

Sarah ORUMCHI

portfolio 2024

Ma démarche artistique s'inscrit dans une exploration des liens entre le geste, l'écriture et l'abstraction. Mes œuvres, réalisées principalement à l'encre ou à l'huile sur papier et sur toile, s'appuient sur une esthétique du brouillon et du mouvement, où chaque trait est une inscription vivante. Le dessin, à la fois performatif et chorégraphique, engage une interaction avec le corps tout entier, dans une tension entre spontanéité et cadrage.

Mon intérêt pour l'écriture dépasse sa dimension lisible : je la perçois comme un rythme, une énergie, une mémoire du corps. C'est une écriture imaginaire qui oscille entre ornement et abstraction, entre spontanéité et contrôle.

Je dessine avec des images qui restent en mémoire, des sensations, des humeurs en essayant d'approcher une spiritualité du geste. Les transparences, les superpositions et les glacis successifs révèlent des paysages intérieurs, des espaces picturaux amples et profonds, où l'équilibre entre chaos et ordre reste fragile, mais vivant. Ce sont des espaces intermédiaires, des lieux de passage, où les formes naissent, disparaissent et se transforment, témoignant d'un langage en perpétuel devenir.

Mon travail s'inscrit aussi dans une dimension collaborative et performative. À travers des ateliers, des performances ou des projets participatifs, j'intègre l'autre dans mon processus créatif. Les échanges, qu'ils soient physiques ou conceptuels, nourrissent mes compositions et enrichissent ma réflexion. Par exemple, dans mes performances graphiques, je conçois le dessin comme un espace de rencontre, c'est une chorégraphie collective, où le geste devient un langage commun, une exploration partagée du rythme, du son et du mouvement.

Esquisse du monde sensible n°3, n°1, 2023
40x50 cm, série de quatre toiles, encre et huile sur lin

Esquisse du monde sensible n°2, 2023

40x50 cm, série de quatre toiles, encre et huile sur lin

L'être humain a toujours eu une relation sensible avec les lignes qu'il traçait reflétant ses pensées et son mode d'existence pour être au monde. Durant des millénaires, ces lignes se codifient et se minimalisent pour devenir l'écriture. Aujourd'hui, on passe une nouvelle étape où cette écriture s'informatise et devient numérique sur nos écrans portatifs. Mon processus artistique est de déconstruire le réseau de ces lignes entremêlées pour revenir à l'essence même de ces gestes primaires qui étaient auparavant les traces directes de l'âme. Je confie la tâche consciente de la calligraphie à mon inconscient pour que les formes de mes pensées s'expriment librement. Ces lignes fluides sont le résultat d'un processus sensible qui est le passage entre l'âme et le monde physique. L'écriture devient dessin et le dessin devient les formes d'un monde sensible imaginaire.

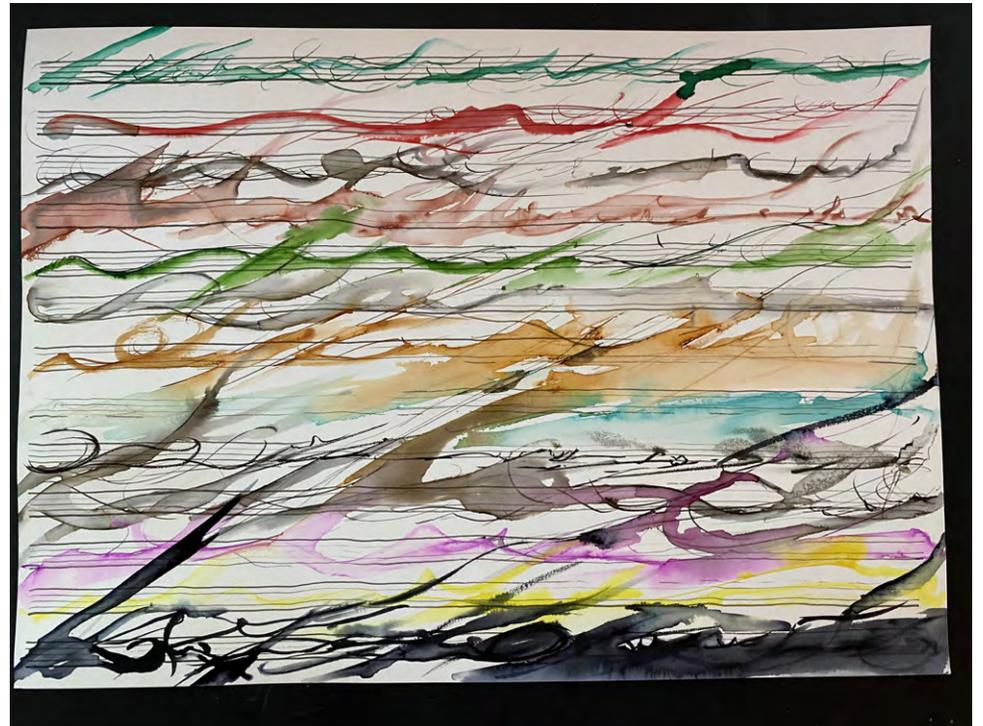
Esquisse du monde sensible est un quadriptyque réalisé après les *âmes reposées*, une trentaine de dessins à l'encre sur papier où le geste se libère et arrive à une certaine saturation, le changement de médium traduit alors une volonté d'apporter plus de profondeur au dessin. Cette série de moyen format rend possible un travail minutieux du dessin, avec l'utilisation de pinceaux longs et fins. Le fond tantôt à l'encre tantôt à l'huile rentre en osmose avec la forme qui apparaît de manière subtile par un travail de glacis. Les couleurs sont plutôt froides et contrastent avec les lignes courbes des écritures qui révèlent une abstraction organique. La liberté et la variation des lignes offrent une lecture polysémique des peintures. Chaque toile reflète un état comme quatre saisons, les échelles basculent et nous plonge dans des ambiances particulières : biotope sous-marin, corps tentaculaires, espace céleste, motifs végétaux...

