

NATHALEE PAOLINELLI EXPLORATION OF CLAY

EN Nathalee is anything but technological. She prefers her life as her art; crafted and intricately entwined with nature. As we speak, her dog 'Chico' barks in the background, her balcony shows off a stunning mountain backdrop, and summer offers the beauty of a blue sky. She lives in Vancouver, Canada, in the same land her mother, part Tsleil-Waututh First Nation, was born. The journey of this artist begins with a question and continues with the exploration of her surroundings. Her artistic practice is raw and abstract, drawn by an ongoing admiration for the nature around her, with her hands as the sole instrument and clay assuming the central role on this creative stage.

In religion and mythology, clay bears profound symbolism, embodying notions of origin, creation, and life. In Egyptian belief, the god Khnum fashions human children with clay before nestling them within their mothers' wombs. Among Hindus, Ganesh was sculpted from clay and then transmuted into flesh and blood. Pandora finds its genesis in clay. And in the Incan cosmology, the creator god Viracocha molds humans from the same material. Even in the Bible, clay is usually referenced. As for ceramicist Nathalee Paolinelli, while questioning the never-ending canvas of paintings, clay emerged as an answer, she "felt with clay, it was easier for me to resolve something." We talked with Nathalee regarding her pursuit of unique inspirations, mediums, and processes, as well as how her creative expression manifests in diverse forms and approaches.

CAROLINA BENJUMEA You started working in contemporary art as a student of painting. What influenced your decision to start experimenting with clay?

NATHALEE PAOLINELLI For six and a half years I worked for a contemporary artist. Throughout that experience, because my job was painting, making sculptures, cleaning the studio, all those assistant kinds of things, clay for me at that point in my life was something new, non judgmental and a safe space to create. I gravitated toward clay because I felt like I could learn something here. In the beginning, my work and the things that I created were so naïve, experimental, and just learning how to use new tools, I kind of caught on to it quickly and fell in love with it, I guess you could say, and continued.

C.B. The good thing about creative jobs is that you can work at a different pace. It's not like a company job where you're stressed all the time and inside an office.

N.P. Maybe that's why I chose this path, I felt like maybe my life wasn't going to be conventional. I'm really anti-authoritarian. So, when somebody tells me to do something, usually, I'll push back on that.

C.B. What are the differences between working with paint and working with clay?

N.P. I think for me, when I was painting, I didn't ever feel like something was finished. Working on abstract paintings, sometimes it's hard to know if this is finished. But with clay it's so final. When it's dry, it's dry, and there's not much more you can do with that piece. So, I felt like with clay, it was easier for me to resolve something.

C.B. What is your creative process?

N.P. I have so many different ways of working, but if I'm trying to create something new, sometimes I will go for a walk in nature just to clear my head. I start with clearing my mind, because I have a dog, it allows me to go out into nature and have space to come up with ideas. Usually, I will glean some sort of inspiration from nature and bring that into the studio. I work with molds, or coils or props, and [then] you just sort of get lost in the material sometimes. Because once you have an idea or a direction you want to go in you just kinda get lost in that experience.

C.B. Once you are creating, do you like to put on some music, or do you prefer being quiet?

N.P. All of the above, generally. In the beginning, when I was first working, it was in silence or listening to the wind or rain. But recently, because I'm very comfortable in the studio, I listen to podcasts a lot of the time. I think I can listen to like six or seven in a row.

C.B: You've mentioned being inspired by nature; what aspects of nature inspire you?

N.P: From a very young age, I've always had a very strong connection to the outdoors maybe because my mother is from this land and my dad's family made their way over from Italy, so maybe the combination of somebody from this land and somebody new to this land we were always out appreciating nature. Let's just say my parents spent a lot of time active outdoors. My dad was an avid fisherman, when we were younger we spent a lot of time on the Skeena River and just from that, like my core memories growing are of camping instead of vacationing in the city, we would camp for the summer months.

C.B. Canada is a beautiful country that offers diverse scenery with each season. Do you find that your creative output and mindset evolve with the changing seasons?

