

*Esquisser le mouvement et
interpréter les formes*

Garance Paugam

Une femme ? Précisez.
2021, vidéo, production dirigée

Le dialogue est-il toujours un échange qui parvient à s'entendre ?

Dans cette vidéo il est question de l'expérience que j'ai vécue lors de la visite de trois expositions sur les artistes femmes : *Peintres femmes 1780-1830*, *Elles font l'abstraction*, et *The power of my hands*. J'ai choisi la forme vidéo pour rendre compte de cet éventail temporel.

Je donne une place importante au corps - par une géométrie du corps - et au mouvement que je ralentis, que j'arrête, parfois même que je décompose. Et enfin, la notion de dialogue vient envelopper cet ensemble. C'est une forme de dialogue silencieux que j'ai surtout essayé de transmettre.

Lien vidéo :

<https://www.garance-paugam-ganokeazas.com/projetsartistiques>

- ... *Mais c'était un mythe.*

Dans cette vidéo où je me met en scène, je décortique le mouvement, image par image, pour en créer un nouveau qui se fait par saccades, et bien qu'il soit irrégulier il possède encore une fluidité. Différentes positions du corps se superposent pour créer le mouvement.

L'élément recouvert perd son identité visuelle au profit du tissu qui le recouvre, avec sa texture et ses plis. L'élément est là, mais sous forme fantomatique. Le tissu intervient comme un élément révélateur, car c'est lui qui est exposé, lui qui recouvre tout, lui qui est déformé et qui s'adapte à l'élément comme une peau. Il ne s'agit donc pas d'une représentation du pli comme avec les sculptures classiques, mais d'une présentation du pli.

Lien vidéo :

<https://www.garance-paugam-ganokeazas.com/video>

Plier, déplier, replier,
2021, vidéo par pixilation, production
en autonomie

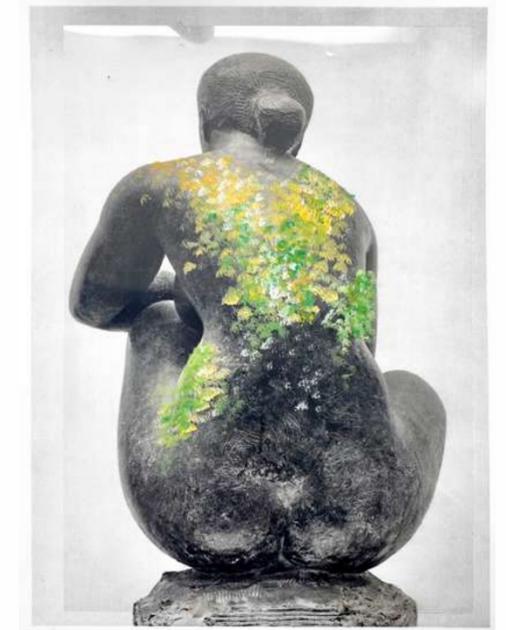
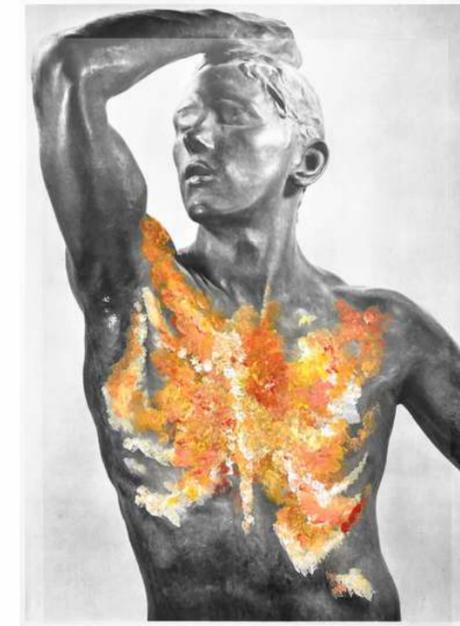
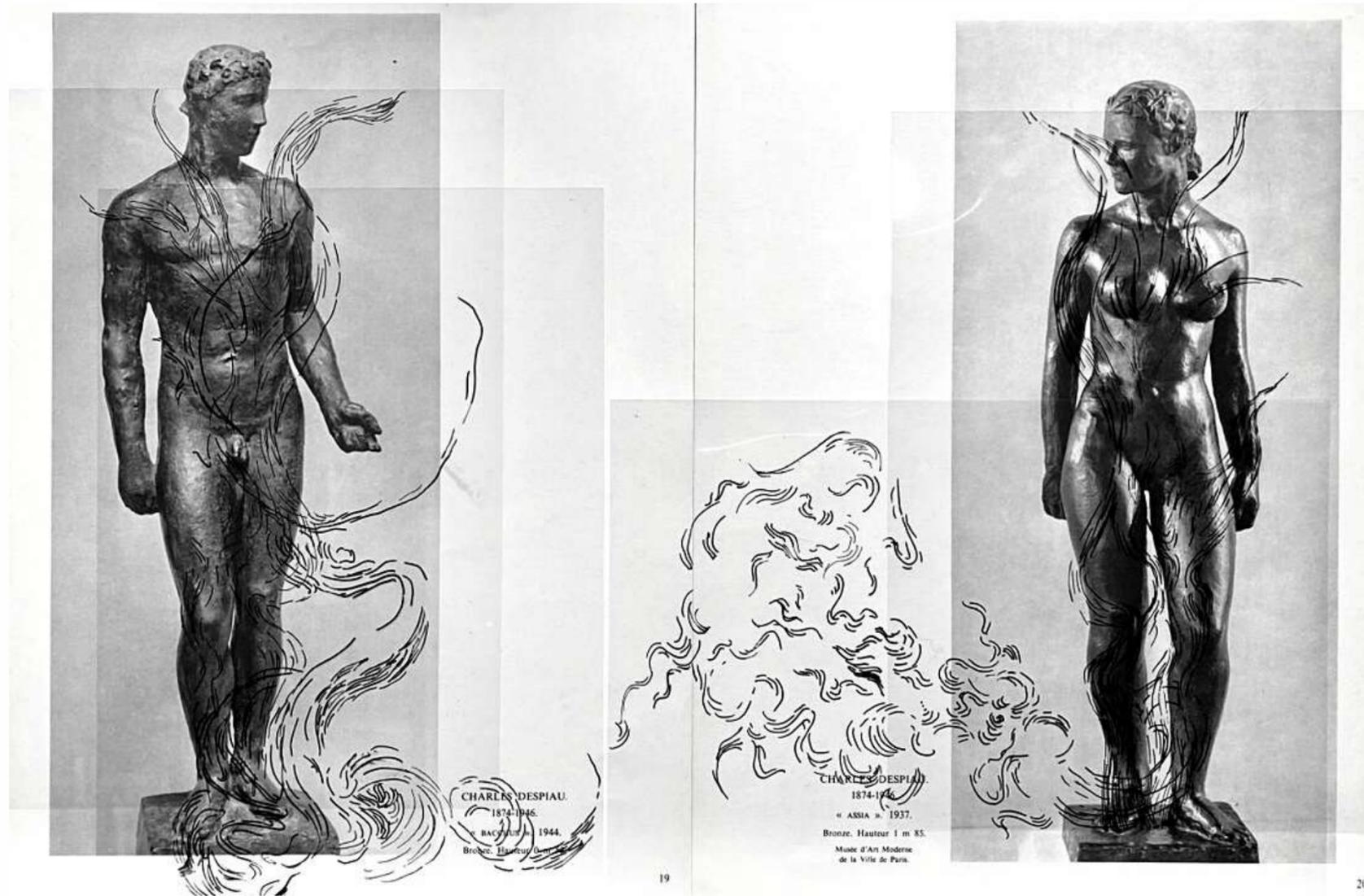

*NOCTAMBULE,
2021, série d'estampes, papier Vélín
d'Arches, production dirigée*

*« Continuité de masses linéaires, courbes sinueuses,
les turbulences des mouvements, le Big Bang originel,
tracer le cosmos, le rythme ».*

Le dynamisme des lignes qui se morcellent dans ces espaces tantôt obscure tantôt lumineux, est comme un voyage que ferait notre esprit dans l'abstraction du monde des endormis.

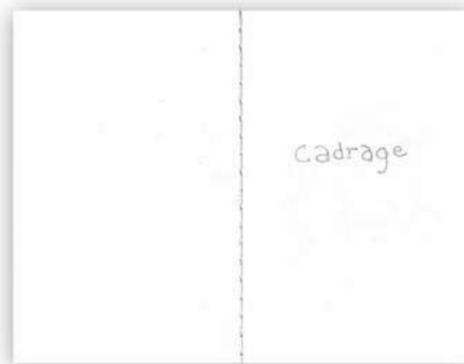

Animer les formes,
 2021, peinture, dessin, feutre, papier
 magazine, papier transparent,
 production en autonomie

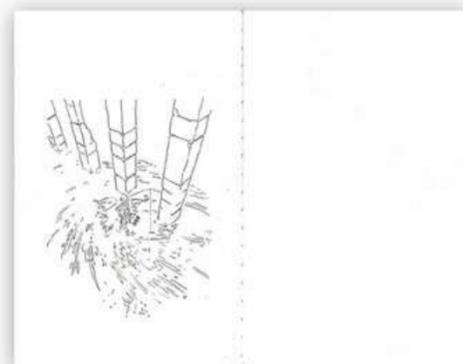
Dans cette production, il s'agit d'un travail sur la matière colorée et le trait graphique qui échappent à leur support. J'interviens sur ces pages d'images grâce à la peinture, dont le support est le papier transparent. Je viens animer ces formes par l'interprétation que j'en fais.

