

Heloise Farago

0750487838

heloise.farago@gmail.com

12, rue aux Juifs, 27390 Montreuil-L'Argillé

**Sortilège d'amour*, 2023
Crayons de couleurs frottés sur dentelle de papier,
Environ 25 cm x 30 cm

Héloïse Farago

13/01/1997

12 rue aux Juifs,
27390 Montreuil-L'Argillé

heloise.farago@gmail.com

07 50 48 78 38

Instagram: @kiddy-pouf

Site: heloisefarago.com

Siret: 84005333400024

Formations

- 📍 2023: DNSEP avec mention à la *Villa Arson*, Nice, FR
- 📍 2021-2022: Erasmus à l'école *HGB*, Leipzig, Allemagne
- 📍 2018-2021: DNA avec les félicitations du jury à la *Villa Arson*, Nice, FR
- 📍 2014-2017: Études littéraires (Paris, France)

Podcasts, conférences, réseaux

- 📍 Membre du réseau normand RN13BIS
- 📍 13 Avril 2024: *Repenser l'enfance*, conférence et table ronde avec le magazine «Mouvement»
- 📍 Août 2022: Épisode *Héloïse Farago: Le Moyen-Âge émancipateur* du podcast «PRESENT•E» de Camille Bardin

Workshops et médiations

- 📍 Juillet 2024: Ateliers en crèche, dans le cadre de *Rouvrir le monde*, *Villa Arson*, Nice, FR
- 📍 Mai 2024: Ateliers avec une classe de CE1 dans le cadre du FAP (Festival des Arts Plastiques), *Villa Arson*, Nice, FR
- 📍 Décembre 2023: Atelier à destination de jeunes publics pour la *TOK-TOK Parade* au *Palais de Tokyo*, Paris, FR
- 📍 Juillet 2023: • Programme *YACMÉ* au *Palais de Tokyo*, ateliers avec des patient•e•s du service oncologie de l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris, FR
- Dans le cadre de *Rouvrir le Monde*, ateliers avec des enfants de l'hôpital de jour du service de pédopsychiatrie de l'Hôpital Pasteur, Nice, FR

Expositions collectives et performances

- À venir : 📍 Novembre 2024: Prix Jeune Création du *Moulin des Arts de l'Atelier Blanc*, Saint-Remy, FR
- 📍 Septembre 2024: • Exposition des diplômé•e•s au centre d'art de la *Villa Arson*, FR
 - Biennale de la Jeune Création, *La Graineterie*, Houilles, FR
 - 📍 Juillet 2024: Exposition collective *Chaire Paradis* à la Chapelle de Roure, FR
 - 📍 Mai 2024: Édition 2024 du festival *L'Oeil d'Oodaaq*, Rennes, FR
 - 📍 Avril 2024: • Exposition *100% L'EXPO*, commissariat par Ines Geoffroy, *La Villette*, Paris, FR
 - Exposition *Furax Donjon*, commissariat par Milena Oldfield et Lara Ossipovski, *Floréal Belleville*, Paris, FR
 - 📍 Février 2024: Exposition *Envie Pressante* au *Floréal Belleville*, Paris, FR
 - 📍 Octobre 2023 - janvier 2024: Cycle d'expositions collectives curatées par Valentina Ulisse, *Les conjugueuls*, pour le cycle hors les murs du *CAC Brétigny*, Brétigny-sur-Orge, FR
 - 📍 Novembre 2023: Occupation des vitrines de la bibliothèque *Georges Brassens*, Paris, FR pour le festival *Boitaqueer*
 - 📍 Septembre 2023: • *Paréidolie* au *Château de Servières*, Marseille, FR
 - *Festival Marcel Lonchamps*, Marseille, FR
 - 📍 Juillet 2023: • *La Vitrine* pour «NONFICTION», installation personnelle, Paris, FR
 - 📍 1er avril 2023: Performance au centre d'art *La Tôlerie*, Clermont-Ferrand, FR
 - 📍 28 mai 2022: Performance à *The Left Place The Right Space*, Reims, FR
 - 📍 Février 2022: • Exposition collective «Dépêchons-nous parce que même la magie prend un certain temps» à *L'Annexe*, Paris, FR
 - Performance pour «What we do in the Shadows», *Iveconu*, Noisy-le-Sec, FR

