

MARGAUX FONTAINE

Contacts

Atelier:

Chez Pamela Artist-run Space
6 bis rue Sainte Catherine
30 000 NÎMES

Résidence:

28 rue Robert
30000 NÎMES

f.margaux@gmail.com

www.margaux-fontaine.com

+33(0)6.65.09.48.05

MARGAUX FONTAINE

Vit et travaille à Nîmes
Née le 25/09/1989
www.margaux-fontaine.com

A VENIR

- Lauréate *Mezzanine Sud - Prix des Amis des Abattoirs*, Toulouse, du 7 décembre 2023 jusqu'en mai 2024
- *Sérum Anti-âge*, exposition collective dans le cadre de la Triennale Contemporaine, commissariat Anna Labouze et Keimis Henni, du 5 avril au 21 juin 2024

EXPOSITIONS PERSONNELLES

Pour des utopies sauvages, Château d'Assas, Le Vigan, commissariat Laurent Puech, 2022
Parade, Galerie quatre, Arles, commissariat Maya Truffaut, 2020
Mercury Retrograde, Galerie Annie Gabrielli, Montpellier, exposition hors les murs du CACN, curatrice Laureen Picaut, 2019

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2023
Abracadabra, restitution de résidence en duo avec Audrey Martin, Saint-Pierre-de-Trivisy, Tarn
Sculptures en l'île
Du 1 juin au 1 octobre à Andrésey, île Nancy, Yvelines
Commissariat COAL
Avec Adélaïde Fériot, Thierry Boutonnier, Laurent Perrot, Tatiana Wolska, Jonas Delhayé, Erik Samakh, Louis Guillaume, Laurent Tixador
Tu verras, c'est très beau, CACN, Nîmes, commissariat Anouk Chardot
2022
Gri-gris, La Volonté 93, St Ouen, commissariat Manon Vargas
Une lune de carbone dans un ciel de calcium, Le Houloc, Aubervilliers
Rapide et Furieux, commissariat Léo Fourdrinier, Le port des Créateurs, Toulon
2021

Sol! La biennale du territoire, Un pas de côté, commissariat Caroline Chabrand, Pauline Faure, Rahmouna Boutayeb, MO.CO Panacée, Montpellier
South Living, Le Réservoir, Paris
S'étendre, Pamela Artist-run Space, Nîmes
Géographie du Palmier, Restitution de résidence, Centre de documentation du Musée Carré d'Art, Nîmes
Neck of the wood, Reservoir Lyren, Zurich, Juin 2021
GTA (Grand Tour de l'Art) avec le PAC Marseille et la Galerie Quatre Arles, Mas Thibert, Mai 2021
2020
E-Artistes, Le Réservoir, Sète
2019
Présages, Le Lieu Multiple, commissariat Laureen Picaut
GIFC, Agnes B, Paris
2016
Fernelmont contemporary art festival, Chateau de Fernelmont, Belgique
Drawing Now, Paris
Girls : En équilibre sur la fine pointe de l'instant, Galerie Metropolis, Paris
2014
Trois pas de côté, commissariat Frédéric Bonnet, Villa Arson, Nice
2010
Métamorphose des environnements, La Gaude

RESIDENCES

2023
- Résidence *RIGA*, Saint-Pierre-de-Trivisy, Tarn
2022
Artistes au Collège, Collège Claude Chappe en partenariat avec le Conseil Départemental du Gard, Gallargues le Montueux, de Mars à Juin
2021
Centre de Documentation du Musée Carré d'Art, Nîmes