Esquisse du monde sensible, n°1, 2, 3, 2023
40x50 cm, série de quatre toiles, encre et huile sur lin

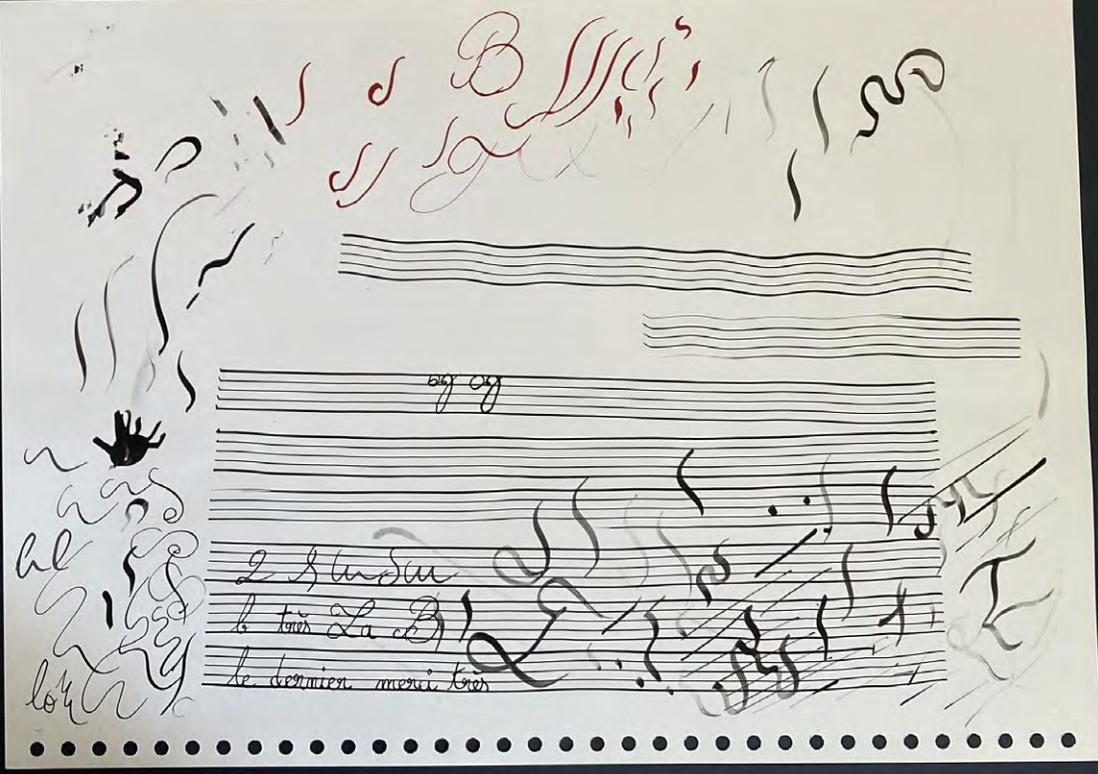
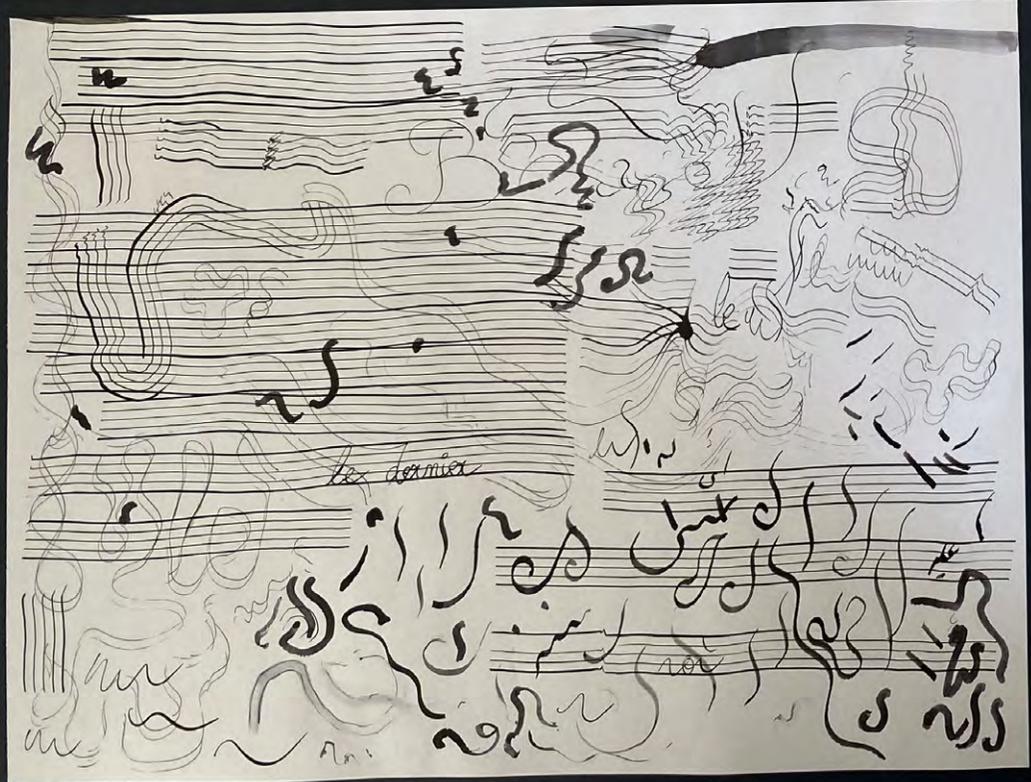
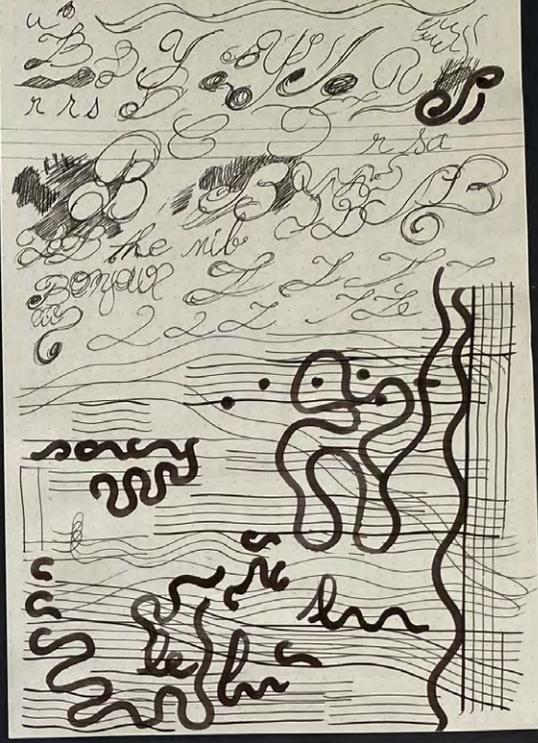
Lecture dessinée bilingue (persan-français) 2024

en collaboration avec Atieh Attarzadeh et Farideh Rava pour le festival Midi Minuit Poésie de la Maison de la Poésie de Nantes au lieu unique, Nantes

L'orchestre calligraphique, 2024

Dessins préparatoires à l'encre sur papier
formats variables

Comme en musique, la calligraphie requiert un savoir-faire pour maîtriser l'instrument avec des exercices pour s'échauffer et la répétition d'un motif jusqu'à arriver à un rythme fluide. À l'ère de la vitesse et des outils numérique, l'orchestre calligraphique propose une expérience de reconnection à soi et aux autres via l'écriture et le geste.

