus qu'un travail, un mode de vie, qui m'a apporté une autre approche.

Chaque groupe de travaux est précédé d'une période de recherche pour étudier les catégories visuelles, les traditions mythologiques et iconographiques, mais aussi aux sciences naturelles, à la linguistique et à la psychologie.

Partant de ma spécialité visuelle, l'image fixe ou animée, je prends en considération l'espace, le son, le mouvement, le corps, les différentes matières. Il en résulte des installations spatiales, des performances, des dispositifs audio-visuels hybrides, l'image plasticienne.

Point de départ est l'oeil qui trouve avec l'appareil photo ou l'oeil de la caméra sa prolongation comme troisième oeil pour observer le monde, l'imaginer, le rendre visible. Le regard vers l'extérieur se confronte au regard vers l'intérieur, ils prennent une place équivalente dans ma recherche.

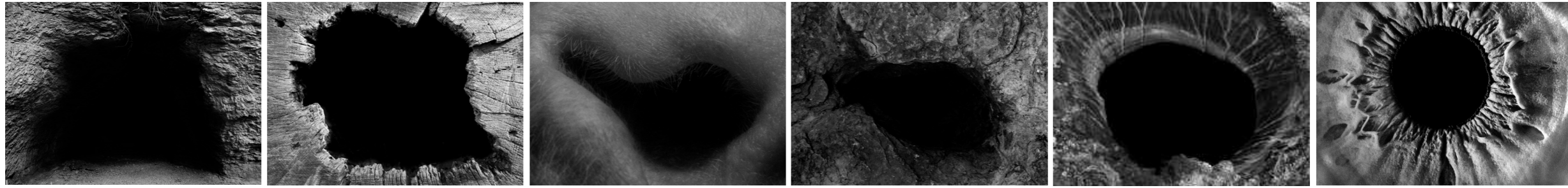

Installation immersive

Travail photographique et sonore, « trous noirs », work in progress

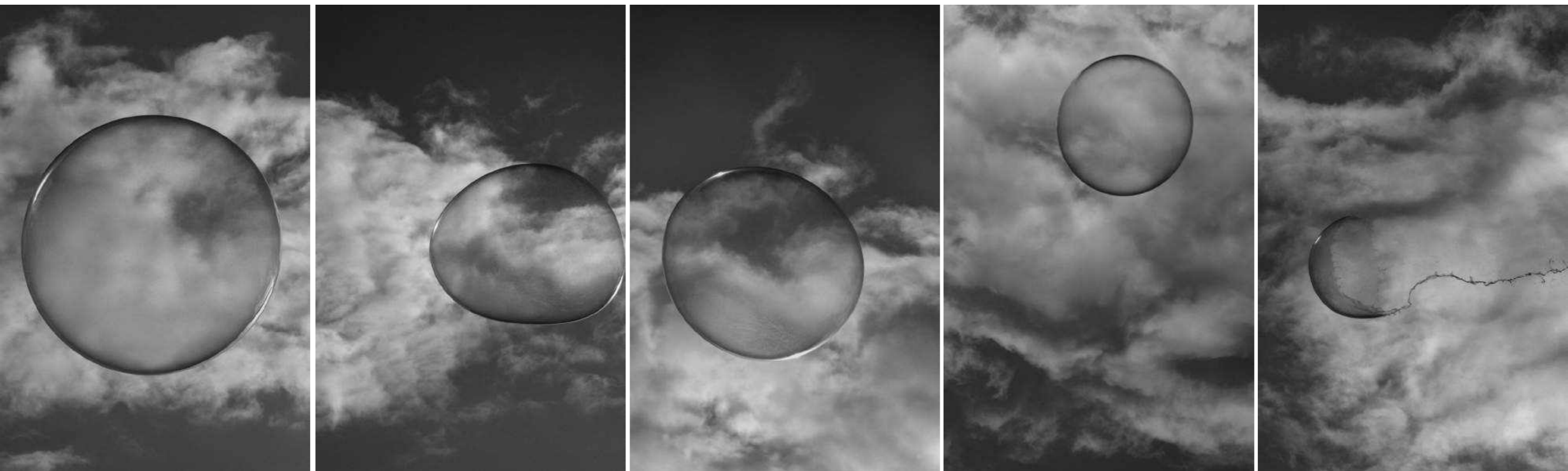
Pour la première exposition des «trous noirs», les vitrages de la galerie sont obstrués de l'extérieur par un film noir opaque qui plonge l'intérieur de l'espace dans l'obscurité - à l'instar d'une « black box » - un espace intime et sensoriel. En jouant du positif/négatif, noir/blanc, une percée type « œilleton » permet une vision de l'extérieur vers l'intérieur. Les visiteurs déambulent dans cet espace obscur et découvrent les œuvres par des faisceaux lumineux dirigés sur la surface mate des tirages photographiques. Par la disposition des photographies dans l'espace – posées obliquement ou perpendiculairement contre le mur, mais aussi à même le sol - les spectateurs sont également amenés à se mettre dans des positions physiques de déséquilibre. Cette exploration de mondes très différents est mise en relation avec des fragments de textes et citations parcourant les murs entre les photos. Un tapis sonore, avec en référence « le son de l'univers », emporte les visiteurs sensiblement dans d'autres espaces, dans d'autres univers, de manière presque imperceptible.

