

Barbara Fougnon

2025

<https://barbarafougnon.com>

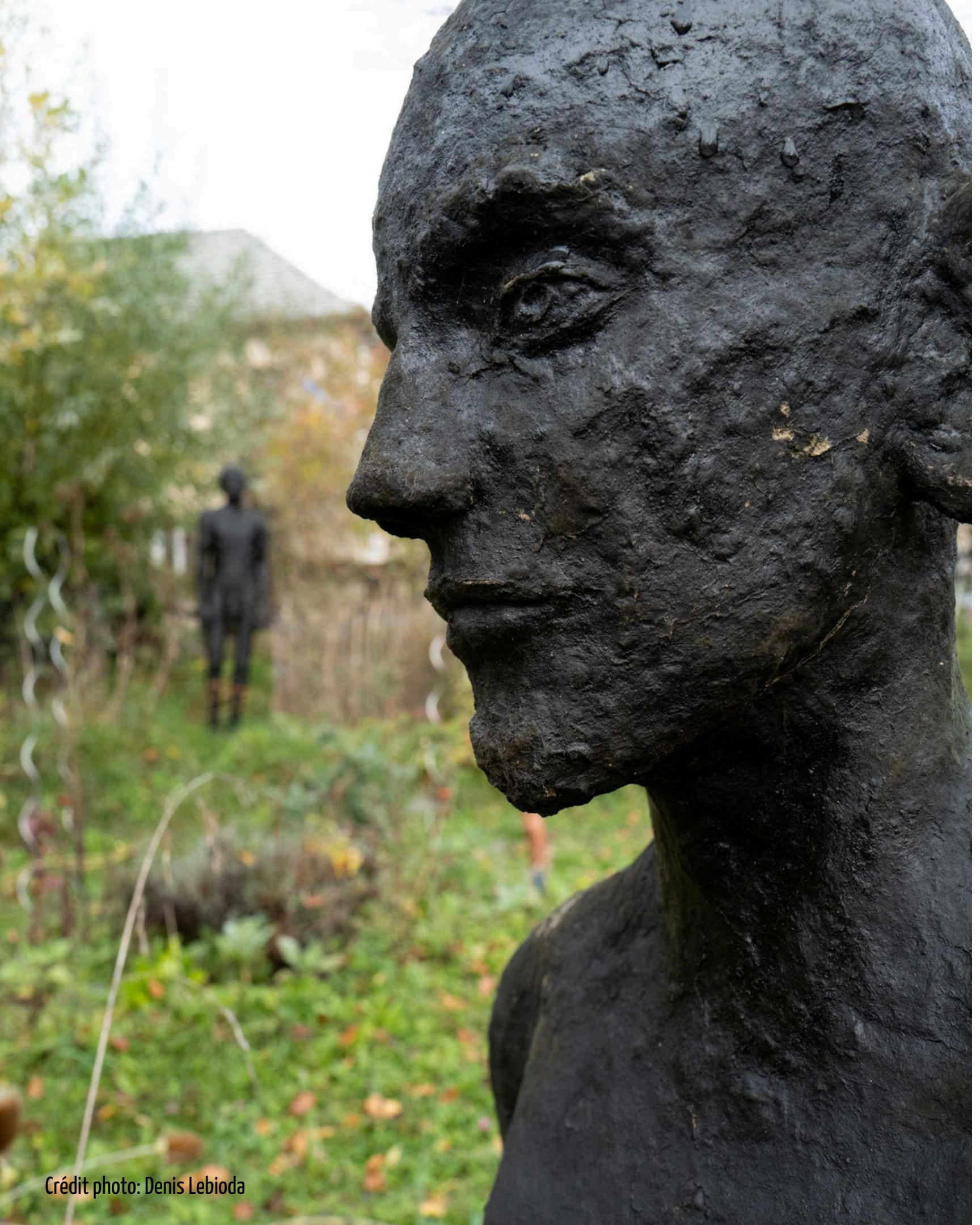
Mon travail porte sur l'humain dans son aspect émotionnel et organique, c'est-à-dire sensible.

Je cherche à montrer les mouvements subtils et singuliers qui nous animent, souvent invisibilisés en société, pour réhabiliter une considération de la tendresse de l'être.

L'enjeu utopique est de pacifier la relation entre intime et collectif, avec pour corollaire le souhait de soigner le rapport des humains à leur environnement.

