

**PORTFOLIO
CLAIRE GOUDEAU**

Illustratrice freelance

*Dessin, gravure, illustration,
édition, image imprimée*

PARCOURS DE L'ARTISTE

Née en 1998 à Dijon, c'est à l'âge de deux ans que j'ai quitté la France métropolitaine avec ma famille pour passer quatorze années en Outre-mer, de l'Océan Indien (Mayotte puis La Réunion) au Pacifique (Tahiti). J'ai également voyagé dans plusieurs pays (Afrique du Sud, États-Unis, Nouvelle-Zélande). Ces différents environnements culturels, ces communautés très diverses ont, au final, forgé mon caractère et influencé ma façon de vivre. À mon retour, je n'ai cessé de mesurer la richesse de cette expérience « nomade » et d'altérité. Cela m'a permis une plus grande ouverture au monde et à la différence. Forte de ce vécu, j'aime m'en nourrir dans mon travail de création d'images, et ainsi partager ce que j'ai vu, entendu, ressenti lors de mes voyages.

J'ai eu un parcours général en seconde puis spécialisé en arts appliqués (STD2A) de la première jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat en 2016. J'ai ensuite fait deux ans de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) à l'école Duperré. Au terme de ces deux années, j'ai intégré l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (EnsAD) en équivalence en deuxième année image imprimée, mais aussi l'ENS Paris-Saclay au département Design en première année. Ce double cursus fut intéressant à suivre car j'ai pu goûter au plaisir de l'image imprimée, en apprenant des techniques d'impressions comme la gravure, la sérigraphie ou encore la risographie, et découvrir le monde de l'édition contemporaine. Laissant petit à petit le design de côté, j'ai réussi à trouver dans l'illustration et la création d'images imprimées un potentiel narratif incroyable, riche en significations.

Diplômée de l'EnsAD en Image Imprimée en 2022 et à présent illustratrice freelance, je continue d'explorer mon travail de l'image et de la narration. J'aime questionner des thématiques fortes comme l'identité, l'exotisme, les souvenirs, le récit de voyage et cela en me nourrissant de mon vécu. Celui-ci ne cesse d'être une matière première vivante, modulable, que je façonne et inscrit dans de multiples contextes. Je témoigne d'une appétence forte pour l'illustration jeunesse, racontant ainsi des histoires vécues, des récits retranscrivant fidèlement ou modelant le réel selon mon imaginaire. Mon travail de la couleur, qu'il soit traditionnel (crayons de couleurs, gouache, aquarelle) ou numérique (tablette graphique), est au cœur de mes préoccupations. Mes textes et mes images découlent de mes voyages, de mes rencontres, et ont cette volonté de déployer un potentiel narratif riche en significations sur le monde.

CONTACT

34 Bis Rue Washington
94210
SAINT-MAUR DES FOSSES
06 23 94 50 85
cgoudeau987@gmail.com
Instagram : claire.goudeau
LinkedIn : linkedin.com/in/
claire-goudeau-1734821b8

LANGUES

FRANÇAIS
Langue maternelle
ANGLAIS
LV1 - B2 (oral et écrit)
Séjours linguistiques
en Nouvelle Zélande
(2012-2014)

COMPÉTENCES

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Sketchup
Word
Tablette graphique
Wacom

Gravure
Sérigraphie
Risographie
Illustration narrative
Design éditorial
Identité visuelle
Conception graphique
Arts graphiques
Mise en page de projets
Gestion de projets

> Dynamisme, créativité,
autonomie, rigueur, motivation,
organisation, esprit d'équipe,
perfectionnisme

CLAIRE GOUDEAU

Illustratrice freelance basée à Paris
Statut d'artiste-auteur
N° SIREN : 918 933 557 // SIRET : 918 933 557 00012

FORMATIONS

- 2018-2022 École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (Paris 5e)
Diplômée du secteur Image Imprimée - mention B
- 2022 Certification MOOC - Il était une fois la littérature jeunesse
Cours sur la plateforme Fun Mooc sur la littérature jeunesse (album, roman pour adolescents, conte, livres numériques, fictions hors du livre, maison d'éditions, etc) et réussite de l'examen certifiant
- 2018-2022 École Normale Supérieure Cachan/Paris-Saclay (94 & 91)
Réussite au concours et intégration au département design
- 2016 - 2018 École Duperré (Paris 3e)
CPGE design ENS C / Paris-Saclay (classe préparatoire Arts & design)
- 2014-2016 Lycée François Mansart (94)
Obtention du baccalauréat STD2A - mention TB

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- 2023 (2 jours) Participation à la 3e édition de *Tout commence avec l'illu*, Les Chambres, 93
Vente sur un stand de d'impressions, de risographies, etc avec d'autres illustrateurs.W
- 2023 (2 mois de créa et 10j d'expo) Participation au Festival *Futur Composé* catégorie *Colis Suspect*, Paris
Collaboration avec de jeunes résidents autistes du Foyer Notre-Dame (92) et création de productions artistiques exposées en juin 2023 au Ground Control à Paris. Dimension pédagogique créative, sociale et humaine importante.
- 2022 (15 jours) Création d'un logo pour l'entreprise *BTZ (Dunes France)*
Travail d'esquisses puis réalisation numérique d'un logotype pour une étiquette d'une marque de vêtement de surf basée à Biarritz.
- 2021 (2 mois) Stage dans l'atelier de lithographie *Michael Woolworth, Paris*
Apprentissage de la lithographie et immersion dans les activités de l'entreprise. Aide à la réalisation, l'impression et le façonnage de commandes (tirages d'éditions limités, expositions, livres d'artistes, etc). Participation au salon d'édition MAD (Multiple Art Days).
- 2019 (1 mois) Stage dans l'atelier de gravure *Bo Halbirk, Paris*
Apprentissage de nouvelles techniques (gravure sur bois et photogravure sur plaque de cuivre).
- 2017 (1 mois) Stage dans l'atelier de sérigraphie *Oeil de Lynx, Montreuil*
Immersion dans les activités de l'entreprise, réalisation de commandes comme des cartels et signalétiques pour des centres culturels tel que Pompidou ou le MAC VAL.
- 2012 (3 jours) Stage découverte au *Centre des métiers d'art de Tahiti*
Immersion dans des formations théoriques et pratiques d'artisans hautement qualifiés. Suivi de cours de dessin, de perspective, gravure sur bois et sur nacre.

CENTRES D'INTÉRÊT

- VOYAGES Ai vécu à Mayotte, à la Réunion et à Tahiti (au total 14 ans)
Ai voyagé à Madagascar, en Afrique du Sud, en Polynésie Française, à l'Île de Pâques, en Nouvelle Zélande, aux États-Unis (SF, LA, NY, Boston), à Londres, en Lettonie, en Slovaquie et en Autriche
> Expériences culturelles riches, ouverture d'esprit, sources d'inspirations
- MUSIQUE ET SPORT Niveau conservatoire (Piano C3-1, 2ème mention, Solfège C2-3, 2ème mention) // Tennis de Table 8 ans de pratique
> Persévérance, rigueur et méthode
- SCIENCES HUMAINES ET ART Intérêt pour les récits de voyage, l'anthropologie et l'ethnologie, les arts océaniques, la culture polynésienne dans toute sa diversité dont les tatouages marquisiens.

SOMMAIRE

- **MARAE ARAHURAHU**

Triptyque contant la découverte d'un lieu sacré

- **SOUVENIRS DE VOYAGE**

Recherches graphiques autour de la notion d'exotisme dans le Pacifique

- • **AUBE BLEUE**

Édition sur une randonnée à la Réunion (Piton des Neiges)

- **À TRAVERS UNE FENÊTRE**

Édition sur les fenêtres des jardins chinois

- • **MÉMOIRE**

Édition sur le récit de voyage, entre ethnographie et littérature

- • **AU CŒUR DU MANA**

*Illustrations et recherches graphiques
autour du concept de mana et d'animisme en Polynésie*

Projet de diplôme en Image Imprimée

à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, 2021-2022

- **FENUA, QUITTER LA CARTE POSTALE**

Illustration proposée pour le fanzine Motu Ho'e de Margaux Bigou

- **CORPS & FLORE**

Illustrations présentes au sein des éditions de la librairie galerie Artazart

• Gravures / Estampes • Illustrations • Éditions

MARAE ARAHURAHU

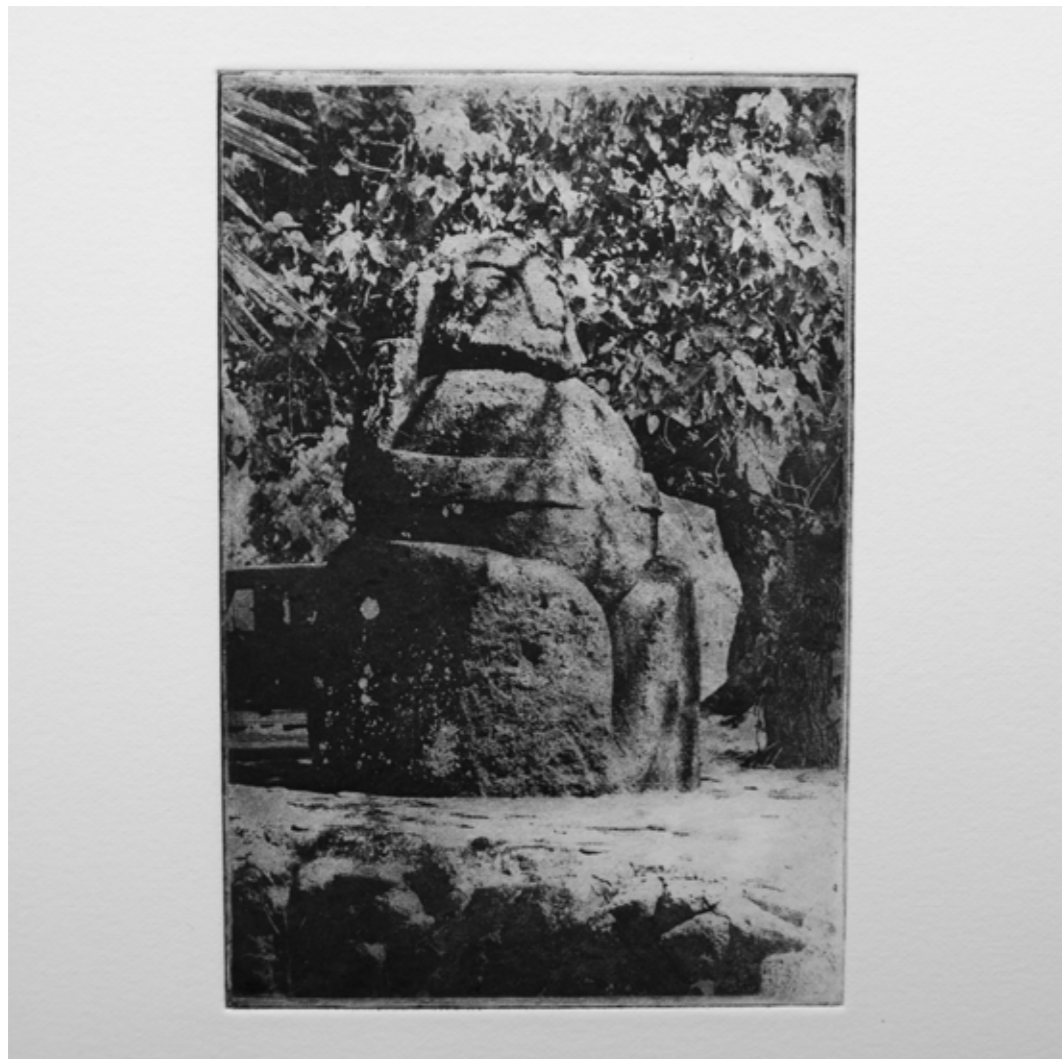
Triptyque contant la découverte d'un lieu sacré

