

Amandine Portelli - Portfolio

Artiste dessinatrice et formatrice en estampe

Amandine Portelli vit et travaille à Ingrandes sur Loire entre Angers et Nantes depuis 2016. Elle a suivi le cursus des Beaux-Arts d'Angers à partir de 2003 ponctué par une année de formation dans le département des arts graphiques de l'Académie des Beaux-Arts de Sarajevo en 2007/2008. A la suite de l'obtention de son diplôme en 2009, elle crée un atelier de sérigraphie mobile et de gravure, elle co-fonde un lieu d'actions artistiques à Denée, la Galerie A en 2011, en parallèle avec l'association F-O-R-M-E-S, ensemble, ils montent le Festival FORMA à Angers, une 1ère édition en 2013 puis 2015. Elle termine le projet de la Galerie A et de l'association F-O-R-M-E-S pour co-crée OuOùOuh à Ingrandes-Le Fresne sur Loire, baptisé à l'été 2017.

Elle est artiste permanente de ce lieu où elle développe la pédagogie et l'accompagnement de projets dans les arts visuels autant que sa recherche personnelle. Son travail a toujours flirté avec le récit et un besoin de se diriger vers la Bande Dessinée se présente comme une évidence, en 2021 elle suit une formation continue à l'école CESAN à Paris.

Journée de tournage pour une vidéo pédagogique sur la sérigraphie à l'atelier OuOùOuh Musée d'Angers, Le R.U Artothèque, juin 2024.

« DE L'EAU ET DES LIENS »

{Témoignages d'adhérents et de publics de Toustes en Mer}

La navigation c'est pour moi, dans mon histoire personnelle...
J'ai connu l'association...
La voile et l'océan m'ont marqué...
L'anecdote dont je me souviens...
Cette expérience a changé...
Chacun.e a été traversé.e par la rencontre avec Toustes en Mer, iels nous racontent...

A travers les témoignages de différents adhérents et publics de l'association de voile pour toustes « Toustes en Mer », j'interprète librement leurs mots pour en faire un récit graphique. Volontairement anonymisé.e.s, les personnages et leur environnement sont complètement fictifs.

Je me projette dans des vies et révèle toutes les émotions et les sensations chères à la transformation créée par le contact avec la voile, l'océan et l'esprit de cette association. Je souhaite montrer la richesse des personnalités, autant de singularités issues d'origines, de milieux, de lieux, d'âges, de genres, de métiers etc. de toutes horizons. Je joue de la réalité d'un vécu pour le transformer en fiction, les images arrivent et je me laisse embarquer par elles sans me demander si cela correspond à la réalité. L'objectif est de rendre les émotions et l'importance du lien à partir de simples témoignages.

«JE N'AI JAMAIS RÉUSSI À T'ÉDUQUER»

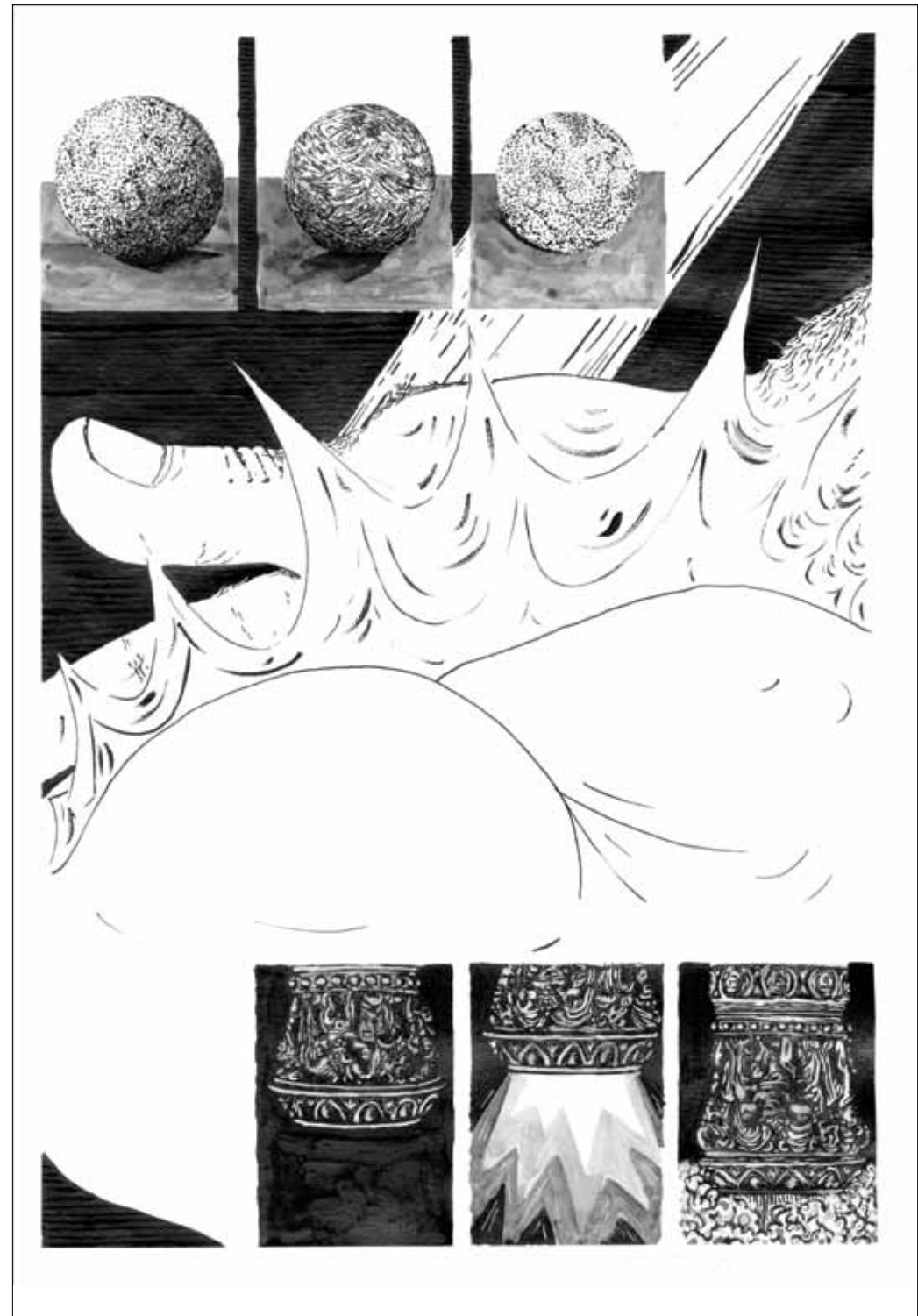
«Comment obtenir justice ?»

