Héloïse Bonin

@Héloïse Bonin – Puy Mary, Auvergne 2023

« Toute recherche est un voyage et le chercheur, un voyageur retournant chacune des pierres de son chemin, en quête des secrets que cachent les apparences. Ici, apparaît, dans toute son étrangeté, le chaos des forces naturelles » - Simon -Parneix

Héloïse Bonin est une artiste plasticienne française, née en 1979.
Son travail est une exploration sensible et engagée des liens entre l'humain, la mémoire et la nature.

À travers une approche pluridisciplinaire mêlant broderie, fil, papier, pigments, installations et performances, elle construit un univers à la fois délicat et puissant, où chaque élément raconte une histoire.

Son art est une réflexion sur les identités, les migrations, la solitude et les résonances entre passé et présent. En intégrant des matériaux issus de l'environnement, elle questionne notre rapport au monde naturel et souligne l'urgence écologique avec une poésie subtile. À la croisée de l'intime et du collectif, son travail est une invitation à l'échange, à la contemplation et à la prise de conscience, offrant une place à ceux dont la voix est souvent effacée.

Là où le geste artisanal rencontre la profondeur de la réflexion, son œuvre crée un dialogue vivant, où les fils, les traces, les empreintes deviennent un témoignage de notre espace et humanité partagée.

Margalit Berriet
Présidente fondatrice de la galerie Mémoire de l'Avenir – Humanities Arts and Society / Paris XX Artiste-chercheuse et commissaire d'exposition

Une démarche entre nature et encre

Sa pratique puise directement dans la matière du mondeÅelle réalise ses œuvres bien souvent en pleine nature, en apposant des empreintes végétales (écorces, pierres, feuilles...) à même le papier, avant de retravailler ces tracés à l'encre de Chine, soulignant les lignes avec minutie et délicatesse.

Chaque dessin, unique, résonne comme un fragment de la nature – la sève des arbres, la texture des pierres, la mémoire du vivant capturée par un geste à la fois instinctif et maîtrisé.

Son travail nous invite à contempler ce que la nature trace à notre attention, tout en soulignant les enjeux écologiques contemporains (déforestation, perte du vivant).

Les visuels en noir et blanc, ponctués parfois d'un lavis ponctuel, dialoguent avec l'espace et le regardÅl'encre habite le papier comme la nature habite notre regard.

Avec une sensibilité subtile et puissante, Héloïse Bonin nous immerge dans un monde où l'encre devient souffle, où chaque trait est un fragment de forêt, un vestige de pierre, un murmure intime de la vie.

Dans l'interstice entre geste et matière, cette exposition révèle la poésie silencieuse du vivant, portée par la force saisissante de l'encre.

« Je vis en Haute-Vienne, aux portes du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin.
On y côtoie la beauté des paysages dans une nature encore préservée malgré l'impact désastreux de l'homme sur les écosystèmes des landes et des forêts.

Je vais aussi marcher en Auvergne, au cœur des Estives du Cantal, vers le Puy Mary, récolter des pierres de lave.

Mon travail pictural nait de cette rencontre avec la nature.

Empreintes de pierres, d'écorces d'arbre, de racines et rhizomes. Empreintes de vie.

Empreintes encrées pour soi-même, s'ancrer, s'enraciner.

Ces pressions d'éléments naturels ont laissé des traces, des sortes d'écriture.

Je prolonge l'expression intérieure de ce vivant naturel par des lignes et des traits, sorte de calligraphies, d'écritures performatives végétalisées, inconscientes et somatiques.

Je peins a l'encre de chine noire pour la rapidité d'exécution qu'elle autorise, me permettant une grande fluidité des gestes.

Je suis guidée par des ambiances sonores en pleine nature, des bourdons d'instruments, des sons électro-acoustiques qui me semblent a la fois terrestres, célestes, vivants, essentiels. » - H.B