Réalisé dans le cadre d'un stage d'un mois dans l'atelier de gravure Bo Halbirk, ce triptyque regroupe deux techniques à savoir la gravure sur bois et la photogravure. Le rapport au bois est d'une grande importance car il nous ramène à l'artisanat, aux savoirs faire manuels et ancestraux. La photogravure, plus moderne, permet la captation d'une atmosphère particulière, celle du marae Arahurahu présent à Paea, à Tahiti même.

Photogravures sur plaques de cuivre (de gauche à droite)
10x15cm, 10x10cm, 5x5cm, 2019

Photographie prises lors d'une visite au marae

Gravures sur bois et photogravures, trois formats de 33x50 cm, papier Johannot, 2019

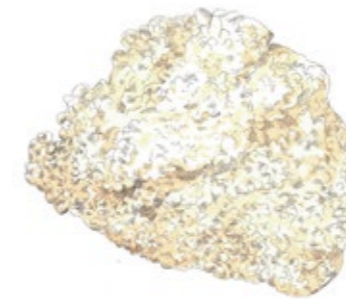
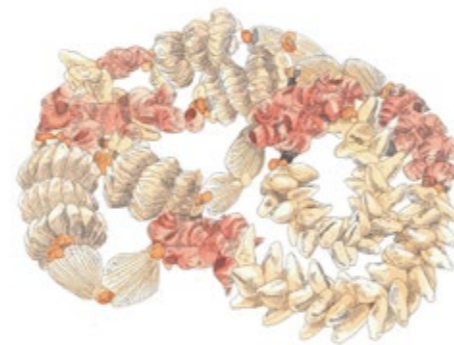
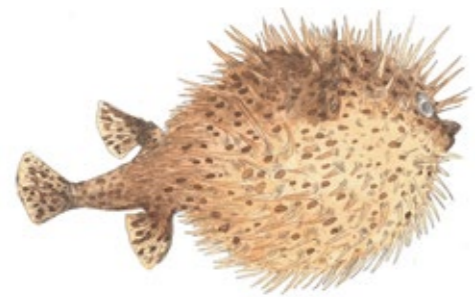
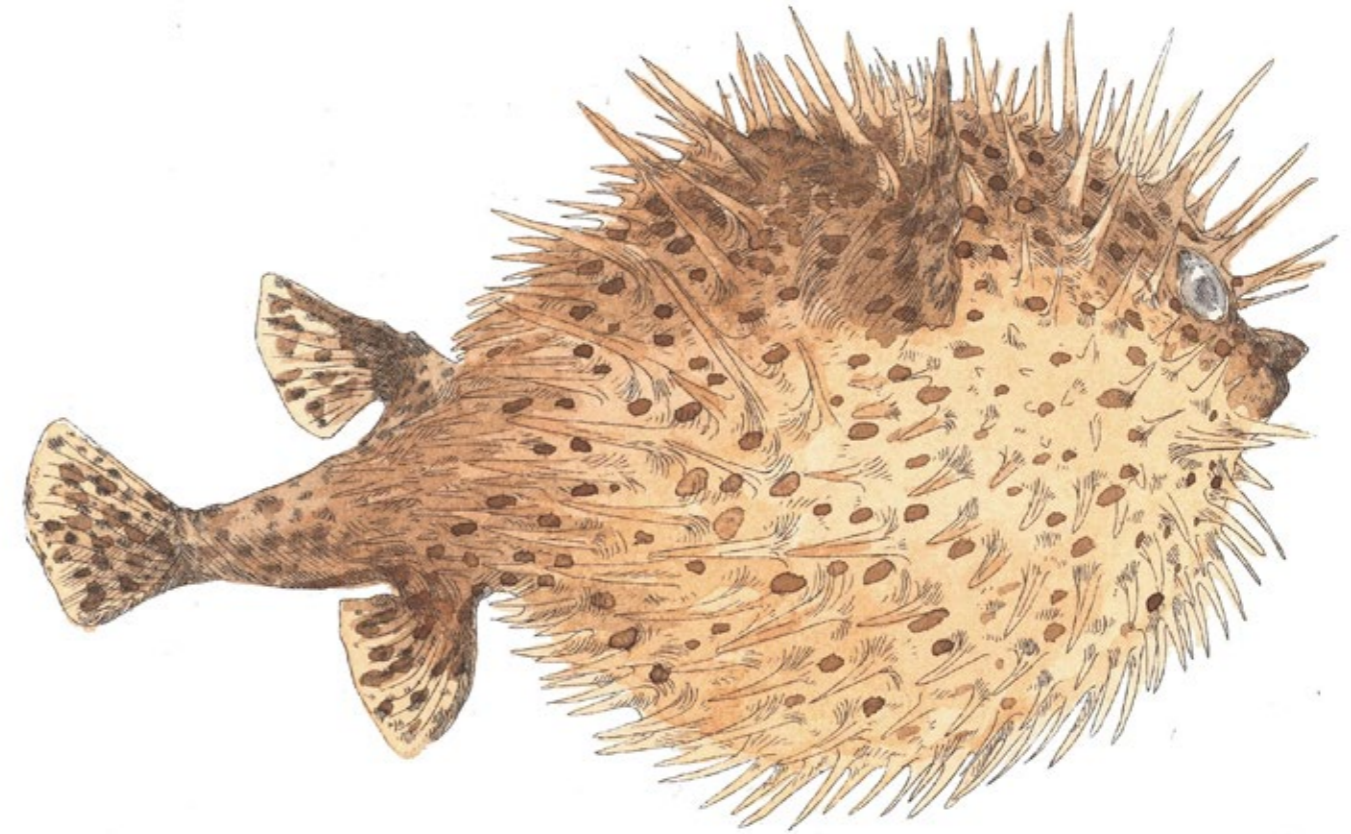

