

Les Femmes-Nuages

de Pauline Bailly

Nimbophile et rêveuse, je peins exclusivement des portraits de femmes parées d'un nuage sur la tête.

Ces Femmes-Nuages sont le lien entre le concret et les rêves, une ambiguïté entre deux mondes, à mi chemin entre le surréalisme et l'impressionnisme.

Les nuages sont la condensation des états d'âme, des vapeurs de rêves, des nuées mélancoliques, comme un voile de poésie enraciné au milieu de paysages, de décors terrestres ou célestes.

Ces Femmes-Nuages sont des gardiennes de leur univers mais aussi de ceux des spectateurs, qui projettent leurs histoires et rêves.

Biographie

« Est-ce par ce qu'elle est née à Noyon, sous le ciel bas de Picardie, que Pauline Bailly affectionne tant les nuages ? Depuis plus de huit ans, son œuvre picturale se déploie autour des figures des Femmes-Nuages, des peintures à l'huile qu'elle réalise au gré de ses inspirations, en petit ou grand format, dans son atelier situé à Vire-Normandie.

Ses études de cinématographie à l'Université de Lille ne l'ont pourtant pas prédestinée à la peinture, qu'elle a patiemment apprise en autodidacte. Également scénariste, elle allie aujourd'hui son goût pour l'écriture cinématographique à son travail d'artiste, et s'est lancée dans un projet de film d'animation autour de Suzanne Valadon, dont la vie de femme libre et d'artiste majeure a nourri son propre travail autour des Femmes-Nuages. »

Au commencement, une passion pour le dessin

Artiste peintre autodidacte, j'ai depuis toute petite une immense passion pour le dessin, peignant même sur des chutes de placo, tout devenait prétexte pour grifonner quelques visages.

Plus tard, une deuxième passion est venue envahir mon esprit, la réalisation de film. Je poursuis donc mon parcours universitaire en étudiant le cinéma, et en ayant un goût prononcé pour les vidéos artistiques expérimentales, où l'esthétisme et la poésie tiennent une place primordiale.

Dans le même temps, on me confie un projet d'écriture de scénario sur l'artiste peintre Suzanne Valadon. Je découvre sa vie, qui me fascine, et me plonge dans ce projet.

C'est pendant ce temps d'écriture de 4 ans, que j'ai pu effectuer un profond travail de recherche historique, en grande partie sur la période impressionniste. Suzanne, ou « Maria », étant modèle d'Auguste Renoir.

En étudiant ce pan de l'Histoire de l'Art, j'ai voulu me remettre à la peinture et apprendre la technique à l'huile. D'une part, pour nourrir mon travail d'écriture sur le scénario et d'autre part, pour revenir à ma passion initiale.

De fil en aiguille, en m'inspirant de nombreux peintres comme Zandomenighi, Henner, Modigliani, Monet, Renoir, mais aussi Magritte, Mucha, Klimt ... une Femme-Nuage est née.

Elle n'était au début qu'un croquis parmi tant d'autres, mais, dessin après dessin, peinture après peinture, ce personnage s'est imposé et ne m'a plus quitté.

Depuis 2016.

Les Femmes-Nuages, un style reconnaissable

Ces portraits, à la croisée des courants artistiques, sont comme un lien entre la terre et le ciel, entre le portrait et le paysage.

Elles incarnent un tout et flottent entre le rêve et la réalité. Comme des rêves éveillés, une légère exagération du concret, ou à l'inverse, un ancrage des songes dans le rationnel.

Une question se pose alors ; dans quel courant peuvent bien s'inscrire mes peintures ? Pas totalement surréaliste, ni impressionniste, un peu naïf, mais pas seulement ... Ce style si particulier, je le qualifie désormais de surfiguration, où quand l'imaginaire embrume le réel.

Les Femmes-Nuages et le public

Au fil des expositions et des sessions de live painting, j'ai pu rencontrer et échanger avec les visiteurs.

Certains sont des fervents amateurs d'Art, d'autres y sont moins sensibles, pourtant, tous sont touchés par ces portraits, qui offrent une pause, un instant où le temps s'arrête, où l'on souffle, pour s'évader.

Avec ces nombreux retours, je continue de transmettre ces ondes d'apaisement avec mes peintures, en exposant par ailleurs pour des associations et des centres qui luttent contre le cancer.

