

Hélène BARRIER
ICONOKLASTES

Une démarche contemporaine au croisement de l'art et du vivant

Hélène Barrier conçoit son œuvre comme un univers riche et poreux, au croisement de multiples disciplines.

Elle mobilise aussi bien l'art corporel, la performance, la danse, que le dessin, la peinture, l'art textile, la sculpture et la céramique.

Cette approche reflète en soi une curiosité pour les matières ainsi qu'une recherche d'équilibre entre forme et sens, où chaque discipline enrichit l'autre. C'est ainsi qu'elle se nomme **Icnoklastes**, à la fois entière et plurielle.

Depuis quelques années, le dessin occupe une place centrale dans son travail, notamment avec son projet **Danser Wittig**. Ce dialogue entre dessin et danse permet de prolonger la recherche de mouvement et de transformation, explorant des liens subtils entre corps, texte, geste et espace.

Une transversalité entre corps, espace et création

Danseuse butô, Hélène Barrier trouve dans cette discipline une source inépuisable d'exploration. La danse, comme ses installations, est une pratique de la métamorphose. Elle devient un langage fluide qui s'adapte à l'espace, aux matières, et aux œuvres qui l'entourent.

Cette hybridation s'incarne notamment dans des performances marquantes, comme son solo face à **La Colonne sans fin** de Brancusi au **Centre Pompidou**.

À travers ses ateliers de butô et de drag king, menés avec le festival **Jerk Off ou le Carreau du Temple**, elle propose des moments d'empowerment et de partage, où le corps devient un outil de réinvention et de dialogue.

Art, nature et engagement écoféministe

Le lien entre nature et création traverse toute la démarche d'Hélène Barrier. Formée à l'horticulture à l'**École du Breuil**, elle inscrit ses œuvres dans une logique de soft power, où elles s'intègrent dans les espaces sans jamais les imposer. Cette approche écologique dialogue avec son engagement écoféministe, ancré dans une quête de transmission et de respect du vivant.

Le/la Minotaure : alter ego et figure totémique

Depuis plusieurs années, Hélène Barrier développe un projet autour du Minotaure, son alter ego masculin et une figure récurrente de son imaginaire. Deux sculptures majeures autour de ce thème ont été exposées au **Louvre-Lens**, soulignant l'importance de cette figure dans son univers artistique.

Ce travail protéiforme, initié lors d'une résidence à **Taiïwan soutenue par l'Institut Français**, inclut des masques, des dessins, des broderies, des sculptures et des films. Ce corpus s'inscrit dans des scénographies ouvertes où l'autofiction dialogue avec une généalogie mythologique.

À travers ses résidences internationales (**Grèce, Islande, Villa Empain à Bruxelles**), elle explore de nouvelles transversalités entre danse et installation, comme en témoignent ses récentes performances au **Centre Wallonie-Bruxelles**.

Ses performances prennent vie dans des contextes variés, allant des lieux institutionnels aux cabarets, illustrant sa capacité à tisser des liens entre des espaces opposés, tout en questionnant les frontières traditionnelles des pratiques artistiques.

Le/la Minotaure devient également une clé d'accès à différentes communautés. Lors d'ateliers avec des enfants autistes ou des classes ULIS, cette figure mythologique universelle permet d'aborder des thématiques liées à l'altérité, à la différence et au rapport à l'«autre», qu'il soit perçu comme monstrueux ou fascinant.

Une artiste citoyenne entre écologie et altérité

Les œuvres d'Hélène Barrier traversent les notions de genre, d'animalité, d'écologie. À travers son art, elle revendique une posture d'artiste citoyenne, où la transmission et l'engagement sont au cœur de sa démarche.

Entre installations immersives et performances incarnées, son parcours reflète une recherche profondément contemporaine, qui invite à repenser nos liens avec le vivant, l'espace et l'autre, dans une dynamique de transformation et d'ouverture.