Les questions socio-politiques qui sous-tendent mon travail sont traitées à la fois par une approche de l'ordre de l'investigation, et par une approche subjective assumée.

Ma production prend différentes formes qui utilisent toutes des techniques manuelles directes, comme le dessin, le modelage ou le travail textile. Il s'agit de déclinaisons sous forme de séries thématiques plus ou moins longues, d'ensembles, ou encore de pièces isolées. Une grande partie de ces œuvres a une dimension participative, par la co-création, la collecte ou la contribution de modèles par exemple.

Forêt d'hommes

Travail en cours depuis 2019

Groupe sculptural évolutif, installation in situ

Sculptures à l'échelle 1

Terre, papier, matériaux de récupération, cire d'abeille

Forêt d'hommes est un projet au long cours qui rassemble des sculptures réalisées majoritairement de manière participative. Chaque "homme" est singulier, construit dans un contexte spécifique, avec des personnes différentes. A ce jour 15 sculptures sont réalisées ou en cours, sur 30 envisagées à terme.

La recherche sculpturale s'accompagne d'un volet théorique, avec des traces écrites et picturales.

Il s'agit d'une exploration et d'une mise en question de la masculinité, de la manière la plus ouverte et contradictoire possible.

[Accéder au dossier complet de Forêt d'hommes](#)

Détail de H12-Tom, qui fut réalisé avec une classe de BTS au Lycée technique Pierre-Gilles de Gennes à Digne-les-Bains au printemps 2024.

Exposition au jardin partagé de l'Ouort de Bénévent, association accueillant des personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap à St Bonnet en Champsaur, été 2024.

Credit photo: Alain Bernegger

Forêt d'hommes, 2023

Sentier d'art de Puy St-Vincent,- Transhumances artistiques

You n'allez quand même pas

Travail en cours, 2025

Série de 7 petits masques

Environ 9 x 18 cm

Broderie

En m'inspirant de dessins d'enfants, d'illustrations jeunesse et de souvenirs, je travaille à partir de tissus brodés ayant appartenu aux générations passées. Je rebrode librement et forme de petits masques, destinés à être placés à hauteur d'enfant. Je souhaite interpeller sur le sort réservé à la perception des enfants et à leur parole dans le monde des adultes, notamment dans les affaires de violences et d'inceste. La forme de masques interroge la notion de regard, de témoin, comme un jeu de miroirs: "Regarde, je te vois".

Le nombre 7 évoque les 7 filles de l'ogre dans Le petit Poucet et convoque l'imaginaire des contes, dont la symbolique est en pleine réinterprétation.

Cette oeuvre constitue le deuxième volet du travail sur l'enfance amorcé en 2024.

"Vous n'allez quand même pas mettre sur un pied d'égalité la parole d'un enfant et celle d'un adulte!"

Cette phrase m'a été adressée par un directeur d'école primaire alors que, élue municipale aux affaires scolaires, je le questionnais sur certains de ses propos m'ayant été rapportés par plusieurs enfants de ma connaissance. Au cours d'un autre entretien ce même directeur a affirmé que les chiffres statistiques de l'inceste ne concernaient pas notre zone géographique.

Utiliser cette phrase comme titre dénonce l'hypocrisie en éclairant la nature effective du tabou: celui de voir, celui de dire.

Vous n'allez quand même pas, 2025

Travail en cours

Le procès

Travail en cours, 2025

Ensemble pictural:

2 protagonistes principaux avec cadres: env.40 x 30 cm

2 "agents de résolution": 24 x 24 cm

21 "témoins": 10 x 15 cm

1 objet textile: 13 x 9 cm

Technique mixte sur papier, cadres en bois

Premier volet du travail sur l'enfance débuté en 2024, ces dessins sont destinés à composer une installation murale à dimension variable, manipulée par le public.

Les points de départ sont mes propres dessins d'enfant, les rebuts des ateliers hebdomadaires 6-12 ans, des albums illustrés récents ou datant des années 1980.