Résidences

- À venir : 📍 Année 2025: Résidence *Création en cours*, Ateliers Médicis, FR
- 📍 Janvier 2025: Résidence au *Wonder*, Bobigny, FR
 - 📍 Août 2024: *Soudain l'été prochain*, RN13BIS, Normandie, FR
 - 📍 Juillet 2024: Résidence *Rouvrir le monde*, *Villa Arson*, Nice, FR
 - 📍 Novembre 2023 - février 2024: Résidence *Shakers*, Montluçon, FR
 - 📍 Septembre 2023: Résidence au *Metaxu*, Toulon, FR
 - 📍 Juillet 2023: Résidence *Rouvrir le monde*, *Villa Arson*, Nice, FR
 - 📍 2021-2023: Membre du *Ecart Programm* (European Ceramic Art and Research Team)

Publications

- 📍 Février 2024: Publication dans *Bougies magiques* de «Envie Pressante»
- 📍 Janvier 2023: Publication dans «NONFICTION» *issue 04 - Then the charm is firm and good*
- 📍 Décembre 2021: Publication, revue «Bagarres» à la librairie *Yvon Lambert*, Paris, FR

Portfolio + Note d'intention

Mon travail plastique se déploie à travers une pluralité de médiums et de sujets rassemblés par la quête d'une joie émancipatrice et militante. Je puise dans une imagerie issue du Moyen-Âge et des lieux communs oniriques qu'il entraîne (châteaux, créatures et magie), mais aussi dans les champs de l'enfance, du domestique ou de l'art naïf afin de rendre femmage à celles que l'on a oubliées. Je pense par exemple à Hildegarde de Bingen, une moniale bénédictine du 11ème siècle qui, certes, est connue et souvent citée comme l'une des femmes médiévales célèbres, mais dont on entend beaucoup moins raconter son histoire d'amour lesbienne avec Richardise, dont elle a été brutalement séparée. Je pense aussi à Jeanne de Belleville, première femme pirate sanguinaire du 14ème siècle, dont la devise était: «Pour ce qu'il me plest», ou à Hildegonde-Joseph ou Eugénie-Eugène, dont j'ai appris les noms et les destins en lisant *Les Genres Fluides* de Clovis Maillet.

Je considère que les images que je produis agissent comme une sorte de Cheval de Troie: elles représentent des scènes à première vue identifiables grâce aux *topois* que sont les figures enfantines et médiévales de princesses, monstres et châteaux. Elles sont aussi accessibles grâce aussi à leur apparence très colorée et la brillance des plastiques et émaux que j'utilise. Mais si l'on y regarde de plus près, surgissent humour, émancipation et résilience. Et c'est ainsi que Fifi Brindacier se retrouve à accompagner des créatures hybrides mi-femmes, mi-animales ou végétales, et des chevalières telles que Marguerite de Beverly, Jeanne de Belleville ou la Quichotte. La première (Fifi Brindacier) est l'héroïne de mon enfance et de la gracieuse irrévérance. Marguerite de Beverly, (13ème siècle) elle, fut une chevalière qui, n'ayant pas de heaume, partit en croisade avec une casserole sur la tête, s'affublant ainsi d'un accessoire de cuisine, symbole d'oppression patriarcale pour aller combattre

des hommes. Jeanne de Belleville figure plus haut, et la Quichotte de Monique Wittig elle, sort du *Voyage sans fin*, sa fabuleuse réécriture lesbienne et féministe du *Don Quichotte* de Cervantes dans laquelle elle combat des «moulins-patriarcats» et défend ses amours lesbiennes.

L'idée de chevalières saphiques qui se battent dans le loufoque m'enchanté.

