

PORTFOLIO

Rebecca
Traunig

Table des matières

bande dessinée	3	recherches	49
planches uniques	4	décors	52
narrations courtes	9	gravures	54
narrations longues	20		
colorisation	28	commandes	56
BD instagram	30	planches composées	57
		portraits	61
illustration	32	corporate	65
livre jeunesse	33	logos - étiquettes	66
peinture digitale	39	affiches	67
adaptation	43	concepts	68
narrations muettes	46		

bande dessinée

Les travaux qui suivent sont une sélection de planches de bande dessinée, la plupart réalisées durant mes années de formation à L'ESBDI et à la HEAD. Certaines sont aussi des mandats réalisés parallèlement à mes études.

La bande dessinée constitue une part importante de mon travail : le processus créatif qui est propre à ce médium est de loin celui qui me captive le plus. C'est aussi un espace propice à l'expérimentation.

planches uniques

Ici, la planche de BD apparaît seule, hors de l'album dans lequel on la trouve habituellement. Ces différentes planches répondent à diverses demandes : illustrer le thème «glacial» dans le journal des bains des Pâquis, raconter Genève en décembre pour un calendrier, résumer Blanche Neige en 9 cases, ou encore réinterpréter une page originale des Schtroumpfs dans le cadre d'une exposition sur la thématique des monstres.

Vague à l'âme
Journal des bains N°20, hiver 2018-2019
Aquarelle

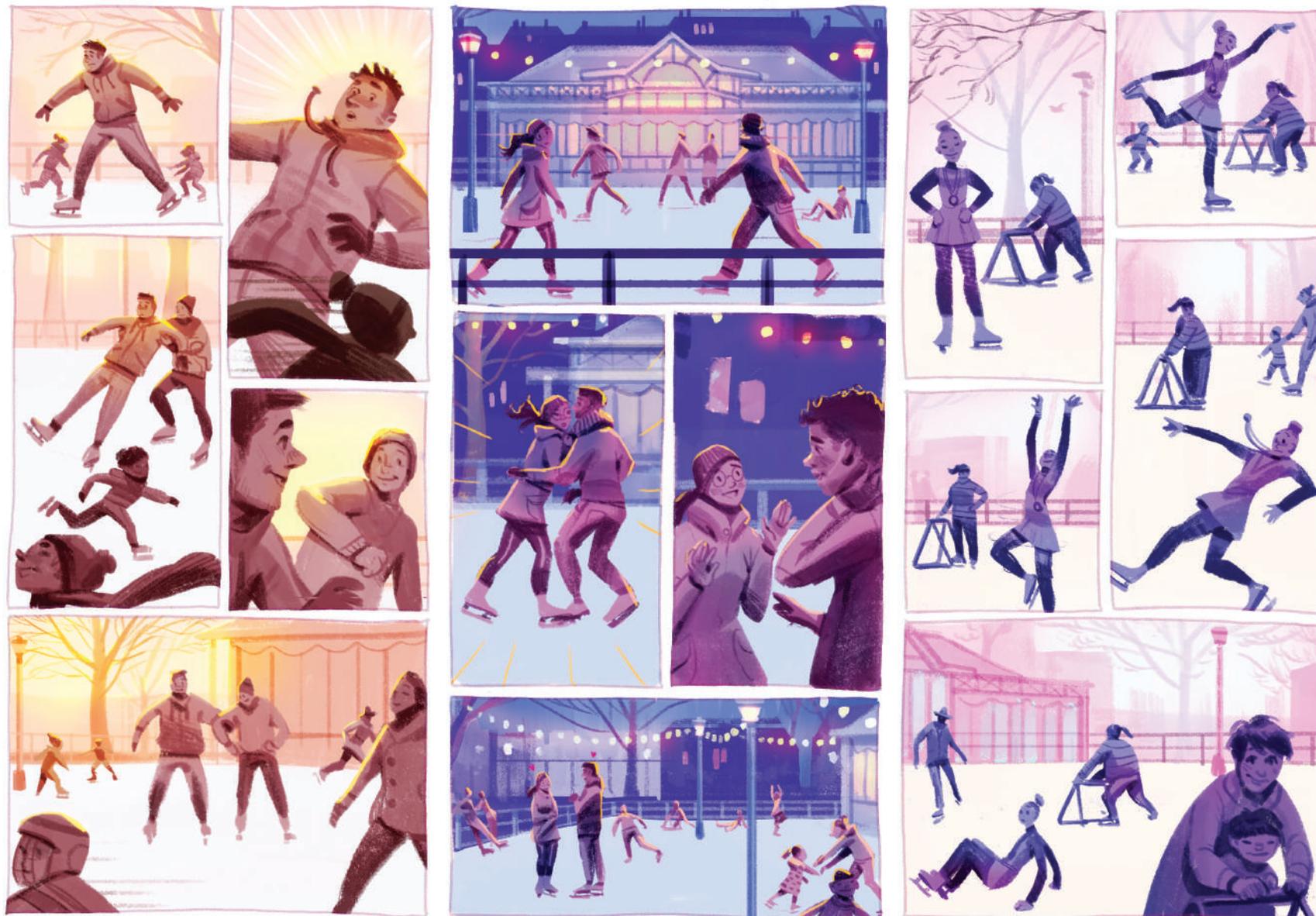

Planche pour un calendrier mandaté par le Service
des prestations complémentaires (2020)
Photoshop

Blanche Neige en 9 cases
Workshop à l'ESBDI avec Blutch et Anouck Ricard (2019)
Crayon noir

5

Planche réalisée pour l'exposition sur la thématique annuelle des bibliothèques municipales de la Ville de Genève (2020)
Crayon de couleur et pastel gras

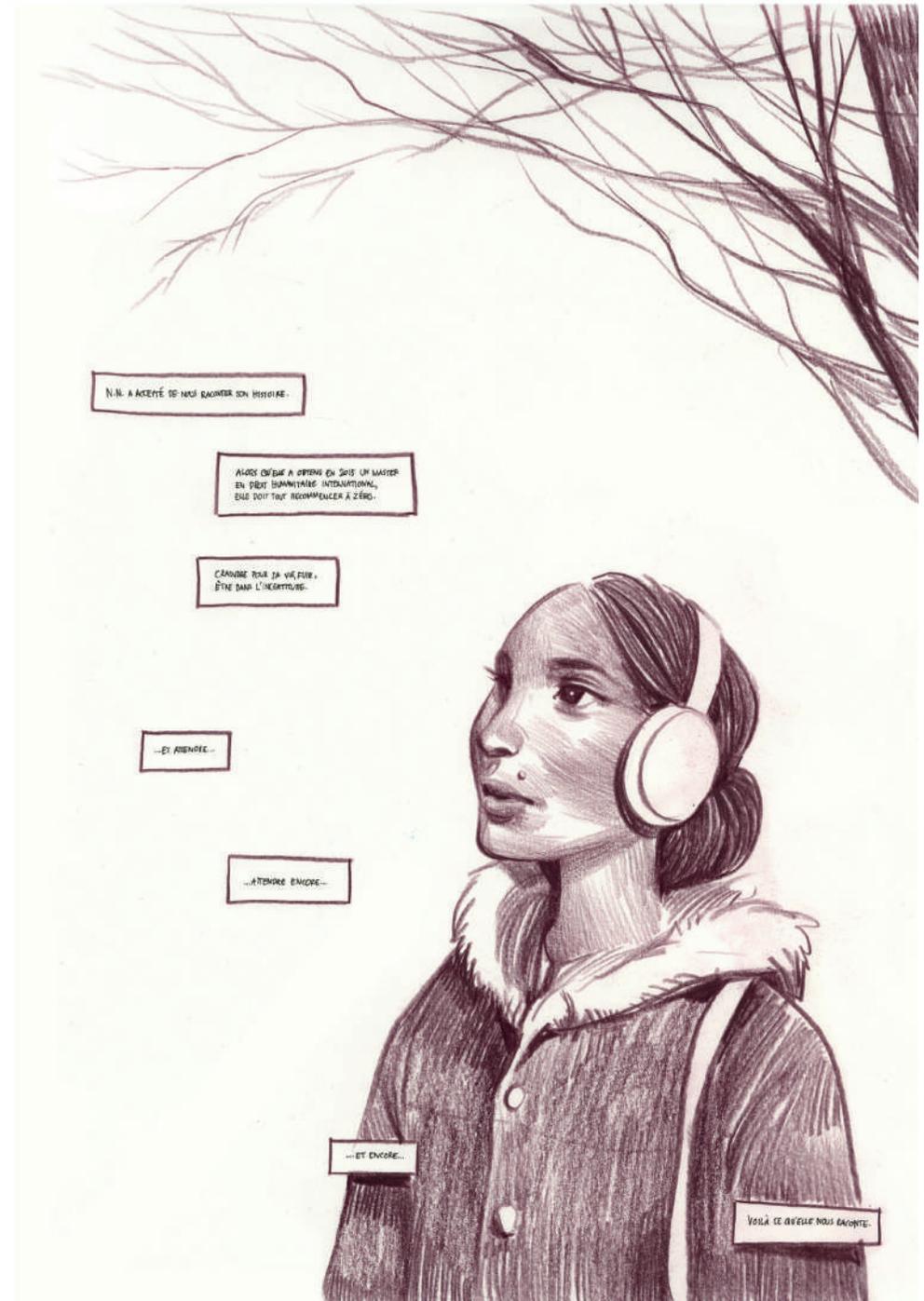

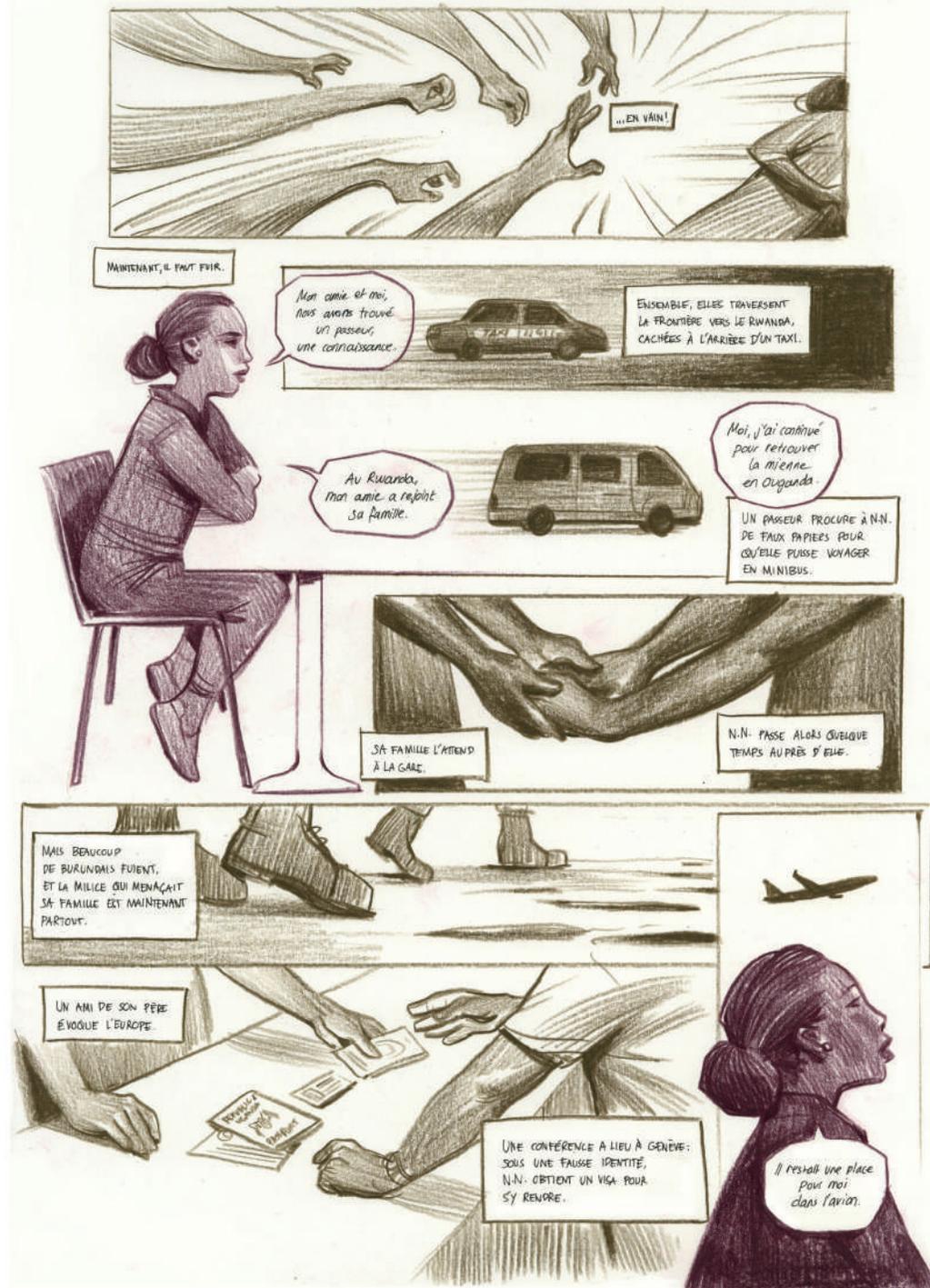
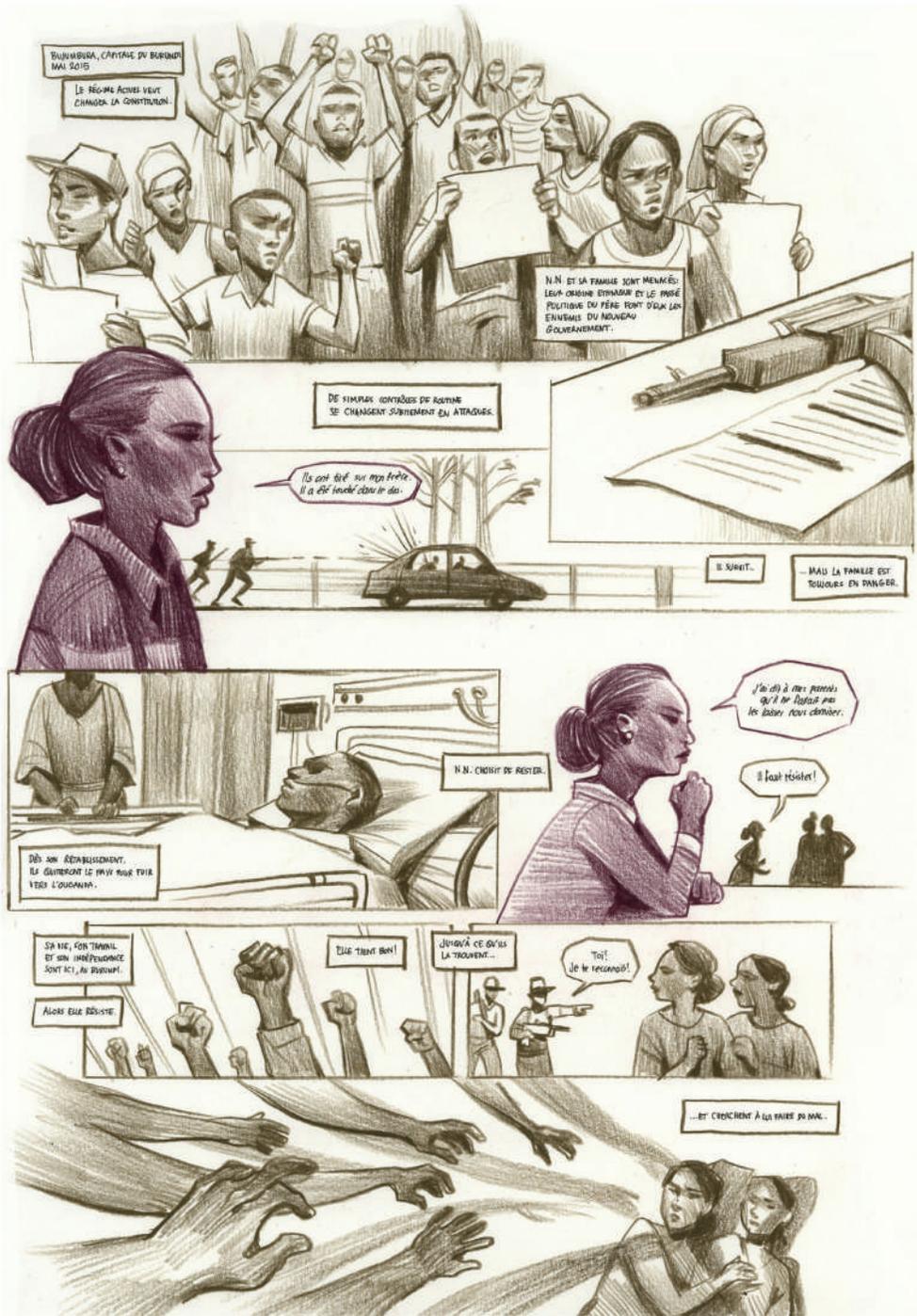
W.G.

narrations courtes

Les récits qui suivent ont en commun leur aspect synthétique. Certains sont basés sur des histoires riches et denses, alors que d'autres naissent de moments particuliers. Le défi était le suivant : parvenir à bien raconter sur un nombre de pages limité.