WORKSHOPS

- Stage des vacances, du 23 au 25 août 2023 dans le cadre de l'exposition *Ana Mendieta, Aux Commencements*, La Panacée MO.CO, Montpellier
- Ateliers «l'art en famille», stage adultes et «aux arts», Fondation Van Gogh, Arles, dans le cadre de l'exposition *Nature Humaine-Humaine Nature*, Novembre 2022, Janvier et Février 2023
- Atelier dans le cadre du Pass Culture, organisé par le FRAC Occitanie Montpellier, Lycée Daudet, Nîmes
Juin 2022
- Atelier auprès d'un groupe dépendant du CADA et de la Croix Rouge dans le cadre de l'exposition *Possédé.e.s*, La Panacée MO.CO, Montpellier, Mai / Juin 2021
- Atelier en collaboration avec La Filature du Mazel dans le cadre du festival *Fête pas Genre* auprès de classes du collège de Quissac (reporté)

ASSISTANTE D'ARTISTE

YOUN Kyoung Cho, Nice, 2010

FORMATION

2014 DNSEP (mention pour la qualité des réalisations), Villa Arson, Nice
2012 DNAP, Villa Arson, Nice
2009 Ecole préparatoire à l'Atelier de Sèvres, Paris

COMMISSARIAT D'EXPOSITION

Kind of Hygge
Du 04 février au 04 mars 2022
Pamela Artist-run Space, Nîmes

AUTRES

Présidente de l'association *Pamela Artist-run Space*
Co-créatrice de *Lunaires* (www.lunaires.org)

Présentation

Diplômée de l'École Supérieure des Beaux-Arts de la Villa Arson à Nice, Margaux Fontaine est une artiste pluridisciplinaire dont la pratique se situe du côté de l'image. Ses recherches témoignent de sa vision du monde d'un point de vue féministe et prônent la toute puissance de la nature sur nos sociétés contemporaines. Empruntant aux symboles de diverses cultures, elle associe les images au travers d'une œuvre « créole » dans un collage d'idées à priori non associables pour recréer un monde idéalisé, non-genré, hors du temps. La figure de la sorcière est centrale dans ce travail comme symbole d'émancipation.

« Margaux Fontaine évoque ce à quoi nous sommes attachés, ce qui nous lie, ce qui nous passionne et nous dévore, nous enferme, nous emprisonne et nous harcèle, dans une forme de militantisme pictural. De même qu'elle se libère du simulacre de l'image par ces figures à la fois engagées, passionnées, charnelles, mystiques et sacrées, elle nous inflige par son acte l'acceptation de nos faiblesses et contradictions pour engager une bataille symbolique : celle de la contemplation de soi pour toucher le sublime et se délivrer de l'oppression du monde. » (L. Picaut)

*Le vent de l'hiver -
Comètes sauvages
En spirale astrale*

270x100 cm

soupe de clous, teintures végétales tataki zomé, fils, draps anciens, ouatine

2022

Sélection d'oeuvres

Vues de l'exposition collective *Rapide et Furieux*, Le port des Créateurs, Toulon

Le vent de l'hiver - Comètes sauvages En spirale astrale

[...] La figure de la sorcière est également centrale dans le travail de Margaux Fontaine comme symbole d'émancipation. Son envolée rageuse, vibration du vivant, prône la toute puissance de la nature sur nos sociétés contemporaines. D'un geste frugal l'artiste a peint et composé avec des végétaux variés, chimies artisanales à base de rouille et tissus récupérés. À vents contraires d'une urgence de vitesse imposée par la société, c'est dans une quête méditative que Margaux Fontaine invoque avec sagesse un retour à une philosophie naturelle.

(Extrait du texte de l'exposition *Rapide et Furieux*, Léo Fourdrinier).

Fée ronce
270x170 cm
soupe de clous, teinture à la ronce, tataki zomé, fils, draps anciens, rubans
2023

Fée bruyère

(à gauche)

270x170 cm

soupe de clous, teinture à la bruyère, tataki zomé, fils, draps anciens, rubans

2023

Vue de la restitution de résidence collective *Abracadabra*, RIGA, Saint-Pierre-de-Trivisy, Tarn

Abracadabra (Serpette 1)
Dimensions variables
Serpette gravée, granit, table en bois, cloche en plexiglass
2023

Sans titre (Serpette 1)