Travail text/image photographique noir et blanc, différents formats 150 x 100 cm, 120 x 80 cm, 90 x 60 cm, impression jet d'encre sur papier coton mat, mise en installation et contextualisé avec des fragments et citations de textes et un tapis sonore. **Exposition** « Hors Cadre », espace d'art contemporain, Auxerre **2022/2023**

« trous noirs », work in progress, 2019/2021

Recherche iconographique et étude de fond autour des « trous noir » qui tissent des analogies entre les espaces physiques et psychologiques, entre les espaces naturel et cosmique. Expression artistique face à la perte de repères dans ces espaces inconnus et inconscients, à la perte de l'équilibre dans des crises existentielles sociétales et personnelles. Travail text/image photographique noir et blanc, différents formats 150 x 100 cm, 120 x 80 cm, 90 x 60 cm, impression jet d'encre sur papier coton mat, mise en installation et contextualisé avec des fragments et citations de textes.

fragilité critique
un projet photopgraphique
de Meret & Ursula Kraft
2023

Dans la série photographique fragilité critique, les bulles d'air peuvent d'abord être lues comme une incarnation visible du souffle dans l'extériorité.

En écho à la philosophie pluridisciplinaire des Observatoires des Zones Critiques, théorisé entre autre par Bruno Latour, la thématique de l'air nous a immédiatement renvoyées aux questionnements autour de Gaïa, une proposition de changement de cosmologie où, à la fois tout ce qui a permis l'évolution de la vie comme tout ce qui pourrait la détruire, se joue au sein d'une surface d'une dizaine de kilomètres d'épaisseur : la Zone Critique.

Les bulles d'air deviennent alors comme un miroir de cette réflexion; dans leur apparence sphérique, la fine pellicule extérieure qui englobe la masse d'air en perpétuel mouvement, est à son échelle, similaire à celle de l'épaisseur de la zone critique à l'échelle de notre planète.

Série photographique en cours de réalisation

Travail photographique
P27 // « work in progress » depuis 1995

« Je est un.e autre »

En référence à Arthur Rimbaud

« P27 », est un travail sériel dans l'idée d'une « photographie objective ». La série s'est construite au fil du temps, avec un auto-portrait réalisé chaque 27 du mois, dans la mise en place d'un protocole très stricte, permettant d'être au plus proche de la réalité. Cadre serré sur le visage, sans artifices ; regard neutre les yeux droit dans l'objectif, sans expression particulière avec une prise de vue en noir et blanc, ce processus figeant mensuellement mon portrait cherche à rendre compte du temps qui s'inscrit dans les corps et les visages.

Commencé en 1995, il s'agit d'un travail sur le temps, qui se poursuit et continuera dans le futur.