N.P. When you asked that, I have this memory of winter, and the snow was falling, it fell on the leaves in such a way that created this sort of pyramid of snow, this inspired me to make a sculpture. I feel very inspired by the change in seasons or the weather or just drops of water on a leaf, mushrooms peeking out, anything that catches my eye makes its way into my work.

C.B. Is there a season where you prefer to create your art?

N.P. I would say winter, definitely. I don't know why. Maybe it's the comfort of being in the studio where it's warm. And then going for walks in the snow, and there's so much of an imprint left behind. It is quiet and everyone hibernates in the winter.

C.B What emotions do you like to convey with your art?

N.P I don't know if I think about it when I'm creating... But a lot of times, people tell me that there is something about nature that comes through my work. So, I have always been interested in that. I've also been told that there's a sort of presence in my work, maybe because I'm distanced from that feeling. When I'm working, I do feel a sense of groundedness, maybe because I'm working with the earth. I don't know what it is.

C.B. In a landscape influenced by social media and Artificial Intelligence, the art industry has transformed, with many individuals creating art using AI. What do you think is the importance of the manual, artisanal approach to your work?

N.P. I can't speak about AI; this chat GPT I've never understood. I don't have a clue. I'm not even sure how that affects me, other than running in the completely opposite direction of that and being as manual with my work as possible. Even imagining ceramics with a 3D printer,

people are doing that! But I don't have that inclination. For me, I'm just trying to create from basic tools, like my hands. Like as little technology that I can infuse into it as possible.

C.B. Do you think that because your work is manual, you can connect better with it? And can people also connect better with it?

N.P. Yes, I hope so. I don't think about AI or computers or technology when I'm working. I remain calm and centered, I guess, and can't even imagine doing anything different than what I'm doing now. The beauty of ceramics is that it comes from a tradition of manual labor. I don't ever use a wheel; I only use my hands. I'm doing everything with as little as possible.

C.B. What do you think is the purpose of your art?

N.P. The purpose of my art is basically to just offer some beauty or a moment of calm in someone's day, just to

reflect on an object. I think it's very basic. I think I make things because I want to offer beauty to the world.

C.B. I feel like working with clay must be very therapeutic, the manual work and the feeling of the clay, and the different forms that you can create. But today we live in a world where everything needs to be fast. How do you enjoy the process of creating your art?

N.P. I feel blessed that I can do what I'm doing and that people are interested in it, because we get so caught up in too many things to look at. I try not to get caught up in too many things. I just work and allow myself the space to connect to an idea. For instance, I went on vacation at the beginning of summer, and I was swimming deep in the lake, I opened my eyes and I saw bubbles. These moments connect me to my work.

C.B. You're working with kids in summer camps, teaching them how to use clay. How is their relationship with art different from the one adults have?

N.P. Children don't think too much about creation they just create, they don't think of making products in their minds. They're more interested in the process. If you're teaching ten kids how to do something, each child is going to approach that project in their own way. I'm inspired by that. I think working with children allows me the freedom to explore materials more than I could do on my own. I get super inspired by the work the children make in my studio. Even just the way they apply paint is incredible.