Encres végétales et minérales, crayon sur papier

30.5x21.5 cm

2023

Sans titre (Serpette 2)

Encres végétales et minérales, crayon sur papier

30.5x21.5 cm

2023

Extrait de magie verte (2)

Hydromel de bruyère artisanal, bouteille en verre et rotin, broderie, tissus, teinture de bruyère, socle, étagère, verres dimensions variables, 2022

Sans titre (*Genista Anglica*)

Encres végétales et minérales, crayon sur papier Richard de Bas
30.5x21.5 cm

2023

Sans titre (Genista Anglica) premier dessin de la série *Herbier* en cours de production pour le projet d'exposition aux Abattoirs, Toulouse.

Etudes de plantes à partir de l'Herbier National des Cévennes, étude du langage des plantes, écologie, légendes et phytothérapie.

Le travail présenté constituera un ensemble composé de cette série et d'une production réalisée lors de la résidence à RIGA à Saint-Pierre-de-Trivisy dans le Tarn.

Il portera sur une recherche holistique mettant en lien différentes familles du vivant, les plantes, les êtres et les planètes avec un regard sur la nourriture que ces familles s'apportent entre elles, du point de vue du soin, de la médecine concrète et spirituelle, dans le but de révéler leur liens cachés.

En regard des savoirs et croyances ancestrales, l'âme humaine pourrait être accompagnée, soignée et influencée par la position des planètes autant que par certaines plantes, les deux travaillant sur l'esprit autant que sur le corps.

Le but de cette installation sera de conter leur imbrication de corps et de temps, leur inter-dépendance. Il s'agit de suggérer le cycle vie/mort/vie, dont parle par exemple Clarissa Pinkola Estés dans son ouvrage *Femmes qui courent avec les loups*, au travers d'un corpus d'œuvres, de l'éclosion au retour à la terre, ou l'almanach des saisons suit celui du corps physique et céleste au travers des âges.

Château d'intentions

Tissus ancien, soupe de clous, tataki zomé, teinture végétale, broderie, fils, bois
2023

Château d'intentions

Tissus anciens, soupe de clous, tataki zomé, teinture végétale, broderie, fils, bois
2023

Vues de l'exposition collective *Sculptures en l'île*

à Andrésy, île Nancy, Yvelines

Avec la participation du Centre Le Relais Val de Seine

« Des tissus qui portent les rêves d'hier et révèlent ceux d'aujourd'hui »... S'inspirant des traditions bouddhistes tibétaines, l'artiste Margaux Fontaine inscrit les vœux récoltés d'habitant.e.s d'Andrésy, sur des linges anciens porteurs des inconscients de nos ancêtres. L'artiste déploie ainsi une force collective fédératrice. Au regard du passé historique de l'île où se trouvait la demeure du seigneur Andrésy, l'installation prend la forme d'un château symbolique et écologique dont la structure est construite à partir de bois récupéré sur l'île. Le public est invité à y pénétrer pour attester des rêves de chacun.e. dans un espace de retraite et de méditation.

Château d'intentions

Tissus ancien, soupe de clous, tataki zomé, teinture végétale, broderie, fils, bois
2023

Totem de runes- Esprit de l'arbre monde Pour l'élévation

Soupe de clos rouillés, tataki zomé, teinture de garance et d'indigo, ruban, fil, draps anciens d'enfants, bouquets séchés, cire, dimensions variables, 2022

Vues de l'exposition collective *Tu verras, c'est très beau*, CACN, Nîmes
Images © F. Deladerrière

*Totem de runes -
Esprit de l'arbre monde
Pour l'élévation*

Soupe de clous rouillés, tatakizomé, teinture de garance et d'indigo, ruban, fil, draps anciens d'enfants, bouquets séchés, cire, dimensions variables, 2022
Images © F. Deladerrière

Tremate

Soupe de clous rouillés, teinture à l'oignon, fil, ruban, sauge séchée sur draps anciens, 2021