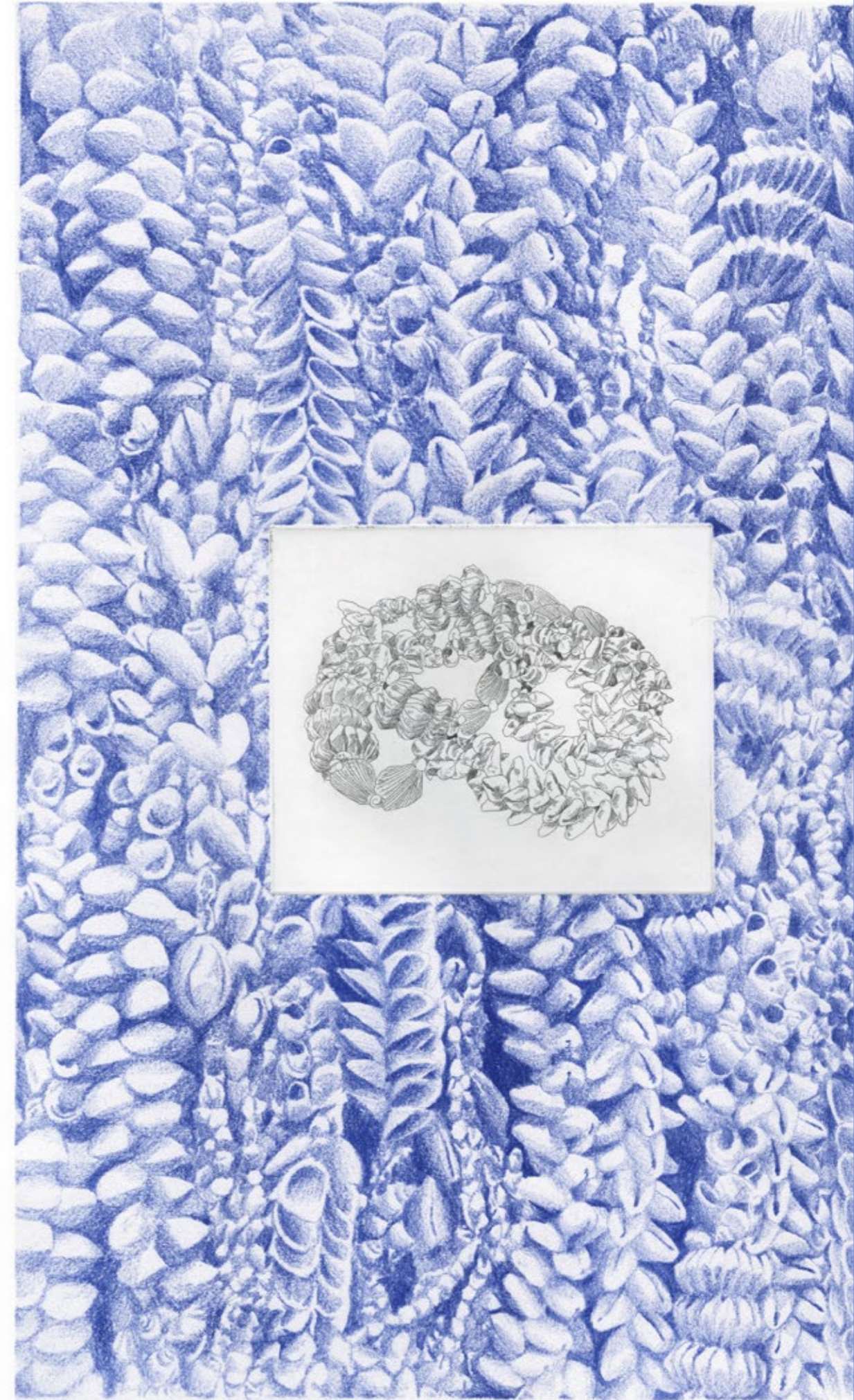
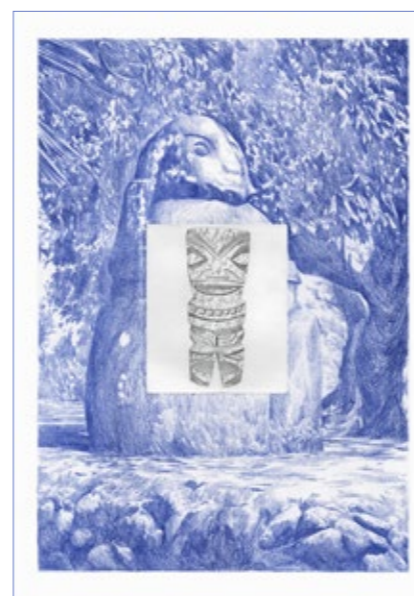
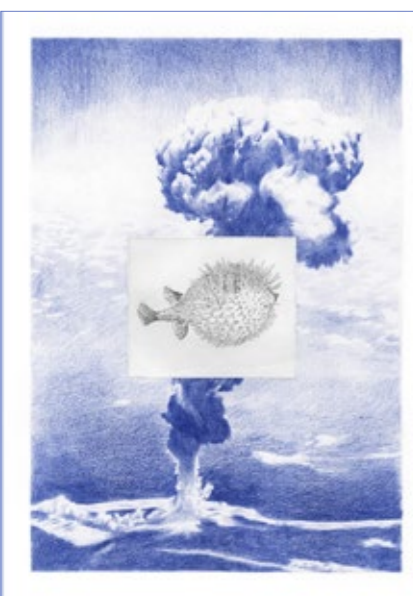
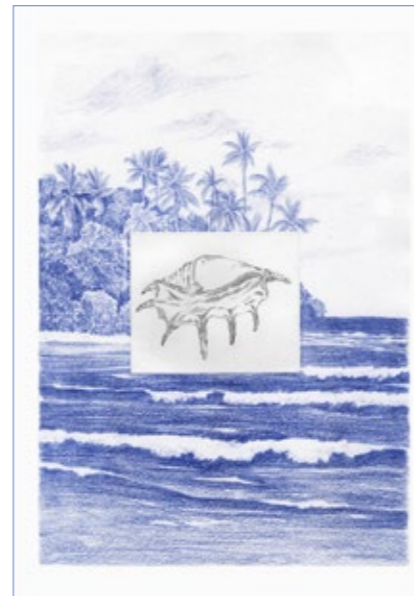
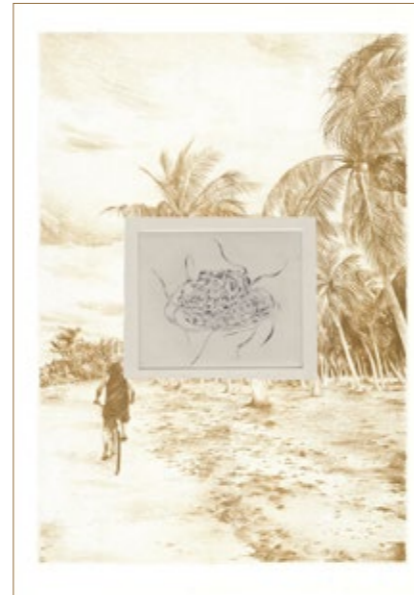
SOUVENIRS DE VOYAGE

Recherches graphiques autour de la notion d'exotisme dans le Pacifique

Dans la perspective de relater une expérience de voyage dans les îles, mon regard a navigué entre les inventaires scientifiques, les cabinets de curiosités, les différents types de représentations des objets de voyages exposés dans les musées ou galeries de collectionneurs, pour enfin arriver à mon habitat, lui aussi jalonné de nombreux souvenirs de voyage.

Ce projet veut mettre en avant un inventaire d'objets de voyage (gravures) sortis de leur contexte d'origine mais mis en relation avec des illustrations (dessins) les mettant en scène dans leur cadre/contexte d'origine. Chaque objet est porteur d'une histoire, d'une dimension symbolique du souvenir et d'une culture particulière. L'idée principale était de travailler sur « la trajectoire sociale » de ces objets et d'étudier comment l'exotisme continue de persister dans l'habitat.

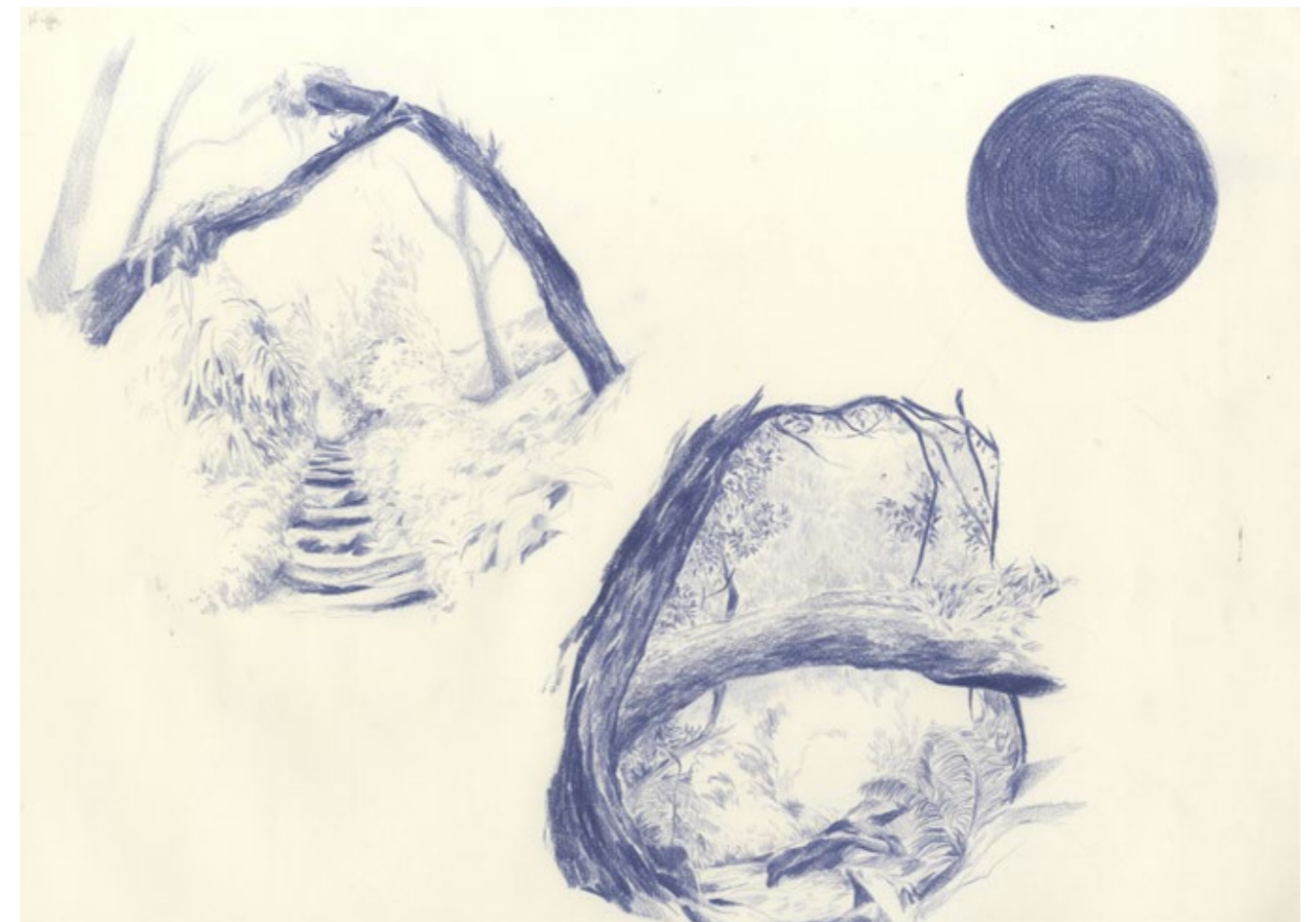
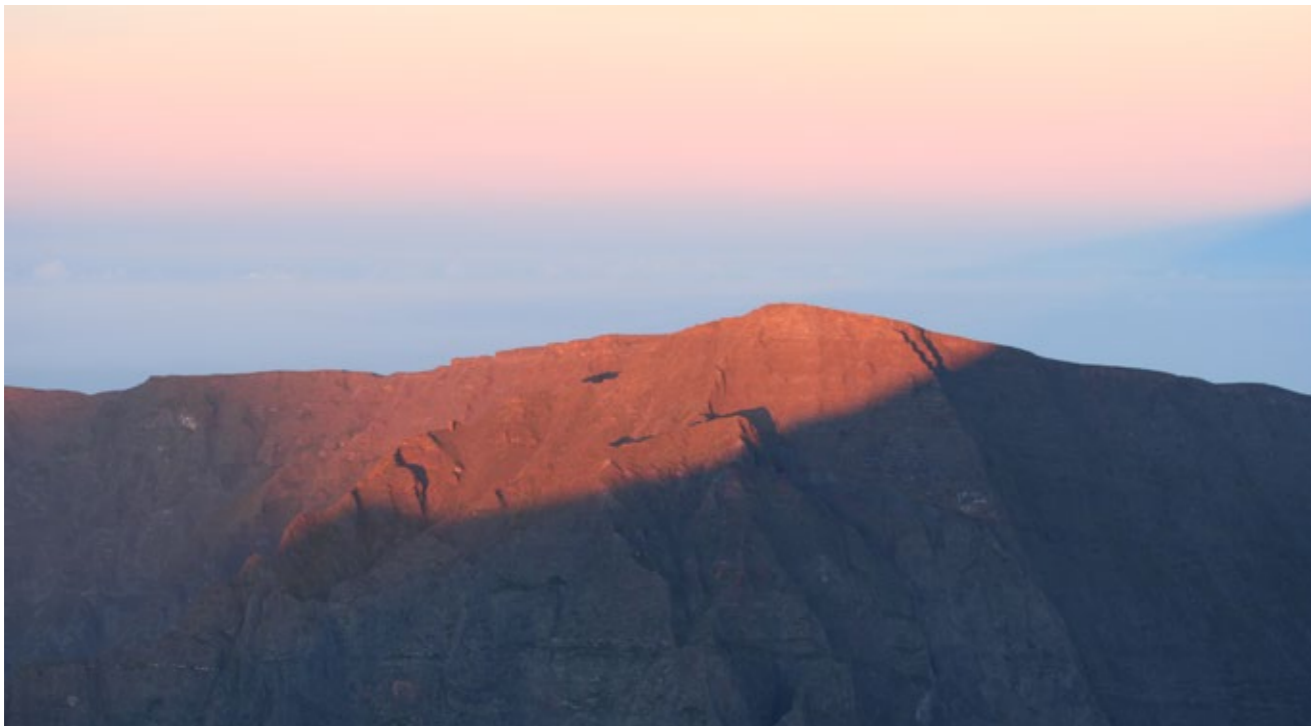