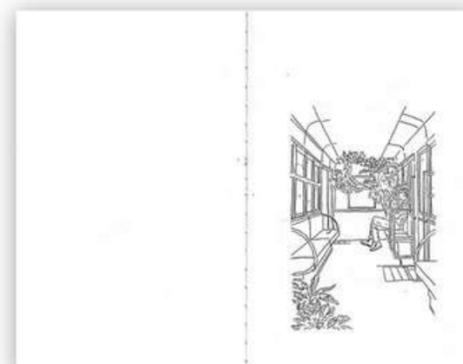
Expérimentation III,
2021, série de peintures, papier
calque de format A4, production en
autonomie

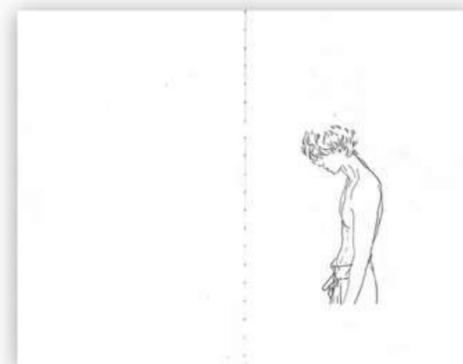
Cadrage

Plan d'ensemble en plongée forte

Plan d'ensemble à plat

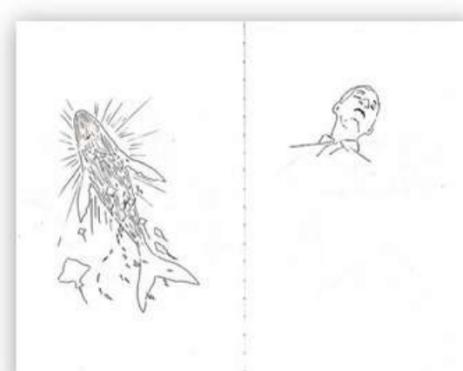
Plan américain à plat

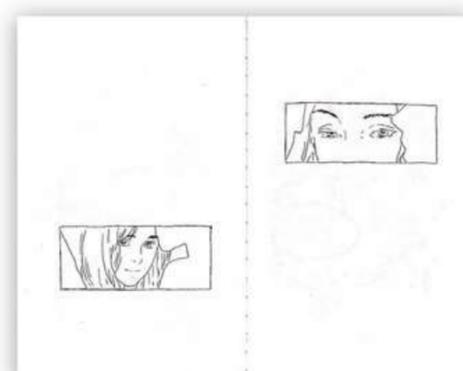
Plan décadré à plat

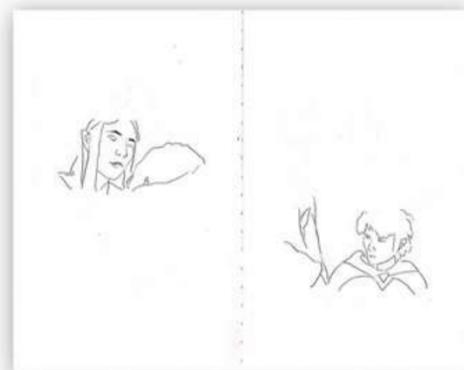
Plan poitrine à plat
Plan en oblique à plat

Plan d'ensemble en contre plongée
Très gros plan en contre plongée

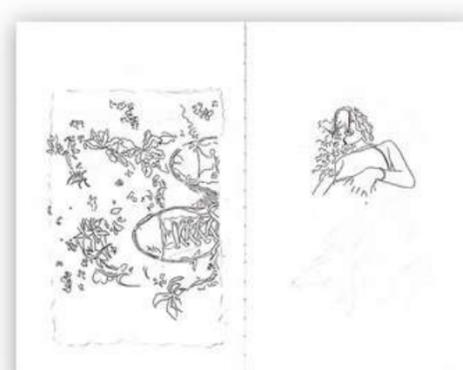
Gros plan à plat
Très gros plan à plat

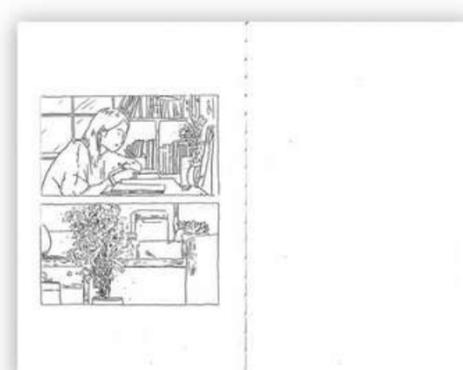
Plan champ à plat
Contre-champ à plat

Plan panoramique à plat

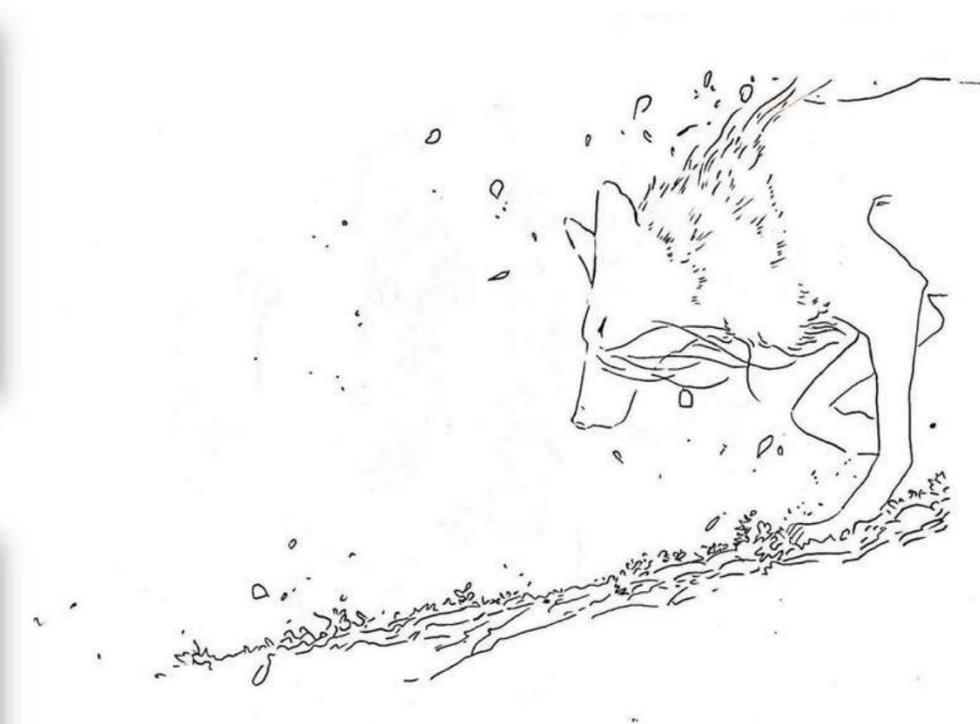

Très gros plan en plongée
Plan poitrine en contre plongée

Split screen avec la même scène

Cadrages et angles,
2022, dessin, crayon à papier, carnet
de format A5, production dirigée

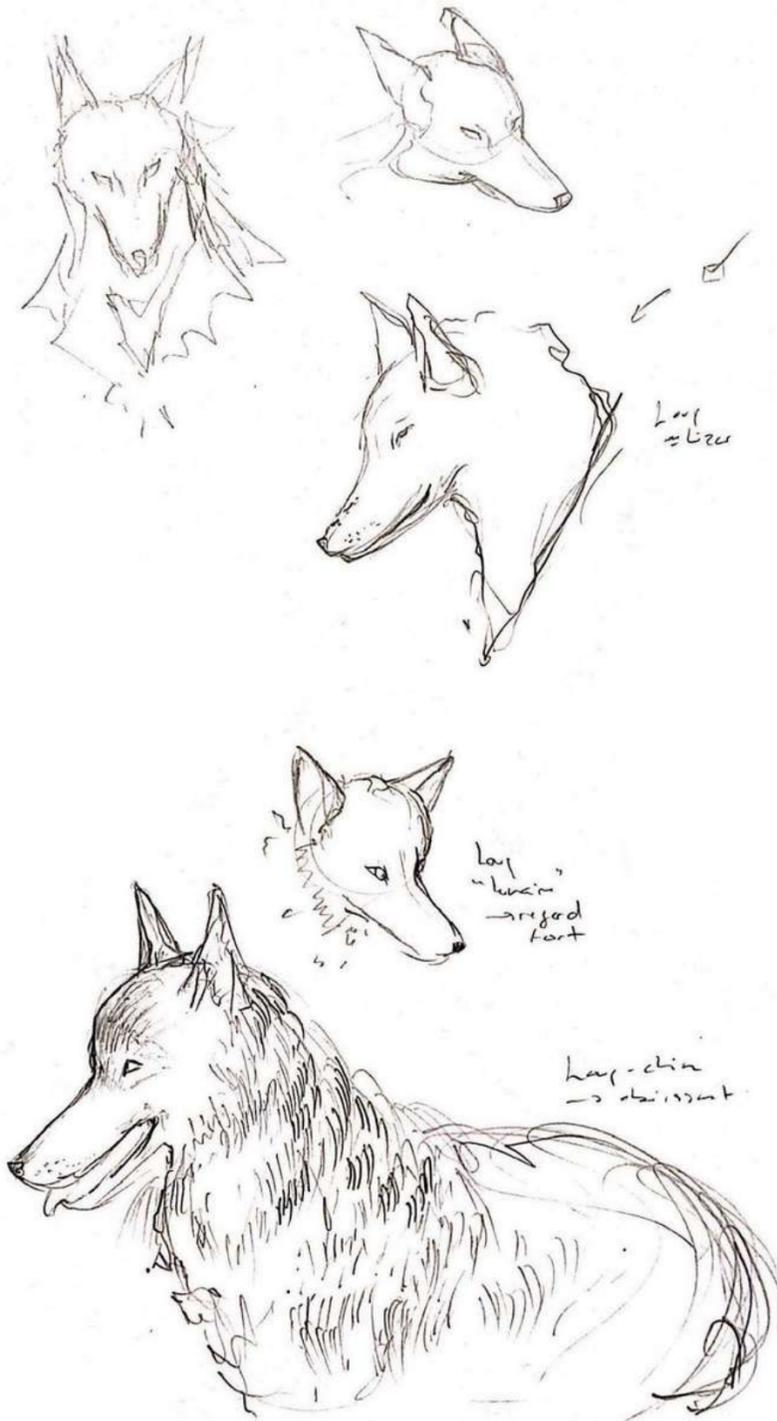
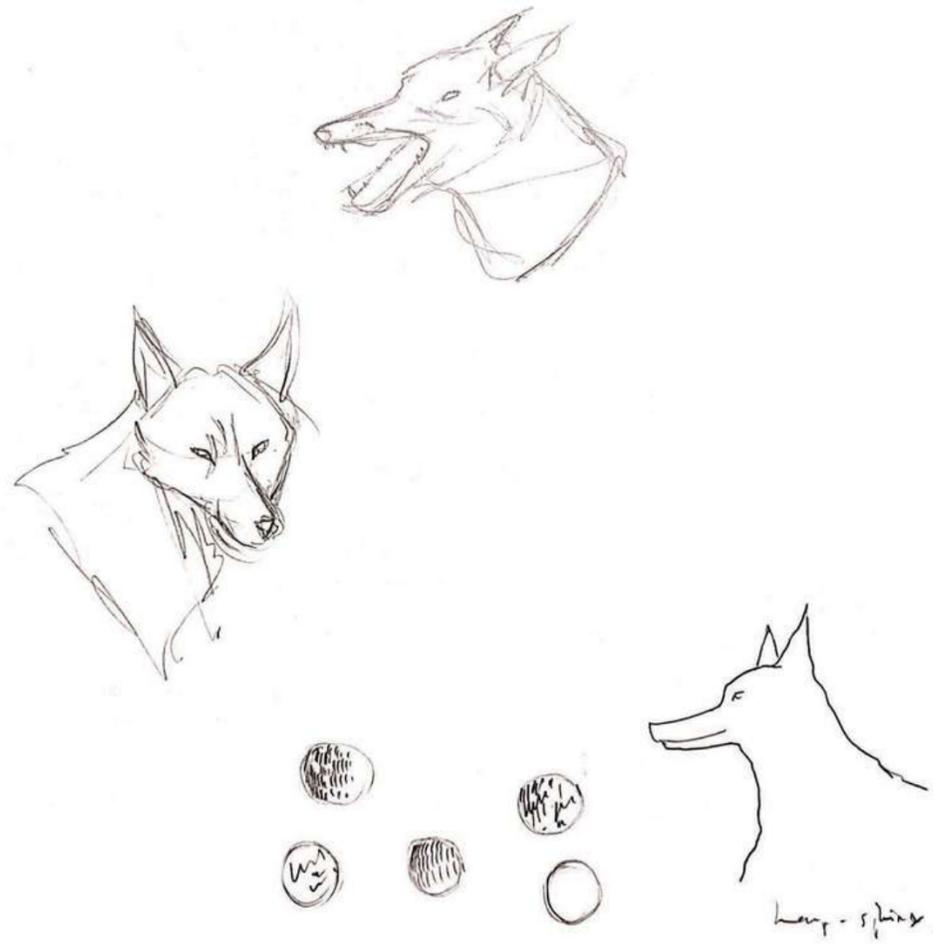
Projet de bande dessinée, 2021-2022