Vues de l'exposition collective *Tu verras, c'est très beau*, CACN, Nîmes
Images © F. Deladerrière

*Flux énergétique -
La forêt temple, sacrée -
Cœur de nos solstices*

Soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, fils à broder, cordes, draps anciens

Dimensions variables

2022

Flux énergétique - La forêt temple, sacrée - Cœur de nos solstices

Soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, fils à broder, cordes, draps anciens

Dimensions variables

2022

Vues de l'exposition personnelle *Pour des utopies sauvages*, Château d'Assas, Le Vigan

Dans l'enceinte du château d'Assas, s'imposent la rectitude et la rigueur de cette bâtisse classique qui, malgré les nombreux passages, a su faire face à l'épreuve des siècles. Chaque recoin, chaque pierre porte en elle les empreintes, invisibles, de son passé - comme les vestiges d'un temps où tout n'était qu'ordre, discipline et virilité. Là où semble encore errer le spectre des hommes qui ont été à l'honneur, Margaux Fontaine prend désormais place et s'approprie les lieux. Elle révèle une autre histoire: celle des résilientes, des indomptées, des invaincues. Celle des sorcières ; ces femmes qui font désordre et résistent, comme des mauvaises herbes, aux persistants ravages du patriarcat.

À l'aube de Samhain, sabbat marquant le passage à la saison sombre et honorant les ancêtres et défunts, l'artiste nous convie dès la première salle à une célébration. Sous une vaste tente faite de draps, comme le temple érigé de nos rêves d'enfance, le public est submergé de légendes et de mythes. Des femmes, de tous âges, époques et horizons sont invoquées pour former ensemble, au fil des saisons, une ronde foisonnante de vie. Autour d'elles, des animaux et des créatures surnaturelles semblent veiller sur la cérémonie. Sur le plafond de coton se devine un ciel indigo, où figure la Roue de l'année. Y sont inscrits les noms de Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lughnasadh, Mabon ; ce n'est pas un seul mais tous les sabbats qui sont représentés en un seul cercle féminin, cyclique et intemporel.[...]

(Maya Trufaut, octobre 2022, pour l'exposition personnelle *Pour des Utopies Sauvages*, Le Vigan)

Flux énergétique – La forêt temple, sacrée – Cœur de nos solstices : le titre de la pièce lui-même, en haïku, est évocateur du lien, mystique et poétique, unissant ces femmes au monde sauvage. Les impressions de fleurs et de plantes réalisées au tatakizome, technique ancestrale japonaise, semblent flotter en un voile lumineux, tirant les personnages de l'obscurité comme sous l'effet d'un enchantement. Ce contraste de couleurs, résultant des différentes teintures naturelles végétales utilisées, crée graduellement une connexion entre le terrestre et le céleste.

Car si cette œuvre peut nous parler d'ancrage, de notre rapport à la terre, au vivant, à l'altérité, elle est aussi une invitation à affirmer sa singularité dans la communauté, à prendre de la hauteur pour s'élever individuellement ; tels ces oiseaux représentés en train de prendre leur envol. (Maya Trufaut, octobre 2022, pour l'exposition personnelle *Pour des Utopies Sauvages*, Le Vigan)

*Flux énergétique -
La forêt temple, sacrée -
Cœur de nos solstices*

Soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, fils à
broder, cordes, draps anciens
Dimensions variables
2022

Lepidoptera

Installation dimensions variables
soupe de clous, tataké zomé, fils, ruban, tein-
tures végétales, draps anciens
2022

Lepidoptera

Installation dimensions variables

soupe de clous, tataki zomé, fils, ruban, teintures végétales, draps anciens
2022

Vues de l'exposition personnelle *Pour des utopies sauvages*, Château d'Assas, Le Vigan

Dans l'échancrure de la tente, on peut apercevoir, dans la deuxième salle, les ailes déployées d'un gigantesque papillon. Il est alors temps de quitter ce cocon de douceur, de sororité, et d'oser enfin prendre son essor.