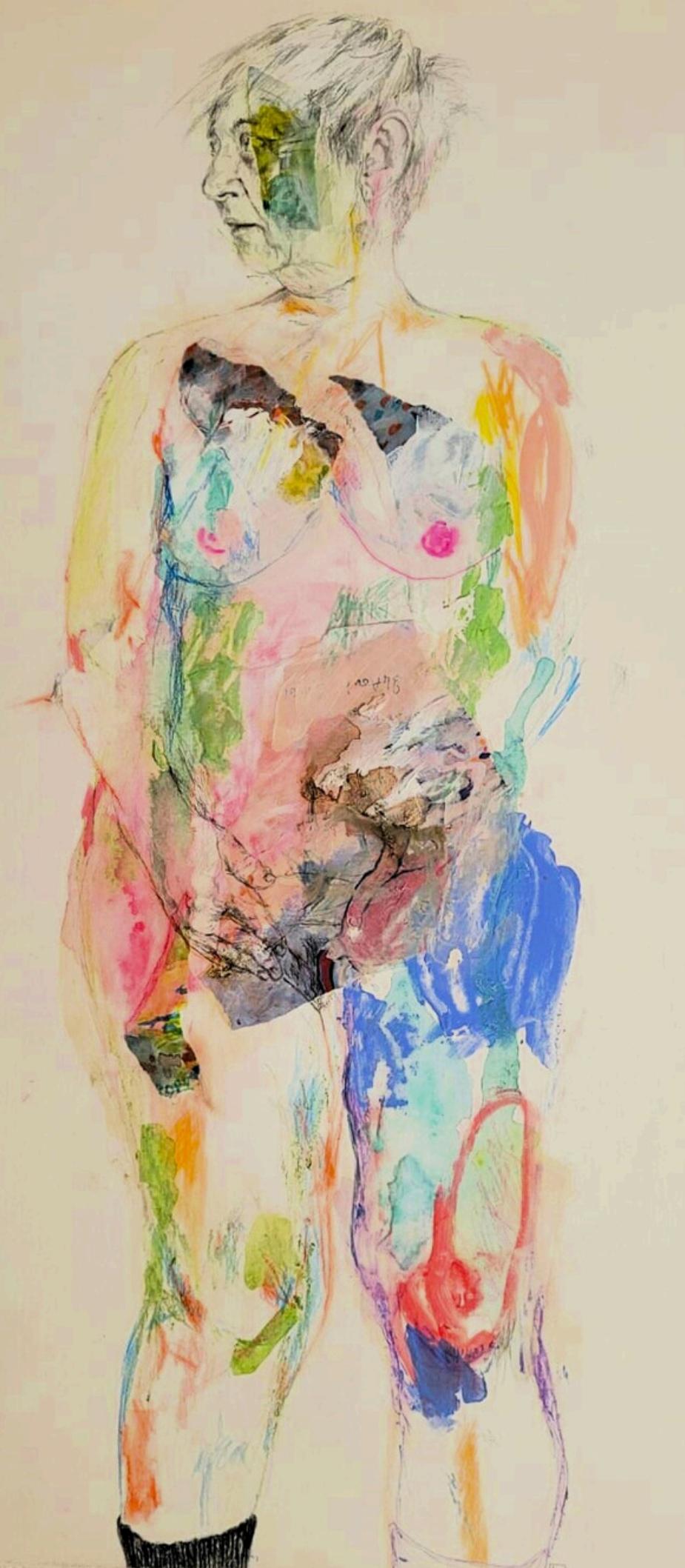
Cette oeuvre interroge la responsabilité collective dans la trahison de l'innocence, en convoquant nos imaginaires individuels et collectifs à travers des figures fictionnelles.

Les "Témoins" évoquent les cartes du Tarot de Marseille ou de Belline.

Chaque regardeur.euse est invité.e à inventer sa propre narration.