Byül et Oz : les aventures d'une jeune fille et de son compagnon loup, âgé de 800 ans, à travers les temps ancestraux qui mêlent fantasy et mythologie.

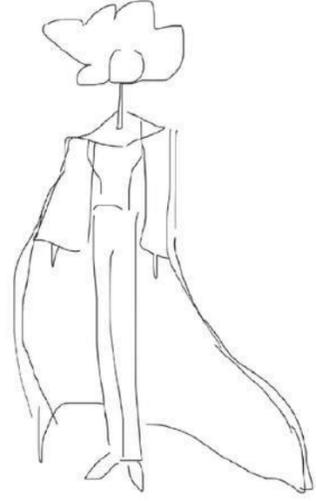
Croquis de recherche pour le personnage d'OZ sur tablette graphique

Croquis de recherche pour le personnage de Byül sur papier A4 au crayon à papier

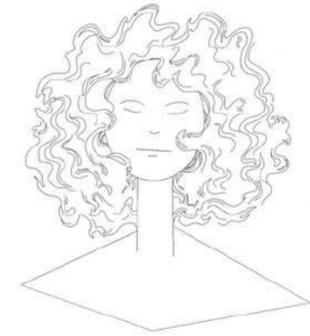

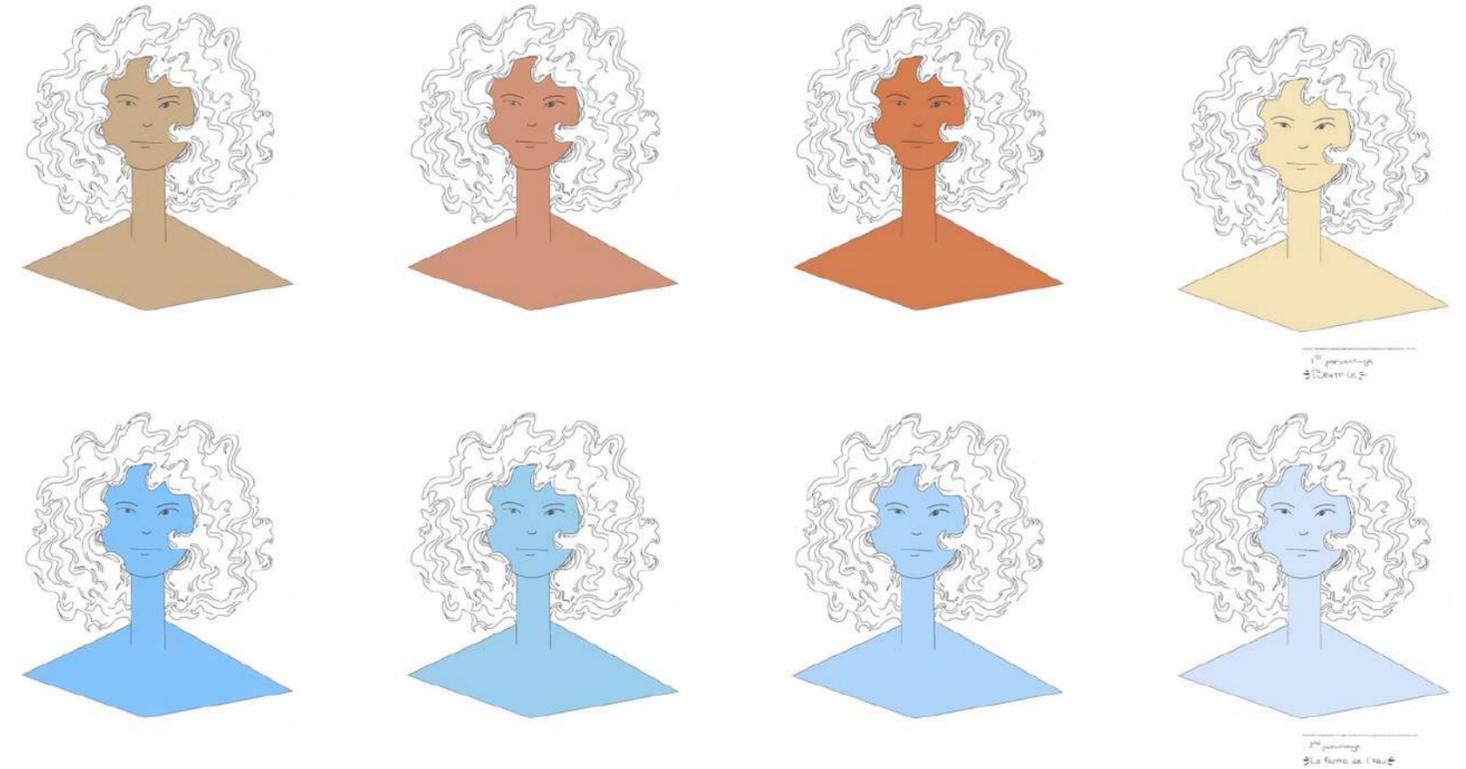
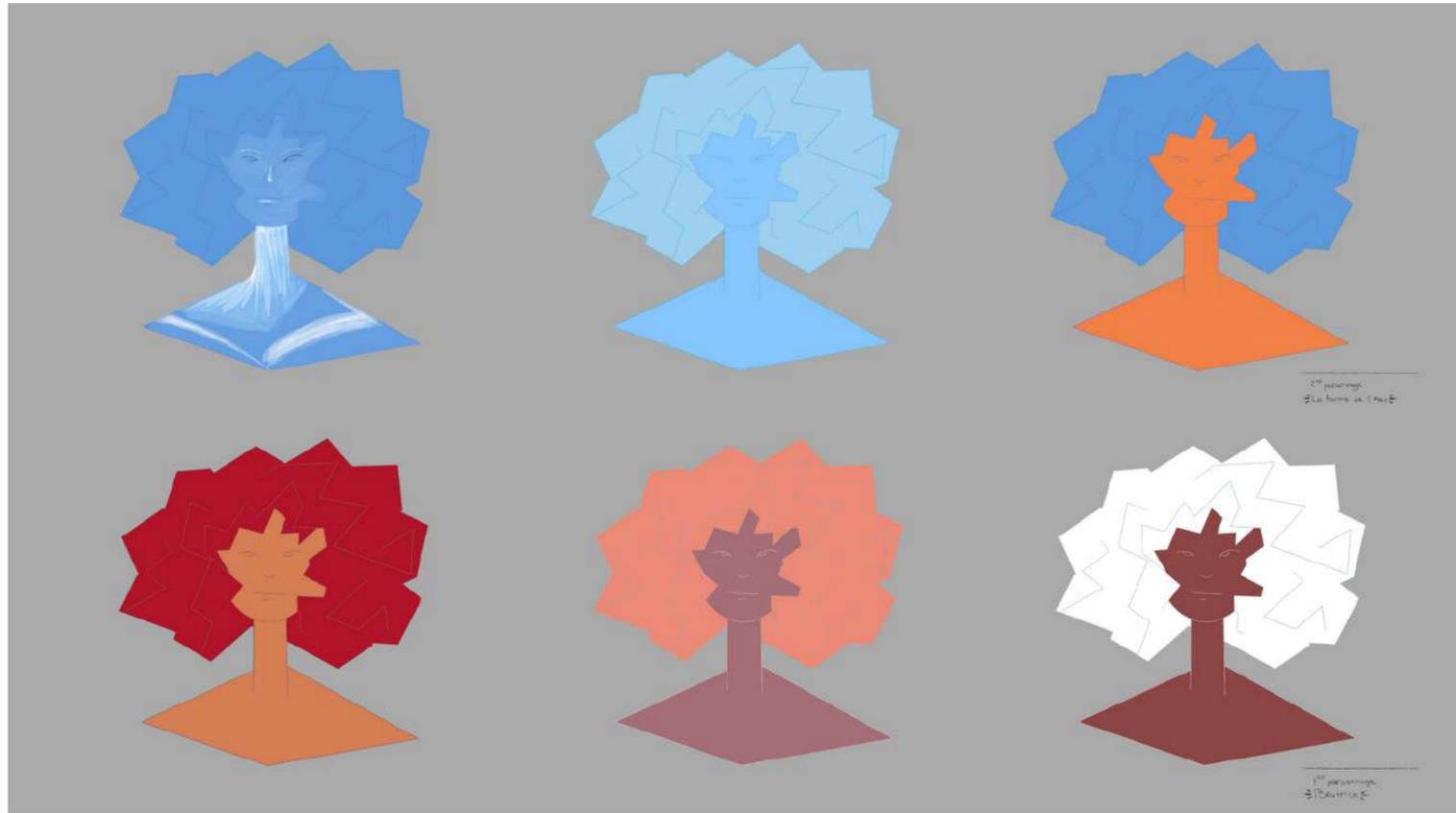

