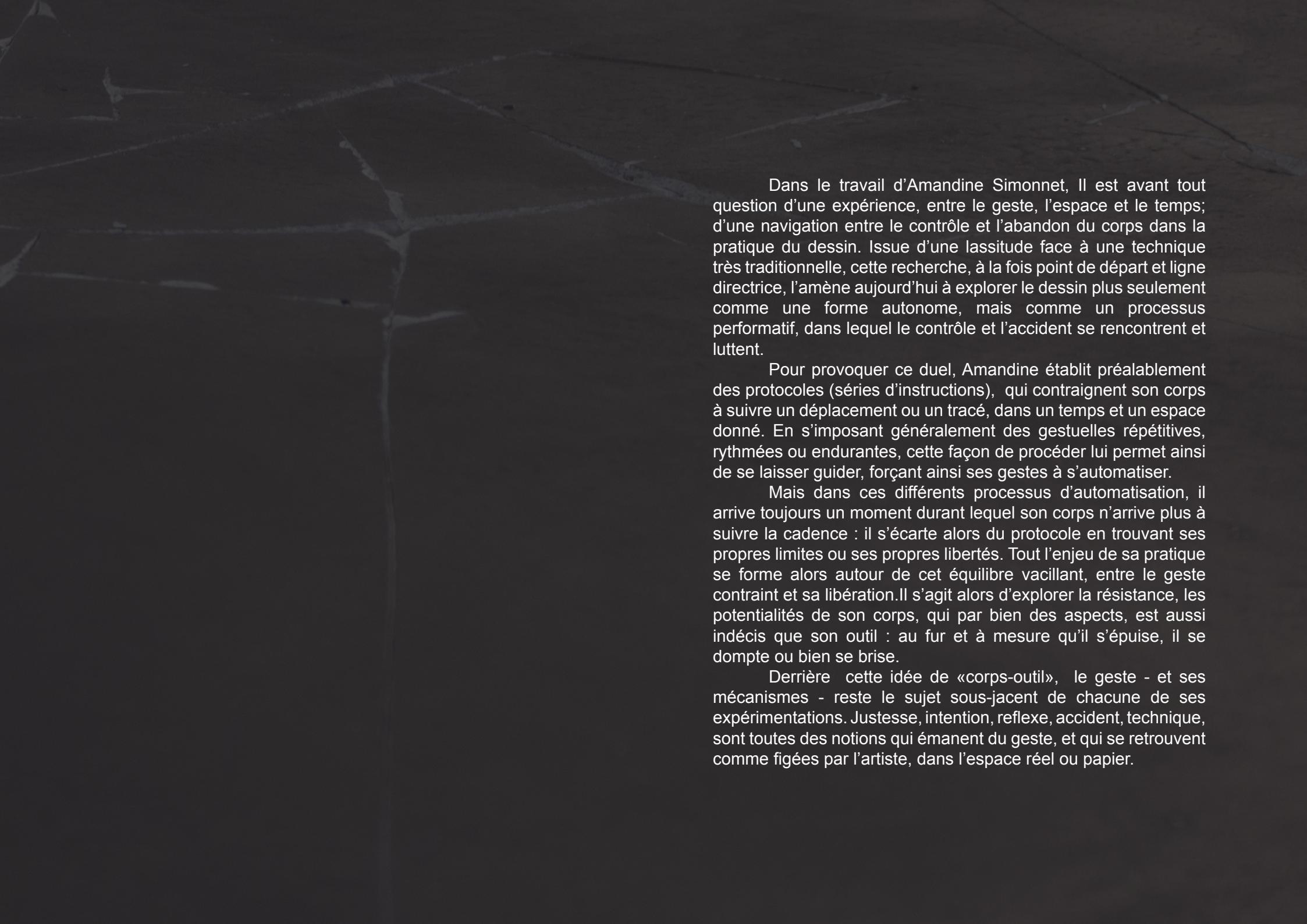

AMANDINE SIMONNET

Dans le travail d'Amandine Simonnet, il est avant tout question d'une expérience, entre le geste, l'espace et le temps; d'une navigation entre le contrôle et l'abandon du corps dans la pratique du dessin. Issue d'une lassitude face à une technique très traditionnelle, cette recherche, à la fois point de départ et ligne directrice, l'amène aujourd'hui à explorer le dessin plus seulement comme une forme autonome, mais comme un processus performatif, dans lequel le contrôle et l'accident se rencontrent et luttent.

Pour provoquer ce duel, Amandine établit préalablement des protocoles (séries d'instructions), qui contraignent son corps à suivre un déplacement ou un tracé, dans un temps et un espace donné. En s'imposant généralement des gestuelles répétitives, rythmées ou endurantes, cette façon de procéder lui permet ainsi de se laisser guider, forçant ainsi ses gestes à s'automatiser.

Mais dans ces différents processus d'automatisation, il arrive toujours un moment durant lequel son corps n'arrive plus à suivre la cadence : il s'écarte alors du protocole en trouvant ses propres limites ou ses propres libertés. Tout l'enjeu de sa pratique se forme alors autour de cet équilibre vacillant, entre le geste contraint et sa libération. Il s'agit alors d'explorer la résistance, les potentialités de son corps, qui par bien des aspects, est aussi indécis que son outil : au fur et à mesure qu'il s'épuise, il se dompte ou bien se brise.

Derrière cette idée de «corps-outil», le geste - et ses mécanismes - reste le sujet sous-jacent de chacune de ses expérimentations. Justesse, intention, réflexe, accident, technique, sont toutes des notions qui émanent du geste, et qui se retrouvent comme figées par l'artiste, dans l'espace réel ou papier.

« et ta liberté vécue sera devenue membrane vibratile -- Amandine Simonnet -- Tu faisais un dessin figuratif voire académique qui restait fermé à lui-même -- anéoni -- il était temps de faire quelque chose de plus ouvert -- tu t'es dit qu'il fallait libérer tes dessins des figures et de la maîtrise - un désir plus grand que toute représentation -- un corps dont il faut voler le temps où -- et tu t'es fixée des contraintes corporelles sous formes de protocole -- comme par exemple, être assise sur une grande feuille de papier et faire le contour au fusain de toutes les parties de ton corps en contact avec le papier -- on voit bien les traces en éventail de tes pieds - c'est le bord intérieur surtout, côté talon, qui apparaît -- contour du pied gauche, déplace le pied gauche, contour du pied gauche, déplace le pied gauche, et reste là à regarder les traces, et contour du pied droit, déplace le pied droit, et reste là à regarder les traces -- ça, c'était incroyable d'être ce rocher qui bouge, qui devient poudre noire -- et ne plus bouger -- mouvement de mollusque marin agrippé -- dire que le tracé ne va pas plus loin que ce que peut le bras -- le corps fixe la limite des gestes et de la perception, désespérant de l'ancrage d'un moi - « Je suis toujours du même côté de mon corps, il s'offre à moi sous une perspective invariable » (Maurice Merleau-Ponty) -- tu ramènes la ligne et tu la relances -- c'est toujours la même chose -- le centre de soi-même se disperse -- décentrée écran d'une conscience dessin

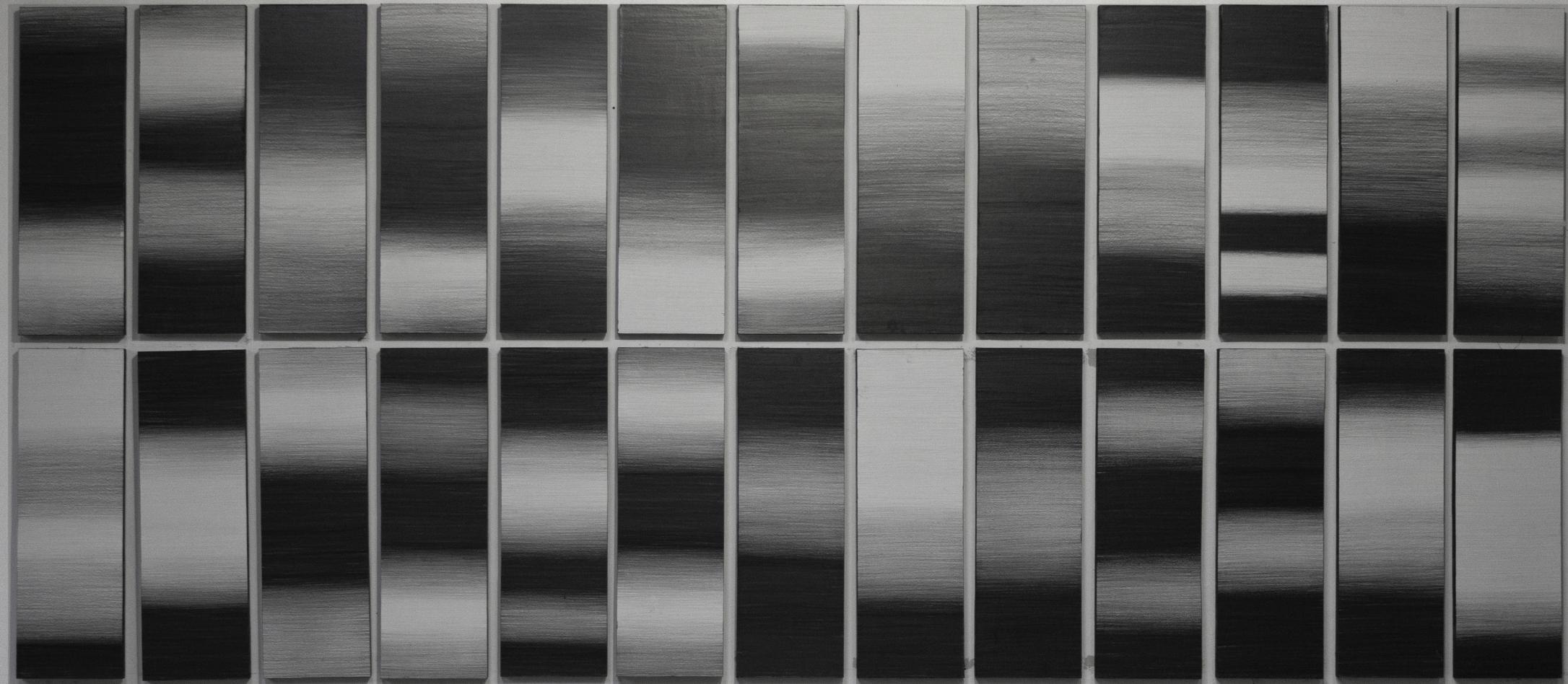
Ou bien, et ça tu l'as filmé, avec une caméra en plongée verticale -- tu essaies de faire un cercle parfait autour de toi -- et ça prend du temps parce que le cercle c'est la métaphore de la perfection -- par exemple chez Hegel où les cercles inclus les uns dans les autres sont le signe d'achèvement du savoir absolu, qui a poussé le projet de la philosophie idéaliste au point limite où elle se brise et devient une philosophie matérialiste, avec les parties de La phénoménologie de l'esprit sur la dialectique du concept et du concret -- ça aurait inspiré son plus célèbre disciple, Marx -- et toi Amandine, tu plonges dans le concept pur du cercle o, physiquement, et c'est de l'endurance -- avec le cercle fermé, tu passes toute entière dehors -- il fait nuit sur la plage blanche par ce geste criant -- englouti - juste cette tentative - un abîme o -- tu pourrais légèrement appeler Dieu, exilée -- le cercle t'a peut-être serré la tête -- sans t'en rendre compte crissements - et ta liberté vécue sera devenue membrane vibratile grâce à tes stries dessinées Chaque dessin devient sportif -- fruit d'une performance physique, acrobatie de l'esprit -- par exemple pendant sept heures, a i o tu

prends un fusain dans chaque main, tu décides qu'il faudra faire deux traits continus jusqu'à épuisement de la feuille, en posant un léger relâchement de la pression au milieu de la feuille -- ça fait un immense gris un peu clair au centre, et tu as mis sept barres en bas du dessin i e a finalement car tu n'as pas tenu la continuité et tu t'es reposée sept fois |||||||