Trois portraits nus

2024

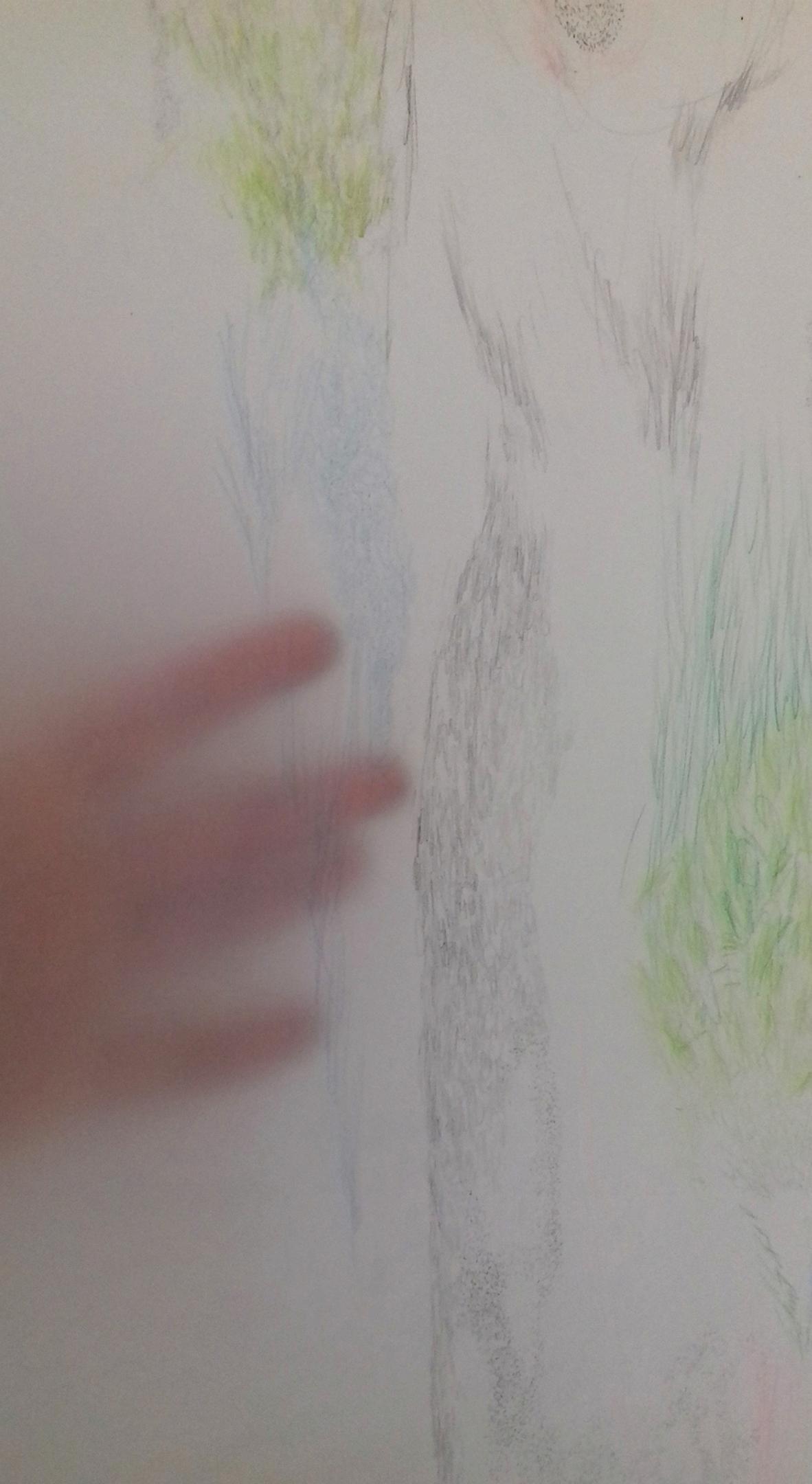
Trois tableaux de 50 x 65 cm

Technique mixte sur papier
marouflé sur toile

Série réalisée au cours de sessions de travail collectif sur le thème de l'intimité, avec Claudine Meyer et Véronique Soriano, dans l'atelier de cette dernière. Ces deux artistes ont également posé pour les portraits. Les trois femmes ont entre 63 et 76 ans, en montrant leur corps j'ai eu envie de figurer la vivacité et la force qu'elles m'inspirent.

Les femmes de plus de 50 ans demeurent encore largement sous-représentées et déconsidérées dans beaucoup de domaines, bien qu'elles constituent la moitié des femmes adultes.

L'inconstance

2022

Série de 12 dessins à l'échelle 1

90 x 200cm

Crayon sur papier calque

Le dispositif consiste à tracer les contours du corps des modèles à travers une vitre, puis à travailler intuitivement au crayon en se basant sur les ressentis. Ces dessins évoquent des radiographies, ils cherchent à montrer les mouvements ineffables et fugaces qui nous traversent. Le choix du papier calque et l'aspect résolument subjectif du processus posent la perméabilité comme principe de base, et interrogent les limites de notre corps.