Charadesign du personnage principal :
Béatrice

Charadesign du second principal, sous
sa forme première :
Trice

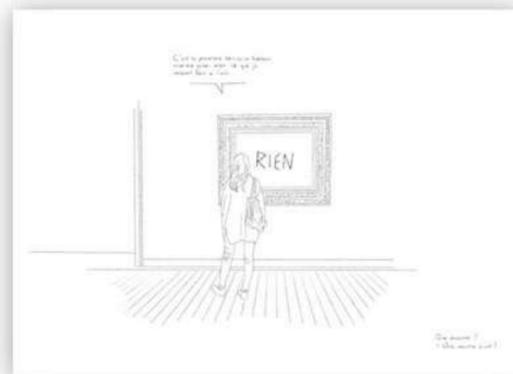
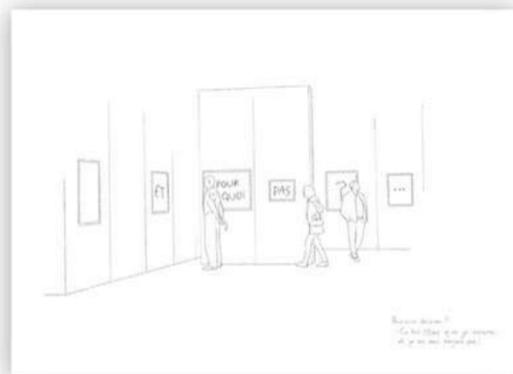
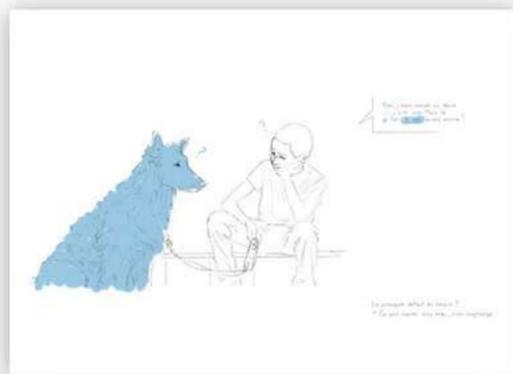

Travail sur tablette graphique

- Choix d'un graphisme géométrique accompagné d'essais de différents de couleurs pour les deux personnages. Avec, sur la première ligne Trice, et sur la deuxième Béatrice.
- Choix d'un graphisme plus souple avec une ligne en courbe, accompagné d'autres d'essais de couleurs pour les des personnages. Avec, sur la première ligne Béatrice, et sur la deuxième Trice.

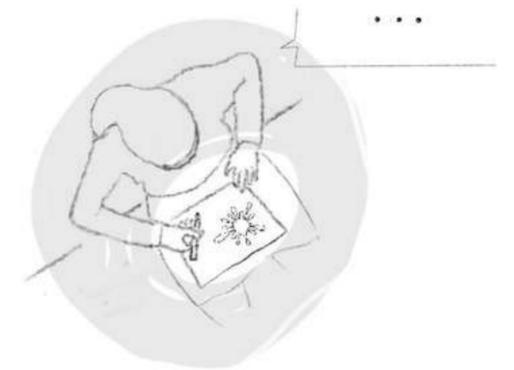
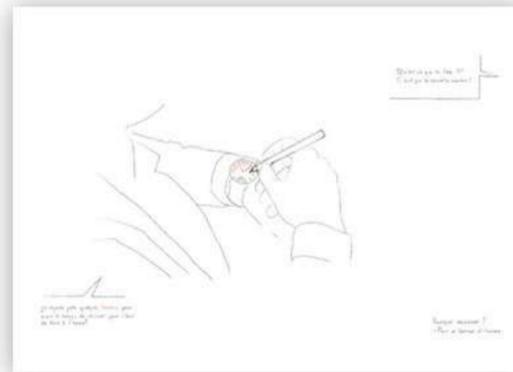
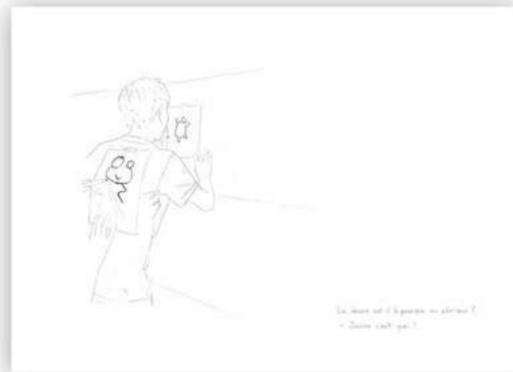
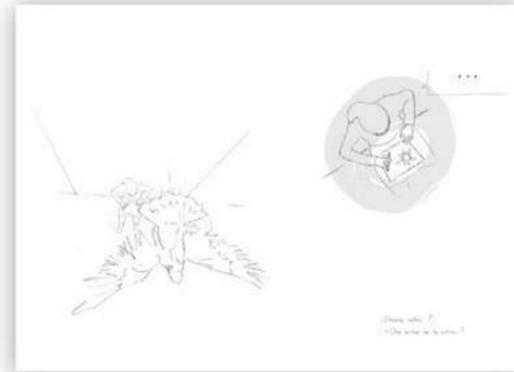
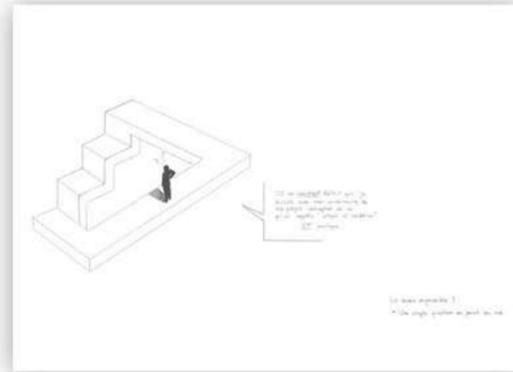
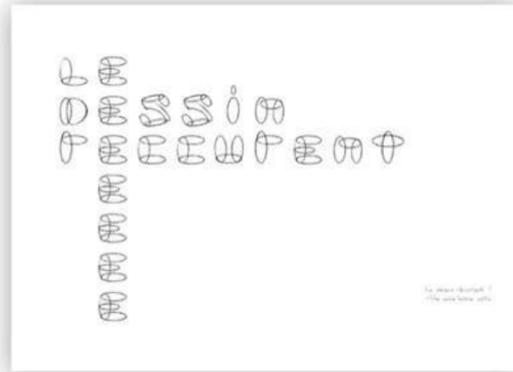

• Travail sur les expressions faciales.