OBJETS TEXTILES

MASQUE MINOTAURE

2016

Tissu, perles, grelots

H. 37 ; l. 55 ; ép. 20 cm

Exposé au LOUVRE LENS pour « Les animaux fantastiques » en 2023

Porté par l'artiste lors de performances fondées sur sa pratique de la danse butō, ce second visage accomplit un dépassement anthropocentrique. Cette nouvelle peau a des vertus cathartiques, en ce qu'elle lui donne l'assurance d'incarner sa part sauvage et de produire des souffles et des grognements. Rejouant à sa façon des rituels animistes, Hélène Barrier rétablit le lien mystique qui unit l'humain à l'animalité et à la nature. L'espace sacré et émancipateur de la performance permet à l'artiste de se relier à nouveau au monde et d'aller à la rencontre de l'autre, à l'inverse du Minotaure qui vit reclus. Vigilante aux phénomènes d'exclusion et de réification, sa démarche entend interroger le pouvoir que l'art exerce sur le réel, sa capacité à être une tribune pour les corps déviants.

(Yaël PIGNOL, extrait du catalogue de l'exposition)

< VIRGIN SUICIDE

Torchon de cuisine, napperon ancien, pistils, gants de peau bouillis, épingles à chapeaux, passementerie

30X50cm / 2019

Cette oeuvre, dont le titre évoque le film éponyme de Sofia Coppola*, résume en une pièce la vie d'une femme au foyer : épouse modèle, mère et ménagère accomplie, élégamment épinglée dans son rôle tel un papillon que l'on conserve sous une vitrine dorée. De son potentiel érotique vite oublié aux violences domestiques, sa jeunesse fanée, rincée, tordue, tel un linge sale, exsude les grains non germés d'un corps aux désirs tués dans l'œuf. Volontairement esthétique, elle renvoie également l'image des artistes qui travaillent le textile, souvent des femmes reléguées aux simples travaux d'aiguille, travailleuses silencieuses et soumises à l'injonction culturelle de produire avant tout ...un bel ouvrage.

*lui même adaptation du roman de Jeffrey Eugenides

> LE MINOTAURE DES BOIS DE LA CAMBRE

broderie sur taie d'oreiller

encadrée 70 x 70 cm

2018

réalisée pendant une résidence à la Villa Empain à Bruxelles

**INSTALLATIONS
& SCENOGRAPHIES**

Small text labels or captions are visible on the wall to the left of the person, but they are too small to read.

< MINOTAURE OBSESSION Mur de dessins et collages / 1m50 sur 2m

présenté dans l'exposition « À mon seul désir, 20 ans de Mauvais genre avec Agnes B.

Le Mur s'enrichit à chaque monstration de nouvelles images, et compte maintenant plus de 70 dessins, détournement et reprises de portrait d'êtres célèbres ou non, tirés la plupart du temps du journal local du jour, minotaurés au stylo bic.

> GENEALOGIE MINOTAURE

**résidence de recherche à la Villa Empain - Fondation Boghossian / Bruxelles
Exposition «Sorcières» à H2M / Espace d'art contemporain en 2019**

Papier (dessin,découpage collage)
dimension environ 2m sur 2m / 2018

En «sorcière» contemporaine, à travers cette créature métamorphe, l'artistr rappelle le lien profond et mystique qui lie l'humain à la nature et à l'animalité, dans une perspective proche de la pensée wiccane. Sa Généalogie minotaure présente une filiation mi-réelle mi-fantasmée dans un arbre généalogique comme un nuage de papiers découpés, «dans une perspective éco-féministe en réponse aux suprématismes violents et réducteurs qui surgissent dans le monde» explique t-elle.

Texte de Marie Deparis-Yafil, Commissaire d'exposition

SCULPTURES / CERAMIQUES

< MONA MINOTAURE

Commande du LOUVRE LENS pour l'exposition « LES ANIMAUX FANTASTIQUES »

Faïence émaillée

H. 45; l. 40; prof. 20 cm

2023

Dans une perspective proche de la pensée wicanne, Hélène Barrier façonne avec Mona Minotaure une entité où femme et animal deviennent indivisibles, et dans laquelle se confondent les figures muettes de tous ceux qui n'ont que difficilement voix au chapitre.

