

AMÉLIE BIGARD

amelie.bigard@yahoo.fr

07 77 97 58 40

@ameliebigard_

Née en 1997 à Lyon, France

Travaille et vit à Paris

BIOGRAPHIE

Amélie Bigard est une artiste travaillant principalement la peinture, la sculpture et l'installation. Elle réfléchit notamment sur les formes sociales de la souffrance, sur les névroses collectives et sur les images qui en résultent.

Diplômée des Beaux-Arts de Paris-Cergy et de Marseille, elle a également suivi une formation de peintre d'icônes orthodoxes grecques à l'Église de la Dormition (Marseille). Amélie Bigard a exposé dans divers lieux tels que Paris, Milan, Nice, Lyon et Londres. En 2023 elle fait partie des lauréats du prix ADIAF Émergence et des 4 finalistes au prix des Amis du Palais de Tokyo. Elle a présenté son troisième solo show en 2024 à la galerie PACT à Paris.

SOLO SHOWS

- 2024 * « ECSTASY », PACT gallery, Paris, FR
- 2022 * « DEAR SHITTY DREAMS », Studiolo gallery, Milan, ITA
Curated by Maria-Chiara Valacchi
- * « GHOSTOWN », Le Consulat Voltaire, Paris, FR
Curated by Anne Bourrassé

DUO SHOWS

- 2023 * « PLAYGROUND LOVE », with Renaud Artaban,
On view with an exhibition of Andrés Baron,
DS gallery, Paris, FR
- * « WALKING U HOME », with Lena Long,
Superzoom gallery, Paris, FR
Curated by Josephine Dupuy Chavanat
- 2022 * « MANIFESTO OF FRAGILITY » with Antoine Medes
For the 16th edition of Lyon Biennale
Tatiss gallery, Lyon, FR
- 2021 * « L'INVISIBLE », with Dove Perspicacius,
Tatiss gallery, Lyon, FR
- * « L'ASILE DES OISEAUX », with Lena Long,
Lazarew gallery, Paris, FR

GROUP SHOWS (SELECTION)

- 2025 * « LA VIE DEVANT NOUS », Cultural center Jean-Cocteau,
Les Lilas, FR
- 2024 * « DRAWINGSSSSSSSSSS », Studiolo gallery, Milan, ITA
- * « AFFAIR », Hangar Belle de Mai, Marseille, FR
- 2023 * « GOURMANDES », Chapelle XIV gallery, Paris, FR
- * « PREMIERS VERTIGES », Ketabi-Bourdet gallery, Paris, FR
Curated by Élise Roche
- * « NOUVEAUX HÉRAULTS », Cultural center Jean-Cocteau,
Les Lilas, FR
Curated by Audrey Ilouz
- * « PARIS CALLING », Siegfried Contemporary & galerie Sapling,
London, UK
- 2022 * ARTAGON PANTIN OPENING, Pantin, FR
Curated by Grégoire Pastor
- * « COUSINADES », Chapelle XIV gallery, Paris, FR
- * « CRUSH » 2nd edition, Palais des Beaux-Arts of Paris, Paris, FR
- * « LA SORCIÈRE, LE BOUFFON, LES SENTINELLES, LE FANTÔME
ET LA PRINCESSE », Vincennes castle, Paris, FR
Curated by Joséphine Berthou, Charline Gdalia, Jean-Baptiste
Georjon et Clarisse Marguerite
- * « LA VALLÉE DES MERVEILLES », Espace à vendre gallery, Nice,
FR
With Anne Barrault gallery
Curated by Karine Rougier et Nina Léger
- * « SUNDAY SHOWROOM », Paris, FR
Thomas Mermann collection, invited by Artenders
- * « MISCELLANÉES, À L'ORIGINE DES ARTS », Sebastien Lepeuve
gallery, Paris, FR
- * « STUDIOLLO LOUNGE #2 », Studiolo gallery, Milan, ITA
- 2021 * « PENDANT QUE D'AUTRES ÉCRASENT DES NUITS
ENCORE MOITES », Palais des Beaux-Arts of Paris, Paris, FR
- * « DAMES NATURES, FEMMES EN AVANT », La caserne, Paris, FR
- * « SONGE D'UN JOUR D'ÉTÉ », Hôtel particulier rue Sebastien
13006, Marseille, FR
Curated by Pour Que Marseille Vive

FAIR

- 2025 * ART BRUSSELS, with PACT gallery, BE

PROJECTIONS

- With the movie « BOBBY BURN »,
Short film co-directed with Jade
Boudet, produce by Le GREC, with
support of CNC and Fresnoy
- 2023 * « L'AMOUR DURE 2 JOURS »,
Presentation at the symposium, Faculty
of low and political science, Paris, FR
- 2022 * Discussion, Fondation Pernod Ricard,
Paris, FR
- 2021 * CÔTÉ COURT, Selection, Pantin, FR
- * CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL,
Selection, Paris, FR

PRIZE & GRANTS

- 2023 * Amis du Palais de Tokyo prize
- * ADIAF Émergence prize
- 2022 * CNC, Post-production support for
shot films
- * ARTAGON grant
With support of Adam & Lavrut, Paris, FR

RESIDENCIES

- 2024 * Studio at Artagon Pantin, FR
- 2023 * Therapeia Art Residency, Greece
- 2022 * Artagon house, FR
- 2021 * La Folie Barbizon, Barbizon, FR
- * Studio at Consulat Voltaire, Paris, FR
- * Studio at l'Orfèverie, Paris, FR

PUBLICATIONS

- 2023 * CARTE BLANCHE, CENSORED
magazine n° 5, « It's about time »
- * SHORT MOVIE with my paintings,
« Pleure pas Gabriel », directed by
Mathildes Chavanne, Selected to
Quinzaine des réalisateurs at Cannes
Festival, FR
- 06/2022 * FEATURE on my short film « Bobby
Burn », Les Inrockuptibles
- 04/2022 * INTERVIEW, Dans les yeux d'Elsa Art
Mag
- 03/2022 * FEATURE, interview of Sinem Sahin,
Manifesto XXI

EDUCATION

- 2021 * DNSEP, ENSAPC Paris-Cergy, FR
- 2020 * Assitanship of Helen Verhoeven
* Art University of Berlin UDK, DE
- 2019 * DNA, Beaux-Arts de Marseille, FR
- * Formation of iconography painting,
La Dormition church, Marseille, FR

TEXTE DE JULIE ACKERMANN

Amélie Bigard expose les effets psychiques de la violence. À la manière d'un dark *teenage movie*, ses icônes émo chroniquent le mal-être d'une partie de la jeunesse occidentale.