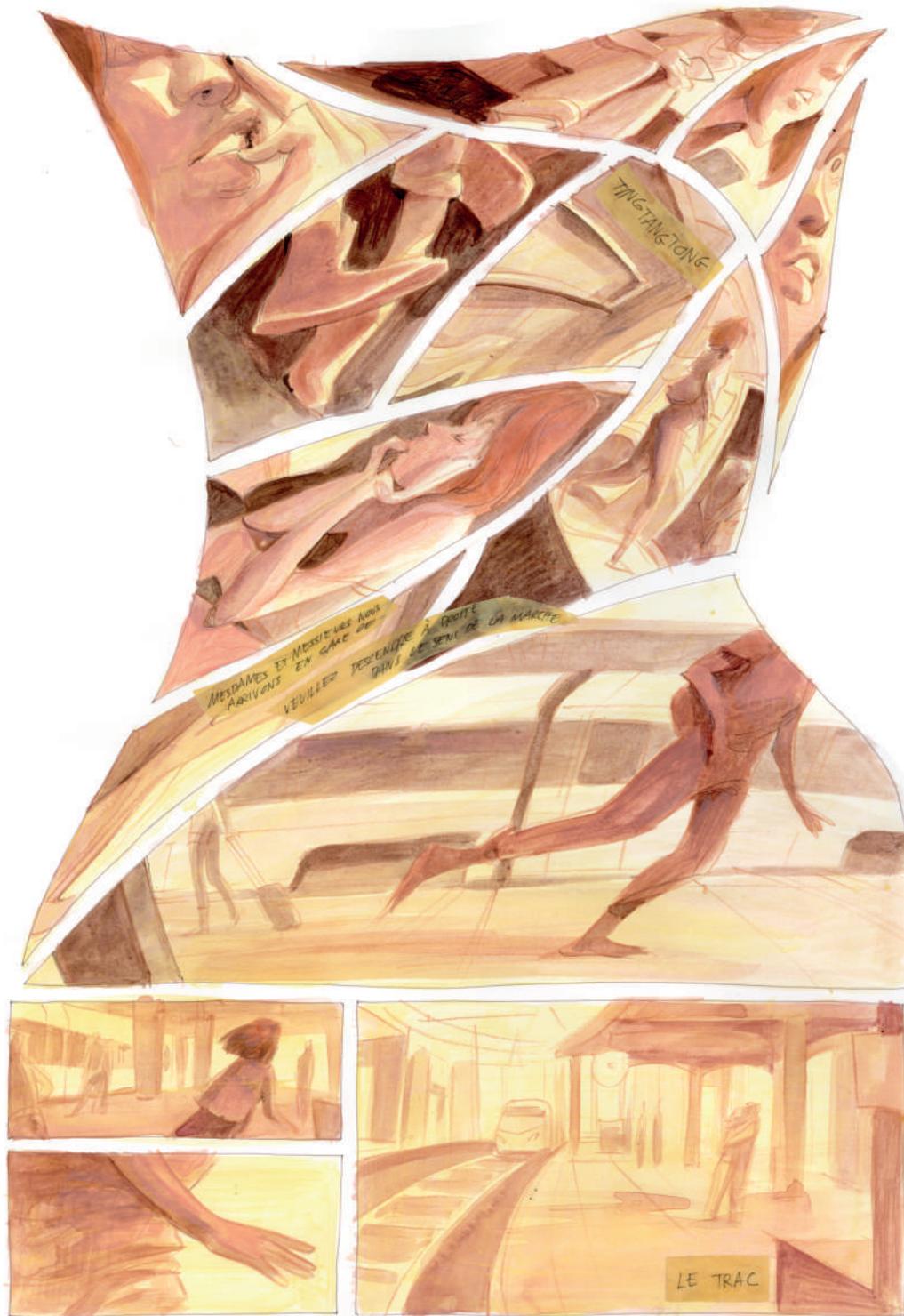
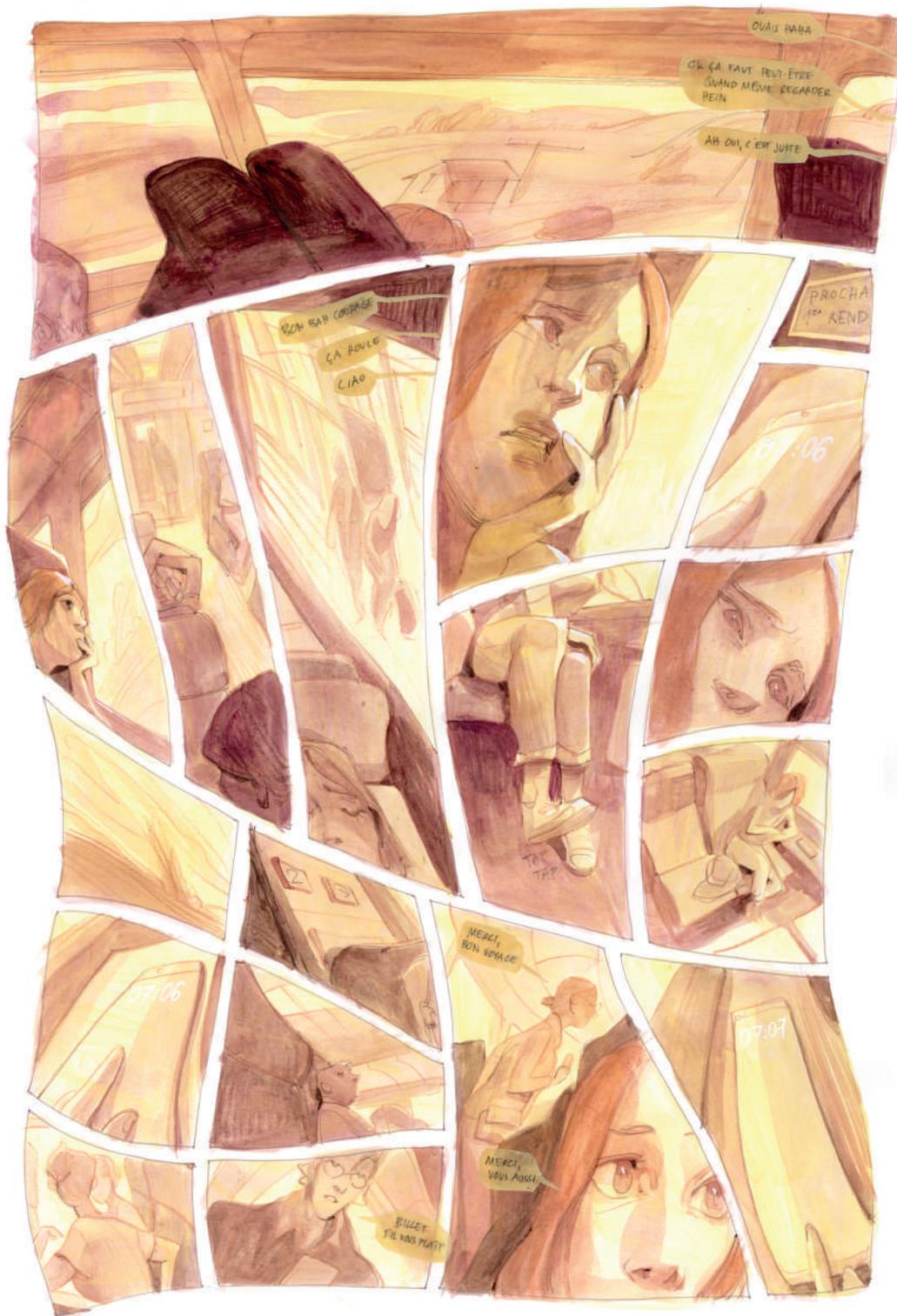
Extrait d'une bande dessinée de 5 pages sur le parcours
d'une migrante, réalisée à la suite d'entretiens.
Workshop avec Joe Sacco à l'ESBDI (2020)
Crayon de couleur

Le trac
 Trois planches réalisées dans le cadre de l'atelier narration
 à la HEAD (2021)
 Gouache et acrylique

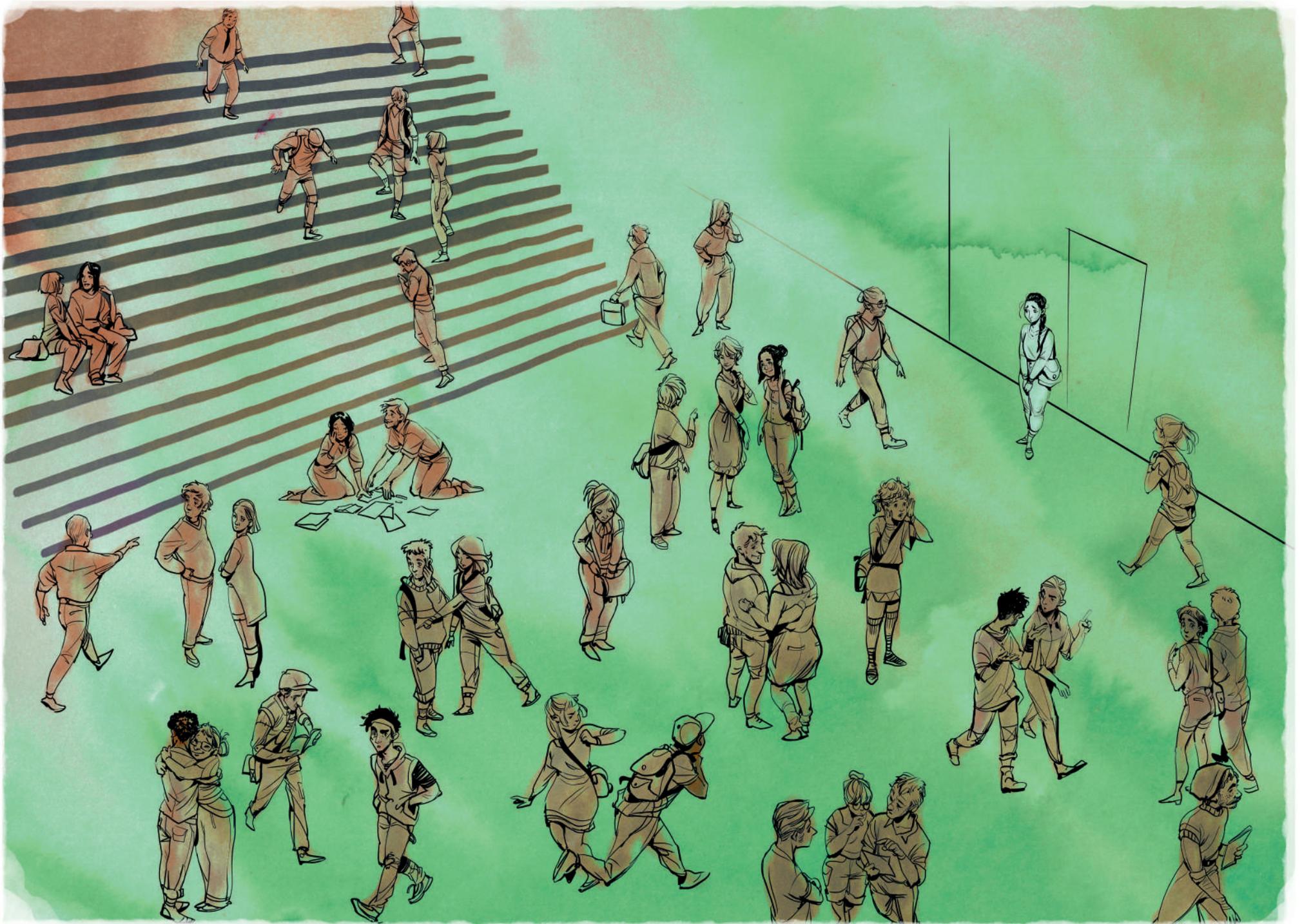

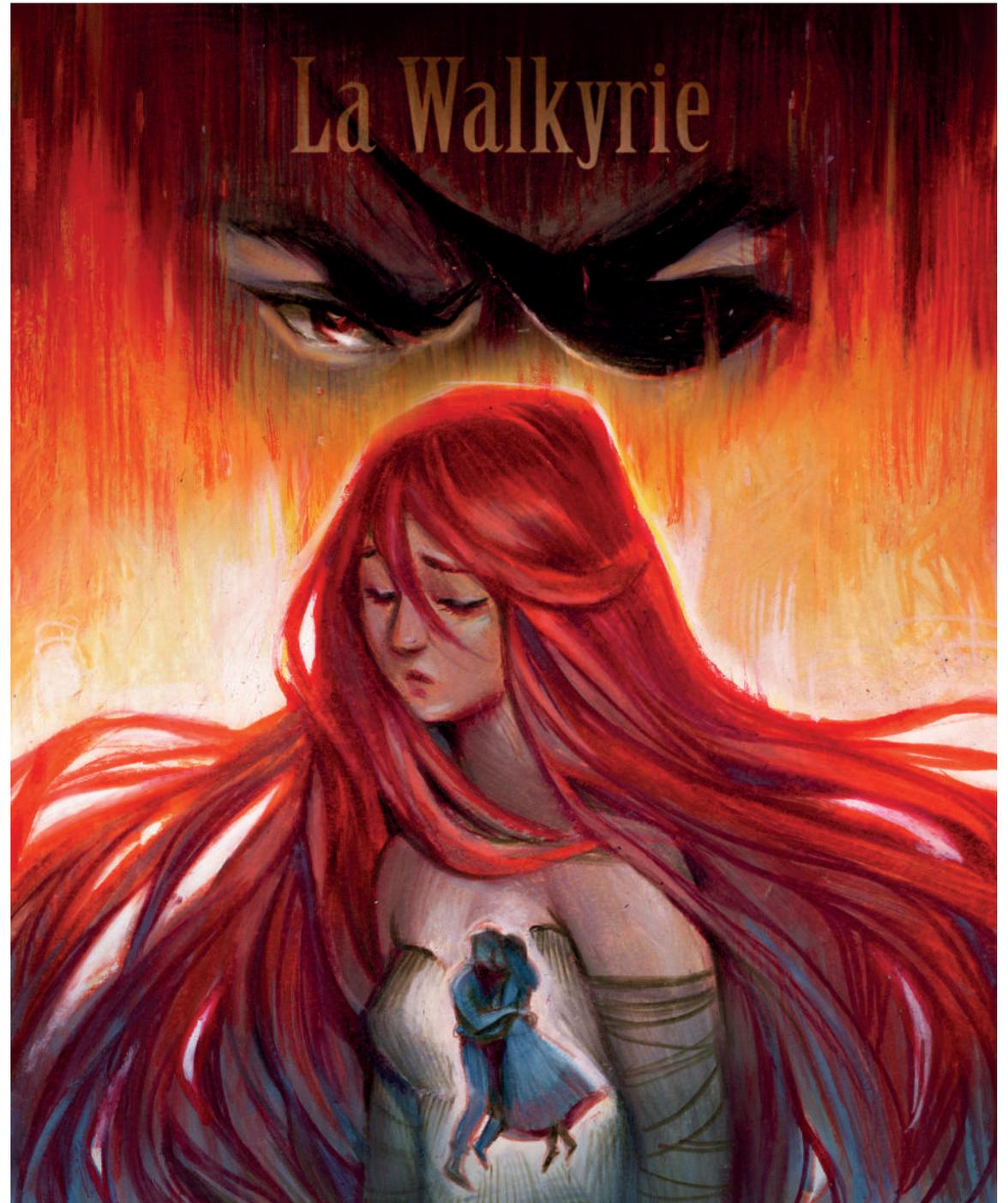
Exercice sur le thème de la nature et du point de vue dans
le cadre de l'atelier bande dessinée à l'ESBDI (2018)
Pastel sec et pastel gras