Cette exploration s'aligne avec ses revendications citoyennes et éco-féministes, ce courant philosophique et politique qui postule la domination phallocratique sur les femmes et la planète.

Le personnage de Mona Minotaure apparaît finalement comme un mode d'expression symbolique de la colère, du féminin, du masculin, du lourd, du poilu.

(Yaël PIGNOL, extrait du catalogue de l'exposition)

< BOTTE de MINOTAURE

Création 2024

15 cm

Faïence émaillée

> L'ÎLE AU MINOTAURE

ici détails : les dents du Minotaure, 50 dents en céramique, entre 2 et 6 cm chaque)

Production Galerie Duchamp / 2017

Exposition MAUVAIS GENRE avec Agnes B. à Dunkerque / 2018

< *LA CHUTE*

(les pieds du diable)

2022

Faïence (hauteur 40cm)

Exposée chez KHAOS / Barcelone en 2024

> *ISADORA*

2024

Faïence émaillée

12 X15 cm

HORS D'OEUVRE

2022

3 « plats » en faïence, 35 cm x 40 cm

Une commande de la Maison des arts Rosa Bonheur de Chevilly Larue :

Sur l'injonction de «faire œuvre en cuisine», Hélène Barrier s'est attelée la tâche afin de pénétrer dans les arts culinaires.

HORS D'ŒUVRE est un triptyque de plats en céramique, inspirés du style Palissy, qui évoque les trois âges de la femme, d'un point de vue physiologique : la femme devient utilitaire à la puberté, dédiée à la procréation entre 20 et 30 ans puis déclarée peu à peu inutile à la ménopause. Heureusement, dans un mouvement cyclique inverse, ses talents de cuisinière, à l'expérience d'une tâche quotidienne à nourrir activement sa famille, sont largement salués... dans l'ombre des grands chefs étoilés.

Ces « plats », en reliefs et imagés d'organes sexués féminins (clitoris, vulve ovaires) et d'inflorescences correspondantes (lys, bulbes, chrysanthèmes...), évoquent la virginité, la fécondité et la ménopause.

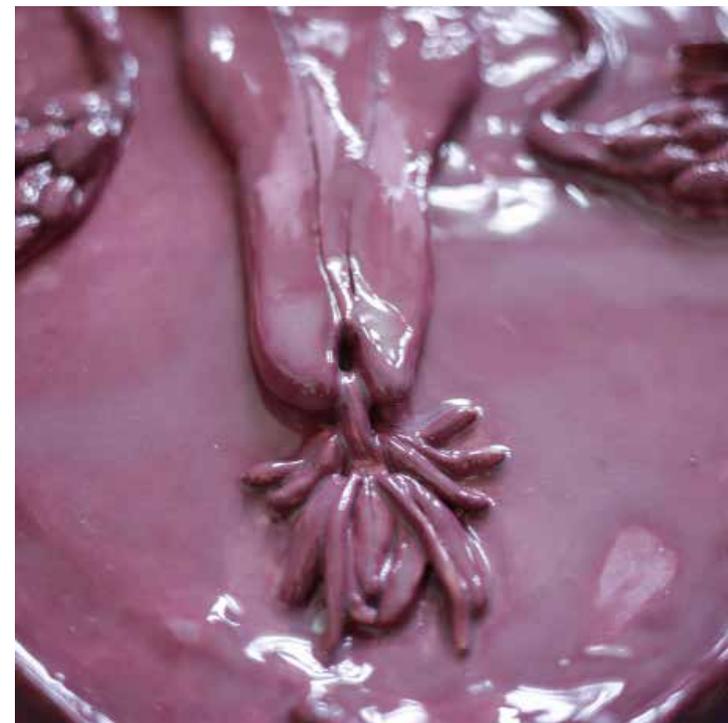
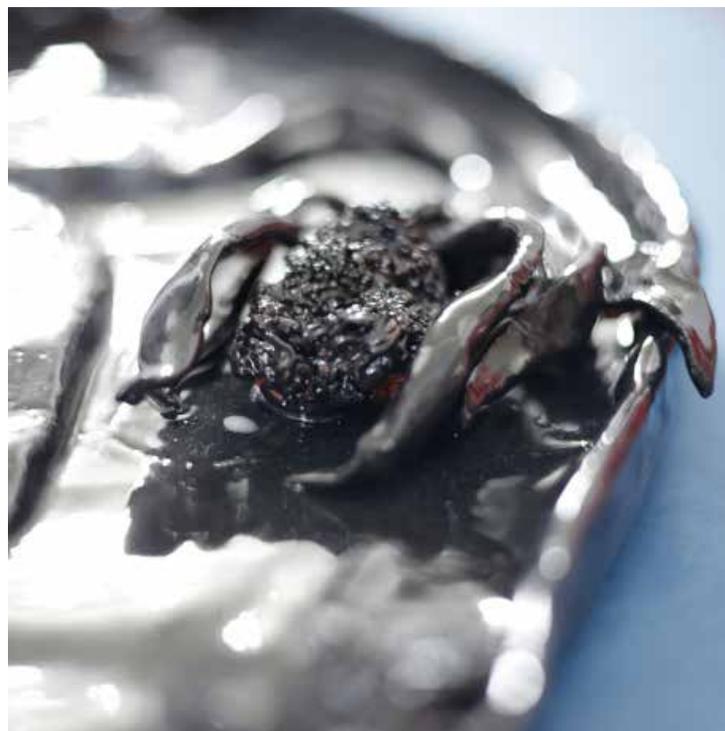
La gamme colorée épouse les symboliques associées à ces images du cycle féminin : blanc, rouge, noir.