Forest, 2024

série Mémoire d'arbre
150 x 105 cm
encre et acrylique sur papier montval satiné

Empreintes singulières, 2025

série Mémoire d'arbre
200 x 115 cm
Encre et cendres sur papier aquarelle coton

Pierre de lave N°1, 2023

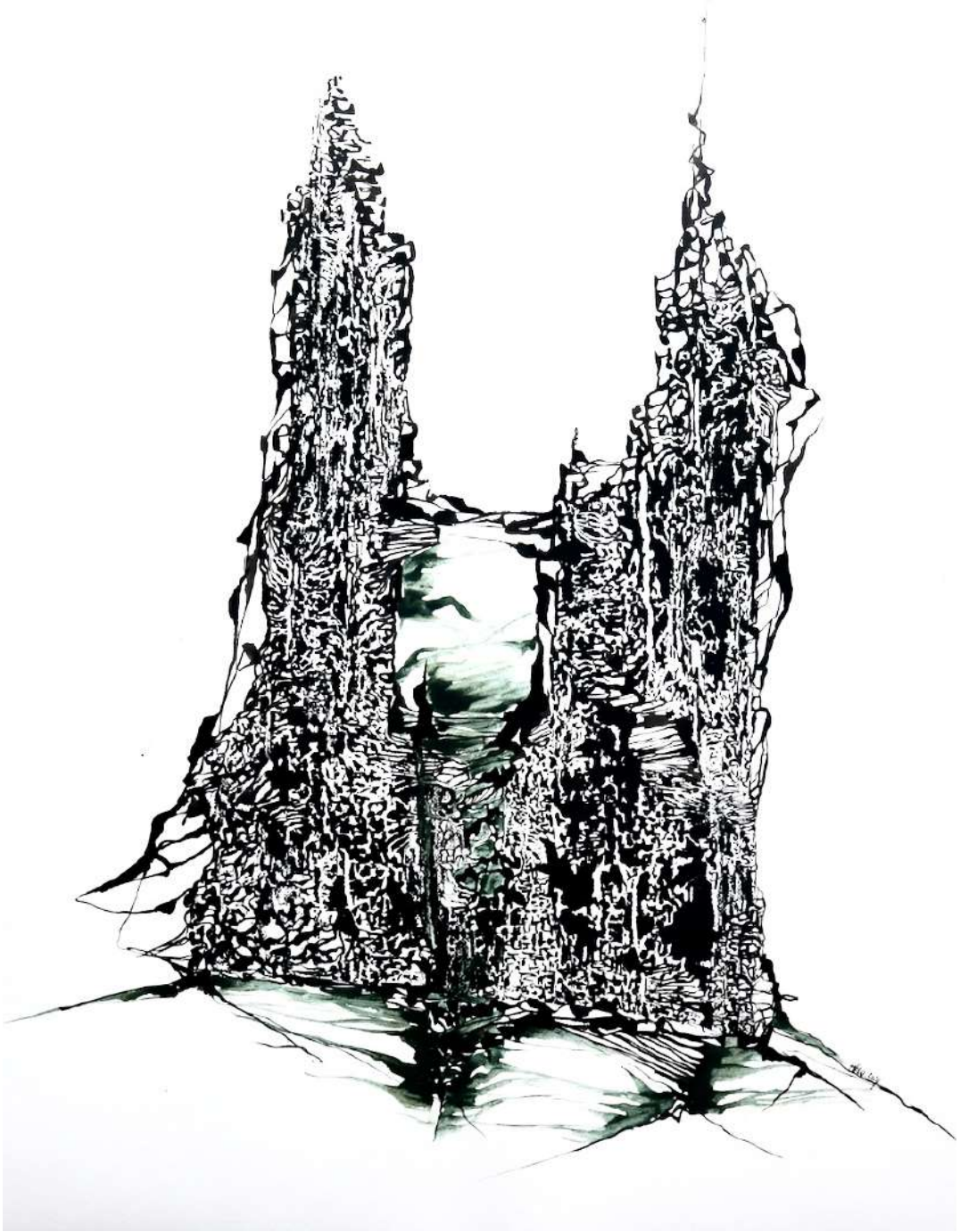
série Pierre de lave

61 x 41 cm

Encre et acrylique sur papier artisanal Moulin du Got (87)

Propagation, 2024

série Mémoire d'arbre
100 x 70 cm
encre et pigments sur papier aquarelle



Hinode 1/3, 2025

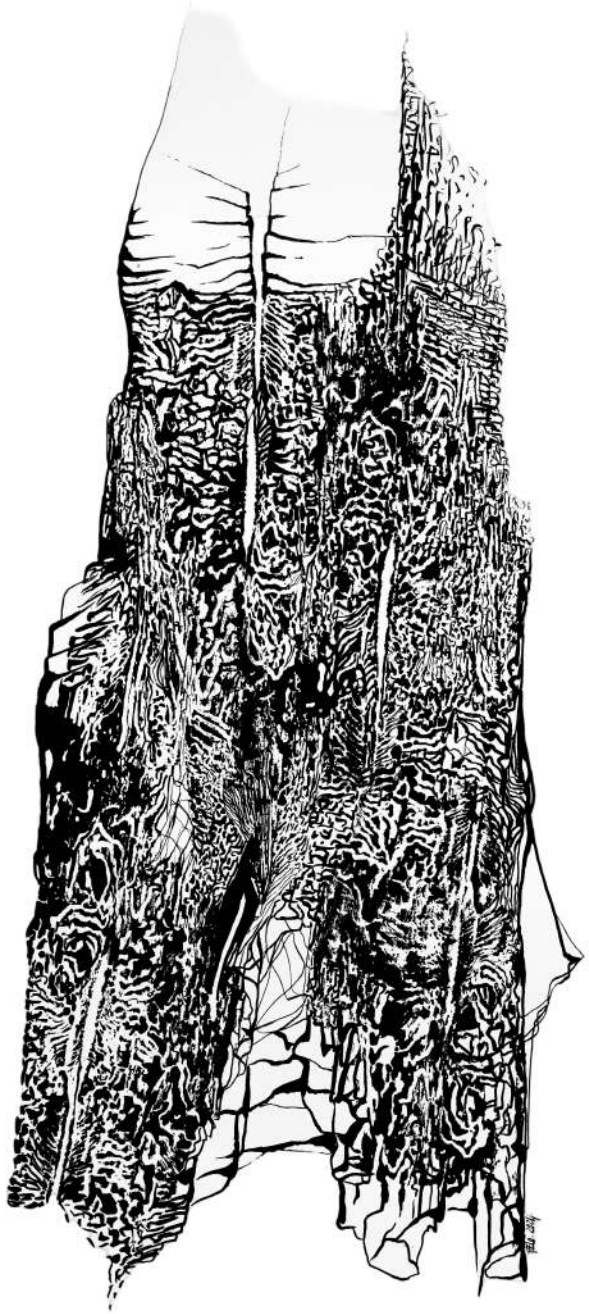
série carbone
100 x 70 cm
encre, cendres et charbon sur papier fibres de bambou

