

Manuela PAUL-CAVALLIER

Photographie : Florent Pedrini

Manuela PAUL-CAVALLIER

Artiste et artisan d'art, ma créativité est le fruit de 35 ans de professionnalisme autour des feuilles d'or. Pendant 10 ans à Florence en Italie, j'apprends, d'ateliers en ateliers, et dans de vieux grimoires, les techniques ancestrales des doreurs d'antan. Des recettes entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, colle de lapin, fiel de bœuf, vernis au tampon, pigments de couleurs... Les grands maîtres de la Renaissance embellissent chaque rue florentine inspirant la jeune doreuse que j'étais par les exemples d'excellence.

De retour à Paris, restauratrice de dorure pendant 25 ans, et habilitée par les Musées Nationaux Français pour intervenir sur le patrimoine, j'ai analysé des heures les millimètres carrés de matière avec la richesse infinie d'une question : « Quel est ce langage de matières ? »

Puis une autre recherche a animé l'atelier : « Quelle est l'antiquité de demain ? » Comment ces savoir-faire pourraient-ils se perpétuer ? J'utilise les savoir-faire ancestraux pour créer des univers contemporains pour les décorateurs d'intérieur, les maisons du luxe.

Je crée aussi des tableaux abstraits de pigments et feuilles d'or présentés dans des galeries et des expositions nationales et internationales. Notamment les tableaux monumentaux et permanents de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

L'universalité de ce métal précieux est une formidable inspiration pour composer des univers sur mesure, comme des miroirs d'alchimie reflètent l'âme du spectateur. L'or qui inspire est celui qui dialogue avec les matières dans des jeux subtils d'ombre et de lumière. Des vibrations de mille reflets, théâtraux ou discrets, prolixes ou poétiques, en jonglant avec les différentes couleurs d'or et les pigments bruts.

En 2014, je suis la première lauréate Métiers d'art de l'Institut Français soutenu par la fondation Bettencourt-Schueller. Je réside 3 mois à la Villa Kujoyama de Kyoto, sur le thème de « L'esthétisme de la soustraction », et expose ensuite plusieurs fois au Japon, musée et galeries (Tokyo, Kyoto, Osaka). En 2015 les japonais m'attribuent le label historique et esthétique RIMPA. Au printemps 2023, lauréate de la Villa Albertine de l'Institut Français soutenu par la fondation Bettencourt-Schueller, je fais une résidence aux Etats-Unis en partenariat avec la galerie Carole Decombe.

Au cœur de ce savoir-faire et de la dorure, à la croisée des cultures vibrent des valeurs universelles. Le goût du beau, le respect des ancêtres, le lien du cœur dans le premier outil, la main. J'ai à cœur d'être passeur de savoir-faire, en amenant au public un héritage contemporain de ces savoir-faire ancestraux à travers mes tableaux de lumière d'or.

<https://www.manuelapaulcavallier.fr/>

@mpaulcavallier

Manuela Paul-Cavallier

artiste et créatrice de matières d'or

Manuela PAUL-CAVALLIER

Née en 1970, elle vit et travaille sur les bords du lac d'Annecy, France.

FORMATION

2008

Habilitation des Musées Nationaux pour la dorure sur bois (IFROA)

1999

Académie de Paris, CAP de doreur

1993

« Diploma Professionale di Arti Applicate » à Florence, Italie, Scuola della Regione Toscana

1989-1992

Université Paris IV Sorbonne et Università di Lettre e Filosofia à Florence, Italie

RESIDENCES

2023

Lauréate aux USA pour une résidence à la Villa Albertine de l'Institut Français et soutenu par la Fondation Bettencourt-Schueller, en partenariat avec la galerie Carole Decombe

2014

Lauréate à la Villa Kujoyama, Kyoto (Japon) Institut Français et Fondation Bettencourt (résidence de recherches sur la dorure traditionnelle japonaise et l'esthétisme de la soustraction)

COMMANDES (depuis 2013 ; sélection)

2021 : Création d'une matériauthèque pour professionnels (collaboration avec Chabot ébéniste, Saint-Jorioz)

2020 : Chantier de dorure sur mesure pour Londres, marqueterie de paille dorée ; collaboration avec Vincent Darré pour Macao ; création originale d'ors pour la maison FRED

2019 : Création d'œuvres monumentales (décorateur Jean Philippe Nuel) pour l'hôtel-Dieu, Hôtel Intercontinental (Lyon) ;

Collaborations avec Vincent Darré : « fresques d'or » pour Monaco, Shanghai, Sydney, Taïpe.