En renvoyant à chacun·e la responsabilité de son désespoir, l'individuation néolibérale dissimule les dynamiques sociopolitiques qui en sont à l'origine, et empêche toute conscientisation et action collective. Sans doute Amélie Bigard, inspirée par l'icône orthodoxe religieuse qu'elle a étudiée à Marseille, peint-elle les anges déchus de son époque et les présences fantômes -normes ou figures d'autorité- qui les tourmentent. Père autoritaire, Dieu ou idéal de réussite néolibéral, les grands totems du passé ont perdu de leur aura, mais les cages invisibles qu'elles ont tracées pour nous, demeurent. L'artiste révèle comment nous pouvons alors rester entravé·es par des forces auxquelles on n'adhère plus, planté·es dans une matrice désuète, perdu·es dans les limbes de l'indétermination.

Amélie Bigard représente la sortie de la caverne des illusions de l'enfance et la découverte brutale de la réalité. Le nez est à peine sorti dehors, un vide s'installe, celui laissé par des fantasmes jamais accomplis, par des futurs avortés, par la dépression, par une rupture, par des éloignements. Un vide pour lequel les peluches mignonnes offertes par le capitalisme ne sont d'aucun recours.

Archétypes d'une jeunesse brisée dans ses élans, les personnages d'Amélie Bigard sont autant de présences zombies. Les corps figés, iels n'ont pas encore totalement retrouvé la vie. Ils squattent des espaces liminaux, des salles d'attente de médecins ou des chambres-tannières. Complètement rincés, noyés dans les couleurs palottes des administrations et des hôpitaux, iels sont recroquevillé·es sur elleux mêmes, en phase crysalidaire. Parfois, iels sont plusieurs et certain·es se tiennent la main ou s'enlacent. Ceux-là ont de la chance. Amélie Bigard peint à la fois nos douleurs collectives et les éclats (la tendresse, les relations humaines...) qui empêchent de sombrer. Une grande métamorphose approche.

Julie Ackermann, critique et autrice
Pour mon exposition personnelle « Ecstasy » à la galerie PACT, Paris, avril 2024

Mon travail de peinture et de sculpture porte sur l'idée de malaise, sur les formes sociales de la souffrance, sur les névroses collectives et les images qui en résultent.

Les violences auxquelles je me réfère ne sont pas présentée frontalement, mais suggérée par l'absence de perspective dans mes compositions ou par les fantômes qui habitent mes sculptures. Les personnages, qui figurent comme les archétypes d'adolescent·es, semblent condamnés à être emprisonné·es dans un monde clos et inhabitable. Ils sont mis au même plan que les objets, les mots ou encore les motifs. Je cherche à réfléchir ce régime contemporain d'existence avec mon travail.

J'ai appris à peindre à la tempera à l'oeuf grâce à ma formation en peinture d'icônes orthodoxes. Je choisis d'utiliser encore cette technique pour sa grande fragilité et en raison de l'impossibilité de se repentir lorsque la matière est absorbée dans le support.

Mes réflexions plastiques se nourrissent de l'idée du fantasme, particulièrement celui créé par le capitalisme qui influe sur nos désirs : des objets rassurants et infantilisants, l'ultra féminité ou masculinité, Disney et des châteaux fragiles, autant que le fantasme comme unique échappatoire et comme possibilité de créer des mondes qui résistent.

TEXTE DE ANNE BOURRASSÉ

Les coordonnées géographiques sont incomplètes. Nul ne sait par quelle route s'y rendre, par quel pont traverser. On dit de ses habitant·e·s de drôles de choses. On dit qu'iels ne grandissent pas dans les mêmes traditions, ne grandissent pas forcément, d'ailleurs. Le décor de Ghostown est figé dans les chambres d'enfants, les parcs d'attractions et les rêves sans sommeils. La croyance qui lie ses occupant·e·s ne prêche pour aucun dieu, mais pour l'autre. L'autre qui appartient à une communauté rassemblée comme par défaut, par fragilité, par précarité, par solitude.