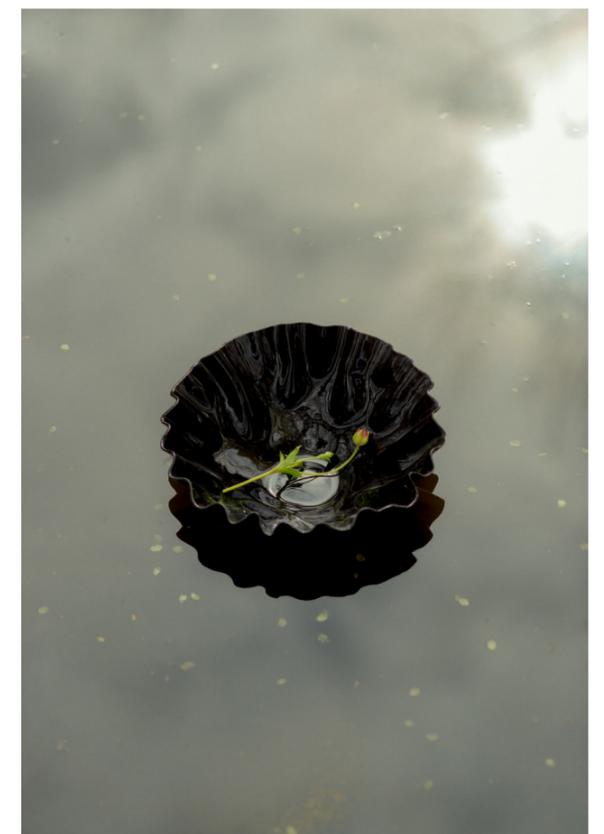
C.B. Today, with social media, we live in a fast-paced world. There are very few people that can, like you, appreciate and have a different kind of lifestyle. How do you manage to slow down in a world dominated by speed and instant information?

N.P. I have so many things in my life that ground me: my daughter, my studio, and my friends around me.

C.B. You are working with clay right now, and you already worked with paint. Is there another material or another product that you would like to use in the future?

N.P. I always think about working with glass, blowing glass. Just watching people do that is very interesting to me. It's an antiquated art form, it hasn't changed very much over time. I'm drawn to that. Some of my friends say, "Oh my gosh, don't start making anything with glass, you'll burn your hands off." I remember 10 years ago, a friend of mine took me to the glass studio at the University of Hawaii and showed me where people were working, and it was just such an amazing experience to witness all of these people making glass objects at once.

Written by Carolina Benjumea.
Translated by Zoé Vilers.

NATHALEE PAOLINELLI À LA DÉCOUVERTE DE L'ARGILE

FR Nathalee est tout sauf branchée technologie. Elle préfère sa vie comme son art, confectionnée à la main et étroitement en lien avec la nature. Pendant l'interview, son chien « Chico » aboyait dans le fond sur le balcon, donnant une vue sur de magnifiques montagnes et un beau ciel bleu d'été. Elle habite à Vancouver, au Canada, le pays où sa mère, en partie originaire de la nation Tsleil-Waututh, est née. Son processus créatif commence par une question, puis elle continue en observant ses alentours. Elle travaille de manière brute et abstraite, inspirée par son goût pour la nature. Ses mains sont l'instrument principal, et l'argile est la pièce maîtresse de sa scène créative.

Dans la religion et la mythologie, l'argile a une signification symbolique : la notion d'origine, de création et de vie. Dans les croyances égyptiennes, le dieu Khnoum façonne les enfants à l'argile avant de les déposer dans le ventre de leur mère. Dans l'hindouisme, le dieu Ganesh est fait d'argile, avant d'être transformé en chair et en sang. Dans la mythologie grecque, Pandore provient de l'argile. Chez les Incas, le dieu créateur Viracocha forme les êtres humains à partir d'argile. Même la Bible fait référence à l'argile. Nathalee Paolinelli, elle qui doutait de la nature interminable de la peinture, a trouvé une solution dans l'argile. Elle « avait l'impression qu'avec l'argile, elle arrivait mieux à mettre fin à un projet. » Nous avons parlé de sa recherche de projets uniques, des divers supports et processus, mais aussi des façons dont sa créativité se manifeste dans ses créations.

CAROLINE BENJUMEA Vous avez commencé à travailler dans l'art contemporain en tant qu'étudiante en peinture. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler l'argile ?

NATHALEE PAOLINELLI J'ai travaillé en tant qu'artiste contemporaine pendant six ans et demi. Je faisais de la peinture, de la sculpture, je nettoyait l'atelier : du travail d'assistante. L'argile était quelque chose de nouveau à ce moment-là de ma vie. C'est un environnement sans jugement et sain, qui laisse place à la créativité. Cela m'a attiré parce que je savais que j'allais apprendre quelque chose de nouveau. Au début, ma méthode et mes créations étaient naïves, expérimentales, puisque j'apprenais à me servir de nouveaux instruments, mais ça s'est fait assez vite, j'en suis tombée amoureuse, si je peux le dire ainsi, et je n'ai jamais arrêté.

