

DOSSIER DE PRESSE

JARDIN COSMIQUE

MATHIAS BENSIMON

JARDIN COSMIQUE

MATHIAS BENSIMON

EXPOSITION

Du 12 octobre au 25 novembre 2023

VERNISSAGE

Jeudi 12 octobre 2023 à partir de 18 heures en présence de l'artiste

Mathias Bensimon présente sa première exposition personnelle à la Galerie Loft avec un ensemble d'œuvres immersives mettant en lumière le projet monumental du « Jardin cosmique » qui prendra vie sous forme d'une fresque monumentale de 21 mètres de long dans le jardin intérieur du Ministère de la Culture à Paris en octobre. Inspirée de la microbiologie, cette fresque est une fusion audacieuse entre l'art et la science, capturant l'intrigue et la beauté du monde quantique.

Plasticien, performeur et danseur, Mathias Bensimon obtient son DNSAP aux Beaux-Arts de Paris en 2022 après s'être formé dans les ateliers de la plasticienne Belge Ann Veronica Janssens, du peintre Wernher et de la danseuse et chorégraphe contemporaine Emmanuelle Huynh.

Le thème de la lumière en tant que médium et substance, mais aussi en tant qu'intelligence révélatrice est au cœur de son travail. Tel un témoignage des différentes manifestations du réel, cette lumière peut nous apparaître sous une multitude de formes et de réflexion et pose alors la question du visible et de l'invisible.

Dans ses œuvres Mathias Bensimon recherche et explore inlassablement de nouvelles expériences lumineuses à travers des gestes et des alliages de couleurs uniques qu'il a acquises au cours de ses cinq années d'études aux Beaux-Arts de Paris où il se confrontait à la réalité de la matière, en apprenant de nouvelles techniques auprès de professeurs reconnus et d'artisans iconiques et en participant à de nombreux projets aux quatre coins de la planète. Amateur de voyages, il a ainsi parcouru le monde pour aller à la rencontre de nouvelles façons de créer, de penser, de danser et de méditer afin d'enrichir perpétuellement sa démarche artistique. Remontant parfois aux sources de la création, liant étroitement l'expression artistique à la magie et à la spiritualité, il explore ces frontières minces, presque mystiques qui existent entre les mondes. Sur panneaux lumineux ou lors de l'élaboration de fresques monumentales, Mathias Bensimon capture à la perfection les vibrations du lieu pour le sublimer à travers sa maîtrise de la peinture. Pendant sa formation, le jeune artiste avait notamment eu l'occasion d'intégrer l'atelier d'Ann Veronica Janssens, célèbre plasticienne, avec qui il a pu sonder le rapport entre l'art, l'expérimentation, et les perceptions à travers le savoir de cette passionnée de lumières et d'effets de transparence. Dans l'atelier du peintre Wernher Bouwens, il a alors pu se pencher plus précisément sur la couleur, l'impression et l'installation, l'un des piliers de son travail. Enfin, c'est en travaillant avec la danseuse et chorégraphe contemporaine Emmanuelle Huynh que l'artiste a pu approfondir sa compréhension de la relation du corps et de l'espace, afin d'obtenir dans sa pratique de peinture contemporaine une véritable symbiose entre la lumière, l'espace, la danse, la musique et la couleur.

Spécialisé dans la création de peintures grand format, Mathias Bensimon a participé à d'importants projets tels que la réalisation d'une fresque monumentale pour le siège d'Altarea Cogedim à Paris, dessiné par l'architecte Jean-Michel Wilmotte en 2020 ou celle de 52m² qu'il réalise à l'occasion de l'inauguration de la Fondation Bally à Lugano en Suisse, en avril 2023.

Il a également exposé chez Paulin Paulin & Paulin aux côtés d'Anish Kapoor, Ann Veronica Janssens, Lita Albuquerque et James Turrell en octobre 2022, présenté une performance immersive autour de la danse, du chant, de la peinture et de la musique à la Mairie du 10e, sous l'égide du Studio ARTERA en 2023 et participé à l'exposition « Pastels » au Musée d'Orsay. Il a exposé à la Galerie Loft, la Galleria Continua et à la Ghost Gallery de Paris.