Poudre de charbon N°2, 2024

série Mémoire d'arbre
encre, poudre de charbon sur papier aquarelle montval

Feuilles au fil rouge, 2025

série Dentelle de feuilles
15 x 15 cm
encre, feuille, fil rouge sur papier aquarelle coton



Arborescence, 2024

série Mémoire d'arbre
70 x 50 cm
encre sur papier aquarelle

Tronc, 2024

série Mémoire d'arbre
160 x 105 cm
encre et acrylique sur papier montval

L'élégance du vivant, 2025

série Dentelle de feuille
50 x 40 cm
encre et dorure sur papier

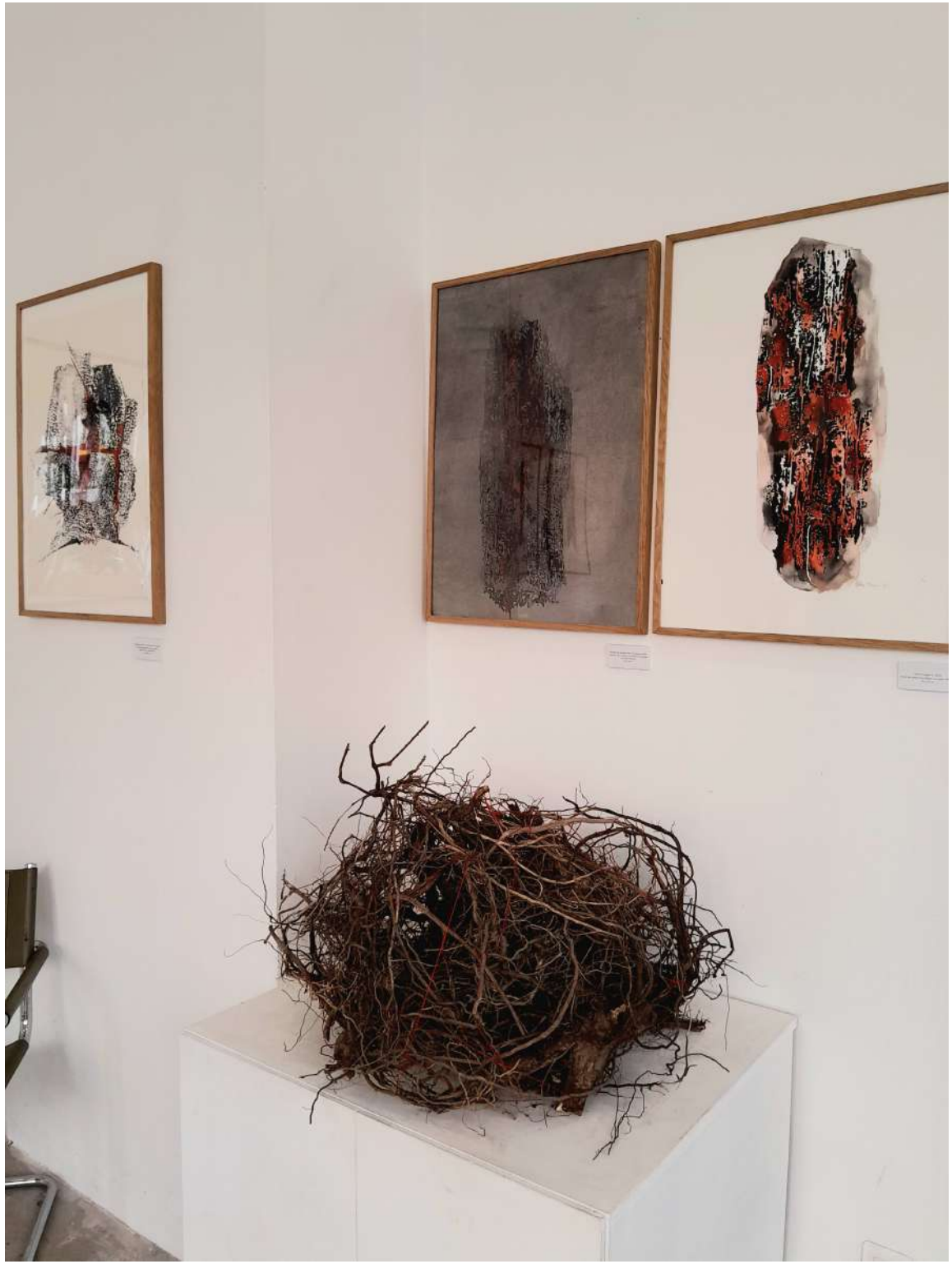
L'âme en creux, 2025

50 x 40 cm
encre et dorure sur papier
série Mémoire d'arbre

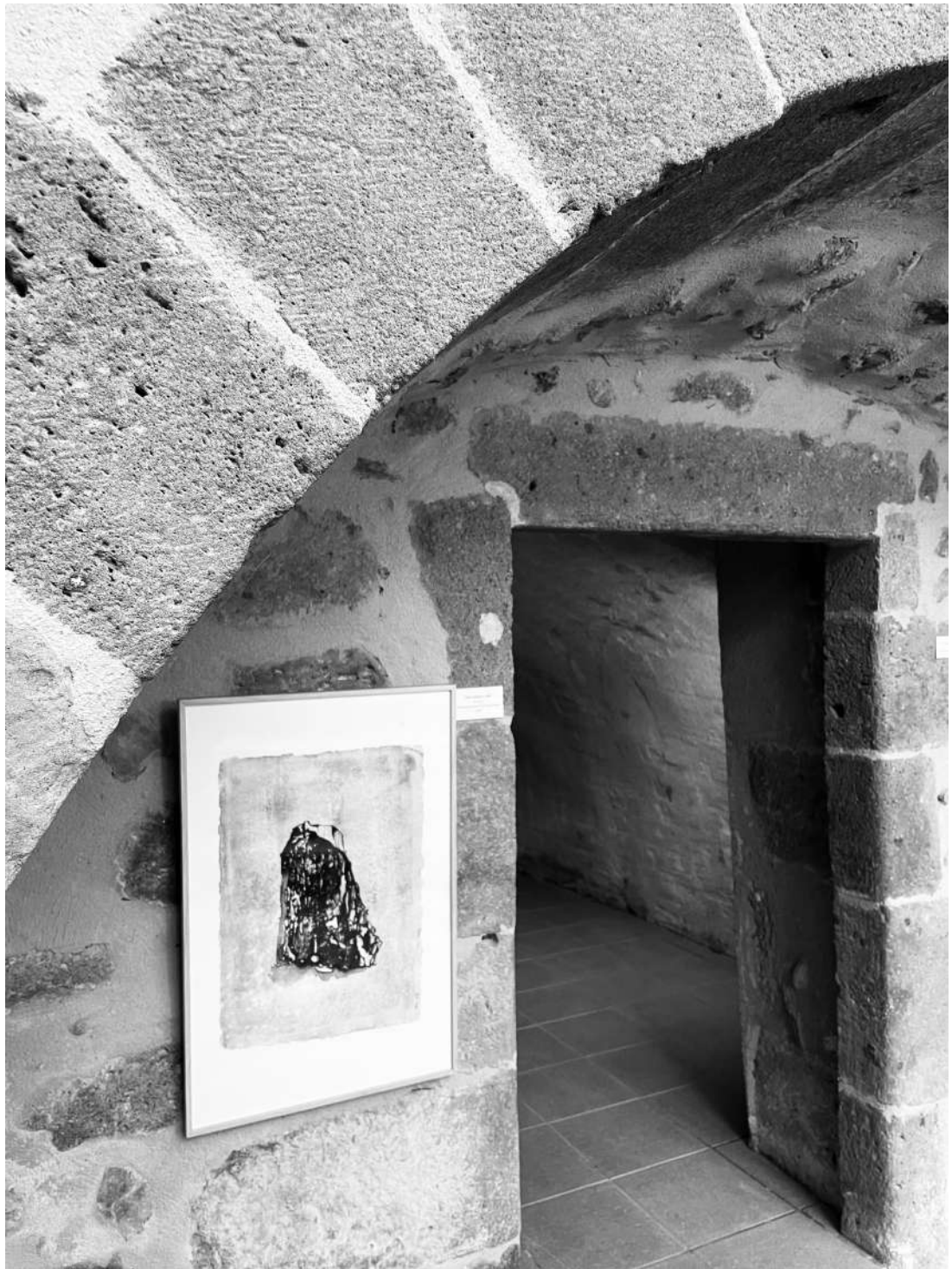
exposition Murmure d'écorce - KI Galerie – Poitiers 2025

Exposition Artothèque Angoulême, 2025
Musée du papier

Artothèque Angoulême, 2025



Exposition Empreintes
Galerie Oblique Nuage, Paris 2024



Exposition ORCIVAL, Puy-de-Dôme, 2025

Exposition ORCIVAL, Puy-de-Dôme, 2025
Pierre de lave

HÉLOÏSE BONIN

MATIÈRE ET MÉMOIRE

Née en 1979, Héloïse Bonin vit et travaille en Limousin. Formée à l'École d'Arts Appliqués de La Souterraine puis à l'École Nationale d'Arts Décoratifs de Limoges, son parcours artistique est marqué par une évolution intime et résiliente. La peinture s'impose à elle comme une nécessité, un moyen de transcender un traumatisme ancien tout en conciliant création et vie familiale.

Travaillant par séries, elle puise son inspiration dans son expérience humaine et professionnelle. Pendant de nombreuses années, elle anime des ateliers d'expression artistique en milieu hospitalier, notamment dans les services d'oncologie et d'Alzheimer, avant d'intervenir auprès de jeunes placés sous contrôle judiciaire dans un Centre Éducatif Fermé. Ces rencontres marquent en profondeur son travail, nourri d'une sensibilité accrue à la fragilité et à la résilience.

L'empreinte du vivant

Installée en Haute-Vienne, aux abords du Plateau de Millevaches, Héloïse Bonin trouve dans la nature une source intarissable d'inspiration. Elle collecte écorces, pierre troncs d'arbres, imprimant leurs empreintes à l'encre Chine ou à la peinture. Ce processus donne naissan une écriture silencieuse, une calligraphie organique capte l'essence du vivant.