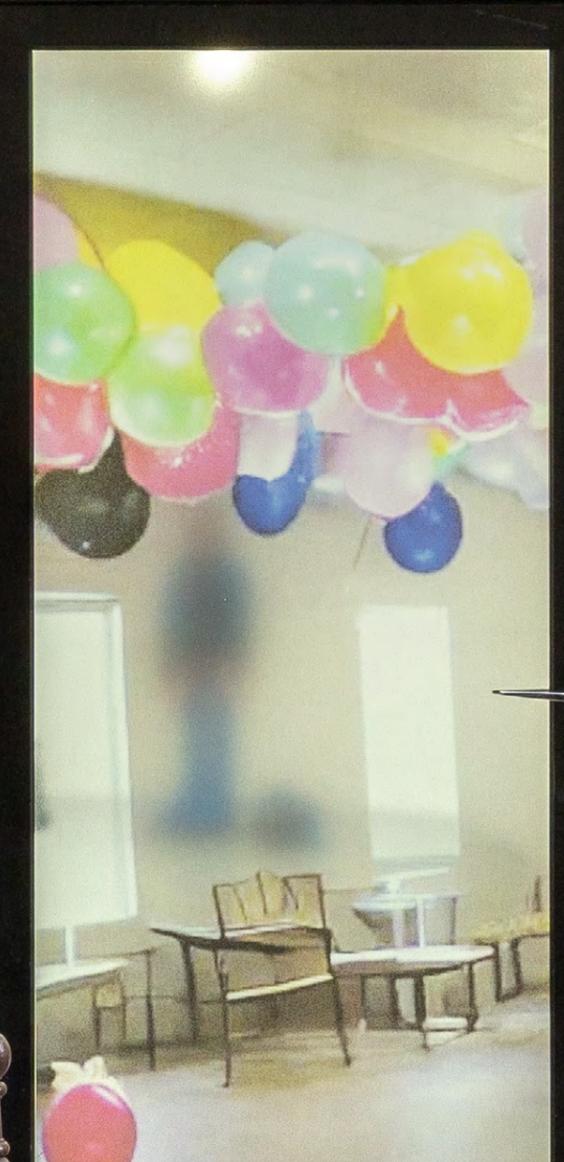
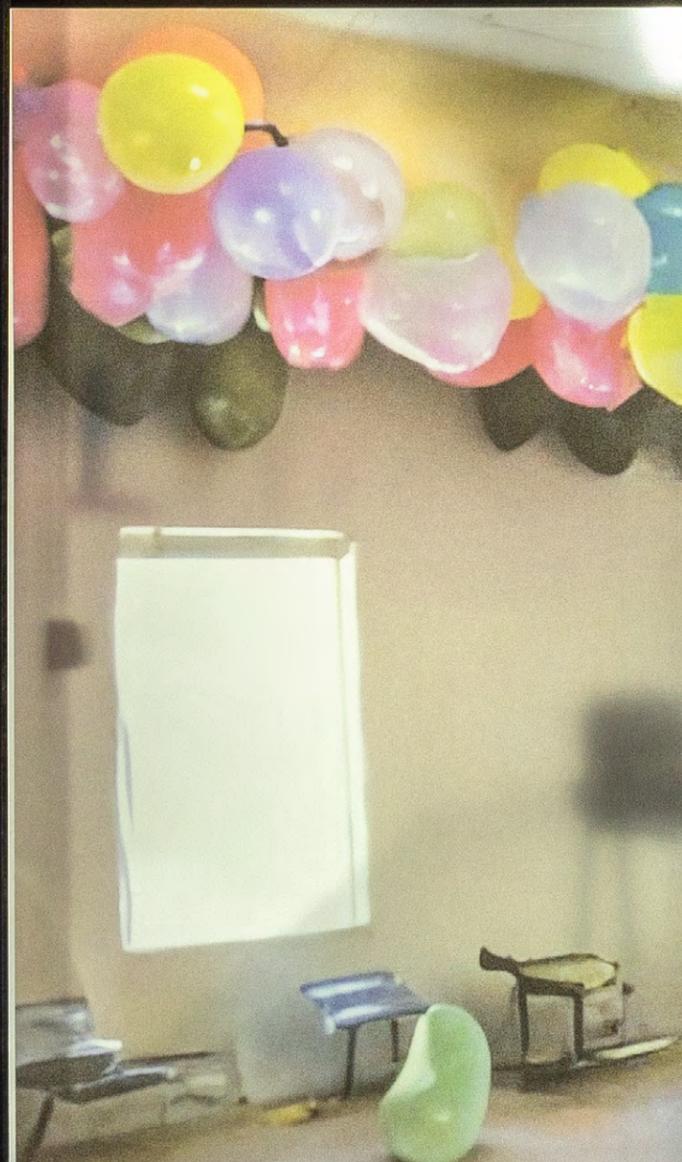
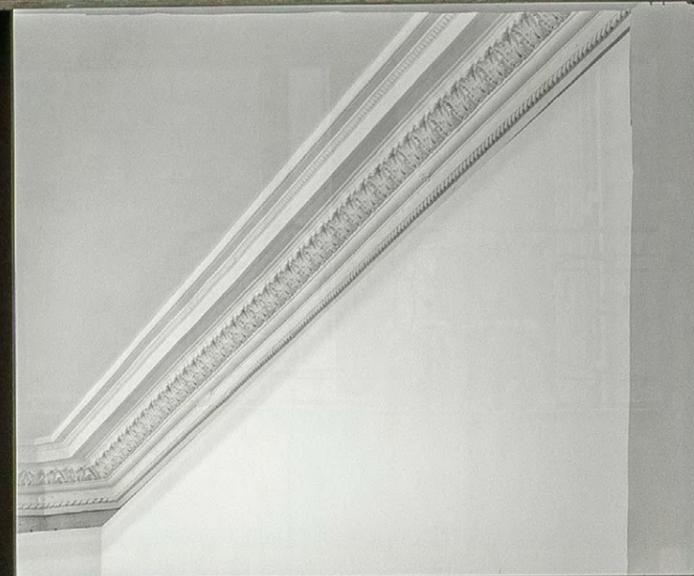
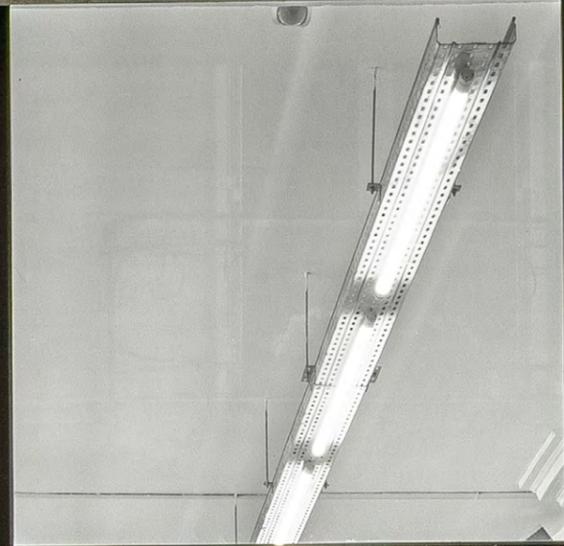
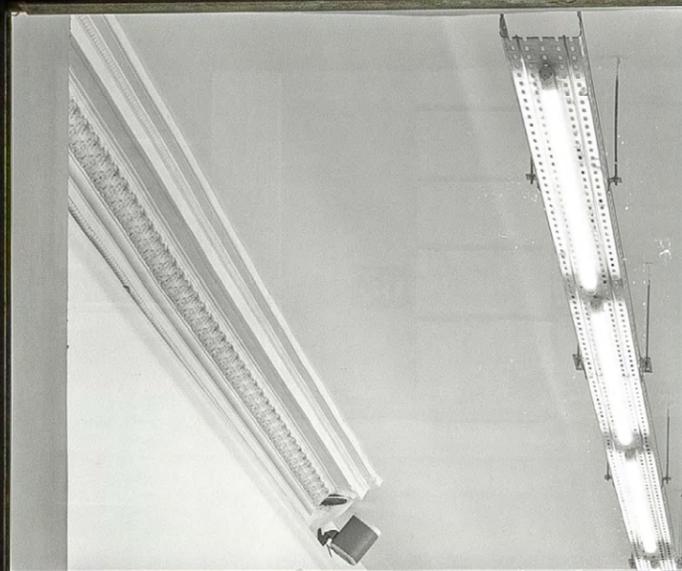
Les corps de peu de traits sont nés dans l'œuf. À la tempera, Amélie Bigard travaille la peinture sur des panneaux de bois imprégnés de tissus depuis son apprentissage dans une église orthodoxe à Marseille. De la rigueur de la représentation des icônes religieuses, elle en a tiré la technique, le format et la symbolique. Mais elle détourne dans ses œuvres ce statut d'icône, qu'elle attribue aux personnes invisibilisées par la société.