Risographies bleu et or sur gravures à l'eau forte, format A3 42x29,7cm, 2021

AUBE BLEUE

Édition sur une randonnée à la Réunion (Piton des Neiges)

Se remémorer un souvenir, c'est faire appel à sa mémoire. Se souvenir, est-ce revivre, voir imaginer le passé? La mémoire n'est-elle qu'une forme d'enregistrement? Ces interrogations sont à l'aube de ce projet questionnant un « événement particulier. » Nous possédons cette faculté merveilleuse de conserver et de se rappeler des états de conscience passés et ce qui s'y trouve associé, en somme l'esprit en tant qu'il garde le souvenir du passé. Cette forme est vivante et se retrouve ici modelée, façonnée sous la forme d'un reportage graphique et photographique. Cette marche éprouvante de huit heures devient une ballade, une parenthèse pour le lecteur.

Esquisses extraites du carnet de croquis du projet, dessins au crayon bleu outre-mer Polychromos, 2018

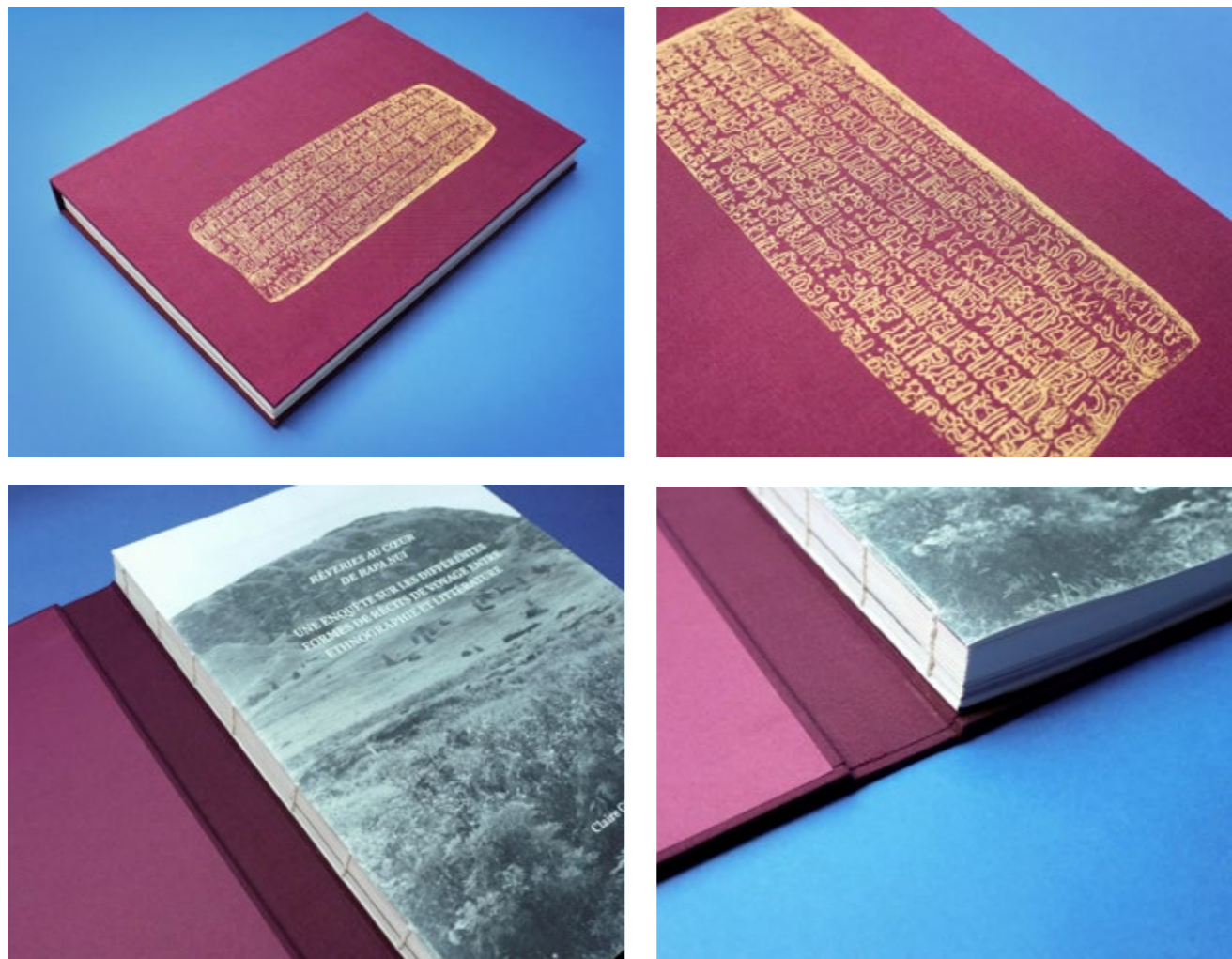
Édition en dépliant imprimée en risographie (medium blue),
16 x 16 cm, papier 120g, 2018

MÉMOIRE

Édition sur le récit de voyage, entre ethnographie et littérature

Ce mémoire s'intéresse au récit de voyage comme genre littéraire à part entière, dont les formes ont évolué au fil du temps et en fonction des contextes cultures d'écritures (Debaene, 2010). Il rend compte d'une expérience d'altérité de la part de l'auteur, de sa rencontre avec un espace géographique qui lui est étranger, des groupes ou communautés rencontrés, ainsi que des émotions ressenties, d'expériences vécues, des choses vues ou entendues. Comment les stratégies de narrations, autant textuelles que visuelles, présentes dans le récit de voyage, peuvent engager une forme de connexion sensible et subjective du voyageur au monde ?