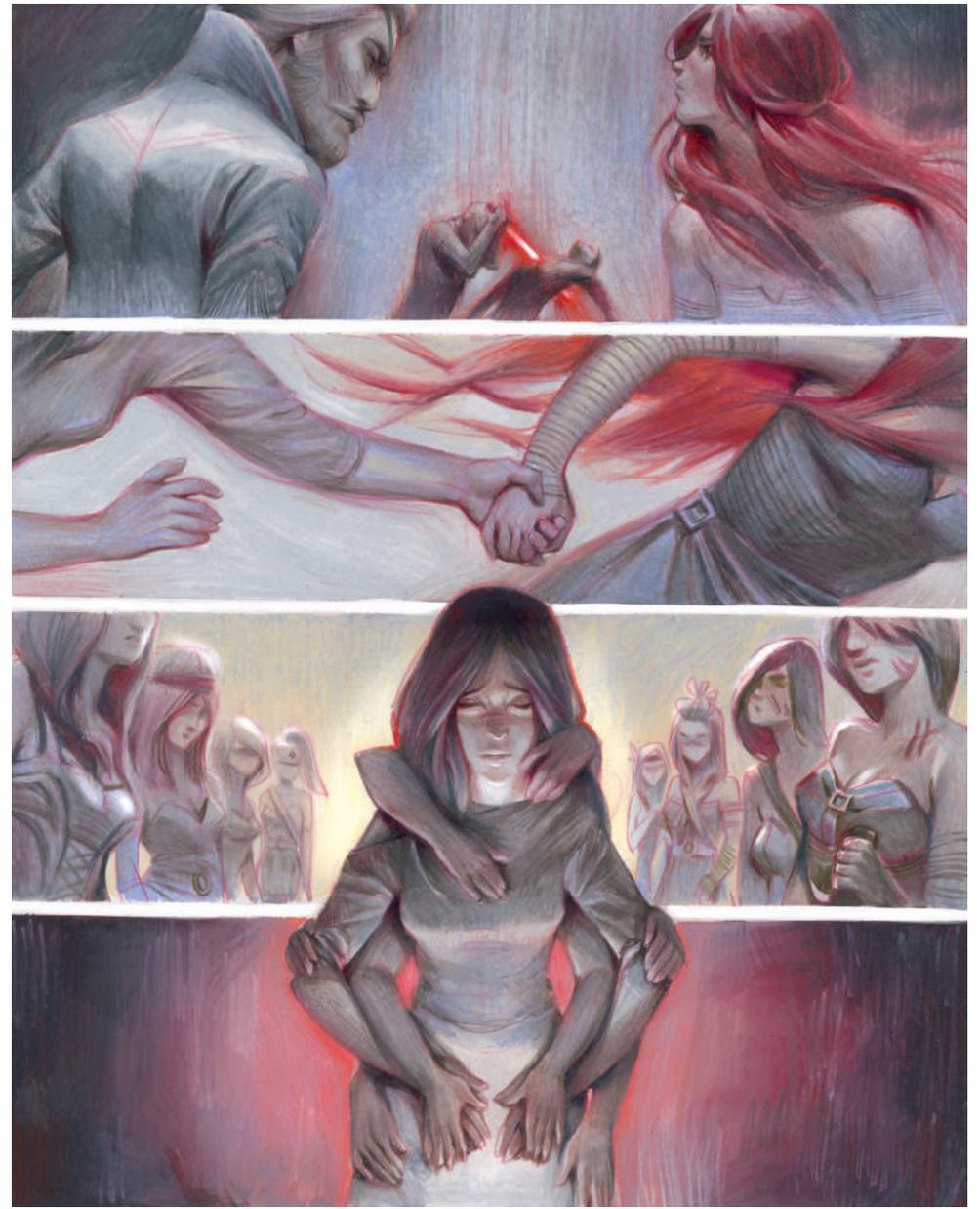
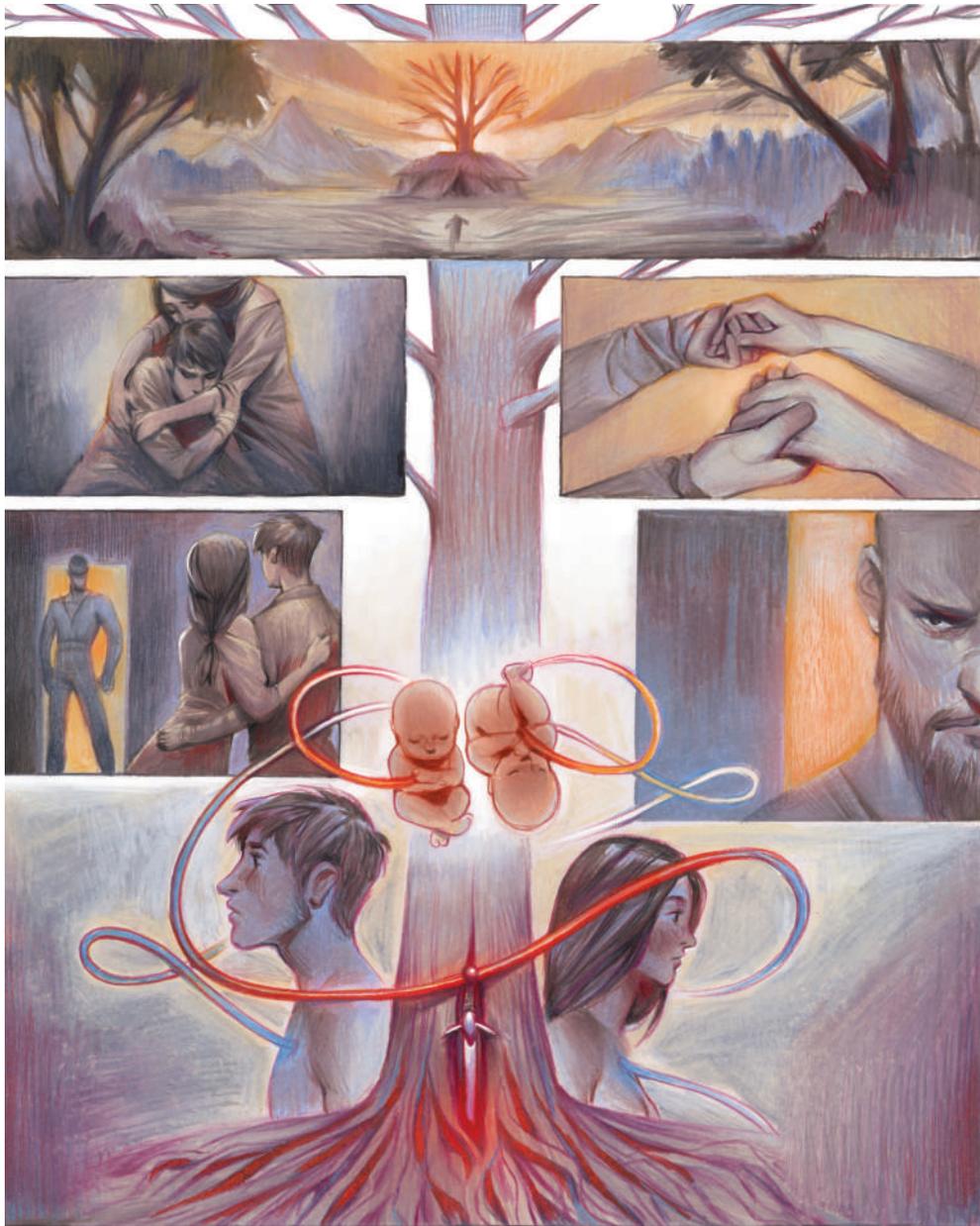

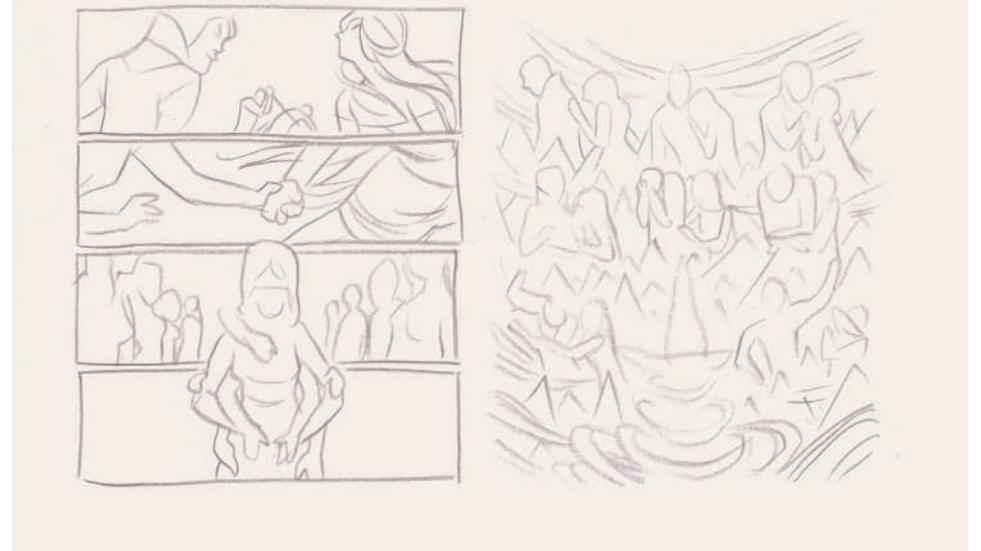
Parcours de migration
Strip numérique réalisé dans le cadre d'un travail
de groupe pour le festival du FIFDH (2020)
écoline et photoshop

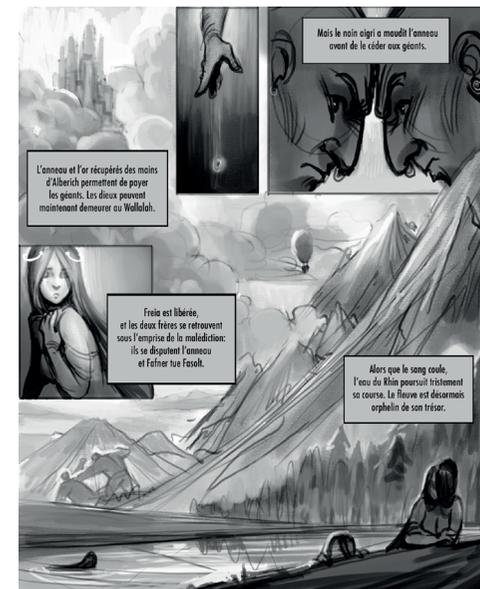
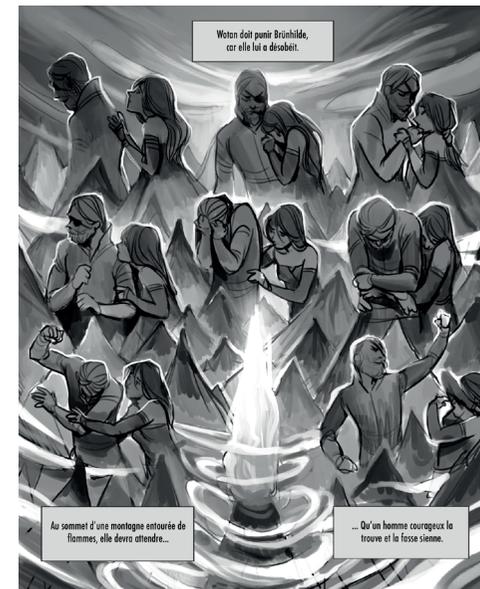

Extrait de *la Walkyrie*
paru dans le programme de la saison 2019
du Grand Théâtre de Genève (Ring)
Crayon de couleur

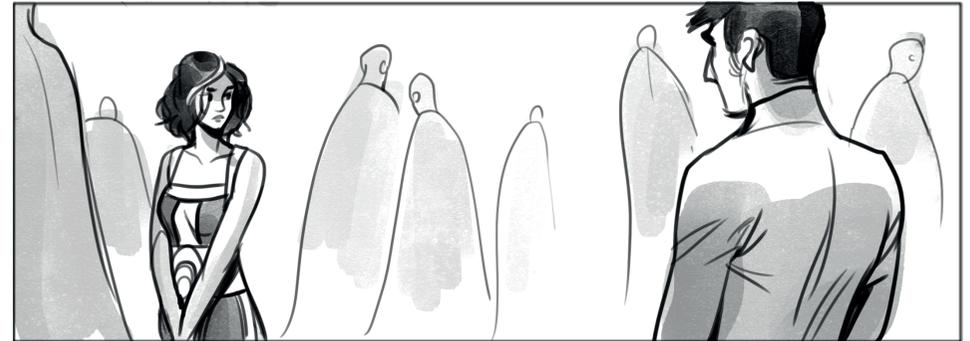

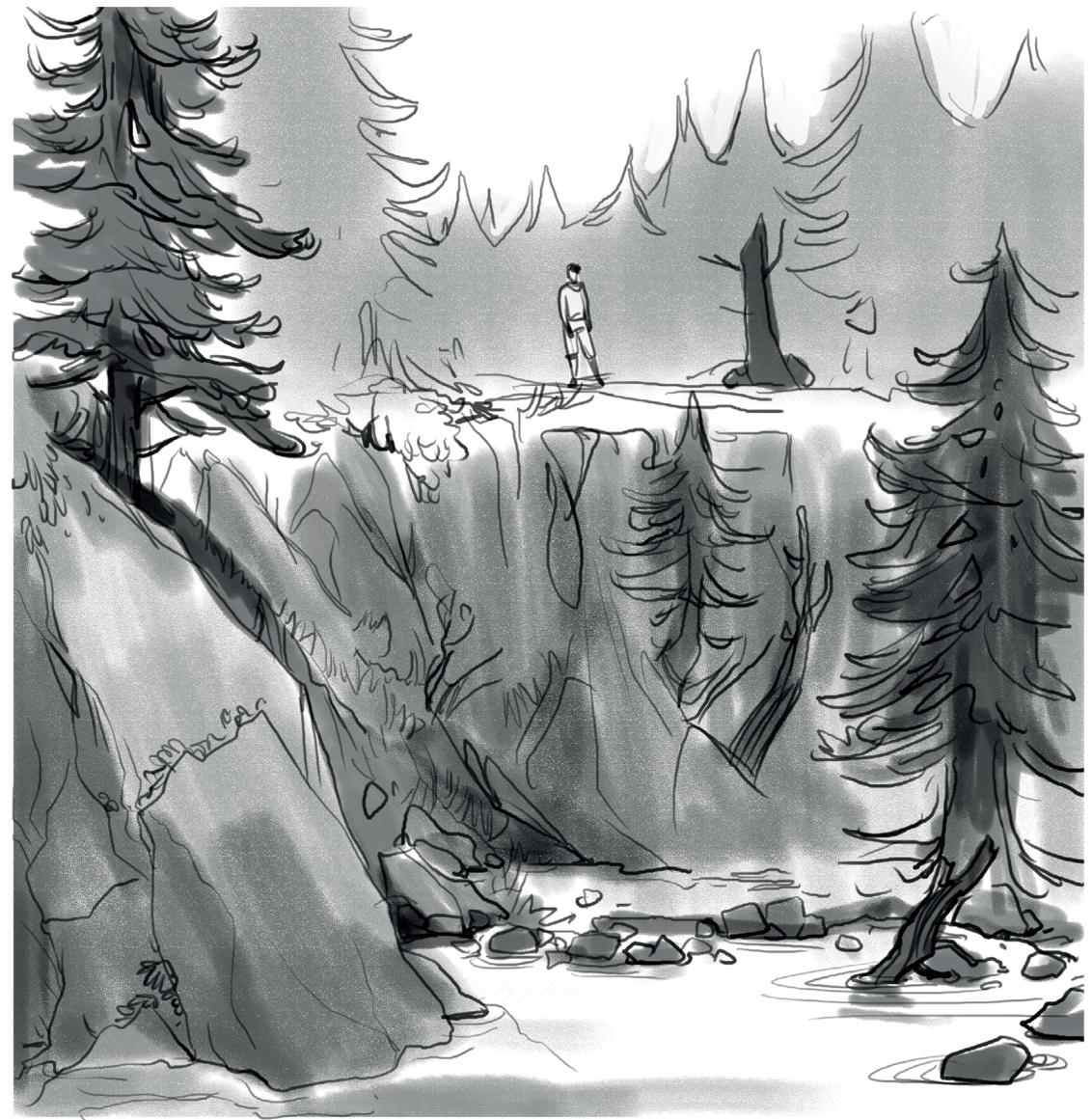

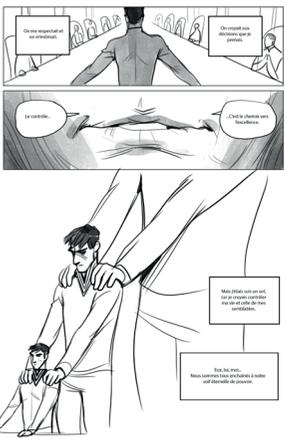
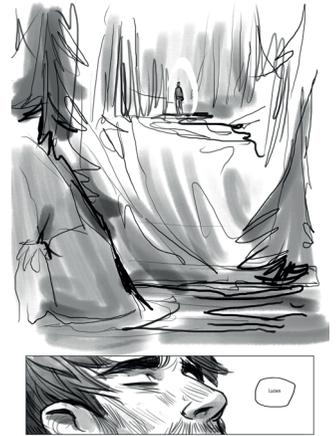
narrations longues

Ici sont regroupés des extraits de travaux au nombre de pages plus conséquent, allant de l'épisode d'une série écrite en groupe, en passant par des mandats et la bande dessinée complète réalisée pour mon travail de diplôme à l'ESBDI.