À Ghostown se rassemblent des déplacé·e·s et des endeuillé·e·s. Chaque bras accueille ici une profonde mélancolie. Chaque âme stagne dans une attente latente, comme en quête de considération. Autour, les châteaux forts, les jouets, les terrains vagues forment l'urbanisme d'une ville que l'on visite dans les yeux de l'adolescence.

Anne Bourrassé, directrice artistique du Consulat Voltaire
Pour mon exposition personnelle « Ghostown » au Consulat Voltaire, Paris, mars 2022

SELECTED EXHIBITIONS

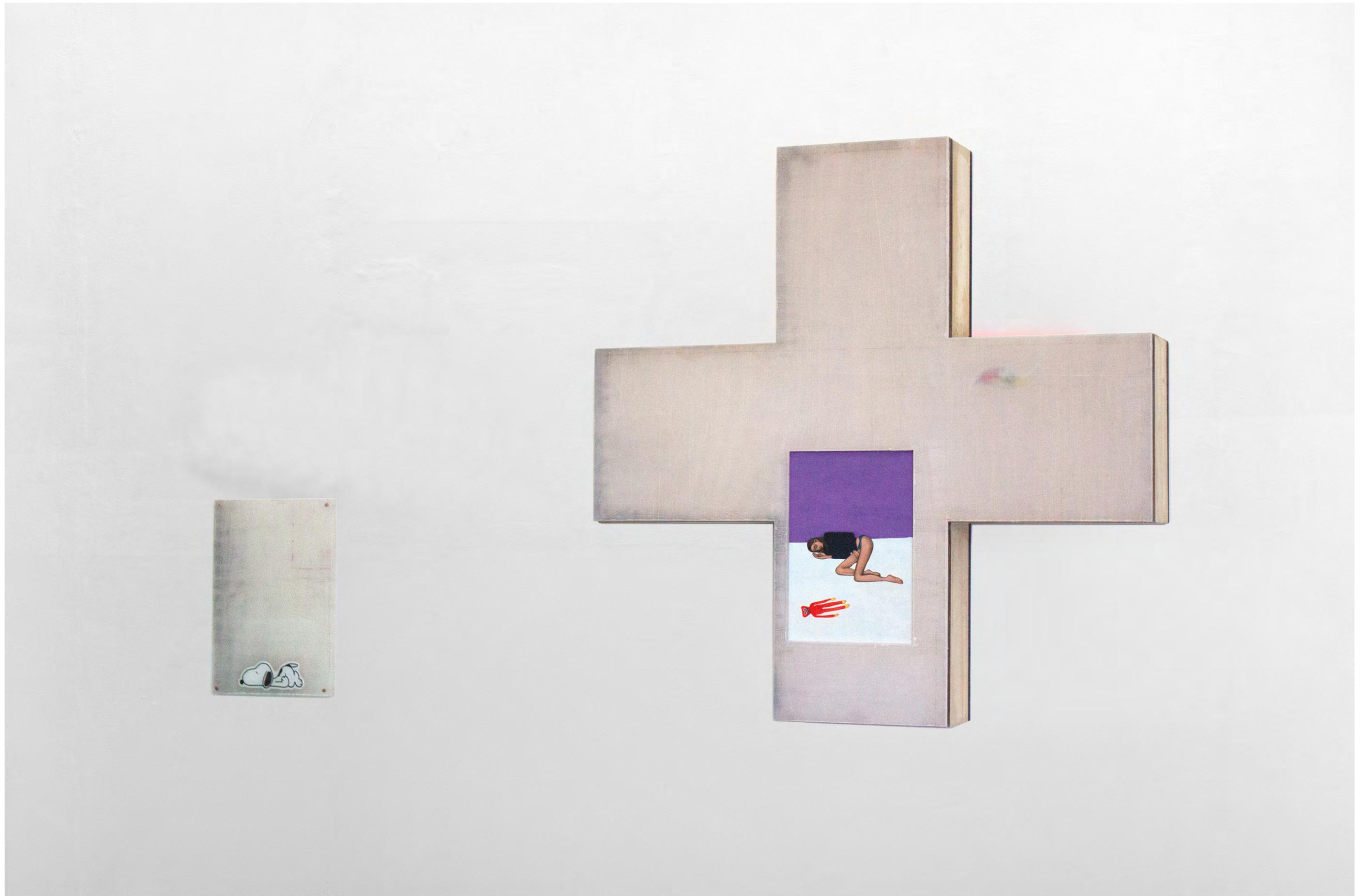

pact

Gallery view from « ECSTASY » solo show at PACT gallery, Paris, FR (visuel : © Nicolas Brasseur)

