PASCAL PILATE

ART & ÉNERGIE

pascalpilate.com
+33 6 60 60 09 77
ppilate@dyptic.com

L'INTENTION DE L'ARTISTE

UN ARTISTE SYMBIOCÈNE 3
ÉNERGIE & BIENVEILLANCE 4
ENTRE LA VIE ET LA PEINTURE 6

ENTRETIENS

POINT DE VUE DE GALERISTES 13
POINT DE VUE DE COLLECTIONNEURS 15
POINT DE VUE D'ARTISTES 17
POINT DE VUE D'AUTEURS 19

ANNEXES

TRAVAUX PRÉCÉDENTS 20
CURRICULUM VITAE 26

Crédit photographique : **Jean-François Chapuis** (portraits)
Alberto Ricci (peintures)

PASCAL PILATE

UN ARTISTE SYMBIOCÈNE

Peintre, né en 1953 à Paris,
il fut aussi auteur de différents ouvrages ayant trait à son art.

Il a pratiqué la vidéo à travers la série des « speed arting ».
Ce sont de courtes fictions mettant en scène ses propres toiles.
Il s'est également intéressé à la photographie, notamment macroscopique, en pratiquant des gros plans dans ses toiles.
L'envie de donner à l'art une mission: celle de diffuser **une énergie régénératrice** est son crédo.

PASCAL PILATE

A SYMBIOCENE ARTIST

Painter, born in 1953 in Paris,
Pascal Pilate is also the author of various works relating to his art.

He practiced the video through the "speed arting" series.
These are short fictions of his own canvases. He also became interested in photography, especially macroscopic photography, by practicing close-ups in his paintings. The desire to give art a mission: that of disseminating **a regenerative energy** is its credot.

ÉNERGIE & BIENVEILLANCE

Pascal Pilate est un artiste pluriel.
Un peintre, avant tout, qui n'a eu de cesse d'explorer avec détermination et liberté toutes les formes de sa créativité.

L'un des axes principaux ayant guidé sa recherche plastique et intellectuelle est **la thématique de l'énergie**. Au sens où William Blake pouvait l'évoquer : « l'énergie c'est la joie éternelle ».

Pour Pilate, l'énergie, au sens large, est **une dynamique qui nous structure individuellement mais surtout, un moyen d'échange et de communication.**

Conjuguant le talent de s'exprimer à travers sa créativité artistique et celui de soigner, **ses mains chargent directement ses toiles d'une énergie positive**.

Sa volonté d'aider l'Autre pour le rendre plus heureux peut s'apparenter à ce que les japonais appellent « **l'ikigai** », cette joie de vivre essentielle. **Il suffit de bien regarder** son travail **pour en prendre conscience et en ressentir l'influence.**

ENERGY & BENEVOLENCE

Pascal Pilate is an original artist. A painter, above all, who has never ceased to explore with determination and freedom all forms of his creativity. One of the main axes that guided his artistic and intellectual research is the theme of energy. In the sense that William Blake evoked: "energy is eternal joy".

For Pilate, energy is a **dynamic that structures us individually, but also a means of exchange and communication.**

To translate this vision, he's privileged to have two specific gifts: to express himself through his artistic creations and to heal others using his hands.

Combining his two talents, he is an artist who wants to help with his painting. Take it as a concept or as a reality: **he infuses the painting with his energy using his hands.** Pilate's paintings spread good vibes and bring happiness. This is perhaps what the Japanese call **"ikigai"**, this essential joy of life.