Les sculptures en relief, si l'on veut les contempler, interdisent l'usage pratique de l'objet, même en hors d'œuvre. Le jeu de mot de HORS D'ŒUVRE parle d'un met anodin servi afin de faire patienter les convives et qui sera vite oublié, comme sont parfois considérés les corps autant que les paroles de femmes.

Il évoque aussi le désir de l'artiste de sortir de l'œuvre en réalisant des objets « utilitaires » qui ne pourront être d'aucune utilité.

Enfin, ces hors d'œuvre évoquent aussi l'interdiction faite aux artistes femmes d'accéder aux genres définis comme les plus nobles : peinture historique et mythologique, souvent réalisés en grands formats. Et de là, leur cantonnement aux genres définis comme les plus bas, la nature morte, en l'occurrence.

Ces 3 pièces, dans leur format modeste et ostensiblement féminins, sont aussi l'image de l'invisibilisation des artistes femmes, y compris celles qui furent parmi les plus célèbres en leur temps, dans l'histoire de l'art, et la mémoire collective qui en découle.

< VORTEX

Scaphandre-poulpe

Grès

2020

50cm

Exposé à la Galerie Grès à Paris en 2023

> CHAIR DE MA CHAIR

Faïence émaillée

2024

15 X10 cm

DESSINS

< LES YEUX DANS LES ARBRES

dessin au crayons graphites et crayons de couleurs sur papier arche
20 X 30 cm. 2023