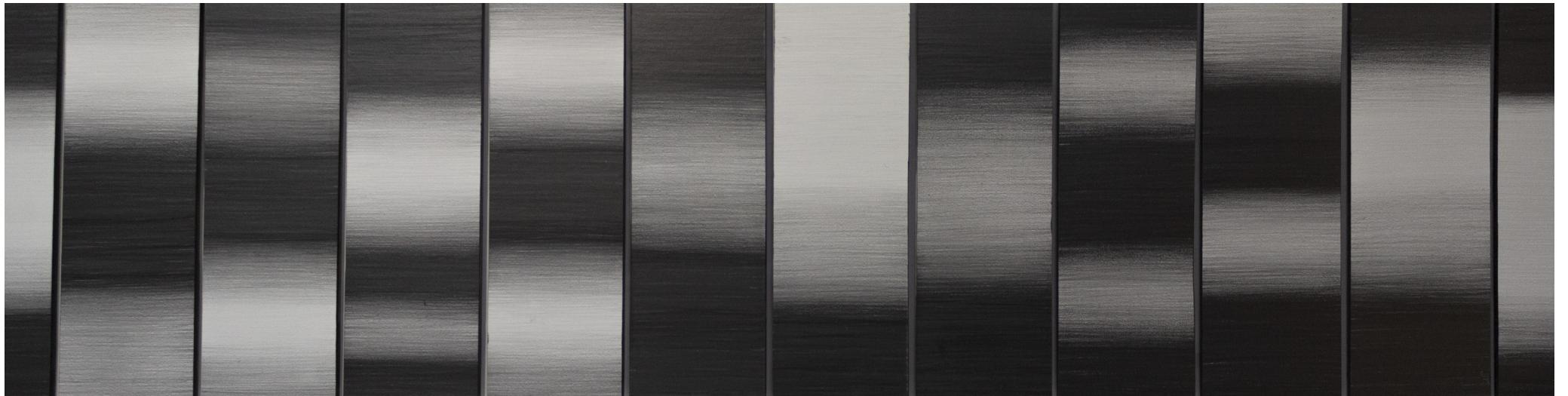
Ou encore, tu inventes une boussole numérique qui clignote aléatoirement -- et tu dois la suivre et dessiner là où elle s'éclaire -- et tu te laisses orienter par ce hasard aveugle dont tu sais les caprices -- ou tu écrases de la poussière de graphite entre deux feuilles pour regarder ensuite les incroyables ondes visuelles qui se sont formées -- ou tu fais une machine à dessiner qui marche toute seule, mais où l'homme peut reprendre les commandes à n'importe quel moment pour y mettre sa touche -- mais quoi, qu'a-t-il de plus l'homme que la machine, une âme humaine, un génie romantique ? Cette humanité n'apparaît plus qu'entre des flux machiniques et inhumains et ça me fait penser à cette formule fameuse de Lacan : « le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant » -- ou à la machine à enregistrer le mouvement de l'œil quand tu lis le journal, celle qu'a fait Jochen Hendrick - ça s'appelle les Eye-drawings (1992-1993) - et c'est comme les gros-plan d'œil que l'on a tellement vu en cinéma expérimental, l'impossibilité de voir le voir, la perte de repère, l'indétermination la plus inquiétante

Et comme ça tu avances, tu laboures les feuilles de papier, tu fais l'épreuve corporelle entre dessin et performance -- du temps du tracé incessant et de son épuisement -- et un jour, tu déborderas du cadre de la feuille, tu envahiras les murs des lieux d'exposition, la ligne sinuueuse aura emporté dans ses zigzags toute la substance de ta cervelle et du paysage. »

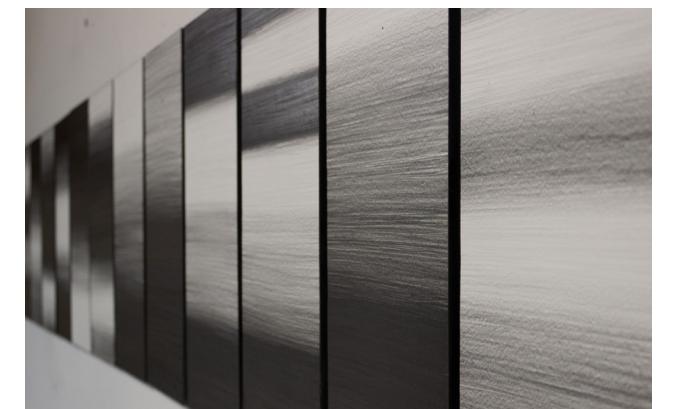
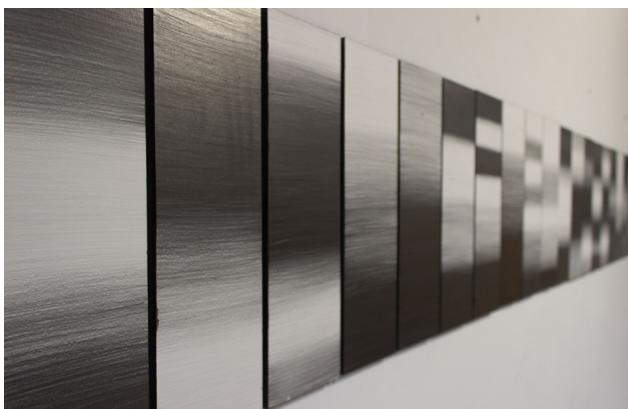
Paul-Emmanuël Odin
Docteur et enseignant

Graphie n°1, ensemble de 26 caractères, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 13 x 39,5 cm chaque

Graphie n°1, ensemble de 26 caractères, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 13 x 39,5 cm chaque

Graphie n°1, ensemble de 26 caractères, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 13 x 39,5 cm chaque

Graphie N°1
2018-2019
En cours

Alphabet graphique pour futures traductions.
Codification de chaque lettre de l'alphabet d'après analyse de la graphie, du dessin de chaque caractère.
Caractéristiques prises en compte pour l'élaboration du code trinaire (Noir/Gris/Blanc) :
intensité, pression, impulsions, sections.

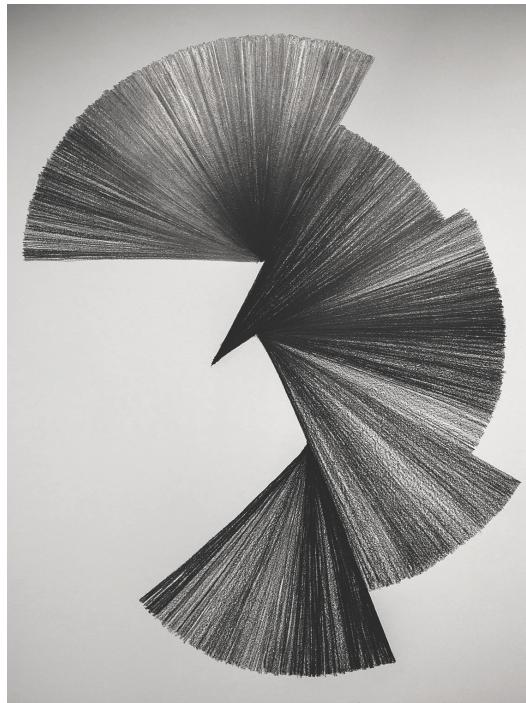
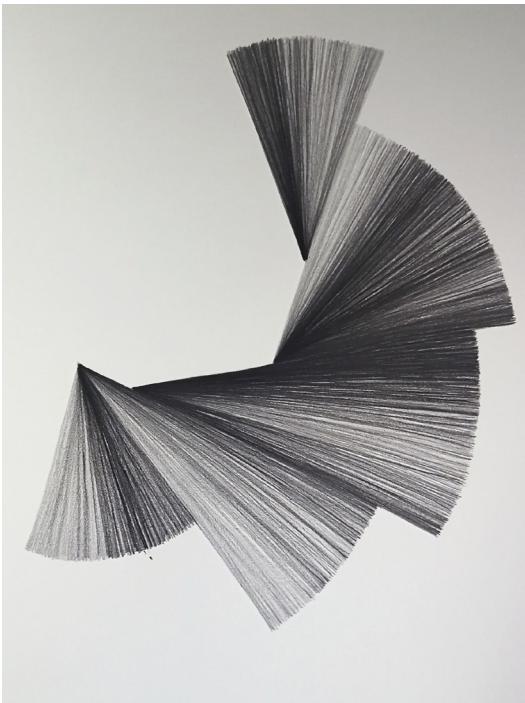
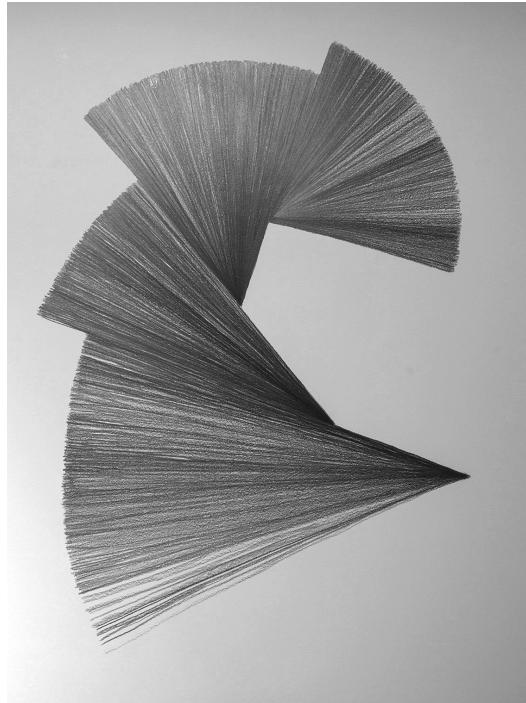
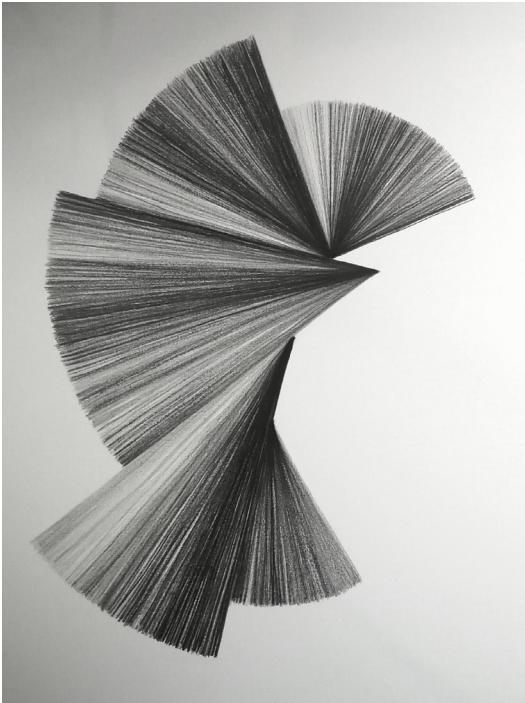
Respiration