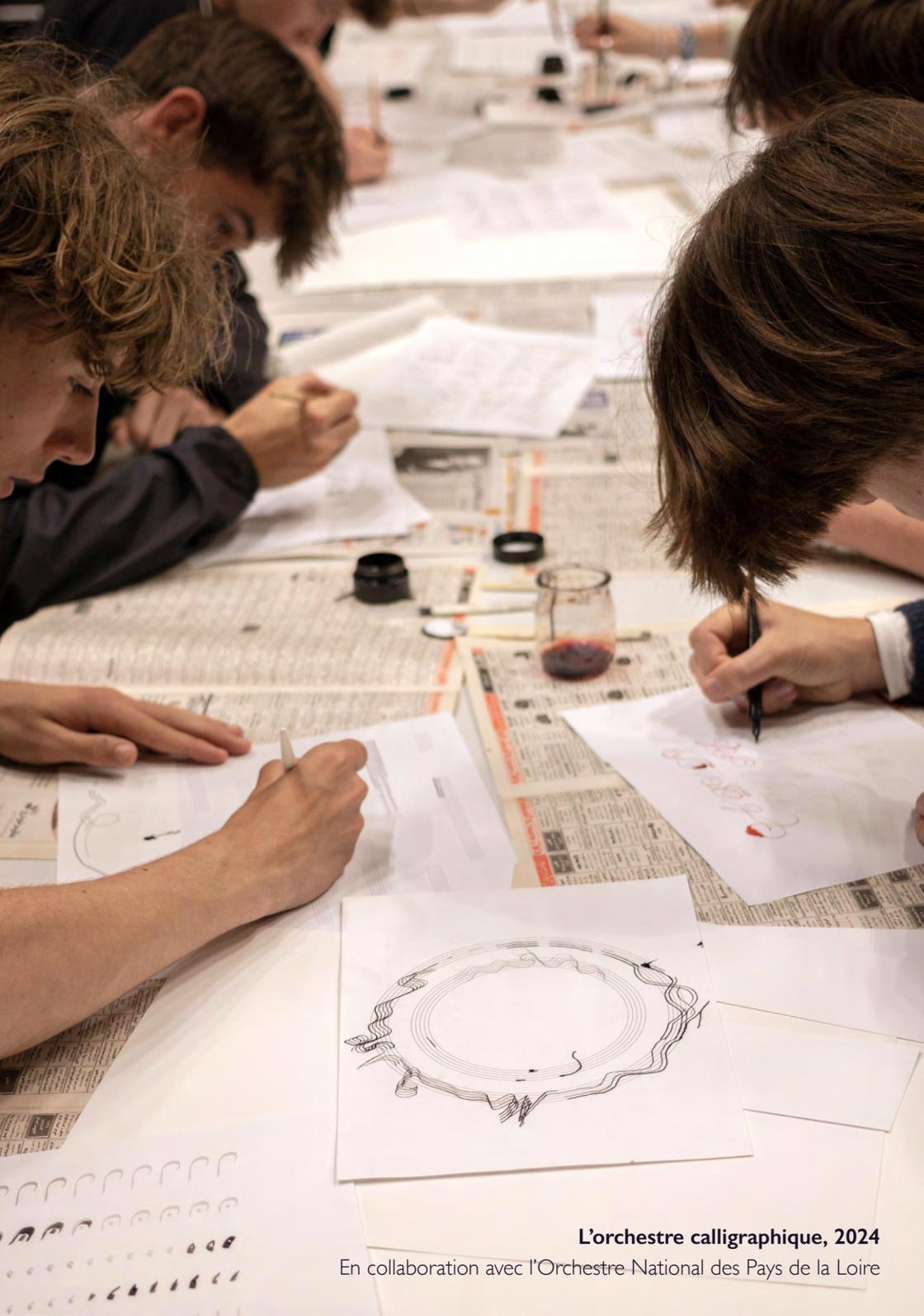
À partir de l'idée de partition graphique et en décomposant ses éléments (lignes droites, courbes, pointillés, points, signes, mentions verbales), les élèves sont invité.es à écrire avec une palette d'outils différents comme des plumes, des calames, des outils traceurs de portés fabriqués pour l'occasion et retranscrire sur papier à la manière d'une improvisation, leurs impressions de la musique écoutée. La main devient sismographe, vecteurs des sensations et traceur de rythmes.

L'atelier est ponctué en deux temps forts, un temps individuel pour s'échauffer et trouver son propre rythme puis un temps collectif avec la composition en live d'une nouvelle partition du Boléro de Ravel.

L'orchestre calligraphique, 2024

Atelier performatif, composition d'une partition graphique du Boléro de Ravel, en collaboration avec l'Orchestre National des Pays de la Loire.

<https://www.youtube.com/watch?v=IY6peD6X0Vg>

L'orchestre calligraphique, 2024

En collaboration avec l'Orchestre National des Pays de la Loire

L'orchestre calligraphique, 2024

En collaboration avec l'Orchestre National des Pays de la Loire

Sarah Orumchi compose des peintures gestuelles dont les lignes fluides évoquent les prémices d'une écriture. Elle travaille essentiellement à l'encre et à l'huile sur papier et sur toile. Les transparences, les couleurs, les strates apportent de la profondeur à ses images construites comme des paysages. La liberté du trait, la sensualité des lignes, la mouvance de l'encre sont contraints et parfois s'échappent d'espaces cadrés orthogonaux pouvant servir de portées : *les guides de l'écriture*, série de quatre dessins à l'encre sur papier, repose précisément sur un principe de trame qui vient équilibrer la composition.

L'artiste s'intéresse à l'écriture manuscrite comme expression d'un rythme et reflet d'un langage non verbal du corps. Ses tableaux sont le résultat d'un processus mental et sentimental, des œuvres conçues en continuité du corps, comparables à l'externalisation formelle de pensées informelles. *Esquisse du monde sensible*, série de quatre huiles sur toile, témoigne d'une approche polysémique de l'image : on y retrouve des formes d'écriture combinant l'arabesque, la spirale et des volutes empruntées à la nature, un vocabulaire organique qui traverse également *les âmes reposées*, série de trois dessins à l'encre. Le fait d'écrire est pour elle un geste de soin, un geste qui stimule, décharge, permet de laisser une trace, de révéler la mémoire du corps.

Tout récemment, Sarah Orumchi travaille sur support de lin monté sur châssis : elle expérimente la toile comme un objet matiériste, et le fond de la toile devient une peau capable d'absorber différents liquides, notamment l'encre. Pour cela, elle réalise divers apprêts, dont des gessos transparents légèrement teintés. Vient ensuite un travail de dessin par glacis successifs, faisant remonter le fond à la surface. Son désir : approcher des espaces picturaux de plus en plus amples et profonds, synonymes de nouveaux gestes et de nouveaux outils.