In this way, he places himself today in society in what he calls a "sentinel" role.
A quest for meaning, the pursuit of values of sharing and altruism that are the basis of an atypical and innovative artistic approach. **Sometimes at odds with today's world, it is an approach that goes in the direction of universal thinking and simplicity.**

Rose Sourire,
200 x 40 cm, **2019**
79 x 16 inches
techniques mixtes et
Rodochrosite, Cristal de roche

Ampli plus,
200 x 40 cm, **2019**
79 x 16 inches
techniques mixtes et
Jaune verre

Au delà et Découvertes,
200 x 40 cm, **2019**
79 x 16 inches
techniques mixtes et
Améthyste

Techniques mixtes :
enduit, poudre de marbre, pigments, nacre, or 23 carats, silice granuométrie variée, pierres semi précieuses

ENTRE LA VIE ET LA PEINTURE

Son cheminement vers l'Art a été initié dès l'âge de dix ans.
D'origine serbe, son grand-père maternel lui fait découvrir des icônes orthodoxes qui le fascinent. Il étudiera plus tard la notion de perspective inversée, thème qui l'inspire toujours avec le souci de **mettre le spectateur au centre du tableau** et de sa démarche artistique.

Un galeriste lui raconte un jour, une anecdote concernant **Matisse:**
« Le peintre prêtait ses toiles à des amis malades, notamment Pierre Bonnard dans l'espoir de soulager leurs maux par cette rencontre artistique.»
D'autres artistes comme Sam Francis avec sa théorie sur la puissance des couleurs, interpellent Pascal Pilate.

C'est dans cet esprit qu'**il introduit dans sa peinture des minéraux, jade, lapis-lazuli, cristal de roche, propices à une profonde détente.** Ses connaissances de la physiologie et de l'anatomie insufflent à la matière inerte une sensualité vibratoire inédite.

À l'instar de Tapiès, Pilate veut « transformer un tableau en objet magique qui aurait des pouvoirs curatifs en entrant en contact direct avec le corps ou en le posant dessus, et qui exerce **la même influence qu'un talisman »**

BETWEEN LIFE AND THE PAINTING

This journey between art and healing others has indeed already been initiated by other artists. Pilate was ten when he became interested in art, thanks to his Serbian maternal grandfather. He became fascinated by orthodox icons. Later on, he studied the concept of inverted perspective, an idea that still inspires him today, **with the concern to put the viewer in the center of the painting and its artistic approach.**

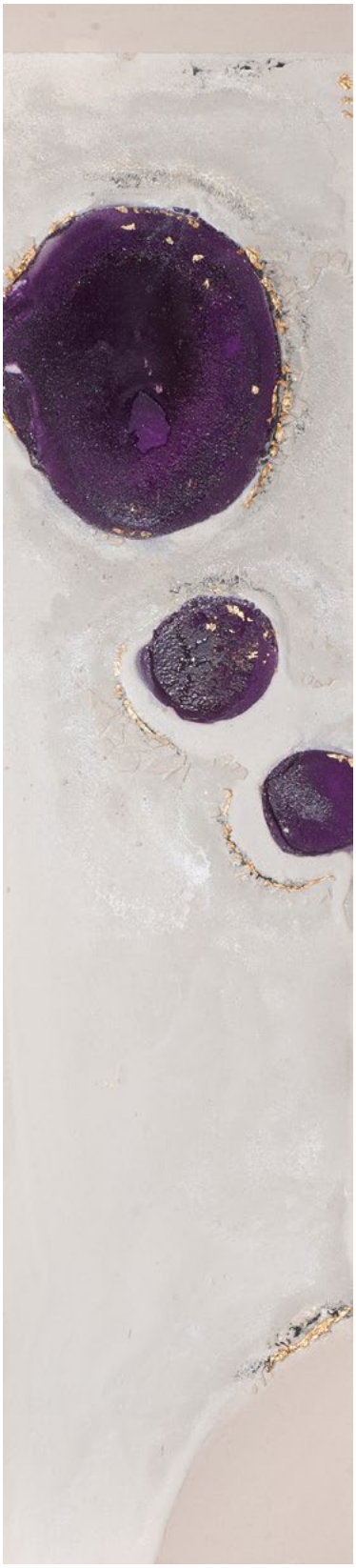
One day, while Pascal Pilate was talking to gallerist to whom he was showing some of his first works, the owner told him a story: "Henri Matisse lent his paintings to his friends when they were feeling ill, in the hope of relieving them of their pain by this aesthetic encounter... one of those friends was the painter Pierre Bonnard."

