

Benoît Barbagli Vautier

Éléments Biographiques

Sous le chaos, la vie

L'atelier de Benoît Barbagli est vaste. Océan rivière et montagne sont ses espaces performatifs. L'art y surgit, émergence vitale au sein du collectif. Ses propositions plurielles et multi-médiumniques éclosent dans des gestes itinérants. L'art se déplace dans la nature.

Dans ses dispositifs péripatétiques, le chemin fait sens, la nudité est candide, et l'œuvre se manifeste dans des surgissements. Les configurations sont multiples, les rituels variés et, souvent, l'expédition qui mène à l'expérience artistique se fait avec des plasticiens. Son appareil photo est qualifié de « volant ». Il passe de main en main et la signature est fréquemment partagée ou collective.

Benoît Barbagli explore les frontières. Il puise dans le substrat de la création en quête de ses germinations issues d'une nourriture mutualisée. La Montagne crée autant que la mer, que l'ami artiste, par sa présence, par son mouvement, par le principe de vie, par essence aléatoire, qui le meut. L'art saisit des instants du Vivant qui se manifeste toujours où on ne l'attend pas, dans des séquences inouïes que nous peinons parfois à saisir dans leurs déploiements. Avec humour, légèreté, force et délicatesse, Barbagli nous invite à croquer les instants et nous incite à les considérer dans leur beauté éphémère. Une ode à la Vitalité.

Les quatre éléments sont récurrents. Ils animent et structurent des séries de l'artiste dans des jaillissements héraclitéens. Le feu, l'eau, l'air, la terre. L'univers de Benoît Barbagli est poétique, polysémique, pudique, drolatique. Il aime à « détourner les Texte expo Sous le chaos la vie références de la culture pour les retourner à la nature. » Qu'est-ce qui fait œuvre ? Le projet ? Ses manifestations ? Il orchestre des rencontres, une communauté se crée autour du projet et l'espace de création devient alors joyeux prétexte à la vie.

Pour rendre hommage au vivant, lui restituer sa place, l'artiste s'efface, il met en scène, se met en scène et pourtant s'estompe avec beaucoup d'élégance, l'égo se dissout dans l'interconnecté, je est un autre. Benoît Barbagli, c'est le romantisme inversé. Son retour à la nature se fait dans un cadre apaisé où l'égotisme s'anéantit, où l'éloge se dépare de pompe, où l'art affleure dans sa plus simple expression.

Dans la mer méditerranée en hiver, une main tend un bouquet dans l'eau glacé, la mer féconde est aussi meurtrière ces derniers temps. Éros et Thanatos se rejoignent, ardeur amoureuse et hommage mortuaire sont les deux faces d'un même miroir. Dans une tentative amoureuse au flambeau, un corps nu se jette d'une falaise, tombeau du plongeur ou passion inextinguible ? Le moment est en suspens, espace irrésolu soumis aux projections du regardant. La grâce, la chute et le rebond – ou pas, font partie du tout. Des corps portent une pierre sous la surface troublée d'un lac, émergence d'une nouvelle Atlantide ou perspective sisyphéenne d'un éboulement inévitable après une énième tentative ? L'artiste et ses acolytes apportent leur pierre à l'édifice visuel.

Benoît Barbagli est le sherpa de la montagne, il y transporte ses toiles pour que cette dernière crée. Il éloigne la muséification du corps de la femme en le rendant à la terre. Il capte l'étincelle embrasant le faisceau. Il chemine sur l'anthropocène en interrogeant les étoiles, nées du chaos.