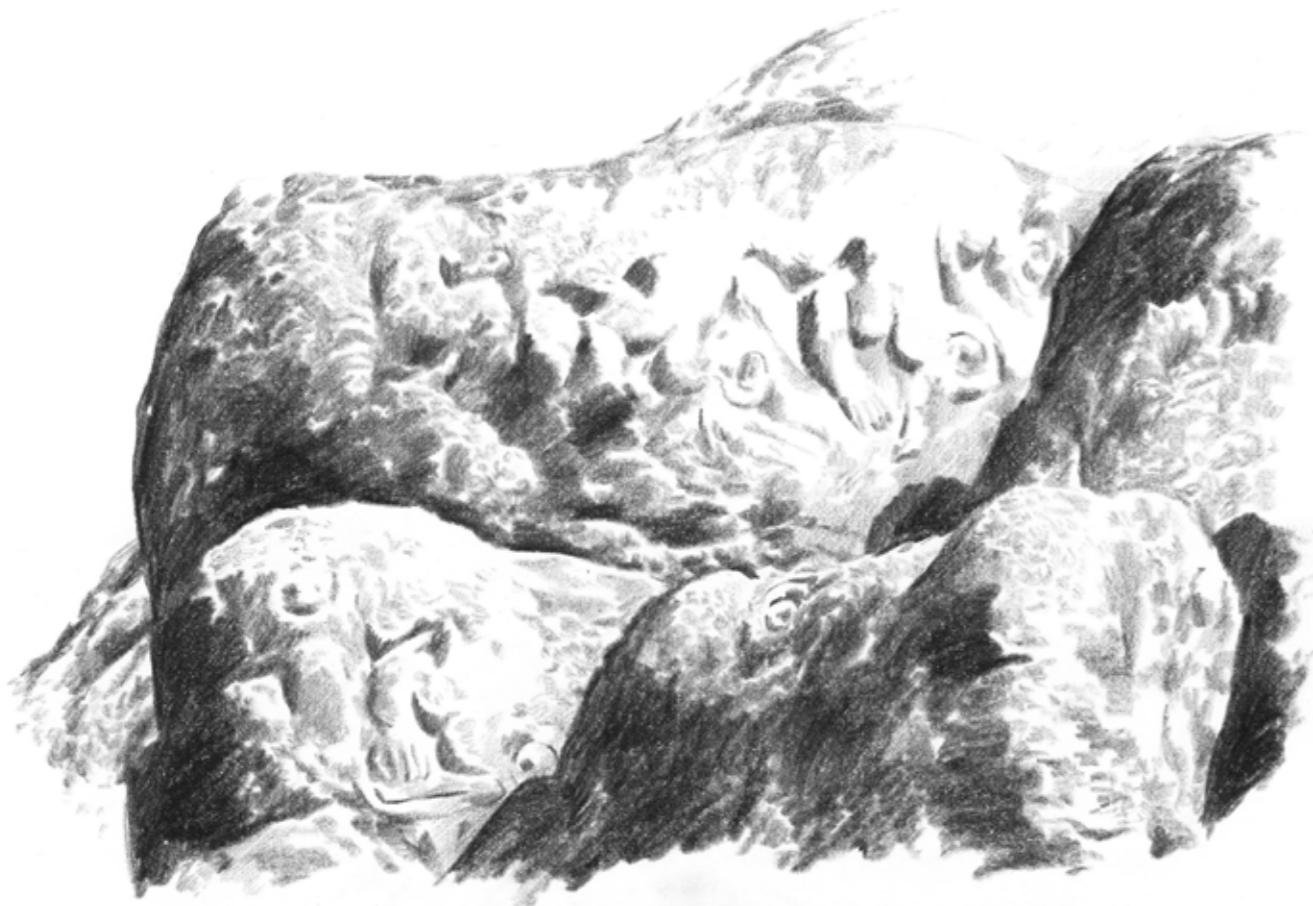
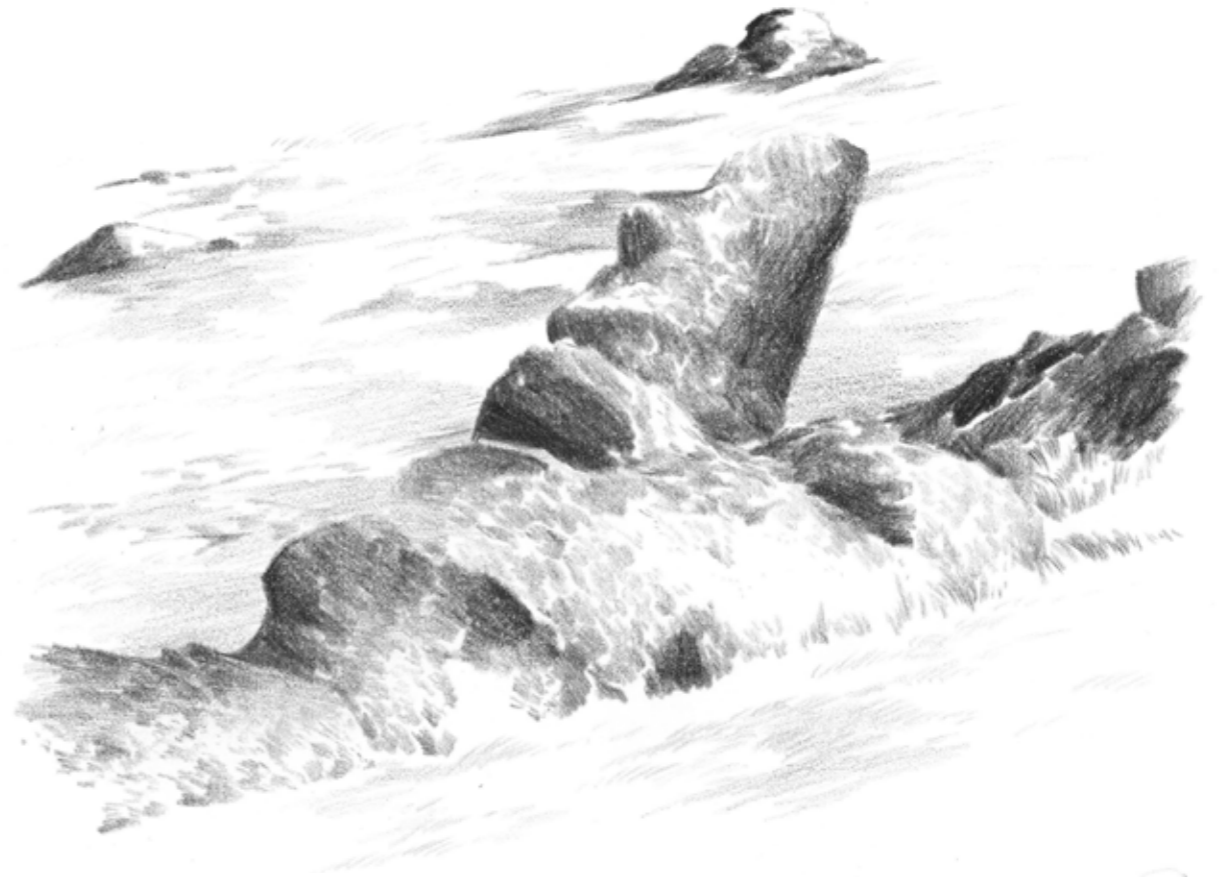
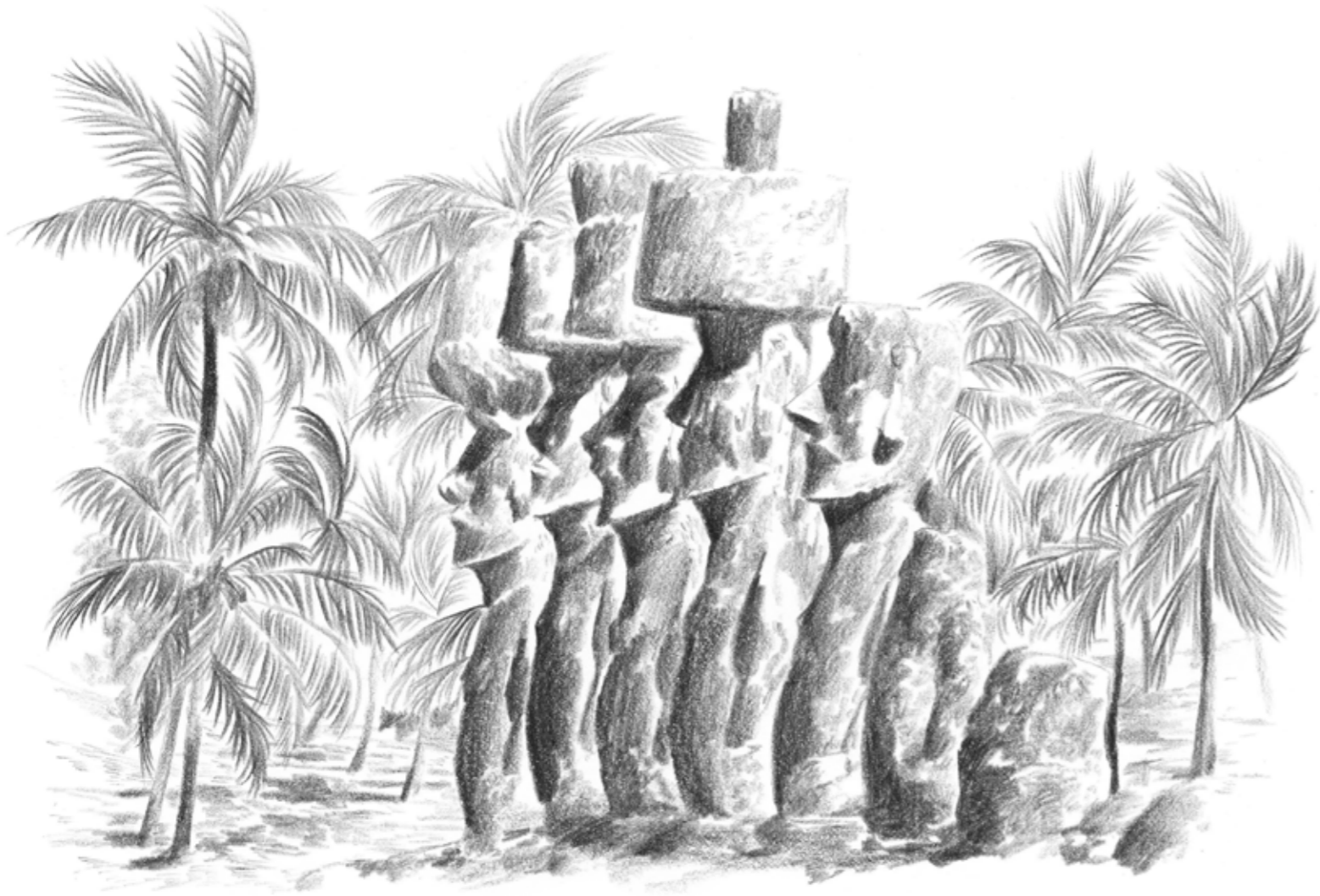
De la tradition ethnographique (Lévi-Strauss, Segalen, Métraux) jusqu'aux récits littéraires de navigateurs et autres arpenteurs de latitudes (Bouvier, Tesson, Monod), ce mémoire s'intéresse à la place que tient la subjectivité de l'auteur dans l'écriture de son voyage, mais également à la question de la mémoire et du souvenir dans ce genre littéraire. Après une étude de cas sur l'île de Pâques, le mémoire se conclut par une création littéraire personnelle issue d'un voyage effectué en avril 2011 là-bas. Prenant comme assise une expérience réelle, le récit dévoile une narration sensible entre texte et images, transmettant l'atmosphère singulière de ce voyage sur une île isolée dans l'océan Pacifique.

Édition en un exemplaire, rendue en décembre 2021, sous la direction de Francesca Cozzolino, déposée à la bibliothèque de l'EnsAD pour les 10 ans à venir

Croquis au crayon de couleur noir et fusain réalisés dans le cadre de l'écriture de mon récit de voyage à l'île de Pâques en avril 2011