Se demande une femme d'une trentaine d'années. Elle nous emmène à l'origine de son questionnement dû aux maltraitances paternelles dans son enfance.

Elle revient sur ses traumatismes pour réparer son enfant intérieur par la transmutation des images du passé imprimées en elle.

Ce cheminement débute avec les souvenirs pesants, accueille peu à peu l'onirisme et transformera sa perception de la justice. La joie de vivre et le sentiment d'exister supplanteront l'amertume et le ressentiment.

L'apaisement ouvrira la possibilité de partager une passion commune avec son père; la navigation pansera leur relation.

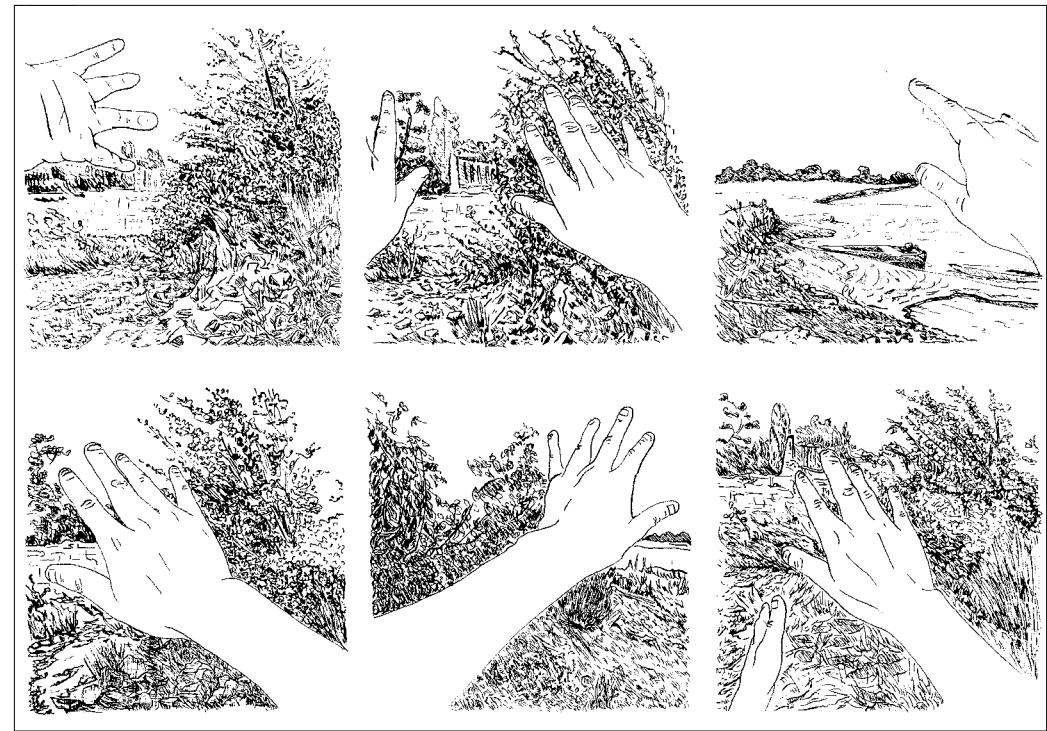
LE TEMPS ET L'ESPACE DANS LE QI GONG

Le Qi Gong est un art millénaire chinois faisant partie des 5 branches de la médecine chinoise, traduit par «le travail de l'énergie», il synchronise des mouvements lents à une respiration profonde.

C'est pour moi un temps qui s'arrête où je sens que mon rythme est naturel et en accord avec l'univers où le lieu sort de sa notion de territoire ou de paysage pour rendre sa fonction d'environnement vital.

La BD se compose de plans/séquences de mouvements (choisis intuitivement) issus du Qi Gong dont le point de vue est mon regard et une vue d'ensemble fragmentée, où je m'arrête sur le détail du paysage et le mouvement des mains et du corps.

D'autres planches plus didactiques retranscrivent via les bulles une discussion entre Geneviève Feufeu (enseignante de Qi Gong, habitante d'ILF/Loire) et moi-même, un dialogue sur les notions de temps et d'espace dans la pratique du Qi Gong, entre ressentis volontairement maladroits de ma part et précisions via l'expérience de Geneviève. Nous y sommes représentées en train de pratiquer librement inspirées des planches de figures des gymnastiques thérapeutiques dessinées par le médecin Hua Tuo (110-207) (Archive du Quai Branly, exposition «Les arts martiaux»).»

<p>INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR</p> <p>CE QUI M'A ATTIRÉ VERS LE QI GONG C'EST LE TEMPS, ARRÊTER LE TEMPS</p> <p>LE SAUVE-QUARRÉ</p>	<p>A L'ÉPOQUE JE CONDUISAIS BEAU-COUP ET J'AVAIS MAL AU DOS, DU STRESS, DE LA FATIGUE AVEC MON BOULOT DE PROF</p>	<p>LE QI GONG C'ÉTAIT UNE MISE EN ARRÊT</p>
<p>DU TEMPS ET DU RYTHME : DANS NOTRE CORPS IL Y A UN RYTHME INTÉRIEUR, CELUI À L'EXTÉRIEUR. LE QUOTIDIEN VA DANS TOUTS LES SENS</p>	<p>LE RYTHME BIOLOGIQUE, LA CIRCULATION DU SANG, LE BATTEMENT DU CŒUR, LE DÉVELOPPEMENT DES CELLULES</p>	<p>NOTRE RESPIRATION</p>

URBICIDES

De 2017 à 2021, j'ai développé un travail à partir d'un corpus d'images photographiques lors de mon séjour en Bosnie-Herzégovine en 2007/2008 et d'un ouvrage sur les mouvements historiques de protestation (« Protest » éd. La Martinière).

