Le Carnaval des animaux

De l'animal animé du rêve

Suivi de la
Farandole des monstres



NATHALIE GRIBINSKI

Copyright © 2023 Nathalie Gribinski

Tous droits réservés
Il est interdit de reproduire ou d'utiliser ce livre,
en tout ou en partie, de quelque manière que ce soit
sans l'autorisation écrite expresse de l'artiste

Chicago, IL 60605
ISBN : 978-1-7344271-1-0

Imprimé aux États-Unis d'Amérique

Text by Ulysse



Le Carnaval des Animaux

De l'animal animé du rêve

Suivi de

La Farandole des Monstres

et des

Illustrations de Poèmes

puis de

Peintures Choisies

NATHALIE GRIBINSKI

In the words of Dostoïevski's Idiot
« art will save the world »

To all liberated artists who create dreams of peace and harmony

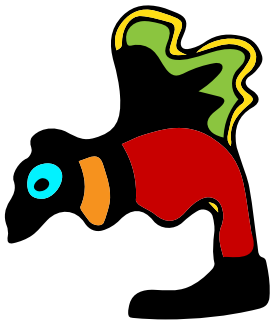


Table of Contents

English Introduction	1
Le Carnaval des Animaux	3
La Farandole des Monstres	77
Illustrations de Poèmes	121
Peintures Choisies	143



Introduction

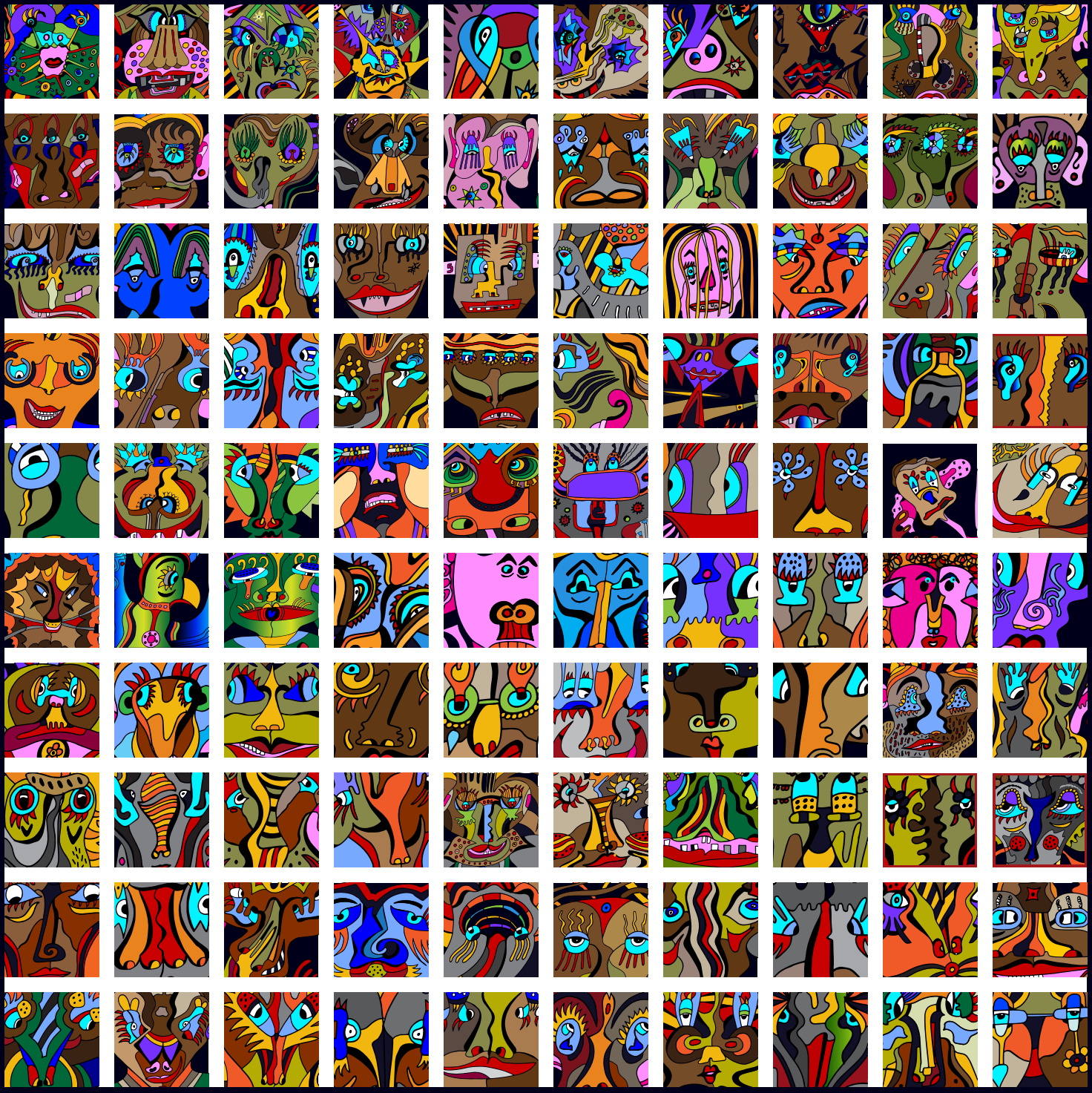
This book primarily presents Nathalie's collection of artwork featuring animals and monsters, accompanied by illustrations of poems and paintings that demonstrate the diverse range of her creative abilities. A clear distinction is made between the illustrative works and the paintings. In the first three categories — animals, monsters, and illustrations of poems — the drawings are initially hand-drawn in black and white and subsequently digitally colored.