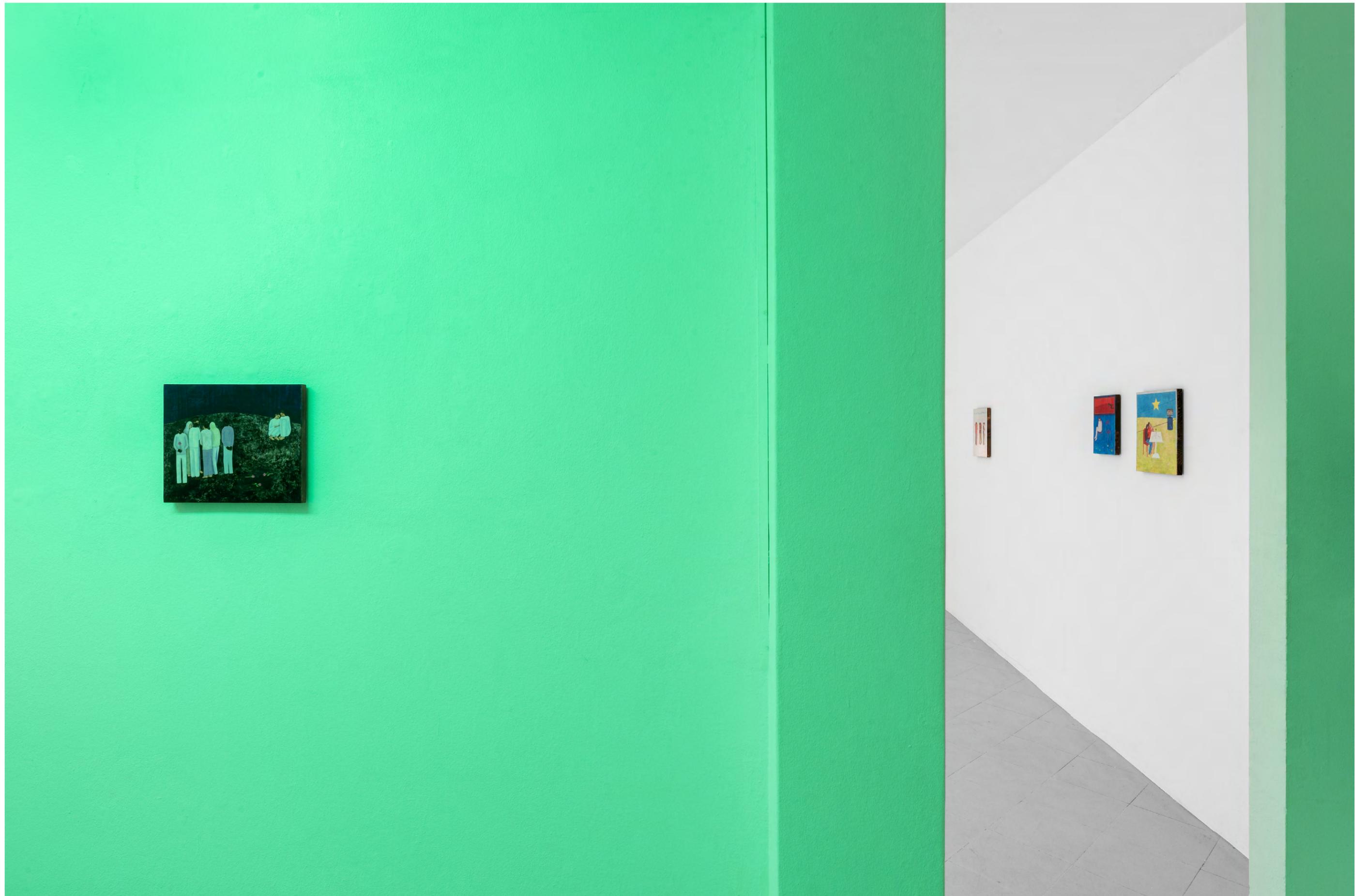
Exhibition view from « ECSTASY » solo show at PACT gallery, Paris, FR (visuel : © Nicolas Brasseur)

Exhibition view from « ECSTASY » solo show at PACT gallery, Paris, FR (visuel : © Nicolas Brasseur)