Le terme «Urbicides» guide ma sélection de photographies pour composer avec les matières et les formes. La guerre de Bosnie-Herzégovine et ses actions politiques se définissent par les destructions de villes et plus précisément d'un génocide social. Les dessins, gravures et sérigraphies de cette série «Urbicides» ne représentent pas la période de guerre, c'est une période actuelle qui m'inspire, bouleversée par un mouvement de protestations à l'échelle internationale.

*Série de 3 sérigraphies 3 couleurs, 45*64 cm, 2019.*

*Série de 3 sérigraphies quadrichromie, 64*45 cm, 2021.*

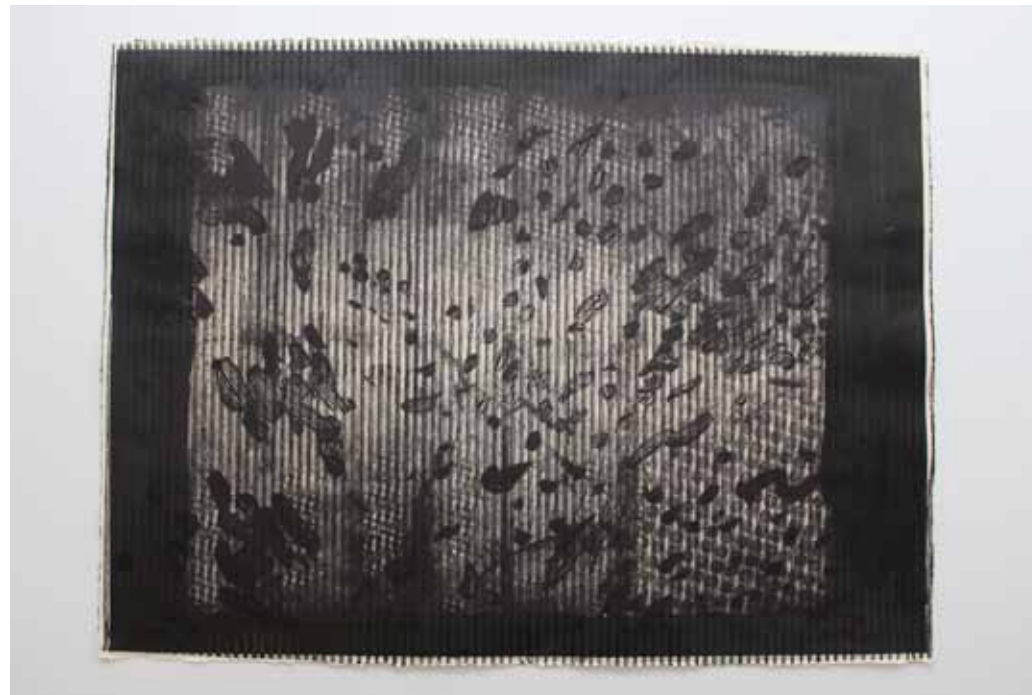

*Série de 24 gravures à l'eau forte 3 couleurs, 40*30 cm, 2021.*

URBICIDES

*Série de 5 Dessins au fusain, encre de chine et sérigraphie, 150*150 cm, 2020/2022*

*Série de 10 gravures, Eau forte, sérigraphie, gravure sur carton et colagraphie, 56*76 cm, 2020.*

*Série de dessins à l'encre, 24*32 cm, 2019/2021.*

*Gravure à l'eau forte, 15*10 cm, 2019.*

SFALT

Vidéo pour 2 danseurs.

Partenaires Ville de Saint Nazaire – le PCP – APO33 – la MQMP de Saint Nazaire
SFALT est à la base un film d'animation réalisé à partir des images d'un extrait d'Accattone de Pier Paolo Pasolini. SFALT en frioulan peut se traduire par « asphalte ».

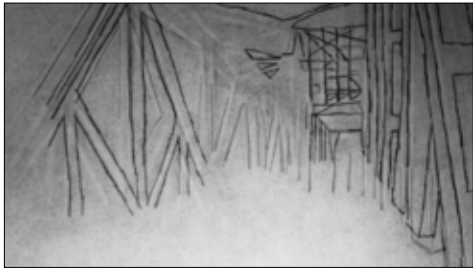
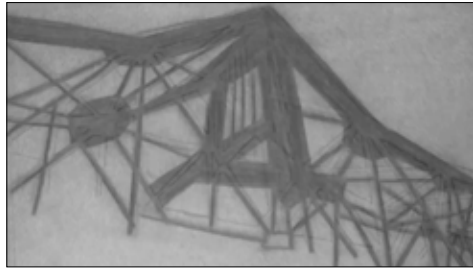
Pour le second volet de SFALT, je donne à des danseurs le film d'animation éponyme telle une partition à interpréter. Il s'agit pour le duo d'activer cette scène en mettant l'accent sur la physicalité entre dualité féroce et dualité fusionnelle. De transformer l'origine de la scène vers un mouvement qui semble sans fin ou jusqu'à l'épuisement. Cette danse est une coexistence de corps en relation dans l'espace, pulsés de différentes énergies et encadrés par le temps. Aussi le souffle est amplifié car l'activité du « danseur » est une partie intégrante du silence que je veux prédominante.

Ce projet est réalisé en collaboration avec Yoann le Claire (vidéaste) et Ghel Nikaido (enseignant -chorégraphe). Il n'aurait jamais pu se réaliser sans la complicité et le talent de Baptiste, Léo et Romain (danseurs amateurs des cours de breakdance de la Maison de Quartier Méan Penhoët).