Other artists like the painter Sam Francis which believed in the therapeutic power of colors.

Pilate works with minerals, jade, lapis lazuli and rock crystals that are create a feeling of relaxation. An expert in human physiology and anatomy, he breathes an unprecedented vibrational sensuality into inert matter. The work of matter and the work of the mind become one.

Like Tapiès, Pilate want to "transform a painting into a magical object. This would have healing powers by coming into direct contact with [the] body or placing the body on it, and exercising the same influence as a talisman. "

Ici Ailleurs,
180 x 180 cm, **2019**
71 x 71 inches
techniques mixtes et Cristal de roche, Citrine



Cratères
Galaxie Andromède,
200 x 40 cm, **2019**
79 x 16 inches
techniques mixtes et
Améthyste

Galaxie Magellan
200 x 40 cm, **2019**
79 x 16 inches
techniques mixtes et
Jade

Or-Ange,
200 x 40 cm, **2019**
79 x 16 inches
techniques mixtes et
Cristal de roche

L'ABSTRACTION DE PILATE

Le travail de la matière, ces reliefs particuliers amène vers une détente, un apaisement. **Respirer amplement devant ses toiles c'est une façon de ressentir physiquement sa peinture** et être transporté.

Pascal Pilate considère que l'artiste a donc une mission sociale, au sens propre du terme. À travers sa peinture, il s'agit de générer une cohésion entre les différents « regardeurs » qui font le tableau, au sens de Duchamp : **« c'est le regardeur qui fait l'œuvre ».**

« Tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même qu'il ignorait. » (Alain)
En chargeant vibratoirement ses toiles d'ondes positives, il propose à chacun d'y trouver du confort et de la force.

En proie à la digitalisation et à l'avènement du numérique, notre société se dématérialise de plus en plus. Certains affirment même qu'elle se déshumanise, les gens se coupant les uns des autres, perdant leur capacité de mise en relation entre eux et avec la nature. Pilate pense la peinture comme un outil simple et efficace pour revenir en douceur à un certain humanisme, s'autoriser à rêver et ainsi se reconnecter à son être profond.

Pour Pascal Pilate, c'est un courant artistique global qui aidera l'humanité à se réinventer aux côtés de la révolution technologique. Il souhaite nous rappeller sans cesse que **la peinture est là pour réveiller toutes les richesses endormies en chacun de nous, et dont nous avions oublié l'existence.**
Ses peintures cherchent donc à activer les « potentialités-bonheur » de ceux qui les regardent. L'acte artistique, le moment de la création, ne devient que le support de la réalisation ou du développement personnel du spectateur. **C'est l'art du symbiocène.**

PILATE ABSTRACTION

The use of texture and reliefs leads to a sense of relaxation and calm. **To breathe deeply in front of one of his paintings is a way of physically feeling the painting and being transported.**

Pascal Pilate believes that artists have a social mission, in the true sense of the word. Through his work he generates a cohesion between the different "viewers" who make the painting. In the words of Duchamp, **"It is the spectator who does the work".**
"All the arts are like mirrors where man knows and recognizes something of himself that he did not know. "(Alain)
By charging his paintings with positive vibrations, he brings comfort to everyone.

In the advent of digitalization and digital technology, our society is becoming increasingly dematerialized. Some even say that it is becoming dehumanized, people are being cut off from each other, and losing their ability to connect with one another other and with nature. Pilate, on the other hand, thinks painting is a simple and effective tool to return gently to a certain degree of humanism. It is a therapy for the soul: that of allowing oneself to dream again and thus reconnect with one's deepest being.

For Pascal Pilate, this is a global artistic trend that will help humanity to reinvent itself alongside the technological revolution.
Pilate's intention with his paintings is to remind us **that art can help awaken hidden riches inside of us. It can reveal parts of us we have long forgotten. It can activate potential for happiness. Most importantly, he believes that the act of creating art is a form of personal development for the viewer.**
This is the art of the symbiocene.