2018 : Workshop pour les ateliers créatifs du groupe Renault automobile

2017: création de reflets d'or sur des panneaux de bois tissés pour la VIP room de Hermès à Ginza Tokyo (Japon);

Réalisation d'un appartement en marqueterie de paille dorée, décorateur Peter Marino (New York City, Etats-Unis) ;

Création d'une série limitée de flacons dorés célébrant les 40 ans du parfum Opium de YSL Beauté ;

Création de deux miroirs en bois brûlé avec le décorateur Vincent Darré

2014 : Création de reflets d'or sur marqueterie de paille dorée pour la boutique Louis Vuitton avenue Montaigne, Paris

2013 : Création de reflets d'or sur marqueterie de paille dorée pour le décorateur Peter Marino (Chicago, Etats-Unis) ;

Création d'une patine d'or pour le flacon OPIUM d'Yves Saint Laurent Beauté (50 flacons numérotés et signés)

Manuela PAUL-CAVALLIER

EXPOSITIONS (depuis 2013 ; sélection)

2023

Salon de la journée européenne des métiers d'art de Genève (Suisse)

2022

Fondation WRP, Genève (Suisse)

2021

Club international THE LYINC, Lyon

30 propositions artistiques et plastiques pour saisir les enjeux d'une boîte qui s'ouvre et qui se ferme,
Galerie dHD au Bastille Design Center, Paris

2020

Nuit Blanche, Villa Kujoyama, Kyoto (Japon)

Club international THE LYINC, Lyon

Giftandlifestyle, exposition avec son partenaire japonais Kasane, Designart Tokyo (Japon)

Le silence de la lumière, Galerie Pierre-Yves Caer, Paris

2018

AD Matières d'Art, Palais d'Iéna, Paris

Les Ateliers de Paris, Kyoto et Tokyo (Japon)

2016

Collaboration créative avec des maîtres japonais, exposition à Takashimaya, Osaka (Japon)

Effluves d'or avec Quintessence, Fondation Bismarck, Paris

Double Je, Palais de Tokyo, Paris

2015

Nuit Blanche, « Ombre et Lumière — une émotion vibrante » avec l'Institut Français du Japon, Kansai, Musée Hashimoto Kansetsu Hakusasonso Garden & Museum, Kyoto (Japon)

Nuit Blanche, « Poésies blanches, inspiration du jardin japonais » avec l'Institut Français du Japon, Kansai, Galerie Seikado, Kyoto (Japon)

Regards Croisés, avec l'ambassade du Japon en France et Flag France Renaissance, Domaine de la Celle Saint Cloud

Petits Théâtres de Lumière, D'Days 2015, Musée des Arts Décoratifs, Paris (créations lumineuses avec le designer Goliath Dyèvre, Seikado de Kyoto ; soutenu par l'Institut Français du Japon, Villa Kujoyama, fondation Sasakawa et compagnie ANA)

2014

Empreintes d'or bleu, Galerie Le Pré au 6, Paris

2013

Plus radieuse la vie, sous le label *Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture*, Cité radieuse du Corbusier, Marseille

Œuvres disponibles
Available works

Dissonance à New York n°3, 2023

Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine

Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais

24 x 33 cm environ

230 euros

Dissonance à New York n°8, 2023

Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine

Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais

24 x 33 cm environ

230 euros

Dissonance à New York n°10, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New-York n°11, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais
24 x 33 cm environ

Dissonance à New York n°12, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New York n°13, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais
24 x 33 cm environ

Dissonance à New York n°15, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New York n°17, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New York n°28, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New York n°30, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New York n°31, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New York n°36, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New York n°37, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine sur papier japonais
24 x 33 cm environ
230 euros

Dissonance à New York n°50, 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine et feuille d'or sur papier japonais
24 x 33 cm environ

Sans titre, série « Dissonance à New York », 2023
Œuvre réalisée pendant la résidence Villa Albertine
Encre de Chine sur papier japonais
110 x 50 cm environ
1000 euros

Longtemps retombent en silence les pétales de rose, 2021

Feuille d'or et pigment noir sur médium

35 x 35 cm environ

1400 euros

Silence on tourne, 2021

Feuille d'or et pigment noir sur médium

33 x 33 cm environ

1400 euros