

MÉLANIE PASQUIER

Je convoque la mémoire et les souvenirs d'enfance dans mon processus créatif :
archéologie intime, résilience et langage de l'inconscient
composent mes tableaux et dessins.
J'utilise les formes du vivant : animaux, végétaux et minéraux.
Ils se superposent et s'hybrident pour parler
d'impressions persistantes, d'émotions encore et toujours présentes.

28, rue des Marronniers F-49170 Savennières
www.melaniepasquier.com melaniepasquier.atelier@gmail.com
06 88 79 55 22
SIRET : 513 637 074 00057

UNE FORME DU TEMPS

Installation - 2025.

«Le fleuve, l'univers, le tissage... des métaphores du temps qui, ont pris forme, point après point, tel l'atome, le grain de sable, le point de couture, l'étoile...»

Rivière

La rivière comme le temps ont un flux constant et irréversible. L'eau qui s'écoule ne reviendra pas, ou sera différente selon la formule d'Héraclite : on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. La permanence et l'impermanence, deux notions réunies dans cette métaphore fluviale. Le mouvement incessant de ces eaux reflète plusieurs aspects philosophiques essentiels : L'impossibilité du retour en arrière, la continuité du changement, l'unicité de chaque instant, la transformation permanente de toute chose.

La ligne continue, l'axe, représentation abstraite du temps.

*«Une infinité de points forme une ligne,
une infinité de lignes forme une surface.»*
Roger Ackling

Le dessin est réalisé au point acrylique sur une étoffe de lin. La teinture naturelle, réalisée à partir d'une infusion de chou rouge, évoluera sous l'influence des ultra-violets, rayons auxquels elle sera exposée durant les trois mois d'exposition. Une mémoire photographique de cette lente transformation sera archivée.

Ci-contre

Rivière - ©ADAGP

Installation - Voile en lin, infusion de chou rouge, acrylique, structure en acier
3,50x1,20x1,60m - 2025

Rivière - Détails et vue d'ensemble

Installation
 3,50x1,20x1,60m 2025
 Voile en lin, infusion de chou rouge, acrylique, structure en acier.
 Éléments en bronze.
 ©ADAGP

Rivière - Détails
Installation
Voile en lin, infusion
de chou rouge,
acrylique, structure
en acier.
Éléments en bronze.
3,50x1,20x1,60m
2025
©ADAGP

*Le travail que je poursuis
nécessite un temps long :
je dessine presque toujours
point par point,
ainsi l'élaboration d'un dessin
peut prendre plusieurs
semaines voir plusieurs mois.
Cette lenteur est nécessaire
pour aboutir à la forme ou
la surface souhaitée.
Ce rythme va aussi à contre-
courant de celui dans lequel
la société de consommation
nous entraîne.
Il ouvre un espace
de concentration et de liberté.
Il permet un souffle.*

Flux
Dessin 16x22cm
2025
Acrylique, toile

Voûte - Détails

diam. 70cm - 2025
Gravure directe,
pâtine sur laiton et
structure acier.
©ADAGP

UNE FORME DU TEMPS - SUITE

Voûte

En regardant le ciel étoilé, nous pouvons penser à nos ancêtres qui contemplaient le même paysage que nous. Cette pensée vertigineuse et magique, abolie le temps et nous rappelle à sa permanence.

Le disque de Nebra auquel je me réfère, date de 1600 ans avant JC et est considéré comme la plus ancienne représentation de la voute céleste.

« *Voûte* » se veut une trace du ciel d'aujourd'hui, la photographie gravée d'un instant T qui nous est contemporain : le solstice d'été de l'année 2025.

Les constellations représentées ainsi que la voie lactée sont aussi les témoignages de l'expansion du temps, de notre fascination pour ce flux immense en perpétuel mouvement.

Voûte - Détails et vue d'ensemble

diam. 70cm - 2025

Gravure directe, pâtime sur laiton et structure acier.
©ADAGP

PRIMA MATERIA

Installation - 2024/2026 - En collaboration avec Antoine Birot.

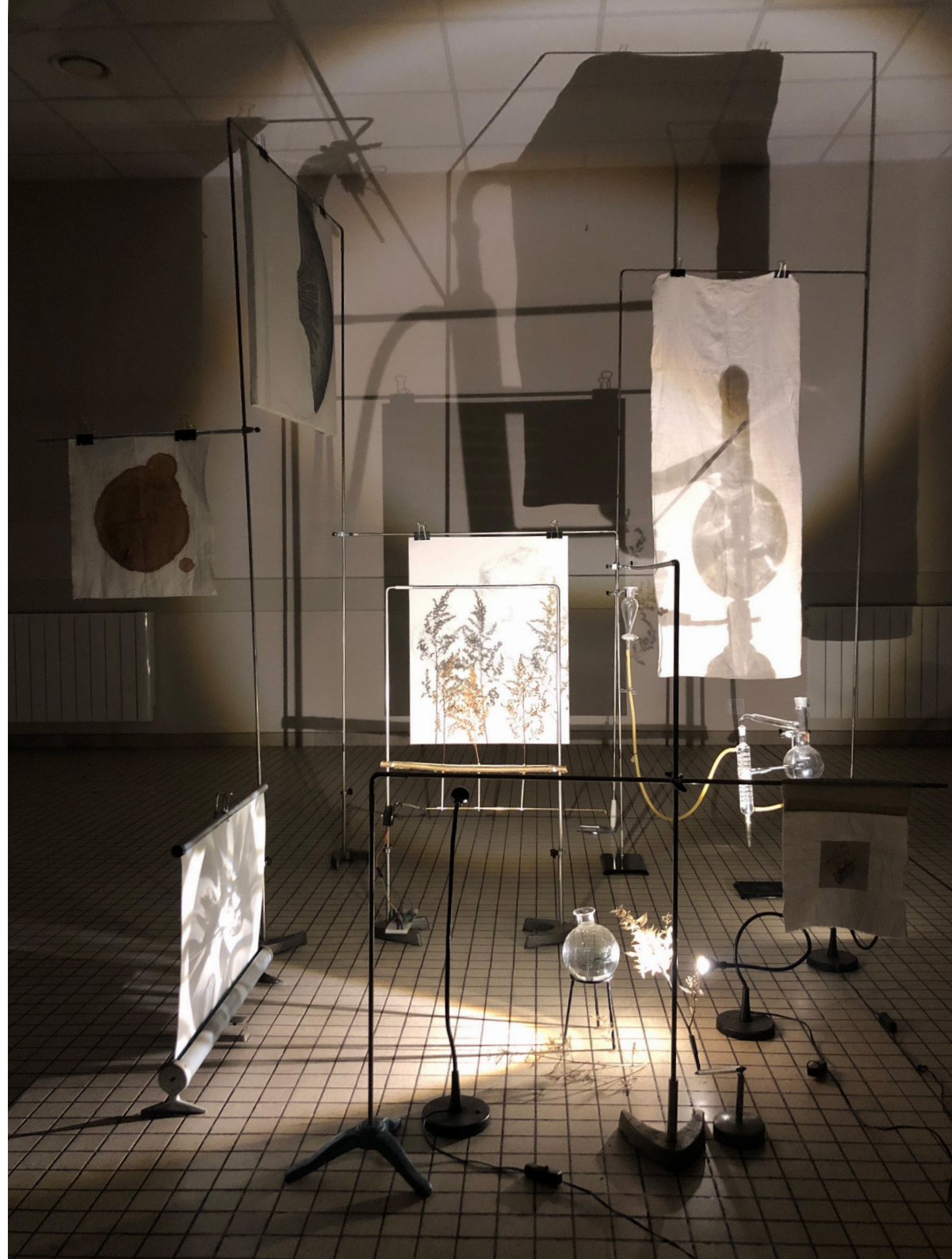
« *Prima materia* » ou matières premières en latin, langue vernaculaire des botanistes et des alchimistes s'appuie sur les traces et la mémoire du vivant.