Exposé chez KHAOS / Barcelone en 2024

> SYMBIOSE I & II

dessins au crayons graphites et crayons de couleurs

20 X 30 cm
2023

Exposés chez KHAOS / Barcelone en 2024

> VIVARIUM II

Dessins et croquis

mine de plomb

20 cm X 30 cm

en lien avec la performance donnée au CWB en 2021

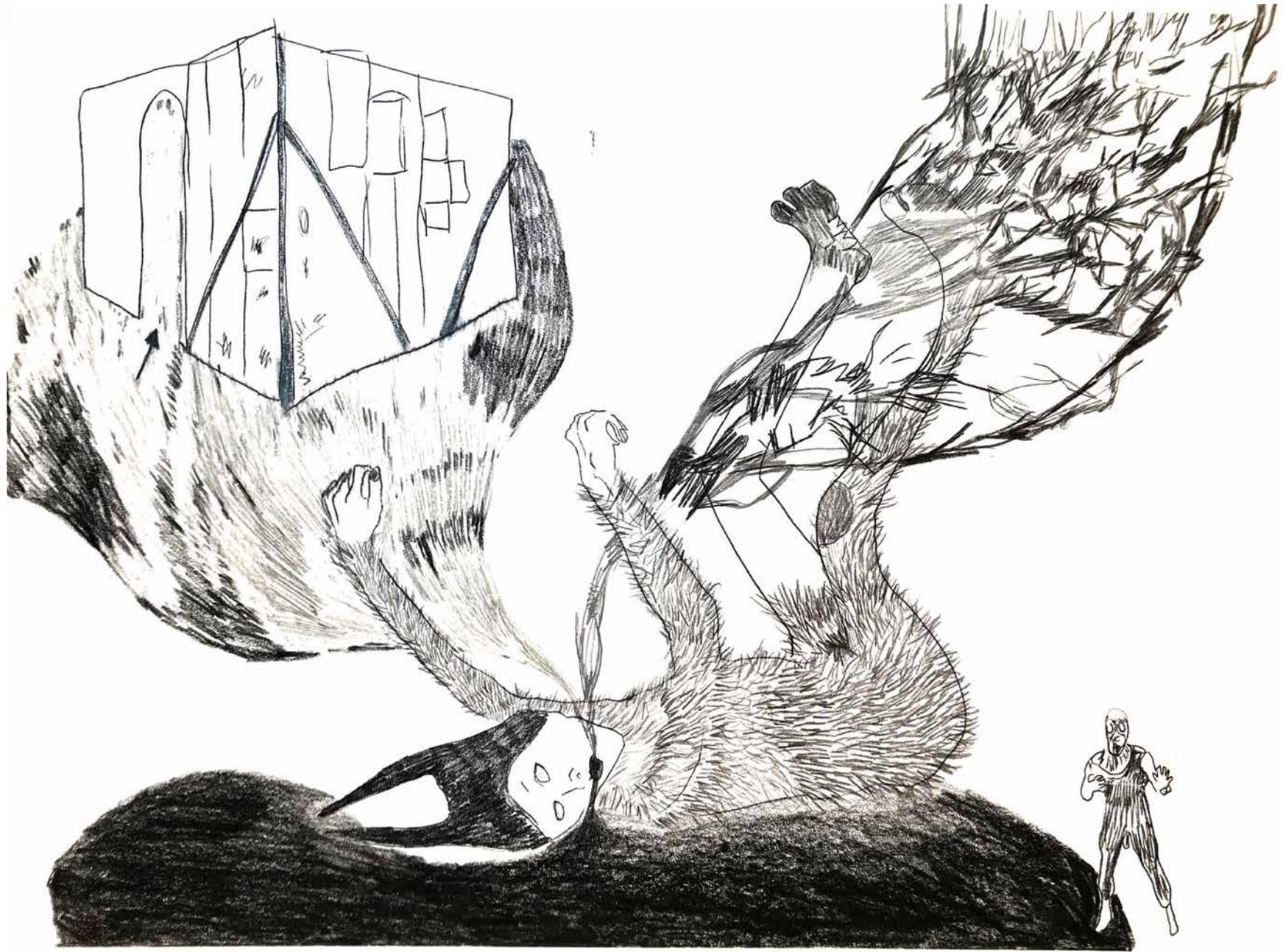
> UNION OF THE SNAKES

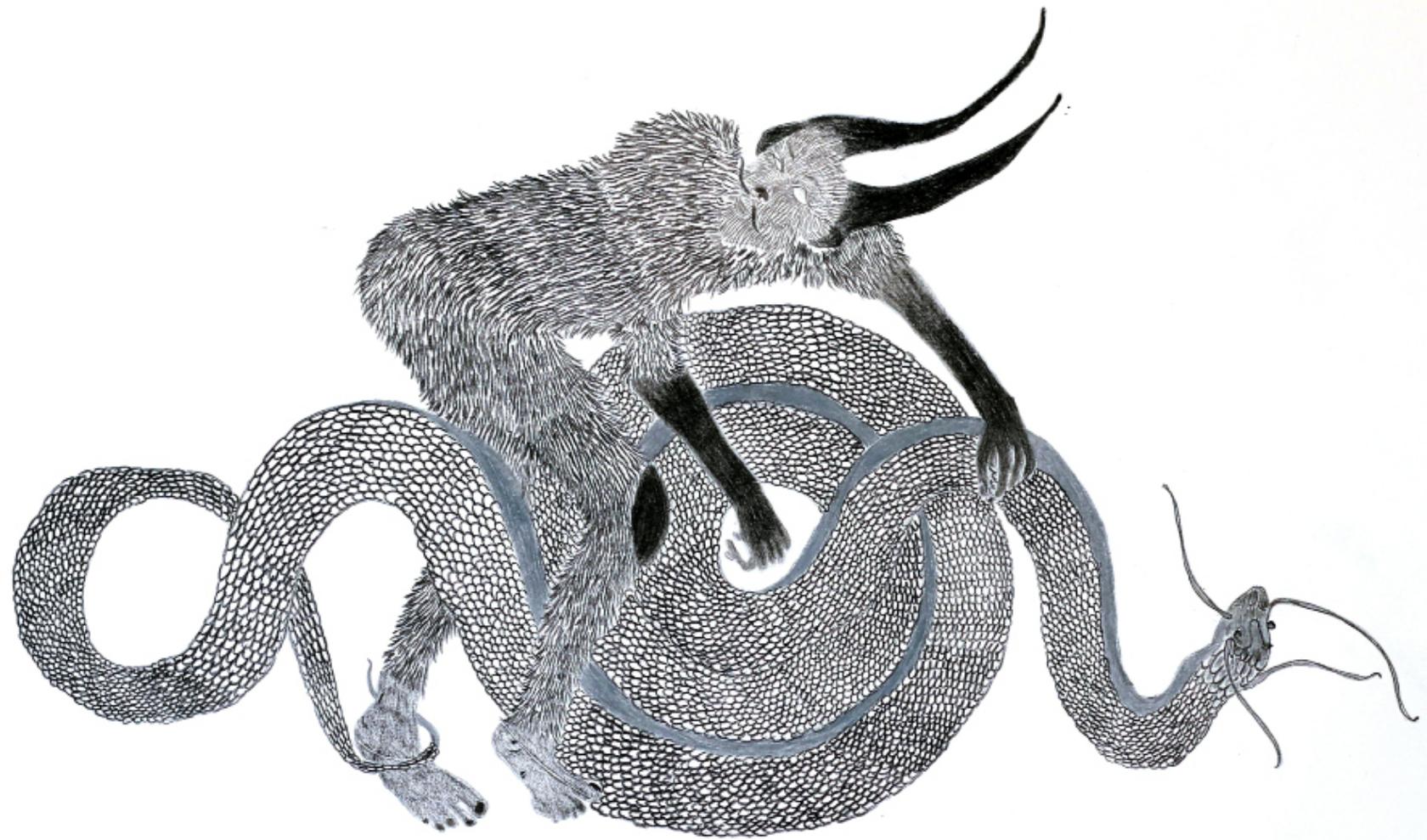
dessins au crayons graphites et crayons de couleurs

20 X 30 cm each.

2023

Exposés chez KHAOS / Barcelone en 2024

PROJET **DANSER WITTIG 2024**

DANSER WITTIG est une tentative d'incarner visuellement (puis dans un deuxième temps sous forme de performances dansées) des extraits de « Le corps lesbien » de Monique Wittig suite au vertige ressenti lors d'une lecture de ce texte à voix haute.

Sa langue, terriblement corporelle, est une déflagration, d'une incandescence qui amène une énergie tragiquement colorée.

À la lecture du texte « Le corps lesbien » et à la puissance de ses images, j'ai eu envie d'incarner ce texte, en proposant des dessins issus de ma pratique de la danse butoh et sa façon particulière de convoquer l'imaginaire. Ma double pratique me permet ces aller-retours presque synesthésiques : en dansant me viennent des images, comme des rêves, et d'autres images que je crée en dessinant peuvent s'incarner dans la danse.