The carnival of animals is a poetic wonderland that emanates the scent of a lost paradise, veiling harsh realities with dreams and beauty. Immerse yourself in the vibrant and intoxicating colors that warm the mind and heart. A rich palette of generous tones unfolds around the peacock like a colorful fan, which it proudly and gracefully displays. Even crocodiles, snakes, sharks, and tigers here are depicted as friendly creatures devoid of hostility.
Each animal is a poem. One gets lost in contemplation and is carried to the depths of the midnight-blue abyss.
A benevolent-looking character with features bursting with humor and love envelopes your senses. An exquisitely adorned angel who sings about the beauty of life, like an ode to the creative imagination.
Here, the conquered senses melt into the gourmet meanders of these naive drawings with lines inspired by a sure and pronounced taste for beauty. Here, the amused bear makes funny faces, and its heavy red paw extends in friendship. The adorned hippopotamus has the air of a coquettish young girl, and the languid toad breathes in the Flowers of Beauty deeply, perhaps to contain the Flowers of Evil.
The carnival of animals comprises seventy-two cherubs, serving as a reminder that beauty, akin to Plato's belief, embodies an eternal essence alongside goodness and truth. Resembling the gods and titans of ancient times, animals abound with humanity and captivating tales to share. These marvelous stories are ours to imagine.

In **the farandole of monsters,** imagination is at its peak, completely liberated from the forms of reality, with always a mixture of humor and grace.
The otter that closes the wedding march of the carnival of animals has become a motley monster with the spines of a dinosaur, a disquieting little rascal with the appearance of an intergalactic virus. The following character is a neighbor who reassures with her blooming face of a bucolic clock with hands stopped at the hour of innocence.
Suddenly, the animals have mutated, and their essence has flowed into molds created elsewhere in freer dimensions.
And so, the monsters parade, draped in mad extravagance. Their shapes are senseless and devilishly
harmonious, like the intensity of the colors. All are adorable notes of a passionate ode that sings and delights our eyes.
This monstrous parade of true diversity surpasses our own humanity.
The farandole of monsters is an emotional symphony in which clowns and tragicomic elves all seem to marvel at their appearance.
The panda has turned bluish; the orange flesh has taken on the color of the sky. Its eyes are adorned with madness, stretching and twisting in every direction, and its teeth are scattered in its heart-shaped mouth like piano keys laughing out loud. Here, each image is a universe nourished by rich details that immerse us breathlessly into the bottomless ocean of Pascal's Ciron. The farandole of monsters is like a Picasso melody revised by a liberated woman, free from sexes and genders, as the love for differences ultimately protects our freedom.

Through **the illustrations of poems,** Nathalie brings poems and inspiring ideas to life through image. The words themselves gain even greater potency as they merge with visual representation.
And this osmosis reveals a clear secret — the fruitful alliance between image and word — reclaiming the splendor it has been stripped of overtime in a world driven by instant gratification.
Here, words crystallize into joyful dreams that honor them, dreams filled with humor and grace that suspend the passage of time. We indulge in their delightful whimsy and warm and generous colors. They transport us beyond space and time. The inspired image coats tragic words with honey, like tender and reassuring symbols that add a touch of enchanting mischief to weighty words. The illustrations of poems are pictorial art revealing the idea and the poetic meaning.

With **the paintings,** we return to the realm of paint tubes, brushes, canvases, and easels.
We leave behind figurative art to enter an abstract universe where imagination, stimulated by harmony, becomes the mistress of the domain. Everything evokes interconnected thoughts, depending on how we perceive it.
It is delicate to speak about beauty when one is not a recognized specialist in the field when it is felt so strongly that one would rather immerse themselves in it than describe it, when all the words used to discuss it, even those spoken from the heart, appear vain and trivial.
Nathalie's works on canvas display astonishing eclecticism, likely reflecting her spirit of openness and tolerance. She creates harmony through dancing forms, unknown dances, and colors that sing passionate melodies. This harmony is sometimes crossed by storms where emotions blow fiercely, a wind that creates powerful evocations, and cosmic air pockets that make us see many colors.
Here, we speak of nearly a thousand works. Nathalie chose to enlarge only a few of them, two from each style she cherishes.