2017

Série *Respiration*, 2017 vue d'exposition :

Croquis préparatoires, mine graphite sur papier, 24 x 32 chaque
6H 22 min, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 165 x 122 cm
4h50min, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 165 x 122 cm
3h57 min, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 165 x 122 cm
Collections particulières

Respiration 2017

Espace : Papier marouflé sur bois, 165 x 122 cm, fixé à 180 cm du sol
Distance pieds / mur = 40 cm

Outils : mines graphites

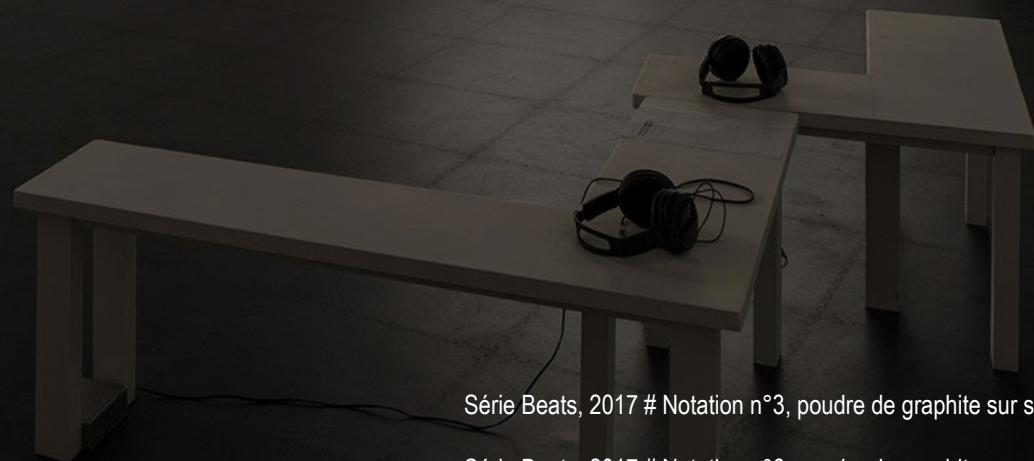
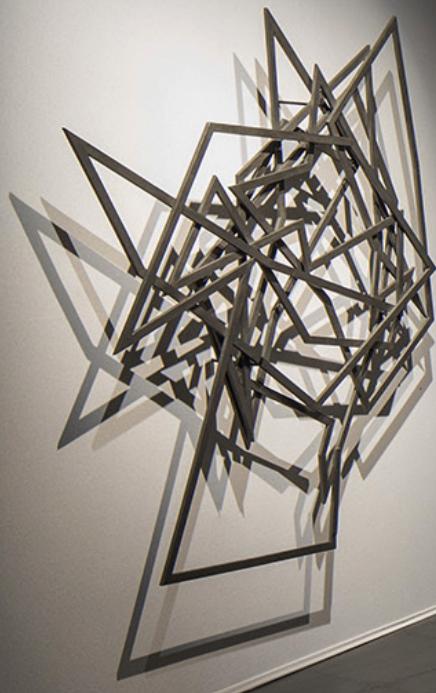
Dispositif : prothèse pour bras gauche: distributeur de mines graphites

Action : -une ligne = une expiration

-tracer successivement des lignes à main levée jusqu'à reproduire la composition du croquis préparatoire correspondant.

4h59 min, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 165 x 122 cm
3h57 min, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 165 x 122 cm
5h07 min, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 165 x 122 cm
6H 22 min, mines graphites sur papier marouflé sur bois, 165 x 122 cm
Collections particulières

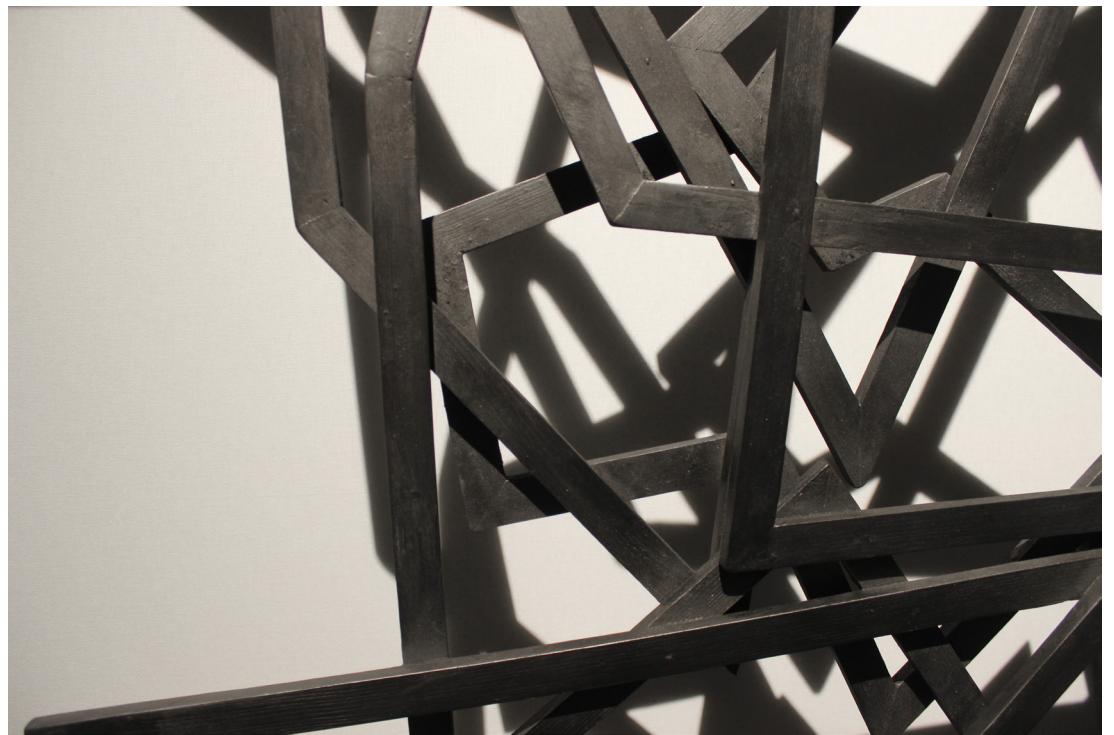
Beats
2017

Série Beats, 2017 # Notation n°3, poudre de graphite sur structure bois, son 1 min.
Collection particulière
Série Beats, 2017 # Notation n°6, poudre de graphite sur structure bois, son 1 min.
Collection particulière

Série Beats, 2017 # Notation n°6, poudre de graphite sur structure bois, son 1 min.
Collection particulière

Série Beats, 2017 # Notation n°3 (détail), poudre de graphite sur structure bois, son 1 min.
Collection particulière

Beats

2017

retranscriptions chorégraphiques d'après expérimentations filmées et analysées.

Espace : 2m x 2m

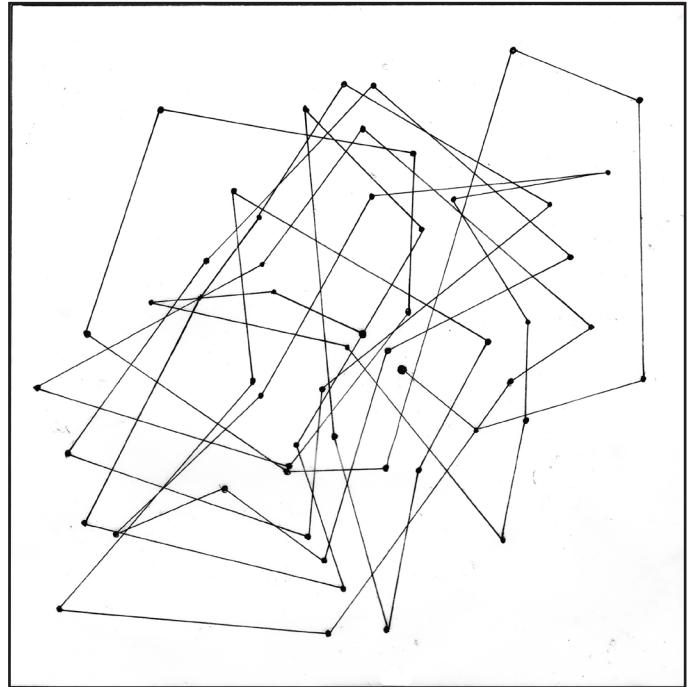
Espace quadrillé

Dispositif : électrodes, moniteur cardiaque , hauts parleurs, caméras.

