

Portrait Gabrielle Thierry

Portrait devant
Schubert's Fantaisie, Variation

“ Sur la toile, la musique m'offre la composition du paysage, les couleurs et l'espace du paysage m'évoquent cette musique. L'une est imbriquée dans l'autre, musique et paysage sont in fine indissociables.

Après des études sur les formes colorées et leur puissance évocatrice, mes recherches en tant que peintre m'ont orientée vers la représentation du paysage et de ses rythmes. La question de la musicalité des paysages s'est progressivement imposée.

J'ai longtemps exploré les interprétations croisées entre couleurs/formes et notes/composition musicale. Ainsi, en immersion dans la musique, je crée les « Partitions colorées » et représente l'espace de la musique sur la toile. Je la rends visible. Ce travail de recomposition ou interprétation de la composition musicale est à la fois spontané et lié à des mécanismes cognitifs, à une logique intuitive. L'abstraction géométrique est arrivée sur ma toile. Avec ce nouveau langage, je recompose le paysage avec la musique que j'y perçois invitant toutes mes émotions dans cette réalisation. Le choix de la musique et de la correspondance avec le paysage, ou encore la traduction picturale de la musique emprunte notamment aux œuvres de M.Ravel, F.Schubert, J.-S.Bach, A.Bruckner ou G.Gershwin, ainsi qu'à des compositeurs contemporains. Je travaille aussi directement avec les musiciens pour comprendre leur monde coloré et propose à tout public de découvrir la convergence des arts et explorer leur synesthésie.

Depuis 2008, mes expositions sont liées à la musique, certaines ont lieu lors de concerts (*Echelles Tunisiennes*, Carthage Symphony Orchestral, Tunisie, 2023 - *Printemps de l'Orgue*, Paris, 2018 – *La Musicalité des Nymphéas*, Iris & B.Gerald Cantor Art Gallery, (US , Mass.) 2017- *The Last Reflection of Ophelia*, The Brooks Concert Hall, Worcester, 2017 - *Pianos Hanlet*, 2016 - *Fondation Diverso/Inverso*, Italie, 2013).

Je suis l'invitée de colloques et de rencontres autour du thème de la convergence des arts (Université Paris Sorbonne, Centre de la Musique Romantique Française à Venise - Italie, Université Paul Verlaine à Metz, Université du Luxembourg, TEDx Talk). En 2014, je participe au colloque international *La Fusion des sens - La Synesthésie dans le Texte et l'Image* à l'Université de Bourgogne à Dijon. J'y présente "*La Valse*" de Maurice Ravel comme expérience synesthésique, objet d'une publication dans *Interfaces* en 2015. Ces conférences sont parfois accompagnées d'ateliers de peinture sur la représentation de la musique. L'accent est mis sur les perceptions colorées de la musique initiant à la synesthésie. Depuis 2023, j'enseigne au Collège de Paris International (Bachelor BA Fashion & Design).

Colored Partition, La Valse by Maurice Ravel - Oil on canvas, 100x300cm, 2012

Landscapes are currently making a comeback on my canvases, with the creation of large formats. Their composition takes up the rhythms and harmony of their own music, of the emotions they arouse in me: *5 days in New-York* / G.Gershwin, *Place de l'Alma*, after the *Rite of Spring* / I.Stravinsky, etc..

J'habite près de Paris, à Andrésy petite ville sur les berges de la Seine et de l'Oise. Après des études d'Ingénierie en IA et Sciences Cognitives (ESIEA, Paris, 1990), et une expérience professionnelle riche dans le secteur santé, j'ai étudié le dessin et la peinture aux Ateliers du Carrousel et à l'Atelier Poussin (Paris, 1992-1917). Par ailleurs, j'ai réalisée une étude sur la faisabilité d'un système expert d'authentification des œuvres d'art - Christie's Education (2003). Je suis également Présidente de l'Association Renefer qui fait redécouvrir l'œuvre de Raymond Renefer (1879-1957), mais aussi expert et biographe de l'artiste depuis 2004.

Mon catalogue intitulé « *Musique ! De la figuration à l'abstraction* », a été édité par la Galerie Roanne de Saint Laurent (Paris, 2021) et retrace mon travail depuis ma découverte des couleurs de la musique (50 ill., 25 pleine page & dépliant).

Ma dernière interview est publiée par la revue Orgues Nouvelles (à lire [ici](#)). Son numéro de l'été 2022 consacre 16 pages aux relations Peintures et Musiques ([Lien](#)).

L'une de mes dernières publications est un e-book : "[Conversation with ChatGPT](#)" vous dit tout ce que vous voulez savoir sur les interactions entre la musique, la peinture et le paysage en 55 questions et réponses.

Peinture, Musique et Texte
www.gabriellethierry.com

Sélection de Peintures

1. Place de l'Alma, après le Sacre du Printemps/ Stravinsky

Tirage d'art, sur papier Hahnemühle William Turner 310g. 80x160 cm

Description et vidéo pour la découvrir en musique ([cliquer ici](#)).