Sarah Orumchi / Éva Prouteau, 2023

Résidence-exposition, esquisse du monde sensible, 2023
Les ateliers de la Ville en Bois, Nantes, 2023

Cette peinture à l'encre sur papier reprend le motif du formulaire administratif agrandi à l'échelle du corps humain telle une matrice. Des matériaux contradictoires se rencontrent : la grille orthogonale réalisée avec des réserves en scotch accueille, contient et dirige une matière organique très fluide. L'encre noire normalement utilisée pour écrire et remplir le formulaire dans les cases, circule dans la composition de manière libre sous forme de tâches aux formes mouvantes. Dans certaines zones blanches où le papier a été entièrement recouvert de bandes adhésives, le liquide arrive à se frayer un chemin et dessine de fines lignes géométriques. Une seule encre est utilisée et c'est par un dosage entre encre noire et eau que la matière révèle un spectre de couleurs enfouies allant de l'orange au bleu. La série *les guides de l'écriture* explore le dialogue entre un code, une géométrie, un respect du code et une technique beaucoup plus libre à l'encre qui s'échappe des portées. Dans ce travail, la question de l'informel est visible, comment révéler l'antagonisme dans nos vies, remettre un champ d'expression libre dans ce qui nous contraint, comme une forme de résistance et chercher un autre pouvoir de l'écriture.

Les guides de l'écriture ; le formulaire sensible, 2016-2023

100x200cm, extrait d'une série de 6 dessins, encre sur papier toile

Les âmes reposées, 2023

26x36cm, série de trente dessins à l'encre sur papier

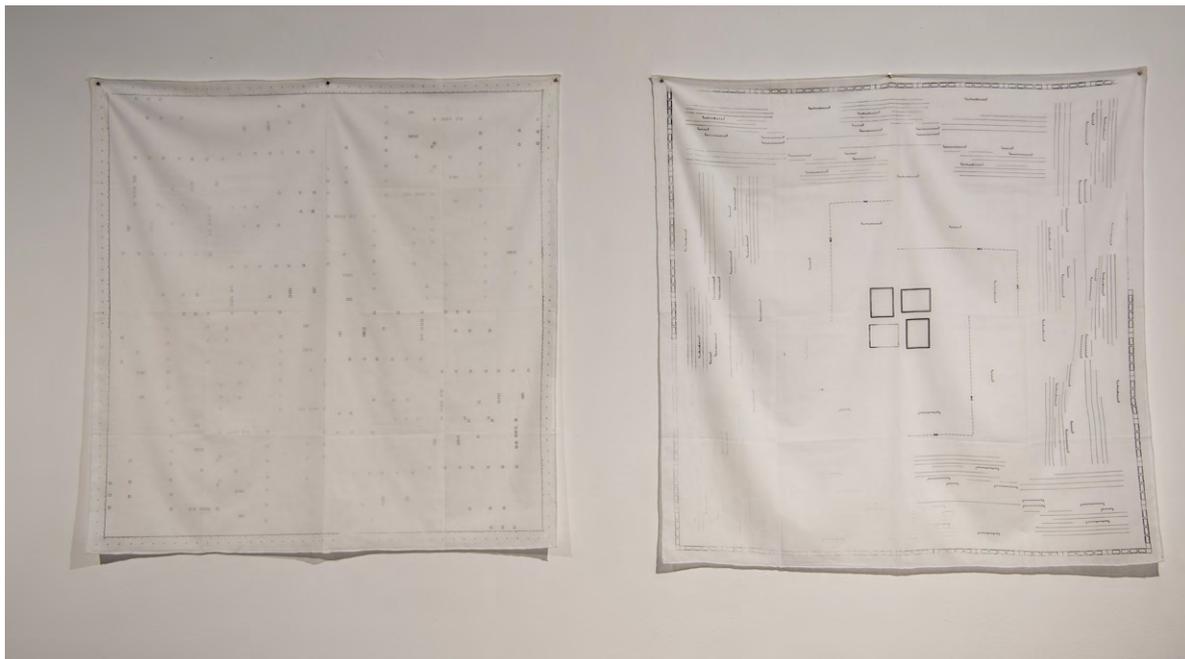

Artiste à la double nationalité franco-iranienne, Sarah Orumchi développe une pratique qui se déploie dans différents médiums : elle propose une réflexion sur la fluidité des identités, des langues et des langages, grâce à une démarche méticuleuse autour de l'art et des pratiques de l'estampe et de la typographie. Ayant recours à l'écriture, à la photographie, la peinture, le dessin et les techniques d'impression artisanales, l'artiste développe une pensée de la main, une dynamique du geste et une fabrique du signe en deçà du sens et au-delà du scriptural.

Liées au sensible, à la transparence et à l'abstraction, les œuvres de Sarah Orumchi, qui parfois s'originent dans son attachement à l'Iran, explorent une expressivité organique, dans la mise en scène de soi ou dans la calligraphie et l'expérimentation pseudographique. Le foulard, dans son potentiel de texture, de pli et de support, symbolisant d'une certaine façon son rapport à la culture persane, devient tour à tour un accessoire de féminité, de contrainte et d'un jeu entre apparition et disparition. Cette dialectique se poursuit dans la recherche calligraphique et typographique de la plasticienne qui élabore des compositions qui mêlent alphabets réels et lettres imaginées et qui étirent la ligne d'écriture jusqu'à sa libération vers un geste plus vital.