Les Bannis
Extrait de crayonné pour un exercice de scénario écrit en
groupe dans le cadre de l'atelier bande dessinée à l'ESBDI
(2019)
Photoshop

Dans le ciel et sous la mer
Bande dessinée réalisée dans le cadre du travail de diplôme
pour l'ESBDI (2020)
Aquarelle

Isabel et Melati

Bande dessinée mandatée à paraître dans un album dédié
aux enfants qui ont révolutionné le monde
(2022)
Photoshop

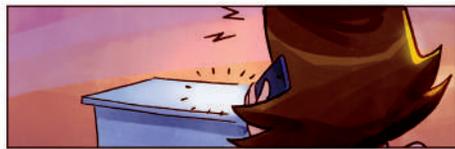
colorisation

Salomé est une bande dessinée de vulgarisation qui explique de façon ludique des notions d'astrophysique. Elle est parue en deux tomes, destinés aux jeunes et aux moins jeunes, toujours en cours de production pour les tomes suivants. La bande dessinée sert aussi d'outil pédagogique dans les écoles primaires de Suisse Romande.

J'ai eu le plaisir d'y travailler comme coloriste, aux côtés de Raf au dessin, et Baptiste et Chloé Lavie au scénario.

Colorisation du premier tome de *Salomé : enquête d'exoplanètes*
Edition l'Agora d'Hypatie (2019)
Photoshop

BD instagram

Les travaux qui suivent sont des exemples de BD adaptées au format spécifique à instagram.

Bless you
BD personnelle publiée sur mon compte instagram
(2017)
crayon gris

illustration

Outre la bande dessinée, le travail d'illustration occupe également une partie considérable de mes activités.

C'est avant tout dans le cadre d'une pratique personnelle et quasi quotidienne que j'ai pu développer des bases et techniques robustes pour l'élaboration d'illustrations.

Mes années de formation ont ensuite permis de contextualiser cette pratique et étendre mes compétences à des demandes spécifiques, étroitement liées à la narration et répondant à des besoins précis, à la fois au travers d'exercices en ateliers, et par la suite, au travers de vrais mandats.

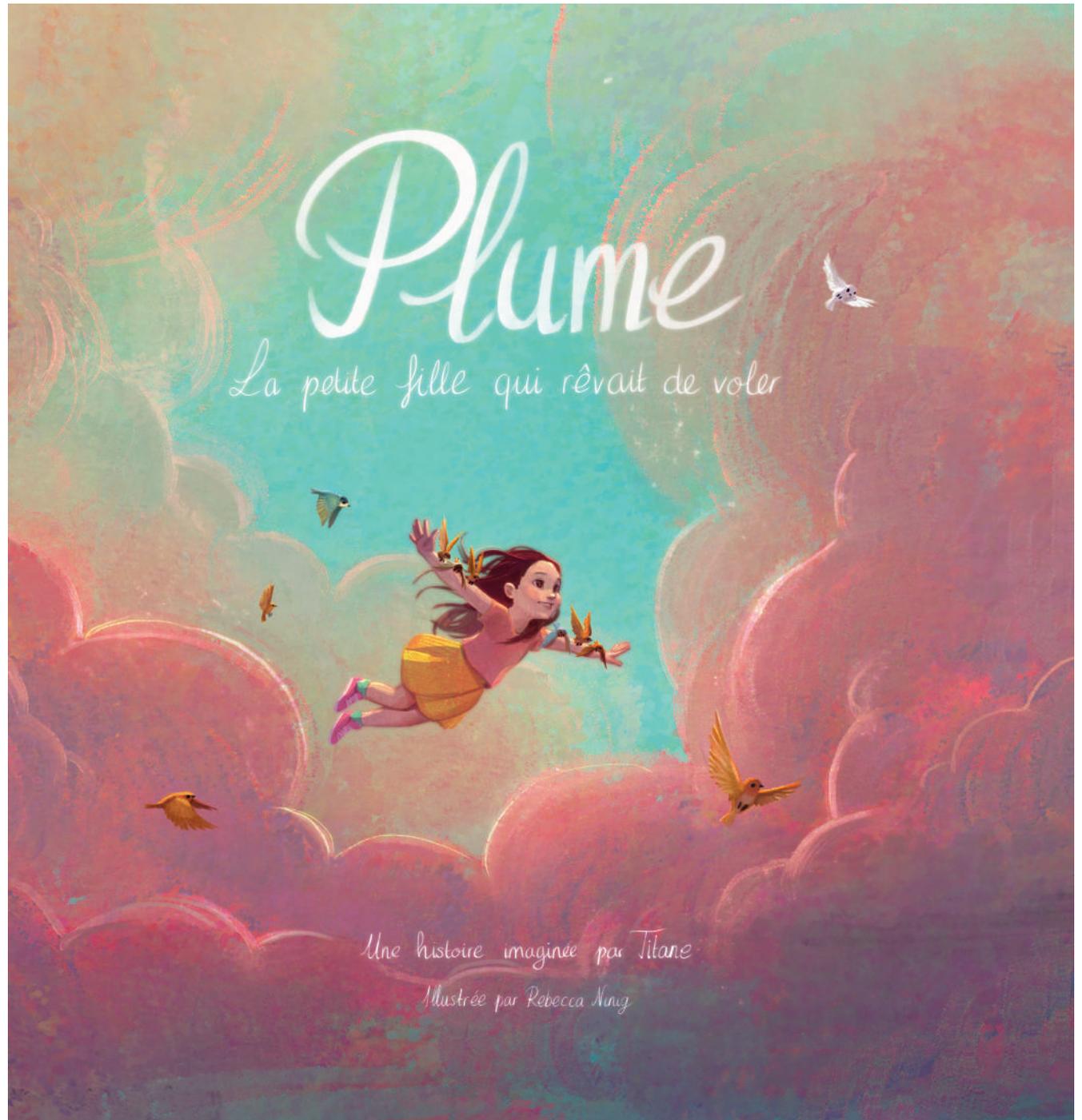
livre jeunesse

Les travaux présentés ici sont les premiers de mon répertoire s'adressant à un jeune public.

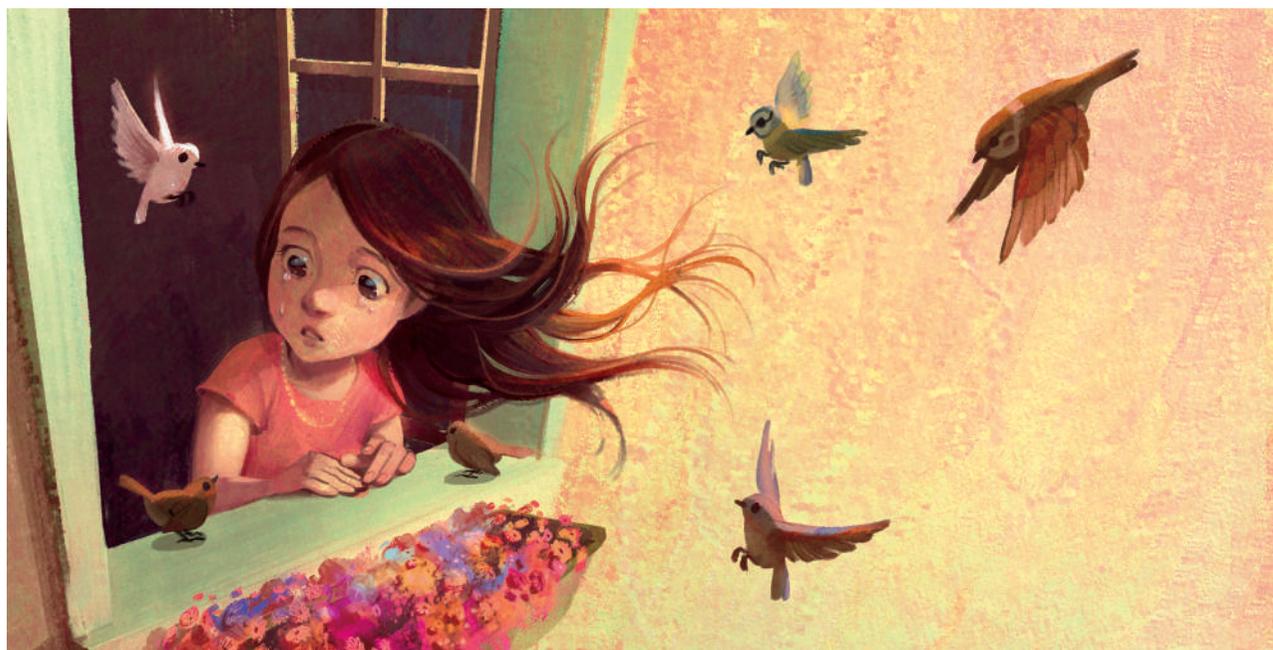
Les animaux de Pewellé
auto-édition de 16 pages réalisée dans le cadre de l'atelier
narration - expérimentation à la HEAD (2021)
Crayon de couleur

Plume, la petite fille qui rêvait de voler
Album jeunesse publié par Good Heidi Production (2021)
Sur la base d'une histoire imaginée par Titane
Photoshop

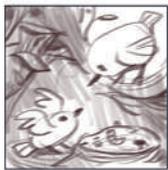
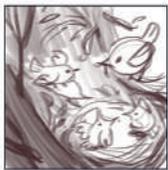

1

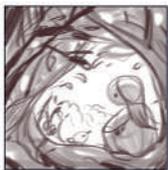
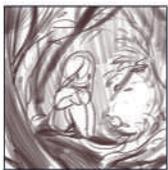
3

5

2

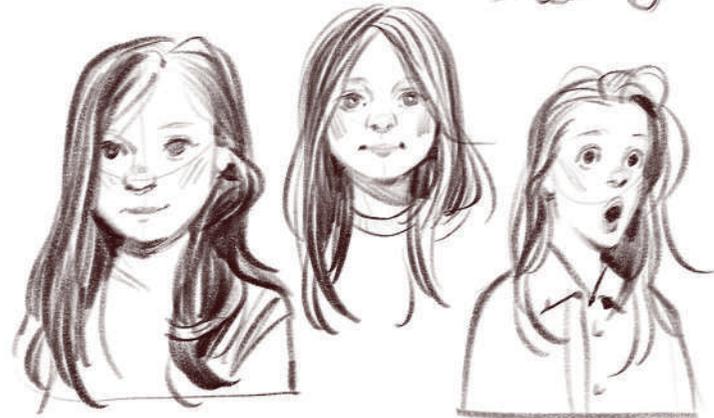
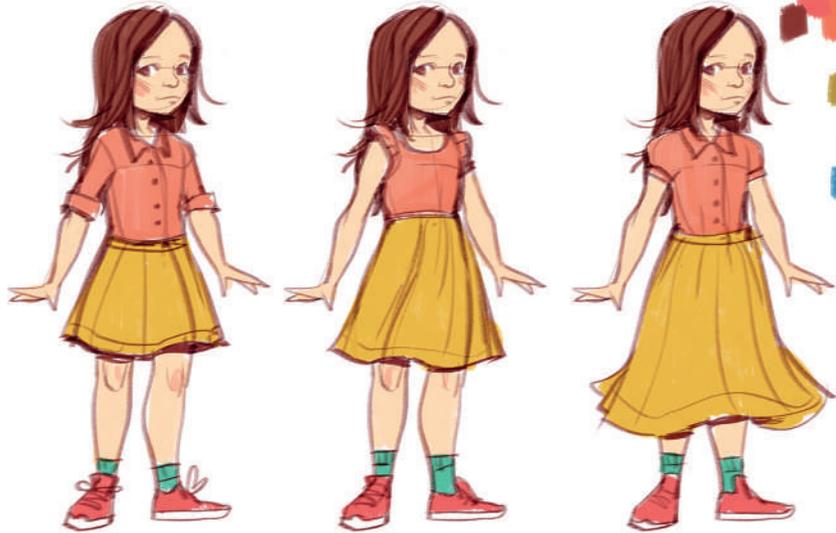
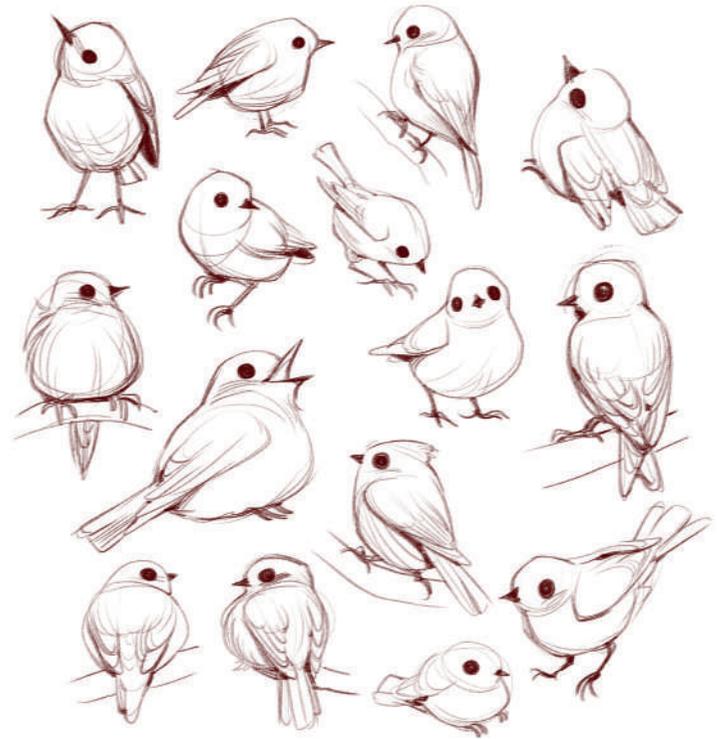
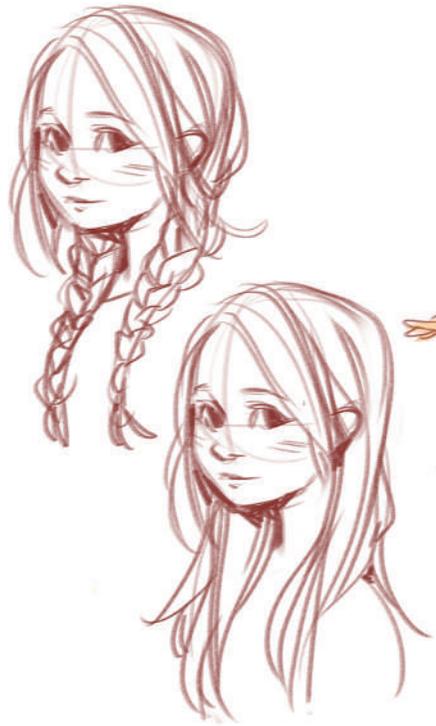