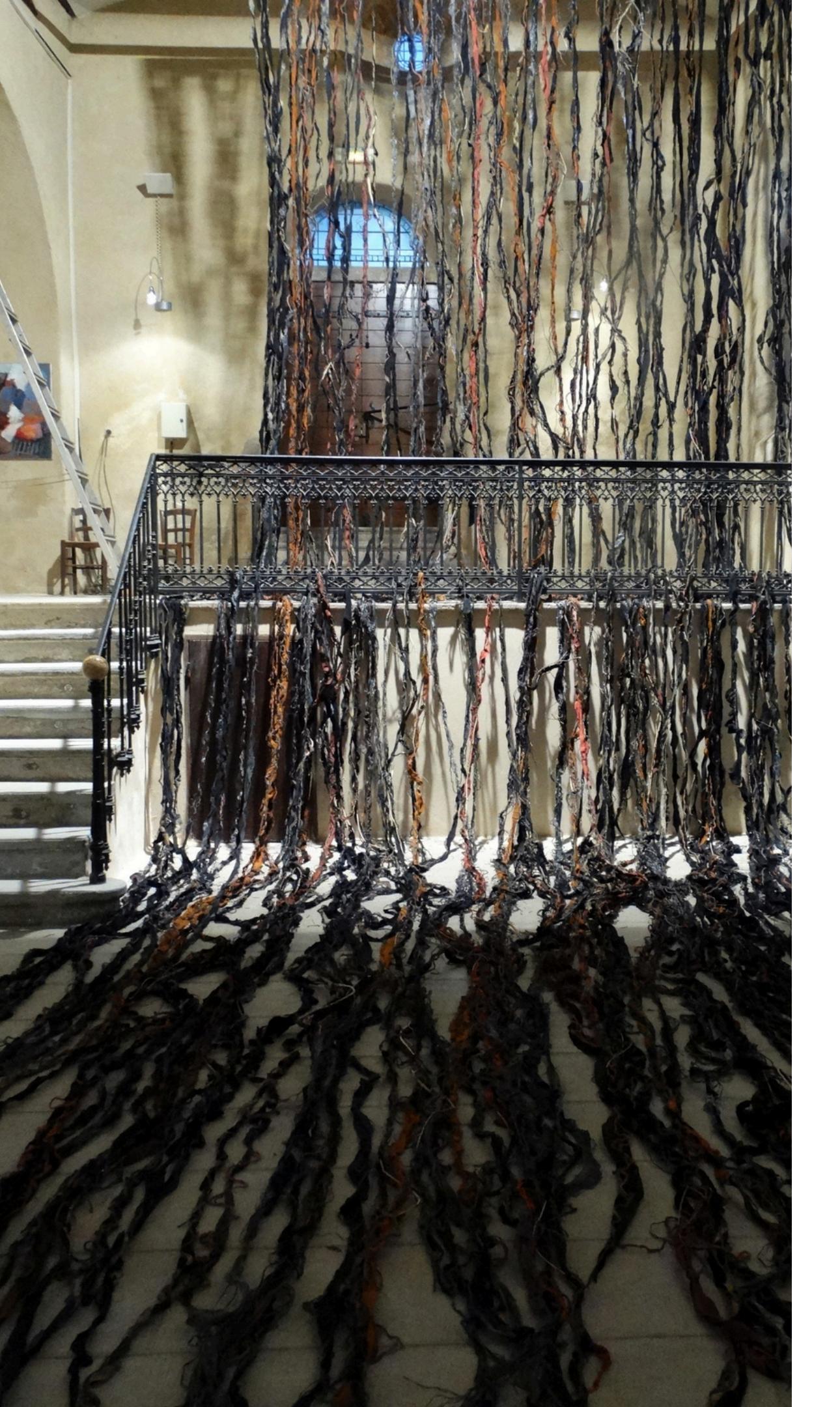

L'inconstance, 2022

Détails de Lénaic 1, Lise 2, Thom 1

Crédit photo: Studio Piton

La Forêt-Chevelure

2019

Installation textile

Dimensions variable, longueur 13 m

Textile, végétaux

Cette installation veut donner à voir les élans profonds qui nous animent, en évoquant les racines tout autant que le débordement: la sauvagerie comme élan vital.

Vue d'exposition à l'église de Bans,
Givors, 2019

La Forêt-chevelure

Vue et extrait du livret de l'exposition "Sorcières!.." au Château de Champlitte, Musée des Arts et Traditions Populaires Pierre et Félicie Daumart en 2023, alors que la France connaît de forts soulèvements citoyens contre la réforme des retraites.

"Déferlement sauvage dans les jardins à la française - C'est vivant, ça vient de dessous, de la dense et féconde obscurité de sous la terre, de la sourde vibration des profondeurs. Comme un chuchotement dans les racines, une pulsation secrète, primitive. C'est puissant, prégnant et indocile, ça coule en nous et on sent que cela nous relie.