Texte écrit par Pulchérie Gadmer à l'occasion de l'exposition *Sous le chaos, la vie*

Elements biographiques et analytiques de l'œuvre de Benoît Barbagli Vautier

Biographie :

Benoît Barbagli Vautier est un artiste contemporain né en 1988 à Nice, France. Diplômé de la Villa Arson, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nice, il vit et travaille entre Paris et Nice. Il a développé une pratique artistique multidisciplinaire qui inclut la photographie, la performance, la sculpture et les installations. Depuis 2015, il collabore avec le collectif PALAM, qu'il a cofondé, et ses œuvres sont régulièrement exposées dans des galeries prestigieuses comme la [Galerie Eva Vautier](#) à Nice. Thèmes principaux :

La relation avec la nature : Barbagli explore les liens profonds entre l'humain et la nature. Dans son exposition *Tout autour l'eau* (2022), il utilise l'eau comme un médium pour déconstruire les normes sociales et culturelles. Les corps nus immergés dans l'eau symbolisent une régression vers des états primordiaux où les distinctions sociales et de genre s'effacent. L'eau devient un espace de réinvention collective où les individus redéfinissent leurs relations à eux-mêmes et à leur environnement naturel ([source](#)).

Photographie collective : Barbagli adopte une approche collaborative dans sa photographie, souvent en utilisant un appareil photo "volant" qui passe de main en main parmi les participants d'une performance. Cette technique efface les frontières traditionnelles entre l'artiste et le sujet, créant ainsi une œuvre collective où chacun participe à la création artistique ([source](#)).

L'éthique de l'image : Barbagli interroge constamment l'éthique de l'image et son empreinte sur le monde. Il crée une résonance harmonique entre les émotions des individus dans un cadre naturel. Cette approche se manifeste dans ses performances collectives où l'expérience sensorielle prime sur le résultat visuel ([source](#)).

La transformation numérique : Dans son exposition *Numera Natura* (2024), Barbagli explore comment le numérique transforme notre perception du réel. Il exprime cette idée en disant que cette transformation est si profonde que l'épistémè en est déplacée : la vérité devient un vecteur sémantique décodé et réencodé ([source](#)). Le numérique submerge progressivement le tangible, brouillant ainsi les frontières entre réel et virtuel ([source](#)).

Le corps humain comme médium : Le corps humain, souvent nu, occupe une place centrale dans l'œuvre de Barbagli. Dans ses performances aquatiques, il cherche à désexualiser les corps et à les réintégrer dans un contexte collectif, en interaction directe avec la nature ([source](#)).

Benoît Barbagli Vautier utilise la nature comme toile de fond pour explorer des thèmes liés à l'humanité, au collectif et au numérique. À travers ses performances immersives et ses œuvres photographiques collaboratives, il invite à réfléchir sur notre relation avec le monde naturel et les transformations induites par la technologie.

Sources :

[Galerie Eva Vautier - Tout autour l'eau](#)

[Dossier de presse - Sous le chaos, la vie](#)

[Sine-fine.com - Biographie](#)

[Musée de la Photographie Charles Nègre - Numera Natura](#)

[Contemporanités de l'art - Numera Natura](#)

Citations de Benoit Barbagli

« *Créer du commun est un acte de résistance.* »

Source : Manifeste pour l'exposition "Tout autour l'eau" (2022)

« *Plus l'effondrement frappera fort et plus la joie sera nécessaire.* »

Source : Manifeste pour l'exposition "Tout autour l'eau" (2022)

« *La submersion progressive du monde tangible par l'immatériel numérique nous entraîne dans un changement de paradigme où les frontières entre le réel et le virtuel s'effacent.* »

Source : Manifeste Exposition "Numera Natura", Musée de la Photographie Charles Nègre, 2024

« *Confronté sans cesse à l'hypothèse virtuelle, le sensible, dans sa dimension collective et partagée, devient notre point d'ancrage à la nature.* »

Source : Manifeste Exposition "Numera Natura", Musée de la Photographie Charles Nègre, 2024

« *Qu'est-ce qui, dans l'art, doit rester humain ? Que reste-t-il de cette question lorsque l'on soustrait vanité et ego ?* »

Source : Manifeste Exposition "Numera Natura", Musée de la Photographie Charles Nègre, 2024

« *L'appareil photo ou vidéo devient presque un prétexte, superflu, tandis que l'essence de l'expérience réside dans ce retour au sensible.* »

Source : Manifeste Exposition "Numera Natura", Musée de la Photographie Charles Nègre, 2024