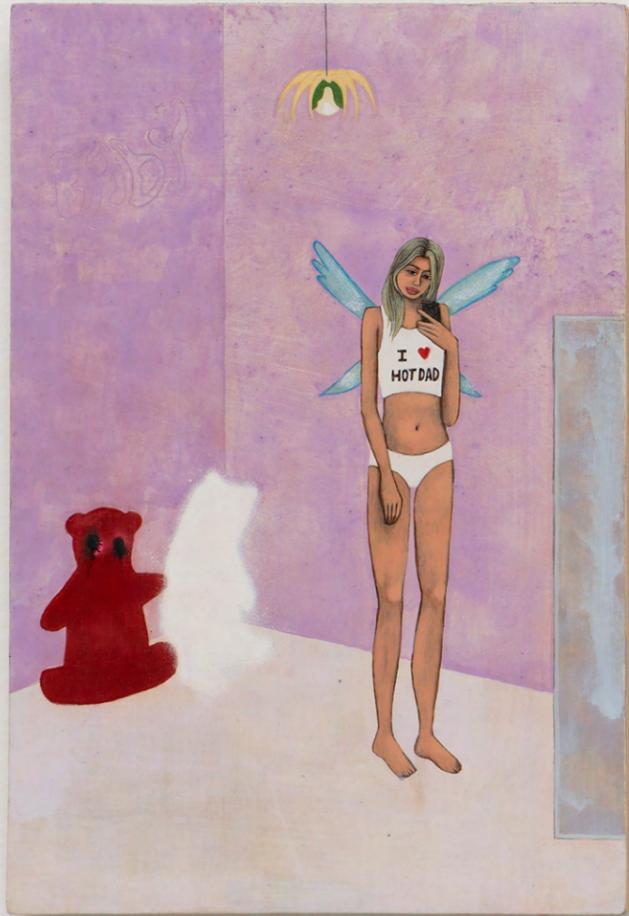
Exhibition view from « Dear shitty dreams » solo show at Studiolo gallery, Milan, ITA, 2022 (visuel : © Michela Pedranti)

Exhibition view from « Dear shitty dreams » solo show at Studiolo gallery, Milan, ITA, 2022 (visuel : © Michela Pedranti)

Exhibition view from *from « Walking u home » duo show with Lena Long, 2023, Superzoom gallery, Paris, FR* (visuel : © Aurelien Mole)

SELECTED WORKS

« Untitle room », 2024, Tempera and Lacquer on wood covered with canvas, 20 x 30 x 4 cm

« Dolly », 2023, Collaboration with Lena Long and Laurence Ruet, Polymer, textile, cardboard and real hair, 1m37

« H&C slumber » est une peluche revêtue d'une matière sweat- shirt. Elle est mécanisée, notamment grâce à un système Arduino, pour reproduire un mouvement de respiration lorsque quelqu'un s'en approche.

L'effet de respiration est généré par un système Arduino, un capteur et un moteur, dissimulés au niveau du flanc du cheval. Le capteur détecte les mouvements situés à moins d'un mètre de la sculpture (les spectateurs) et envoie l'information à la carte Arduino, qui est programmée pour mettre en mouvement un moteur sur lequel est fixée une structure similaire à une côte.

Le mouvement reproduit celui du corps qui respire, d'une côte qui se soulève légèrement, d'un ventre qui se gonfle. Ce qui m'a touchée dans cette réplique de poulain faite en sweat-shirt de fast fashion format doudou (loin du vrai cheval), c'est son absence de vitalité. Épuisé, il allète doucement dans un bruit mécanique, seulement quand une présence humaine dirige son attention vers lui.

« I want magic », 2023, Tempera on wood covered with canvas, 28 x 34,5 x 2 cm

« Butterfly rixe », 2022, Tempera and glitter on wood covered with canvas, 28 x 34,5 x 2 cm

« I don't like people », 2020, Tempera and gold leaf on wood covered with canvas, 28 x 34,5 x 2 cm

« GCC », 2022, Tempera on wood covered with canvas, 28 x 34,5 x 2 cm

« Playground Love », 2023, Tempera on wood covered with canvas, 28 x 34,5 x 2 cm, plexiglass frame

« Kid song », 2022, Tempera on wood covered with canvas, 28 x 34,5 x 2 cm

« Funfair's drama », 2021, Tempera and glitter on wood covered with canvas, 34,5 x 43 x 2 cm, plexiglass frame

« Starry night », 2022, Tempera, gold leaf and lacquer on wood covered with canvas, 34,5 x 43 x 2 cm, plexiglass frame

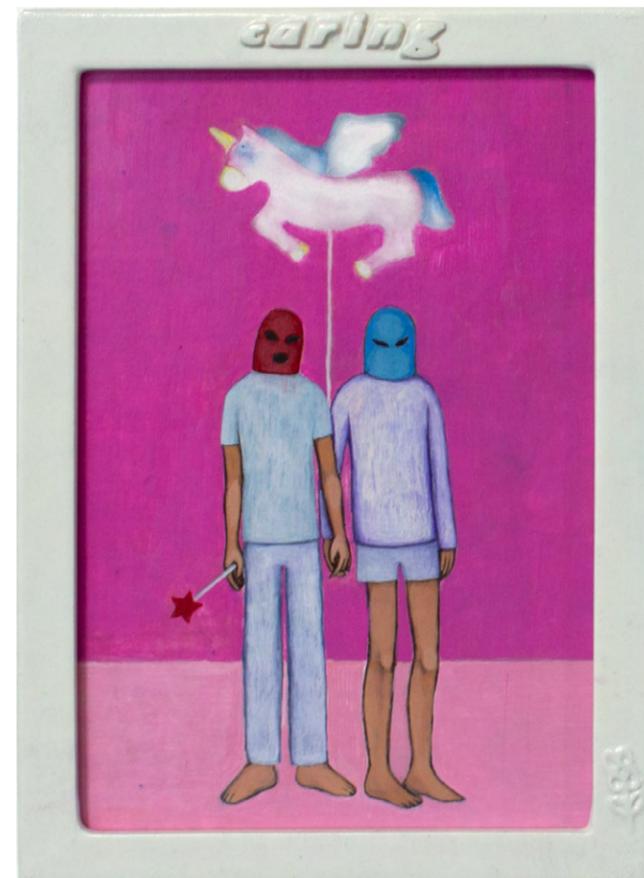
« Party up », 2024, Tempera on wood covered with canvas, 28 x 34,5 x 2 cm