Guidée par les sons naturels et les textures du pays elle inscrit son travail dans une approche sensoriell intuitive. Le fil rouge, motif récurrent, tisse un lien e l'humain et la nature, une invitation à la reconnexio vivant.

Son œuvre récente marque une évolution vers l' traction, contrastant avec une période antérieure o figure humaine et les intérieurs dominaient. Cette t sition révèle une recherche d'harmonie, dans une as tion à capter l'invisible. Ses compositions, où se croi empreintes et tracés automatiques, ouvrent un dialo entre matière et perception.

LIERRE ROUGE
Acrylique et collage sur bois, 44,5x50 cm

Son travail, à la fois sensoriel et contemplatif, invite à une immersion dans les rythmes du vivant, interrogeant notre lien profond avec la nature et le temps qui passe.

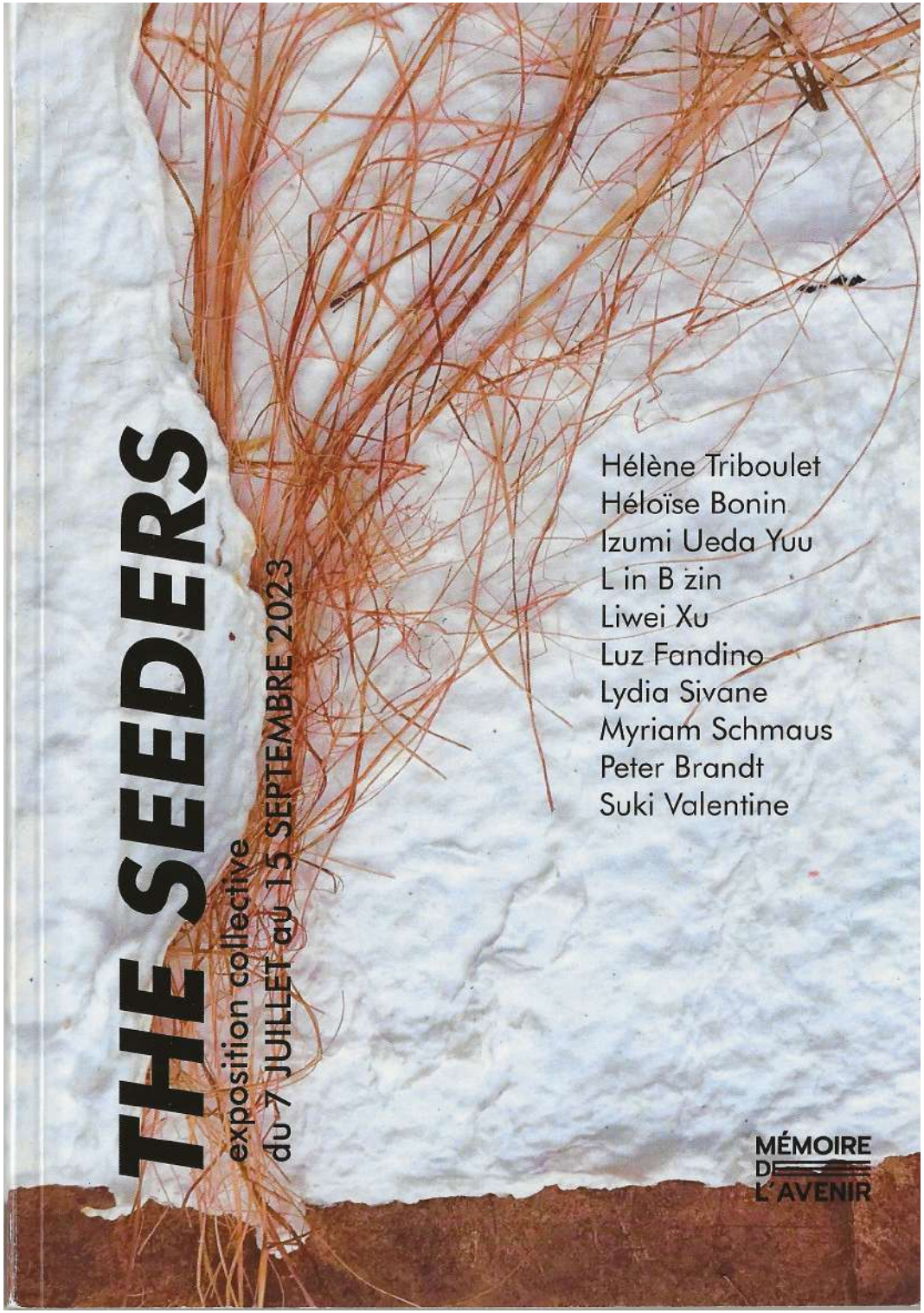
EMPREINTE SONORE AU FIL N°2
Encre sur papier Montval satiné, 150x115 cm
2024

"Héloïse Bonin explore un rapport personnel et intense à la nature qui lui est proche et nécessaire. Elle trouve son inspiration dans différents éléments du paysage, dont l'empreinte est directement encrée sur papier. De là naît une forme d'écriture automatique, calligraphique, sans mots." Pamela Pinna - Exposition Empreintes, 2024, Galerie Oblique Nuage, Paris.