Au-delà de l'aspect visuel, DANSER WITTIG aspire à aller au-delà des limites de la forme statique du dessin pour insuffler une dimension vivante à ces créations.

Le projet veut également aborder les liens entre la nature, le corps et la société. Le texte de Wittig est très axé sur sa relation avec le monde naturel, sauvage, végétal autant qu'animal.

Dessins aux crayons graphites - 2023 - Format 30 X40 cm

Exposés à la Galerie DYS à Bruxelles en 2024

PERFORMANCES

< META GENDER

performance Butoh-Queer depuis 2010

META GENDER est le résultat scénique d'une recherche collective centrée sur la déconstruction du genre (autour du *Manifeste Contra sexuel* de Paul B. Preciado), du corps, de la musique et de la performance.

Créé en 2012, suite à une commande du Lausanne Underground festival, META GENDER tourne encore à l'international en 2022 et fête ses 10 ans. Performance polymorphe, elle se présente en trio, en duo ou en solo, comme ici à Mexico pour le Femstival (festival féministe) et en Juin 2022 au Queer Butoh Festival à New York.

META GENDER s'accompagne d'ateliers mêlant la danse butoh et le drag king, axés sur desconstruction du corps / desconstruction du genre dans un objectif d'empowerment et de réappropriation de l'espace public.

➤ <https://vimeo.com/user/5660984/folder/11582612>

>STATION

au Centre Pompidou - Musée National d'Art Moderne

soirée MUSEUM LIVE dans les collections du musée, 2019

Hélène Barrier a présenté une performance réinterprétant la thématique mythologique de l'axis mundi.

Devant **La colonne sans fin** de Constantin Brancusi, elle a composé un travail corporel sur la posture verticale en initiant un dialogue entre la danse et la musique avec Cravan, son partenaire sonore de ces dernières années.

<https://vimeo.com/335094298>

< ANIMALITIQUE

Création au CWB Paris / Biennale NOVA XX - 2022

Chaque année entre 13 et 15 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit l'équivalent de la Belgique. Ce phénomène met sous pression la faune sauvage en réduisant ses habitats, provoquant déplacement et extinction. La majorité des animaux destinés à la consommation de l'homme est désormais issue de l'élevage, et c'est principalement pour les nourrir que 2400 arbres sont détruits chaque minute.

Le décompte d'un quart d'heure de déforestation mondiale se fige sur deux dénouements possibles: celle de la fin d'une pratique industrielle, ou la fin de toutes ressources exploitables.

Dans ce dispositif, le minotaure piégé, son espace délimité par la lumière artificielle, entame une dernière danse, dans l'urgence. Sa charge symbolique est double: fantôme de l'animal sauvage, mais objectivé sous une forme civilisée. Ses mouvements sont les signifiants d'une ultime résilience.

<https://vimeo.com/684564891>

> LABYRINTHES

Fondation FIMINCO X CWB - 2023

Performance déambulatoire pour l'exposition Symbosium

La figure du Minotaure convoque une charge symbolique double: fantôme de l'animal sauvage, mais objectivé sous une forme civilisée. Être hybride, transgenre, incarnant la part sauvage de l'artiste et son aller ego masculin. Rejouant à sa façon des rituels animistes, Hélène Barrier rétablit le lien mystique qui unit l'humain à l'animalité et à la nature. L'espace sacré et émancipateur de la performance permet à l'artiste de se relier à nouveau au monde et d'aller à la rencontre de l'autre, à l'inverse du Minotaure qui vit reclus. Vigilante aux phénomènes d'exclusion et de réification, sa démarche entend interroger le pouvoir que l'art exerce sur le réel, sa capacité à être une tribune pour les corps déviants.