Mathias Bensimon en pleine réalisation de la fresque de 21 mètres dans le jardin intérieur du Ministère de la culture le 20 septembre 2023.

UN JARDIN COSMIQUE

JARDIN INTÉRIEUR DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

C'est une œuvre à la croisée de l'art et de la science. Pendant plusieurs mois, sur 21 mètres de long, Mathias Bensimon va ouvrir les portes de son « *Jardin cosmique* », titre de l'œuvre présentée dans le jardin intérieur des Bons-Enfants. À partir de la mi-septembre, c'est sous les yeux des agents qu'il va peindre cette fresque pendant quelques semaines.

« *J'aime ce moment qui change de la pratique d'atelier où l'on est très seul, silencieux et très concentré. Là, les personnes viennent me voir, s'interrogent et cela leur permet d'entrer dans le processus de création, de voir comment une œuvre s'installe puis évolue. Certains viennent à des moments différents et nos discussions me donnent une sorte de miroir, de réflexion sur ce que je suis en train de faire.* »

Les premières graines de ce « *Jardin cosmique* » ont été semées en 2015 grâce à une conférence du physicien Jim Al Khalili sur le rôle de la physique quantique dans le fonctionnement des cellules vivantes. « *Je me suis toujours intéressé au monde de la biologie et de la physique quantique, et notamment tout ce qui concerne le passage de la matière inanimée à animée, donc au vivant, explique-t-il. Pendant longtemps, on a séparé les deux, comme une césure presque irrécyclable. Ce qui m'intéresse, ce sont les chercheurs qui essaient de remettre en question cette césure.* »

L'artiste, qui vient d'être diplômé des Beaux-Arts de Paris, s'est notamment plongé dans les travaux de l'astrophysicien David Elbaz, spécialisé dans l'étude de l'origine des étoiles, des galaxies et des trous noirs. Plus concrètement, il travaille depuis un an et demi avec le physicien Maxime Jacquet dans un laboratoire à la Sorbonne sur le mouvement de la lumière. « *Au début, c'était plutôt une conversation entre lui, passionné d'art et moi, passionné de science. Mais à un moment on a senti que nos travaux se rejoignaient, notamment sur la lumière et la perception.* » L'objectif de ce dialogue est d'aboutir à une œuvre et une exposition commune. « *L'art et la science sont deux manières de regarder et d'établir un lien direct et personnel au monde.* »

L'exemple direct nous est donné avec cette fresque, première incursion artistique aussi directe de Mathias Bensimon dans le domaine scientifique. Pour la composer, il est parti d'images de microbio-

logie compilées à l'aide de bases de données, de revues scientifiques ou directement récoltées dans des laboratoires. Dans cette œuvre, pas de représentation fidèle de l'infiniment petit mais plutôt des inspirations venues de motifs observés au fil de ses recherches. « *Les sciences me donnent des images et des pistes de réflexion qui vont m'amener à inventer des formes picturales, des manières de peindre et de représenter. Il y a une grande part d'interprétation car parfois, je réfléchis à partir d'images en noir et blanc ou très floues. Tout l'intérêt de ce champ d'images, c'est que ce sont des images invisibles à l'œil nu mais rendues visibles par la science et la technologie* » À travers ce travail, le peintre veut ainsi travailler sur nos représentations du vivant, parfois incomplètes, et nos interprétations qui en découlent.

Cette œuvre est enfin un hommage aux peintures impressionnistes, plus particulièrement celles de Claude Monet, avec un travail très fin sur l'espace et la lumière au gré des déplacements devant la fresque. « *Je me situe dans une forme de continuité avec plusieurs mouvements artistiques qui ont travaillé sur des sujets comme la perception, la lumière ou le rapport à l'espace. Claude Monet, et plus globalement les impressionnistes, est un artiste majeur et pionnier dans ces domaines.* » Mathias Bensimon cite également les artistes de l'abstraction américaine et du mouvement light and space des années 60 dans ses références.