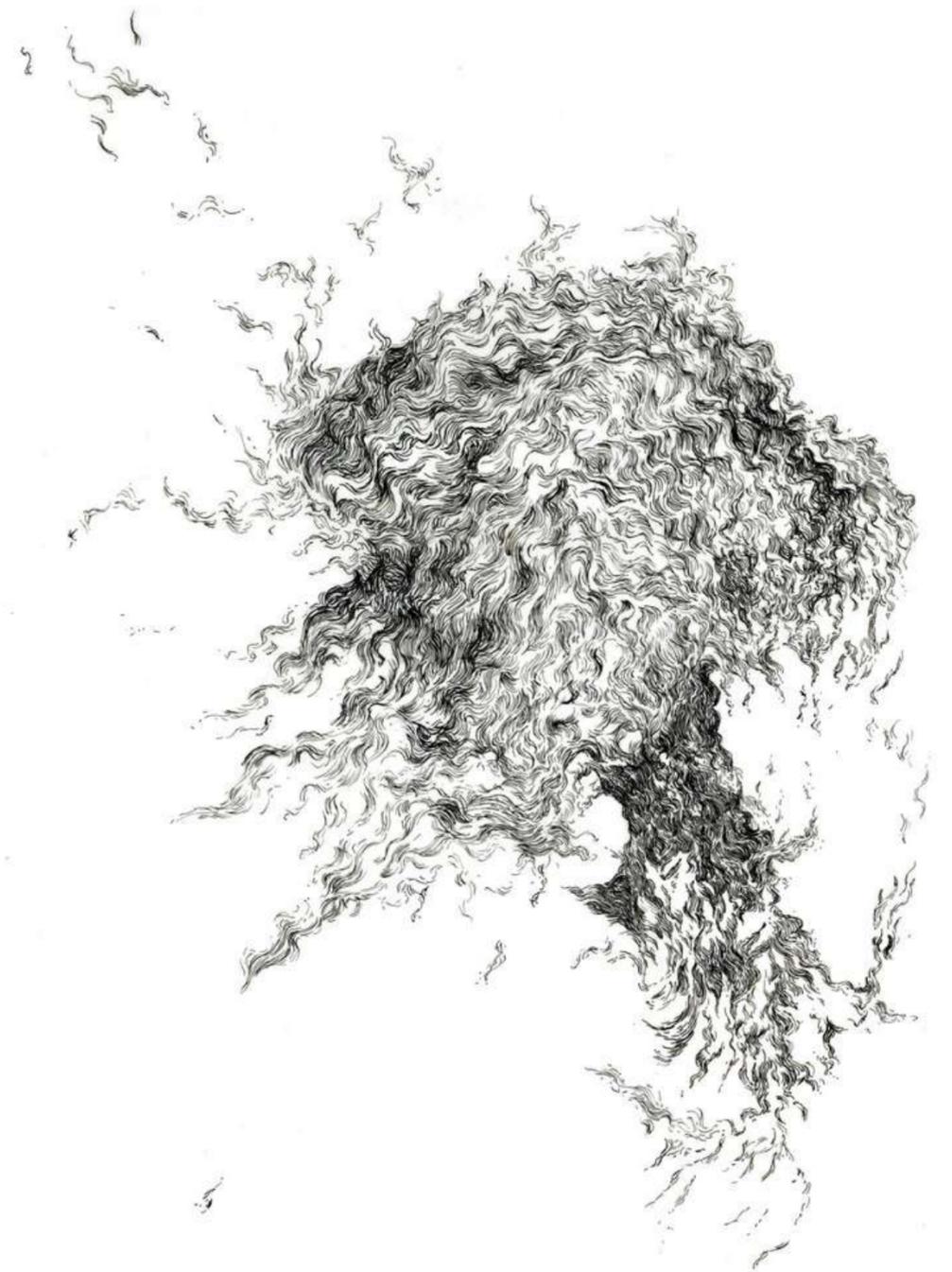
UN
DESSEIN

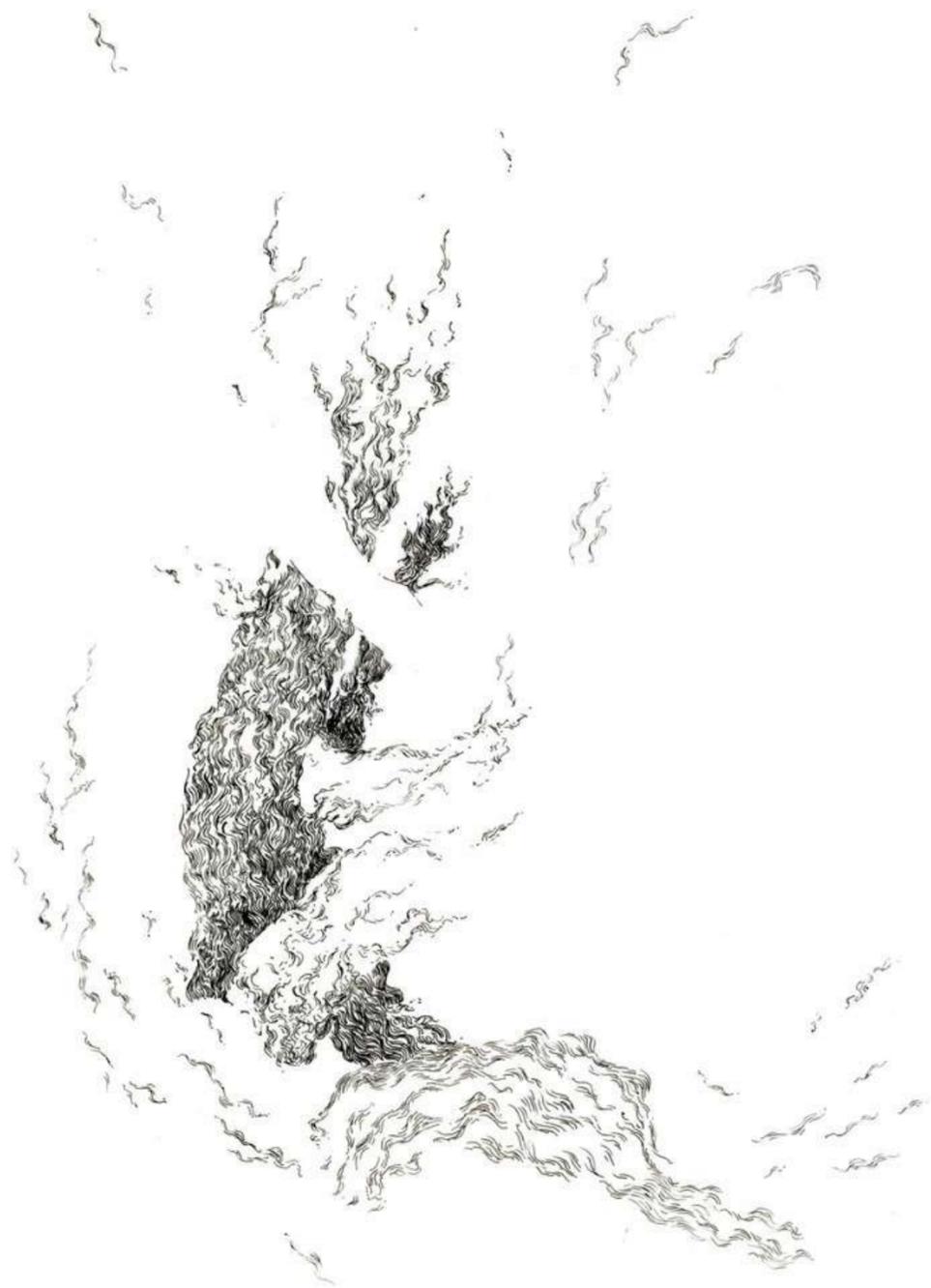
*L'humour et l'insolite,
2022, dessin, crayon à papier, crayon
de couleur, carnet de format A5,
production dirigée*

*Dessins ratés ?
- Une erreur de la nature ?*

Paysages, entre terre et ciel,
2021, dessin, feutre, papier calque de format
A3, production en autonomie

À travers cette série de dessin, sur papier calque, surgissent des formes arborescentes. Des semblants de paysages qui évoquent des paysages intérieurs, lointains, rêvés aux formes étranges sont dans un perpétuel mouvement.

Fragmenter le corps,
2020, dessin sur tablette graphique,
production en autonomie

Dans cette série de dessin, sur l'apparition et la disparition, des partis de corps, sous forme d'esquisse jaillissent d'une surface vide.

Esquisser le corps,
collaboration avec ma camarade Carla Tabarant, 2021,
sculpture, papier magazine, papier kraft, skotch, bandes
de plâtres, corde, papier plastique, production dirigée

À travers le moulage de bustes par différents procédés, le but était de faire varier l'aspect visuel et la présence du buste dans l'espace. Ces sculptures, creuses, sont des formes non finies mais qui se suffisent à elles-mêmes. Ils possèdent chacun un degré d' "esquisse". On met en avant le processus de création, qui a commencé par l'expérimentation.

Ce n'est pas tant les bustes que l'on découvre, mais des matières qui créent des dessins dans l'espace. L'idée n'est pas d'érotiser le corps de la femme, ni de parler du nu féminin, mais plutôt de mettre en avant la matérialité.

Lien de la numérotation des bustes dans une vision à 360 :
<https://poly.cam/capture/19FA93E3-9495-4033-A0B6-F174C8167B4C>

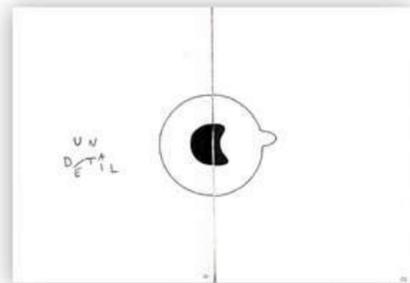

L'être éclairé,
2021, série photographie, production
dirigée

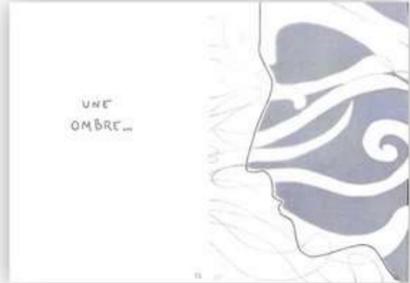
Ce corps, doit échapper à la lumière du jour pour entrer dans la nuit, s'y fondre et s'y confondre pour l'habiter. Il devient alors support et décor de la nuit. Le choix de la série me permet de traiter d'une forme « d'évènement ». Cette rencontre entre le corps et la nuit est un processus dans lequel l'un et l'autre fusionnent.

La nuit enveloppe par son aspect vide. Tout ce qu'elle dégage est une atmosphère emplie d'une forte présence de vide car, le corps n'est plus lui, il devient nuit.

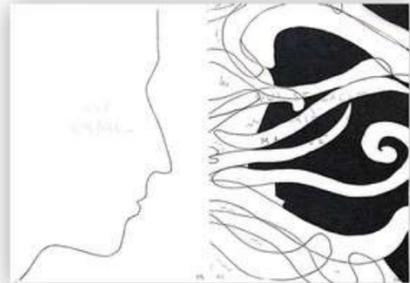
*« Habiter la nuit.
Il la peuple, y règne.
- Y siégez-vous ?
- J'habite la nuit !
J'habite l'obscur,
Et je fuis l'obscurément clair. »*

Page 1-2

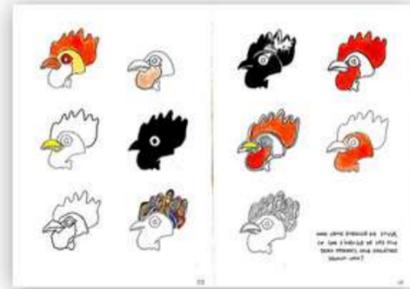
Page 3-4

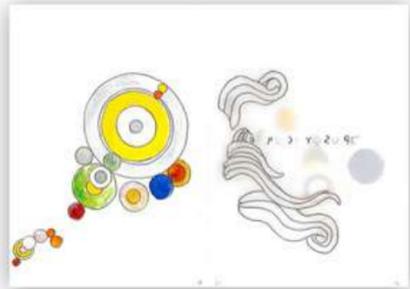
Page 5-6

Page 7-8

Page 9-10

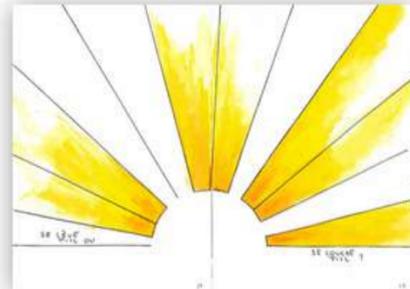
Page 11-12

Page 13-14

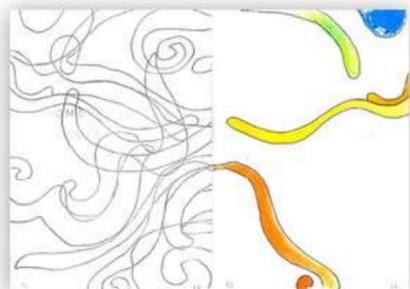
Page 15-16

Page 17-18

Page 19-20

Page 21-22

Page 23-24

Page 25-26

Fragments,
2022, dessin, crayon à papier, feutre,
aquarelle, carnet de format A5,
production dirigée