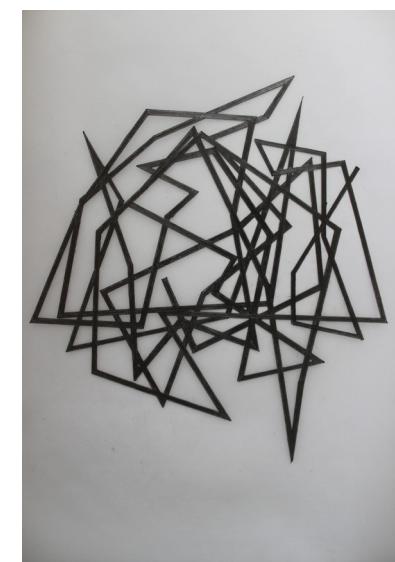
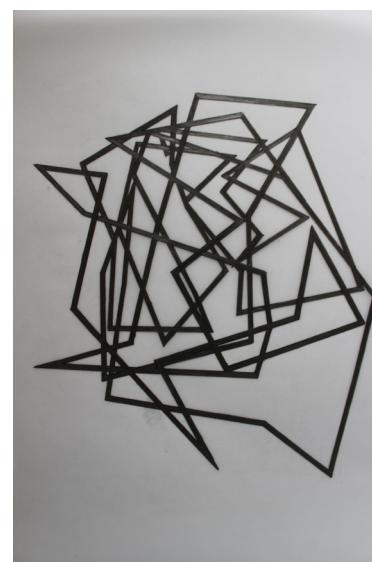
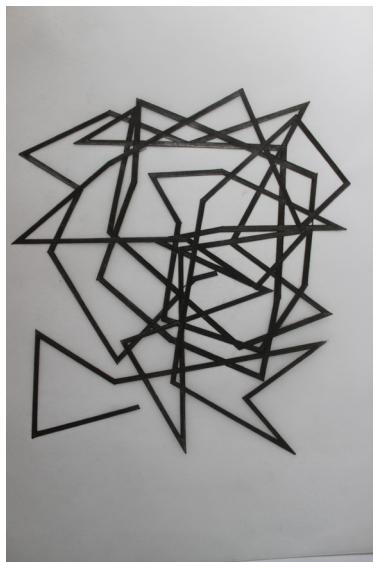
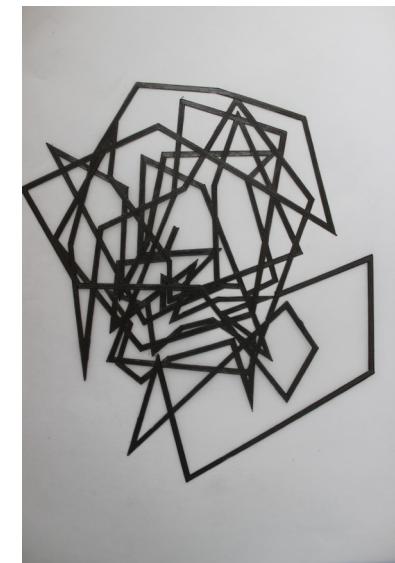
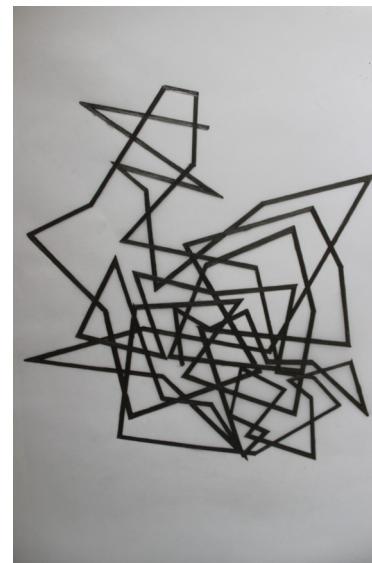
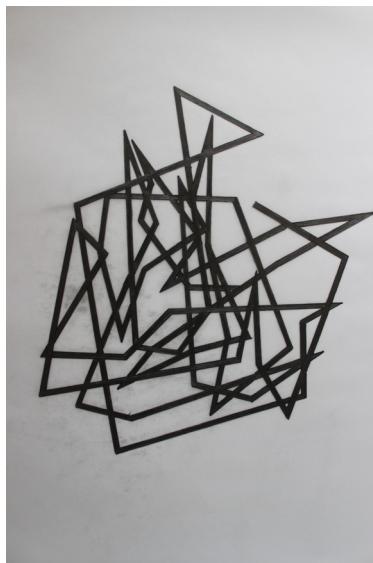
Action : -Synchroniser mes pas et déplacements sur mon rythme cardiaque.

-retranscrire les déplacements par séquence d'une minute.

fig. 1: 54 pos
{62; 89}

281120°1511117°1791112°138185°11151113°1281147°1681109°1661102°173198°175
14°154°198°175147°1721158°148130°185136°1241159°1861124°176154°181123°1
56156°183°192°141164°144123°1551133°193°143°1191104°1711130°144°153°1
75178°1721137°123°116°146193°167173°1831123°142128°172179°1691126°161
95°136°14130°154°136°1621133°1351119°133121°1561165°1631123°167108°143172°1
421146°1271171°135154°1721148°157119°1351151°128

Série Beats, 2017 # Ensemble de croquis préparatoires (Notations), mines graphites sur calques, 21 x29,7 chaque

Les Résonances

2017

Série *Les Résonances*, 2017, vue d'exposition # *Résonance N°5*, poudre de graphite sur plâtre, 98x98x2 cm.
Collection particulière

Résonance N°5 (détail), poudre de graphite sur plâtre, 98x98x2 cm.
Collection particulière.

#1	07/05/2017	21min36s
#2	15/05/2017	14s
#3	24/05/2017	10min12
#4	08/06/2017	43min28s
#5	05/06/2017	26min30s
#6	25/06/2017	3min16s
#7	02/07/2017	15min47s
#8	10/07/2017	32min50s
#9	15/07/2017	-

Série Les Résonances, vue d'exposition, 2017
Résonance N°9, vidéo 28 min 45. Collection particulière.
Résonance N°5, poudre de graphite sur plâtre, 98x98x2 cm. Collection particulière.

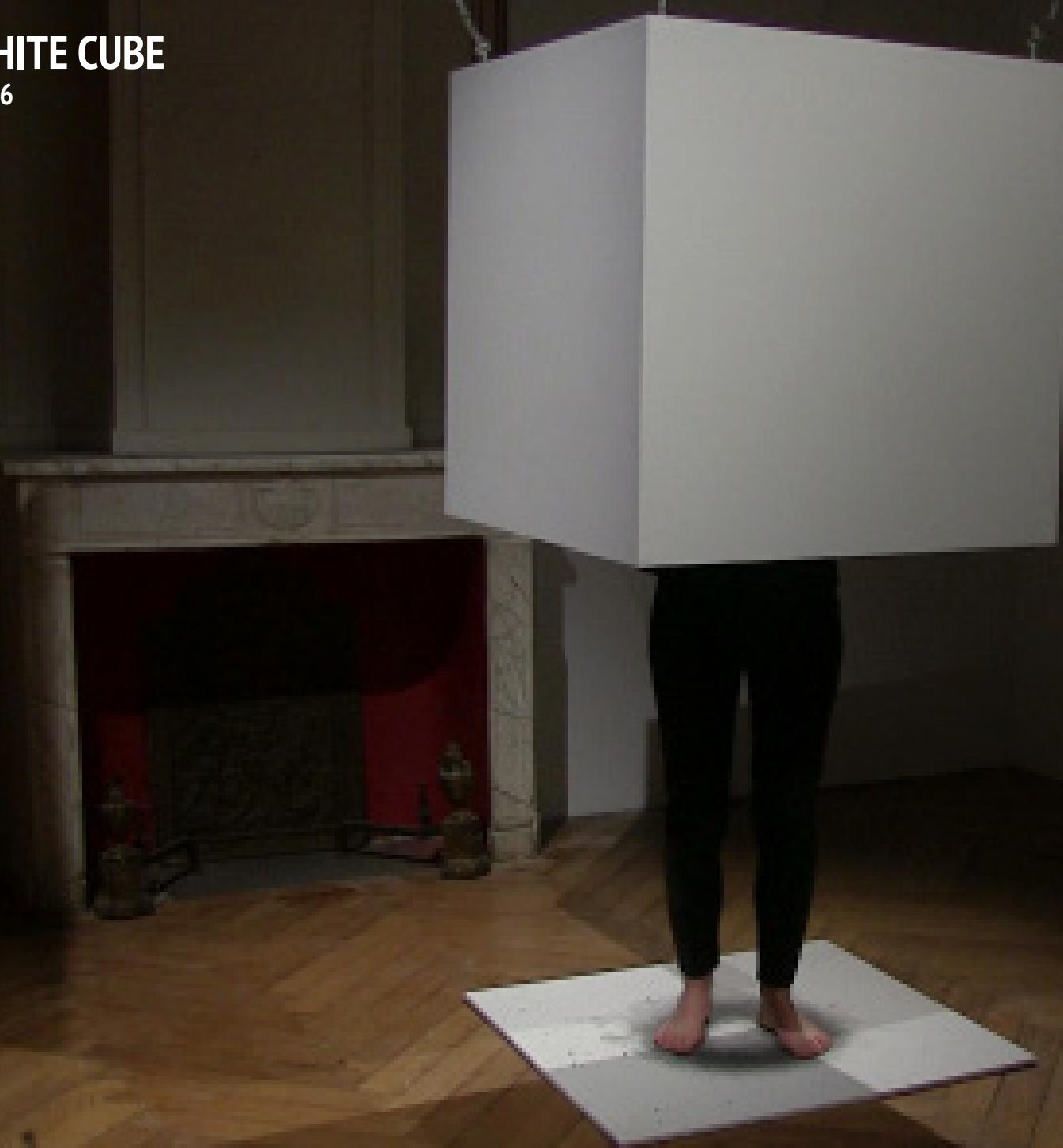
Les Résonances
2017

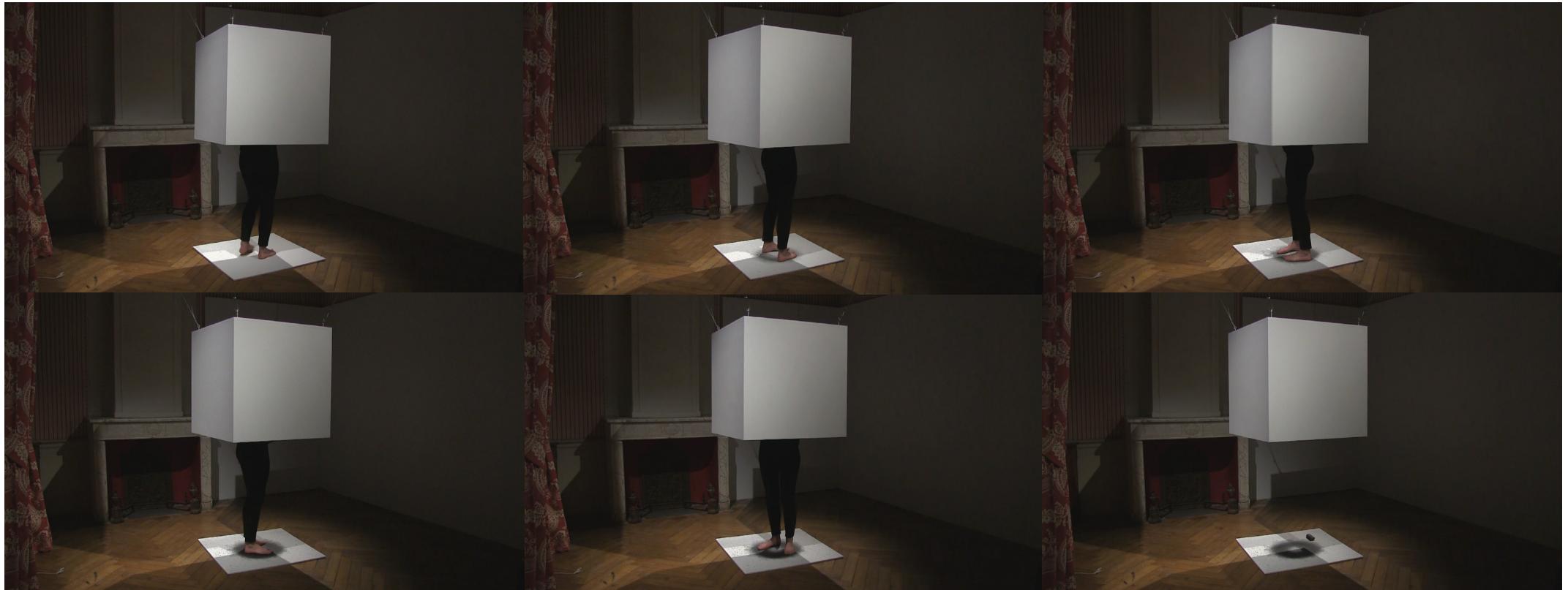
Série *Les Résonances*, 2017 # Résonance N°9, vidéo 28 min 45.
Collection particulière.