4

6

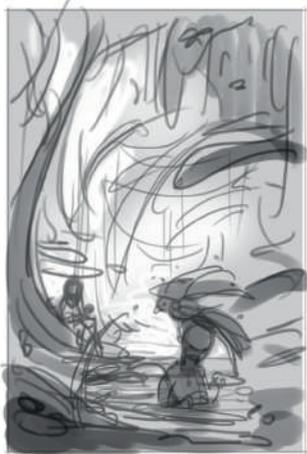
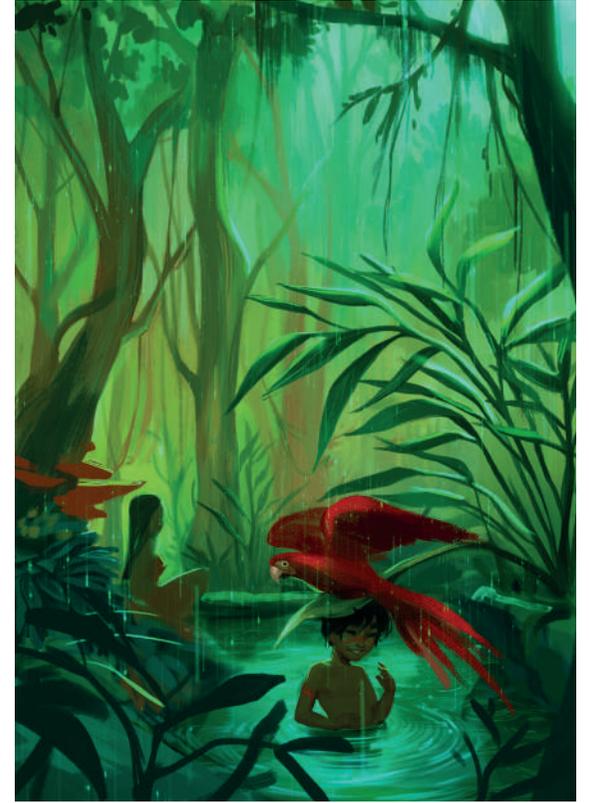
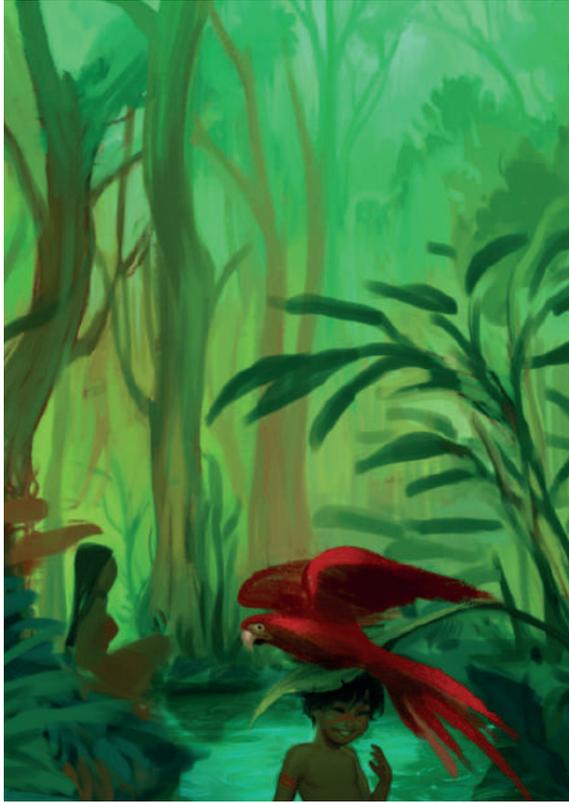
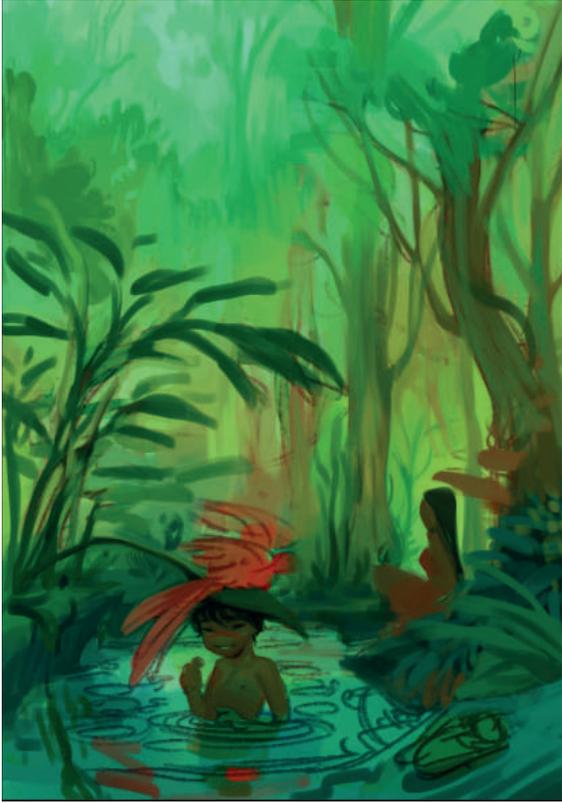

peinture digitale

La technique de la peinture digitale permet de nombreuses possibilités d'exécution, mais surtout une liberté qu'il est parfois difficile d'atteindre sur papier. Depuis 2012, l'année de mon initiation à ce médium, je continue de découvrir de nouvelles approches.

Illustration pour le *Grow Artzine (2019)*
Fanzine caritatif en faveur de la forêt amazonienne
Photoshop

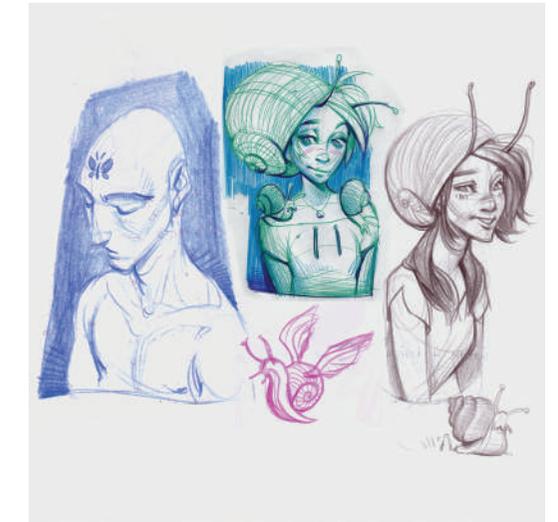
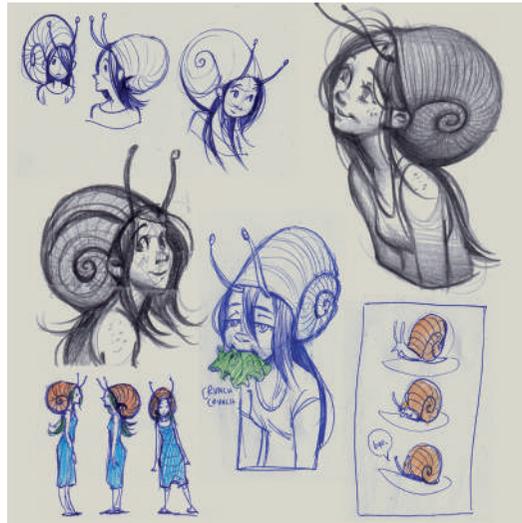

Illustration et recherches personnelles
(2017 - 2019)
Photoshop et diverses techniques sur papier

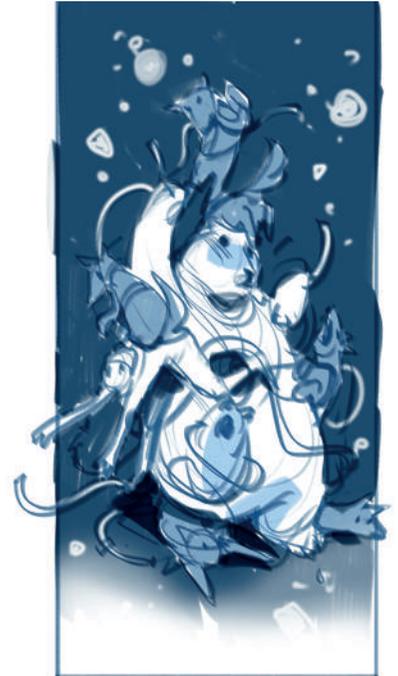
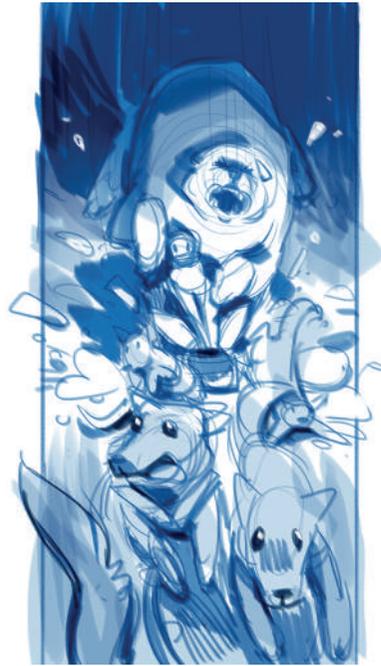
Illustration d'une recette de cuisine
 et études d'après photo pour un exer-
 cice réalisé dans le cadre de l'atelier
 illustration à l'ESBDI (2018)
 Photoshop et crayon gris

adaptation

Les séries d'illustrations qui suivent sont basées sur des travaux déjà existants, ou largement inspirés par ces derniers : nouvelles, films ou encore tableaux.

Série d'illustrations basées sur la nouvelle de
Jorn Riel, *La Balle Perdue*
réalisées dans le cadre de l'atelier illustration
à la HEAD (2020)
Photoshop

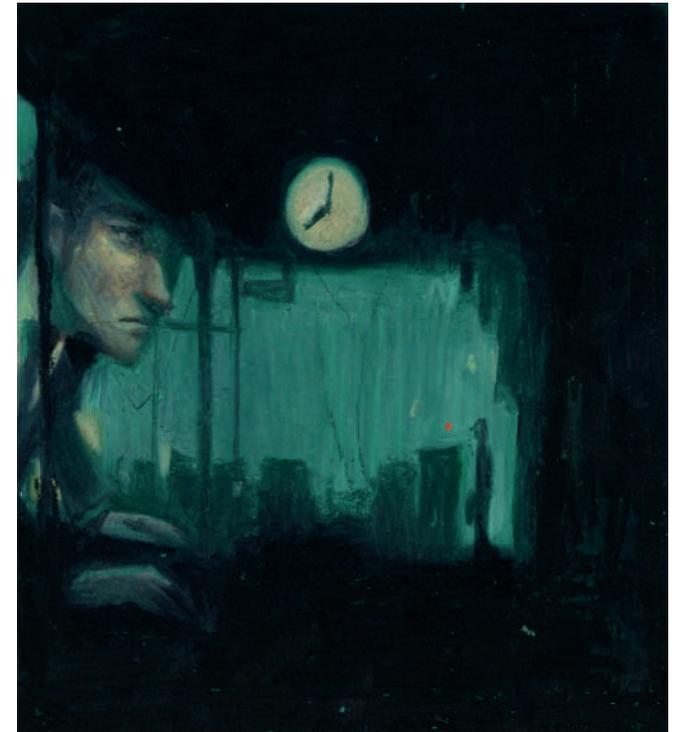
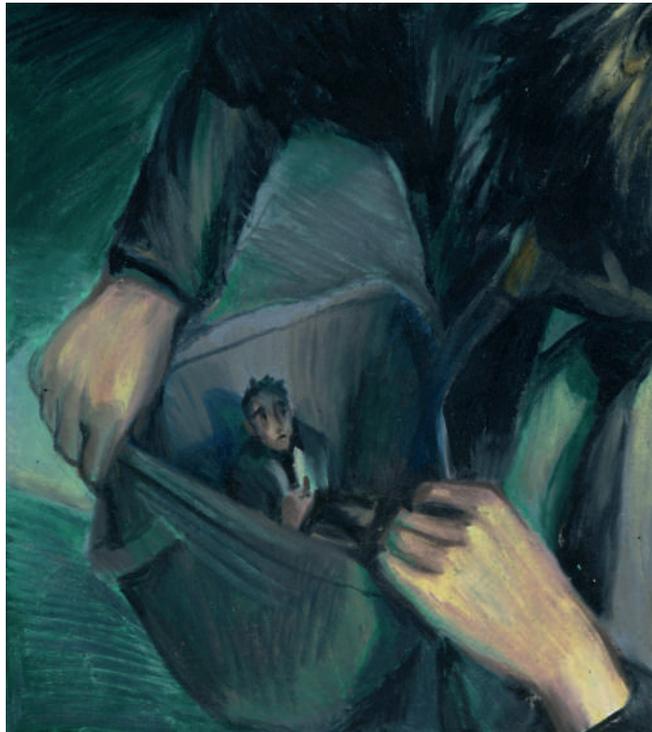

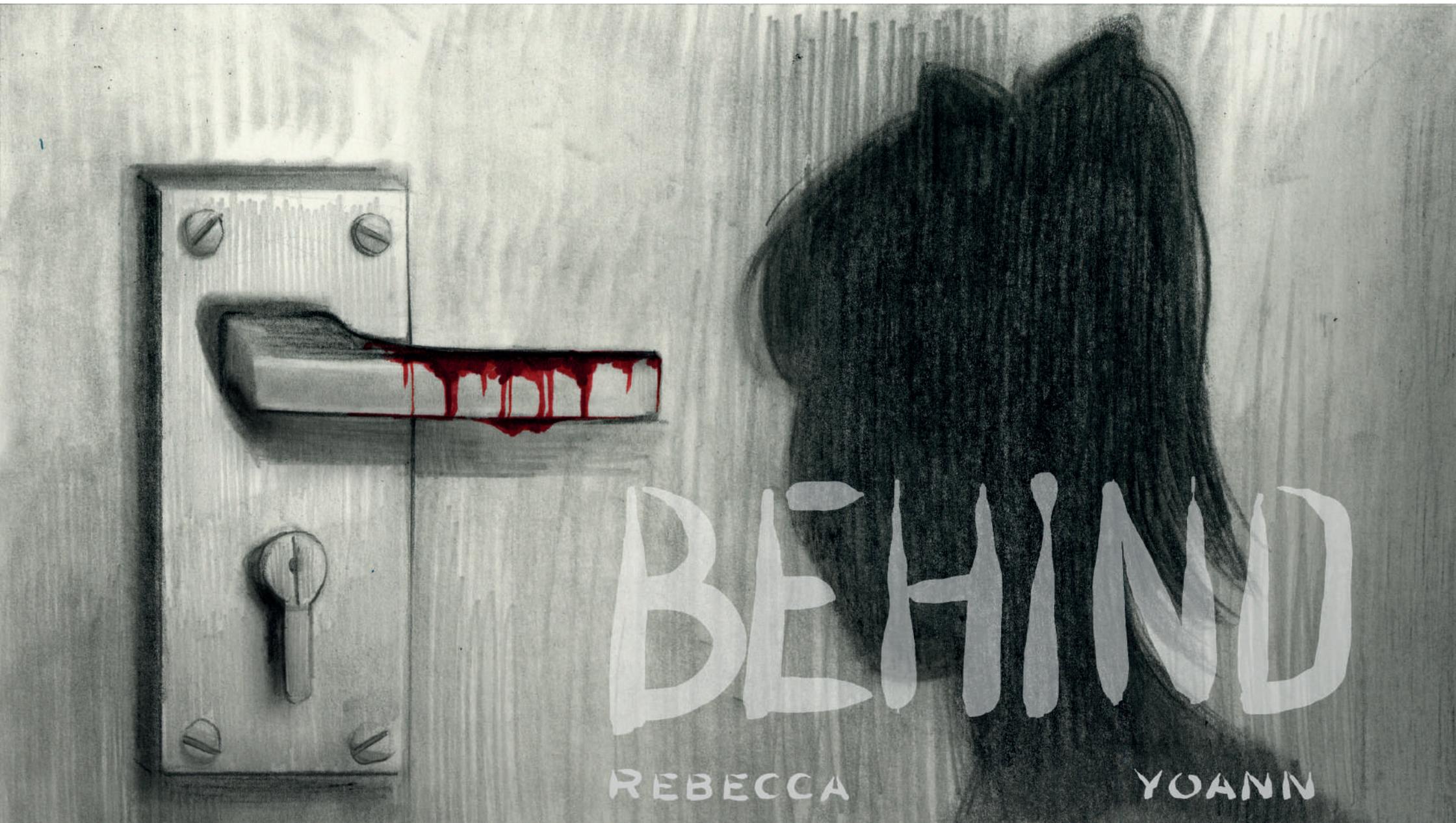
narration muette

Le défi relevé au travers de ces travaux est de raconter en se passant de texte.