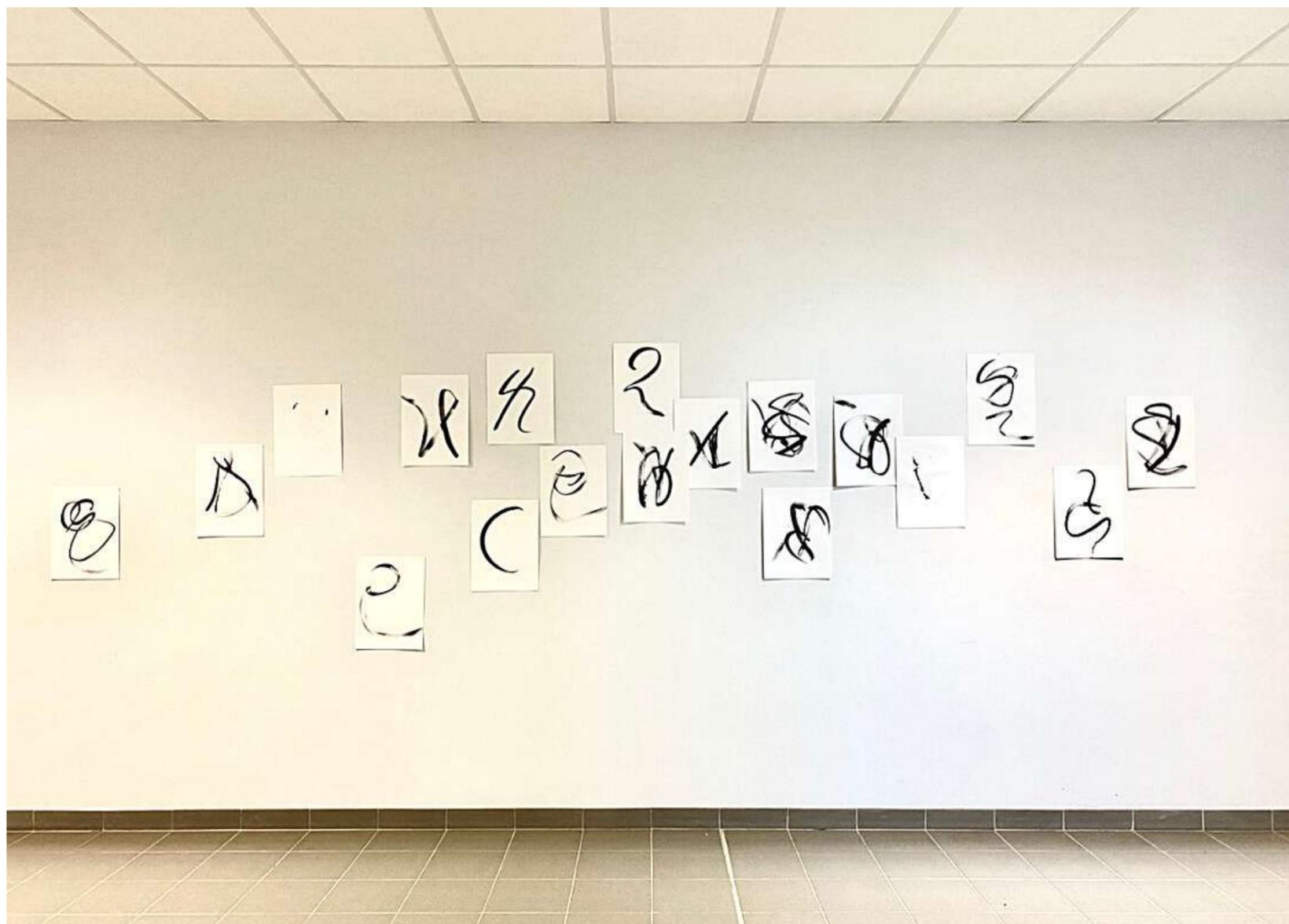

21

13

21

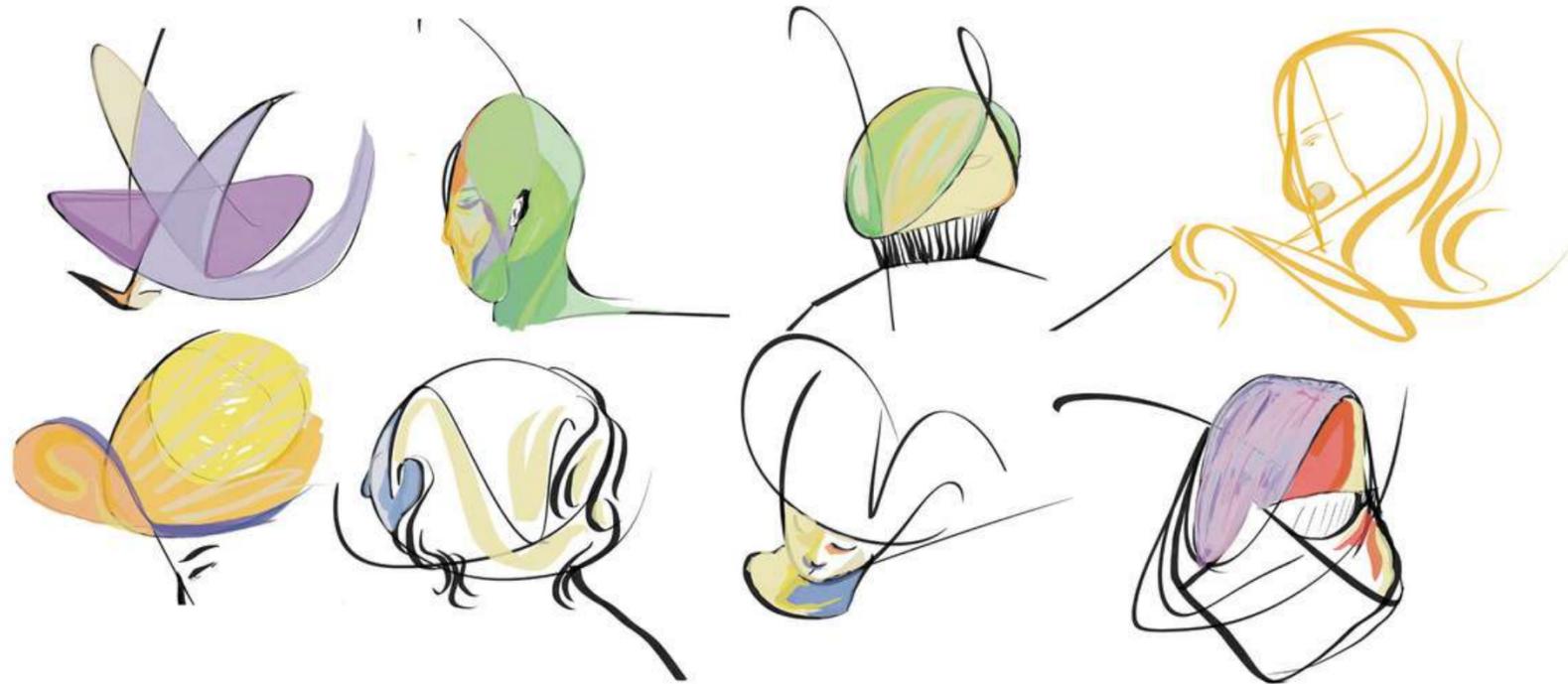
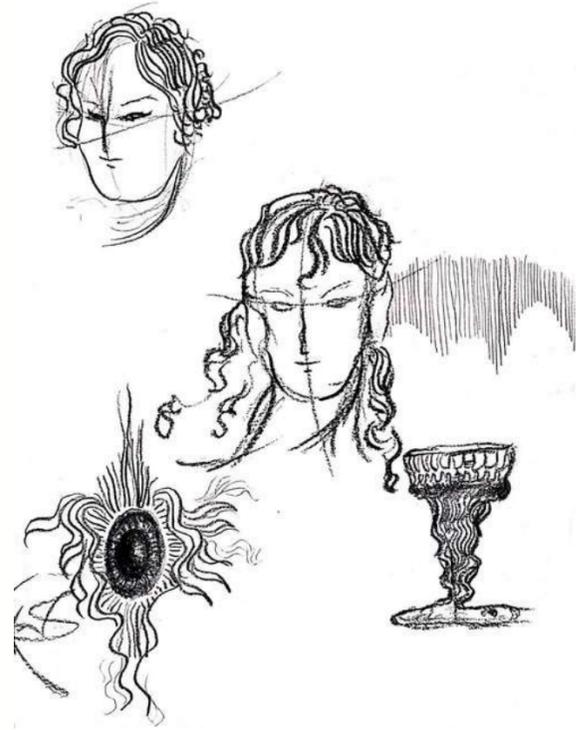
14

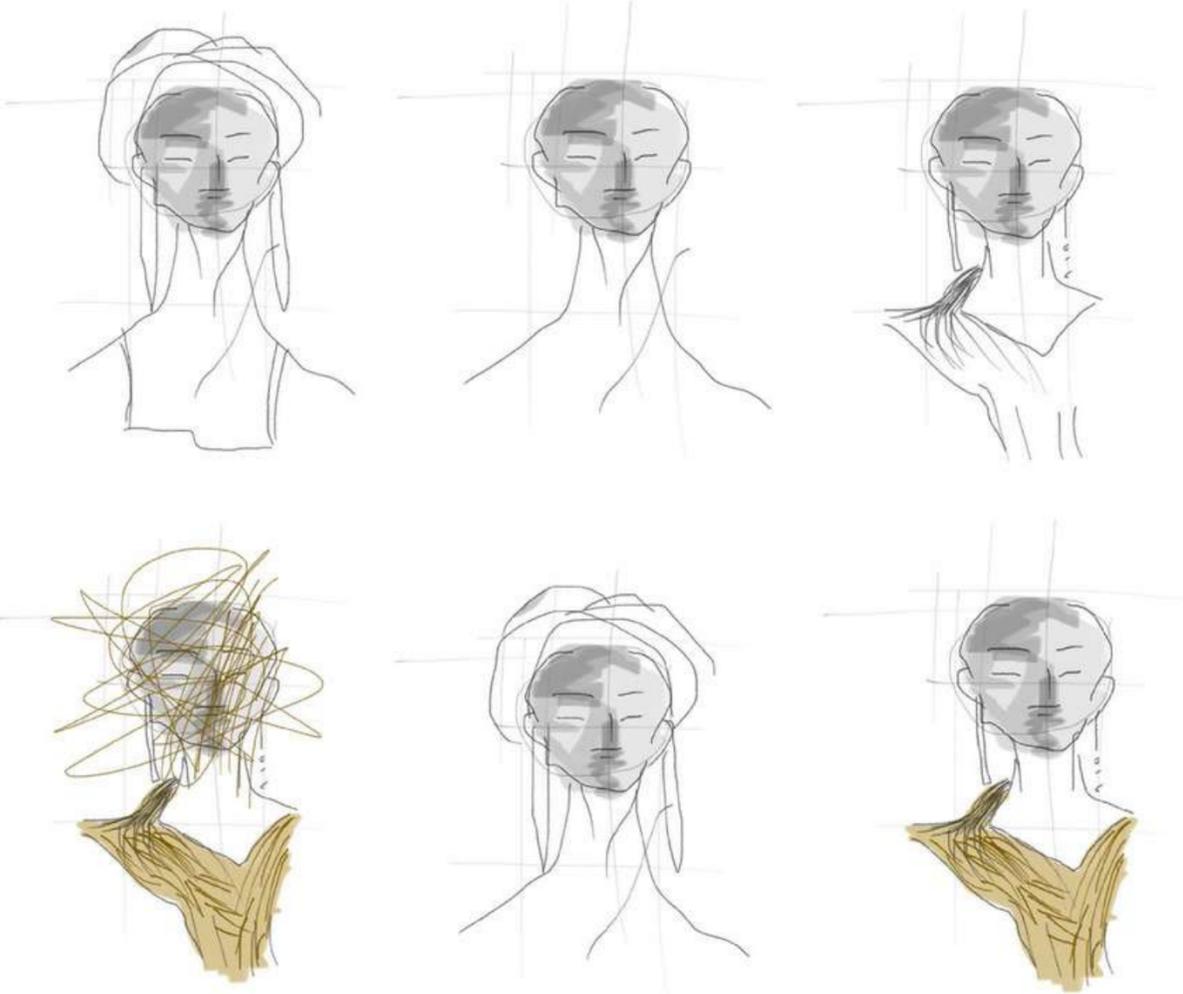
Premiers signes d'une image,
2021, série de dessins, encre de chine,
papier de format A3, production en
autonomie