Blue velvet,
200 x 200 cm, **2018**
79 x 79 inches
techniques mixtes et
Lapis-lazuli

Voyage à Coeur,
Triptyque
320 x 180 cm, **2018**
126 x 71 inches
techniques mixtes et
Jade

Souvenirs d'enfance toujours vivants,
240 x 180 cm, **2019**
94,4 x 70,8 inches

ENTRETIENS

POINT DE VUE DE GALERISTES

"Ce qui me parle dans ta peinture, c'est qu'il n'y a pas de frontières. **Il y a au contraire comme un grand espace qui se dégage, qui permet à l'esprit de vagabonder avec liberté et avec douceur.** L'énergie que tu évoques souvent, je la ressens comme un apaisement, quelque chose de doux et de plutôt méditatif. C'est peut-être pour cela que les toiles les plus épurées chez toi sont celles qui m'intéressent le plus. Il faut aussi qu'elles aient une dimension assez importante pour qu'elles laissent vraiment ce sentiment d'étendue s'exprimer."

« there is a large space that emerges, which allows the spirit to wander freely and gently. »

Michèle Aittouarès
Galeriste, Galerie Berthet-Aittouares

"C'est peut-être **ce qui m'a le plus touchée dans tes toiles : il ne s'agit pas d'une émotion prédéfinie, mais d'une transmutation du ressenti vers autre chose.** J'ai eu beaucoup de plaisir à sentir cette énergie en mouvement. C'est d'ailleurs d'après moi quelque chose qui manque dans le monde contemporain. La plupart des sujets divisent les gens, il y a peu de moments de communion."

« what touched me most in your paintings: it is not a question of a predefined emotion, but of a transmutation of the felt towards something else. »

Fabienne Grandjean
Galeriste, Galerie Lucie Weill Seligman

"Tu crées un lien en soignant les gens. **Tu redonnes de l'énergie grâce à la spécificité de tes techniques.** La question, passionnante, est de savoir si tes toiles gardent elles aussi, une sorte de lien. Sont-elles autonomes ? Yves Klein parlait de ses peintures Monochromes comme de zones de sensibilité. Au fond, ce n'est qu'une peinture à plat avec une teinte. Est-ce une question de croyance ? En tous les cas la question de la charge ou non d'énergie peut se poser."

« You give back energy thanks to the specificity of your techniques. »

Jean-Michel Correia
Curator, Blanche Galerie

Or-Ange et le Ciel,
240 x 170 cm, **2019**
94,4 x 67 inches
techniques mixtes,
éclats de verre, Cristal de
roche, Or, plâtre relief

POINT DE VUE DES COLLECTIONNEURS

"Effectivement, j'ai toujours reconnu chez vous ces deux pôles : l'un en retrait, qui s'efface dans une démarche thérapeutique, de don de soi, **à la recherche d'un échange total** avec le patient et de l'autre l'artiste en quête de lui-même et de ce qui le dépasse. Ces deux pôles se sont nourris l'un l'autre."
« in search of a total exchange »

Patrick Liegibel
Producteur radio

"Ce qui m'a immédiatement frappé dans votre travail a été ce que j'appellerai le sentiment d'un appel. Il y a différents types de peintures, dont certains qui peuvent rejeter d'abord. Chez vous au contraire, **il y a une sorte d'immédiateté dans le rapport qui s'établit et c'est pour moi comme une invitation au voyage.** On rentre dans vos toiles, et on ne finit pas d'y entrer. Plus on avance, plus l'horizon s'éloigne, il n'y a pas de limite. J'ai trouvé cette impression troublante et c'est justement là que se trouve le bonheur que j'ai à côtoyer vos tableaux. Il y a une simplicité toute particulière, qui permet d'entrer dans la toile d'un pas léger, de se laisser s'y immerger."
« there is a kind of immediacy in the report that is being drawn up, and it is for me an invitation to travel. »