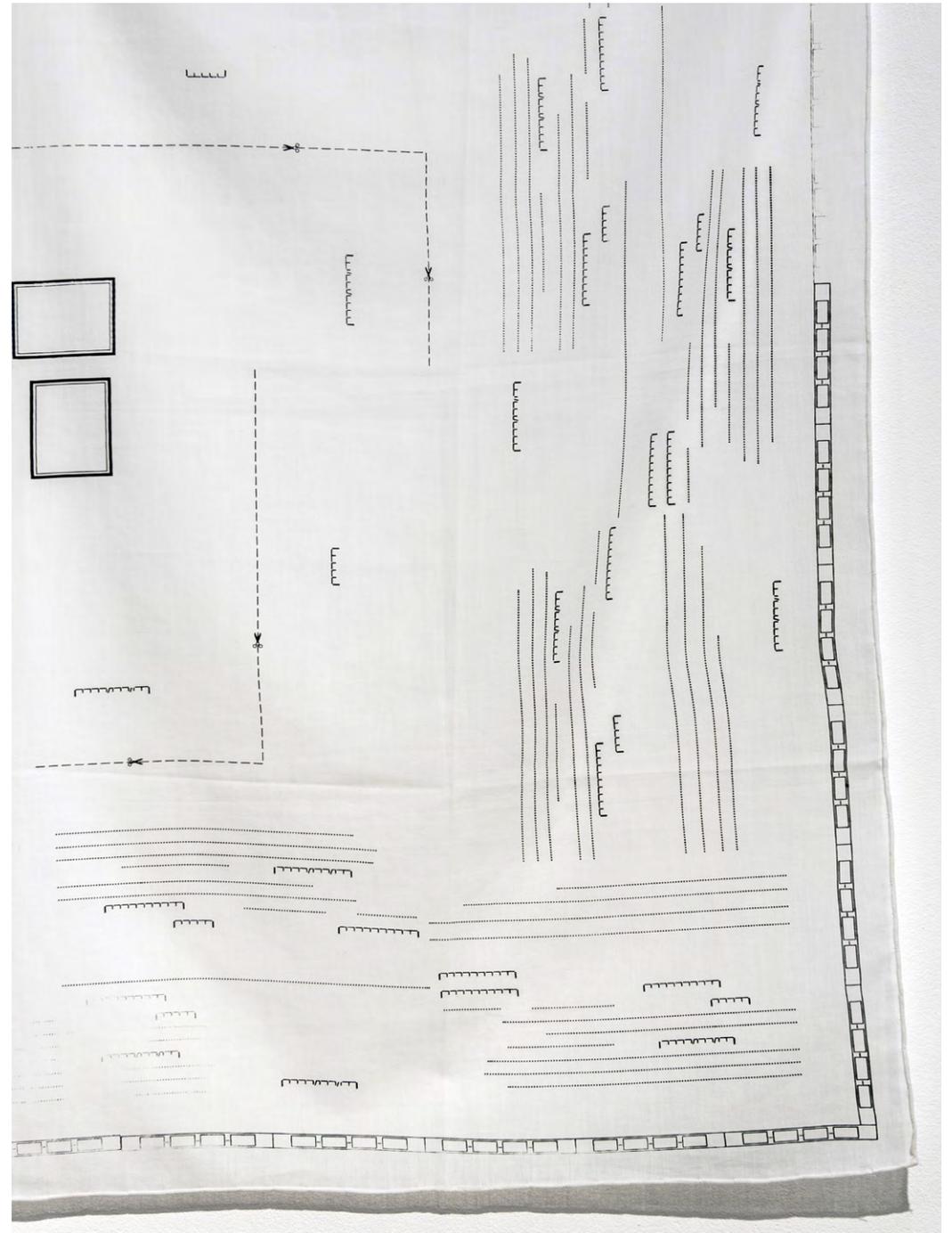
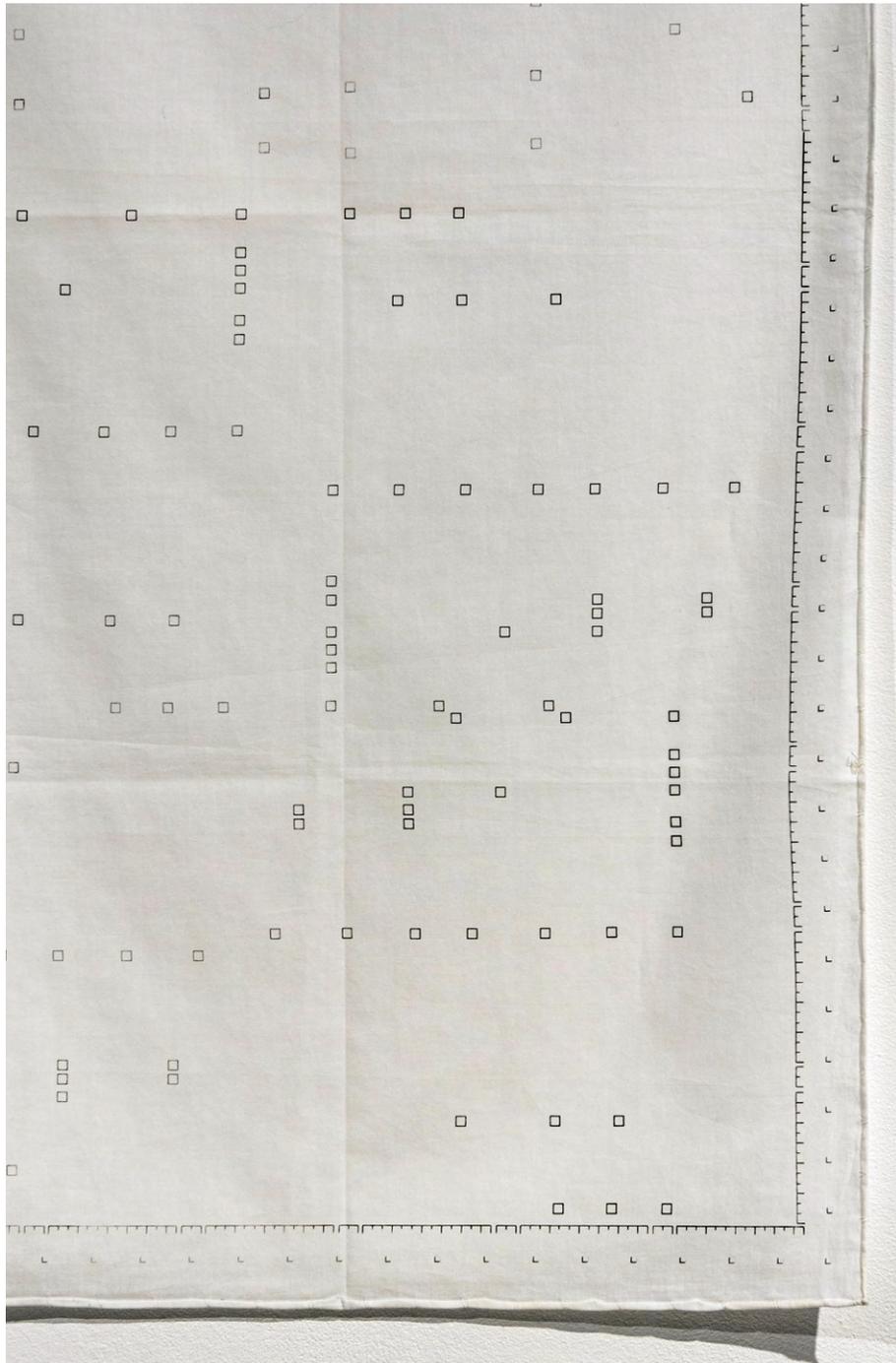
Penser les identités et les subjectivités multiples se traduit alors par l'accueil d'autres personnes dans l'élaboration de ses œuvres, par des formes collaboratives : l'œuvre s'appréhende dès lors comme une quête, une rencontre et une collecte.

Anysia Troin-Guis, 2022

Le Clou, biennale de la jeune création de Nantes, 2022

Vue d'exposition et foulards «Hermès à ma façon» sérigraphie sur voile de coton

Hermès à ma façon, 2018

83x83cm, foulards sérigraphiés sur voile de coton, motifs formulaires administratifs, ourlets roulottés à la main

Cette série d'autoportraits a été réalisée suite à mon premier retour en Iran en 2016. Le foulard bleu clair est le même que celui de la pièce Couleur non conforme, un voile de coton très fin pour supporter la chaleur de l'été. Utilisé comme un accessoire, j'essaye de porter ce rectangle de tissus de différentes manières, parfois contradictoires, en jouant sur les limites, créant ainsi une combinaison de signes, évoquant une écriture. Ces variations reflètent différents sentiments vis-à-vis du foulard; entre fascination par une nouvelle gestuelle sensuelle et une volonté de transgresser cette contrainte. Cette composition de neuf photographies format photo d'identité, dans la suite de Couleur non conforme, interpelle le regardeur et invite à s'approcher pour une lecture plus intime des détails; jeux de regards, transparence du tissu et velouté de la peau.