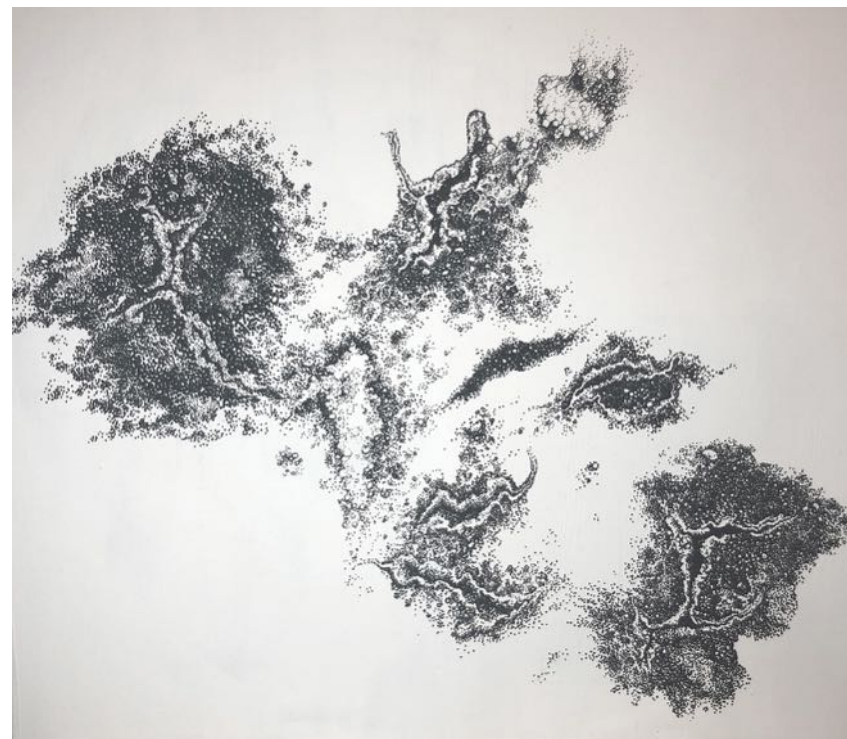
À partir d'éléments glanés au hasard constitutifs de la flore et de la faune de différents sites naturels, sauvages et urbains, nous allons révéler la matière primordiale, la substance originelle du vivant et la transcender.

Une exposition sous forme d'installation reprend les trouvailles des différents lieux de résidences, transformées poétiquement en bronze, en carbone, en essence. en tableaux et dessins... Le tout en une œuvre, une installation à l'échelle du lieu qui réunit dispositifs lumineux et en mouvement, dessins, objets, inventaires...

A mi-chemin entre art et science, l'ensemble donne à lire une carte terrestre, un herbier carbonique, un abécédaire paysager ou encore un répertoire des sens...

Ci-contre
Prima materia - ©ADAGP
Aperçu de l'installation

Ci-dessus
Il se peut qu'en regardant sous nos pieds, nous voyagion très loin - ©ADAGP
Prima materia - Extrait de l'installation

Dessin acrylique sur toile - 60x60cm - 2024

Ci-contre
Couronne - ©ADAGP
Prima materia - Extrait de l'installation

Dessin acrylique sur écorces de bouleaux - Diam. 30cm - 2024

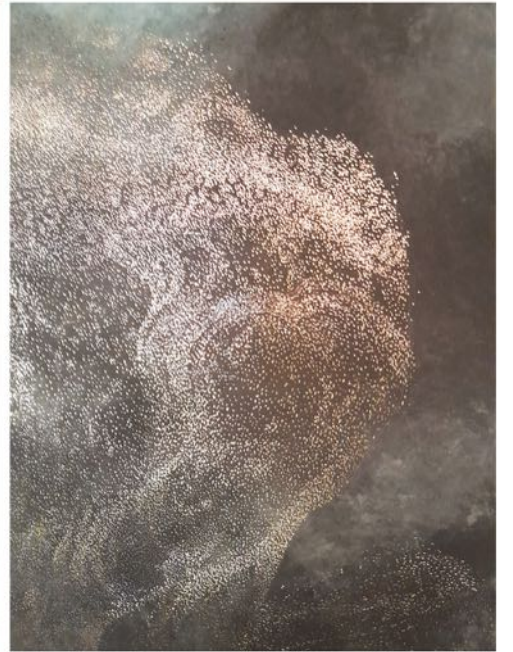
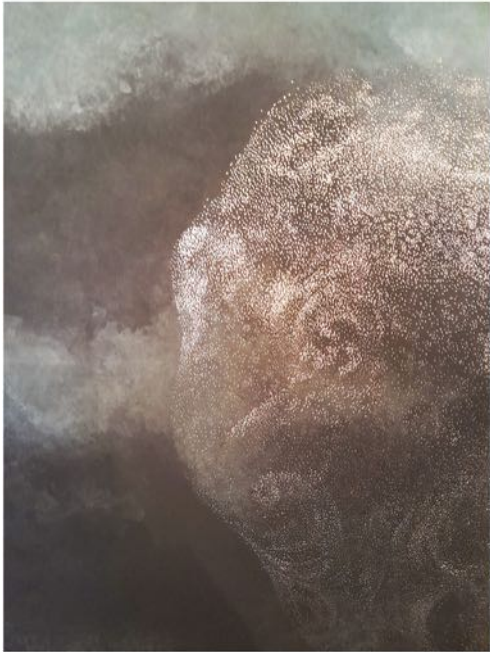
Nous ne savons pas lire les arbres... - ©ADAGP