Au beau milieu de la pièce, un *Lepidoptera* textile de plusieurs mètres semble tout droit sorti d'un rêve. Ses couleurs douces, élaborées à base de cosmos, de racines de garance, de feuillages et d'indigo, tranchent avec le mot « résistance » brodé circulairement au-dessus de marques de brûlures. Ne pas avoir peur de se brûler les ailes et résister ; en tant qu'insecte sur une terre ravagée, en tant que femme dans une société oppressive. Le papillon se prête ici à une double lecture : Margaux Fontaine lie l'exploitation de la nature à la condition féminine, en un parallèle écoféministe subtil.

Symbole de métamorphose, de transformation, le papillon apparaît comme un animal totem, transmettant un message de mutation, de résilience mais aussi d'espoir. Il est encore libre de fuir le tumulte pour revenir à une pureté originelle, une utopie sauvage. Se sauver pour sauver le monde : l'artiste imagine ainsi, dans la dernière salle, un élixir naturel magique. Pour y accéder, il faut avant tout repasser sous la tente ; c'est aussi, symboliquement accepter de quitter sa solitude pour puiser dans le collectif, et les mémoires transgénérationnelles, un remède à tous les maux. [...]

(Maya Trufaut, octobre 2022, pour l'exposition personnelle *Pour des Utopies Sauvages*, Le Vigan)

Détails
Lepidoptera
Installation dimensions variables
soupe de clous, tatakí zomé, fils, ruban, tein-
tures végétales, draps anciens
2022

Lepidoptera

soupe de clous, tataki zomé, fils, ruban, teintures végétales,
draps anciens
2022

Série

Eaux de lune

Cire de colza, teinture d'indigo, plantes séchées, ruban, bois

21x29.7 cm chaque

2022

Eaux de lune

Cire de colza, teinture d'indigo, plantes séchées, ruban, bois
21x29.7 cm chaque

2022

Vues de l'exposition personnelle *Pour des utopies sauvages*,
Château d'Assas, Le Vigan

[...]Disposée sur un tronc d'arbre, la précieuse potion, l'*Extrait de magie verte (I)*, est contenue dans une petite fiole fragile, au centre du dernier espace. Comme le résultat d'une expérimentation chimique et alchimique, elle forme un concentré liquide, extrait de divers macérats huileux de plantes et de concoctions florales embaumant la salle. Leur odeur se mêle à celle des *Eaux de lune*, ces tableaux de cire végétaux et organiques, accrochés aux murs. Le parfum de la lavande, de la rose, du géranium, de la camomille, de la sauge, ou encore de la bruyère se répandent et viennent envoûter le spectateur. Le charme opère, en une expérience immersive olfactive.

Avec cette exposition, prenant la forme d'une occupation mystique au château d'Assas, Margaux Fontaine nous dévoile son utopie en tant qu'artiste, femme, sorcière : celle d'un retour collectif à nos sources, nos racines, nos terres pour y semer les graines d'un monde respectueux du vivant. Un monde plus sauvage, moins artificiel, où l'interdépendance des êtres déconstruit nos stériles rapports de domination.

(Maya Trufaut, octobre 2022, pour l'exposition personnelle *Pour des Utopies Sauvages*, Le Vigan)

Extrait de magie verte (1)

Châtaignier, verrerie ancienne, tube pvc, contenants bois et cuivre, schiste, ficelle, huile d'olive, vodka, miel, vinaigre de cidre, eau, sel, cire de colza, huiles essentielles, poudre d'indigo, plantes séchées, dimensions variables, 2022

Extrait de magie verte (1)

Châtaignier, verrerie ancienne, tube pvc, contenants bois et cuivre, schiste, ficelle, huile d'olive, vodka, miel, vinaigre de cidre, eau, sel, cire de colza, huiles essentielles, poudre d'indigo, plantes séchées,
dimensions variables, 2022
Vues de l'exposition personnelle *Pour des utopies sauvages*,
Château d'Assas, Le Vigan