« *À plusieurs, nus, immergés dans l'eau, se déconstruisent les sophistications de notre culture.* »

Source : Manifeste pour l'exposition "Tout autour l'eau" (2022)

« *En rendant possible le commun, elle devient un acte de résistance... La joie est le liant de nos interactions.* »

Source : Manifeste pour l'exposition "Tout autour l'eau" (2022)

« *Lors de la création d'une image, ce n'est ni la composition ni l'originalité visuelle ou conceptuelle qui est recherchée ; c'est la résonance harmonique des liens et des émotions entre individus entourés par la nature qui compose une esthétique : une éthique de la perception.* »

Source : Entretien avec Benoît Barbagli sur son approche artistique dans ArtsHebdoMédias (2022)

« *Les artistes sont l'avant-garde sensible de notre temps ; leurs œuvres ne se contentent pas de refléter la société, elles construisent des mondes, les rendant tangibles et accessibles.* »

Source : Extrait du texte "Anthropocène, notre liberté" (2021)

« *Ce qui m'intéresse n'est pas tant la technicité en photographie mais la plasticité humaine qu'elle convoque et dont elle se saisit.* »

Source : Entretien avec Benoît Barbagli, "Anthropocène, notre liberté" (2021)

« *L'eau a cette capacité de "dé-gener" les corps nus.* »

Source : Entretien pour "Tout autour l'eau" (2022)

« *À plusieurs, nus, immergés dans l'eau, se déconstruisent les sophistications de notre culture, se redessinent les rapports immédiats dont la nature est le premier lien, omniprésent, indépassable.* »

Source : Extrait du texte "Anthropocène, notre liberté" (2021)

« *La liberté apparaît cruciale à l'époque moderne, car elle est devenue le méta-objet de l'art.* »

Source : Extrait du texte "Anthropocène, notre liberté" (2021)

« L'avant-garde artistique vit avec ces contraintes écologiques et sociales afin d'imaginer comment en construire une nouvelle, collective, en écho avec notre environnement. »

Source : Extrait du texte "Anthropocène, notre liberté" (2021)

« Sans le collectif, l'écologie achoppe et plus largement toutes les luttes. »

Source : Manifeste pour l'exposition "Tout autour l'eau" (2022)

« Que peuvent quelques corps immergés nageant en cercle sous l'eau, sans vêtement, sans outil, sans parole ? Quelques mouvements frénétiques pour atteindre la surface... »

Source : Description d'une performance dans le cadre de "Tout autour l'eau" (2022)

« L'art saisit des instants du Vivant qui se manifeste toujours où on ne l'attend pas... dans des séquences inouïes que nous peinons parfois à saisir dans leurs déploiements. »

Source : Extrait du texte "Anthropocène, notre liberté" (2021)

« Son appareil photo est qualifié de "volant". Il passe de main en main et la signature est fréquemment partagée ou collective. »

Source : Présentation de l'artiste sur le site de la Galerie Eva Vautier

« L'absence de vêtement engendre une résurgence archétypale des mythes. »

Source : Entretien avec Benoît Barbagli dans ArtsHebdoMédias (2022)

Citations d'auteur sur Benoit Barbagli

« Les expériences de Benoît s'hybrident avec la furtivité. Elles entraînent différents médiums (peinture, sculpture, photographie, vidéo, son, édition) dans le champ performatif. »

Source : Rébecca François, conservatrice au Musée d'Art Moderne de Nice

« Benoît Barbagli est le sherpa de la montagne, il y transporte ses toiles pour que cette dernière crée. Il éloigne la muséification du corps de la femme en le rendant à la terre. »

Source : Pulchérie Gadmer, critique d'art

« L'œuvre de Benoît Barbagli interroge les possibilités contemporaines de l'écriture photographique par la performance. Il nous offre un récit photographique dont le sujet reste énigmatique. »

Source : Élodie Antoine, historienne de l'art

« Les univers aquatiques mis en scène par Barbagli nous renvoient à des états et des formes primordiales – le liquide amniotique, le cercle – dans lesquels viennent se mouvoir et se lover des corps nus. »