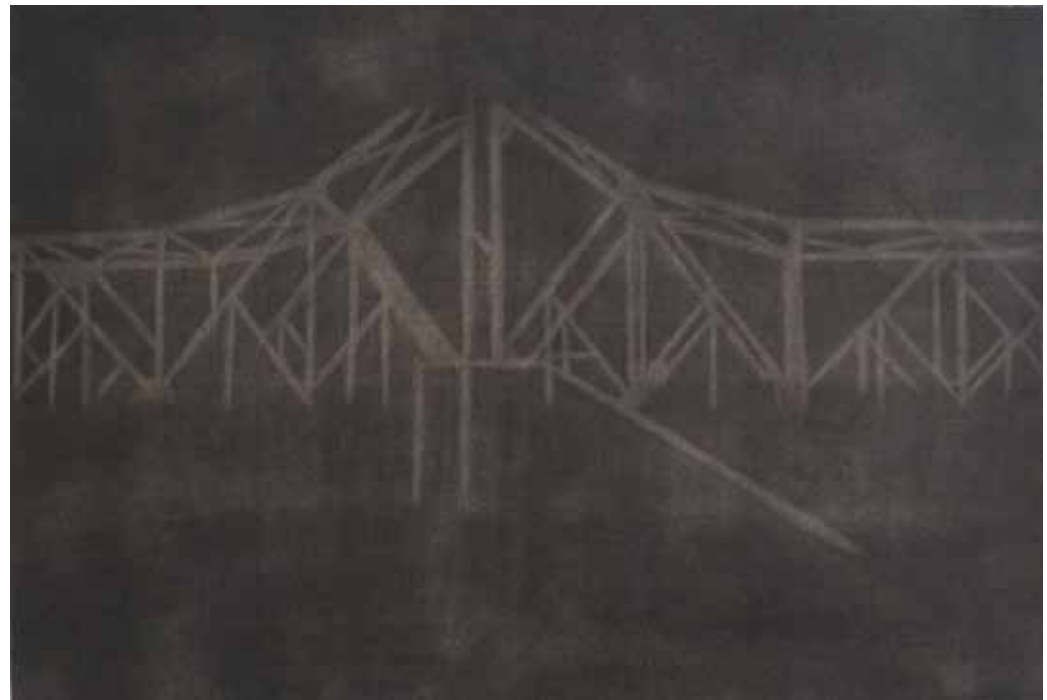

PONT

Les dessins «Pont» sont le résultat d'un processus gestuel qui a servi pour réaliser un film d'animation. « Ils traversèrent la Drina par le pont » est une vidéo en technique d'animation d'après des prises de vues vidéos et photographiques du pont de Zvornik. Le pont de Zvornik traverse la Drina, rivière-frontière entre la Bosnie et la Serbie. Ce qui s'y raconte est la base d'un récit qui se renouvelle, change de point de vue. Il trouve son origine lors de ma 1ère traversée de ce pont. L'animation rend visible les traces du fusain, le geste est répétitif ; il trace puis efface et ainsi de suite. Le dessin finalisé, présenté tel quel, est le résultat de l'accumulation du geste.

Ils traversèrent le pont par la Drina, vidéo en technique d'animation, présentation séparée de l'image et du texte sous forme de 2 vidéoprojections, son stéréo, 9min40 env, Amandine Portelli, 2018.

Pont, série de 6 dessins au fusain sur papier, 94*70cm (dimensions variables), Amandine Portelli, 2018.

CAGE

Cage d'escalier de la Fabrique / Nantes
Festival ELECTROPIXEL 2017 // APO33

Cage sont deux bandes sonores d'enregistrement de dessins réalisés au fusain. En reprenant les lignes de force de la structure de la cage d'escalier de la fabrique, je répète des gestes. Ceux de tracer et d'effacer ; le temps de la construction permet l'écoute de bruits dont le rythme est guidé par les gestes et les mouvements bruts du dessin. L'architecture de cette cage, à la graphie intrinsèque, peut être ainsi contemplée et observée.

Cette première phase sert la à la réalisation d'un premier plan au fusain où la structure de la cage d'escalier s'impose par un noir intense et par le fond travaillé en couches successives.

Vue de la mise en écoute des bandes sonores *Cage*,
Amandine Portelli, 2017.

Cage, série de 4 dessins au fusain sur papier, 120*100cm, Amandine Portelli, 2017.

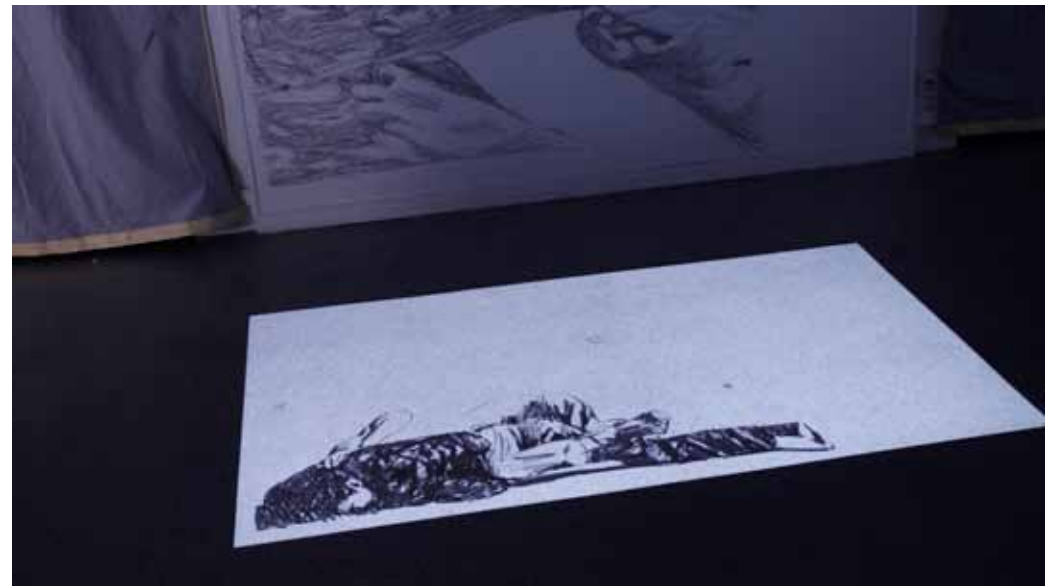
SFALT // CHIENS

Extrait d'Accattone

SFALT est un film d'animation réalisé à partir des images d'un extrait d'*Accattone* de Pier Paolo Pasolini. *SFALT* en frioulan se traduit par *asphalte*.