C.B. Ce qui est bien avec les métiers créatifs, c'est qu'on travaille à un autre rythme. Ce n'est pas comme dans une entreprise où on est constamment stressé et cloîtré dans un bureau.

N.P. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai choisi cette voie : je savais que ma vie n'allait pas être banale. Je suis du genre anti-autoritaire. Si on me dit de faire quelque chose, la plupart du temps, je vais repousser le travail.

C.B. Quelles sont les différences entre la peinture et l'argile ?

N.P. En ce qui me concerne, quand je peignais, je n'avais jamais l'impression d'arriver à un produit final. Quand on travaille sur de la peinture abstraite, il est parfois difficile de savoir quand on a terminé. Ce n'est pas le cas de l'argile. Une fois que ça a séché, c'est tout, et on ne peut pas faire grand chose de plus. Ainsi, il est plus facile d'arriver au bout d'un projet.

C.B. En quoi consiste votre processus créatif ?

N.P. Je travaille de beaucoup de façons différentes, mais si j'essaie de fabriquer une nouvelle pièce, il m'arrive d'aller me promener pour me rafraîchir les idées. Mon processus commence par ça, puisque j'ai un chien, il me permet de sortir et ainsi d'avoir l'occasion de trouver de nouvelles idées. Je m'inspire en partie de la nature et m'en sert dans mon atelier. Je travaille avec des moules, de la bobine en cuivre, ou des supports. Parfois, je me perds dans le matériel : une fois que j'ai une idée ou une ligne directrice, je me perds dans mon travail.

C.B. Travaillez-vous en musique ou dans le calme ?

N.P. Les deux, généralement. Au début, je travaillais dans le silence ou en écoutant le bruit de la pluie ou du vent. Maintenant que je suis habituée à mon atelier, j'écoute des podcasts. Je peux en écouter six ou sept d'affilée.

C.B. Vous dites être inspirée par la nature. Quels sont les aspects qui vous inspirent ?

N.P. J'ai eu une forte connexion à la nature dès mon plus jeune âge, peut-être parce que ma mère est originaire de cette terre et que mon père est venu d'Italie. Ma mère étant d'ici et mon père étant un nouvel arrivant, nous étions souvent dehors, nous profitions de la nature. Mes parents aimaient sortir : mon père était un grand pêcheur, on passait beaucoup de temps au fleuve Skeena. Ainsi, mes souvenirs d'enfance sont plutôt le camping que les vacances dans de grandes villes : on y passait tout l'été.

C.B. Le Canada est un pays magnifique, rempli de paysages qui changent en fonction des saisons. Trouvez-vous que votre créativité change en fonction de ça ?

N.P. Justement, je viens de me rappeler d'un moment d'hiver : la neige tombait sur les feuilles et elle formait des petites pyramides. Cela m'a inspiré pour une sculpture. Je m'inspire énormément des changements de temps, ou même des gouttes d'eau sur une feuille, des champignons qui en sortent. Tout ce qui attire mon œil se retrouve dans mon travail, d'une manière ou d'une autre.

C.B. Avez-vous une saison préférée pour créer ?

N.P. Je dirai l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le confort de mon atelier, au chaud. J'aime aussi aller marcher dans la neige, je peux créer à partir des empreintes que je laisse avec mes pieds. L'hiver, c'est calme, tout le monde hiberne.

C.B. Quelles émotions aimez-vous créer à travers vos créations ?

N.P. Je ne sais pas si j'y réfléchis quand je travaille, mais on me dit souvent qu'il y a un élément de la nature qui s'y retrouve. Ça m'a toujours intéressé. On m'a aussi dit qu'il y avait comme une présence dans mes créations, peut-être parce que je suis déconnectée de cette sensation. Quand je travaille, je me sens inébranlable, peut-être car je travaille avec les éléments de la terre. Je ne saurais pas dire.