Le Passager

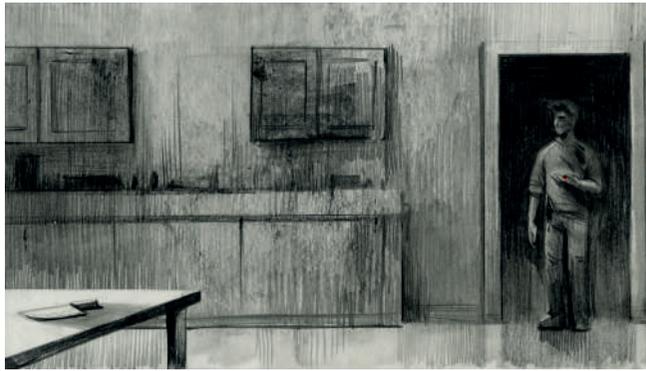
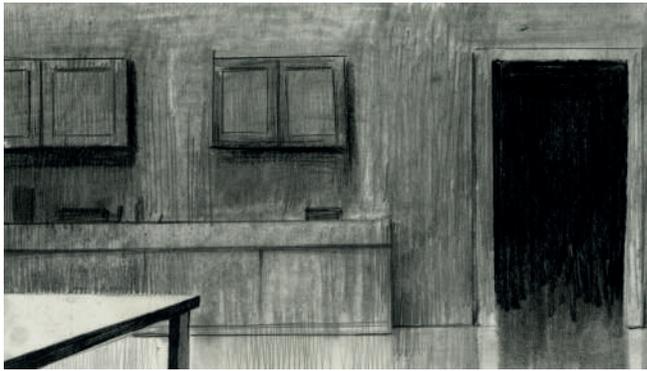
Basé sur l'oeuvre de Ben McLaughlin *The train* (2001)
réalisé dans le cadre de l'atelier narration à l'ESBDI
(2019)
crayon de couleur

Behind

Travail interdisciplinaire réalisé en binôme à l'ESBDI (2019)
inspiré par Hitchcock
Graphite et Photoshop

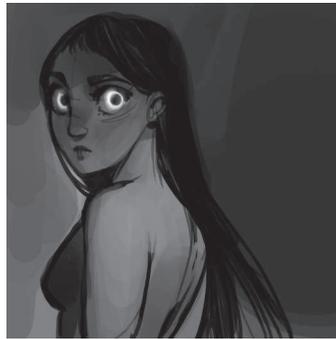
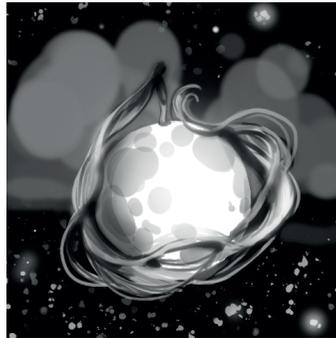
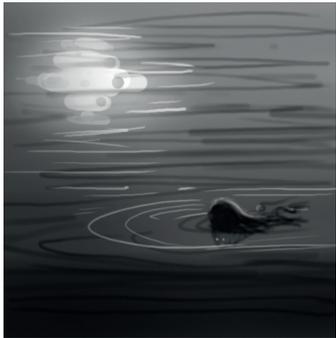
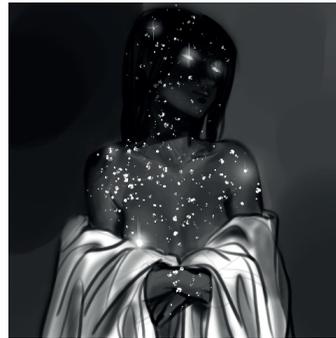
recherches

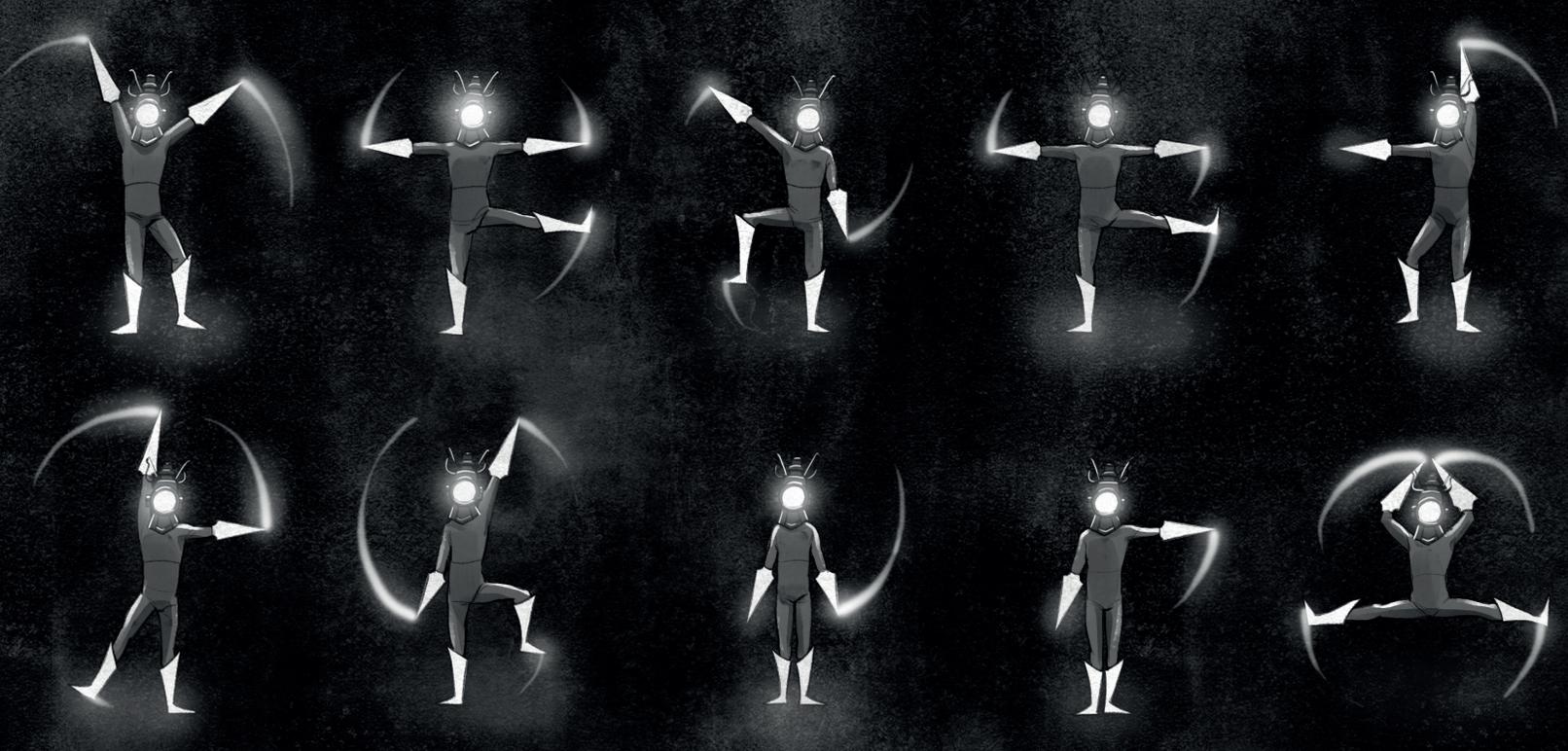
Une grande partie du travail d'illustration se raduit par des recherches autour d'un univers ou d'une thématique. Voilà quelques exemples de ce processus.

Illustration pour *Noir c'est Noir*
Edition Good Heidi Production (2019)
Crayon de couleur

Ninig
05.19

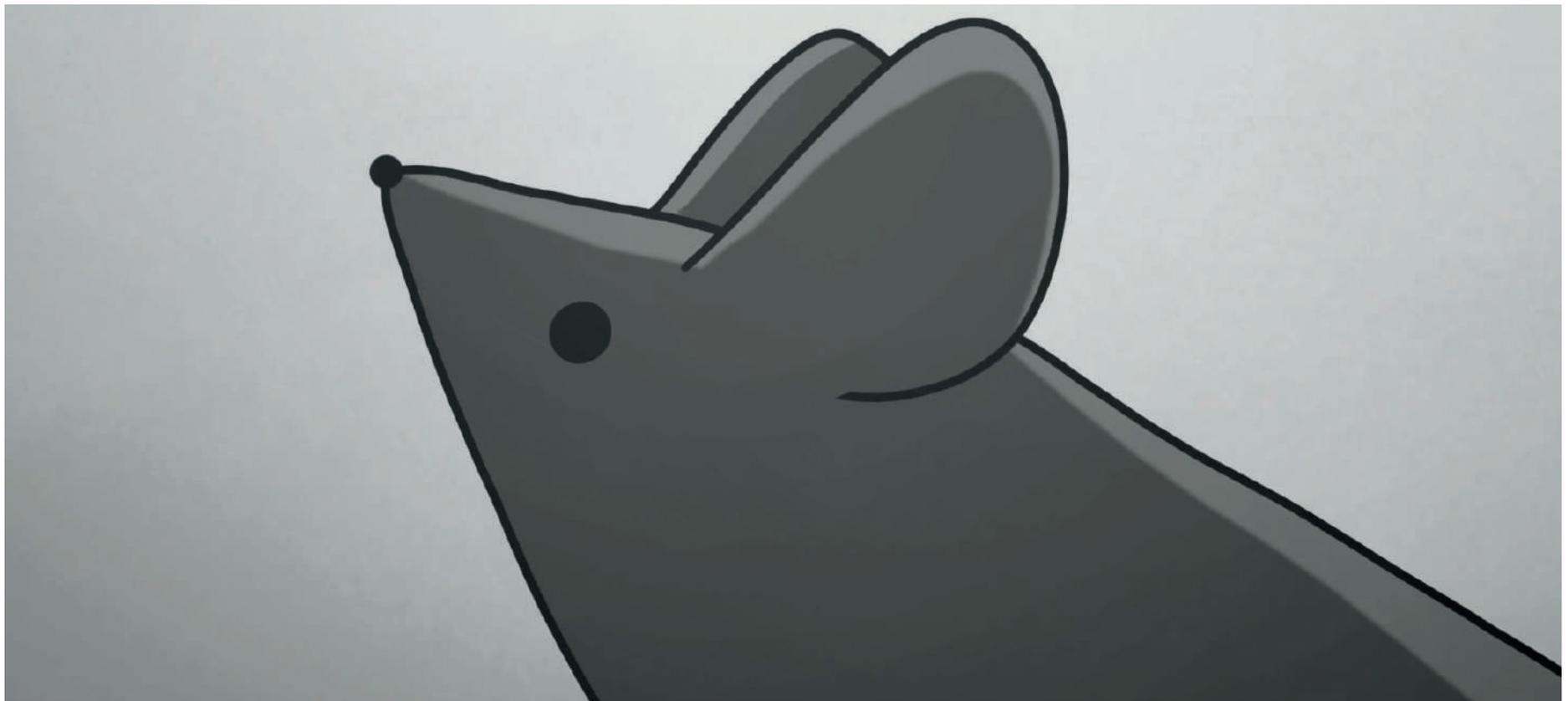

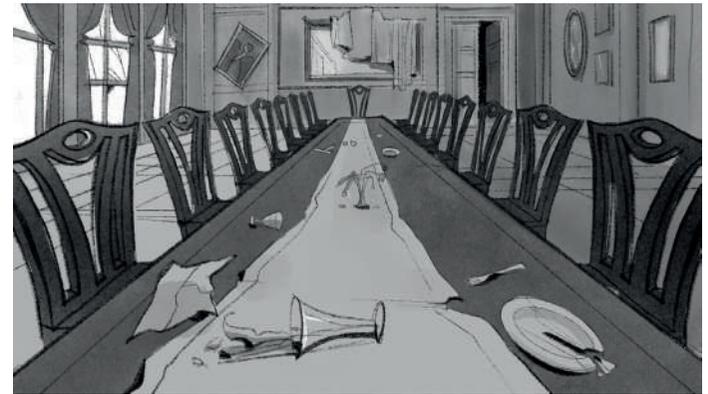
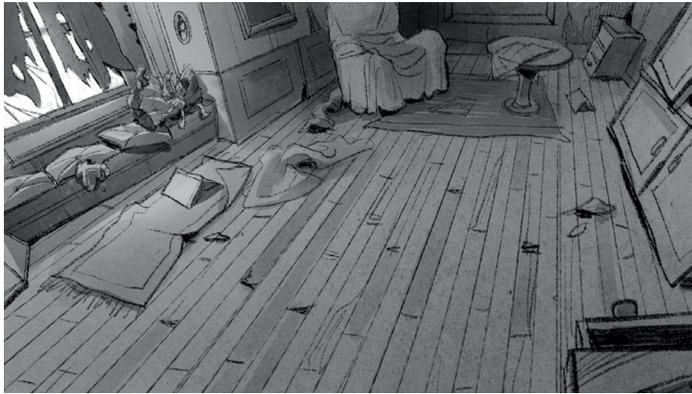
Recherches autour de l'univers d'une secte imaginaire
 Réalisé dans le cadre de l'atelier narration à la HEAD
 (2020)
 Photoshop et crayon

décors

Un exemple d'élaboration de décors dans le cadre d'un projet d'animation réalisé en binôme.

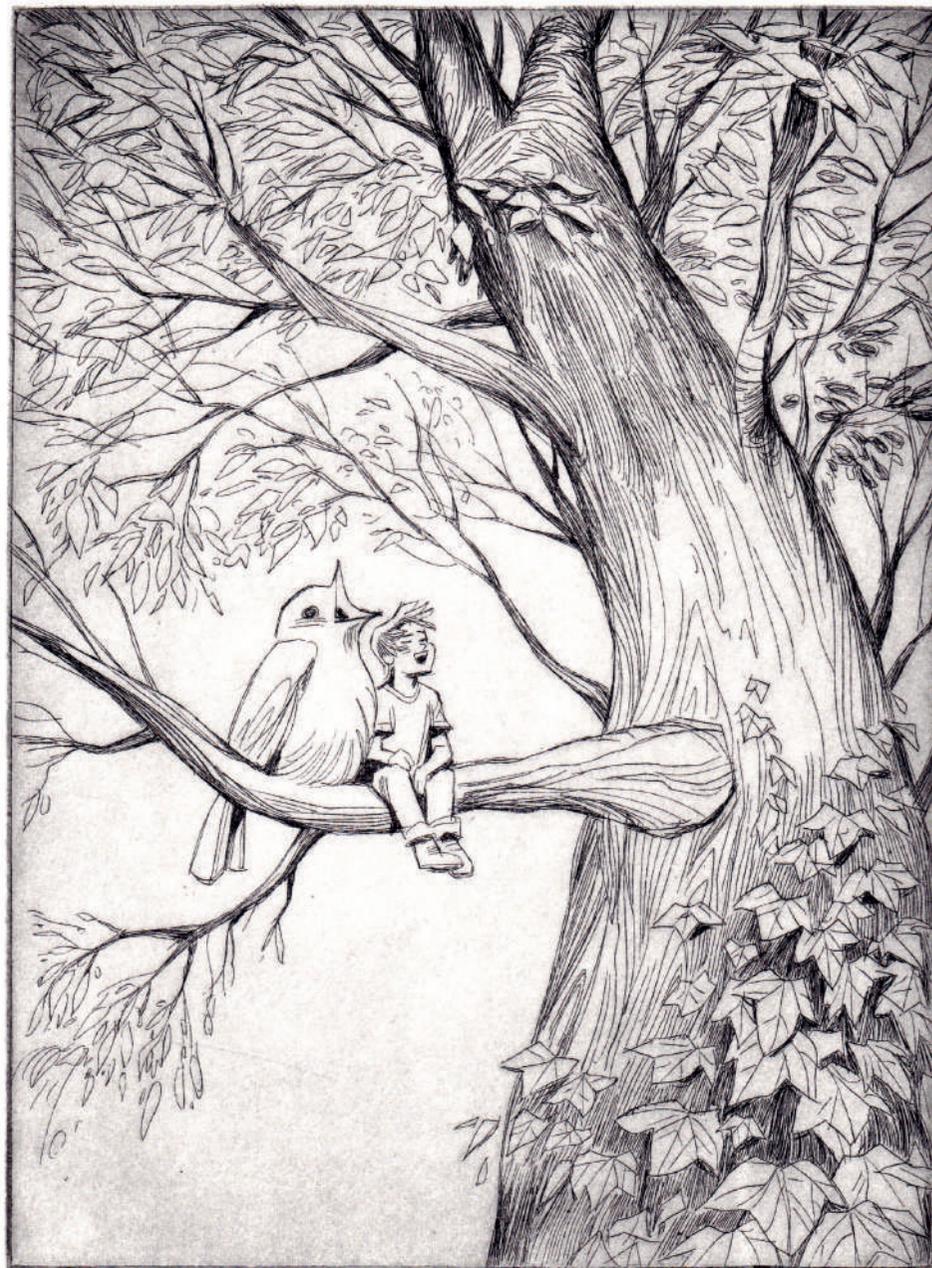
Poltermouse
Animation réalisée en binôme avec Victor Magne dans le cadre de l'atelier projet expérimental à la HEAD (2021)
Procreate

gravures

C'est dans les ateliers d'impression de la HEAD que cette série d'estampes est née. L'entier du procédé spécifique à leur réalisation a fait l'objet d'un enseignement détaillé.

gravures sur cuivre
réalisées dans le cadre d'ateliers de procédés
d'impression à la HEAD
2020

1/25

R. Nouv

2/25

R. Tran

8/95

L. Tran

commandes

C'est grâce à une large série de commandes réalisées principalement en 2018 que j'ai appréhendé pour la première fois le travail de dessinatrice en tant que réponse à une demande spécifique.