"L'exposition Mémoire d'arbre d'Héloïse Bonin est une plongée dans une écriture automatique de la végétalité, inspirée par Max Ernst, où l'art et l'écologie se rencontrent. Utilisant des supports variés, du papier recyclé aux feuilles artisanales de la Papeterie du Moulin du Got, elle traduit la texture et l'histoire des éléments naturels." CULTURIUS magazine, 2024.

La Rédaction

NEVADART magazine, parution printemps 2025



Catalogue d'exposition 2023
Galerie Mémoire de l'avenir, Paris

HÉLOISE BONIN

Née en 1979, Héloïse Bonin vit et travaille en Limousin, en Haute-Vienne (87). Elle étudie à l'école d'arts appliqués à la Souterraine puis à l'École Nationale d'Arts Décoratifs à Limoges en Limousin Son travail pictural et son désir de poursuivre dans la voie artistique résultent d'un long et fort cheminement personnel: forme de résilience, suite au traumatisme, laissé par un accident survenu en 1999 mais aussi à l'envie de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Héloïse travaille par séries, imprégnées de sa vie personnelle et professionnelle. De ses premiers intérieurs avec son fil rouge, elle va ensuite travailler sur des portraits et Remix de grandes oeuvres de l'histoire de l'art comme La Grande Odalisque d'Ingres, puis sur sa série Corolle enfin : Son Monde Désenchanté, mélange de portraits d'ados, d'oeuvres de courage, de rêves en attente... Pour ces séries, elle peint à l'acrylique à même le sol et au doigt, sur des plaques de bois contreplaqué.

Born in 1979, Héloïse Bonin lives and works in Limousin, Haute-Vienne (87). She studied at the School of Applied Arts in La Souterraine, then at the National School of Decorative Arts in Limoges. Her pictorial work and her desire to pursue an artistic path are the result of a long and personal journey: a form of resilience, following a traumatic accident in 1999, but also the desire to devote herself to raising her children. Héloïse works in series, inspired by her personal and professional life. From her first interiors with its red thread, she goes on to work on portraits and remixes of great works of art such as Ingres' La Grande Odalisque, then on her Corolle series and finally : Son Monde Désenchanté (Her Disenchanted World), a mix of portraits of teenagers, exiles of courage, dreams in waiting... For these series, she paints in acrylic on the floor and with her finger on plywood.

Entre surface et profondeur

SITE WEB
https://www.heloisebonin.com/

Empreinte sonore 1
70 X 50
Encre et acrylique sur papier aquarelle Mont

Empreintes de pierres volcaniques.
Empreintes d'écorces d'arbres.
Empreintes de vie.
Graines à semer.
Graines à germer.
Empreintes ancrées pour soi-même s'ancrer, s'enraciner...
Empreintes à caresser, à respirer, à écouter, pour y sentir vibrer la vie, la ressentir au plus profond de soi...
Ces pressions, ces empreintes de la matière sur la matière ont laissé des traces qui ressemblent à des écritures.
La vie tourmentée des éléments végétaux et minéraux s'exprime.
L'observation du dehors offre une clé de lecture du dedans.
J'explore ce dedans picturalement.
L'entrailles du vivant, le fossile du temps.

Volcanic stone prints.
Prints of tree bark.
Prints of life.
Seeds to sow.
Seeds to germinate.
Inked footprints to anchor and root yourself...
Prints to caress, to breathe, to listen to, to feel life vibrate, to feel it in the depths of your being...
These pressures, these imprints of matter on matter, have left traces that resemble writing.
The tormented life of plant and mineral elements expresses itself.
Observing the outside offers a key to reading the inside.
I explore this inside pictorially.
The entrails of the living, the fossils of time.
The touch, the imprint and the inexorable march of time.

Entre peinture et culture

« *Créer, c'est exister* » . R. Laforestrie

Ce travail, plus ancien, mêle peinture acrylique et collage sur bois faisant écho à mon travail d'art-thérapie (service oncologie, Alzheimer, centre fermé pour mineurs).