Ce « flux temporel » est présenté pour la première fois au public dans le cadre de l'exposition « dialogue » Art dans la Chapelle, juillet 2023.

Photographies noir & blanc, impression fine-art jet d'encre pigmentaire sur papier coton mat, 20x30 cm/Portrait x/année x/mois

« preview » pour « voyage immobile » avec la Galerie Confluence à Nantes

Première « timeline » réalisé pour l'installation in situ, «Art dans la Chapelle», Cours/Grimault/Bourgogne, 2023

**Installation espace-image/espace sonore
SOULSCAPE**

«SoulScape» est une topographie et une transposition des paysages intérieurs et extérieurs, de l'âme, de la relation à la mort et à l'au-delà. Sous la forme de grands triptyques kakémonos des espaces perméables sont créés dans lesquels le spectateur peut contempler l'imagier avec le son du «Shô», instrument à vent traditionnel remixé.

Triptyque Kakemono : 90 cm x 240 cm /x3, format total 276 cm x 240 cm /x4 côtés,

Impression fine-art jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemühle Ultrasmooth 305gr, Installation avec dispositif sonore

Expositions 2021 «Art dans la Chapelle», Cours/Grimault / 2016 Centre d'art contemporain de Stuttgart Sindelfingen / 2014 « Atelier », espace d'art contemporain de la ville de Nantes / Galerie Confluence, Nantes /Galerie Le Lieu, Lorient

Installation espace-image/espace sonore

Travail photographique + sonore **SOULSCAPE**

SoulScape est la rencontre entre deux cultures, entre verticalité et horizontalité, un entrejeu des interventions prévues et des situations et des objets retrouvés, une topologie des paysages intérieurs et extérieurs.

Photographies en triptyque 90 cm x 240 cm /x3/x 3, format total 276 cm x 240 cm, Impression fine-art jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemühle Ultrasmooth 305gr,

Installation avec dispositif sonore

Expositions 2021 «Art dans la Chapelle», Cours/Grimault / 2016 Centre d'art contemporain de Stuttgart Sindelfingen / 2014 « Atelier », espace d'art contemporain de la ville de Nantes / Galerie Confluence, Nantes /Galerie Le Lieu, Lorient

Travail vidéographique **KITSUNE**

Kitsune, est un être fabuleux asiatique, un des personnages féminins faisant partie de la recherche autour des contes - la continuité des contes européens aux contes asiatiques, de l'inconscient collectif qui les relie.

Réalisé avec la danseuse suisse-japonaise Heidi Durning à Kyoto, Japon. Vidéo HD «tableau vivant», 7,5 min sur écran plat 81 cm.

Expositions 2016 Centre d'art contemporain Stuttgart Sindelfingen / 2014 Galerie le Lieu, Lorient / «Atelier», espace d'art contemporain de la ville de Nantes / 2012 Galerie Esther Woerdehoff, Paris