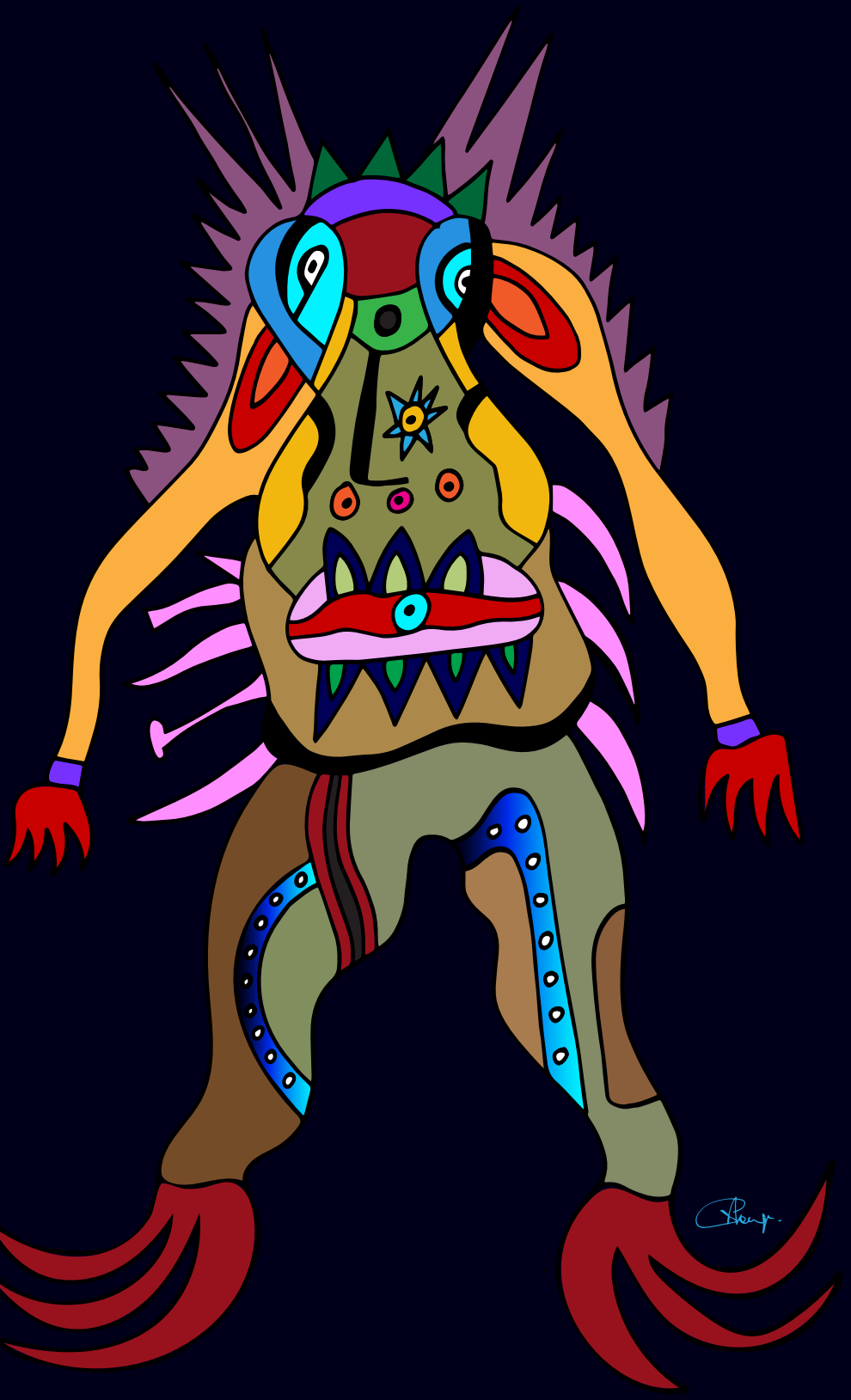


La Farandole des Monstres

Ici, l'imagination est à son comble, totalement libérée des formes du réel, avec toujours ce mélange d'humour et de grâce.
La loutre qui ferme la marche nuptiale du Carnaval des animaux est devenue un monstre bariolé aux épines de dinosaure, un inquiétant petit voyou à l'air d'un virus intergalactique, suivi heureusement d'une voisine qui rassure, avec sa face épanouie d'une pendule bucolique aux aiguilles arrêtées sur l'heure de l'innocence.
D'un coup, les animaux ont muté, et leur essence a coulé dans des moules fabriqués ailleurs, dans d'autres dimensions à l'air plus libre et insouciant.
Les virus piqués ou non de seringues folles sont en vérité des antivirus qui libèrent les sens des contraintes matérielles Ici, la perception s'est fondue dans l'intuition, et les sens enivrés du parfum des essences, déploient leur beauté insolente dans des jeux no limit.
Ici, l'émotion désincarnée, toute décomplexée, peut s'en donner à cœur-joie, et le cœur quand il est en joie accomplit des miracles.