WHITE CUBE

2016

White Cube (performance), 2016, vidéo, 138"

White Cube (performance), 2016, vidéo, 138"

White cube 2016

Projet in situ réalisé dans le cadre de l'exposition Nouveaux Regards, au Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence.
<https://www.youtube.com/watch?v=pf1AvXjAm5g>

Espace : cube 1m x 1m x 1m suspendu

Outils: mine graphite

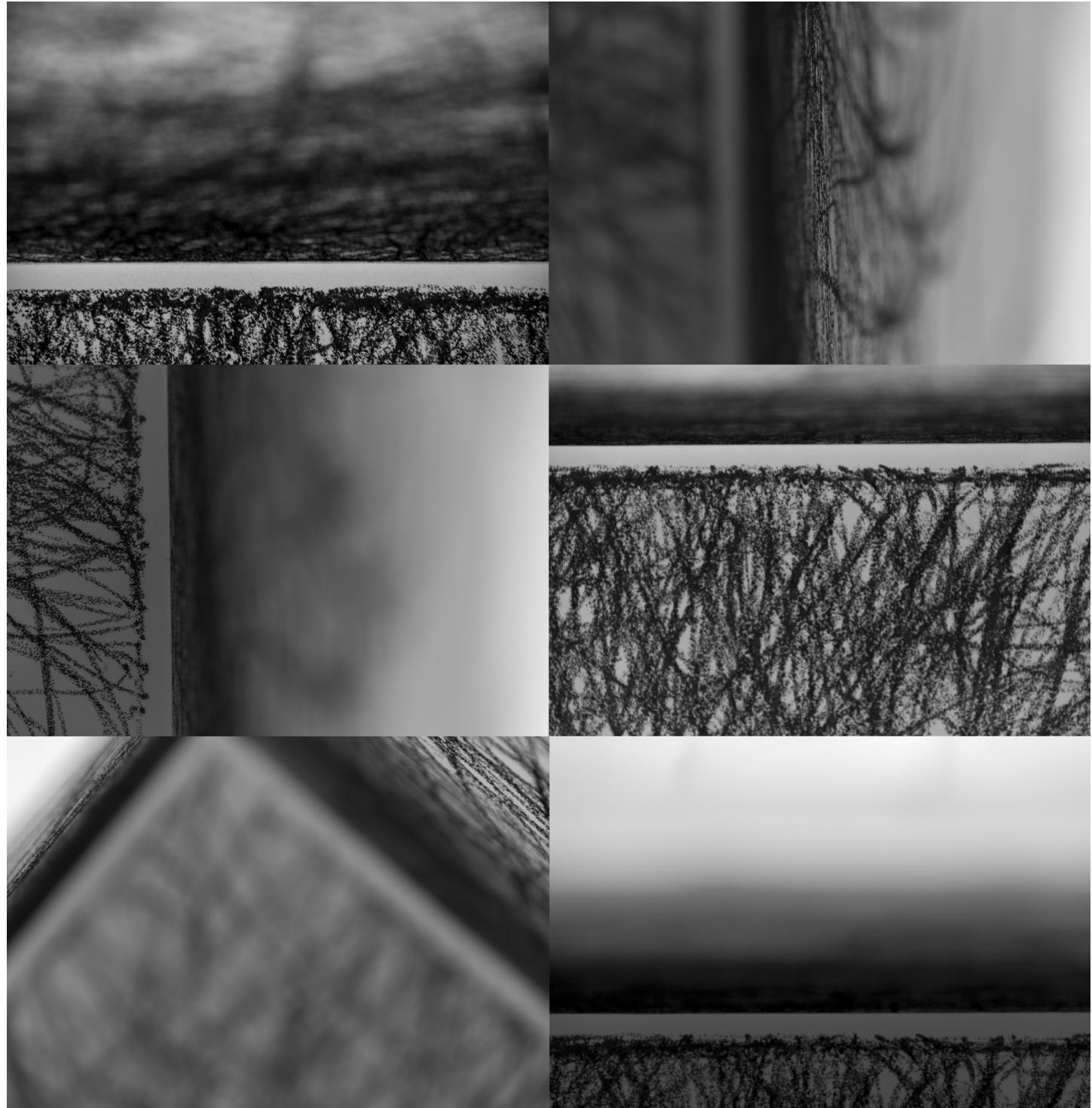
Dispositif : minuteur programmé, cube en bois dépliable.

Action : - A l'aveugle, tourner à l'intérieur du cube pour en recouvrir l'intégralité.

SANS TITRE (WHITE CUBE)

2016

photographies numériques

12H ET 85 CENTIMETRES DE GRAPHITE

2016

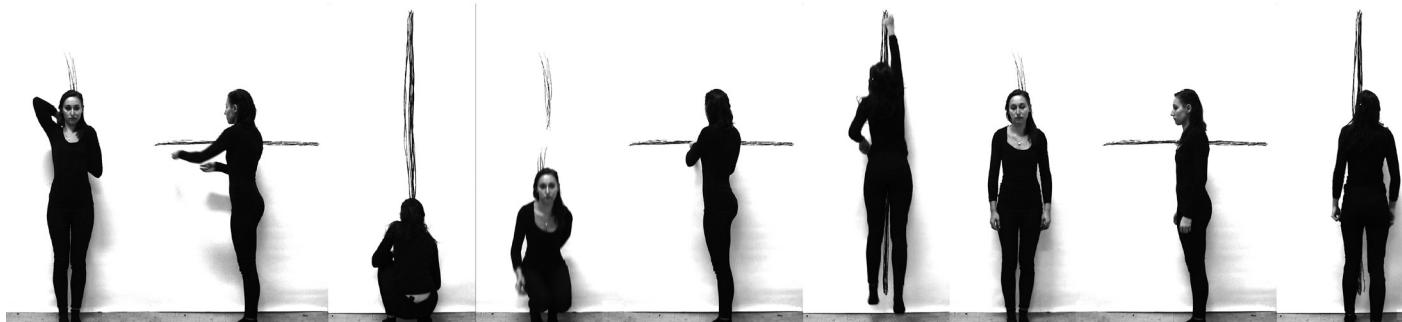
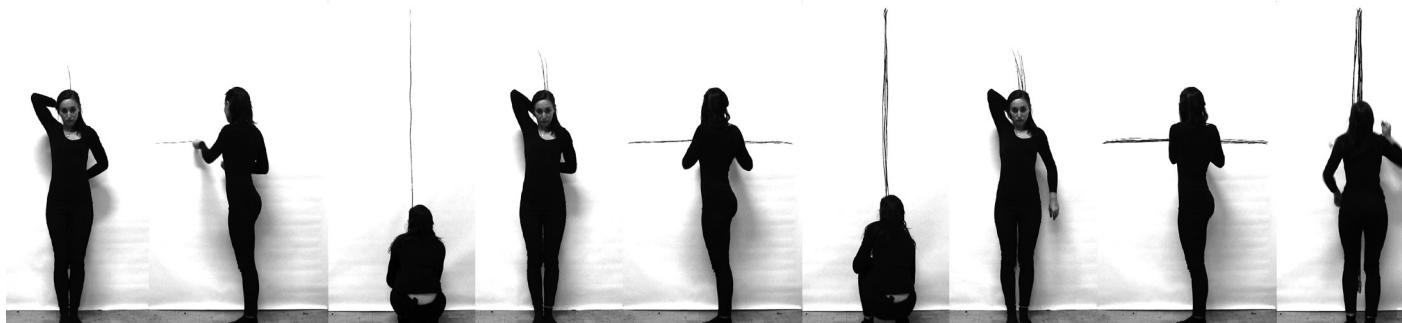
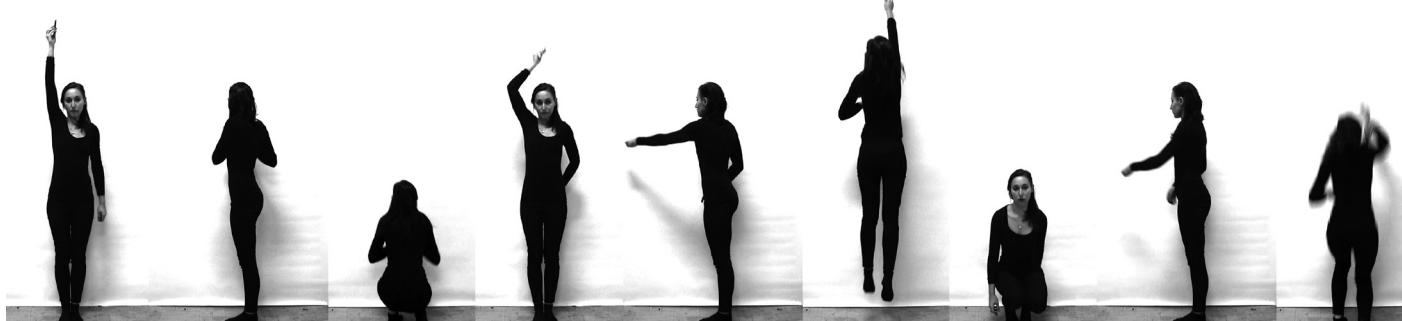
12h et 85 centimètres de graphite, 2016, mines graphite sur mur.

12h et 85 centimètres de graphite (détail), 2016, mines graphite sur mur.

LES MIMES (lignes)

2016

LES MIMES (lignes)
2016

Les mimes, 2016, vidéo, boucle, 1 min 34.