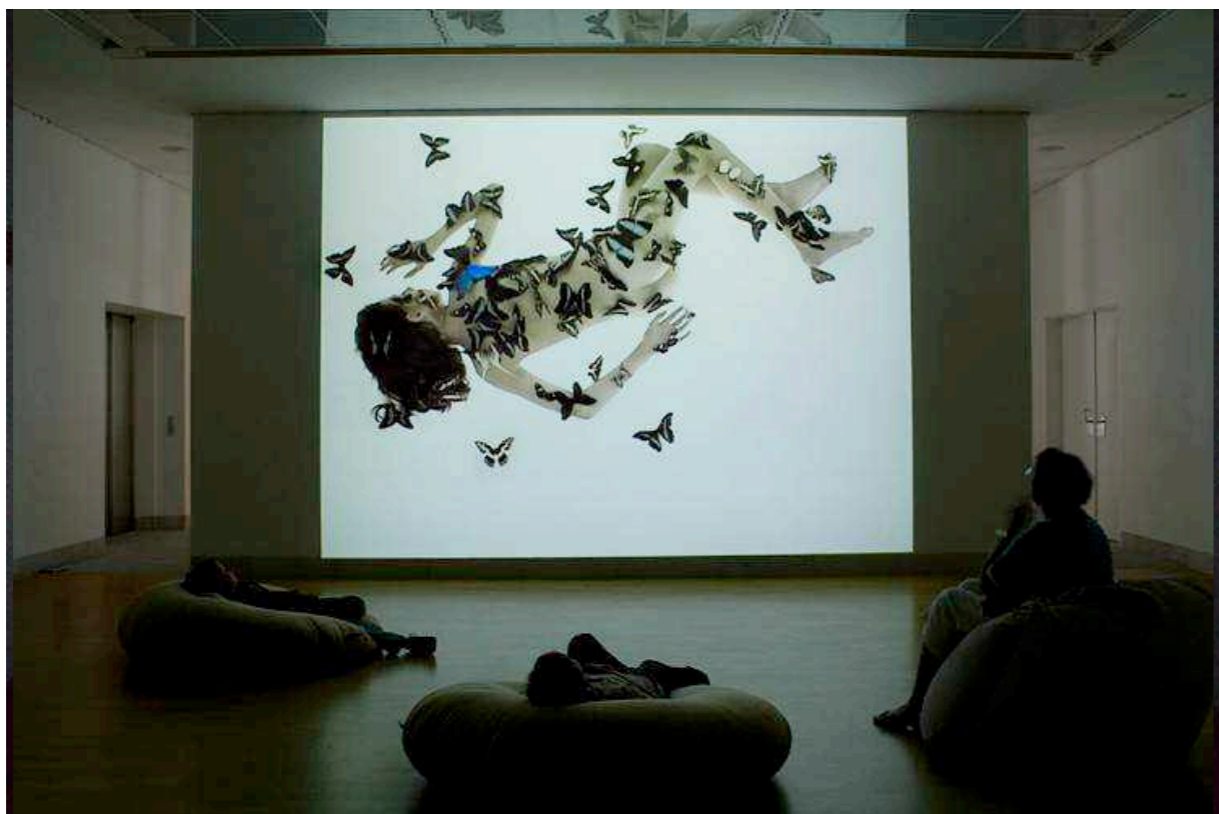
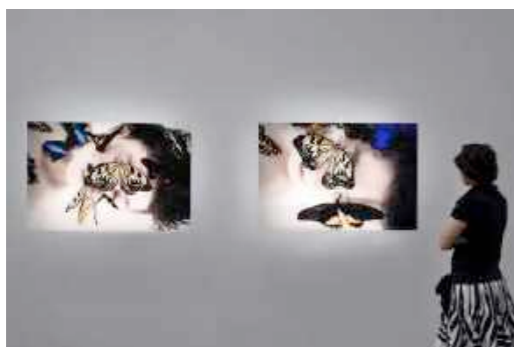
Travail photographique **EMERENTIA**

Emerentia donne image à nos mondes introspectifs en s'appuyant sur le conte qui exprime, selon Carl Gustave Jung, le processus psychologique de l'inconscient collectif.

Photographies en diptyque 46,5 cm x 105,5 cm/x 2 et triptyque 105,5 cm x 46,5 cm /x 3, format total 320 cm x 46,5 cm

Expositions 2014 «Atelier», espace d'art contemporain de la ville de Nantes / 2012 Galerie Esther Woerdehoff Paris / 2010 Centre d'art contemporain Ludwigshafen

2009 Maison des arts de Malakoff Paris / 2008 Centre d'art de la Ville Sindelfingen, Stuttgart

**Dispositif vidéo et travail photographique
NYMPHALIS ANTIOPA**

La vidéo installe une autre temporalité : hors du temps - entre un monde onirique, surréaliste et un ailleurs. Le visiteur allongé, est immergé dans/par la taille de la l'image surdimensionnée. La photographie fige une beauté "terrifiante". L'iconographie du papillon réfère culturellement à l'âme humaine.