Après sa conception, l'œuvre va rester pendant plusieurs mois dans le jardin pour habiller la palissade de bois qui sépare le jardin d'une zone de chantier installée dans la partie basse.

« *Elle sera face à un jardin et c'est ce que j'aimais beaucoup : quand on crée un jardin, on crée un monde où l'on compose à partir du vivant avec différentes espèces et des interactions entre elles. On s'intéresse, comme dans un laboratoire, à la manière dont des êtres vivants, disposés dans un espace clos créé par l'être humain, vont entrer en relation et s'épanouir.* »

Elle a en tout cas été conçue à partir de peintures minérales et pour résister aux conditions climatiques extérieures. Elle restera jusqu'en juillet 2024 dans le jardin des Bons-Enfants.

Mélanie Le Beller, Ministère de la Culture.

MATHIAS BENSIMON

EXPOSITIONS

2023 • « *Nouveau(x) regard(s)* », exposition de Mathias Bensimon, Caroline Derveaux et Itchi organisée par le Studio ARTERA en collaboration avec la Mairie du 10e arrondissement de Paris (*Performance immersive autour de la danse, du chant, de la peinture et de la musique*), Paris, (France).

« *Pastels, de Millet à Redon* », exposition au Musée d'Orsay, Paris.

« *Un lac inconnu* », exposition inaugurale de la Fondation Bally, Lugano (Suisse).

« *EPODE* », exposition de Ana Monsó & Mathias Bensimon », Ghost Gallery, Paris (France).

« *Micro-Macro* », Galleria Continua, Les Moulins, Boissy-le-Châtel.

« *À première vue* », Galerie Loft & Galerie Flak, Paris (France).

2022 • « *California Light & Space & Beyond* », Chez Paulin, Paulin & Paulin, Paris (France).

2020 • *Réalisation de 4 vitraux* pour la restauration et la création du nouvel hôtel Eisenhower, ainsi que d'une fresque de 40m² et d'une mosaïque, Hôtel Eisenhower, Reims (France).

2019 • « *Lotus art Project* », exposition caritative en partenariat avec la Rock Papers Scissors Foundation, Museum of fine arts, Ho Chi Minh City, (Vietnam).

Exposition collective de bois gravés avec l'atelier Bouvens et *deux toiles monumentales* réalisées en commun entre les colonnes du musée, Museu Arqueologico do Carmo, Lisbonne, (Portugal).

Réalisation d'une fresque collective de 37m pour la nouvelle entrée de l'École des Beaux-arts de Paris (France).

2018 • *Réalisation d'une peinture* en collaboration avec le moine Ryuji Iwata et la violoniste Azusa Minamino dans le Temple de Hesadera, Kamakura, (Japon).

Exposition au Tokyo Musashino Museum, Tokyo, Japon.

« *Esprit es-tu là ?* », exposition collective, Design Festa Gallery, Sibuya, Tokyo, (Japon).

Installations photographiques et films projetés dans le désert Observatoire du Cerro Paranal, (Chili).

Réalisation d'une installation de vitraux, exposition personnelle à la Villa Consulaire, Liège, (Belgique).

« *Monotypes* », exposition personnelle à la Galerie Albin Upp, thématique de la lumière et des phénomènes d'aurores boréales. Oslo, (Norvège).

Mathias Bensimon devant son tableau monumental inédit de 4,35 mètres de long dans son atelier.

Exposition « *À première vue* », Galerie Loft, 2023.

« *Le lac intérieur* », exposition *Un Lac Inconnu*, Bally Foundation, Lugano, Suisse, 2023 - © Andrea Rossetti.

Exposition « *Metempsychose* », École de Beaux-Arts de Paris, 2022. © Sacha Boccarra

3 bis et 4, rue des Beaux-Arts - 75006 PARIS

Du Mardi au Samedi - 11h > 19h

Tél.: +33 (0)1 46 33 18 90

info@galerie loft.com

www.galerie loft.com

Suivez-nous

@galerie loft