Alors les monstres défilent, drapés d'une folle extravagance, des formes insensées et harmonieuses en diable, comme l'intensité des couleurs, toutes notes adorables d'une ode passionnée qui chante en régalant nos yeux, cette monstrueuse farandole de la diversité, la vraie, celle qui dépasse notre propre humanité, toute la vie dans l'univers, et qu'au lieu de penser les aliens méchants, par principe, parce qu'ils sont si différents, au lieu de penser dur comme fer que tout ce qui est ailleurs que sur la terre lui est hostile, on puisse un jour considérer l'inconnu avec bienveillance, et que le préjugé ne soit plus d'ombre mais de lumière, que l'étranger ou le martien, ou même l'Atlante ressurgi du passé, avant qu'il ait fauté, on se dise que l'univers au fond n'est qu'harmonie, cette pendule du Grand Horloger, et qu'il ne coûte rien de penser qu'en vertu de ces lois universelles, l'inconnu revenu de nos rêves lointains, soit revenu pour nous faire du bien, et qu'à force de tant l'avoir rêvée, la chose finisse par arriver, que les anges nous reviennent, dans des costumes inconnus à nos yeux de terriens, et que l'amour de la différence nous amène vers la tolérance, un monde de complétude où il fait bon rêver.

La Farandole des monstres, c'est une symphonie émotionnelle où les clowns et les lutins tragi-comiques paraissent tous s'émerveiller de leur apparence.
Le panda est devenu bleuté, les chairs de l'orange ont pris la couleur du ciel, les yeux sont maquillés de folie, qui s'étirent et se tordent dans tous les sens, et les dents parsemées dans des bouches en cœur, évoquent les touches de claviers morts de rire.
Ici, chaque image est un univers nourri par les riches détails qui nous plongent en apnée dans l'océan sans fond du Ciron de Pascal.
La Farandole des monstres, c'est comme un air de Picasso revu par une femme libérée des sexes et des genres, sans pour autant les nier, tant l'amour des différences protège au fond nos libertés dans cet esprit d'ouverture dont est empreinte Nathalie.