Si les figures que je produis semblent échappées de contes misogynes, elles sont libres de leur corps et de leur cœurs, s'accompagnent d'amoureuses et apprivoisent les monstresses qui les oppriment dans un passé lointain. Les hiérarchies artistiques, sociales et de genre tendent à être effacées, le plastique devient verre, les sculptures sont costumes, les céramiques sont peintures et les murs s'ornent de nappes en papier recouvertes de napperons en dentelle de cuisine dessinés. C'est dans ce même univers que surgit mon personnage d'alter-ego TroubaDure, une trobairitz lesbienne que j'incarne lors de performances-concerts durant lesquelles je chante des chansons anciennes sur des instrumentales de rap.

En lisant la réédition du *Voyage sans fin*, j'ai découvert dans sa préface un texte de Wendy Delorme qui m'a bouleversée et qui pourrait être LA note d'intention de mon travail. C'est pourquoi je ne peux que finir en en citant un extrait: «Mon âme contient tant de récits à la gloire des amantes-chevalières que je peux rebâtir les murs de toute une ville, et même la peupler».

Souvenir d'amour, recto, 2022
Acrylique, porte clé en plastique
Environ 7cm x 7cm

Je dis souvent considérer mon travail comme un *Cheval de Troie*, dans la mesure où les formes et références enfantines, drolatiques ou médiévales que j'utilise, sont facilement identifiables et faciles d'accès. Elles ne suscitent pas de méfiance, et me permettent d'introduire par et dans mes images, des représentations de personnages queers dans des processus d'émancipations. C'est pourquoi j'ai réalisé une série de grands dessins où se mêlent des personnages de Charivari et des Chevaux de Troie, clins d'œil à Rocinante, le cheval de Don Quichotte, ou encore à «Oncle Alfred», le cheval de Fifi Brindacier dont je parle dans ma note d'intention.

Les grands dessins de chevaux, comme l'authentique Cheval de Troie, portent quelque chose dans leur «cachette», puisqu'ils servent de cadre à de plus petits formats de dessins ou carrément de cadre d'écran de vidéo pour diffuser mon film *Love Story* (2023).

Les grands dessins de personnages eux, sont une réappropriation du «charivari», un ancien rituel de sanction collective, qui surgissait comme contestation populaire souvent à la fois pour renforcer et subvertir des normes sociétales. Ce rituel, qui ridiculisait ceux qui enfreignaient les règles sociales -des femmes adultères aux couples homosexuels- manifestait la violence d'une société patriarcale et hétéronormative. En détournant cette pratique oppressante, j'ai souhaité en faire un charivari inversé où des figures non genrées manifestent joyeusement en brandissant des brocolis, symbole crypto-lesbien car anciennement bouquet s'amoureuses saphiques.

Vue de l'installation *Tintamarre*, 2024,
Biennale de la Jeune Création,
La Graineterie, Houilles, FR
Photo: @Kit_

Vue de l'installation *Tintamarre*, 2024,
Biennale de la Jeune Création,
La Graineterie, Houilles, FR
Photo: @Kit

L'installation *Je repars guerroyer* est un clin d'œil aux barnums, sortes de tentes guerrières qui surgissent souvent dans les films de guerre où se forment les clichés sur la masculinité blanche et hétérosexuelle dont la virilité s'incarne dans les conflits armés.

Aussi, j'ai désiré proposer un barnum de la lutte contre l'hétéropatriarcat, en créant une tente militaire qui rappelle les tentes de jeux pour enfants, aux couleurs chatoyantes et aux matériaux plastifiés que l'on retrouve ici pour figurer des fenêtres.

À l'intérieure de la tente, les spectateur•ices peuvent s'asseoir autour de la table qui porte la carte de la lutte, dans un désir de leur proposer un dispositif qui transgresse la règle muséale qui voudrait qu'on ne s'approche pas des œuvres. La carte en trois dimensions a pour référence -entre autre- la *Carte de Tendre*: représentation topographique de la conduite et de la pratique amoureuses, dans *La Clélie* (1660) de Madeleine de Scudéry. Là où la *Carte de Tendre* est caractéristique de la préciosité du 17ème siècle en cherchant à faire sortir les hommes de l'égoïsme et de la brutalité en leur apprenant l'estime, le respect, le raffinement, ma carte est une proposition contemporaine et plus radicale, et elle est accompagnée de petits drapeaux qui en nomment les lieux avec des jeux de mots (Notol Menhir, L'étang change, la Coline Sel...).