Source : Élodie Antoine, historienne de l'art

« Les œuvres photographiques et sculpturales de Barbagli interrogent notre être au monde, ses mutations et métamorphoses, ses alternatives possibles également. »

Source : Élodie Antoine, historienne de l'art

Listes des expositions de Benoît Barbagli Vautier

Expositions futur :

2024 Numéra Natura - Musée de la Photographie Charles Nègre - Exposition personnelles
2025 Un Homme à la mer - Varsovie - Exposition personnelles
2025 Biennale de Nice sur la mer - Exposition collective
2025 Biennale de Menton sur la mer - Exposition collective
2025 Prévisions/Prédictions - Fondation Edf Exposition collective
2025 SAFFCA - Bruxelles Exposition collective
2025 Festival Plein Air
2025 CIAC - Sous nos pas, les rivières - Centre international d'art contemporain de Carros - Exposition collective

Expositions personnelles

2024 Ocean dream - À la recherche du temps perdu -Redsheep Gallery, Klockestrand skolhus - Suède
2024 Symphonie Sous marine - Citadelle de Villefranche-Sur-Mer
2022 Tout autour, l'eau, Galerie Eva Vautier, Nice
2022 Origine de la joie, Galerie Epi, Ingrandes-sur-Loire
2022 Nouvelle Vague, Palazzo Saluzzo Paesana, Turin, Italie
2021 Sous le Chaos La vie, Galerie Mansard, Paris
2021 La mer à l'œuvre, Espace culturel de Port-Lympia, Nice
2021 Ecotopia – Entrevue, Château de la Napoule, Mandelieu-la-Napoule
2020 90° au dessus du feu, Hôtel Windsor, Nice
2020 Alive, Château de la Napoule, Mandelieu-la-Napoule
2015 Chambre de télépathie, SuperVue, Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine
2015 En une seconde d'inspiration, façade extérieure du MAMAC et du TNN, Nice
Exposition réalisée dans le cadre du festival Réveillons-Nous organisé par Irina Brook
2015 Une sorte de métaphore comme la (planète) Terre, Paris 18ème
Exposition réalisée en partenariat avec l'association Diamètre, Galerie itinérante
2015 Ici la terre, Rosalina, Nice
Exposition réalisée dans le cadre d'un événement Botox(s)

Expositions en duo

2022 Aleas, commissariat Alain Jaquet, exposition en appartement avec Jacque Renoir
2018 Emosophia, commissariat Caterina Zevola Open Bach, Paris (avec Bertrand Lanthiez)
2017 Derrière la Mer, Galerie de Beuil, Beuil (avec Anne-laure Wuillai)

Expositions avec le Collectif Palam

2021 Orées, Villa Cameline, Nice
2020 Sous la glace l'eau, Caisse d'épargne de Nice Masséna, Nice,
2020 En présence de, Chapelle Sainte-Elisabeth, Villefranche-sur-Mer
2019 Azimuth, Galerie Eva Vautier, Nice, et le FRAC PACA dans le cadre Des marches et démarches

Expositions collectives

2023 Oh les 10 ans, Galerie Eva Vautier, Nice
2022 A rose is a pétinua is a mimosa, Galerie Eva Vautier, Nice
2021 L'horizon, Galerie Eva Vautier Hors les Murs, La menuiserie, La Motte-Servolex
2020 Avec plaisir III, Galerie Eva Vautier, Nice
2020 Voila l'été, La station, Nice
2020 Fire walk with me, Musée d'art Naif, Nice