Faire les 1293 pas, 2016, dessin mural à la mine graphite, cabanon de l'atelier Cézanne, Aix-en-Provence

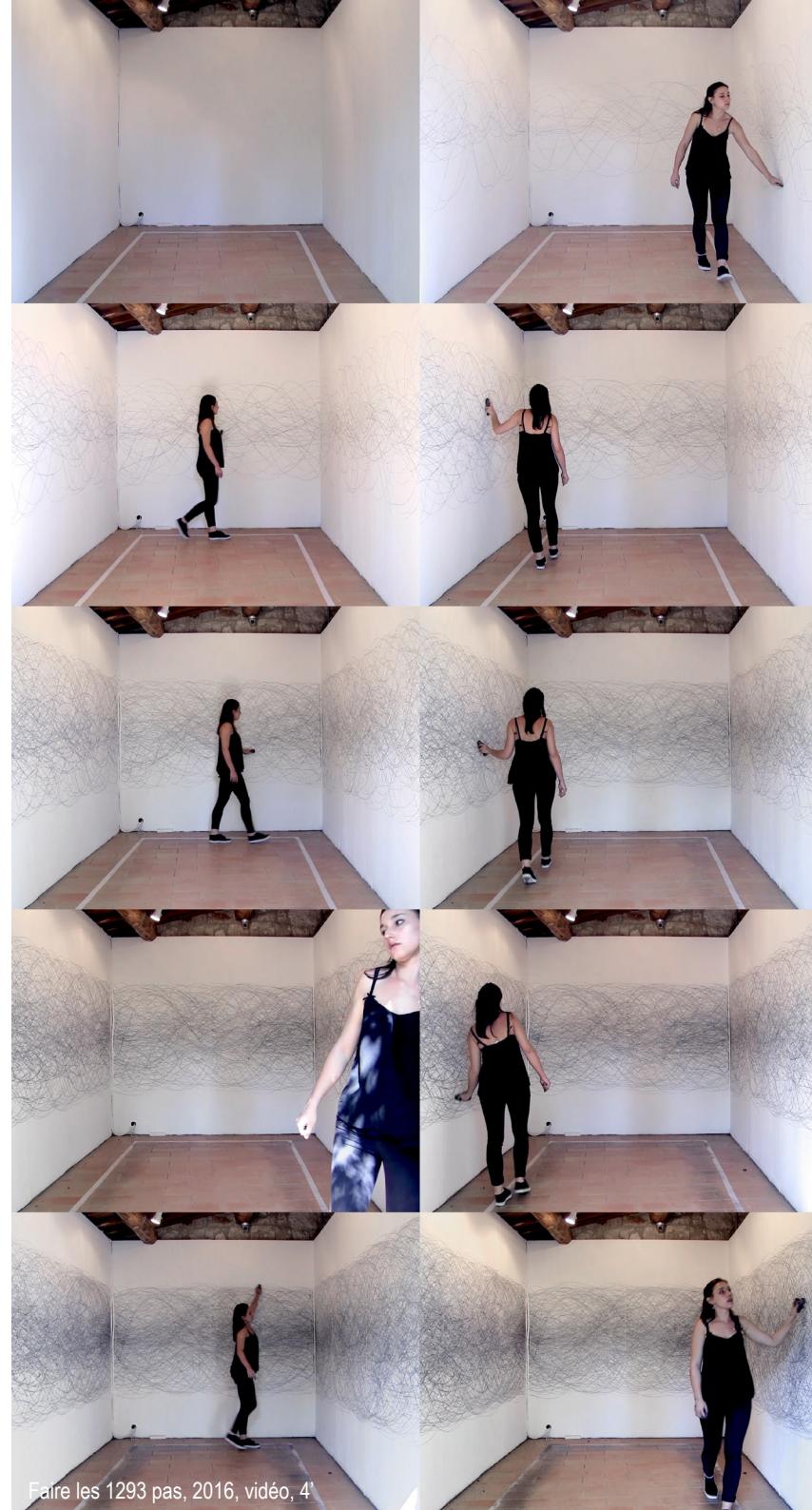
FAIRE LES 1293 PAS 2016

Projet in situ réalisé dans le cabanon de l'atelier Cézanne, Aix-en-Provence

Espace : Atelier Cézanne, 20m²
Distance pieds/mur : 40 cm

Outils : mine graphite

Action : -tracer une ligne continue en tournant dans l'espace jusqu'à épuisement.
-Tous les 5 pas, amener la ligne le plus haut ou le plus bas possible.

Faire les 1293 pas, 2016, vidéo, 4'

PI
2016

Pi, 2016, vidéo, 51'52"
5ex, Collections particulières

Dispositif performatif. Métal, miroirs, 250x150x150 cm.

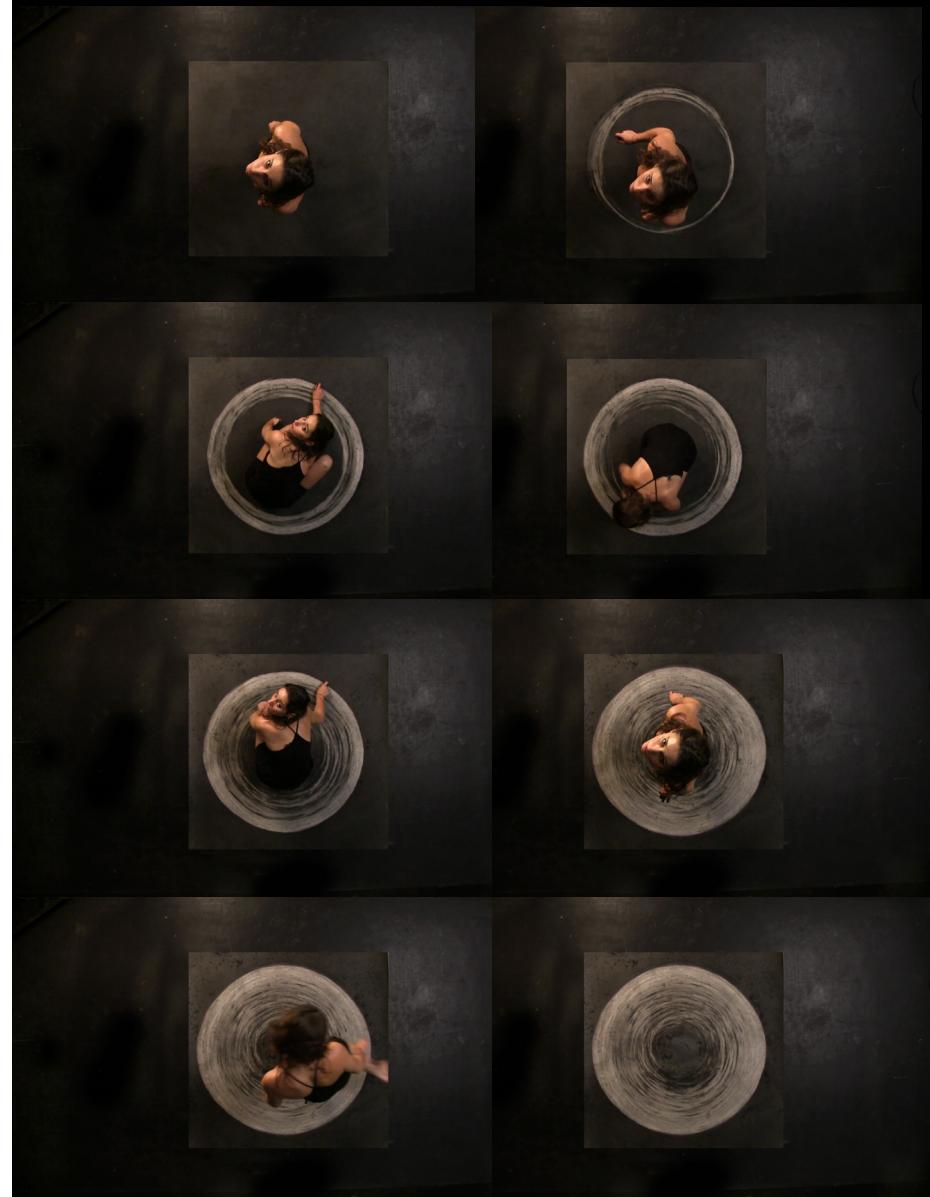
Pi
2016

Espace : Feuille de papier au sol, 1,50m x 1,50m

Outils: Gomme

Dispositif: Dispositif performatif en métal,
miroirs et caméra au plafond,

Action: tracer un cercle à la gomme sans quitter le centre de la feuille
jusqu'à la perfection.

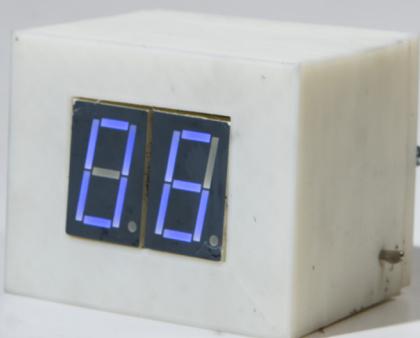
Pi, 2016, vidéo, 51'52"
5ex, Collections particulières

L'ÊTRE À TEMPS

2015

L'être à temps (performance), 2015, photographie numérique

L'être à temps (série), vue d'accrochage DNSEP, 2015, pierre noire sur papier, 150 x150 cm chaque
L'être à temps (objet de contrainte), 2015, minuteur, composants électroniques et impressions 3D, 7 x 9 x 7,5 cm

L'être à temps, 2015, pierre noire sur papier, 150 x150 cm

L'ÊTRE À TEMPS

2015

Espace : Feuille de papier au sol, 1,50m x 1,50m

Outils: pierre noire, minuteur programmable

Temps: 1 batônn de pierre noire

Action: -tracer les contours des parties du corps qui sont en contact avec la feuille sans jamais en sortir.
-A chaque sonnerie du minuteur (20 sec) , changer de position

À 45 CENTIMÈTRES

2015

À 45 centimètres, vue d'accrochage DNSEP, 2016, pierre noire sur papier et chaussures fixées au sol, 150 x 240 cm