Prima materia - Extrait de l'installation

Détail ci-dessus

Ensemble d'écorces ci-contre

Points pyrogravés sur écorces de bouleaux - 2024

Murmuration, 2024 - ©ADAGP
Création à quatre mains avec Antoine Birot
Gravure directe et patine sur plaque de laiton
Laiton, oxyde.
Dim : 0,50 m x 0,80 m

NUÉES

Peinture, volume, dessin... - 2024/2025

Dans ce projet, j'aborde la résilience et plus particulièrement la capacité de transformation d'un être ou d'un paysage ayant subi un traumatisme, une chute.

Nous chutons, maintes fois tout au long de notre vie.

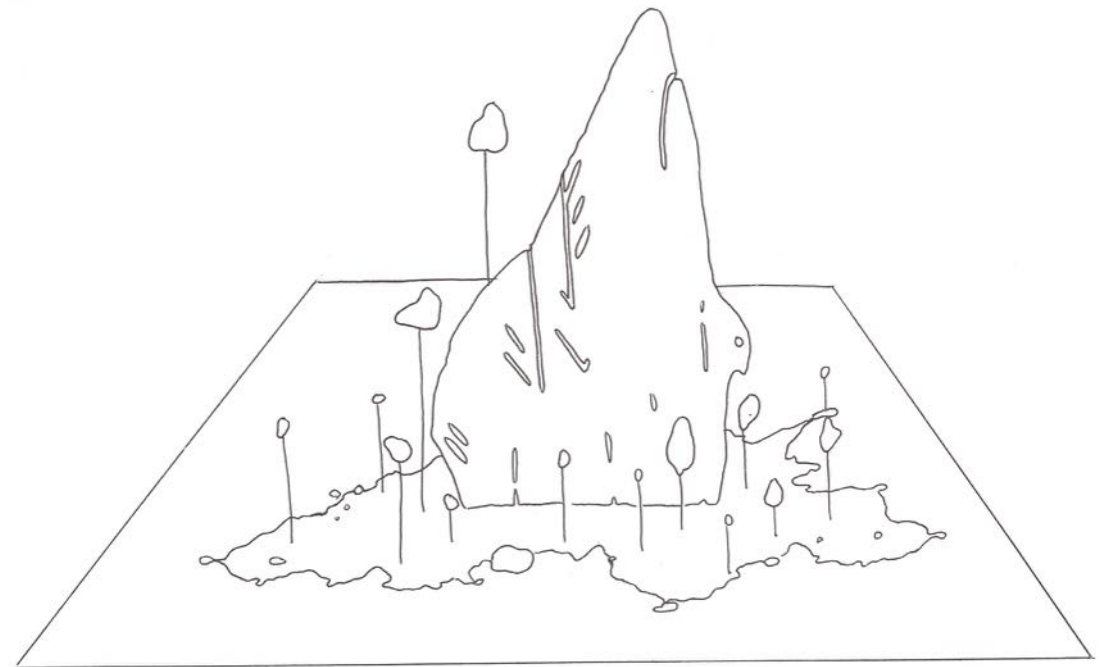
Ces instants terrifiants ont aussi leur part de lumière. J'aime à croire que plus dure est la chute, plus belle est la rémission.

Cette dualité est aussi présente dans mon travail. J'aime la beauté sombre, sublimer une douleur ou faire d'une chute un éclat.

Parce que cela m'aide à me relever, à poursuivre et à ne plus avoir peur des prochains effondrements.

C'est un remède et un protection également : dessiner pour éloigner - exprimer pour diluer.

Cet ensemble de dessins, peintures et volumes, débuté en octobre 2024, s'inscrit dans la continuité de mon travail autour de la pierre, qui défie ou subit la gravité, qui se décompose, redevient poussière, atome...qui se recompose sous d'autres formes ou s'hybride.