Dispositif vidéoprojection sonore 22 min en boucle / Boîtes lumineuse, Duratrans sur plaques en plexi, 120 x 80cm

Expositions 2014 Galerie Le Lieu, Lorient / 2014 Espace d'art contemporain de la ville de Nantes / 2010 Galerie Esther Woerdehoff, Paris / 2009 Maison des arts de Malakoff Paris / 2008 Centre d'art de la Ville Sindelfingen, Stuttgart

Travail numérique hybride/ CD Rom conception réalisation **URSULA KRAFT**

MEMORY work in progress / depuis 1998

La réalisation plastique s'articule avec un CD-Rom qui propose une dimension plus mentale : il s'agit d'explorer une trame de liens où des temps superposés. Le joueur est immergé dans un tissu de mémoire. Il fait apparaître les références ou les sources (images, sons, textes et vidéos) des différentes pièces d'un memory; comme il peut aussi bien plonger en profondeur dans les couches que constituent chaque memory. **Dispositif interactif**, projection de CD-ROM MEMORY, format variable

Expositions 2008 Centre d'art de la Ville Sindelfingen, Stuttgart, 2002 Galerie Schüppenhauer, Cologne + Galerie Vayhinger, Radolfzell, Galerie Corinne Caminade, Paris

Travail photographique plastique hybride conception réalisation **URSULA KRAFT**
MEMORY work in progress / depuis 1998

Memory emprunte son nom à un jeu d'enfants dont la règle consiste à retrouver le double d'une image "déjà vue" - métaphore de la mémoire et de la disparition. Les 25 pièces de chaque memory sont disposées en mosaïque et forment ensemble une composition globale. La disposition de l'édition en format de jeu permet au spectateur d'interagir sur l'ensemble d'un memory en créant de multiples arrangements. Complexe photographique multi-pièces, en deux formats de jeu différents, 29x29 cm/ x 25 et 7,5x7,5cm/ x 25, avec mode de jeu adaptés. Installation hybride et interactive variable par rapport du site. **Expositions** 2014 "Atelier", espace d'art contemporain de la ville de Nantes, 2008 Centre d'art de la Ville Sindelfingen, Stuttgart, 2004 Centre d'art «GFJK », Baden-Baden, 2002 Galerie Schüppenhauer, Cologne + Galerie Vayhinger, Radolfzell, Galerie Corinne Caminade Paris.

Installation vidéo et travail photographique conception réalisation **URSULA KRAFT**

TRAUM-A 2004/2006

Introspection de chaque personne dans son espace onirique, entre mémoire et traumatisme, et la mise en relation avec l'histoire des personnes en lien avec lui.

Installation vidéo 7 moniteurs, vidéo muette en boucle. **Expositions** installation vidéo : La poudrière, Biennale Sélést'art 2009, Maison des arts de Malakoff, Paris, 2008 Centred'art de la Ville Sindelfingen Stuttgart, 2005 Galerie Vayhinger Radolfzell **Photographies** 50x35 cm / par image, diptyque, triptyque, format total 155x35 cm **Expositions** du travail photographique : 2014 "Atelier" espace d'art contemporain Nantes, 2010 Galerie Woerdehoff Paris, 2008 Centre d'art de la Ville Sindelfingen Stuttgart, 2005 Galerie Vayhinger, Radolfzell.

Conception & réalisation **URSULA KRAFT** avec les Argonautes

Œuvre d'art totale **TIME TUNNEL**

TimeTunnel se penche sur la perception et la définition du phénomène «temps», associant architecture, photographie, cinéma et musique pour donner naissance à un espace visuel, à un espace sonore où le spectateur est immergé physiquement.

Installation d'un espace d'images/ espace sonore avec son architecture mobile dans l'espace public

Architecture | 40 x L 5 x H 4 m, 42 projecteurs diapositive programmés, 4 projecteurs de film 16mm synchronisés, haut-parleurs.