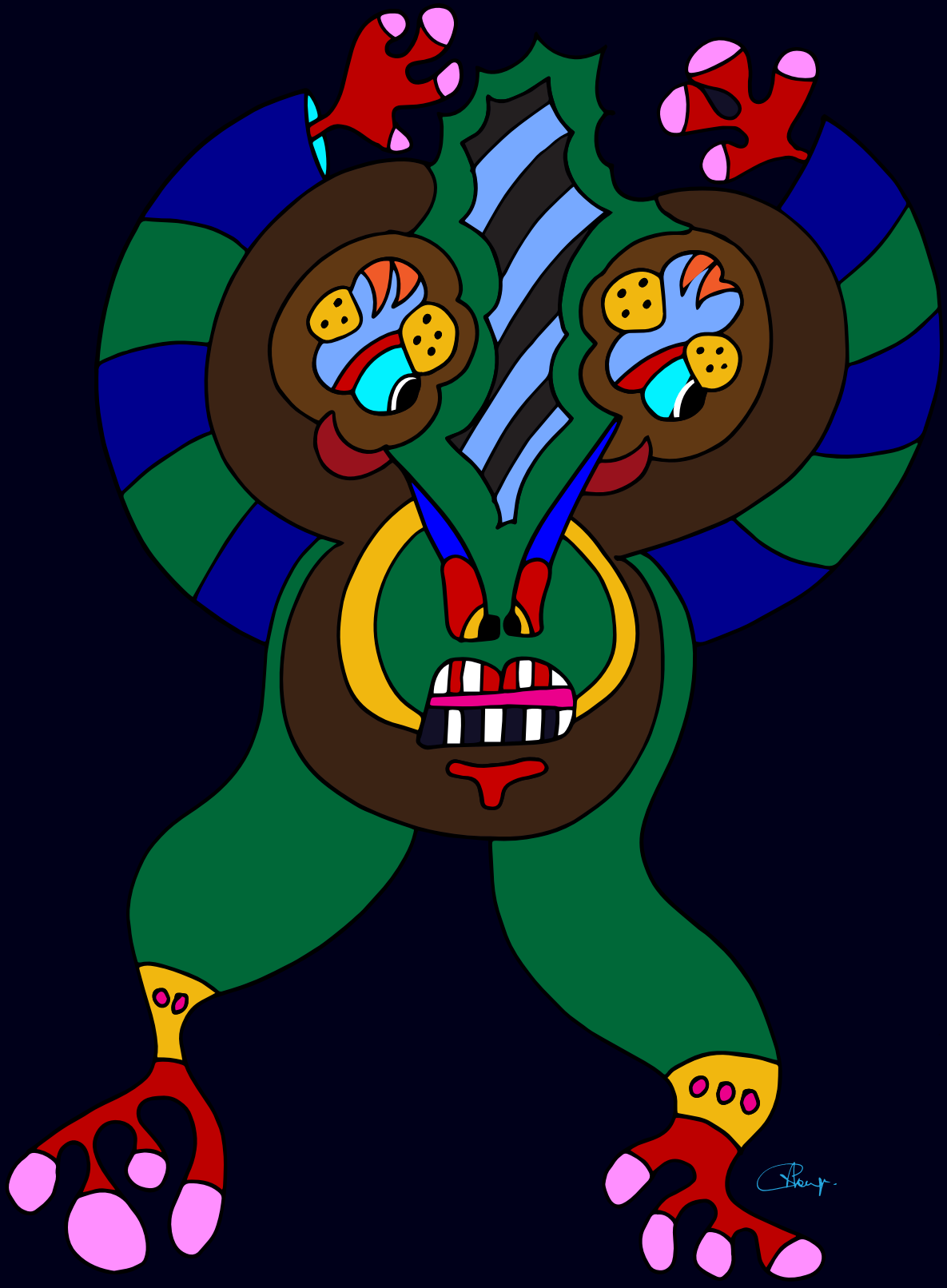






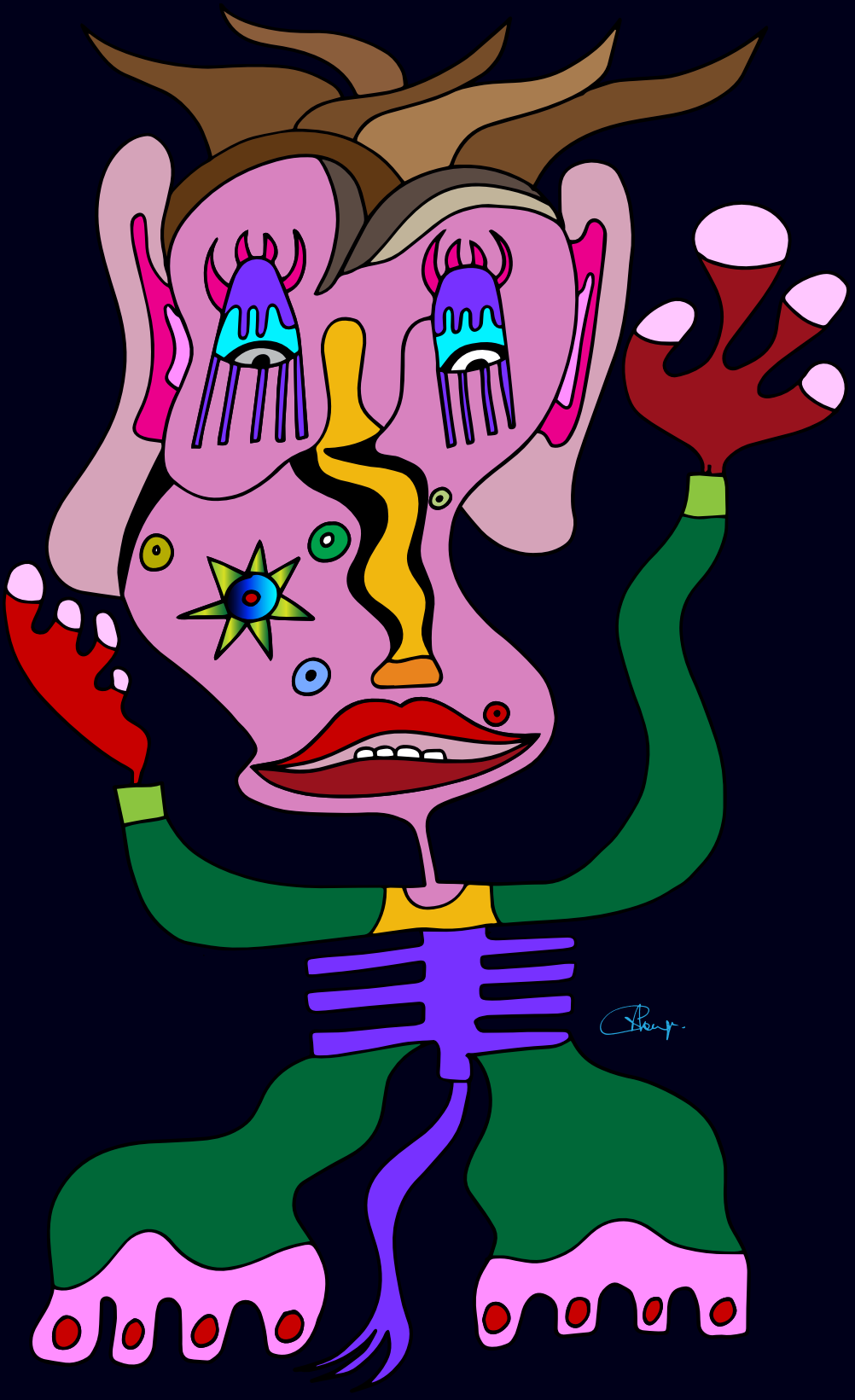




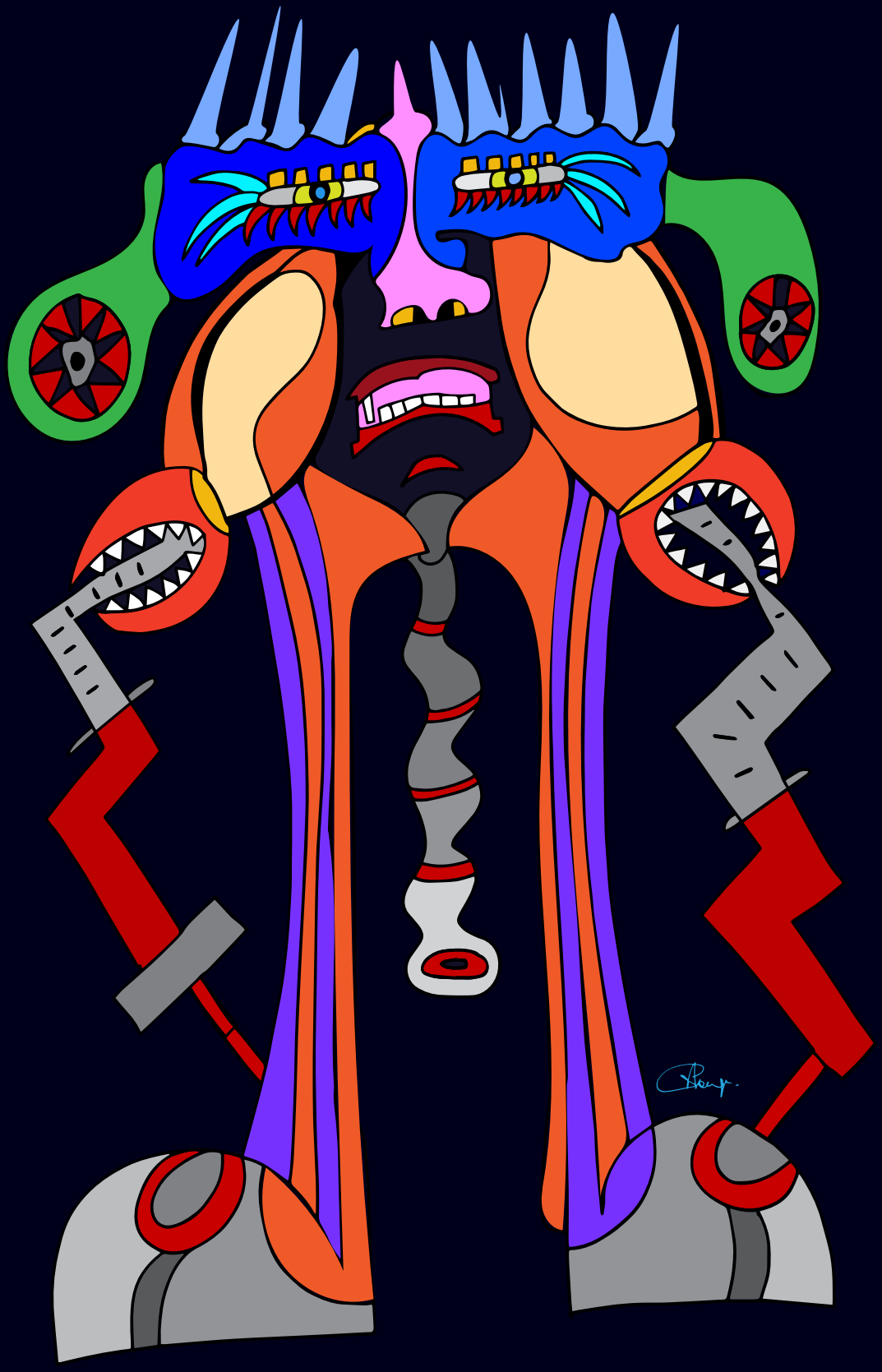














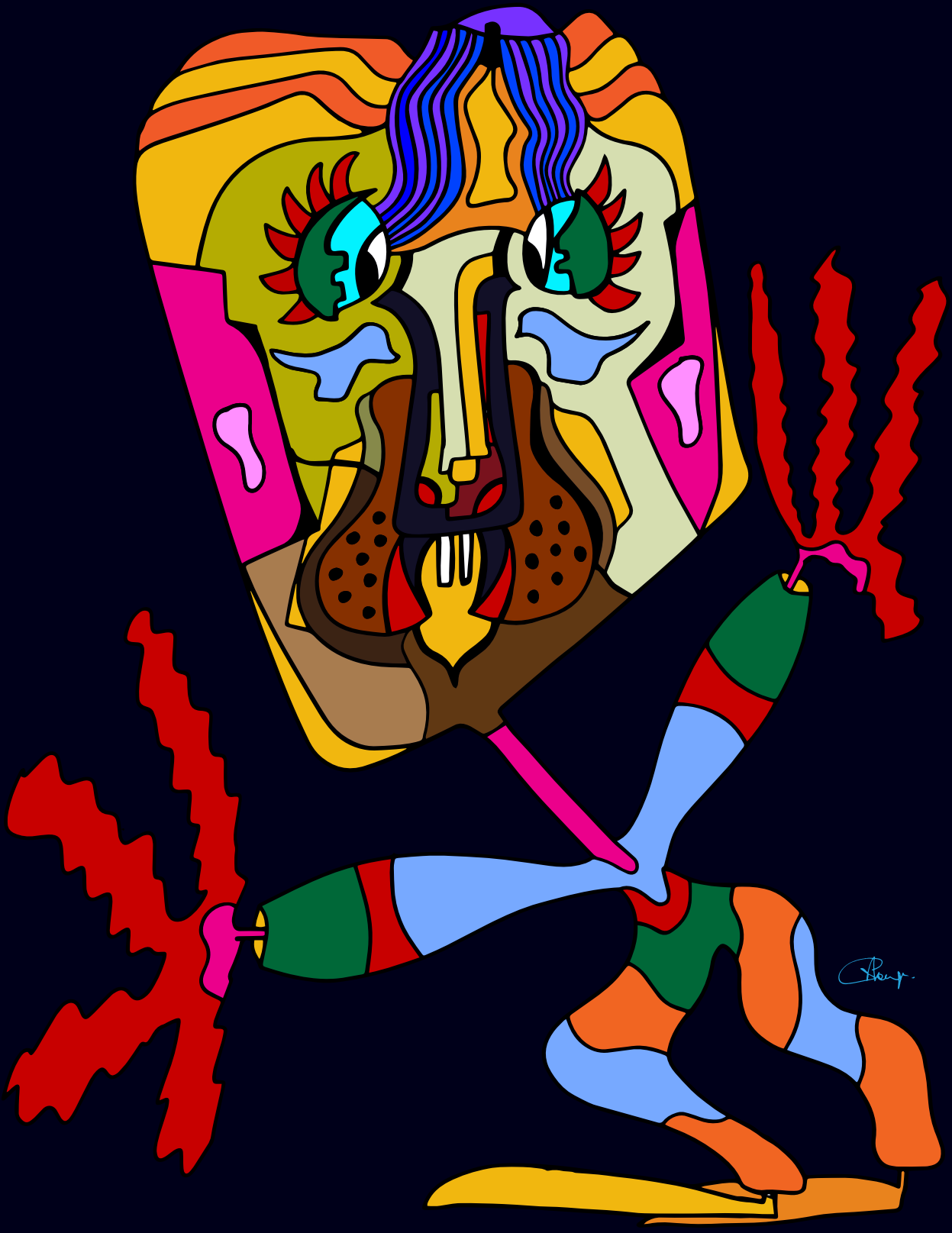
















































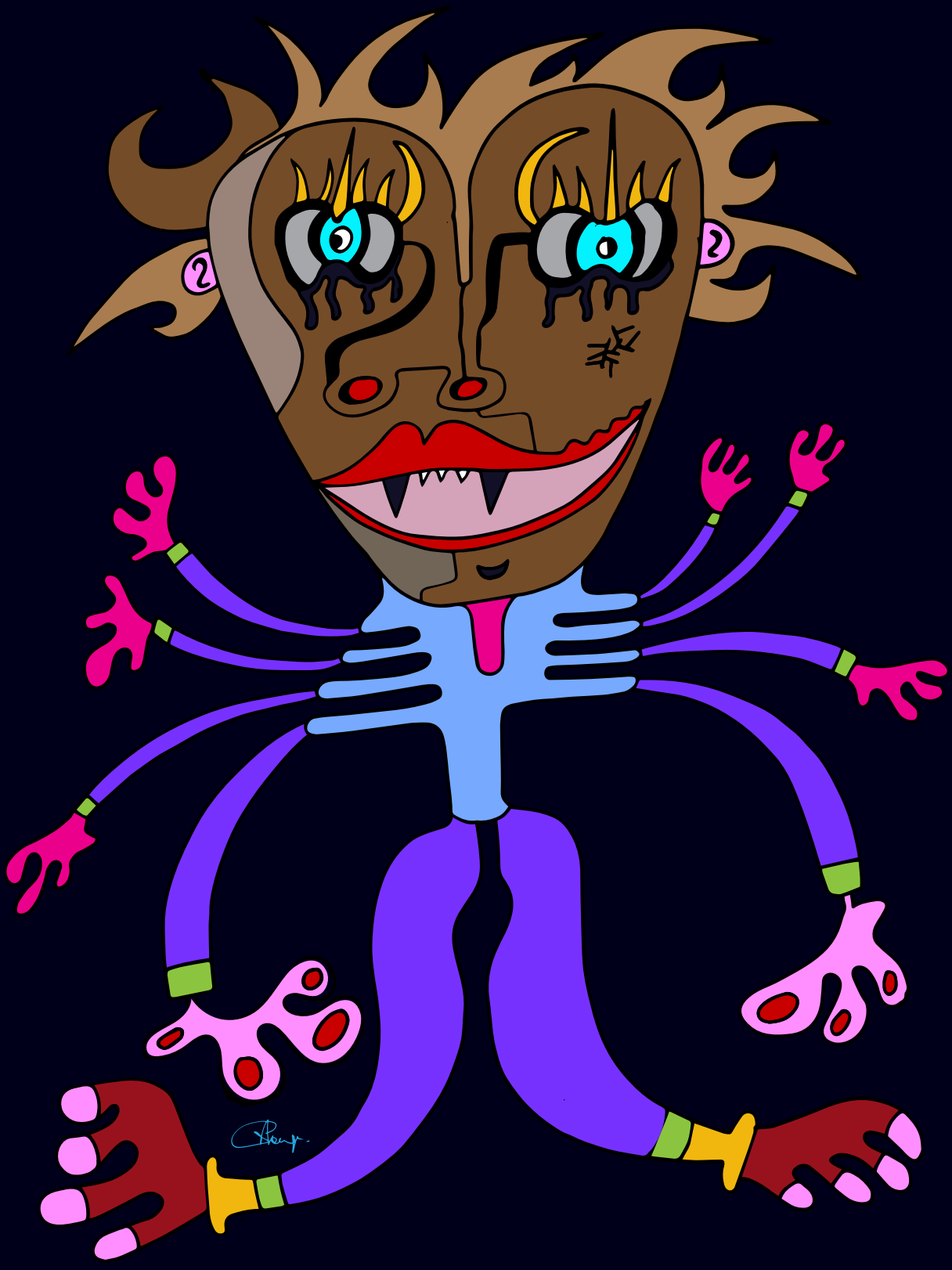




















Illustrations de Poèmes

Quand Nathalie met en images des poèmes, des idées qui l'inspirent, les mots redoublent de puissance.

Et se dévoile par cette osmose un évident secret, la fructueuse alliance entre l'image et le mot, pour que le verbe brille de tout son éclat, et même qu'il reprenne de cette superbe dont il s'est fait par le temps dépouiller, dans un monde tout acquis à la gratification instantanée, cette vie qu'on capture d'un clic, un monde pressé qui sans cesse s'agite, un monde toujours plus avide des plaisirs faciles et immédiats que stimule la vie numérique, cette marée d'écrans qui a envahi