Et voilà que ça déborde, déferle et se répand avec l'impétuosité d'un torrent, au beau milieu de l'ordre établi : les chevelures insoumises et racines emmêlées ne seront pas peignées, les rivières qui circulent dans nos veines resteront indomptables."

Un Sueño

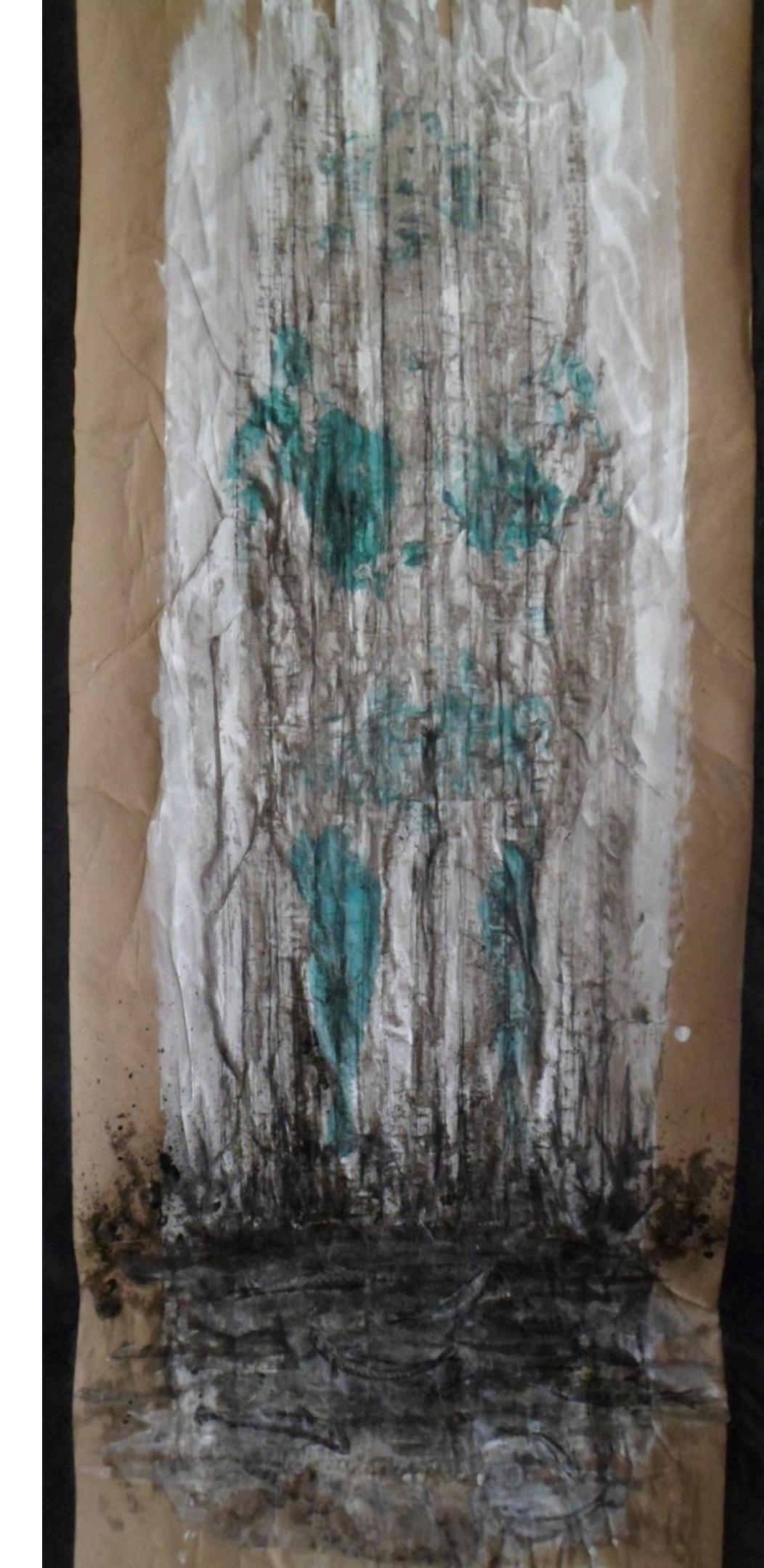
2016-2020

Triptyque

110 x 80 cm, 227 x 96 cm, 136 x 60 cm

Peinture, pierre noire, collage et technique mixte sur papier marouflé sur toile libre

Ces trois autoportraits utilisent des empreintes de mon propre corps ainsi qu'un vocabulaire symbolique et onirique personnel, pour témoigner d'états intérieurs persistants à des périodes déterminantes de ma vie. La transposition poétique est employée comme le langage le plus approprié pour décrire un état existentiel-émotionnel complexe de la manière la plus juste et la plus complète.