Sans titre - ©ADAGP
Recherche

Volume et dessin - 2024

Sans titre - ©ADAGP
Série Nuées

Triptyque - Peinture acrylique sur toile - 50x60cm x3 - 2024

Sans titre - ©ADAGP
Série Nuées

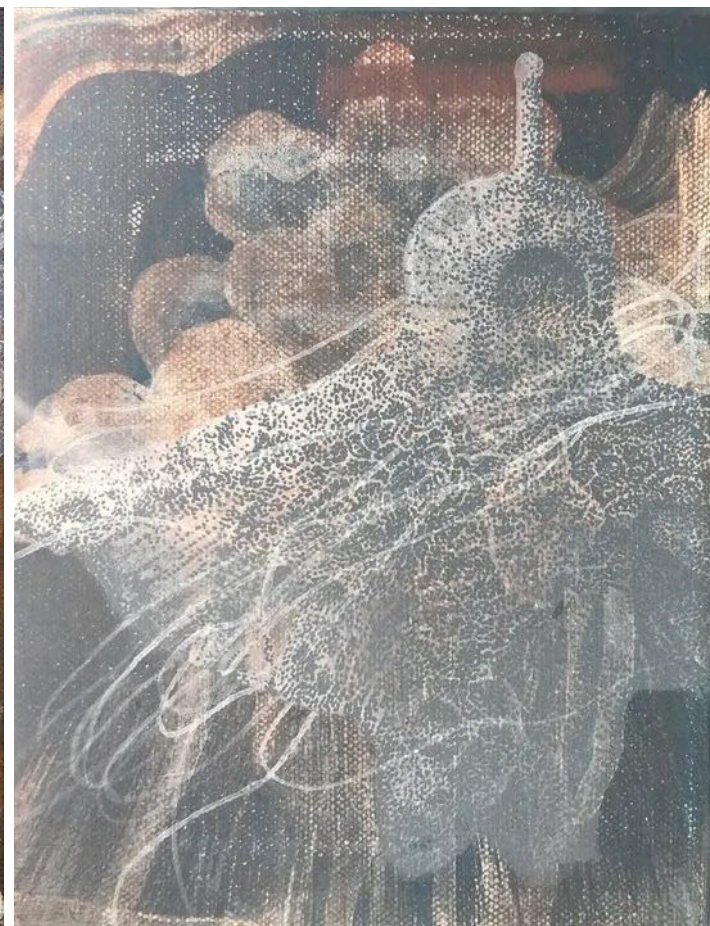
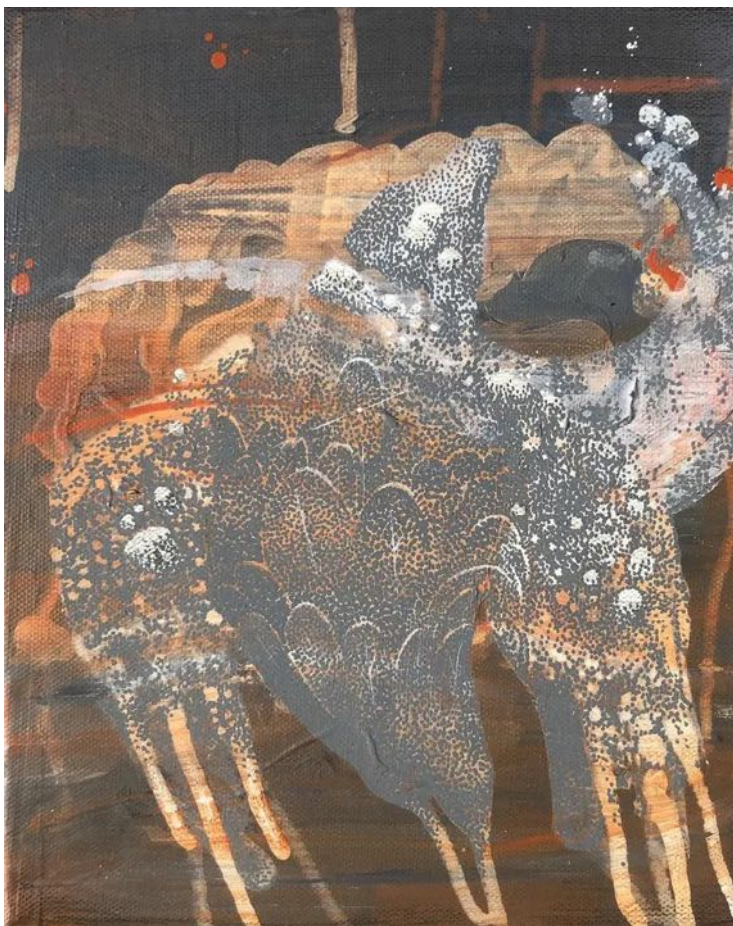
Peinture acrylique sur toile - 46x33cm - 2024