notre quotidien, écrans dans nos poches ou dans nos mains, écrans sur les bureaux ou regardant les lits, écrans dans les bars, écrans dans la rue, qui nous ouvrent des champs infinis, et d'infinies attentes aussi, tant de choses à cueillir, quand on est tout branchés, plein de like et de news qui nous empêchent de prendre le temps de rêver, et qui fracturent la pensée quand on se laisse entraîner par les courants trop sucrés.

Ici, les mots se cristallisent dans des rêves joyeux qui les honorent, des rêves pleins d'humour et de grâce qui arrêtent le cours du temps, le temps qu'on se repaisse à fond de ses adorables facéties aux couleurs chaudes et généreuses, tels des timbres universels qui nous expédient hors de l'espace et du temps, le temps qu'on prenne enfin le temps de lire le texte qui accompagne l'image, tant le dessin fascine qu'il doit bien illustrer d'essentiels desseins.

Et l'image inspirée enduit de miel les mots tragiques, cette image flattée qui se met sur son 31, et qui se fait illustre pour mieux les illustrer, que des signes tendres et rassurants qui donnent un bon goût de farce féérique aux mots lourds de sens.

Les Illustrations de poèmes, c'est quand l'art pictural se met au service de l'idée, du sens poétique, quand un manteau de couleurs s'en vient les habiller de désir et révéler en beauté leur valeur.



Sacred Woman

Woman you are the reflection
From what created us
Everything in you is made to love
You are the incarnated love

Love that gives life
Who cherishes it and nourishes it
We caress and we fertilize
You are the sweetness of this world

Woman who inspires beauty
You are so sacred
& can not desecrate you
Or even your desire to force

Woman, how can you even imagine
To violate your precious intimacy
Shame on the one who enters without knocking
It's a crime against humanity








É A U O R G
M B Y V
C D F I N L H
K S N K W X Q
P Z T













“Colors of joy, of peace,
of sorrow, of turbulence,
Colors to celebrate life”

About the artist

Nathalie Gribinski is a French-American artist living in Chicago, USA.
After securing a law degree in Paris, moving to Chicago in the early 90’s,
she earned a B.A. in Art at Columbia College.
Her fine-art has evolved in lock-step with her graphic art.

www.nathaliegribinski.art

Cet ouvrage a été tiré à 101 exemplaires

Made in USA
Chicago, IL
June 2023





Le Carnaval des animaux
Avec ses monstres délirants
C'est l'ADN de l'artiste
Un monde gracieux gorgé d'humour
Des couleurs vives qui réchauffent
Des formes étranges et facétieuses
Des histoires à dormir debout
De l'harmonie à en rêver
Rêves de beauté, de liberté
De différence de tolérance
La poésie est à son comble
Et nos regards enchantés
Sourient à l'imagination