J'essaye, 2016

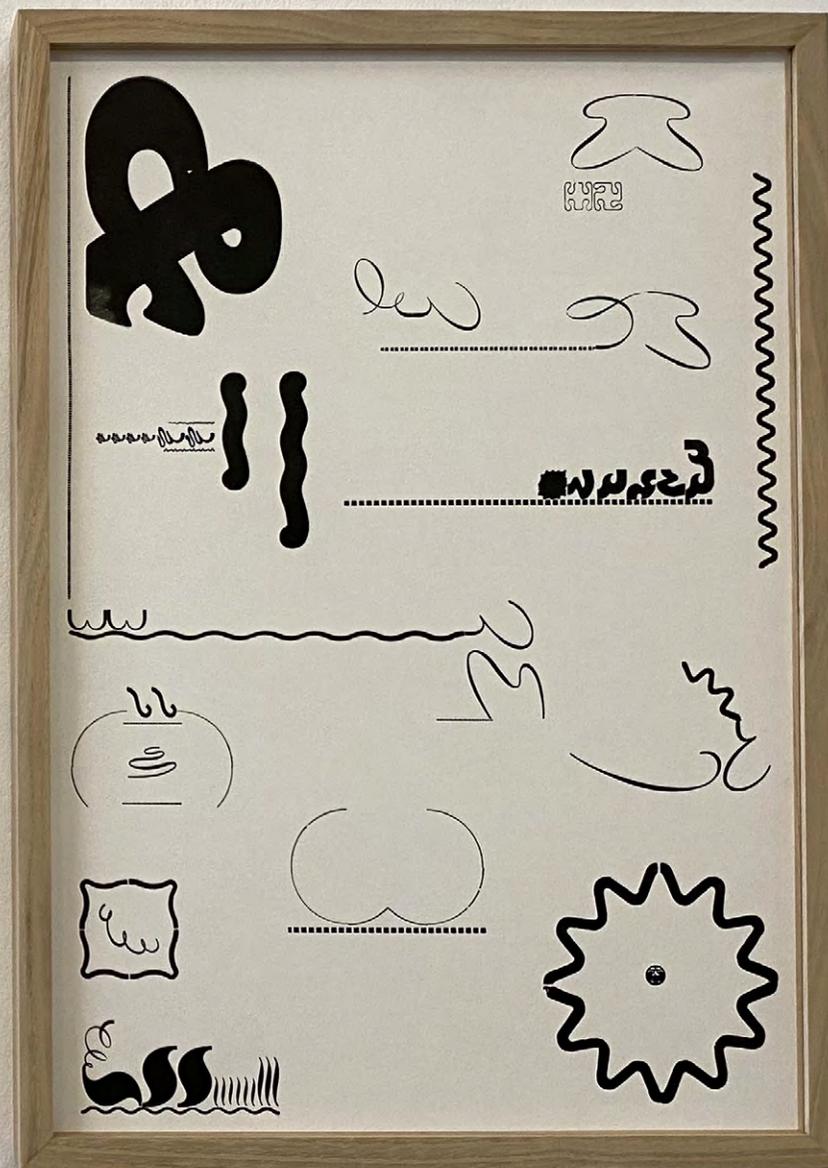
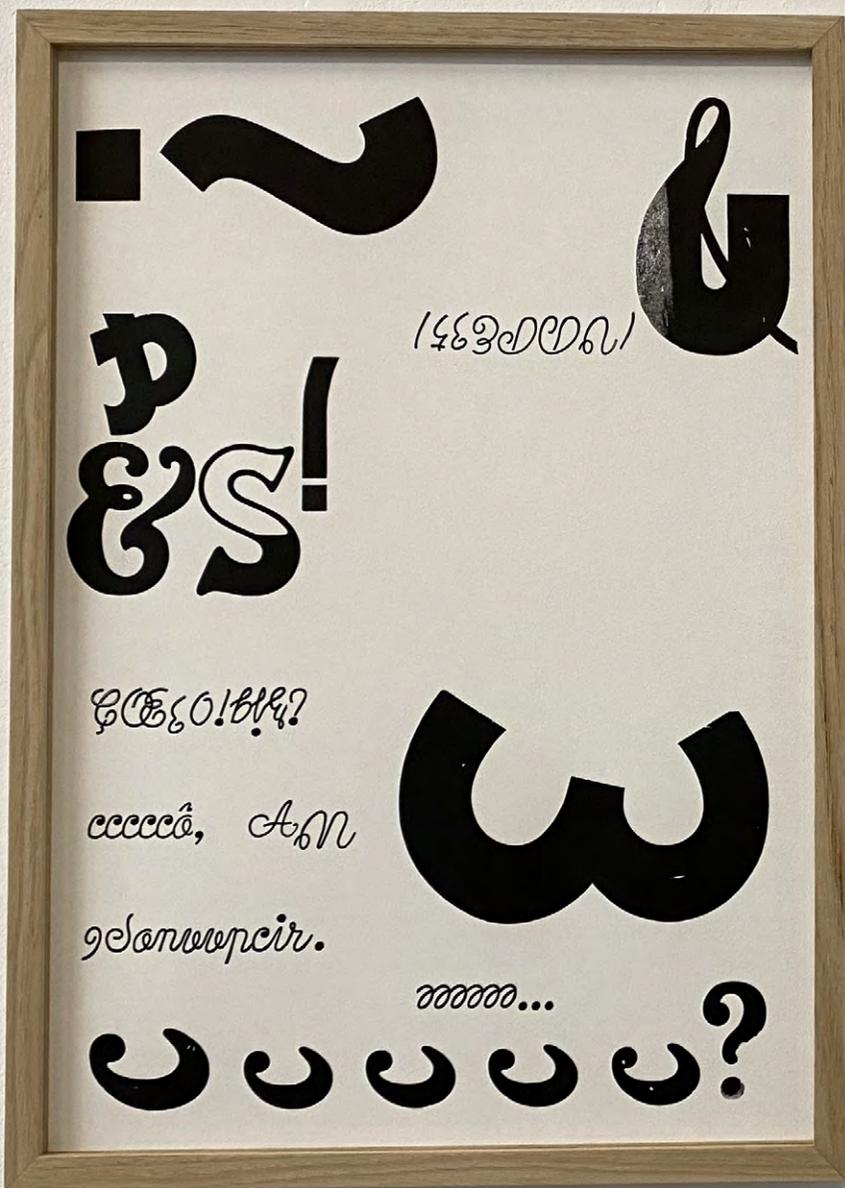
40x60cm, polyptyque autoportraits encadrement aluminium brillant