Un Sueño, 2020

Détail du troisième tableau

Charrier-Rivière

2018

Performance

Traversée de l'espace public avec robe de 18m x 1m

Durée environ 1h

La traîne de la robe est constituée d'objets issus d'une collecte: ce sont des objets personnels à forte valeur sentimentale dont les propriétaires souhaitent se défaire, comme d'une partie de leur histoire, sans trouver comment s'en séparer de manière appropriée. Il s'agit principalement de vêtements et de bijoux, mais aussi de livres, mèches de cheveux, peluches..

La traversée est alors un rituel collectif de passage. La robe-rivière pèse environ soixante kg, la porter représente un effort considérable, à la hauteur de la charge affective qui lui est confiée.

[Voir la Performance à Montmaur](#)

[Voir la Performance à Mont-Dauphin](#)

Charrier-rivière, 2018

Etape de la traversée à Montmaur

In Carne

2014

Sculpture textile à l'échelle 1

170 x 170 cm

Vêtements usagés ou anciens issus de dons, matériaux organiques: crin, fleurs, os, laine, pierres.

En utilisant des matériaux ayant chacun une histoire singulière et/ou chargés de leur propre organicité, ce travail questionne le geste sculptural comme tentative d'incarnation. Comment rassembler dans une figure l'étendue des aspects de la corporalité? Dans cette représentation anthropomorphique je rends hommage à la réalité organique du corps des femmes, mise en perspective avec ses aspects mythologiques et archétypaux.

Vue d'exposition, Galerie Test du Bailler, Vienne, 2016

In carne, 2014

Détail

D'or

2017

18 petites sculptures placées à hauteur de cœur humain

Chaque pièce environ 15 x 12 cm

Socles 125 cm

Cire d'abeille, textile, petits objets, matériaux mixtes

Variation sur la forme du cœur humain, cette série examine les liens entre fragilité, préciosité et humilité. En évoquant notre organe le plus vital et l'idée de la bonté par l'allusion à l'expression "coeur d'or", l'installation cherche à nous rappeler ce qui nous relie, ce en quoi nous sommes semblables.

Credit photo: Jean-Claude Galet

D'or, 2017

Vue d'exposition à l'Atelier du Poisson qui vole, Mont-Dauphin

Barbara Fougnon

née en 1982 à Chambéry
vit et travaille à Mont-Dauphin

adresse : L'Atelier du Poisson qui vole
05600 MONT-DAUPHIN

site internet:

<https://barbarafougnon.com/>

email:

barbarapoissonquivole@gmail.com

tel : +33 6 30 32 15 22

BIOGRAPHIE

J'habite dans les Hautes-Alpes, zone montagneuse où la puissance des éléments occupe une place prépondérante, et où les systèmes humains sont à petite échelle. J'ai besoin d'être proche des gens et de la matière, de manière simple et sincère. Donc, je travaille avec des matériaux humbles et avec des personnes de tous horizons.

La pratique du dessin et du modelage, puis l'écriture poétique, la sculpture et plus tard l'art textile, m'ont été nécessaires depuis l'enfance comme le langage le plus proche de la vérité des choses.

Vite sortie des beaux-arts où je me sentais hors-sol, j'ai choisi de me placer de plain-pied avec la réalité pour poursuivre en autodidacte, nourrissant ma recherche de rencontres et d'expériences sensibles. Je regardais Rodin, Ousmane Sow, l'Arte povera, l'art brut ou outsider. Je me suis construit une pratique solide en fabriquant mes propres matériaux et en étudiant l'anatomie humaine.

Parallèlement à mon activité artistique j'ai exercé plusieurs métiers d'aide à la personne, et participé à différents réseaux solidaires ou de politique locale directe.

En tant qu'intervenante en arts plastiques je travaille constamment avec toutes sortes de publics, mon atelier est un lieu ouvert. J'ai fréquenté ou créé plusieurs collectifs artistiques et collabore régulièrement avec d'autres plasticien.e.s ou avec des compagnies de spectacle vivant.

Le faire-ensemble construit en temps réel une version acceptable de : humanité.