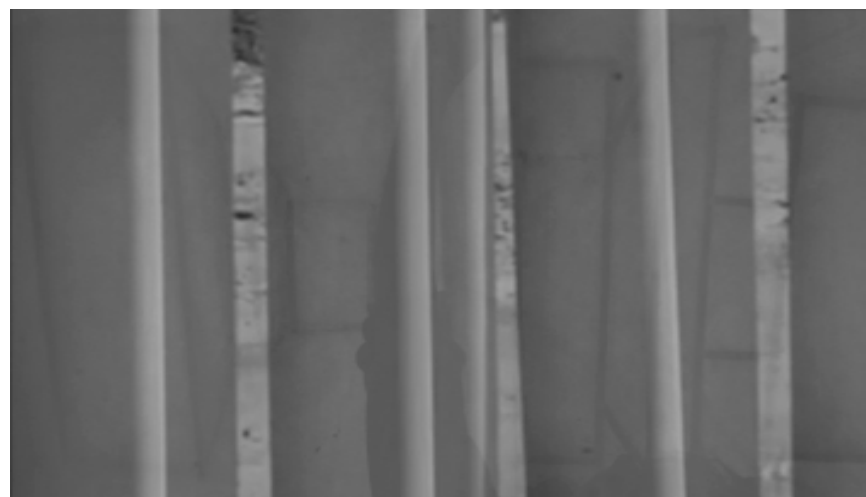
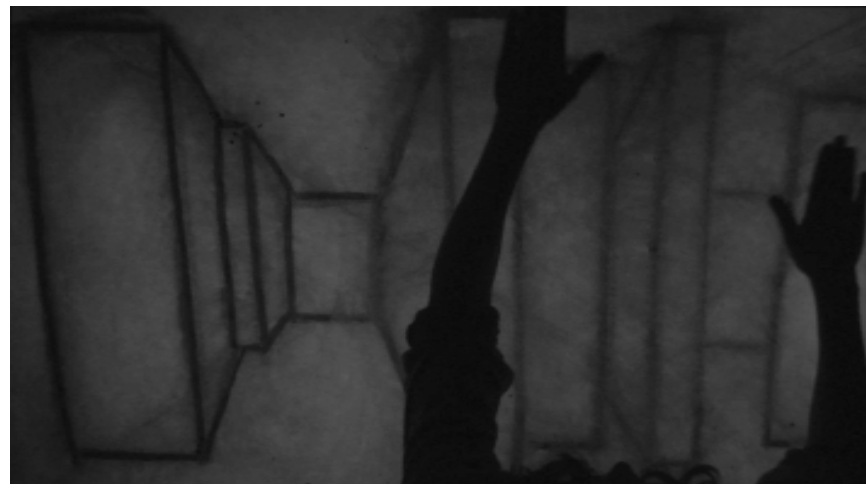
Vue de l'exposition *Perspective*, La Cabine, PAD, 2017.

SFALT, film d'animation Extrait d'*Accattone* de Pier Paolo Pasolini, 2017.

PERSPECTIVE

Perspective est une vidéo-performance en 3 parties distinctes chacune traitée différemment. En partie 1, je projette une vidéo prise sur Youtube et remontée, je filme la projection dans l'environnement de mon atelier. Dans la partie 2, je me filme entrain de dessiner une perspective au fusain, le geste est répétitif. Dans la partie 3, j'ai monté des vues de murs de séparation présentent dans les médias.

Vue du live-video *Perspective*, ENTRACTE, 2017.

PERSPECTIVE, vidéo (montage du live-video du 22/03/2017) , 16'15", 2017.

YOU HAVE TO KILL ME

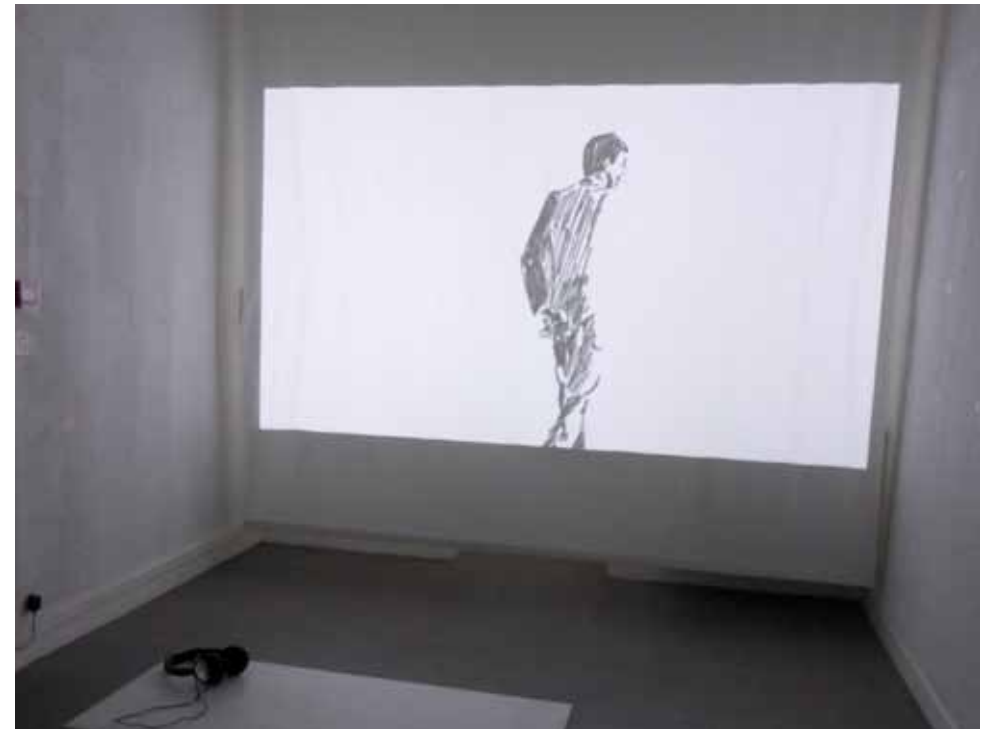
La vidéo est composée de dessins animés, *You have to kill me*, utilise la répétition et l'essentiel des gestes et des déplacements d'Anthony Perkins (Joseph.K) dans le film *Le Procès d'Orson Welles*, pour dévoiler un travail de la série par l'image-mouvement.

YOU HAVE TO KILL ME, vue de l'exposition à la Galerie 5 Angers, 2016.