Sans titre - ©ADAGP
Série Nuées

Peinture acrylique sur toile - 50x60cm - 2024

Sans titre I, II & III - ©ADAGP
Série Nuées

Peinture acrylique sur toile - 22x30cm - 2023

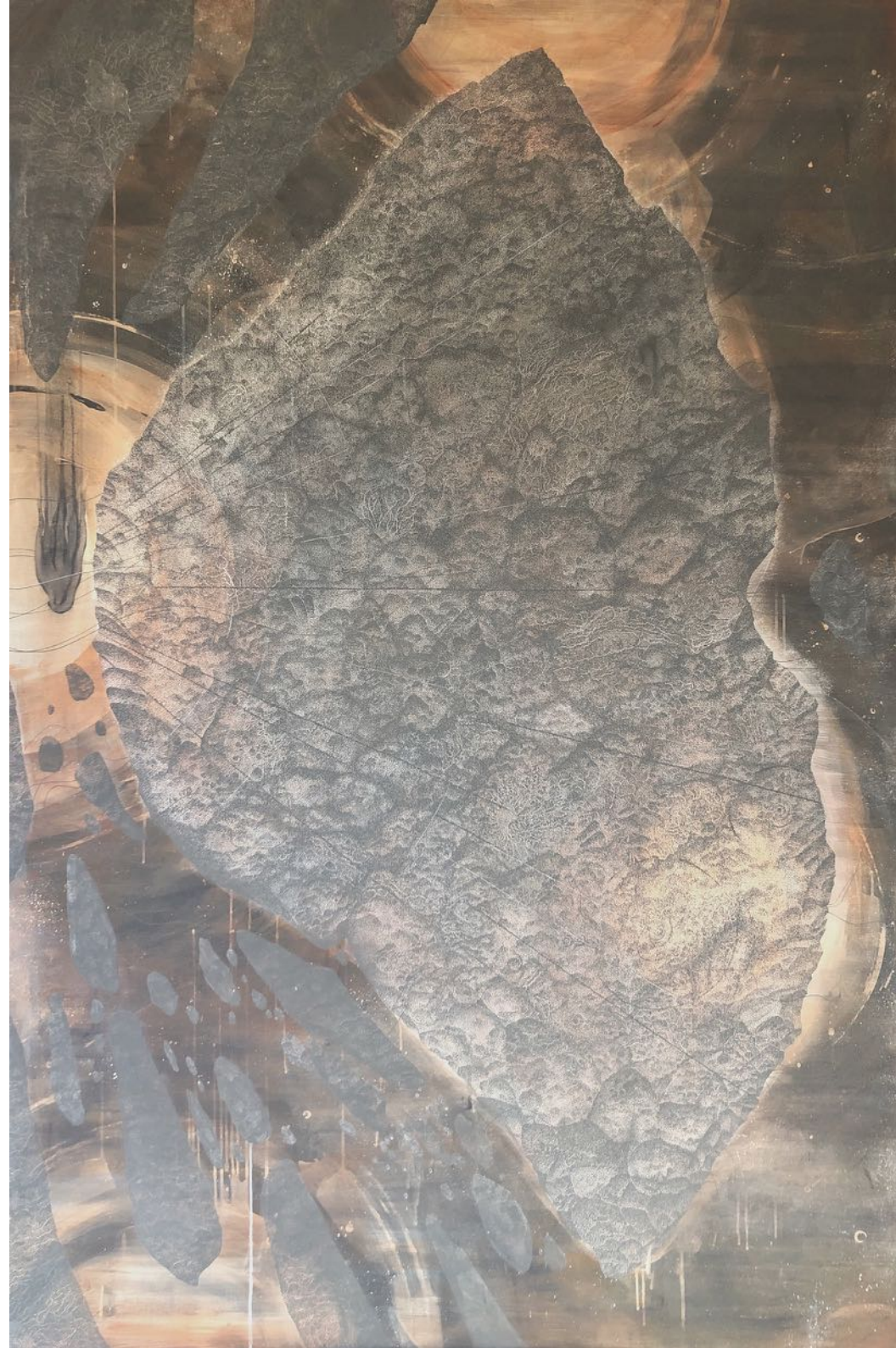
STONES OF CHAOS

Peinture sur châssis toilé 100x73cm et 55x38cm - 2022/23

Prémices de mes recherches actuelles (Nuées) et prolongation de mes dessins (Conjurations), «Stones of chaos» est une série de peintures minérales évoquant la transformation soudaine mais aussi la protection, la posture adoptée face à un bouleversement.

Stone of chaos III - ©ADAGP

Peinture acrylique sur toile - 195x130cm - 2024

Stone of chaos III - ©ADAGP
Détails

Peinture acrylique sur toile - 195x130cm - 2024

Page suivante
Galatée et Stone of chaos I - ©ADAGP

Peinture acrylique et graphite sur toile - 100x73cm - 2022

Ci-contre - Vue d'exposition
MacParis 2024

Ci-dessus
Sans titre - ©ADAGP
 Peintures acrylique sur toile - 40x50cm - 2023

Ci-contre
 Stone of chaos II - ©ADAGP
 Peinture acrylique sur toile - 100x73cm - 2023

Protection - ©ADAGP

Peinture acrylique sur toile
55x38cm - 2022

CONJURATIONS

40 dessins - 21 x 29,9 et 15 x 21* - 2021/22

Comme son nom l'indique, Conjurations est une série de dessins protecteurs.

(...)

Est-ce le travail minutieux, détaillé, précis qui a apaisé l'artiste à l'instant de la création?

Ou bien sont-ce ces objets, dont nul ne sait d'où ils proviennent, ni à quoi exactement ils pourraient servir, qui en surgissant comme par magie de l'épaisseur organique de de sa feuille, lui ont permis de renouer avec son enfance et de vaincre ses peurs anciennes?

(...)

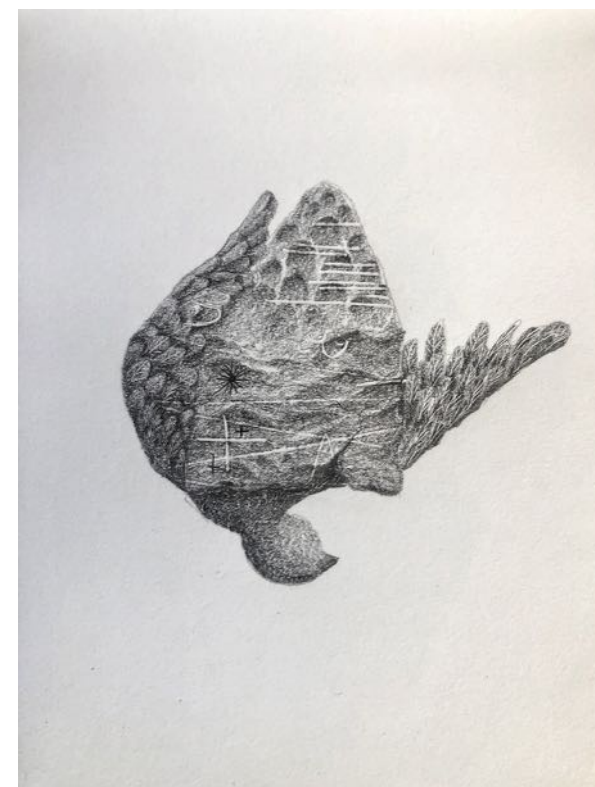
Patiemment, trait après trait, point après point apparaissent silex et plumes, carapaces et coques, feuilles et fleurs, signes et tissages, peignes et clous, rituels...

Grigris, amulettes, talismans, porte-bonheur, fétiche.

Pour le fond de la poche ou le creux de la main.

Pour l'échange, le partage.

Il fût un temps où la nature et l'homme ne faisaient qu'un.