Le choix de la peinture à l'huile

La finesse et la souplesse de l'huile me permettent d'offrir à mes tableaux beaucoup de transparence et de finesse. Cette fluidité accompagne mon geste pour parfaire la douceur et délicatesse qui émane des Femmes-Nuages.

L'huile influe aussi sur la temporalité de l'œuvre. Avec entre un à six mois d'exécution, l'œuvre mue entre le croquis et le résultat final. Après plusieurs semaines, je peux décider de modifier certains détails, parfois avec des éléments extérieurs qui m'ont influencés ou touchés.

Ces Femmes-Nuages ne racontent pas seulement les sentiments d'un instant, mais plutôt ceux d'un moment de vie.

Comment est constituée une Femme-Nuage ?

La femme

Toutes mes femmes sont pensives. Nous pensons constamment, même dans nos rêves.

Les réflexions de ces femmes sont multiples, des émois les traversent mais elles en détiennent le secret, avec pudeur.

Ces portraits peuvent être inspirés de mes sentiments et moments de vie, mais aussi de contextes complètement imaginés. Cette liberté de sens permet aux spectateurs de se projeter dans les émotions du tableau en y mettant les leurs.

Les modèles Femmes-Nuages sont parfois issues de séances de modèle vivant, de photographies ou sont à l'inverse, des visages que j'invente de toutes pièces.

Le nuage

Dès que je mets le nez dehors, ma nimbophilie me rattrape, je regarde le ciel, les nuages, leur forme, mouvement, couleurs... Cette admiration et quasi obsession du nuage nourrit chacune de mes toiles.

Je ne prends pas de photos des nuages que je peins, je les imprime dans mon esprit pour ensuite les peindre comme ma mémoire me le dicte, avec tous ces défauts, déformations et altérations.

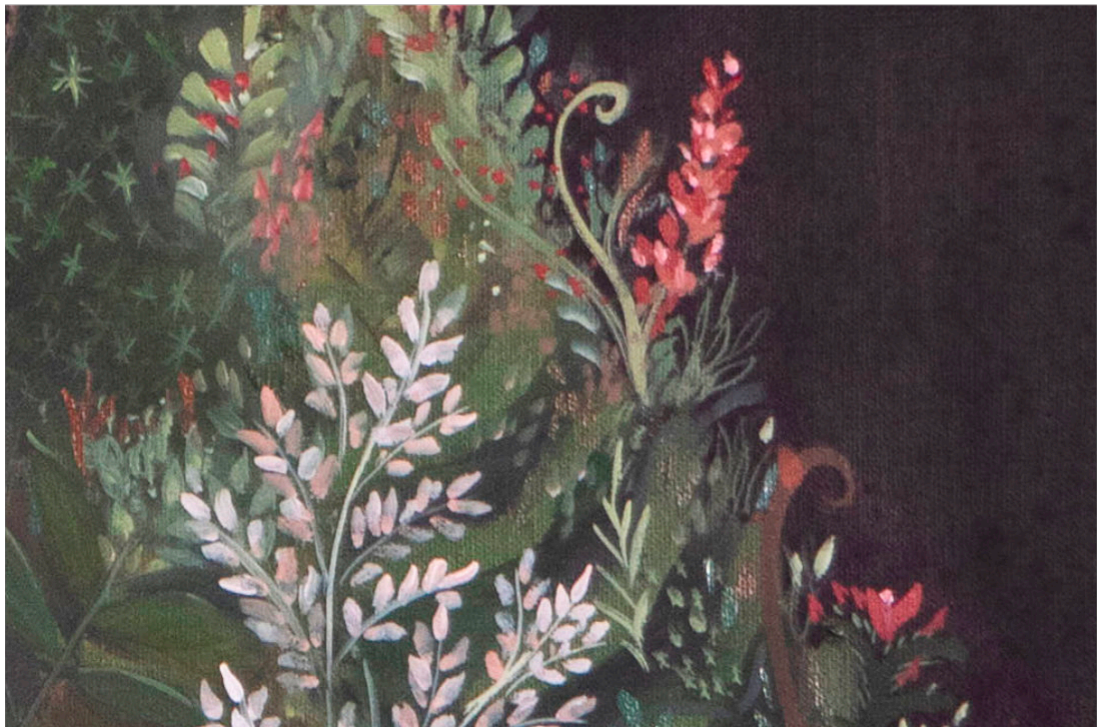
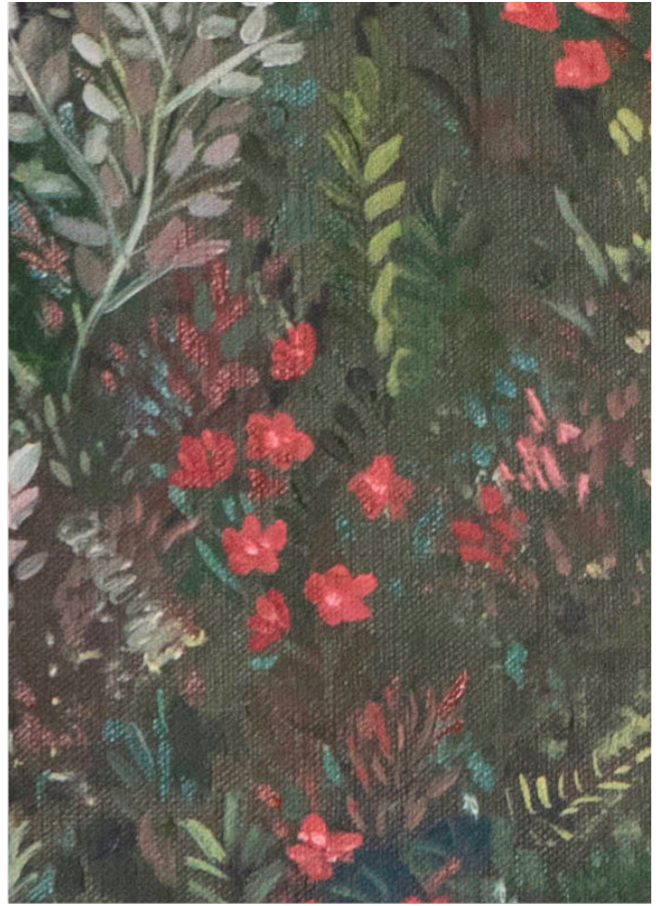
Ce nuage vient donc se glisser dans la composition de mes tableaux, il vient coiffer la femme pour ne faire qu'un avec elle, comme une passerelle poreuse de ses pensées, de ses rêves.