YOU HAVE TO KILL ME, film d'animation (extrait du film «Le Procès» de Orson Welles) 6", lecture en boucle, 2014. *(en haut)*

YOU HAVE TO KILL ME {déplacements}, film d'animation / Bande son : Raphaël Ilias (extrait du film «Le Procès» de Orson Welles) 5'42", en boucle, 2015/2016. *(en bas)*

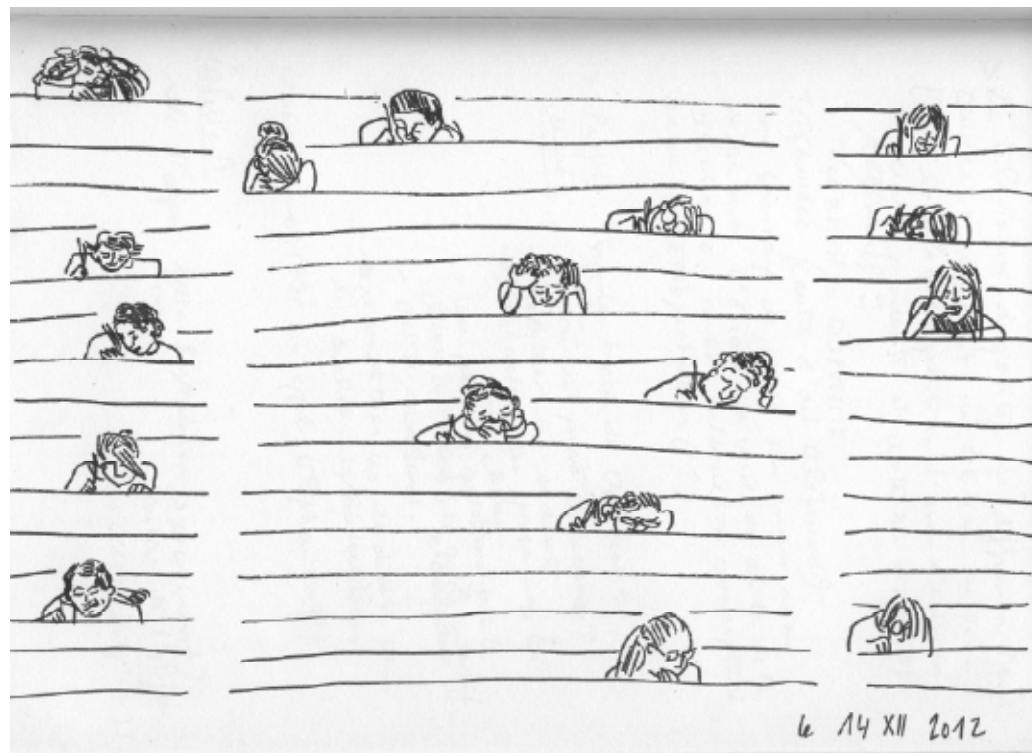

SILENCE !

Dans cette collaboration, j'ai donné à une chanteuse-bruitiste des dessins qui deviennent des partitions dont leur interprétation se joue avec la voix et ses multiples possibilités. Les dessins sont issus de croquis réalisés pendant la surveillance de devoirs dans un amphithéâtre au rythme d'une année scolaire pour la préparation du baccalauréat d'une classe de terminale S.

SILENCE!, moniteur tv, écoute au casque, pupitre, édition reliée impression A4 laser NB, vue de l'exposition La Cabine PAD, 2017.

NOTATIONS, feutre noir sur papier, 32*24cm, (série de 16 dessins) 2013.

SILENCE ! , vidéo, performance, interprète/voix : Loredana Lanciano 6'00", 2015.

SILENCE ! {ou Le Cheval et le chameau cherchent chacun le chemin}

Enregistrement d'élèves entrain de s'entraîner à la communication par des exercices de diction. La phrase «Le cheval et le chameau cherchent chacun le chemin» qu'ils prononcent chacun à leur rythme crée un canon de voix. La vidéo réuni le son de ces voix et un plan fixe de l'architecture de l'établissement scolaire, le couloir des cours.

SILENCE ! {dictions} ou Le cheval et le chameau cherchent chacun le chemin, Amandine Portelli, vidéo, voix : apprenants lycéens, 1'20", 2014.