À 45 centimètres, 2016, pierre noire sur papier, 150 x 240 cm, 2016

À 45 centimètres(détail), 2016, pierre noire sur papier, 150 x 240 cm

À 45 CENTIMÈTRES

2016

Espace : Feuille de papier au mur, 150 x 240 cm
Distance pieds/mur : 45 cm

Outils: pierre noire

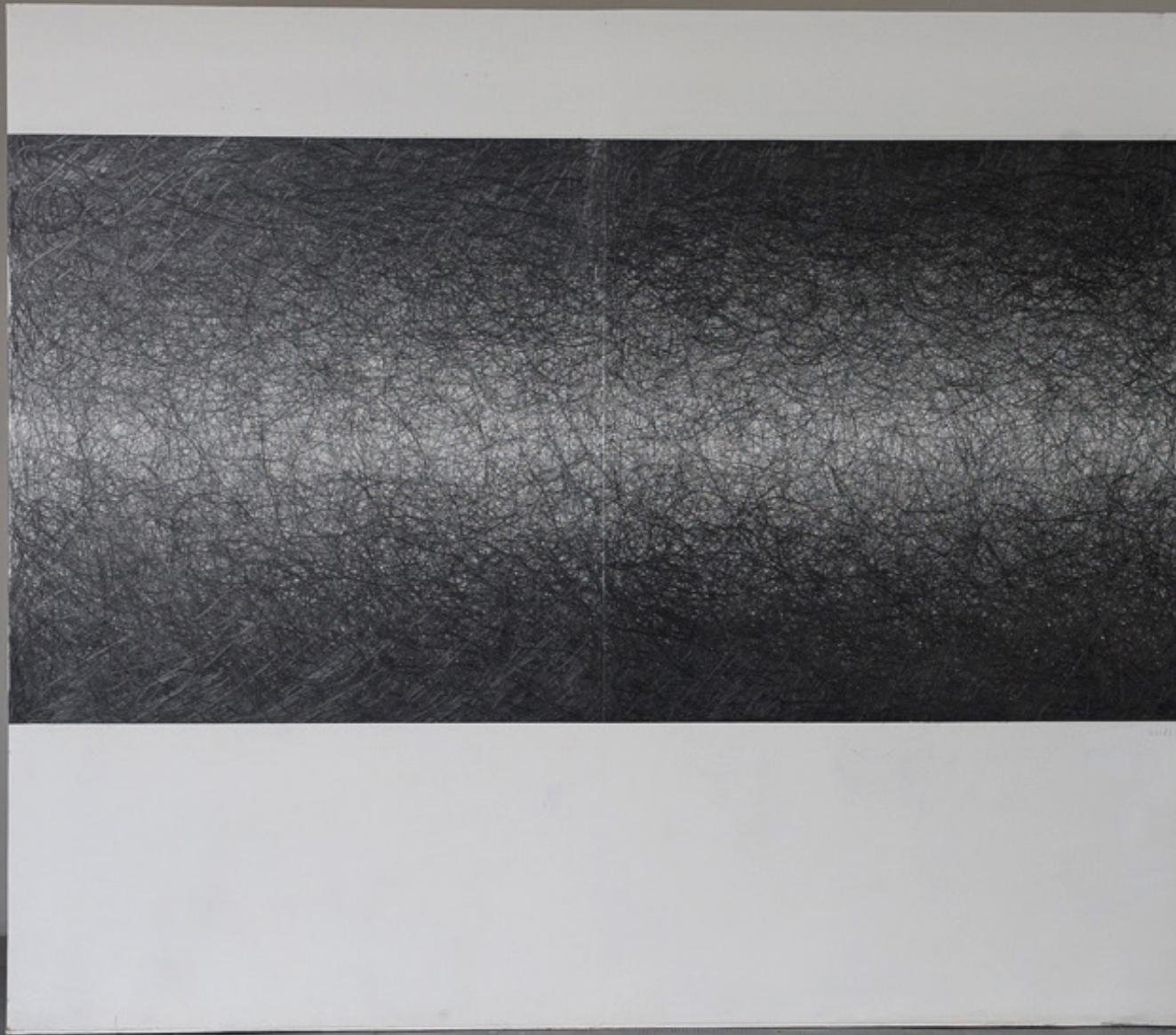
Temps: 1 batône de pierre noire

Dispositif : chaussures collées au sol

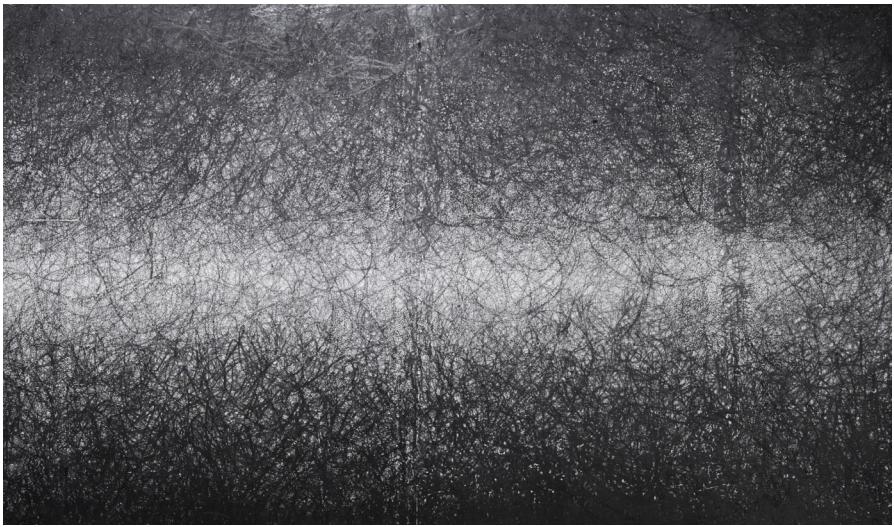
Action: -cartographier tous les mouvements possibles de l'avant-bras gauche en prenant son contour.

RESPIRATION 127

2016

Respiration 127, 2016, mine graphite sur cimaise en bois, 240 x 220 x 30 cm

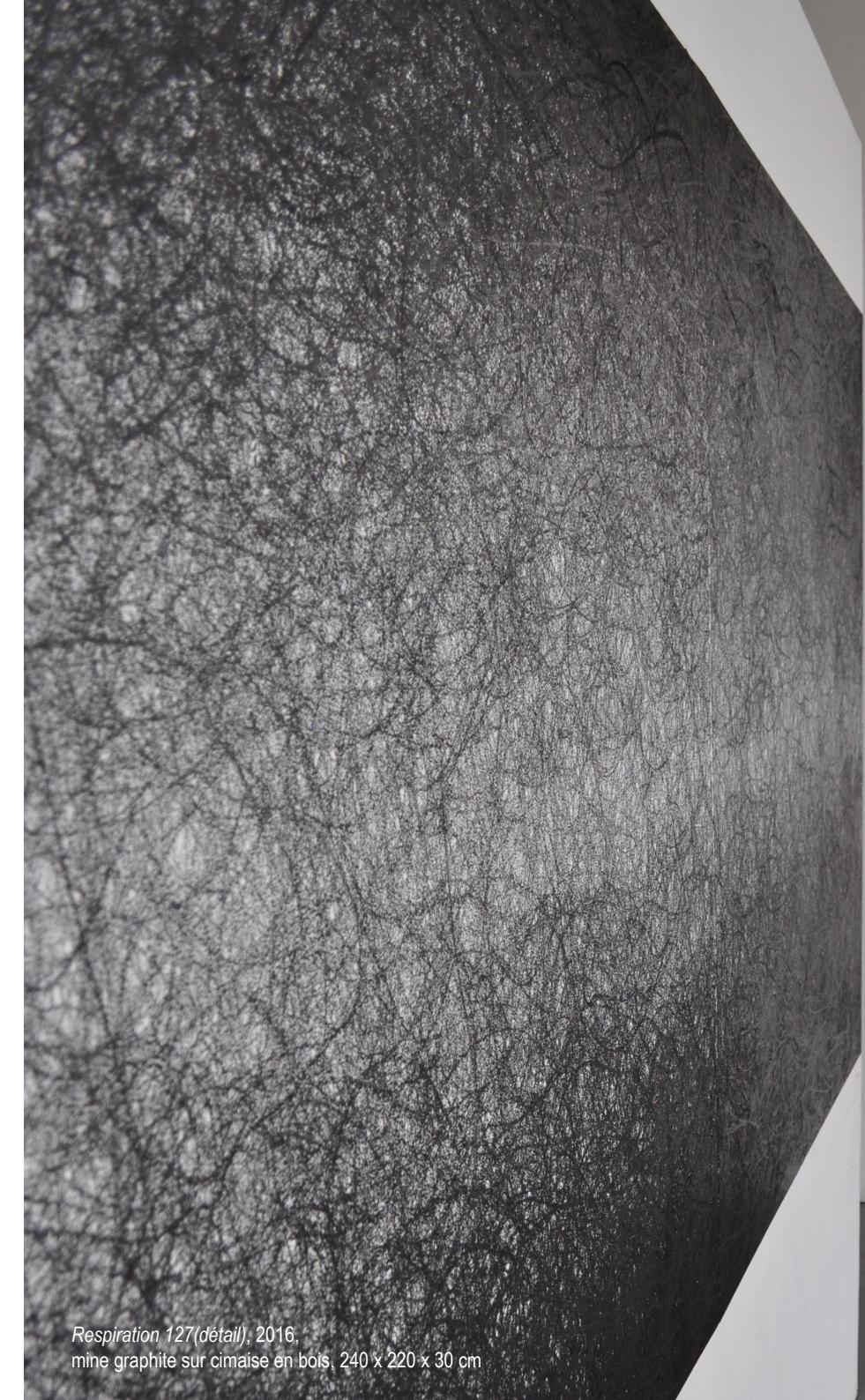

Respiration 127(détail), 2016, mine graphite sur cimaise en bois, 240 x 220 x 30 cm

RESPIRATION 127 2016

Tracer deux lignes continues en essayant de garder la même respiration : gestes appuyés aux extrémités puis relâchés au centre du format. Ce processus est répété jusqu'à ce que le haut et le bas soient saturés de graphite.

Temps du dessin : jusqu'à l'épuisement (7h).

Respiration 127(détail), 2016,
mine graphite sur cimaise en bois, 240 x 220 x 30 cm

DE LA POUSSIÈRE

2016

De la poussière, vue d'accrochage DNSEP, 2016, photographie et batôns de graphite.