Sans titre - ©ADAGP
Série Conjurations

Graphite sur papier - 30x21 cm et 21x15 cm - 2022

Ci-contre - Vue d'exposition

Pénélope et Black hole - ©ADAGP

Acrylique sur toile - 195x130cm chacune - 2019

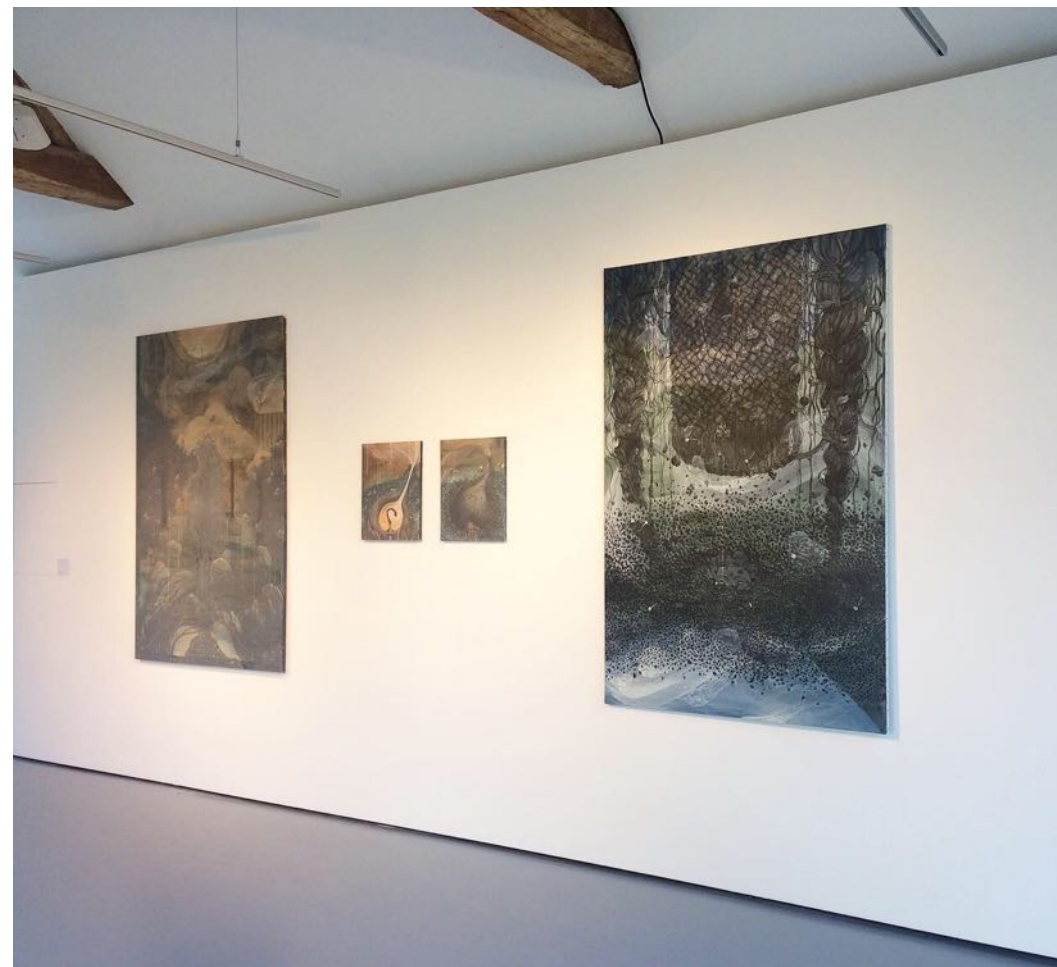
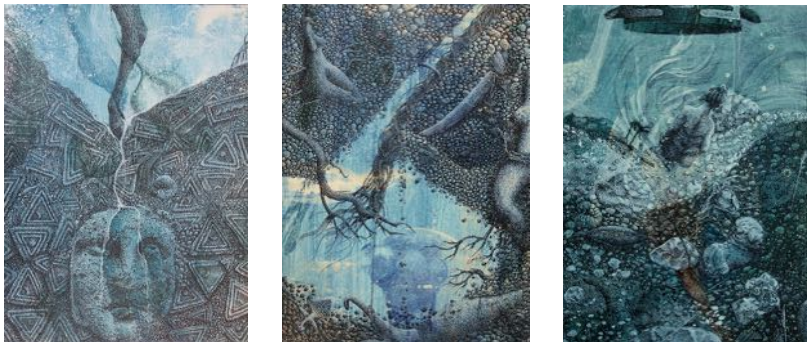
Persephone I et II - ©ADAGP

Acrylique sur toile - 40x50cm chacune - 2020

Ci-dessous

Sans titre I, II et III - ©ADAGP

Acrylique et encre sur bois - 22x16cm - 2019

SOURCIÈRE

Exposition personnelle - Centre d'Art MoulinSart - Peintures - 2020

Sourcière* sera le titre de cette exposition monographique réalisée par Mélanie Pasquier et présentée pour la première fois.

*Personne habile à découvrir les sources cachées, l'eau souterraine, les minerais ainsi que les trésors enfouis, la sourcière maîtrise l'art de dessiner l'abstraction derrière le paysage familier, de mettre à jour les canaux qui irriguent l'épiderme du vivant.

Elle se reconnecte à la terre fertile, celle qui donne la vie mais celle qui peut aussi la reprendre, l'avalier pour mieux la digérer.

La sourcière est une intermédiaire entre ce qui est, vivant et mouvant, et ce qui a été, enfouie et en dormance. Elle souligne par petites touches les histoires reliant le présent solaire à la mythologie.

Ariadne, Venus et Leda - ©ADAGP
Acrylique sur toile - 60x50cm - 2020

Hora I & II - ©ADAGP
Acrylique sur bois - 22x16cm - 2021

Forme et informe de la mémoire

Sur les fonds ocres et terreux des toiles de Mélanie Pasquier se déploient des formes énigmatiques, fantastiques et hybrides. Point par point, trait par trait, elles grouillent, rampent, et prennent le corps que l'artiste leur imprime patiemment.

De toile en toile, elles viennent à la vie, inquiétantes et étranges, hésitantes ; elles entrent ici en éruption mais là tombent de hauteurs insoupçonnées.

Les bouts d'arbres côtoient les bouts de corps, os, dents, poils, figures anonymes et miniatures ; pieds et mains sont engloutis dans des torrents de branches, feuilles, algues, cailloux et mottes de terre. Mais ici un œil surveille, une figure apparaît, deux doigts se lèvent et viennent titiller un corps-poche-sac de poils du bout duquel s'échappe la forme vaporeuse du souvenir.

C'est précisément à cette source que Mélanie Pasquier puise son inspiration.

Celle du souvenir tactile d'une main passée dans la terre ou dans les cheveux d'un être aimé, d'un sillon tracé dans le sol du bout des doigts ou d'une eau impossible à saisir entre deux mains. Comment traduire la sensation ? Comment transcrire l'engourdissement nébuleux dans lequel plonge la pensée lorsqu'elle veut se rappeler la matérialité du passé ? Les tableaux de Mélanie Pasquier sont l'image du Rêve ; oniriques, flottants, plasmiques. Ils sont les tables sur lesquelles exposer les restes excavés de son esprit et d'une mémoire oxymorique, car à la fois tactile et impalpable.

Ainsi les formes jaillissent sur un fond qui n'a de terrestre que la couleur.

Çà et là, les coulures et les effacements, les couleurs liquides et délavées traduisent l'évanescence et le passage, l'impossible attache de ce qui, sans cesse, échappe. Mais les contours noirs de ses dessins offrent à la mémoire l'ancrage matériel qu'il lui fallait pour exister aux yeux du monde, et sortir enfin de la « sourcière » qui donne leur forme aux filaments mémoriels, et son titre à l'exposition.

La mémoire sensorielle est un terreau ambigu et fertile. Elle est ventre qui porte les corps en gestation, cavité duquel ils coulent, par libre association de motifs, avant de se déployer à la lumière et de s'amarrer, enfin, quelque part : sur la toile de l'artiste.

Point par point, trait par trait, le souterrain vague de la mémoire s'éclaire alors doucement. Bruissante, impatiente, celle-ci trouve dans l'art une seconde vie.