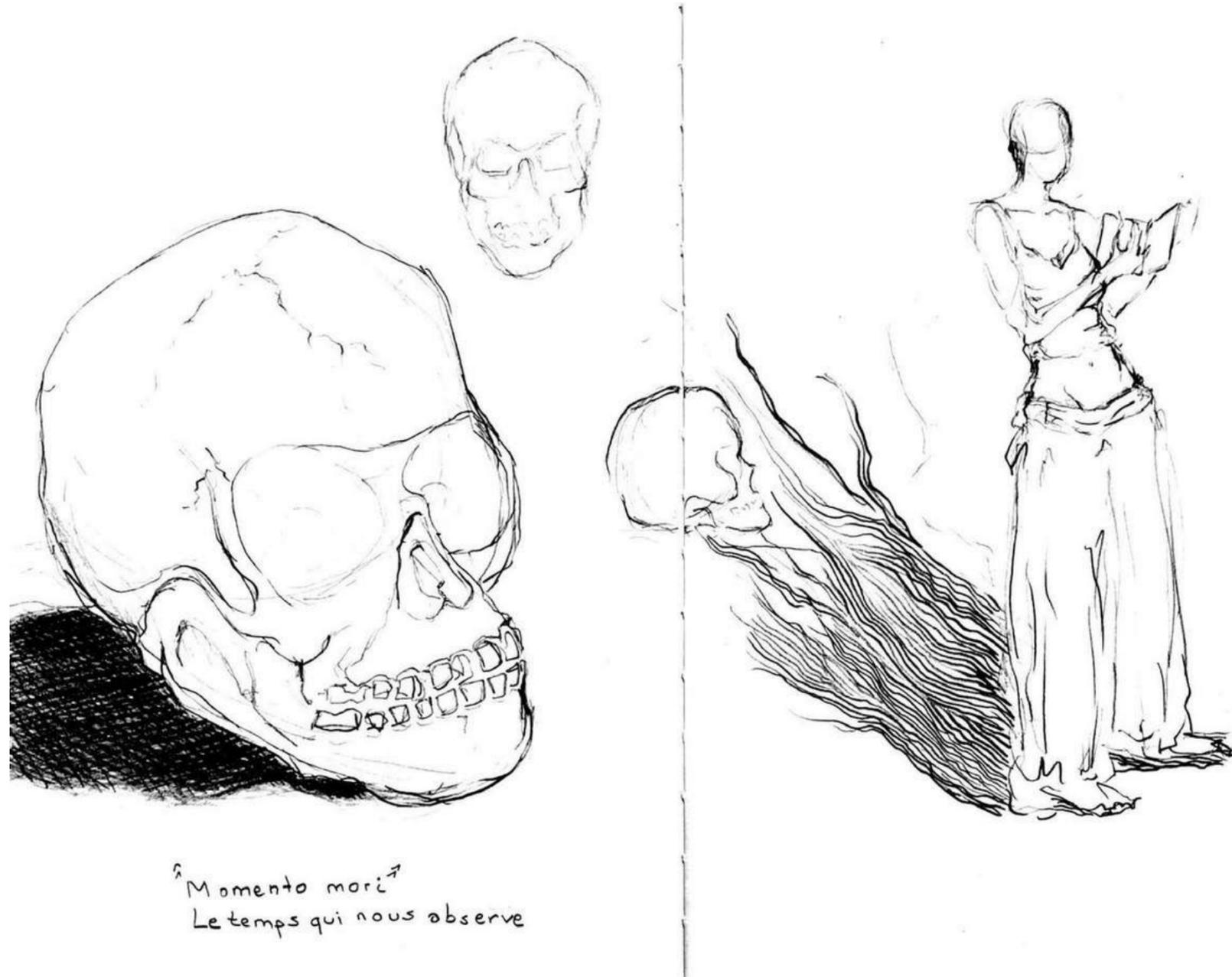
Écrire une image,
2021, dessin, rouleau de 3,4 mètres,
encre de Chine, pastel, fusain, sanguine,
production dirigée

Dessins sur papier de format A4 et tablette graphique avec l'application Procreate
Techniques utilisées : pierre noire, encre de Chine, crayon de couleur, crayon à papier, feutre

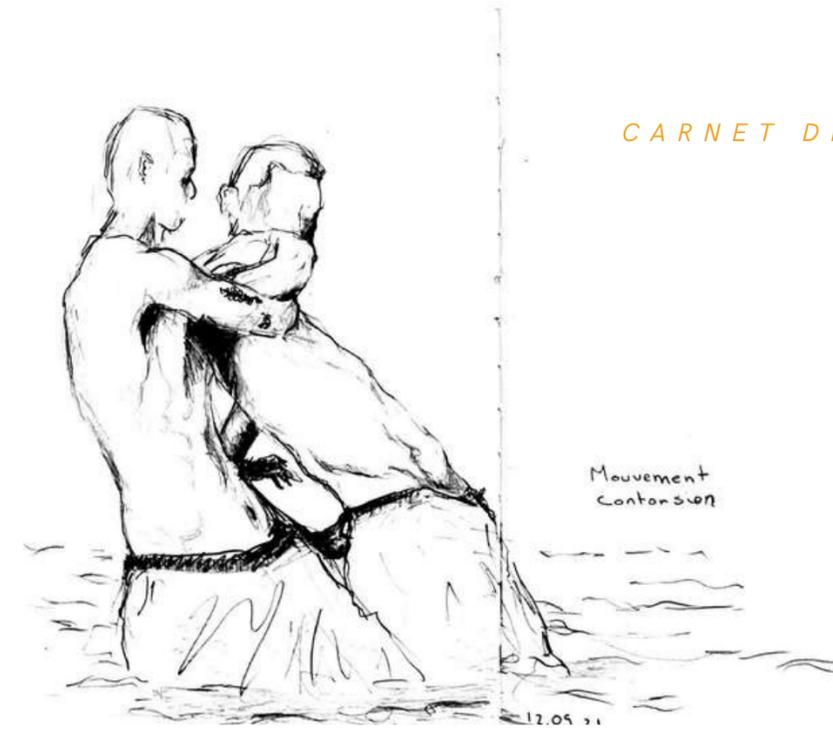
Dessins sur tablette graphique sur l'application Procreate

^ Momento mori ^
Le temps qui nous observe

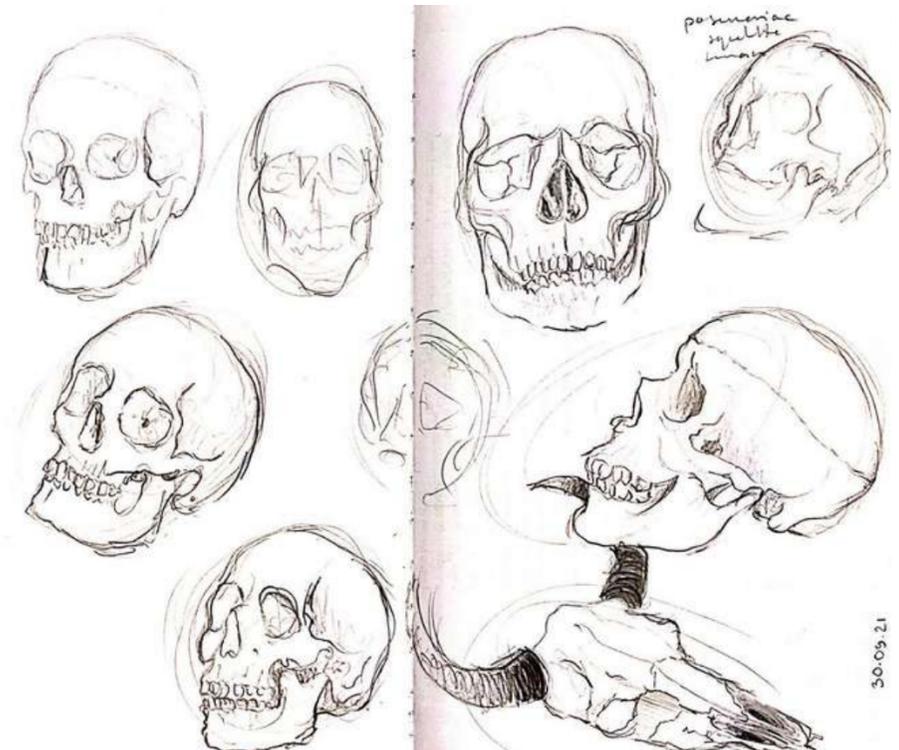
Le model

12.05.21

Mouvement
contorsion

12.05.21

posterior
skull
image

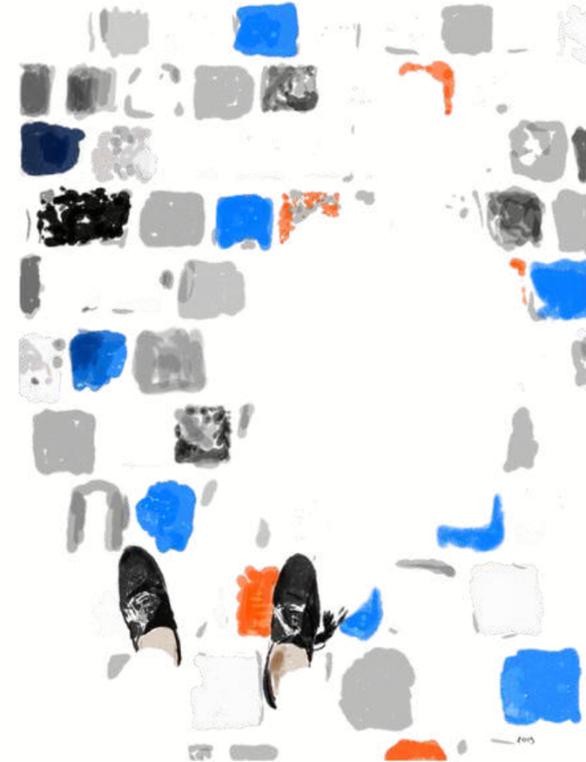
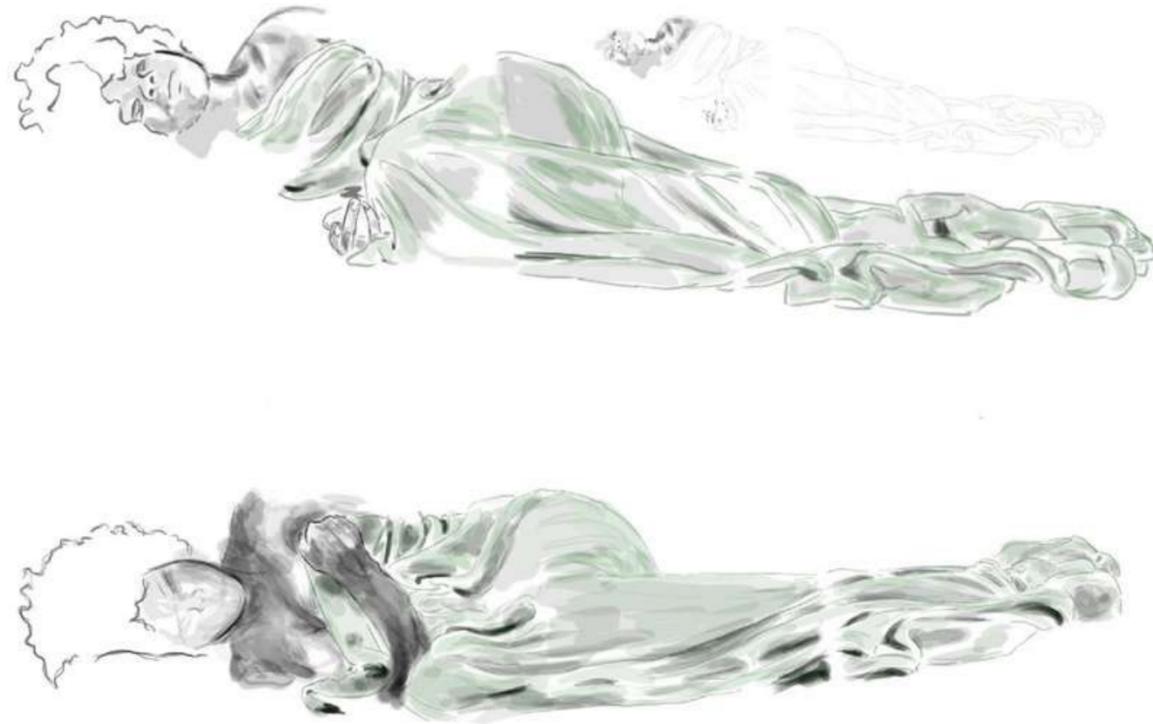
30.05.21