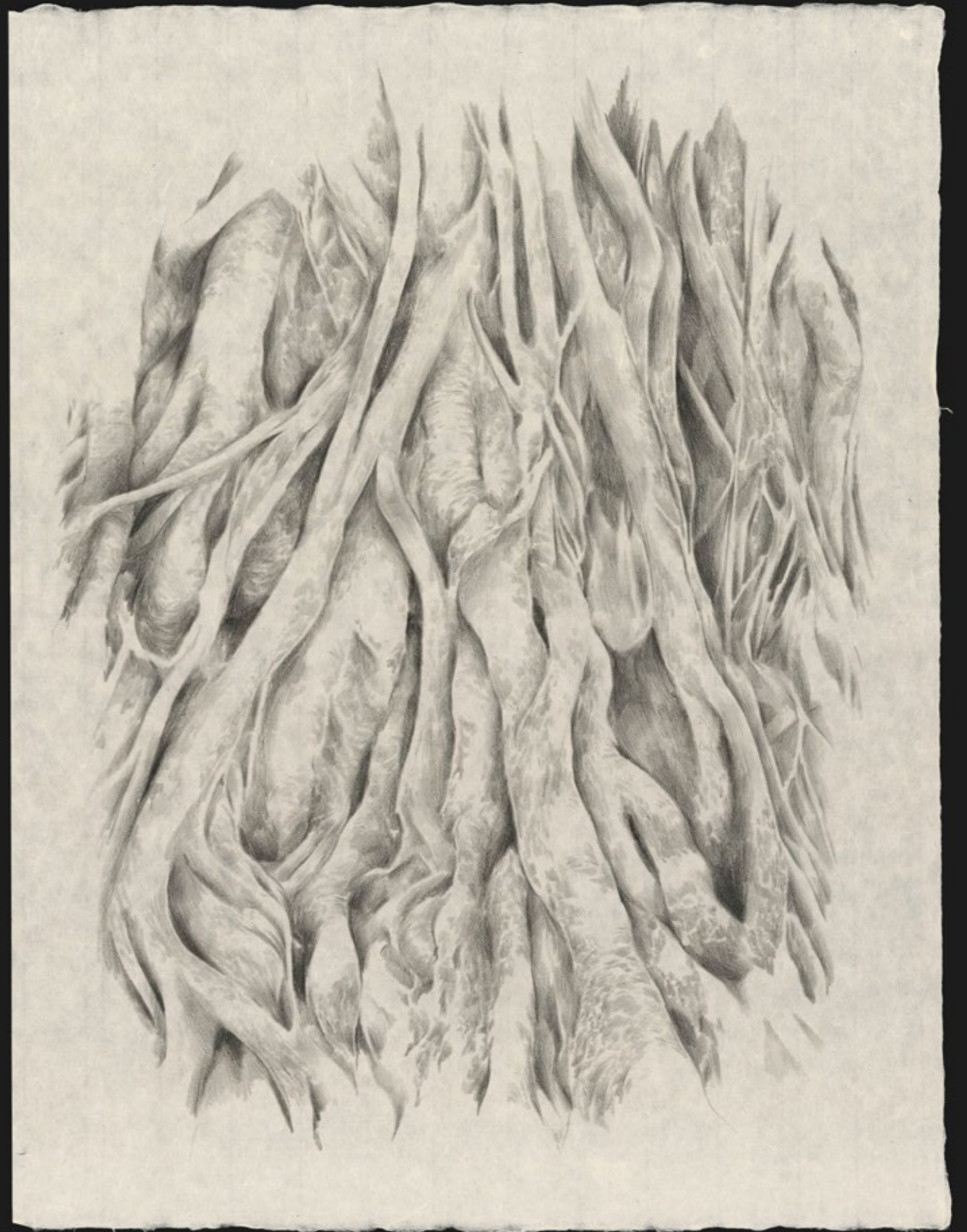
Croquis au crayon de couleur noir et fusain, réalisé dans le cadre de l'écriture de mon récit de voyage à l'île de Pâques en avril 2011

AU CŒUR DU MANA

1/ Illustrations et recherches graphiques autour du concept de mana et d'animisme en Polynésie

Le mana a fait l'objet de nombreuses discussions, tant sur sa traduction que sur sa signification. Dans les sociétés primitives d'Océanie, en particulier polynésiennes et mélanésiennes, le mana s'apparenterait à une force supérieure répandue dans la nature, habitant certains êtres et certaines choses, conférant du pouvoir, de la puissance, des dons quasi-surnaturels tenant à la fois du sacré et de la magie. Le mana, principe universel de vie, serait la substance des âmes. Fluide impalpable, invisible, traversant toute chose, il serait à la fois tangible et intangible, vivant, animant et transcendant tout, chaque être, chaque élément dans chaque dimension. Il est le lien entre l'homme et la nature. On peut retrouver du mana dans des divinités spécifiques, des esprits, des individus, des rites, des objets, ainsi que dans le paysage. Pouvant se rapprocher de l'animisme, – un système de pensée qui considère que la nature est animée et que chaque chose y est gouvernée par une entité spirituelle ou une âme, – j'ai compris en discutant avec des personnes originaires des îles que le mana n'était pas une religion ni une question de foi, mais bien plutôt une expérience subjective et personnelle de l'homme lié à son environnement, une expérience profonde reliant soi et l'autre.

Ce projet de diplôme voudrait étudier l'apparition de ce fameux mana dans les plantes, les arbres, tout ce qui constituerait le paysage naturel polynésien sans traces de l'homme. Il s'intéresse également aux phénomènes d'appropriation et de préservation de la part des habitants de certains lieux sacrés qui forment leur quotidien.

Sans titre,
Reprise du dessin original à la tablette graphique,
impression à la jet d'encre, 42x59,4cm, 2021

*J'éprouve une sensation particulière,
celle d'être au centre d'une immensité...
Dès que j'éteins la lumière, c'est comme si
j'avais été projetée dans l'espace, comme
s'il n'y avait plus de limites spatiales autour
de moi. Je suis dans une situation où ma
réceptivité est décuplée.*

AU CŒUR DU MANA

2/ *Projet éditorial présenté dans le cadre de mon diplôme en Image Imprimée à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, 2022*

Alors qu'elle débute sa promenade avec ses parents dans un jardin à Tahiti, une jeune fille s'éloigne du sentier et se perd inexorablement dans le paysage. S'enchaînent alors de multiples rencontres avec des lieux étranges, emplis d'histoires, de présences, d'une énergie mystérieuse et impalpable. Quel était donc ce fameux mana dont elle avait tant entendu parler ? L'atmosphère des lieux continue de résonner en elle, l'interpellant, et l'amenant à reconsidérer son identité propre. C'est ainsi qu'elle embrasse une nature foisonnante dans laquelle elle se perd, peut-être pour mieux se retrouver...

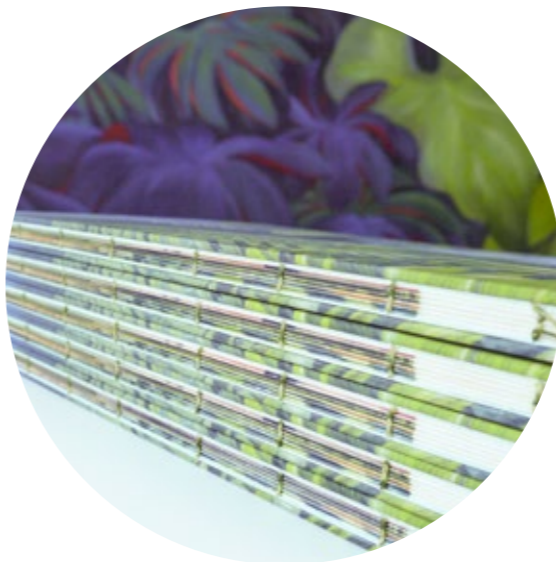
Quatrième de couverture de l'édition

«Au cœur du mana» invite à la contemplation, à l'immersion dans une expérience de jeunesse, à savoir un voyage singulier en Polynésie française dans l'archipel des Îles-du-vent à Tahiti même, lieu où j'ai passé quatre années de mon enfance. Cette édition s'intéresse à la description et la captation de l'atmosphère de certains territoires. Ces fragments dévoilent une version intime et personnelle des îles du Pacifique, mettant en avant ce qui m'apparaît comme essentiel pour représenter la culture polynésienne à savoir le mana présent dans le paysage. Cette édition veut donner du sens aux lieux qui continuent d'habiter encore aujourd'hui ma mémoire. Cette introspection dans mes souvenirs de voyage invite à concevoir le monde autrement, tout en prenant conscience d'un héritage culturel fort présent dans ces espaces géographiques lointains.

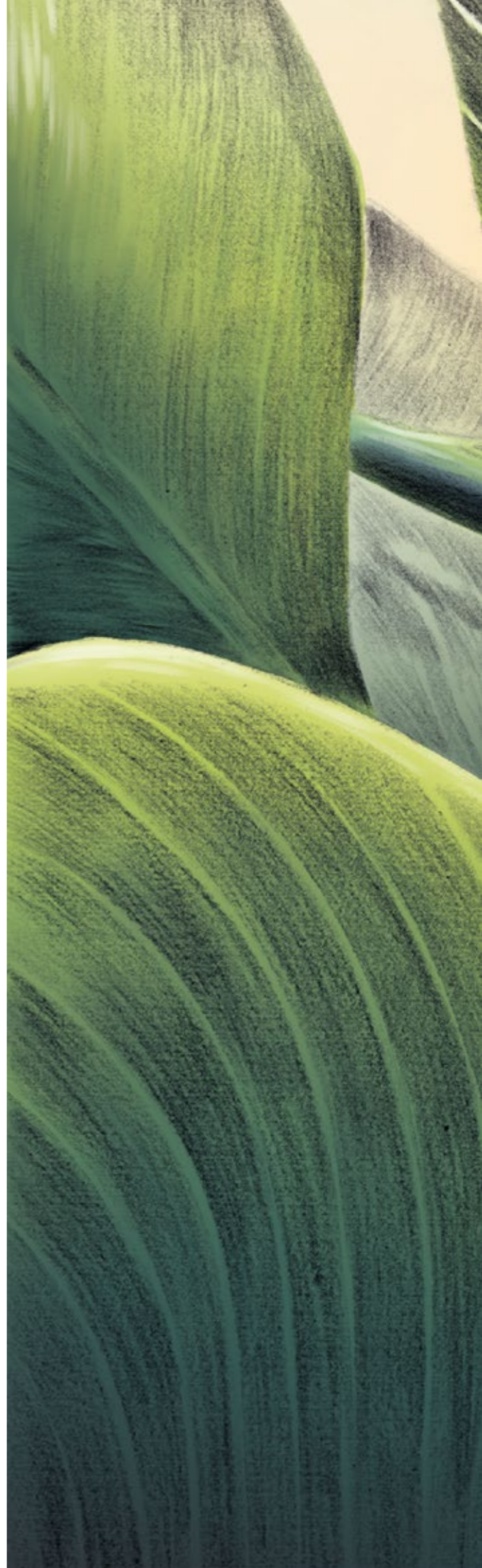

Une quarantaine de dessins sur papier japon au crayon de couleur noir Polychromos, format 40x60 cm, 2021-2022

La terre est une vallée où poussent les âmes,
Acrylique et bombe aérosol sur toile de lin sur cadre en bois, format 180x200cm, 2021-2022

Édition en cinq exemplaires imprimée au traceur jet d'encre (pôle impression de l'EnsAD) sur papier Munken 120g, reliée et cartonnée par l'étudiante, format 27,6 x 20,5 cm, 2022