EXPOSITIONS

- 2024 Galerie du Losange, Grenoble
JARTdins, Montagny-en -Vexin
Médiathèque de Digne-les-Bains
- 2023 Sorcières, Musée départemental des Arts et Traditions Populaires de Champlitte
Sentier d'art de Puy Saint-André
Galerie du Losange, Grenoble
Serres Lez'arts, Serres
Centre des Monuments Nationaux, Mont-Dauphin
- 2022 Transhumances artistiques, CAC de Briançon Grandeur Nature, Savoillans
- 2021 Grandeur nature, Jardin Singulier, St Léger du Ventoux
- 2020 Serres Lez'arts, Serres
Hydre#0.1, Arsenal de Mont-Dauphin, Centre des Monuments Nationaux
Grandeur Nature, Jardin Singulier
- 2019 Déferlantes, Église Saint Pancrace de Bans, Givors
Journandises, Journans
Printemps des Arts, St Geniez
Grandeur Nature, Jardin Singulier, St Léger du Ventoux
- 2018 Château de Montmaur
Galerie Alain Blancard, Sisteron
Galerie du Losange, Grenoble
Galerie La Grange, Gap
- 2017 Serres Lez'arts, Serres
- 2016 Galerie Test Du Bailer, Exposition personnelle, Vienne
- 2015 Biennale Hors les Normes, Lyon
Galerie du Losange, Grenoble
- 2014 Sculptures en balade, Mirabeau
Petit printemps de la Grande Fabrique, Renage
Serres Lez'arts, Serres
- 2013 Les Effervescences, salon d'art contemporain, Embrun
Bann'arts, Festival Art Singulier Art d'aujourd'hui, Banne
- 2011 Nickel Chrome, Martigues
- 2010 Centre d'Art Contemporain de Briançon
Depuis 2010 : Exposition permanente à l'Atelier du Poisson qui vole, Mont Dauphin

PERFORMANCES

Charrier-rivière, 2018 et 2020, Place forte de Mont-Dauphin, Château de Montmaur

Millimètre, avec Emmanuelle Bacou et Arnaud Boisset, de 2017 à 2020, Musée Muséum départemental de Gap et divers lieux dans les Hautes-Alpes

COLLABORATIONS

- avec la Compagnie MU Production
CE QU'IL RESTE DEPUIS LA RIVE, 2023-2024
Création scénographique et costumes
- avec la Compagnie Déraïdenz
INKARNE, 2021
Création scénographique avec Salvatore Pascapè
- avec la Compagnie Isabelle Mazuel
EAU COURANTE, 2019
Co-création scénique avec Isabelle Mazuel et Julie Chevalier, co-écriture, scénographie, costumes, performance
- avec la Compagnie l'Argile
L'OISEAU BLEU, 2017
Co-création théâtrale, co-écriture, scénographie, costumes, marionnette
- avec la Compagnie La Petite Histoire
GAROUFLO, 2017
Création scénographique
- FORMATION
ENSBA Lyon, 1ère année, 2001-2002
- AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Ateliers, cours et interventions en arts-plastiques depuis 2005, collaboration avec des professeurs de musique, de danse et d'écriture, médiation et co-création en milieu associatif, scolaire, collectivités publiques, bibliothèques, centres sociaux, etc..

RÉSIDENCES

- 2024 Rouvrir le monde, Ouvert de Benevènt, St Bonnet-en Champsaur
Lycée technique Pierre-Gilles de Gennes, Digne-les-Bains
Rouvrir le monde, avec le Collectif HydrOlique à St Michel de Chaillol
- Musée départemental des Arts et Traditions de Champlitte
Rouvrir le monde, avec Serres Lez'arts , Puy Saint André
- 2022 Château de Montmaur, CEDRA 05
Grandeur Nature à Savoillans
Pôle Théâtre et Marionnettes Déraïdenz, Avignon
- 2021 Musée Muséum Départemental de Gap
- 2019 Grandeur Nature à Savoillans, St Léger du Ventoux , Montbrun-les-Bains
Résidences de création multidisciplinaire avec la Cie I. Mazuel, ACSSQ à Guillestre
- 2018 Collaboration artistique avec Archibald, Résidence de territoire à St Girons
- 2017 La Déviation, résidence avec la Cie l'Argile à L'Estaque
La Distillerie, résidence avec la Cie l'Argile à Aubagne
- 2016 Fourmidable , résidence avec la Cie l'Argile à Veynes