Pierre Arnaud
Dirigeant de société

"Vous avez un facteur de spontanéité qui est une énergie corporelle. **Vous dégagez cette énergie et vos toiles aussi.** Certaines personnes tentent de trouver des explications à ce ressenti, mais ça ne fait que nous éloigner de ce qu'il y a à vivre. **Il faut juste profiter de l'instant présent.** Ne pas tomber dans des raisonnements et dans une intellectualisation exagérée."
« You release this energy and your paintings too. [...] You just have to enjoy the present moment. »

Bernard Chaumeil
Thérapeute

Méditation,
17 x 27 cm, **2018**
6,6 x 11 inches
Lapis-lazuli

Sérénité,
17 x 27 cm, **2018**
6,6 x 11 inches
Jade

Initiative,
17 x 27 cm, **2018**
6,6 x 11 inches

Confiance,
17 x 27 cm, **2018**
6,6 x 11 inches
Améthyste

ENTRETIENS

POINT DE VUE D'ARTISTES

"Le tableau est indépendant, il a sa réalité, sa force, sa présence et sa propre manière de toucher les gens. Ton discours, puisque qu'il s'agit d'interaction, me fait penser à l'idée d'une performance, avec de la danse par exemple, nous sommes alors dans la peinture, mais pas seulement. **C'est ça ta force.**"

« That's it your strength. »

Felice Varini
Peintre

"Tes œuvres me paraissent sophistiquées dans le sens où elles **sont faites d'un travail sur plusieurs couches superposées et qui se dévoilent,** notamment par le ponçage. Il y a là une idée forte de temporalité, en tous les cas de temporalité de la matière."

« they are made of a work on several layers superimposed and revealed »

Stéphane Couturier
Photographe

"Je regardais encore une de tes toiles ce matin et j'y retrouve une autre valeur commune qui est ce que j'appellerais « l'étrangeté homothétique ». En effet, **tes toiles ressemblent autant à un macrocosme qu'à un microcosme.** Cela pourrait être une photo satellite comme un détail minuscule. Je suis certain que **l'ensemble du monde, de l'échelle cosmologique à l'échelle atomique possède des correspondances structurelles.**"

« Your paintings look as much like a macrocosm as a microcosm. [...] the whole world, from the cosmological scale to the atomic scale, has structural correspondences. »

Laurent Beyne
Designer / Sculpteur lumière

Germe Solaire
Réchauffement Intellectuel,
170 x 170 cm, **2018**
67x 67 inches
Techniques mixtes, éclats de verre,
Cristal de roche, Or 23 carats

ENTRETIENS

POINT DE VUE DES AUTEURS

« Je vous avais demandé une fois si vous aviez l'idée que les corps vous parlaient. En posant à peine vos mains sur un dos, vous pointez les endroits qui peuvent être douloureux, sans qu'on le sache, même, parfois. Vous révélez une douleur qui était masquée. Disons que vous avez un talent pour capter quelque chose qui se dégage des corps vivants, comme **des matériaux inanimés ou de la couleur. Une vibration, peut-être ? »**
« inanimate materials or color. A vibration, perhaps? »

Nathalie Jaudel
Psychanalyste

« Lorsque je suis face à tes créations, je suis impressionnée par l'apparente simplicité du geste et l'utilisation de la matière. **J'ai une réelle fascination pour ta créativité en général, notamment parce qu'elle fait pour moi le lien entre la pensée et le corps.** J'ai particulièrement aimé les masques de la collection Rose et Noir. Ils m'ont beaucoup marqué, au point que j'aurais aimé écrire sur chacun d'eux. Ils relient création, dérision, transgression »
« I have a real fascination for your creativity in general, especially because it makes for me the link between thought and body. »

Hélène Caure
Journaliste

«J'ai déjà constaté que tu transmets le même sentiment lorsque tu soignes et lorsque tu peins. Le fait de t'avoir vu à l'œuvre, d'avoir pu **être témoin de tout le processus de création de tes toiles, m'a aidé** à réaliser cela. **C'est une recherche de l'équilibre et de la bienveillance.** C'est très intéressant et étonnant.»
«witnessing the whole process of creating your paintings, helped me [...] It is a search for balance and benevolence.»