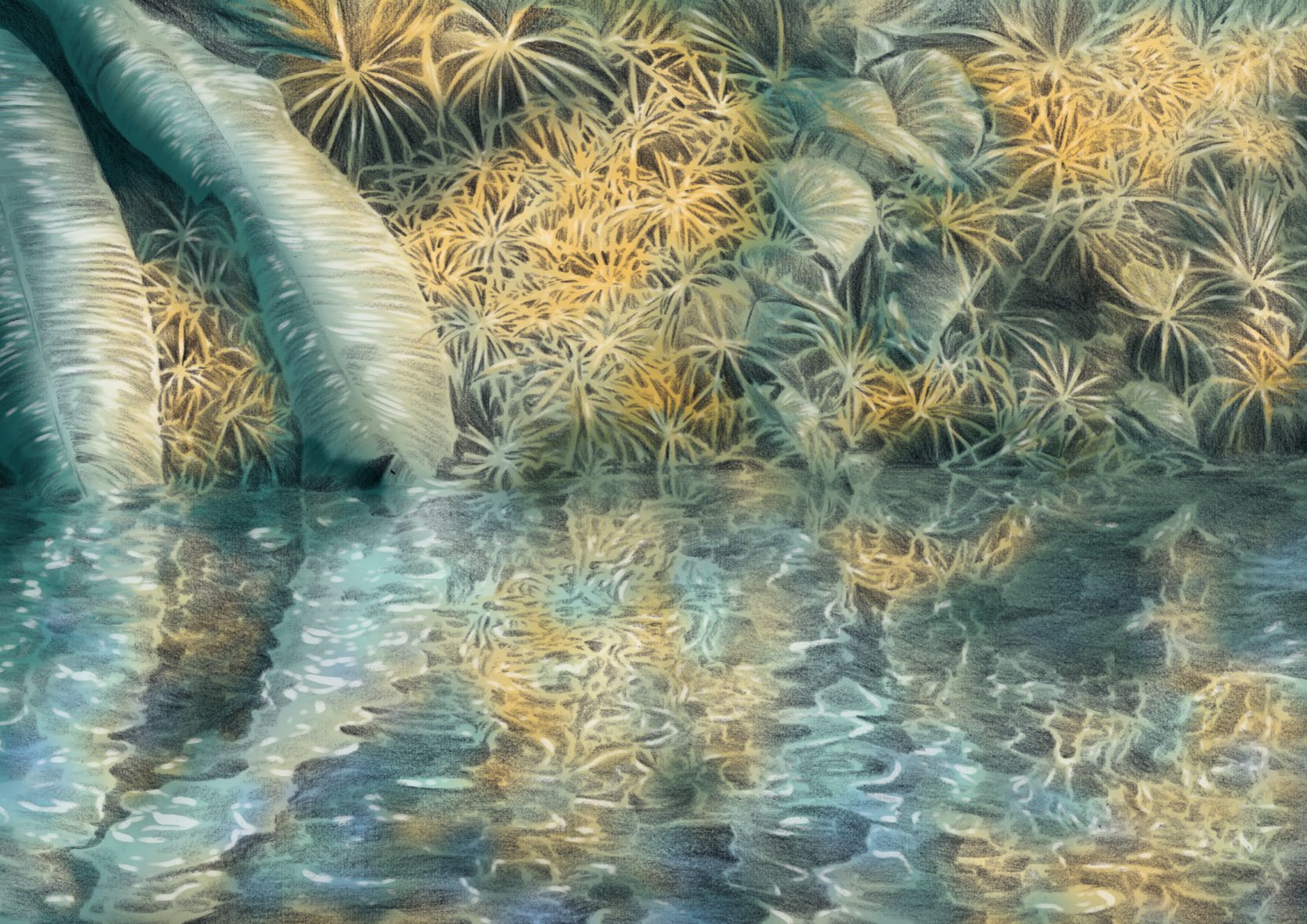

Illustrations au crayon de couleur noir Polychromos,
colorisation à la tablette graphique, 2021-2022

Chemin de fer de l'édition (33 pages),
Impression au traceur jet d'encre sur papier Munken 200g, 2022

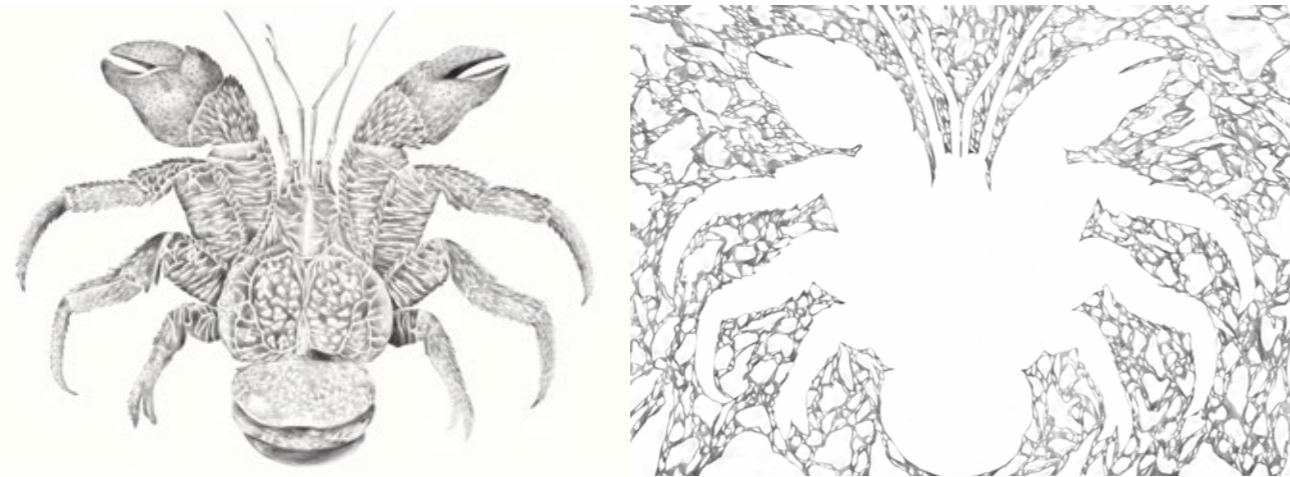
FENUA, QUITTER LA CARTE POSTALE

Illustration proposée pour le Fanzine Motu Ho'e de Margaux Bigou

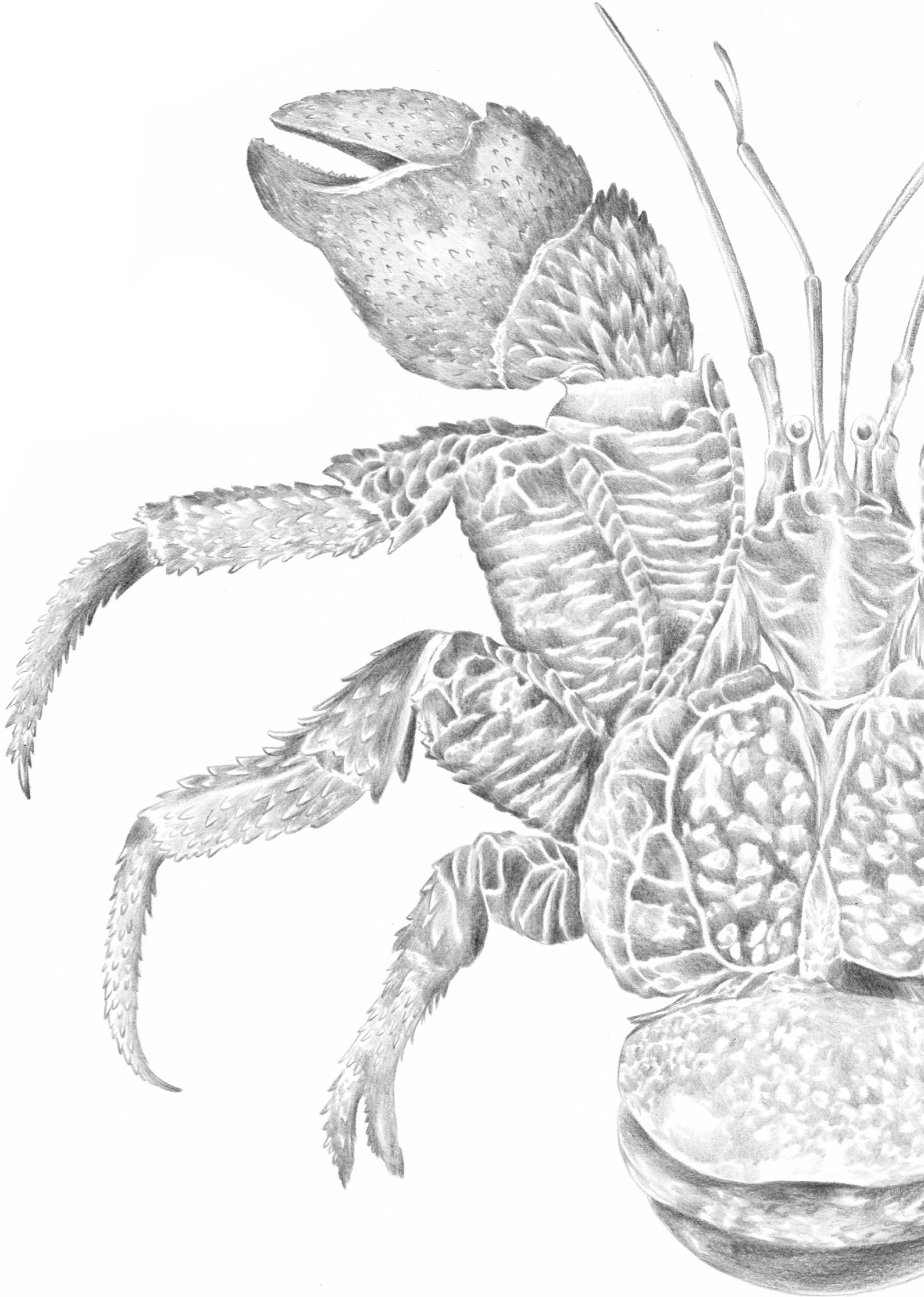
L'artiste Margaux Bigou, originaire de Nouvelle Calédonie, est en résidence artistique Transat dans la maison de quartier de Taapuna, à Tahiti même. Grâce aux Ateliers Médicis, elle souhaite éditer un premier fanzine illustré imprimé en risographie qui donnerait une vision d'ensemble de la scène artistique polynésienne.