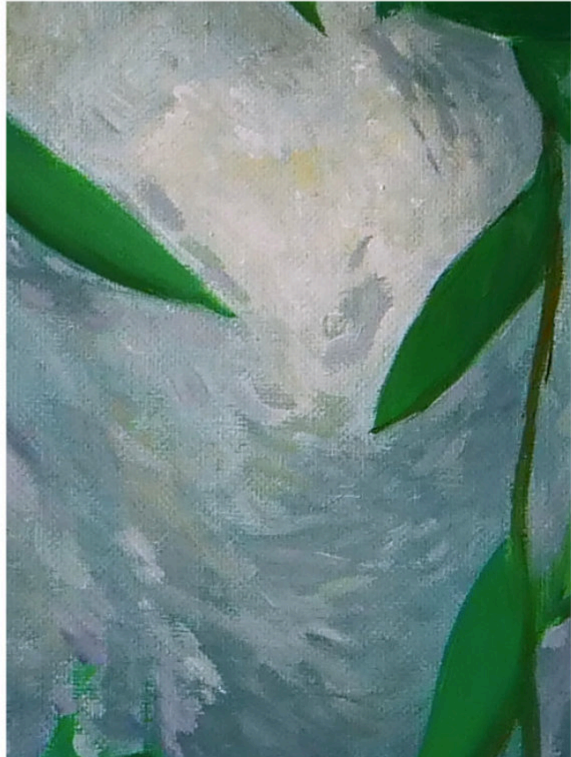
Enveloppants, ces cumulus (pour la plupart), sont aussi un symbole de protection.

Le décor

Sensible à la nature, la faune et la flore est souvent un élément clef dans mes compositions. Il arrive qu'elle soit là où on ne s'y attend pas, comme des fleurs dans les nuages, un manteau végétal ou bien une vague en guise de robe.

Pour moi, représenter la nature est une évidence, un gage de sérénité qui est essentiel d'atteindre pour offrir une œuvre qui invite à l'évasion.

www.lesfemmesnuages.com

0650967907

pauline-bailly@outlook.fr