Claudio Di Napoli
Scénariste / Réalisateur

Respirations Profondes,
120 x 120 cm, **2017**
47 x 47 inches

Rencontre,
120 x 120 cm, **2016**
47 x 47 inches

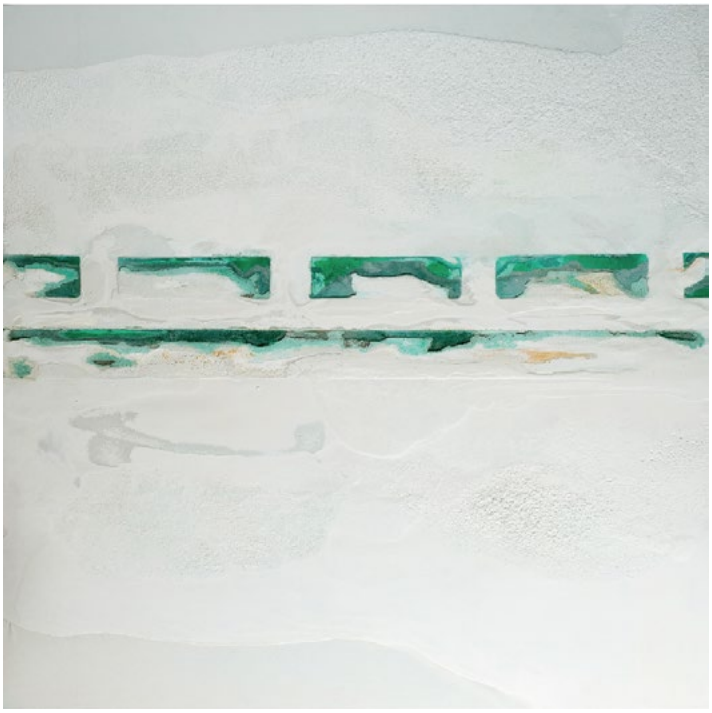
Relaxation,
120 x 120 cm, **2016**
47 x 47 inches

Mime et Tisse,
120 x 120 cm, **2016**
47 x 47 inches

Le Lointain si Proche,
120 x 120 cm, **2016**
47 x 47 inches

Répétitions et Transformations,
120 x 120 cm, **2011**
47 x 47 inches

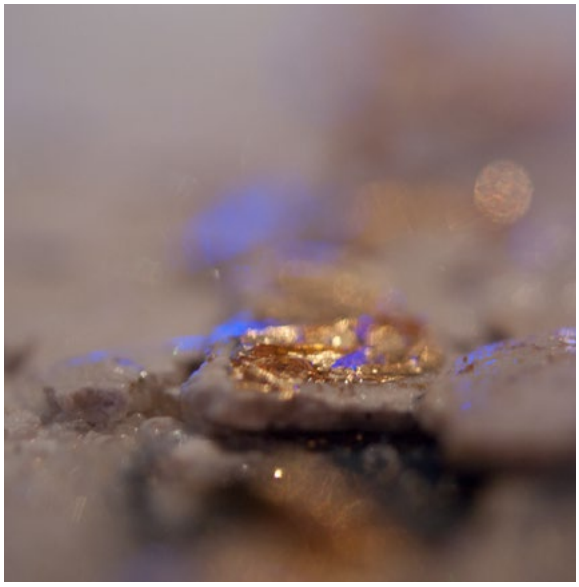
Rencontre du Premier Type,
150 x 150 cm, **2009**
60 x 60 inches