2018 Avec plaisir II, Galerie Eva Vautier, Nice
2019 Nopoto, BelOeil, Nice
2019 Bâtir, villa Le Roc Fleury, Cap d'Ail
2019 La vie est un film, 109, Nice
2019 100 titres, BelOeil, Nice
2018 Avec plaisir, Galerie Eva Vautier, Nice
2018 La mémoire et la mer, commissariat Rebecca François, Nice
2018 Private Choice, commissariat Nadia Candet, Paris
2018 Une collection 5, commissariat Camille Frasca, Paris
2017 Rien ne se perd.... , commissariat Camille Frasca, Paris
2017 Une collection, commissariat Camille Frasca, Nice
2016 Un palais idéal des egos étranges, Palais idéal du facteur Cheval, Hauterives
2016 Préfiguration du palais idéal des egos étranges, Palais idéal du facteur Cheval, Hauterives
2015 Odyssée, Galerie La Marine, Nice
Exposition organisée par la Villa Arson, étudiants diplômés 2015
2014 Des corps compétents, Centre d'art de la Villa Arson, Nice
2013 Travaux en cours, Galerie Eva Vautier, Nice
Exposition collective et commissariat organisé en partenariat avec Eva Vautier
2013 Manca, concert performatif, MAMAC, Nice

Performance /Workshops/ Résidences

2021 L'été de tous les soleils - Les nouveaux cadrans - Chagny - Microfolie
2019 Polychrome, résidence Utopia, Ponte-Leccia, Haute-Corse
2018 School of Nice – From Pop Art to Happenings, Hong-Kong, French May 2018, direction d'un workshop sur la performance en tant que représentant de l'Ecole de Nice.
2013 Avatar, workshop, École d'art de l'Université Laval, Québec, Direction Pascal Broccolichi et Julie Faubert
2012-2013, Des corps compétents, workshops, HEAD, Genève, Suisse sous la direction de Arnaud-Label Rojoux, Patrice Blouin et Christophe Kihm
2011 Concerts et performances Fluxus, Performance au MoMA (Newyork City) avec Ben Vautier

Conférences

2022 : Retour sur l'expérience de l'exposition "Le jour où l'argent disparaîtra" avec le collectif Palam – Galerie Eva Vautier, Nice.
2021 : Conférence à l'École des Beaux-Arts de Versailles – Présentation de travail avec Joseph Dadoune. L'École des Beaux-Arts de Versailles est située au 11, rue Saint-Simon, et offre des formations artistiques de haut niveau depuis sa fondation en 1816.
2018 : Conférence sur la performance et présentation de travail – School of Nice – From Pop Art to Happenings, Hong Kong, French May.
2013 : Conférence Méta Psychique – Travail sur la performativité du langage – Espace de l'Art Concret, Mouans-Sartoux.

Foires

2019 DrawingNow, Paris, Galerie Eva Vautier,
2018 ArtParis, Paris, Galerie Bertheas,

Présentation permanente

Galerie Bertheas, Vichy, Saint-Etienne, Paris
Galerie Eva Vautier, Nice

Commande Public

2023 Révolution Naturelle - Ville de Nice -Avenue Desembrois

Publications

2022 Tout autour, l'eau, Manifeste écologique et social de l'exposition Tout autour, l'eau
2022 Nouvelle Vague, Catalogue d'exposition
2019 Ecotopia, livre sur le projet Ecotopia
2014 Ici la terre, le mémoire, Mémoire de fin d'études dirigé par Joseph Mouton et Thomas Golsen, Villa Arson, Nice
2014 Ici la terre, l'expédition, Coédition pour le projet Ici la terre, réalisée avec les textes de Tristan Blumel

Publications Internet

2024 : To Change Art, Destroy Ego – Hommage à mes grands-parents
2021 : Anthropocène : Notre liberté
2020 : Le jour où l'argent disparaîtra
2018 : Érotiser les luttes

Formations

2015 DNSEP, Villa Arson, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nice
2013 DNAP, Villa Arson, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nice
2011 Licence III Philosophie, Université Nice Sophia Antipolis

Adhérent à la Maison des Artistes
Adhérent à l'ADAGP

Textes critiques

Tempête et élan (2022) - **Rébecca François**Ce texte explore la manière dont Barbagli intègre différents médiums (peinture, sculpture, photographie, vidéo) dans des performances artistiques qui interrogent la relation entre l'humain et la nature. François met en lumière l'approche non interventionniste de Barbagli vis-à-vis des paysages naturels.[Source](#)