Architectes Bernd Hoge et Axel Dorner / LABFAC **Photographie & film** Ursula Kraft **Musique** Otto Kränzler **Production** ARGONAUT

Exposition 1992 Schlossplatz Stuttgart, place centrale au cœur de Stuttgart, Allemagne

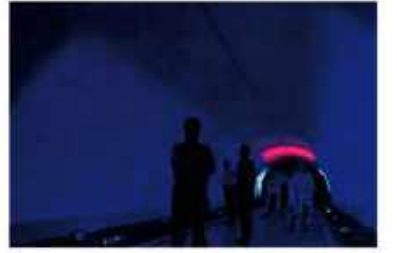

Conception & réalisation **URSULA KRAFT** avec les Argonautes
Œuvre d'art totale **TIME TUNNEL**

La définition du temps est basée sur trois paramètres : la lumière, l'espace et le mouvement. Cette définition se retrouve dans le TimeTunnel : l'espace est représenté par l'architecture, la lumière par la sculpture lumineuse à l'intérieur et le mouvement par le visiteur qui parcourt le tunnel. Ce cycle se retrouve dans la programmation et dans le contenu des images projetées sur les parois du TimeTunnel. Pour la séquence « lumière » l'espace est plongé dans la couleur rouge se fondant vers le bleu, pour la partie « mouvement » des études des mouvements du corps sous l'eau et pour « l'espace » des autosimilarités des images orbitales se superposent avec des images microscopiques.

Installation d'un espace d'images/ espace sonore avec son architecture mobile dans l'espace public

Architecture | 40 x L 5 x H 4 m, 42 projecteurs diapositive programmés, 4 projecteurs de film 16mm synchronisés, haut-parleurs. **Architectes** Bernd Hoge et Axel Dorner
Photographie & film Ursula Kraft **Musique** Otto Kränzler **Production** ARGONAUT **Exposition** 1992 Schlossplatz Stuttgart, place centrale au cœur de Stuttgart, Allemagne

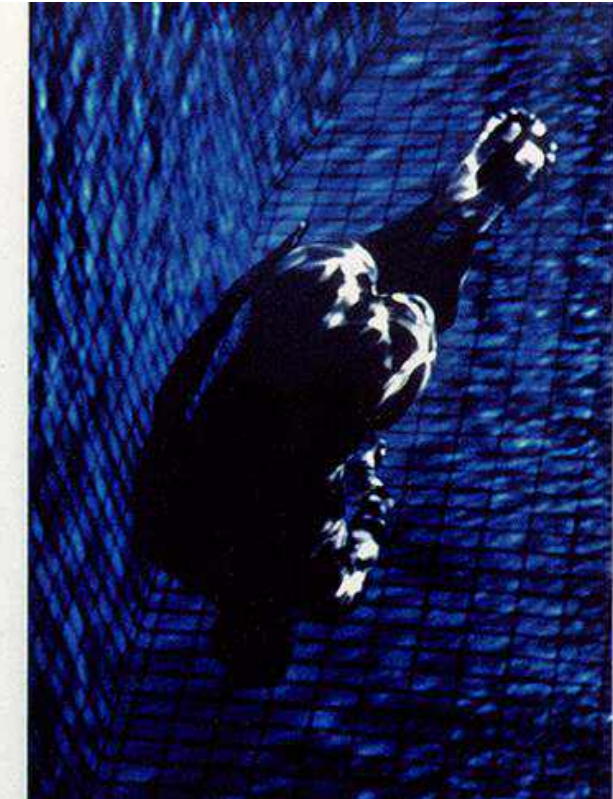
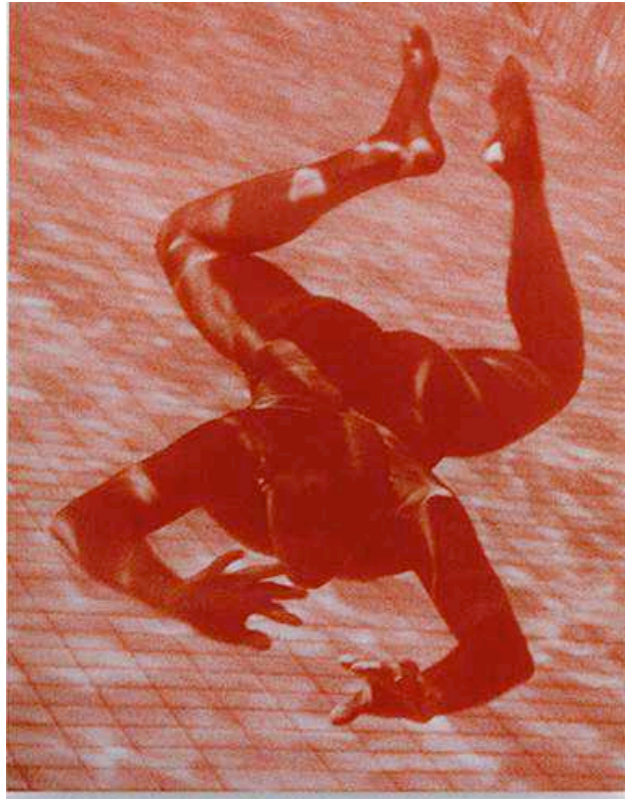