Vert Tige,
150 x 150 cm, **2007**
60 x 60 inches
partie de dyptique

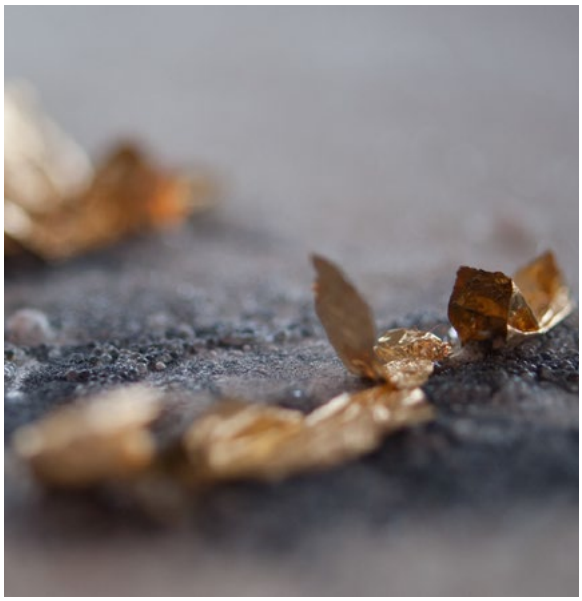
Souvenirs d'enfance,
150 x 150 cm, **2005**
60 x 60 inches

Microcosme 1,
30 x 30 cm, Tirage dibond 1/5, **2016**
12 x12 inches



Microcosme 2,
30 x 30 cm, Tirage dibond 1/5, **2016**
12 x12 inches

Microcosme 3,
30 x 30 cm, Tirage dibond 1/5, **2016**
12 x12 inches



Microcosme 4,
30 x 30 cm, Tirage dibond 1/5, **2016**
12 x12 inches

Totem, **2016,**
30 x 210 cm,
12 x 83 inches
Présentoir photographique
acajou et chêne,
photographies sur alu

Retable, 2016,
30 x 30 cm
12 x12 inches
Présentoir en chêne,
photographie sur alu
et bougie

Objêtre, **2016**
Mobilier en chêne concu pour s'assoir et méditer devant une toile de Pascal Pilate,
150 x 210 cm
60 x 83 inches

Totem, **2016**
Support de présentation pour toile en chêne,
40 x 200 cm
16 x 79 inches

CURRICULUM VITAE

2019
Residence Ile-Maurice | Bali House Exposition
Art Bridge London | Unit 1 Western Av Business

2018
La Tibaudière | Domaine de la Tibaudière
Petits formats | Galerie la cour des artistes
Châtenay-Malabry | La Résidence Paris | Fondation

2017
La residence | Galerie Windsor, Neuilly

2016
Golden exhibit |Albert Studio, Captown
Art Élysées | Galerie Aittouares Caillon

2015
Art et Energie | Espaces 54, Galerie Juliette Aittouares, Paris

2013
Passages | Galerie Colette Clavreul, Paris
Galerie Brissot art contemporain | Parcours des mondes insolites
Art as Energy | Galerie Solmondo

2012
Collection Or, Le doigt, la plume et le pinceau | Hogan Lovells, Paris, France

2011
Collection Or, Être ou Avoir | Galerie Brissot Art Contemporain, rue de Verneuil, Paris, France

2010
Collection Rose & Noire, After Art Work, Salons Lafayette, Paris
Collection Verte, Impromptus d'été, Contemporary art Gallery, Paris, France
Collection Rose & Noire, Déshabillé de Peintures | Espace Paul Ricard, Paris France

2009
Collection Verte, Art Fashion Show | Espace Paul Ricard, Paris, France: A poetic adventure in which dancers present paintings on a catwalk in the manner of a fashion show
La question du Petit Prince | Galerie Brissot Art Contemporain, Paris, France

2008
Collection Orange | l'Insensé, Musée Fabre, Montpellier, France
Collection Orange, Carlton Gallery, Antananarive, Madagascar

2007
Collection Orange | Galerie Lucie Weill & Seligmann, Galerie Sparts, Paris, France
Winter Show | Cork Street Open Exhibitions, Londres
Exposition collective "Happy" | Galerie Colette Clavreul, Paris

Réalisation / conception graphique : **PIERRE OSCAR BRUNET**
www.behance.net/pierreoscae6d0
pierreoscarbrunet.com