*Nouvelle lune
Cercle de l'été indien -
Les souris dansent*

soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, cire, fils à
broder, ruban, toile
270x170 cm
2021

Ronde des pensées Totem de persévérance - Profonde sagesse

soupe de clous, tataki zomé, fils à broder, ruban, toile

90x150 cm

2021

Vue de l'exposition Neck on the Wood, Sunday 27.06.21 // Location:

47°22'46.5"N 8°28'25.1"E // Reservoir Lyren, Lyrenstr 300, Zürich ©Nico Sebastian Meyer

Vue de de l'exposition *Sol! La biennale du territoire #1 Un pas de Coté*. Crédit photo © Pauline Rosen Cros

Glyphes menaçants plumes dans le vent d'automne - Pouvoir des étoiles

soupe de clous, tataki zomé, fils à broder, ruban, toile

270x170 cm

2020

Vue de de l'exposition *Sol! La biennale du territoire #1 Un pas de Coté, La Panacée MOCO, Montpellier*

Margaux Fontaine puise dans un folklore générationnel éclectique pour composer son propre univers, riche de symboles universels et de personnages récurrents.

Engagée dans l'écoféminisme, l'artiste utilise la figure de la sorcière comme étendard pour porter un nouveau regard sur la puissance des femmes, l'inquiétude qu'elles suscitent révélant leur potentiel de pouvoirs. Elle neutralise les connotations caricaturales en multipliant ses modèles issus du monde du dessin d'animation, mais aussi d'autres cultures (japonaise, hindoue ou celte).

Des indices d'ambivalences ponctuent les compositions complexes de ses grandes tentures peintes à la rouille de fer, ou martelées de feuilles. L'écoféminisme est aussi un engagement la poussant à éviter tout matériaux polluant et chimique. Les titres de ses œuvres sont des haïkus mystérieux, qui rejouent l'immédiateté d'un geste (sa technique n'autorisant pas le repentir) et la volonté d'envelopper une complexité dans un espace restreint.

Glyphes menaçants / Plumes dans le vent d'automne / Pouvoir des étoiles.

Le danger, le risque, sont aussi des forces de vie.

L'artiste nous incite à déplacer notre regard, à accepter l'ambivalence comme profondément humaine, dans le sens où cette acceptation nous permettra de faire lien avec la nature, au-delà des clichés qui cloisonnent les archétypes et n'autorisent ni porosité ni fragilité. [...]

[...] Les figures dessinées sur les tentures semblent s'effacer, et s'imbriquent les unes dans les autres pour mieux signifier cette ouverture à l'instable. Margaux Fontaine compose en liberté, distillant des messages d'engagement et de nécessaire reconnexion, sans pour autant imposer des grilles de lecture qui figeraient. Elle laisse les teintes s'entrecroiser et fait surgir des signes ponctuant la composition avec des fils de broderie qui soulignent aussi la matérialité d'une trame qui unit l'ensemble. (Extrait du catalogue de l'exposition *Sol! La biennale du territoire #1 Un pas de Coté*)

Lavande d'été
oiseau de feu solitaire-
La main d'une soeur

soupe de clous, tataki zomé, fils à broder, ruban, toile
170x170 cm
2020

Parade

Techniques mixtes,
Dimensions variables,
Vues de l'exposition personnelle
Parade, Galerie Quatre, Arles, 2021.

Parade Acte II, brûlage de l'installation dans le cadre du *Grand Tour de l'Art* organisé par Provence Art Contemporain, 2021

(Vidéo de documentation en collaboration avec Immédiats et la Galerie Quatre Arles)

Guinguette spatiale pour Ultimate Dancing
Techniques mixtes, dimensions variables,
2014

Guinguette spatiale pour Ultimate Dancing

Techniques mixtes,
Dimensions variables,
Vues de l'exposition *Trois pas de côté*,
Villa Arson, Nice
2014