Production externe de TimeTunnel
Travail photographique **EX.PR.TT**

Les études de corps photographiés sous l'eau font du corps l'objet central de la série. Dans l'eau, le corps se trouve dans un état à la fois originel et futuriste: il évoque son stade prénatal dans le ventre de la mère ainsi que les mouvements des astronautes en état d'apesanteur simulé pendant leur entraînement avant un séjour dans l'espace. Ces études de mouvement, qui s'inspirent de Marey et de Muybridge, montrent la perception modifiée de l'espace et du temps.

Complexe multi-pièces, format variable, 120 x 155 cm/x2, 60 x 150 cm/x2 **Expositions** 2008 Centre d'art de la Ville Sindelfingen, Stuttgart / 1997 Galerie Michael Petronko, New York
1996 Musée Stadthaus Ulm / Galerie Natkin Berta, Paris / 1995 Centre d'art contemporain de Karlsruhe

Production externe de TimeTunnel
Travail photographique **EX.PR.TT**

La série reprend quant à son contenu les thèmes de l'installation temporaire « TimeTunnel » en les développant dans des compositions photographiques nouvelles. Les études de corps photographiés sous l'eau font du corps l'objet central de la série. Dans l'eau, le corps se trouve dans un état à la fois originel et futuriste: il évoque son stade prénatal dans le ventre de la mère ainsi que les mouvements des astronautes en état d'apesanteur simulé pendant leur entraînement avant un séjour dans l'espace. Ces études de mouvement, qui s'inspirent de Marey et de Muybridge, montrent la perception modifiée de l'espace et du temps.

«T - Raum» - «Traum» veut dire «rêve» et «Raum» «espace» - ce travail parle de cet espace onirique entre les deux.

Complexe multi-pièces, format variable, 120 x 155 cm/x2, 30 x 45 cm/x5, 39 x 29 cm/x3

Expositions 2008 Centre d'art de la Ville Sindelfingen, Stuttgart / 1997 Galerie Michael Petronko, New York / 1996 Musée Stadthaus Ulm / Galerie Natkin Berta, Paris
1995 Centre d'art contemporain de Karlsruhe

Adaptation / transformation de l'espace d'exposition TIME TUNNEL en habitats du « Hameau de vers-luisants » à Cours / Grimault en Bourgogne, 2013 - 2019
 « work in progress » conception artistique **URSULA KRAFT** en collaboration pour l'architecture avec **BERND HOGE** architectes Paris/Noyers sur Serein

Intervention artistique sur vitrages, films photographiques, format 1 x 2 m chacun

La Bioluminescence du ver luisant comme Leitmotiv pour le recyclage d'une œuvre d'art en habitation éco-responsable - la transformation d'un espace d'exposition nomade en trois modules d'habitats dans un cadre de vie vert – avec une intervention artistique dans chaque habitat qui lui inscrit son héritage culturel. Les trois films photographiques reprennent le cycle d'images du TimeTunnel qui sont basés sur la définition du temps par les trois paramètres « lumière - espace - mouvement ».