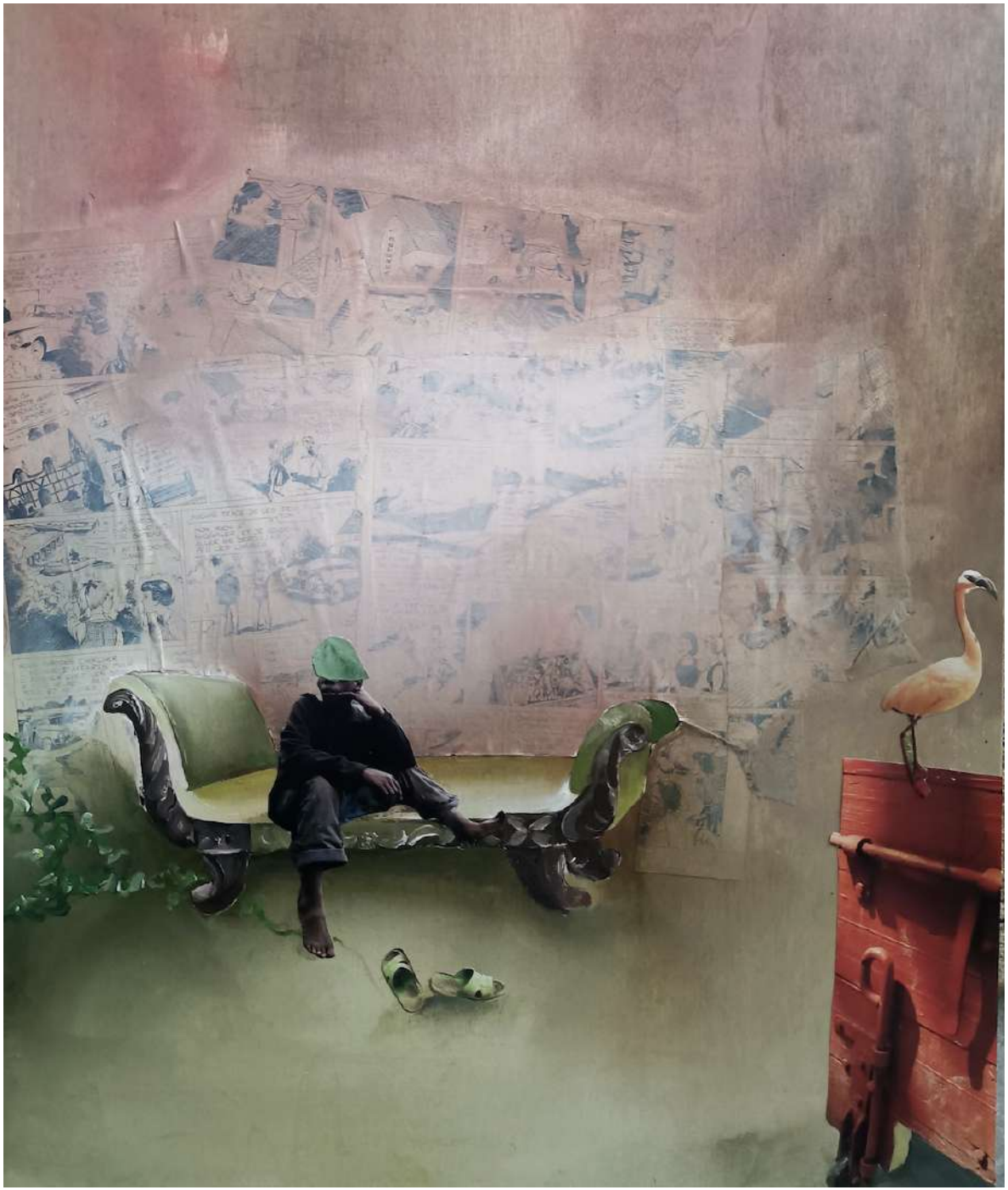
La série des Exilés, la plus récente voit le jour alors que je travaille dans un Centre Éducatif Fermé auprès de mineurs délinquants. Beaucoup de ces jeunes ont traversé des mers et continents à la recherche d'une terre d'asile.

Des adolescents « arrachés », « isolés », bien souvent traumatisés, qui se sentent « projetés » dans une terre d'exil qu'ils n'ont pas toujours choisie. Cette série interpelle et questionne sur le devenir de ces adolescents : comment grandir et se construire lorsqu'on a été balloté au sein d'un parcours d'exil ?

On nous observe, 2024

24 x 40 cm

Acrylique et collage sur bois



Les exilés, 2024

51 x 41 cm

Acrylique et collage sur bois

Entre deux monde N°2, 2018

122 x 80 cm

Acrylique et collage sur bois

Exposition Récits d'adolescents, 2024
Galerie M, Paris

Exposition Jaillir de la fatigue, 2024 – Galerie Mémoire de l'avenir, Paris.

Jaillir de la fatigue

MÉMOIRE DE L'AVENIR

spring out of tiredness

Catalogue d'exposition, 2024
Galerie Mémoire de l'avenir, Paris.

PRÉSENTATION

La série ***Exilés*** a vu le jour alors que je travaillais dans un Centre éducatif fermé avec de jeunes mineurs délinquants placés sous contrôle judiciaire de la jeunesse (Ordonnance de 1945), y compris des MENA (Mineurs Étrangers Non Accompagnés). Réalisé sur bois contreplaqué, ce travail mêle peinture et collage, explorant le thème de l'exil.

Il exprime l'isolement, l'épuisement, la solitude, la peur et le courage de personnes souvent traumatisées, se sentant «arrachées» et «isolées», projetées dans une terre d'exil qu'elles n'ont pas choisie.

Comment reconstruire sa vie après avoir été balloté au gré d'un parcours d'exil ?

Héloïse Bonin

PRESENTATION

The ***Exilés*** series originated during my tenure at a Secure Educational Centre, working with young juvenile delinquents under judicial control (under the 1945 ordinance), including Unaccompanied Foreign Minors (MENA). This artwork, executed on plywood through a blend of painting and collage, delves into the theme of exile.

It portrays the isolation, exhaustion, loneliness, fear, and courage experienced by individuals who often feel traumatized, forcibly removed and isolated, thrust into a land of exile not of their choosing.

How does one rebuild after being swept along on a journey of exile?

Héloïse Bonin

© Héloïse Bonin, ***L'épuisement*** - 2024

Héloïse Bonin est une artiste-chercheuse profondément pluridisciplinaire, qui explore de multiples formes d'expression pour aborder des thématiques essentielles et contemporaines.

Animée d'un intérêt sincère pour autrui et pour l'environnement, elle développe sa pratique à travers un large éventail de sujets, interrogeant la diversité des récits individuels et collectifs, qu'ils concernent des personnes isolées ou migrantes.