Du corps et/dans l'eau (2022) - **Élodie Antoine**Antoine analyse les œuvres de Barbagli en lien avec les éléments naturels, notamment l'eau, et la manière dont il utilise le corps humain dans ses créations collectives. Elle souligne ses performances photographiques où le corps devient un médium pour explorer la relation avec la nature.[Source](#)

La plongée dans les hauteurs (2017) - **Michel Remy**Remy compare le travail de Barbagli avec le Land Art, tout en soulignant son approche spirituelle et performative. Il décrit comment Barbagli explore les paysages de montagne et de mer pour créer des œuvres éphémères qui fusionnent l'homme avec la nature.[Source](#)

Sous le chaos, la vie (2021) - **Pulchérie Gadmer**Gadmer met en avant l'aspect collectif et poétique du travail de Barbagli, où l'artiste s'efface pour laisser place à des créations partagées avec d'autres artistes et la nature elle-même. Elle souligne son utilisation des quatre éléments dans ses œuvres performatives.[Source](#)

L'ingénieur poétique (2015) - **Benjamin Lau**

gierLaugier analyse les performances complexes de Barbagli, telles que *Tide of Trepidation*, où il immerge un piano sous l'eau pour une performance musicale en apnée. Il explore également le lien entre musique, science et nature dans son travail.[Source](#)

Informations supplémentaires :

Site web officiel : benoit-barbagli.com / sine-fine.com

Ce site présente son portfolio, ses expositions, ses textes critiques, ainsi que des informations sur son travail artistique et ses projets.

Blog personnel : [Fragment d'une rébellion esthétique](#)

Sur ce blog, Benoît Barbagli publie des réflexions approfondies sur son travail artistique et des articles critiques.

Réseaux sociaux

Instagram : [@benoitbarbagli](#)

Compte où il partage ses œuvres, ses performances et les coulisses de ses projets artistiques.

Facebook : [Benoît Barbagli](#)

Page officielle où il diffuse des actualités sur ses expositions et ses projets en cours.

LinkedIn : [Benoît Barbagli](#)

Profil professionnel détaillant son parcours et ses collaborations.

Contact

Numéro de téléphone : +33 6 79 53 88 43w

Email : studio@benoit-barbagli.com Galerie représentant Benoît Barbagli

Galerie Eva Vautier

Adresse : 2 rue Vernier, Quartier Libération, 06000 Nice

Téléphone : +33 (0)9 80 84 96 73 / +33 (0)6 07 25 14 08

Site web : [Galerie Eva Vautier](#)

La galerie Eva Vautier représente Benoît Barbagli et a présenté plusieurs de ses expositions, notamment Tout autour l'eau.

Articles publiés par Benoît Barbagli

Anthropocène, notre liberté

Source : [Galerie Eva Vautier](#)

Un texte critique où il réfléchit sur les liens entre art, écologie et liberté dans le contexte contemporain.

Manifeste pour Tout autour l'eau

Source : [Galerie Eva Vautier](#)

Un manifeste rédigé pour son exposition Tout autour l'eau (2022), axé sur la joie et la résistance face aux crises écologiques.

Interviews et articles de presse

Benoît Barbagli : la photographie pour faire émerger la joie !

Source : [ArtsHebdoMédias](#)

Une interview où il discute de son approche photographique collective et de l'éthique de la perception.

Benoît Barbagli chez Eva Vautier

Source : [COTE Magazine](#)

Présentation de son travail plastique et de son engagement artistique à travers ses expositions à la Galerie Eva Vautier.

Exposition Numera Natura

Source : [Nice Presse](#)

Article présentant son exposition au Musée de la Photographie Charles Nègre à Nice en 2024, explorant les tensions entre nature et numérique.

Exposition Tout autour l'eau

Source : [Galerie Eva Vautier](#)

Présentation de l'exposition Tout autour l'eau avec une réflexion sur l'éthique de l'image et la performance collective en milieu naturel.