Les commandes consistent en des portraits de personnages ou de proches, et des mises en scènes réelles ou imaginées.

planches composées

Ici, les protagonistes sont mis en scènes. Le défi est de parvenir à leur donner vie et de coller à la vision du commanditaire, sur base de photos ou de descriptions écrites. Pour des occasions spéciales, ou simplement pour se faire plaisir.

Faire-part de mariage pour particulier
photoshop

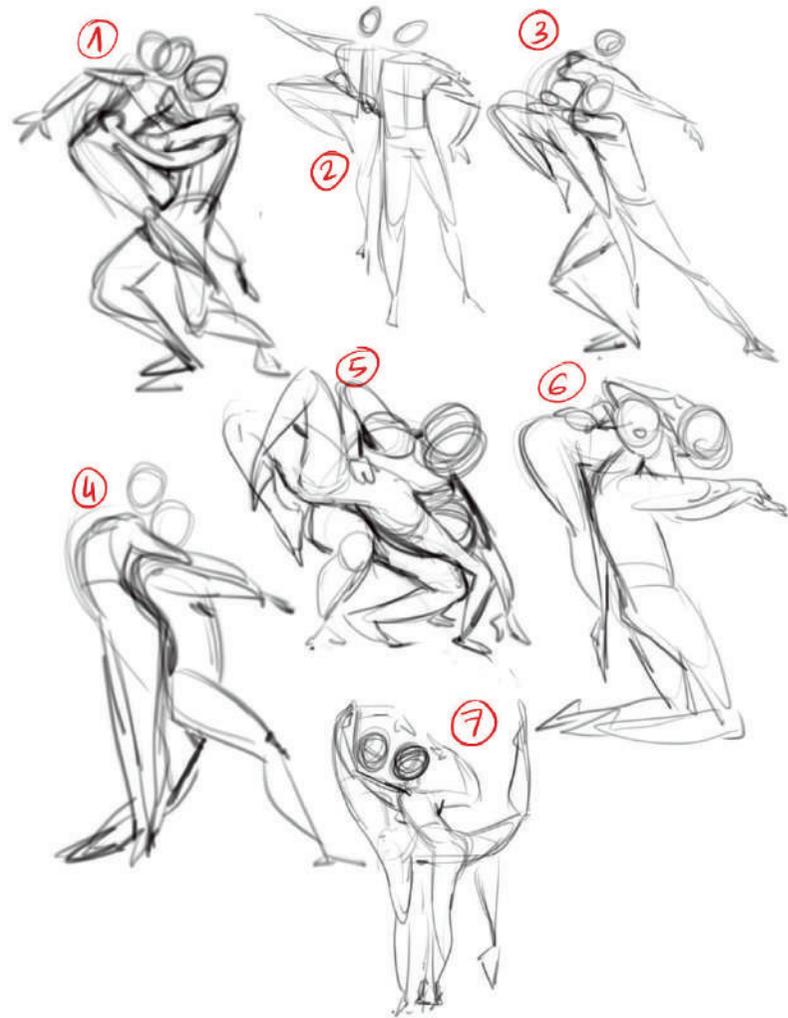

Illustration de danseurs pour particulier
et propositions de poses
graphite

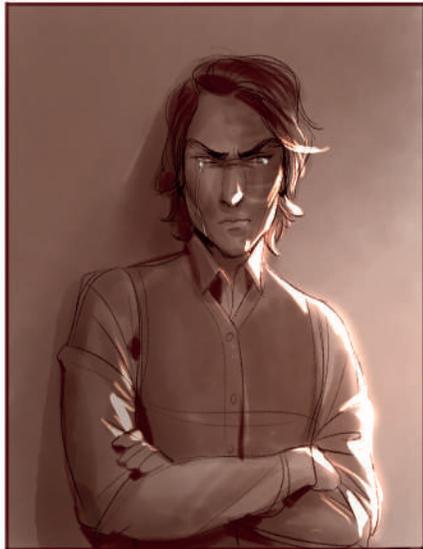
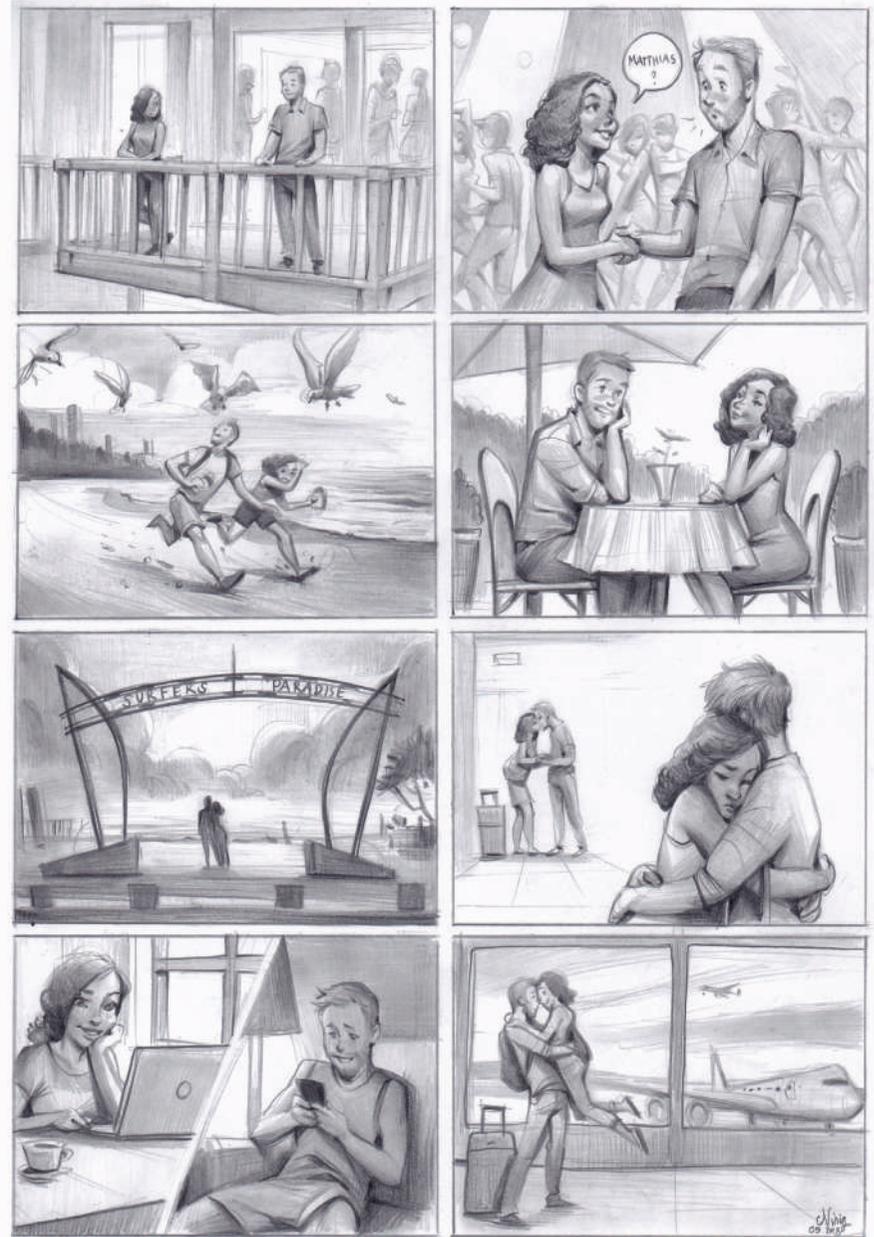
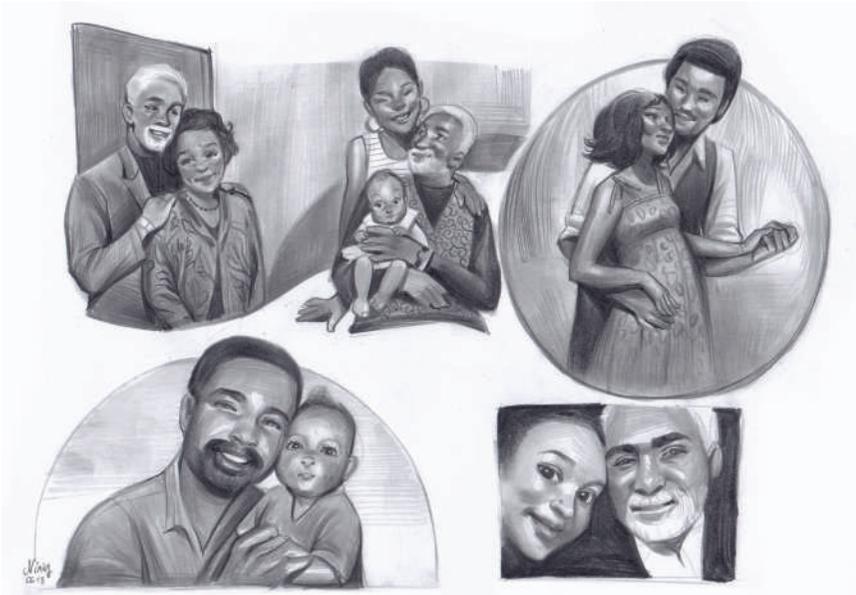

Planche de mise en scène de personnages
pour particulier
photoshop

Planches composées à partir de photos (à gauche)
 et d'après description (à droite)
 graphite

portraits

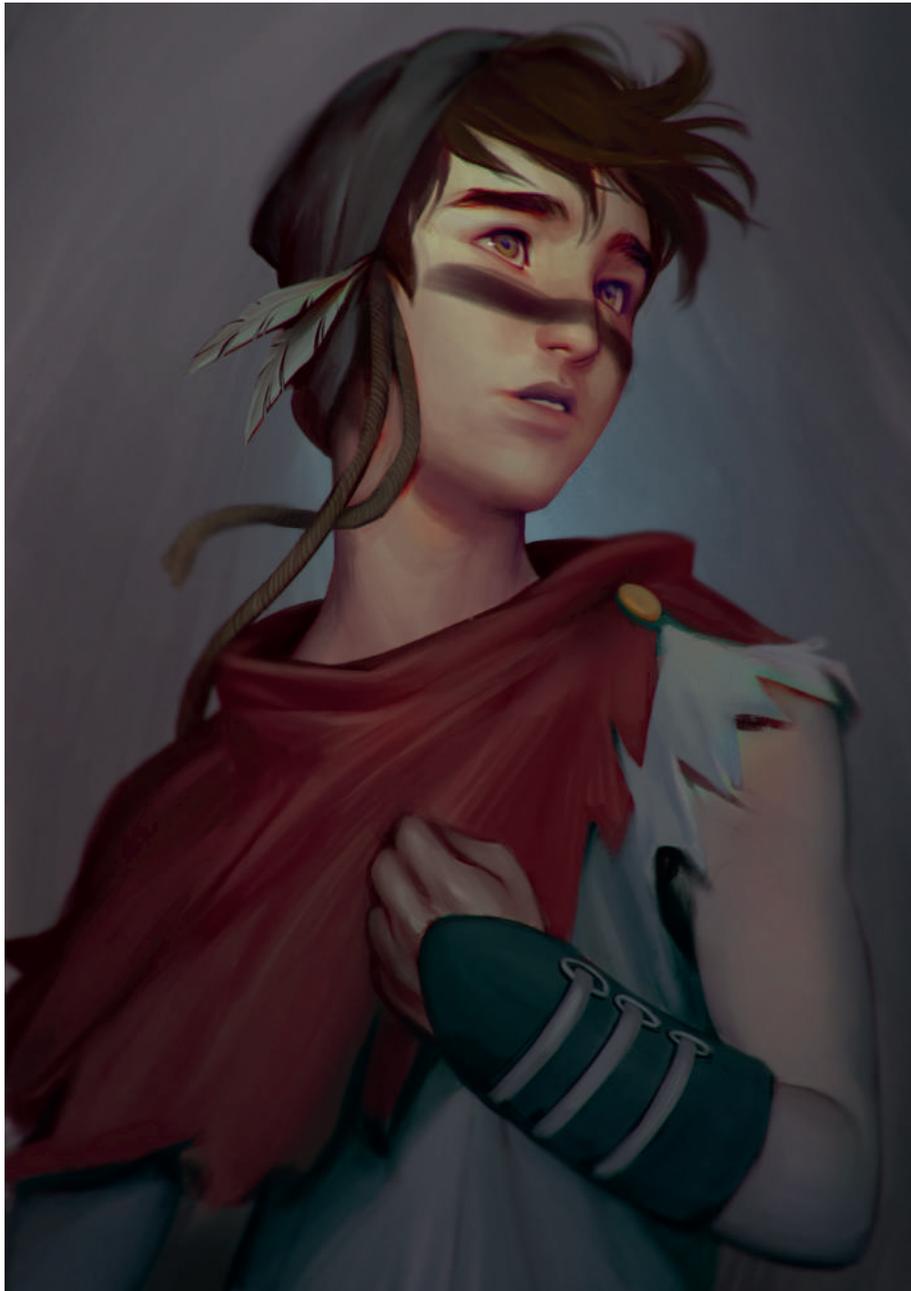
Graphite

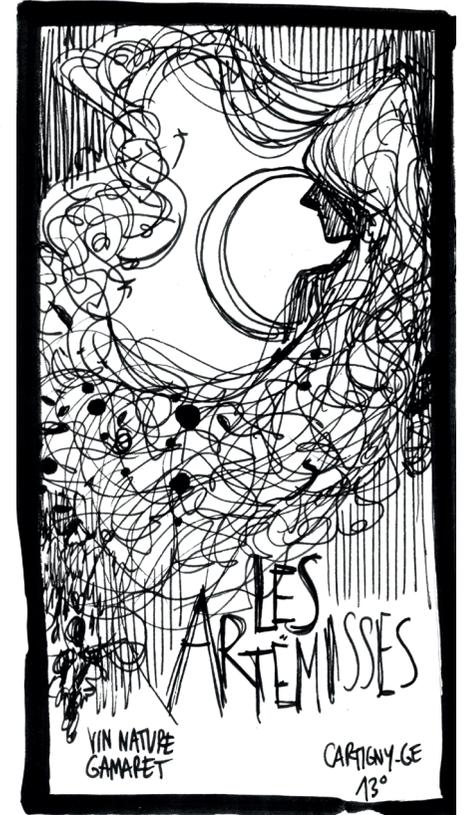
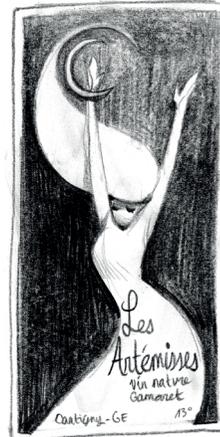
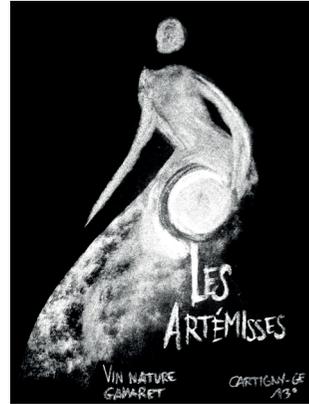
Série de portraits réalisés au crayon de couleur