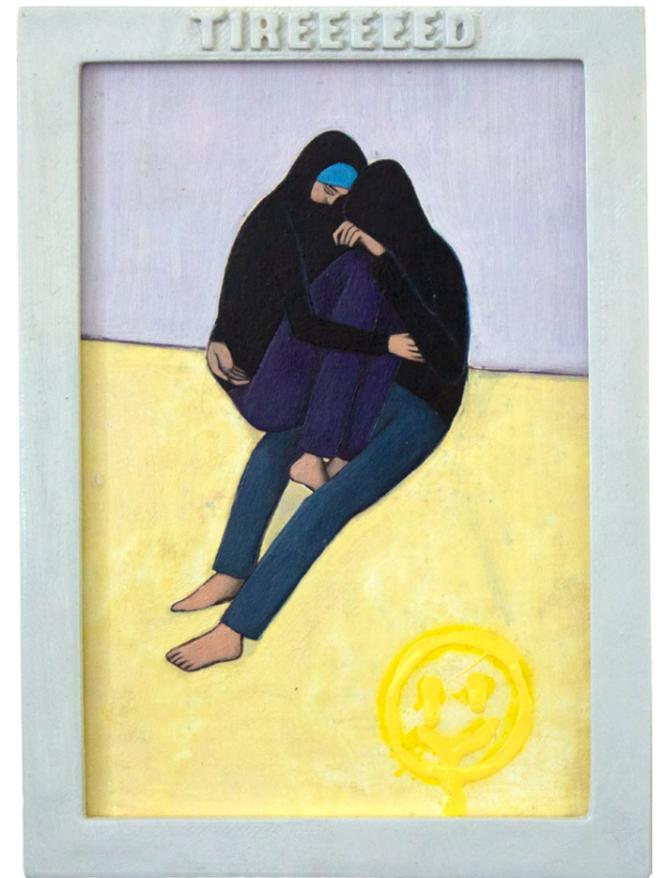
« Meditate », 2023, Tempera on wood covered with canvas, 28 x 34,5 x 2 cm

« Doppelgänger », 2023, Tempera on wood covered with canvas and gaffer, 28 x 34,5 x 2 cm

« Caring », 2023, Tempera on wood, 13 x 19 cm, PLA frame and car painting

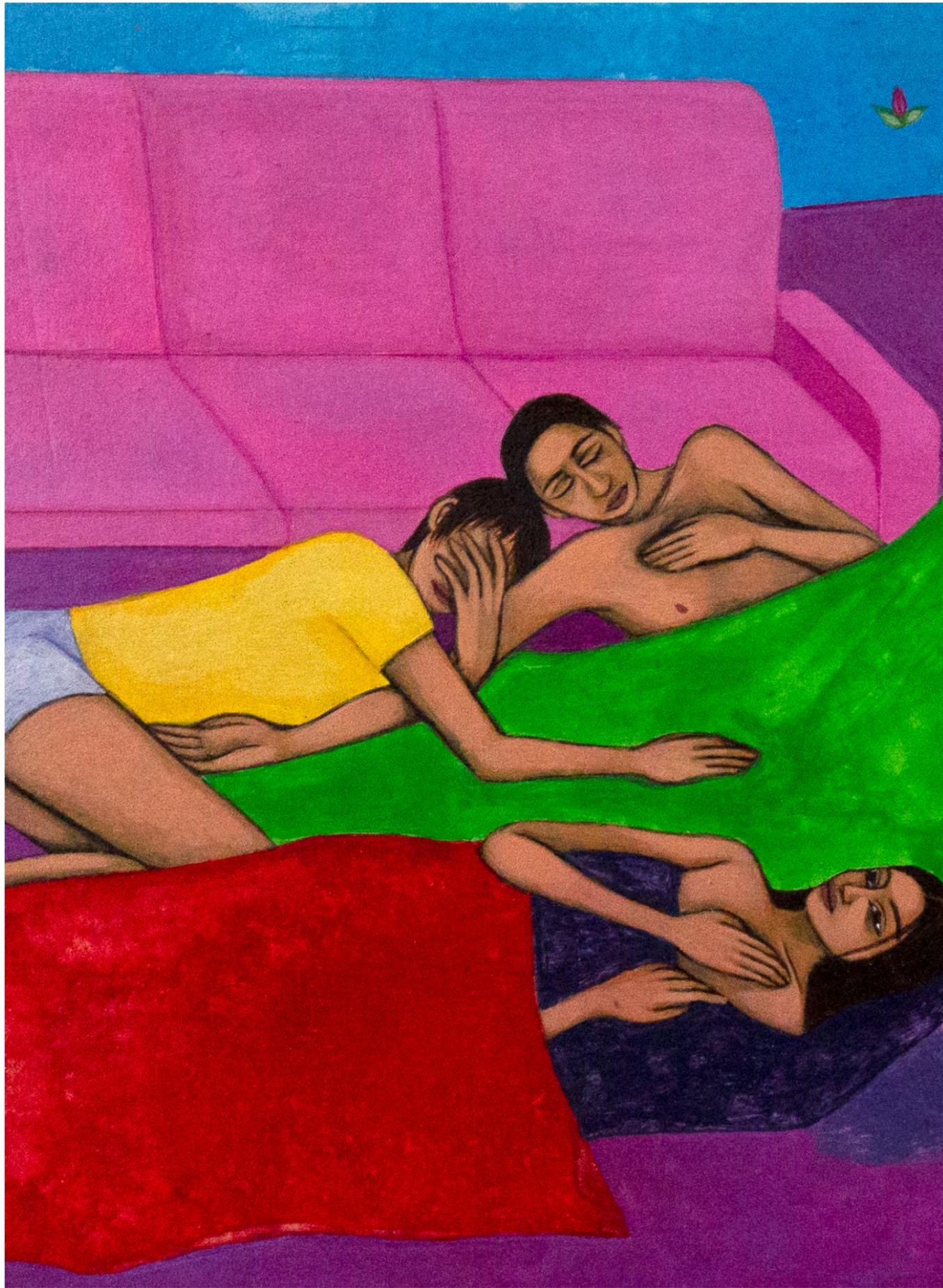
« Tireeed », 2023, Tempera on wood, 13 x 19 cm, PLA frame and car painting