Couleur non conforme, 2020

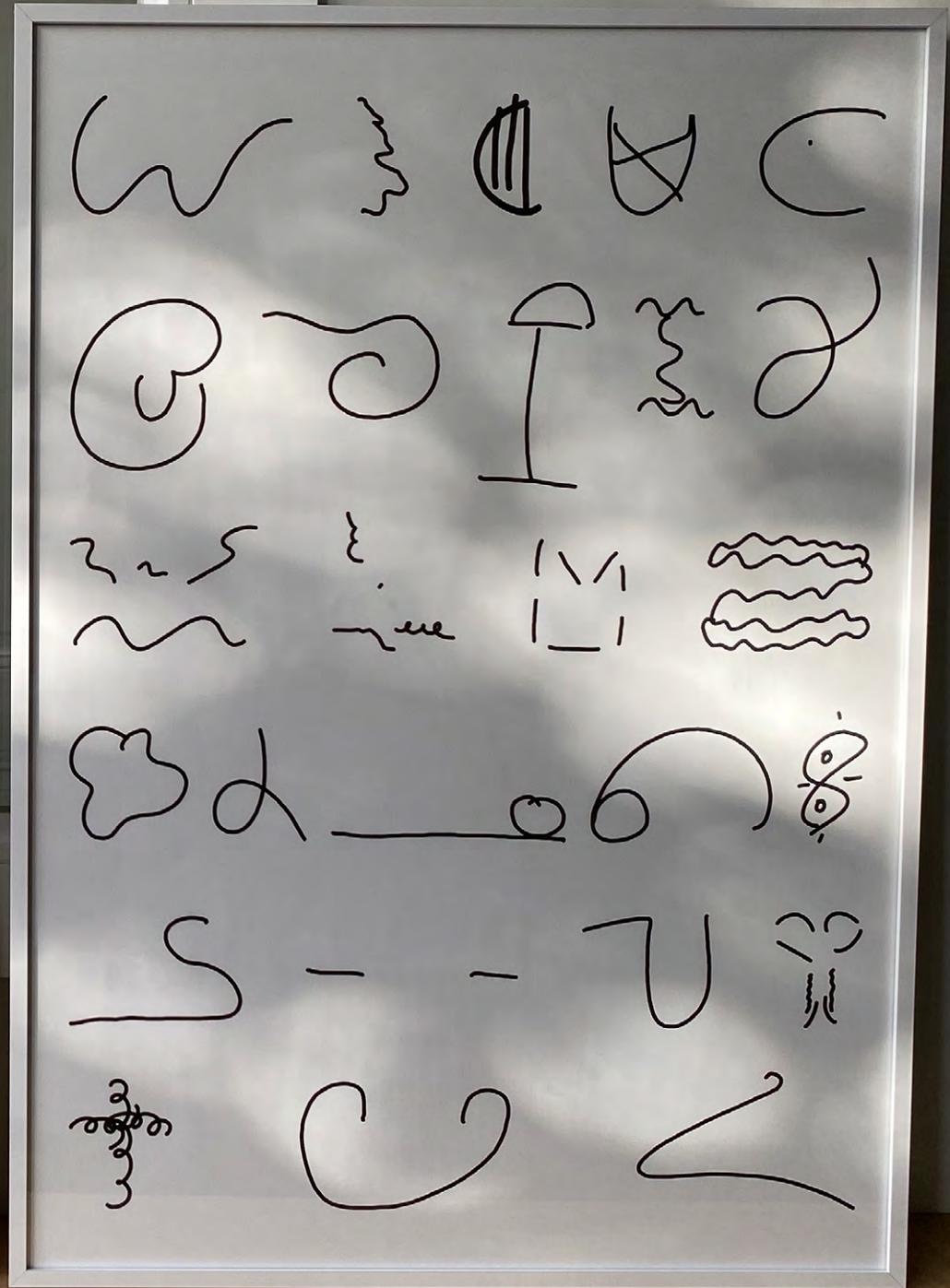
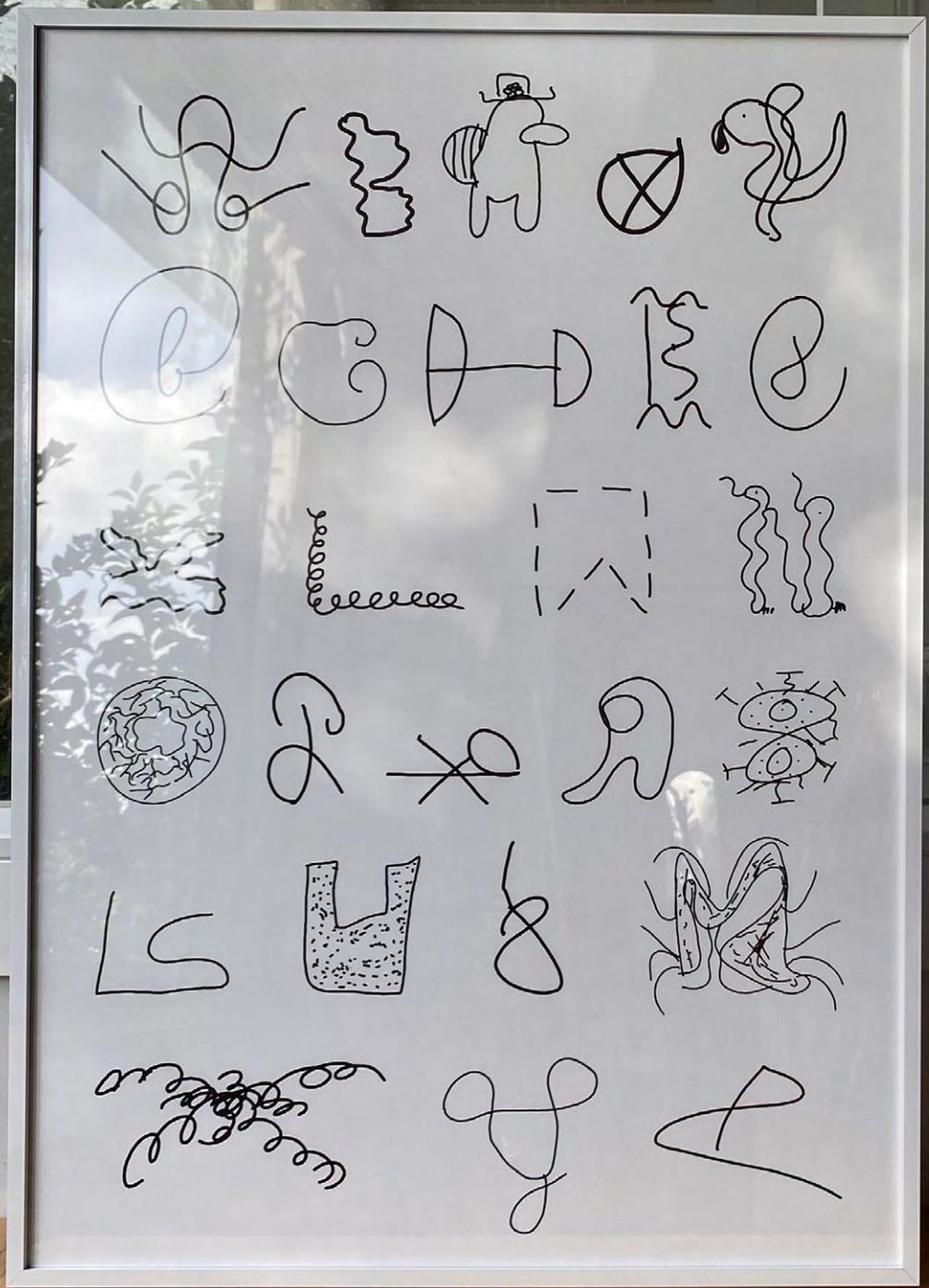
46,5 x 15,5 cm, collection de l'artothèque des Beaux-arts de Nantes