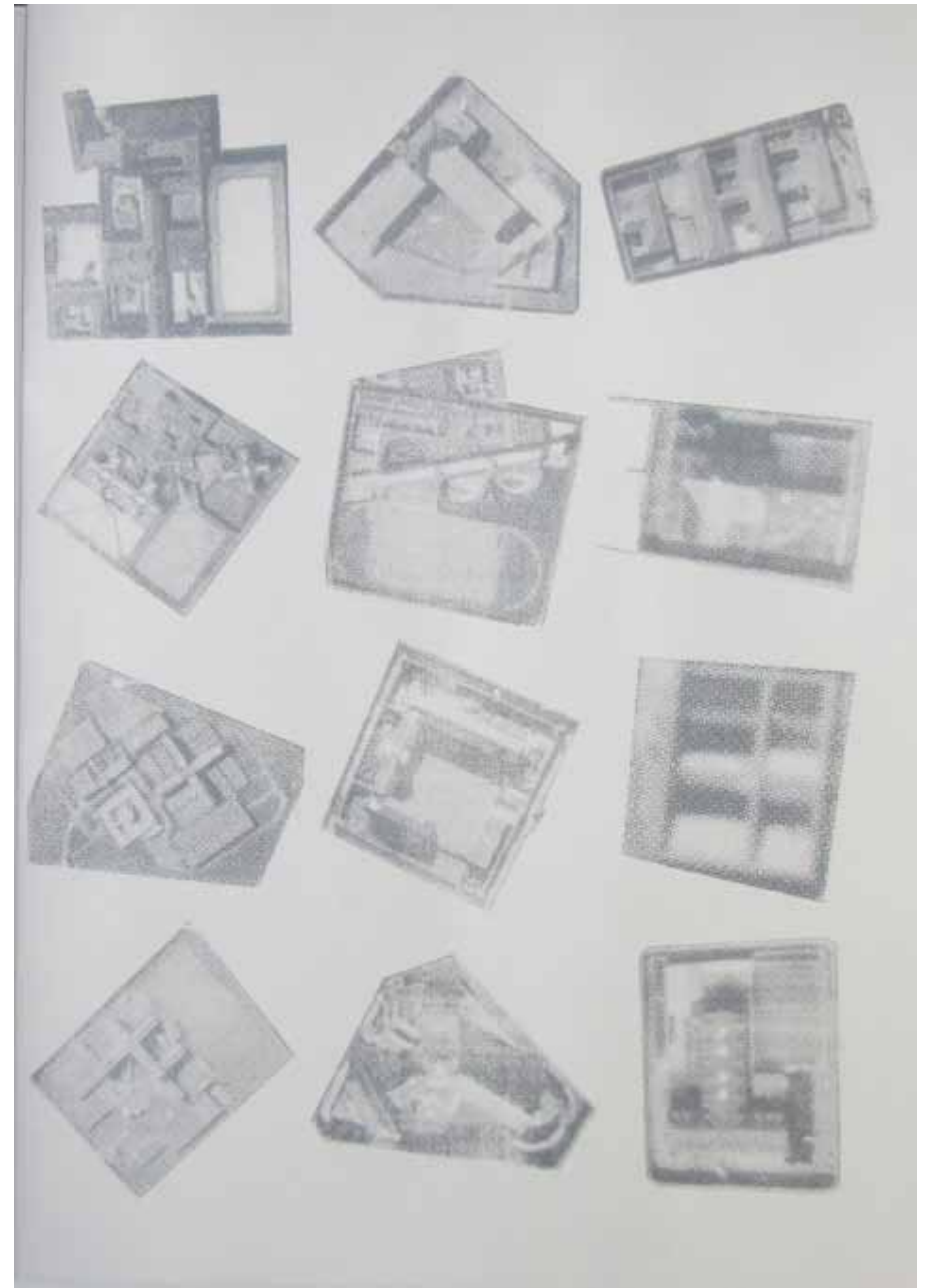
CELLULE

{...} Les sérigraphies représentent des vues du ciel, des vues détournées de prisons à partir du logiciel de cartographie google map. Chaque vue devient cellule, forme géométrique simple présente tacitement dans la nature, variation combinatoire produite par l'environnement de contrôle carcéral. {...} Les dessins à la mine de plomb, la vidéo sur fond de balayages pantone grisés fictionnalisent ce qui était au départ un prélèvement vu du ciel, pour questionner en profondeur la notion d'espace disciplinaire et cloisonné, que Foucault nomme « la visibilité isolante » (ce contrôle basé sur le regard surveillant). Les vues du ciel combinées aux déplacements-errances d'un personnage emmuré ne sont pas sans rappeler León Ferrari et ses plans urbains, les héliographies : il développait dans une idée de discipline extrême le fonctionnement d'une cité où tous les déplacements sont dirigés, contrôlés et surveillés. {...} Variation du concept *Cellules*, la vidéo tirée du logiciel Sweet home 3D laisse apparaître en suspens l'épuisement de toutes les combinaisons possibles pour arpenter le périmètre d'encerclement bétonné. Le point de vue aveugle oscille sans cesse, balaie de façon systématique l'espace à la recherche d'un repère. Ces à-coups évoquent la pulsation sociale de l'environnement carcéral, paranoïaque et anxiogène. Pas d'issue possible, les portes sont bannies. Solitude d'une même démarche répétée ad lib dans tous les espaces gris uniformisés, ce pourrait être le Quad (1981) de Beckett. {...}

Extrait du texte Cellule de Sandra Doublet 2014

CELLULE, dessin mural à la mine graphite, 3m2, (série de 2 dessins réalisés), 2013.

CELLULES, sérigraphie, édition 12 pages, 32*45cm, 15 exemplaires, 2013.

CELLULES, série des «vues aériennes», impression laser N/B au traceur de plan, 90*500cm le lai, 2017.

CELLULE, vidéo 3D réalisée avec le logiciel Sweet Home 3D, 20mn, 2012. Vue de l'exposition CYBER-NITOUCHE, l'Atelier, Nantes. 2016.

Amandine Portelli = Artiste dessinatrice et formatrice en estampe
amandineportelli.fr / Instagram : @portelliamandine / @atelier_ouououh

Née le 27/04/1985 à Lagny-sur-Marne (77) - 7, rue du pont - 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire - 06 44 79 33 54

contact@amandineportelli.fr

Siret n° : 791 704 943 00012 - MDA n° : P807625

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique avec mention, École supérieure des Beaux-Arts TALM, Angers.
Formation dans le département des arts graphiques, Académie des Beaux-Arts de Sarajevo, Bosnie-Herzégovine.

Expositions collectives

- 2022 *Les Heures Profondes*, Abbaye Mauriste de Saint Florent Le Vieil avec Frédéric Coché, Baptiste Filippi, Salomé Fauc. Com-com Mauges sur Loire.
Dusa Moja, exposition itinérante avec Camille Bleu Valentin, Renata Papista, Festival les ERRANCES, Collectif Spectacle en Retz, Pays en Retz.
Carnet d'Artiste #2, Association MPVITE, commissariat : Léo Bioret et Hélène Cheguillaume. Le PAD Angers.
- 2020 Festival ELECTROPIXEL, L'épreuve du temps sauvage, exposition dans les sucettes publicitaires de la ville de Nantes, APO33, Nantes.
- 2019 Acquisitions 2019, Dessin «Pont», Artothèque d'Angers, Musées d'Angers
- 2017 Festival ELECTROPIXEL (6-9/07), La Fabrique, APO33, Nantes
Biennale d'art vidéo VIDEOPROJECT, «hublot d'Oodaaq», Gare de Saint Malo, carte blanche à 24+1
- 2016 *You have to kill me*, Exposition du collectif HIC&NUNC *hors séries*, Galerie 5, Université d'Angers. (49)
Exposition du collectif HIC&NUNC, Rue sur Vitrine, ESBA TALM Angers. (49)
Perspectives, Atelier de Catherine Van den Steen, Paris.
- 2016 *Cellule*, (vidéo et impressions au traceur de plan), Exposition collective *Cybernitouche* APO33, L'Atelier. Nantes (44).
- 2015 *Video Project*, parcours vidéo artistique entre Angers et Nantes, artistes de la Galerie A, Événement Artothèque d'Angers et Galerie 5 (49)
- 2013 ART ICI, exposition «Écarts», événement d'Art Contemporain, Ville d'Angers.
«Waterproof», Manuel Publication, Galerie Urgent Paradise (Lausanne).
Festival Oodaaq 2013, Aux Ateliers du Vent, Rennes.
- 2010 «Élément : coffres», Myriam Blom, Benoît Pingot, Pierre Garcia, Amandine Portelli Laurentx Etchemendy, Association Art and Project.
- 2009 «Sarajevo Poster» au Centre d'art Duplex, Vive Le Talent, Jean-François Daoulas. Sarajevo.
«Olala», Boris Hodak, Emir Osmic, Mladen Strbac et Amandine Portelli, Sarajevo.
- 2008 «Collection 10m2», Pierre Courtin au Centre d'Art Oui de Grenoble.