Portraits de personnages
photoshop

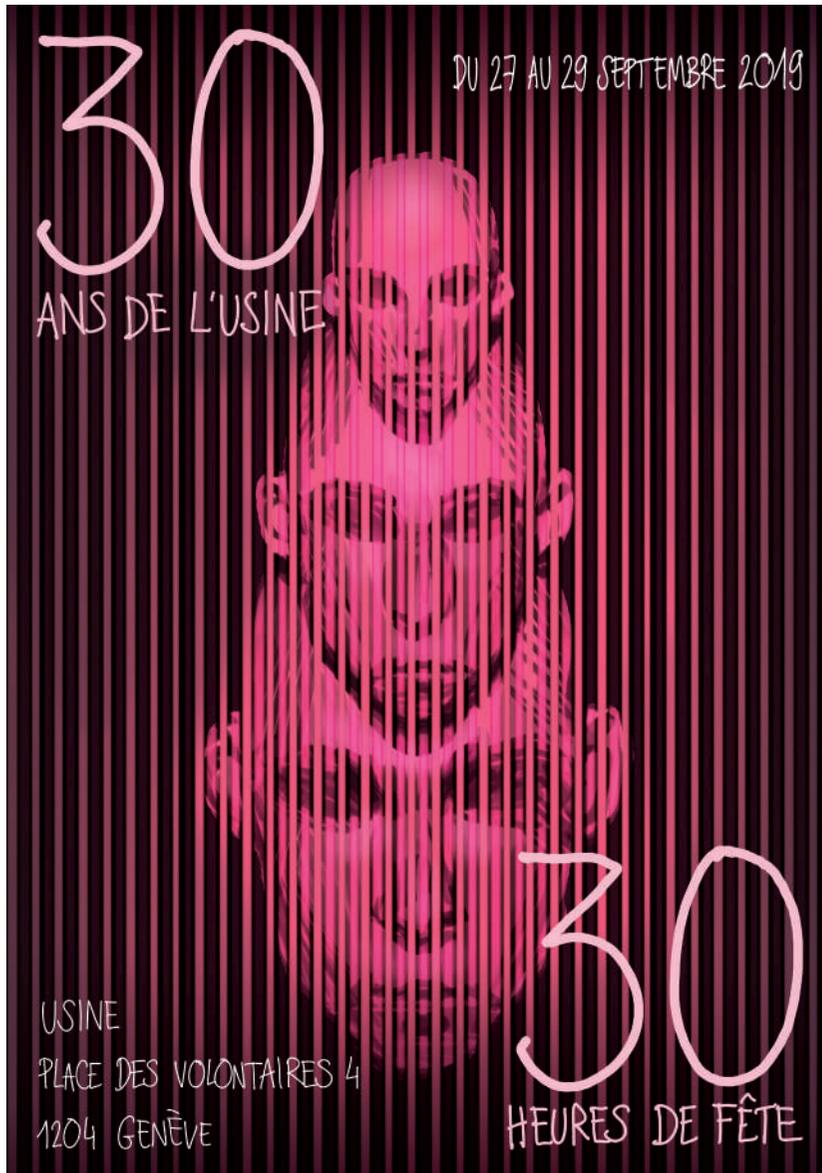
corporate

Les travaux qui suivent ont tous été réalisés dans le cadre des ateliers d'illustration corporate à l'ESBDI. Au travers de mandats fictifs, nous avons été amenés à répondre à diverses demandes contextualisées et précises.

Propositions d'étiquette de vin pour un mandat fictif, Les Artémisseries (2020)

Propositions de logos pour un mandat fictif d'une équipe de bike polo féminine (2020)
Photoshop

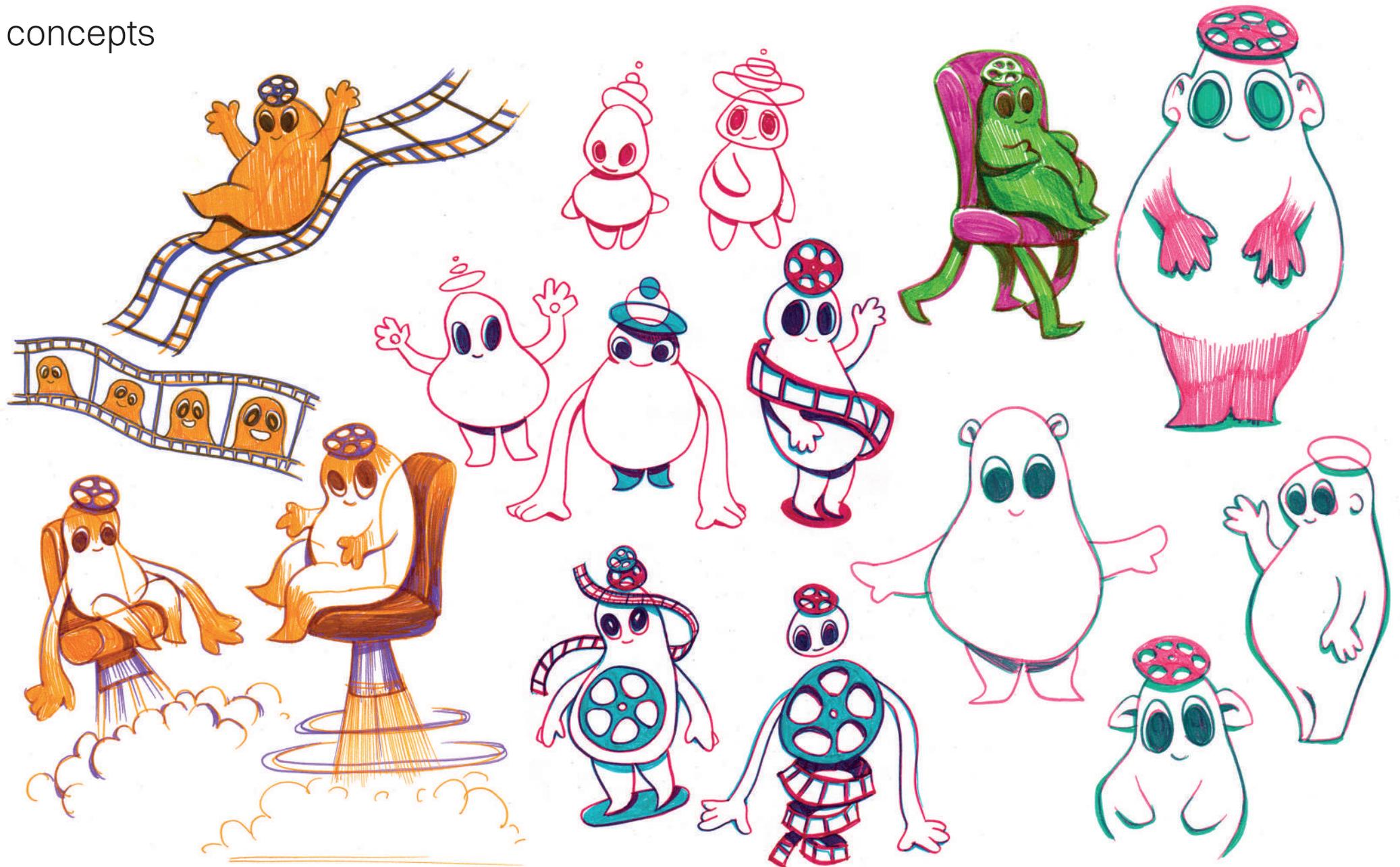

Proposition d'affiche pour les 30 ans de l'Usine (2019)
Photoshop

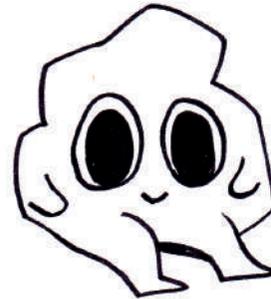
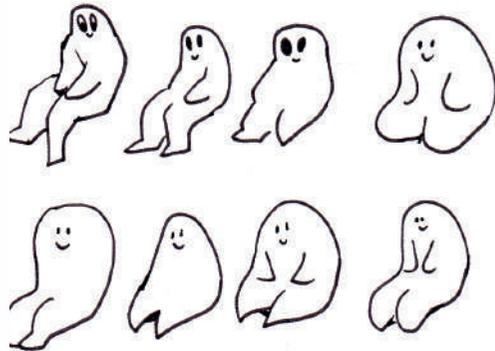
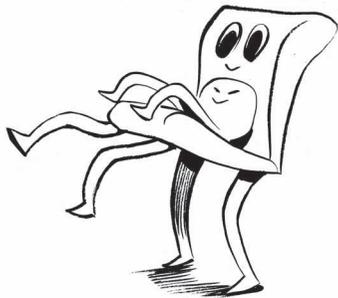
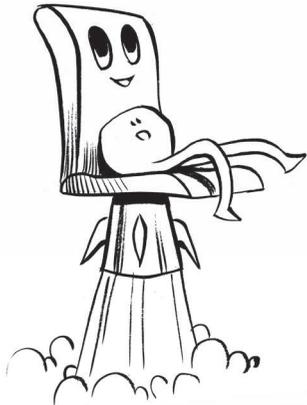
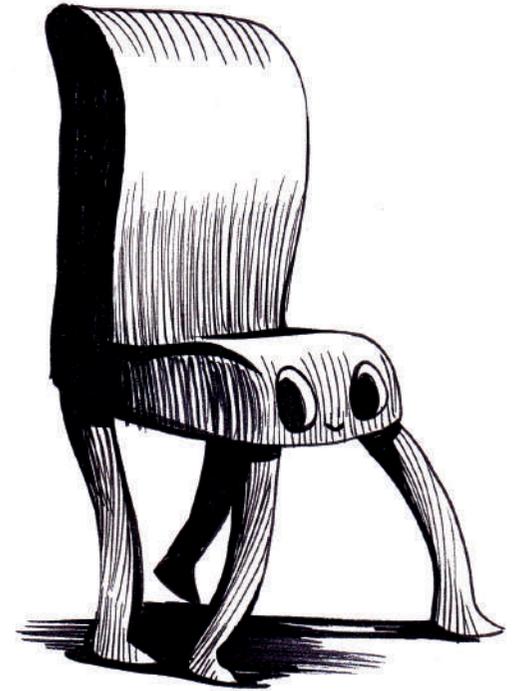
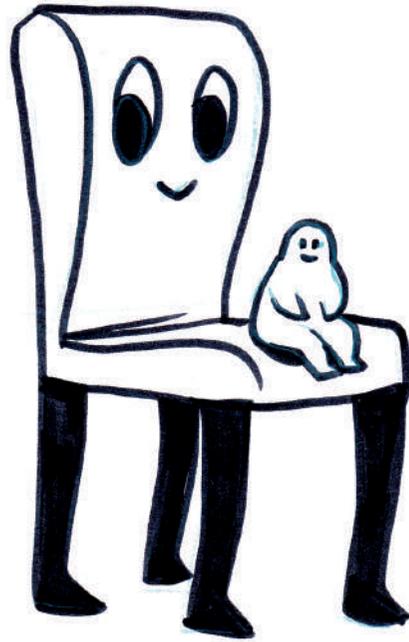
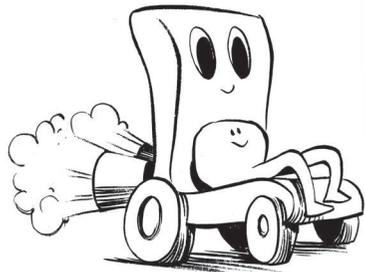

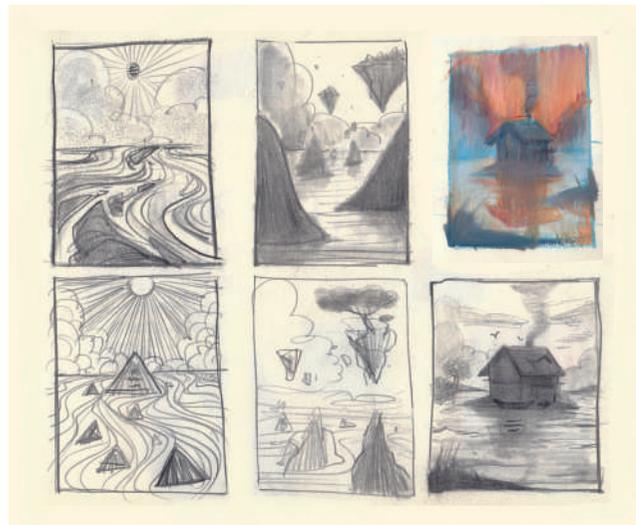
Proposition d'affiche pour les prix Rodolphe Töpffer (2018)
Photoshop

concepts

Proposition de design de mascotte
pour *La Lanterne Magique*
(2018)
Feutre et encre de chine

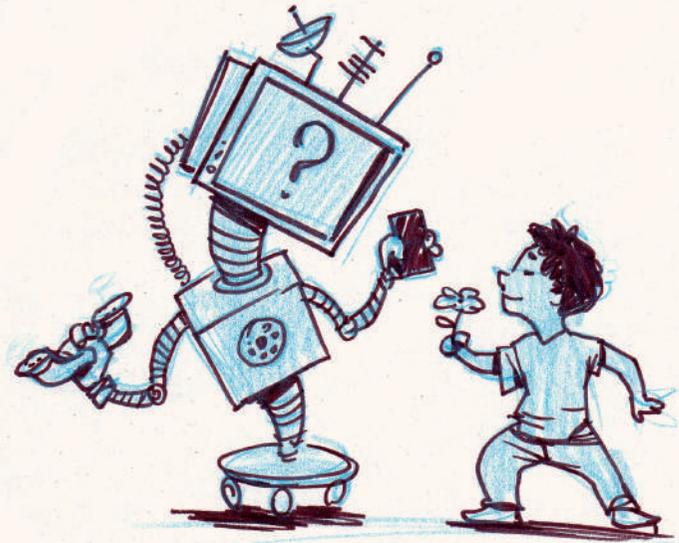
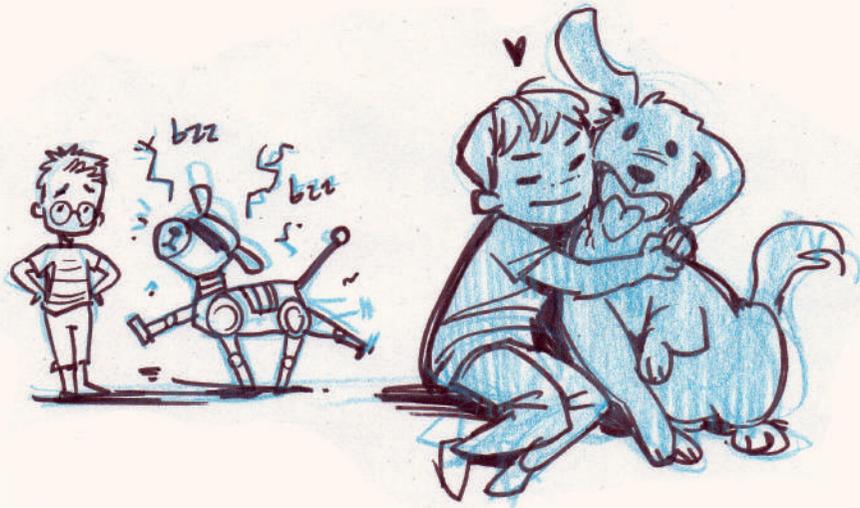

Visuels et recherches pour un jeu
de cartes réalisé en binôme
(2020)
crayon et photoshop

Illustration de presse pour un mandat fictif
sur le thème de la simplicité
(2019)
Feutres

Merci

Pour l'attention que vous aurez accordée à mes travaux.
Pour plus de contenu, vous pouvez visiter ma page instagram:
<https://www.instagram.com/rebeccaninig/>