Ces photos ont été réalisées en Iran pour ma carte d'identité iranienne en 2016. Mon foulard était trop clair et la photo n'était pas conforme. Le photographe a alors saturé le bleu du foulard pour faire ressortir les contours. Il en a profité pour diminuer la couleur du rouge à lèvres et supprimer un pli du tissu. J'ai imaginé un dégradé tirant vers les deux extrêmes : du plus accepté au plus refusé. C'est un jeu sur les limites, entre disparition et apparition, le foulard devient découpage. Visuellement on remarque que les deux extrêmes se rejoignent.

O&A??...IIII, 2021-2022

35x50 cm, série de 4 compositions, tirages typographiques réalisés au musée de l'imprimerie de Nantes

Alphasand, 2021

50x70cm, impressions numériques, résidence Création en Cours des Ateliers Médicis, projet Singularités des écritures

Sans titre, 2016
100x100cm, encre et acrylique sur papier collé sur châssis en bois

C'est une peinture en action qui me permet de libérer des énergies de manière automatique. Je pose d'abord le cadre, qui va concentrer l'encre souple, en créant des dynamiques. Puis il y a plusieurs strates, parmi lesquelles je travaille le geste en insérant certains éléments de l'écriture persane, qui sont comme des souvenirs. Un lâcher-contrôlé. J'étais marquée à ce moment par les peintures de Pierre Alechinsky, Willem de Kooning. Le cadre devient réserves sur lesquelles je réinterviens pour lier les différentes parties. Le contraste entre les lignes géométriques et les parties plus sensibles révèle un antagonisme. Cette idée du cadre m'a beaucoup intéressé. Il limite, contient, invite à intervenir, il décore, mais peut aussi évoquer l'autorité ; formater, cadrer comme avec mon travail sur les formulaires administratifs.

Sarah Orumchi

Franco-iranienne. Née en 1992 à Paris
Basée à Nantes, les ateliers de la Ville en Bois

www.sarahorumchi.com
sarah.orumchi@gmail.com
06 28 66 36 69

Diplômes

2018

-DNSEP, Beaux-Arts de Nantes

Expositions personnelles

2023

-*Esquisse du monde sensible*, Les Ateliers de la Ville en Bois, Nantes

2021

-*Le laboratoire des écritures*, Guipry-Messac (35)

Expositions collectives

2023

-*de tout bois*, WAVE, biennale des arts visuels Nantes, Ateliers de la ville en bois, Nantes

-*Adopte un ange* de Pierre Mabilie, Showroom Artdelivery Beaux-Arts Nantes

-*Bagage Cabine* par Camille Bleu Valentin, Centre Soleil d'Afrique, Bamako, Mali (MLI)

2022

-*Alumni.ae : nouvelles acquisitions*, commissariat Mai Tran, Artdelivery, artothèque, Beaux-arts de Nantes

-*Le Clou*, Biennale de la jeune création, commissariat Daphné BouSSION, l'Atelier, Nantes

2018

-*Trente-deux*, commissariat Clémence Agnez, Open School Galerie, Nantes

-*Collectif Dakari pour le musée du futur*, Biennale art contemporain Off Dakar, Sénégal (SEN)

-*Tous les envers de tous les endroits*, commissariat Bruno Persat, galerie des Beaux-arts Nantes

2017

-*Présences du futur III, Nantes - Dakar*, Musée Théodore Monod de Dakar et Beaux-arts Nantes, (SEN)

Performance

2024

Lecture bilingue dessinée avec Atieh Attarzadeh et Farideh Rava, festival Midi Minuit Poésie, Maison de la Poésie, Le lieu Unique, Nantes et Maison de la Poésie de Bordeaux

Workshops / Collaborations

2024

-*Des mots à l'image* avec l'autrice Atieh Attarzadeh et la Maison de la Poésie de Nantes

-*La fabrique des écritures imaginaires*, Festi'malles, château de la Turmelière- Liré, Orée d'anjou

-*L'orchestre calligraphique*, ateliers en collaboration avec l'ONPL, Nantes et Angers

-*Écrire la musique*, atelier avec Mom'Art, Nantes

-*Œuvre à lire*, Vacances créatives, FRAC des Pays de la Loire

-*Ateliers de calligraphie iranienne*, lycée agricole et horticole, Loir-et-cher (41)

2023

- À la rencontre de nos écritures, atelier pour P'tit Spectateur & Cie, Nantes
- Décomplexer son trait, ateliers pour l'INSPE avec le FRAC des Pays de la Loire, Nantes
- Calligraphie iranienne, ateliers PAM, les Ateliers de la ville en Bois, Nantes
- Paysages de l'être, ateliers pour L'œil du monde, festival multiculturel d'éditions jeunesse Le Lieu Unique, Nantes

2022

- Quand l'écriture devient dessin, ateliers pour enfants, Place au Dessin Beaux-Arts Nantes

Bourses

2023

- Aide à l'achat de matériel, DRAC Pays de la Loire

2022

- Aide Individuelle à la Création, DRAC Pays de la Loire
- Fonds de soutien exceptionnel aux plasticien.ne.s de Nantes Métropole

Résidences

2021

- Résidence à la table, Le Lieu unique, Nantes
- Singularité des écritures, résidence Création en Cours 5 des Ateliers Médicis (35)

2018

- Résidence au Centre Culturel Apix pour la Biennale Off de Dakar, Sénégal (SEN)

2016

- Résidence à Téhéran pour apprendre la calligraphie iranienne, Iran, (IRN)

Éditions

2021

- Création en Cours, Ateliers Médicis, 5e édition 2021-2021
- ABCDaire Imaginaire, micro-édition, en collaboration avec les élèves, résidence Création en Cours
- Mercometal, revue de Boris Détraz, calligraphies de textes d'artistes

2019

- Présences du futur, Nantes-Dakar, Emmanuelle Chérel et Matteo Demaria

2018

- Iran ? auto-édition, mémoire, Beaux-Arts de Nantes

2015

- Tu sai pas ercrier, auto-édition en collaboration avec l'Itep de Nantes
- Interdiction de peindre avec les pieds. Merci. Beaux-Arts de Nantes avec l'hôpital psychiatrique Saint-Jacques

Collections

- Hermès à ma façon (modèle cases), collection privée, France
- Couleur non conforme, Art Delivery, artothèque de l'école des Beaux-arts Nantes