Je repars guerroyer, 2024
Vue d'installation,
Métal, textiles, meubles en pin, faïence émaillée
Exposition collective *Sweet days of disciplin*,
Centre d'art de la Villa Arson
© Jean-Christophe Lett

Je repars guerroyer, 2024

Vue d'installation,

Métal, textiles, meubles en pin,

faïence émaillée

Exposition collective *Sweet days of disciplin*,

Centre d'art de la Villa Arson

© Jean-Christophe Lett

L'assemblage de dessins forme un arbre grandeur nature, inspiré des arbres généalogiques médiévaux, à la différence que celui-ci ne représente que des femmes et leurs compagnons monstresses.

Par ce même système de féminisation, l'arbre porte des fruits clitoridiens, en réaction aux représentations médiévales d'arbres à pénis, visibles par exemple dans les marges du manuscrit du *Roman de la Rose* conservé à la Bibliothèque nationale de France.

Arbre généalogique, 2022-2024
Installation de 7m x 7m,
Aquarelle sur papier,
Peintures d'émail sur faïence,
Crayons de couleur sur papier,
Love Story, (vidéo), 17' min

Vue de l'exposition
100% La Villette, Paris, FR
Commissaire: Ines Geoffroy
© Quentin Chevrier

Dragon-jeux, 2021
Peinture d'émaux sur faïence,
environ 30 cm x 50 cm

Dame-lézarde, 2021
Émail sur faïence,
environ 30 cm x 20 cm

Marguerite de Beverly, 2021
Émaux sur faïence,
environ 60 cm x 25 cm

Chansonnier géant et musiques, 2022

Vue de l'exposition hors les murs

« Les Conjugueuls #2: L'heure rose »

Commissaire: Valentina Ulisse, Galerie Francval d'Arpajon.

CAC Brétigny, 2024,

Photo: Pauline Assathiany

Chevaleresse, 2023, et *Ultraux*, 2023-2024
Vue de l'exposition hors les murs
«[Les Conjugueuls #2: L'heure rose](#)»
Commissaire: Valentina Ulisse, Galerie Francval d'Arpajon.
CAC Brétigny, 2024,
Photo: Pauline Assathiany

Pour visionner la vidéo, cliquer sur l'image et entrer le mot de passe *TroubaDure*

Vue de projection,
Exposition collective *Sweet days of disciplin*,
Centre d'art de la Villa Arson
© Jean-Christophe Lett

Captures d'écran vidéo,
Love story, 17'10, 2023

Installation,
Costumes-sculpture, 2023

Camet, dessin préparatoire, 2022
Crayons de couleur frottés,

Vitrine pour NON-FICTION, 2023

Chasse de nuit, 2022
Crayons de couleurs frottés sur papier-décor de cuisine,
Environ 40 cm x 90 cm

Vue d'accrochage, 2023,
© Oriane Cotton

famille-Jonquilles, 2023
Peinture d'émail sur faïence,
Environ 35 cm x 30 cm

Vue d'accrochage, 2023

Peintures sous plastique, 2022
Acrylique sous boules de décorations plastique,
Dimensions variables

Tarasque, 2022
Crayons de couleurs frottés
sur papier-décor de cuisine,
50 cm x 30 cm

Peintures d'émail sur faïence, 2023
Dimensions variables

Château foufoune, 2021
Aquarelle sur papier
70 cm x 100 cm

Dragon, 2021
Emaux sur faïence,
Dimensions variables

Pour écouter TroubaDure,
cliquez sur l'image

Performance Live TroubaDure,
Avril 2023 à la Tôlerie, Clermont-Ferrand, FR
©Leonard Cohade

Trouba Dure sur sa Trimère, 2021