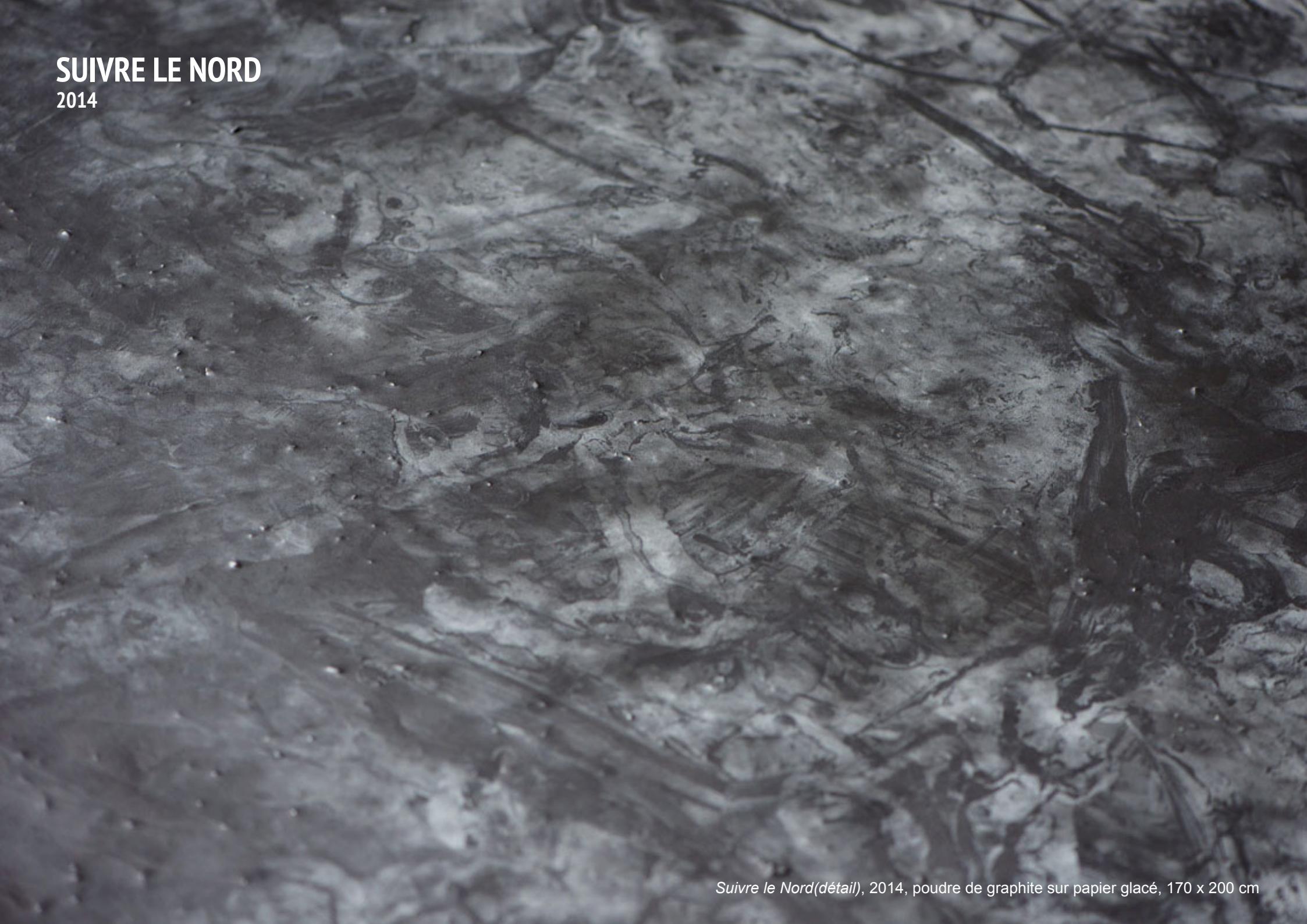
De la poussière I (broyer), 2016, photographie numérique.
De la poussière II (recomposer), 2016, bâtons de graphite et plâtre, dimension variables.

DE LA POUSSIÈRE 2016

Effacer, racler un dessin mural (Respiration 127). Broyer les morceaux, copeaux, poussières. Les recomacter, former un nouvel outil.

SUIVRE LE NORD

2014

Suivre le Nord(détail), 2014, poudre de graphite sur papier glacé, 170 x 200 cm

Suivre le Nord(détail), 2014, poudre de graphite sur papier glacé, 170 x 200 cm
Suivre le Nord (objet de contrainte), 2014, boussole aléatoire, impressions 3d, poudre de graphite, cartes et composants électroniques, 9 x 9 x 9 cm

SUIVRE LE NORD 2014

Tenant dans la main une boussole, composée de quatre leds qui s'éclairent aléatoirement, je tente de suivre les directions que celle-ci m'indique en me déplaçant sur une feuille de papier (initialement blanche, un tas de poudre de graphite en son centre).

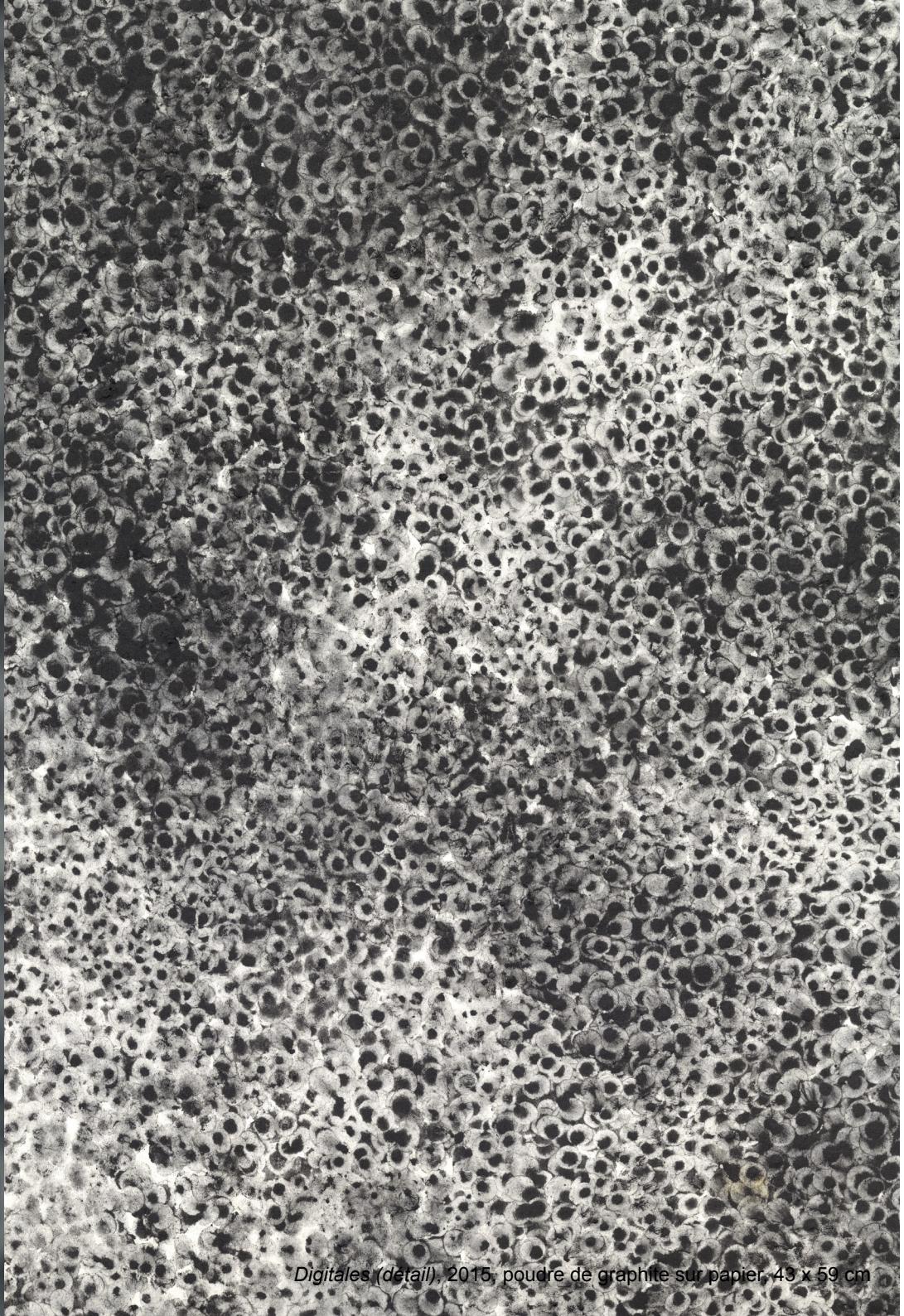

Suivre le Nord, 2014, poudre de graphite sur papier glacé et boussole aléatoire, impressions 3D, composants électroniques

DIGITALES

2014

Digitales (détail), 2015, poudre de graphite sur papier, 43 x 59 cm

Digitales (detail), 2015, poudre de graphite sur papier, 43 x 59 cm

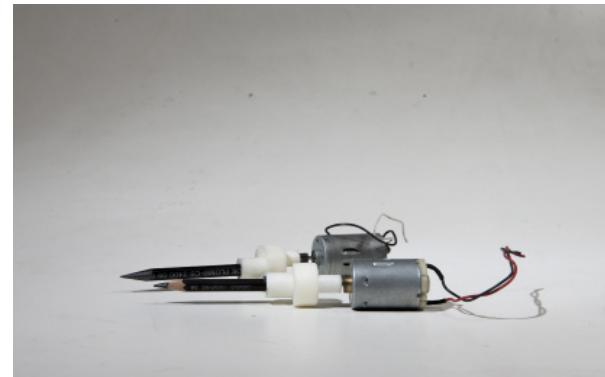
Digitales (série), 2015, poudre de graphite sur papier, 43 x 59 cm chaque

DIGITALES 2014

Série réalisée en tapotant la feuille de papier du bout des doigts, recouverts de poudre de graphite.

OBJETS DE CONTRAINTES

2014-2016

Crayon vibrer (*objet de contrainte*), 2014, moteur, mine de plomb et impressions 3D, dimensions variables.
Extentions (*objet de contrainte*), 2014, impressions 3D et pierres noires, dimensions variables.

Prothèses à dessin (*objet de contrainte*), 2014, plastique thermoformable et poudre de graphite, dimensions variables.

AMANDINE SIMONNET

www.amandinesimonnet.com

Née en 1993, vit et travaille à Lyon
amandine.simonnet@hotmail.com
0646731026

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2017: *Chorégraphies, Invitée par Isabelle et Roland Carta avec la complicité de Mécènes du Sud, Studio Little Dancer, Marseille*
2016: *Faire les 1293 pas, atelier Cézanne, Aix-en-Provence*

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2018 : Invitée pour l'exposition personnelle de Marthieu Bertéa, *Feu(x), Studio Little Dancer, Marseille*
2017: *La Saga, Double V galery, Marseille*
2017: *Kairos, Mac arteum, Chateau-Neuf-Le-Rouge*
2017: *Mulhouse #017, Biennale de la jeune Création, Parc Expo, Mulhouse*
2017: *Le paradigme de la nature contemporaine-Prix Icart ArtistikRezo, exposition collective, centre Artasia, Paris*
2016: *Rêvez,prix Yvon Lambert pour la jeune création, collection Lambert, Avignon*
2016: *Nouveaux Regards, Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence*
2014: *Polis Sensorielle, Friche Belle de Mai, Marseille.*
2014: *Les Animés, galerie de l'ESAAix pour les rencontres du 9e Art, Festival BD, Aix-en-Provence*
2013: *ENIAROF, ESAAIX, Aix-en-Provence. Fête foraine numérique créée par Antonin Fourneau.*

RÉSIDENCES

2019 (EN COURS) : RÉSIDENCE

2016: 3bisf Lieu d'arts contemporains, résidence de création dans le cadre de Nouveaux Regards, avec le soutien de Mécènes du Sud, Aix-en-Provence

PUBLICATIONS

2016: Catalogue Nouveaux Regards, 7ieme edition

FORMATION

2016: DNSEP - École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, avec les Félicitations du jury
2014: DNAP - École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, avec les Félicitations du jury