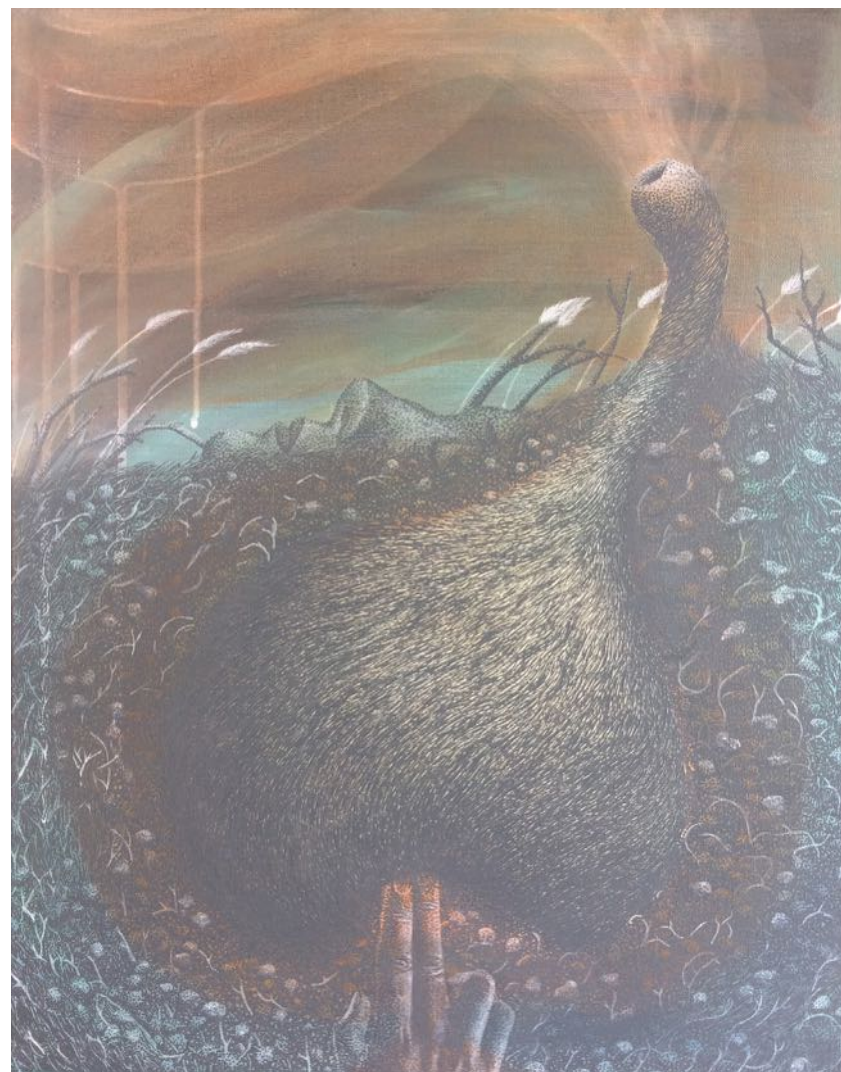
Fière d'avoir échappé aux limbes et à l'oubli, elle déploie son espace dans l'interstice ouvert par la peinture entre la vie et la mort, la grotte et son au-delà, les portes d'ivoire ou de corne qui séparent le Nerval d'Aurélia du monde invisible du Rêve et Mélanie Pasquier de ses souvenirs.

Horya Makhoul - Critique d'art

Texte du catalogue édité pour l'exposition «Sourcière»

Black hole - ©ADAGP
Acrylique sur toile - 195x130 cm - 2020

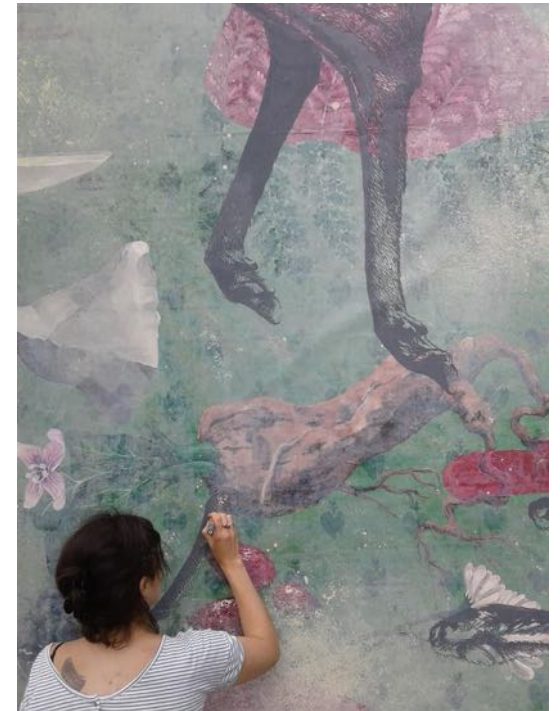

Persephone I&II - ©ADAGP
Acrylique sur toile - 40x50cm - 2020

LOVELY CREATURES

Exposition collective - Centre d'Art MoulinSart - Peinture acrylique sur bâche - 2x10m - 2019

Cette fresque de 2x10 mètres, acquise par la Communauté de communes du Val-de-Sarthe, a été exposée dans le cadre du festival After Pulsart en 2019.

Lovely creatures - ©ADAGP
Acrylique sur bâche - 10x2 mètres - 2019

UN NOUVEAU MONDE

Exposition personnelle - Galerie Luc Berthier - Paris - Peintures - 2018

Grâce au concours Paris Art Contest lancé par la galerie Luc Berthier, j'ai présenté «Un nouveau monde» en avril 2018.

Inspirée par le temps de mon attente, de mes pensées dérivantes durant et après ma grossesse, j'ai proposé une série de 15 tableaux pour cette première exposition personnelle.