À travers son œuvre, elle donne une voix à leurs parcours, à leur solitude, à leurs racines, tout en mettant ces témoignages en perspective avec des références culturelles et historiques, qu'elle analyse et déconstruit avec sensibilité.

Ses préoccupations écologiques et son rapport à la nature occupent également une place centrale dans son travail. Elle intègre des éléments issus de son environnement immédiat, les fusionnant avec des matériaux artistiques pour souligner l'importance du vivant et la nécessité de préserver notre écosystème.

Notre rencontre a été marquée par une phrase de René Laforestrie :

« Créer, c'est exister. » Un credo que nous partageons.

À travers son art, Héloïse révèle la dimension créative et expressive propre à chaque individu, une aptitude universelle à traduire le monde et ses émotions, nourrie par l'observation du choses, du vivant et le dialogue avec autrui.

Son approche artistique est à la fois sensible et expérimentale. En combinant divers médiums, elle parvient à concevoir des œuvres novatrices, empreintes de féminité, de singularité et de force.

Elle mobilise ces procédés créatifs pour interroger son propre parcours tout en s'impliquant comme médiatrice, offrant à son public une expérience immersive qui sollicite leurs émotions, les sens et favorise l'interaction et le partage.

Dans cette optique, Héloïse Bonin a collaboré avec R. Laforestrie, docteur en psychologie et initiateur d'ateliers artistiques destinés aux personnes en situation d'isolement.

Profondément inspirée par les paysages, la matière et les éléments naturels, son œuvre transcende le cadre personnel pour explorer des enjeux sociétaux majeurs.

Elle aborde aussi bien les réalités politiques actuelles que les conditions de vie des femmes, des adolescents ou des personnes âgées.

Elle s'intéresse aux interactions entre l'intime et l'espace collectif, aux tensions inhérentes aux relations humaines et aux réalités

impalpables, concevant ainsi des œuvres à la fois délicates et puissantes. Son travail oscille entre une abstraction subtile, inspirée par la nature et la vie qu'elle perçoit dans les pierres, les plantes et les éléments intangibles des espaces naturels, et une figuration expressive, ancrée dans des situations fortes, incitant à la réflexion et au dialogue. .

J'apprécie particulièrement la profondeur de sa recherche, son engagement à l'échelle globale et sa capacité à conjuguer différentes disciplines et matériaux : broderie, fils, mousseline, fl de fer, papier, pigments, installations... Un ensemble cohérent et significatif qui témoigne de la richesse de son univers personnelle et artistique.

Margalit Berriet Présidente fondatrice de la galerie Mémoire de l'Avenir Humanities Arts and Society / Paris XX Artiste-chercheuse et commissaire d'exposition

@heloisebonin .2024

EXPOSITIONS PERSONNELLES récentes (sélection)

2025 / Galerie Maison Magenta - Lyon

2025 / Artothèque - *Dessins d'empreintes* – Angoulême

2025 / Orcival – Pierres de lave- Auvergne Sancy

2024 / Galerie Oblique Nuage - Empreintes – Paris

2024 / OPÉRA - Murmure d'écorces – Limoges

2024 / Médiathèque Francophone - Mémoire d'arbre - Limoges

2023 / LE PHARE - Monde désenchanté - Limoges

2023 / Galerie Art – Intérieurs - Sarlat-la-Canéda

EXPOSITIONS COLLECTIVES récentes (sélection)

2025 / KI GALERIE – Dessins d'empreintes - Poitiers

2025 / Musée de Semur-en-Auxois – L'eau – Bourgogne

2024 / Galerie Mémoire de l'Avenir - Jaillir de la fatigue - Paris

2024 / Galerie M - Récits d'adolescence - Paris

2023 / Galerie Mémoire de l'Avenir - THE SEEDERS - Paris

2023 / 26e Rencontres d'art contemporain Château de Saint-Auvent - Regards croisés sur le sacré - Haute-Vienne

2023 / Galerie Art – Intérieurs - Sarlat-la-Canéda

PARCOURS

2025 / sélectionnée Rencontres artistiques Carré sur Seine – Billancourt, 2025

2022 / Art-thérapeute Centre Éducatif Fermé pour mineurs

2020 / Formation DPJ. Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Pole Territorial de Formation de Bordeaux

2016 / Bourse aide individuelle de création – DRAC Nouvelle-Aquitaine

2013 / 1er prix ARS du Limousin – Ateliers art-thérapie, service oncologie

2011 / Formation Bibliothécaire – Diplomée ABF

2010 / Bourse aide individuelle de création – DRAC Limoges

1999 / Ecole Nationale Supérieure d'Arts Décoratifs – Limoges

1996 / Ecole Préparatoire aux Arts Appliqués - La Souterraine (23)

CATALOGUES

Nevadart Magazine / printemps 2025

Catalogue d'exposition « Jaillir de la fatigue » / 2024

Catalogue d'exposition « The seeders » / 2023

Catalogue d'exposition « Regards croisés sur le sacré » / 2023

CONTACTS

Héloïse Bonin

1 Route du Mas

87120 Eymoutiers

+33 (0)6 89 12 34 87

contact@heloisebonin.com

site : www.heloisebonin.com

@heloise_bonin