C.B. Dans un paysage influencé par les médias sociaux et l'intelligence artificielle, l'industrie de l'art s'est transformée, de nombreuses personnes créant de l'art en utilisant l'IA. Selon vous, quelle est l'importance de l'approche manuelle et artisanale de votre travail ?

N.P. Je ne peux pas parler d'IA ; de ce Chat GPT que je n'ai jamais compris. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas comment cela m'affecte, si ce n'est de courir dans la direction complètement opposée et d'être aussi manuel que possible avec mon travail. Les gens font ça, imaginer faire de la céramique à l'aide d'une imprimante 3D ?! Je n'ai pas cette inclination. Pour moi, j'essaie simplement de créer à partir d'outils de base, comme mes mains. Utiliser le moins de technologie possible.

C.B. Pensez-vous que parce que votre travail est réalisé à la main, la relation est plus forte ? Pensez-vous que c'est le cas des personnes qui achètent vos créations ?

N.P. Oui, je l'espère en tout cas. Je ne pense même pas à l'IA ou à la technologie quand je crée. Je reste calme et concentrée, et je ne me vois pas le faire autrement. Ce que j'aime dans la création de céramique, c'est tout le travail manuel qui se trouve derrière. Je n'utilise pas de roue, uniquement mes mains. Je crée avec le moins de matériel possible.

C.B. Pour vous, quel est le but de votre art ?

N.P. Je veux procurer de la beauté ou du calme dans la journée de quelqu'un, un objet auquel porter attention. Rien de bien compliqué, je pense. Je veux fournir de la beauté aux autres.

C.B. Travailler de l'argile semble être très thérapeutique, du travail manuel à la sensation du matériel, et les possibilités infinies de formes que l'on peut créer. Mais le monde d'aujourd'hui veut tout, très vite. Comment arrivez-vous à apprécier votre travail ?

N.P. Je suis reconnaissante de pouvoir faire ce travail et que des personnes s'y intéressent, parce qu'on est vite submergé par tout ce qui se trouve autour de nous. J'essaie de ne pas l'être, je travaille et je me laisse de l'espace pour donner vie à mes idées. Par exemple, je suis allée en vacances au mois de juillet, je nageais dans un lac, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu des bulles. J'ai fait le rapprochement avec mon travail.

C.B. Vous travaillez avec des enfants en colonie de vacances, vous leur apprenez à travailler l'argile. Quel lien ont-ils avec l'art, et quelles sont les différences entre leur lien et celui des adultes ?

N.P. Les enfants ne pensent pas trop au processus de création, ils se contentent de créer. Ils ne pensent pas au produit final. Ils sont plus intéressés par la tâche. Si vous leur apprenez à faire quelque chose, chaque enfant va l'appréhender à sa propre manière. C'est très inspirant. Travailler avec des enfants me donne la liberté de découvrir des matériaux, plus que je ne le ferais par moi-même. Leur travail m'inspire énormément quand je suis dans mon atelier, même la manière dont ils peignent est fascinante.

C.B. De nos jours, avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Peu de gens comme vous ont un train de vie différent et l'apprécient. Comment arrivez-vous à ralentir dans un monde qui tourne vite et qui fonctionne par l'information instantanée ?

N.P. J'ai un entourage qui permet de garder les pieds sur terre : ma fille, mon atelier, et mes amis.

C.B. Vous travaillez avec l'argile, et vous avez travaillé avec la peinture. Avez-vous un autre matériel que vous aimeriez utiliser dans le futur ?

N.P. J'ai toujours eu en tête d'essayer le soufflage de verre. J'aime beaucoup regarder les gens le faire. C'est une forme d'art ancien, qui n'a pas changé avec le temps. Voilà ce dont j'ai envie. Certains de mes amis me disent : « Oh mon Dieu, mais tu vas te brûler les mains ». Je me souviens, il y a 10 ans, un ami m'a emmené à l'atelier de soufflage de verre à l'Université d'Hawaii et m'a montré là où ils travaillaient. C'était une opportunité formidable de voir autant de personnes créer des objets en verre tous en même temps.