« ... Constitués de strates, ces tableaux évoquent les influences de l'artiste rencontrées sur les terres de Dürer, Tarkovski, on pense aussi immanquablement à "Abondance" de Jean Delpech, ou encore à l'inclassable Moondog, dont les œuvres, mélange de jazz et de classique parlent à nos oreilles comme les toiles de Mélanie, en mouvement perpétuel, s'adressent à notre cœur. Il faut écouter ce que peint Mélanie Pasquier avec une force inouïe car il y a dans ce nouveau travail, sans fausse note, autant de musique que d'images à percevoir. »

Texte extrait du catalogue édité pour l'exposition. Garance Hayat

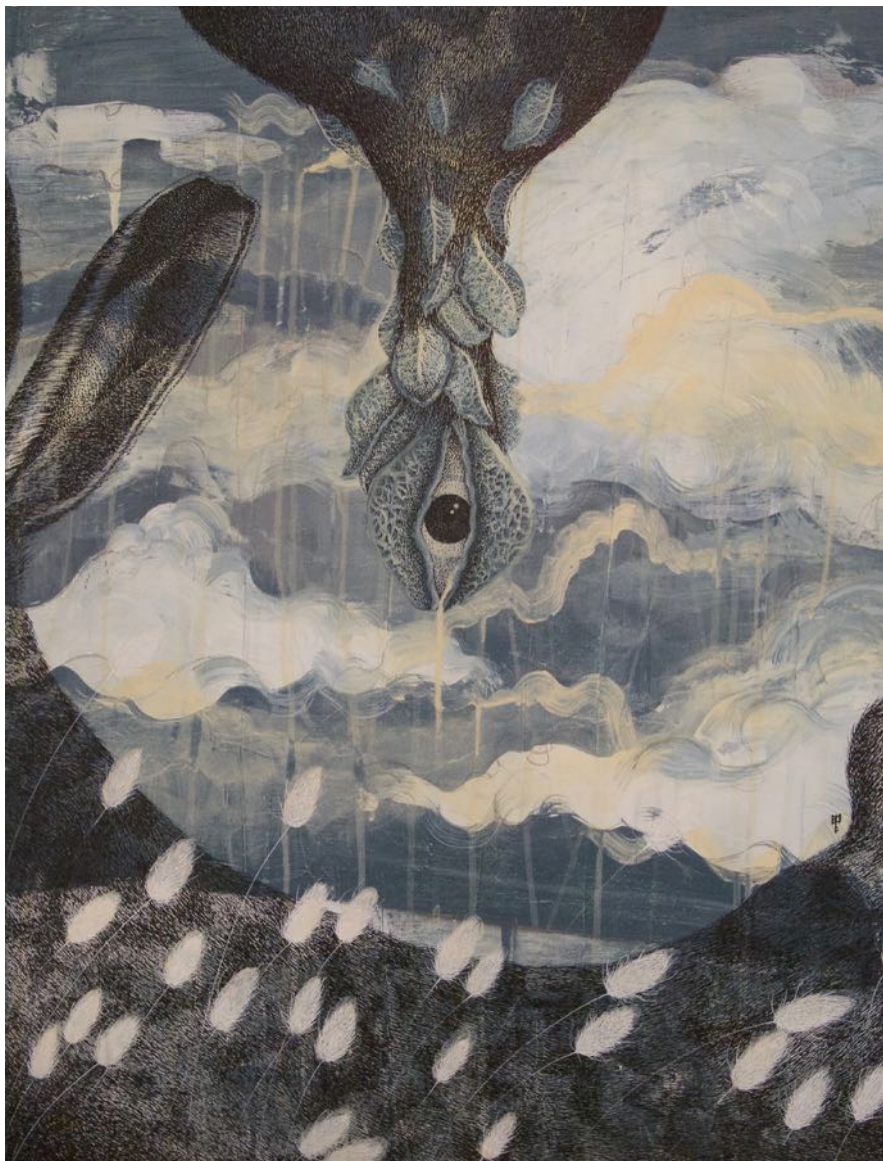
Ci-contre - Vue d'exposition
Un nouveau monde

Pénélope - ©ADAGP
Acrylique sur toile - 195x130cm - 2020

Détail

Hare - ©ADAGP
Acrylique sur toile - 80x60cm - 2019

Sagesse sauvage - ©ADAGP
Acrylique sur toile - 65x50cm - 2019

Hunger - ©ADAGP
Acrylique sur toile - 65x50cm - 2018

Fall - ©ADAGP
Acrylique sur toile - 65x50cm - 2018

MÉLANIE PASQUIER - CV

Née en 1984 à Cholet, France / Born in 1984 in Cholet, France
Vit et travaille à Angers, France / Lives and works in Angers, France

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS (Selection)

2025
«*Une forme du temps*», Nov'Art, Villevêques, France.

2024
«*Nuées*», Galerie Hors-Champs, Saint-Mathurin-sur-Loire, France

2022
«*Panorama intime*», Galerie La Corbata Rosa, Rochefort-sur-Loire, France

2020
«*Sourcière*», Centre d'Art de l'Île MoulinSart, Fillé-sur-Sarthe, France
Galerie TroisMurs, Savennières, France

2018
«*Un nouveau monde*», Galerie Luc Berthier, Paris, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS (Selection)

2025
*Dessin*³, Printemps du dessin, Espace d'art Chailloux, Fresnes, France.

2024
MacParis, Paris, France
Art Capital, Salon Comparaisons, Groupe Résonnance intérieure, Paris, France

2023
Art Capital, Salon Comparaisons, Groupe Résonnance intérieure, Paris, France
49 Regards, Trélazé, France

2022
Art Capital, Salon Comparaisons, Groupe Résonnance intérieure, Paris, France
Art Points de Vue, Lauzerte, France
49 Regards, Trélazé, France

2020
Art Capital, Salon Comparaisons, Groupe Résonnance intérieure, Paris, France

2018
Puls'Art, Le Mans, France

PRIX / AWARDS

2018 PAC. Paris Art Contest 2018 : 1er prix • Galerie Luc Berthier

SOUTIENS / SUPPORTS

2025 - AIC - Aide Individuelle à la Création - DRAC Pays-de-la-Loire
2024 - Aide à la Mobilité Artistique - Département du Maine-et-Loire

BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY (Selection)

CATALOGUES
«*Sourcière*», exhibition catalogue ed. Centre d'Art de l'Île MoulinSart, 2020,
texts by Horya Makhoulouf and Véronique Laloue (french)
«*Un nouveau monde*», exhibition catalogue ed. Galerie Luc Berthier, 2018,
texts by Luc Berthier and Garance Hayat (french,english).

PRESSE / PRESS
Ileana Cornea, Artension magazine, sept-oct. 2023, n°181, p. 30.

RÉSIDENCES / RESIDENCY

2025
Résidence «*TransitionS*» - Lycée agricole Jules Rieffel, Saint-Herblain, France.
2024
Résidence «*Prima materia*» - ENS Saint-Calais-du-Désert, France.

MÉLANIE PASQUIER
06 88 79 55 22 - melaniepasquier@gmail.com
28, rue des Marronniers F-49170 Savennières
www.melaniepasquier.com
melaniepasquier.atelier@gmail.com
SIRET : 513 637 074 00057