« From violence to resilience », 2023, Tempera on wood covered with canvas, 19 x 28 x 2 cm, upcycling frame

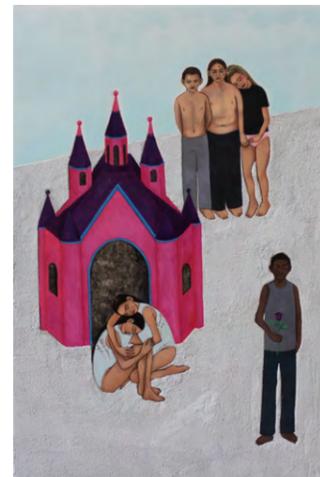
« Mountain Bomb 2 », 2021, Tempera on wood, 13 x 19 cm, Cement frame
« Mountain Bomb », 2021, Tempera on wood, 13 x 19 cm, Cement frame

detail - « Ultraviolence », 2024, Tempera on wood covered with canvas, 14 x 18 cm

« Cam girl », 2022, Tempera and lacquer on wood covered with canvas, 13 x 19 x 2 cm, plexiglass frame

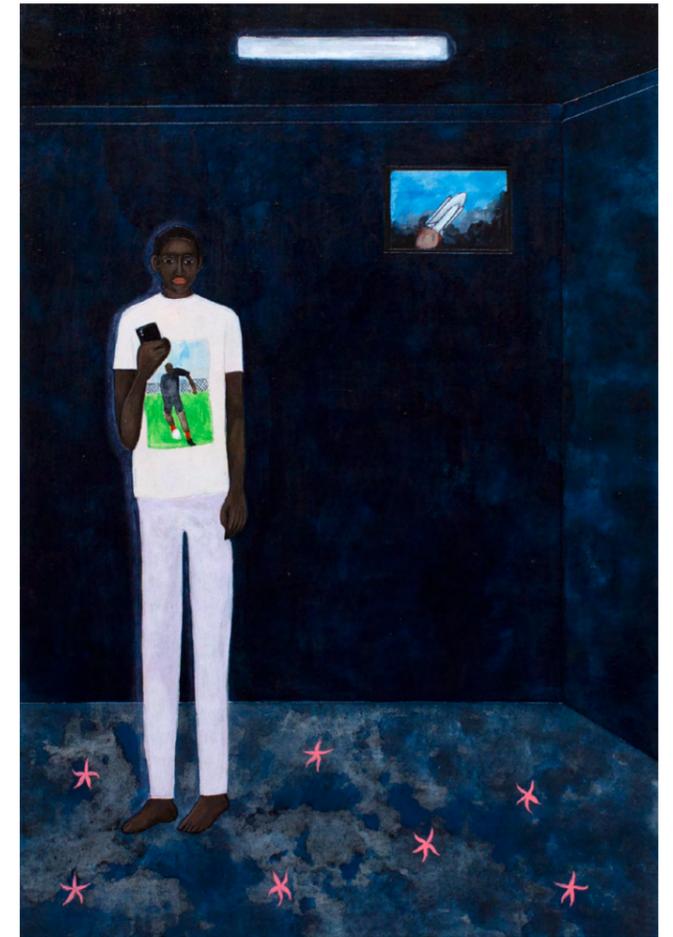

Triptych « Wedding day for a dog »

2021, Tempera, cement and glitter on wood, 22 x 33 cm

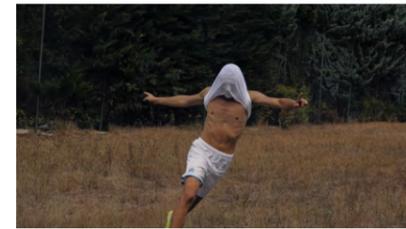
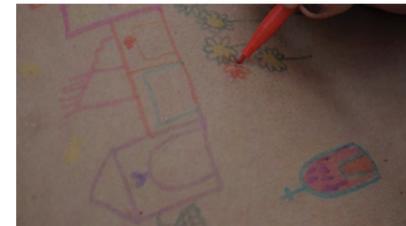
2021, Tempera, cement, car painting and glitter on wood, 46 x 38 cm

2021, Tempera and cement on wood, 22 x 33 cm

« Fuck it », 2022, Tempera on wood, 19 x 28 cm
« Le danseur », 2020, Tempera on wood, 19 x 28 cm

« I Love hot dad », 2023, Tempera on wood, 19 x 28 cm
« Summer dump », 2023, Tempera on wood, 19 x 28 cm

Synopsis : L'herbe est sèche, la terre brûlée, c'est la fin de l'été. À la Valentine, Bobby et Melo s'efforcent d'exister à travers les histoires qu'ils se racontent.

« BOBBY BURN », 2021, Short documentary-fiction film, 21'19 min

Co-directed with Jade Boudet
Produced by Le GREC, in partnership with Le CNC and Le Fresnoy

Film info : http://www.grec-info.com/fiche_film.php?id_film=1818&fbclid=IwAR1UuUKW4ZVXpeStc-gxJT_qhxw-XLZ3VouAwJhTZkIPRFzNEBsBow1eqwM

Reference : <https://mubi.com/fr/films/bobby-brule>

Vimeo link : <https://vimeo.com/493488026?fbclid=IwAR0TVR8G5beo52yC8FbmNoqVtM5QR8U3pUdc-r7XXFs9b--ra0jfRS8qn0Y> Password : bobby

« JC, Didier the dog and Rabid rabbit », 2024, textile, foam, PLA and mixed media

AMÉLIE BIGARD
amelie.bigard@yahoo.fr
07 77 97 58 40
@ameliebigard_