Dessins dans un carnet de format A5
Technique utilisée : crayon à papier

*Dissiner à la manière d'un sculpteur,
2021, performance filmée, production dirigée*

Lien vidéo :
<https://www.garance-paugam-ganokeazas.com/performance>

AUTO PORTRAIT

Dessins sur tablette graphique avec l'application Procreate et dessin sur papier de format A4 (techniques utilisées : crayon à papier, feutre)

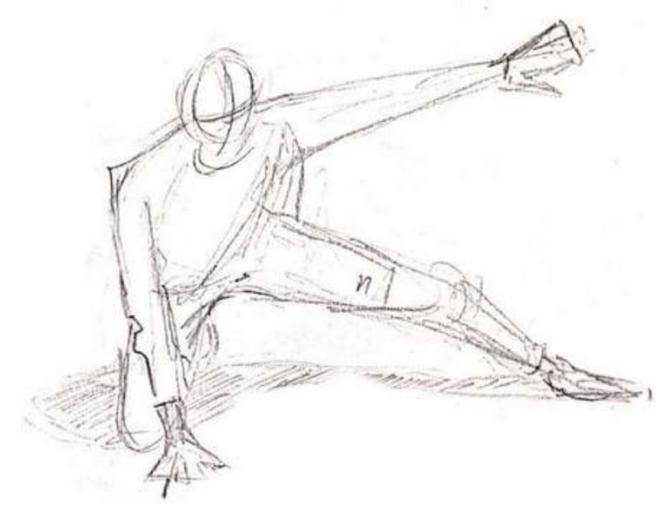
Mme Botin.

claire

claire

Alex.

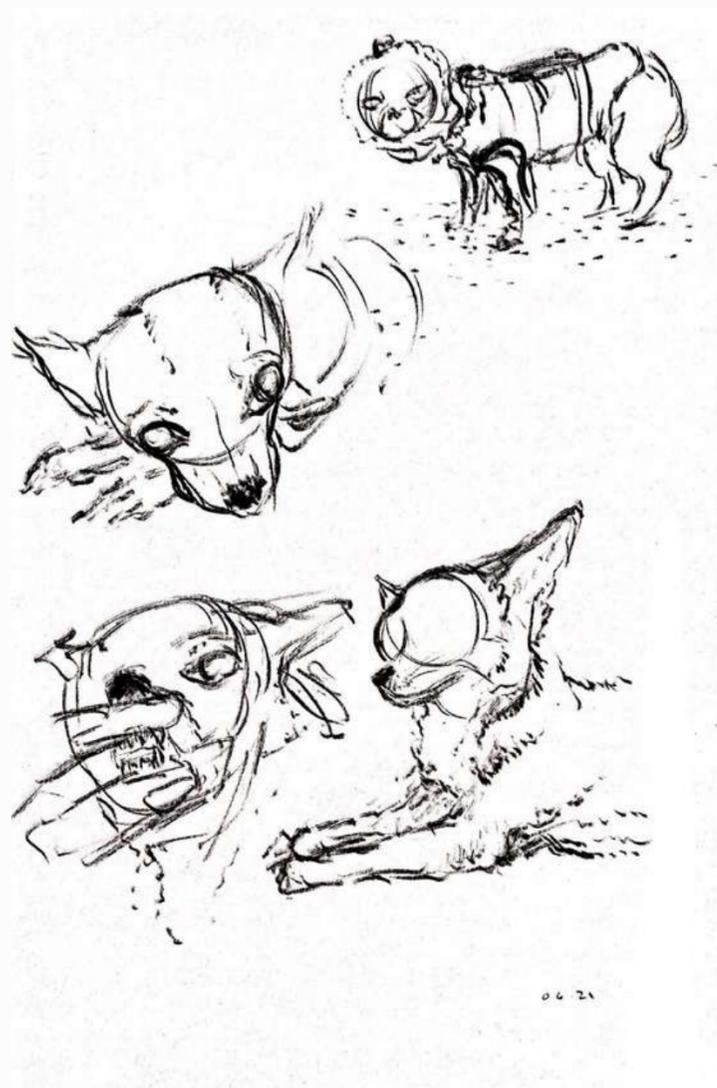

Clair

Tda.

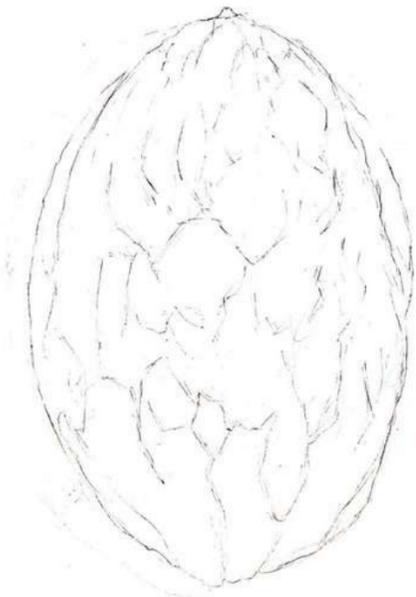
Dessins dans un carnet de format A3
Technique utilisée : crayon à papier

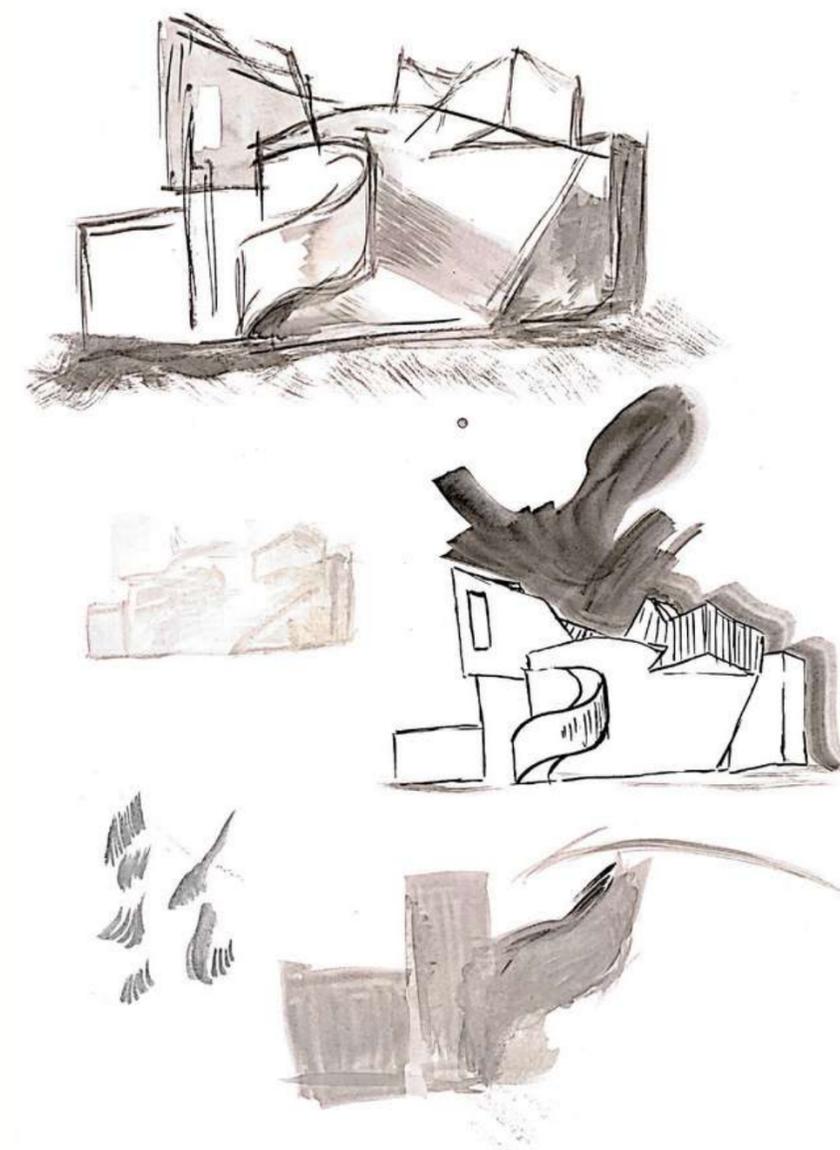

Dessins dans un carnet de format A4 et A5
Techniques utilisées : feutre, craie noire

NATURE MORTE
DESSINS D'OBSERVATION

Dessins sur papier de format A4, A5 et A3
Techniques utilisées : aquarelle, encre de Chine, crayon à papier, crayon de couleur

Dessins dans un carnet de format A3
Technique utilisée : encre de Chine

CRÉATION D'UN SITE
INTERNET

garance.paugam

garance.paugam

Lien : <https://www.garance-paugam-ganokeazas.com>