Expositions personnelles

- 2025 «Comment l'expérience de la navigation invite à me raconter?», Débords de Loire, Nantes. (stand Toustes en Mer)
- 2022 "Le Temps et l'espace dans le Qi Gong", Festival Décalons La Tonnelles, exposition personnelle de planches de Bande-dessinées imprimées en sérigraphie végétale. Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire.
- 2017 *Perspectives*, performance multimédias, PAD - ENTRACTE - Collectif BLAST
Perspectives, Amandine Portelli à la Cabine du PAD - Collectif BAST (49)
- 2014 «Cellules», installation multimédias, Dôme de l'Embarquement. Murs-érigné.
- 2013 «Cellules» Galerie A, février-mars, Denée.
- 2010 «Depuis le rivage {...} un nuage toxique, une marée noire, Amandine Portelli, Résidence Sierck les Bains (Moselle), Association l'Estafette Véhicule de la

Interventions artistiques (sélection récente)

- 2024 Atelier de Fabrication d'encre végétale pour la sérigraphie, Réseau art'ur, Enseignants d'éducation socio-culturelle des établissements agricoles publiques, Penestin.
Salon des métiers d'arts, invitée par le Château d'Angers.
Atelier Famille, impression de tee-shirt du totem de la tribu. Association La Source. Longué-Jumelle.
Atelier Fabrication d'Encres végétales dans le cadre d'un projet de livre porté par Le centre d'art Le Mat Montrelais et l'artiste Nahomi Del Aguila.
- 2023 Atelier encres végétales et sérigraphie alternative, Été culturel, Maison Julien Gracq, Saint Florent le Vieil.
Atelier encres végétales et sérigraphie alternative, Programme d'ateliers de La Ville en Bois, Nantes.
Impression en sérigraphie avec des encres à base de Lie de vin, Salon de vins Natures aux ateliers du Vent, Foudre, Rennes.

Résidences/Temps de recherches

- 2025-26 Création des planches pour la BD «De l'Eau et des Liens» en collaboration avec l'association Toustes en Mer.
- 2023 Travail d'écriture et de dessin pour le projet BD «Je n'ai jamais réussi à t'éduquer». Bureau à l'espace LVL Nantes.
- 2021-22 Atelier à Bonus Pôle Felix Thomas, association Bonus Nantes.
- 2019 SFALT, résidence de création PCP de Saint Nazaire, APO33 et Ville de Saint Nazaire.
- 2017 *Perspectives*, résidence d'Amandine Portelli à la Cabine du PAD - Collectif BAST (49)
- 2015-16 Atelier de travail et de recherche à la Pépinière Artistique Daviers. Déc 2015 > Avr 2016 . Collectif BLAST (49)
- 2012 Résidence à la Pépinière Artistique Daviers du 15 au 30 août, invitée par la Cie Nathalie Béasse et l'association Le Sens, Angers.
- 2010 Résidence d'artistes, Amandine Portelli, Neckel Sholtus et Louise Catherine Drève à Sierck les Bains, Association l'Estafette.
- 2009 «Mad Max vs Urge», résidence de sérigraphie dirigée par Cyril Planchenault et orchestrée par le groupe de musique Urge en résidence au Chabada, Angers.

Projections / Performances

- 2019 Portes ouvertes du PCP, Saint-Nazaire, Projection du film SFALT.
- 2018 Soirée projections Correspondance Angers/Austin, Espace culturel de l'université d'Angers - Festival Premiers Plans (Le Projet Correspondance est un laboratoire d'échanges et d'expérimentations autour de l'image en mouvement et de la création sonore) .
- 2017 *Perspectives*, performance multimédias (dessin, vidéoprojection, son), PAD - ENTRACTE - Collectif BLAST
- 2012 Projection de la vidéo «Cellule» le 8 novembre au P.A.D, Angers.

Publications

- 2027 BD «De l'Eau et des Liens» co-édition Maison Coeurs et Toustes en Mer
- 2024 *Carnets d'Artistes*, édition
- 2022 «Les Heures profondes» Catalogue de l'exposition, Service Culture Mauges sur Loire
- 2015 ISMOLOGIE MAG, Article sur le projet *Cellules* et *Silence!* (txt : Sandra Doublet).
- 2013 Catalogue d'Art Ici, événement d'art contemporain, Ville d'Angers
- 2012 Fanzine DANGERS, édition Biblio-Graphik, Angers.
- 2010 «Depuis le rivage, {...} un nuage toxique, une marée noire» Amandine Portelli, édition l'Estafette, Sierck les Bains, Moselle.
- 2009 «Sarajevo posters», édition Vive Le Talent, Jean-François Daoulas, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine.

Collections

- Collection Privée Livre d'artiste «Le Temps et l'Espace»
- Collection de l'artothèque, Musée d'Angers.
- Collection L'Art Tôt, Artothèque, Villiers le Bel.
- Collection 10m2, Pierre Courtin, Sarajevo.
- Collection Vive le Talent, Jean-François Daoulas, Sarajevo.

Prix, bourses, aides...

- 2021 - Allocation exceptionnelle, CNAP.
- 2019 - Aide à l'aménagement Conseil régional des Pays de la Loire - Arts plastiques
- 2016 - Aide au projet - Conseil régional des Pays de la Loire - Arts plastiques
- 2012 - Allocation exceptionnelle, CNAP.