2. La Musicalité des Nymphéas

L'œuvre particulière, "La Musicalité des Nymphéas", est le fruit d'un travail de deux années réalisé devant les panneaux originaux de Claude Monet du Musée de l'Orangerie (2010-12). L'autorisation exceptionnelle accordée par le musée m'a permis de travailler sur le motif pendant 300 heures ([Vidéo](#)).

Séance de travail au Musée de l'Orangerie, 2011

Et *Matin Clair aux Saules*, sur *Les Années de Pèlerinage*, F. Liszt

La composition m'est venue presque naturellement en "écoutant" la peinture de Monet, en relisant le paysage. L'œil se promène selon une trajectoire qu'il me faudra reprendre sur la toile. La composition sous-jacente de l'œuvre de Claude Monet est devenue pour moi de plus en plus lisible. Les toiles me sont apparues très construites, pas seulement dans leur verticalité mais aussi dans les mouvements des reflets, le positionnement des nymphéas formant parfois des cercles et aussi des "damiers rythmiques". Le regard du spectateur est emmené le long du paysage, de la toile. C'est sur cette charpente que ma composition musicale picturale peut s'inscrire. : www.waterliliespaintingmusic.com

3. La Cheffe d'Orchestre

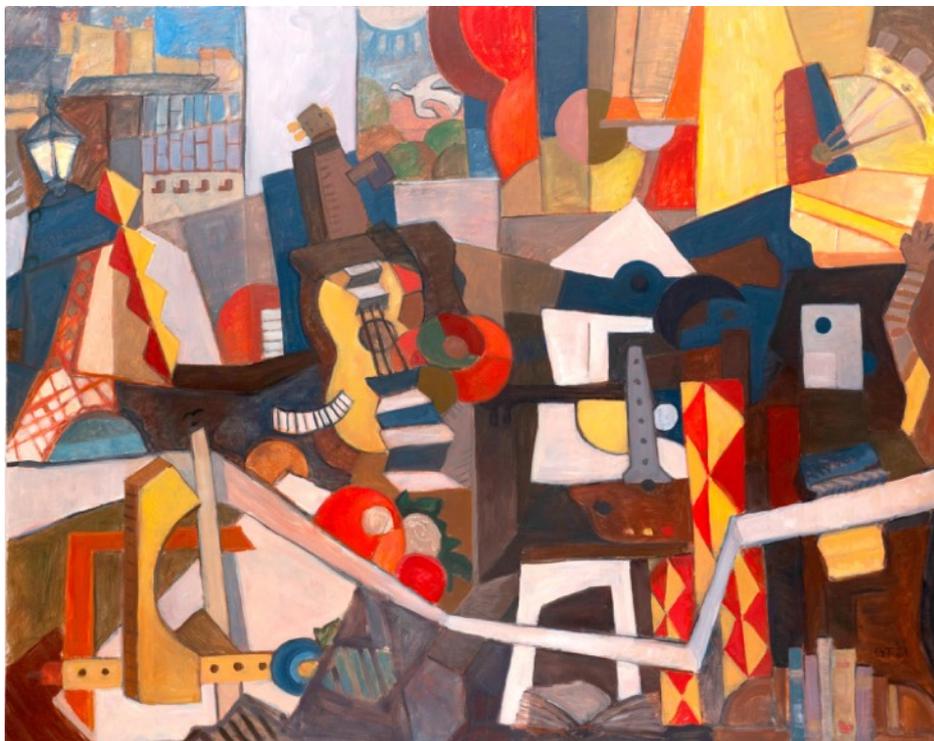
“ On en viendra un jour à exécuter des symphonies en même temps qu'on présentera de beaux tableaux, pour en augmenter l'impression .
Delacroix, Journal, 1856

La Cheffe d'Orchestre - Maestria
7e Symphony, L. van Beethoven
Huile sur toile, 160x140 cm, 2021

Cette Peinture est une représentation colorée de la 7e symphonie de Beethoven. L'orchestre est représenté par la couleur des instruments et le public peut voir la musique évoluer dans l'espace de la salle de concert. Il découvre l'interprétation colorée de la symphonie. ([Video on HorizonVu](#))

4. Conversation with Picasso on Music

*Conversation avec Picasso sur la musique, Fantaisie Carmen de Sarasate
Huile sur toile, 130x160cm, 2021*

L'œuvre proposée pour le Salon d'Automne 2021 est une conversation avec Picasso sur la musique. A l'occasion de l'exposition "Picasso et la Musique™", je découvre que Picasso ne trouve pas de liens évidents entre la musique et sa représentation en peinture. Très grande admiratrice de son œuvre, quel que soit sa période, je me suis lancée dans ce tableau pour échanger avec lui sur le potentiel pictural de la musique en peinture. Partant du tableau intitulé 'Les Trois Musiciens' exposé au MOMA de New York, j'invite ces 3 musiciens à sortir de la pièce dans laquelle Picasso se peint en Arlequin (entouré d'Apollinaire en Pierrot et de Max Jacob en moine) et explorer le monde musical coloré. Ce tableau raconte l'arrivée de Picasso à Paris, ses mois de bohème. A l'écoute de 'Carmen Fantaisie' de Pablo de Sarasate, le tableau, traversé d'une grande partition, devient musical. ([Video on HorizonVu](#))