Imprimé en 200 exemplaires environ, son but est de pouvoir le montrer pendant le salon du livre de Tahiti en novembre puis sur d'autres festivals d'éditions comme la LA Art Book Fair ou la SF Art Book Fair l'année prochaine. Motu Ho'e fera parti de l'ensemble d'une collection de 3 fanzines qui formeront un archipel d'éditions sur le thème de la Polynésie. Motu Piti est un fanzine élaboré avec les enfants du quartier de Taapuna/ Puna iti. Motu Toru sera plus une exploration personnelle du médium de la risographie sur le thème de la Polynésie.

Fortement inspirée par l'illustration scientifique et par le travail de deux street artistes, Kalouf et Ravage, j'ai décidé de travailler sur le kaveu, le plus grand crabe terrestre au monde qui se trouve à Rangiroa. J'ai été touché par leur démarche et les problématiques environnementales qui entouraient ce «petit» crustacé. Entre art, écologie et insularité, mon image s'ancre ainsi dans cette idée de défense de cette espèce en voie de disparition.

Illustrations au crayon de couleur noir Polychromos, 2022

Extraits du fanzine imprimé à Tahiti en 2023
150 exemplaires, risographie en 8 couleurs

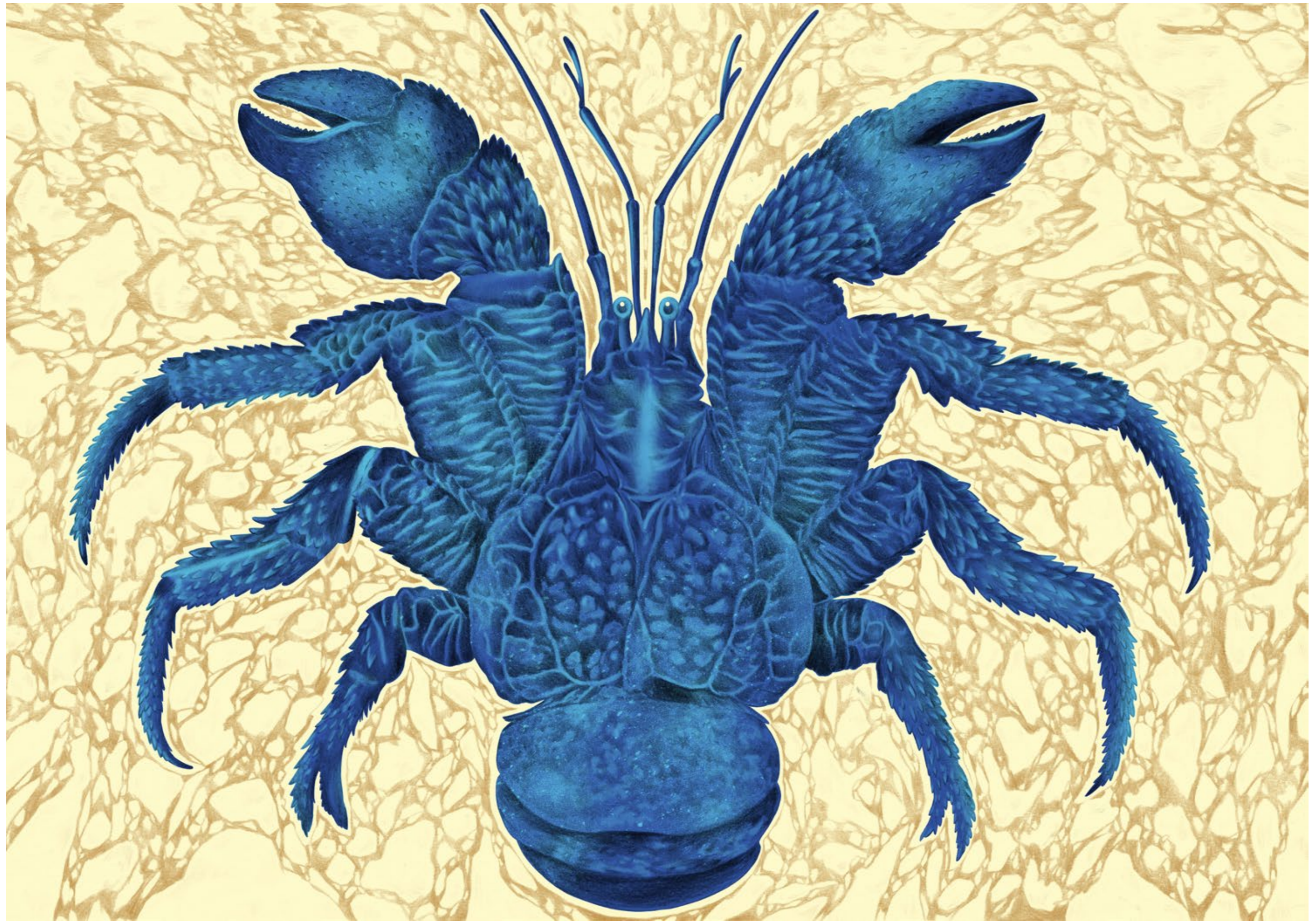

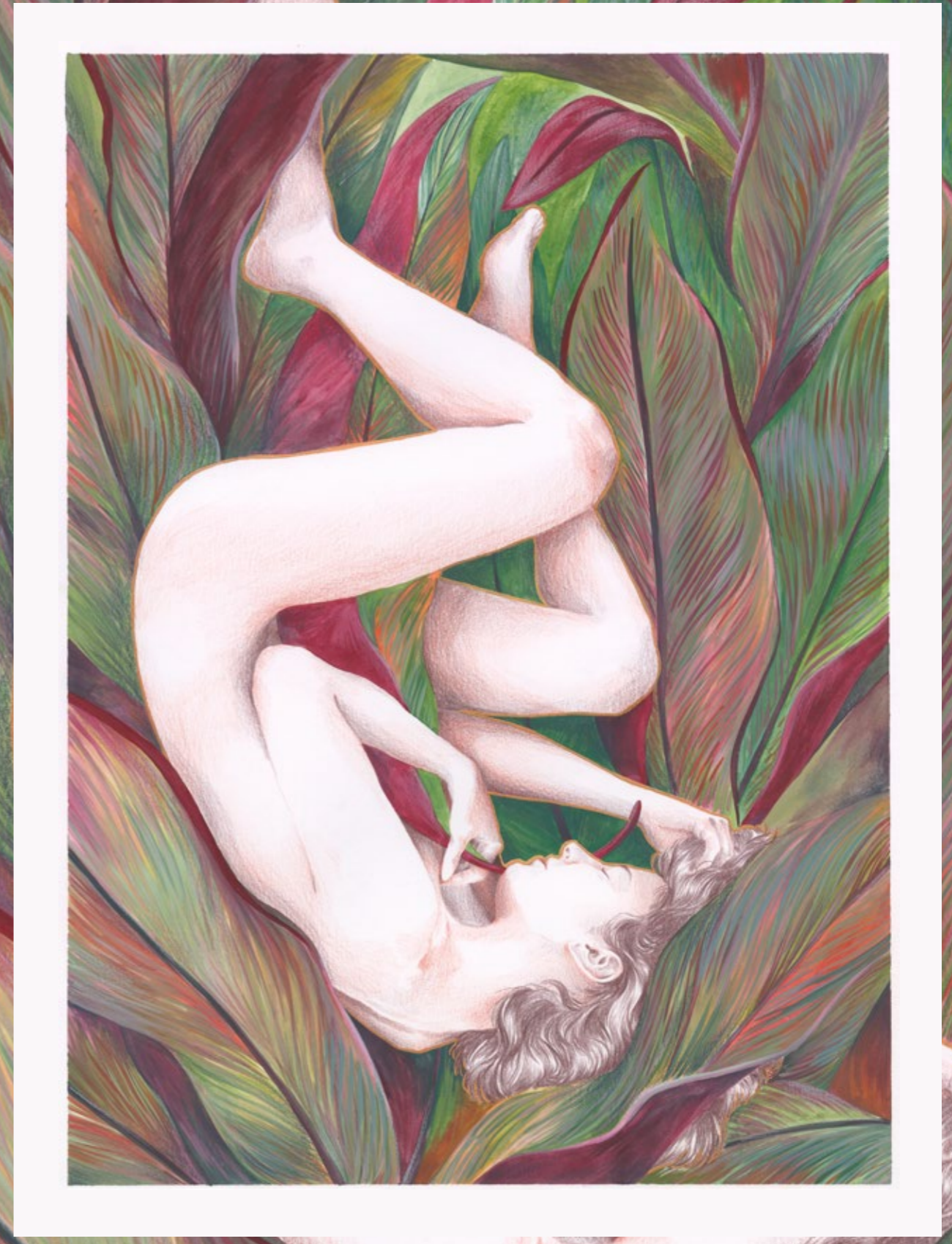
Illustration au crayon de couleur noir Polychromos, colorisation à la tablette graphique, simulation pour une futur impression en risographie, 2023

CORPS & FLORE

Illustrations présentes au sein des éditions de la librairie galerie Artazart

Cette série explore la notion d'identité au sein du milieu végétal. Chaque illustration est une recherche de soi et de l'autre au sein d'un milieu vivant (in) connu. Ce projet en pleine éclosion se composera de plusieurs images manifestes d'une démarche d'exploration du langage corporel et naturel. Se pose alors la question de la place accordée à ces deux entités, d'une part à cette flore magnétique, enivrante, devenue une quasi-obsession dans mon travail graphique quotidien, et d'autre part à celle de la femme, du corps humain qui s'inscrit, prolonge, sublime par ses formes et ses courbes les motifs des plantes environnantes.

Cette série témoigne d'une volonté d'immerger le spectateur dans un espace naturel riche et foisonnant, humide et mystérieux, empli de couleurs et d'histoires qui ne demandent qu'à être découvertes...

(Re)naître,
Illustration à la gouache et au crayons de couleurs Polychromos
sur papier Canson 200g, format 42x29,7cm (A3), 2023

Au creux de son cou,
Illustration à la gouache et au crayons de couleurs Polychromos
sur papier Canson 200g, format 42x29,7cm (A3), 2023

À corps perdu,
Illustration à la gouache et au crayons de couleurs Polychromos
sur papier Canson 200g, format 42x29,7cm (A3), 2023