<https://www.instagram.com/p/Cq7e0qfumhJ/>

Hélène BARRIER

iconoklastes2018@gmail.com

+33 (0)6 19 67 83 03

<https://www.instagram.com/iconoklastes/>

- Interview de Céline DU CHÉNÉ sur France Culture pour l'émission "Par les temps qui courent"
<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/par-les-temps-qui-courent/helene-barrier-la-repetition-est-une-forme-de-metamorphose-1965629>

- 2024 Exposition (céramiques et dessins) chez KHAOS / Barcelone
L'été des Serpentes / exposition collective - Galerie DYS / Bruxelles
- 2023 Présentation de 2 oeuvres **minotaure** au sein de l'exposition «Les Animaux fantastiques» au LOUVRE-LENS
Performance **Labyrinthes** commande du CWB / Fondation Fiminco pour SYMBIOSIUM ► <https://www.youtube.com/watch?v=hfZHSuVeu6w>
Performance **Animalitique** au centre d'art Rosa bonheur / nuit blanche
Selection de **dessins** pour SALO Hors les Murs Galerie Rachel Hardouin - Paris 10e - 15martel.com
- 2022 **Attache-moi** Exposition collective Galerie Rachel Hardouin - Paris 10e - 15martel.com
Meta gender (solo version) au Festival Queer Butoh à New York / USA ► <https://vimeo.com/user/5660984/folder/11582612>
Broderies Monstres / la Halle Saint Pierre / novembre
Animalitique performance au Centre Wallonie Bruxelles pour NOVA XX / Paris ► <https://vimeo.com/684564891>
Je rêve d'un monde en paix Expo collective en soutien à l'Ukraine. Galerie L'œil bleu / Paris
Cabaret King Vitam Aeternam Centre Wallonie Bruxelles X JERK OFF
Hors-d'œuvre, triptyque céramique commande de la Maison des Arts Rosa Bonheur / Chevilly Larue
Résidence au Centre R.Doisneau, centre d'accueil pour jeunes autistes : Installations et ateliers / Paris
- 2021 **Vortex**, pièce unique en céramique, invitée à la galerie Grès, Paris
Corps / des Accords exposition collective / collectif Playmode, le Mans
Garlands Installation pour Land art aux Mur à Pêches Montreuil
Résidence à LA CHATAIGNERAIE centre d'accueil pour jeunes autistes : Installations et ateliers
- 2020 **L'odeur de la cire efface toutes les peines** / Espace Culturel André Malraux, le Kremlin Bicêtre.
Vivarium Minotaure / Laboratoire pour le Jerk off festival au Centre Wallonie Bruxelles
- 2019 **Exposition HUMUS** / conversation avec l'artiste Philippine Schaefer. Galerie Rachel Hardouin - Paris 10e - 15martel.com
SORCIERES ! Exposition collective - commissariat Marie de Paris au Centre d'art H2M / Bourg en bresse.
Résidence et exposition « Les colonies tissulaires» au Centre d'Art Moulinsart (Sarthe)
Station, performance au Centre Pompidou (Paris) ► <https://vimeo.com/manage/videos/335094298>
- 2018 **Animal Manifeste** / exposition au DOC-Paris
Résidence Villa Empain / Bruxelles
Respirations, exposition dessins et mobilier d'exception Vanities gallery - Paris
À mon seul désir / 20 ans de Mauvais genre avec Agnes B. - Dunkerque
Voyage de recherche sur les femmes tatouées d'OKINAWA au Japon
- 2012-2017 **Résidence** au Dance center de Syros / Grèce
Résidence et installations aux Ateliers Martel
Résidence les iconoclasses 19, Centre d'art Duchamp à Yvetot
Eh, Marie ! Art textile et figures de circonstance, Exposition à OUT of the BOX / Bruxelles
Résidence au Textilsetur (Centre d'art textile) Blondüos / Islande.
Et il entra dans un profond sommeil (Immersiv version), **Résidence** au Chateau Ephémère / Paris
Exploding Boys, commande pour la Manufacture des Flandres avec Fiber art fever / Roubaix.
Et il entra dans un profond sommeil + Cellula / Cloître de l'archevêché / Arles + Chapelle St Michel / Avignon (Parcours de l'art)
Objects in mirror are closer than they appear, Résidence au Parc Aborigène de Pintong, Maison Laurentine & Institut Français de Taipei/TAIWAN.