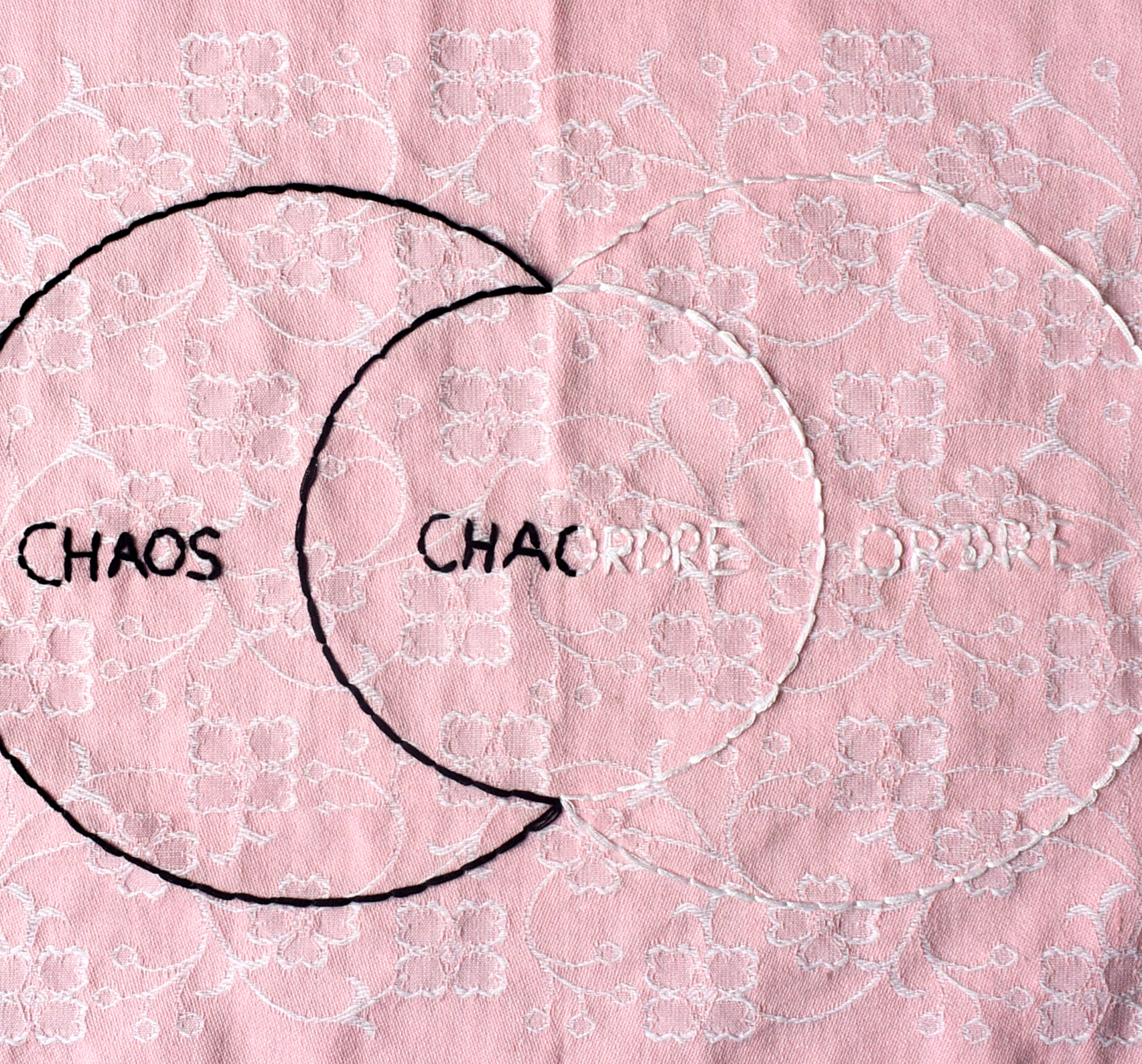




MÉLODIE BAJO

Portfolio 2026

<https://melodiebajo.com>
melodie.bajo@gmail.com

Chaordre

*Diagramme de Venn brodé
sur une serviette de table, 38x42cm,
2023.*



Tout démarre généralement par l'écriture, que ce soit par des mots, des paroles, des signes, des voix, des schémas, des sons, des diagrammes, des fragments, des images...

Ma pratique artistique oscille entre **performance** et **installation**. Par le biais d'un travail où la recherche théorique et l'intervention dialoguent en permanence, les pièces fabriquées, issues de textiles récupérés puis cousus et brodés, peuvent être considérées comme des **résultats de performances**, **d'obsessions quotidiennes**, mêlant mises à l'épreuve corporelles et mentales. Dans une **logique féministe et intersectionnelle**, les codes employés sont souvent attachés à des caractères dominants, dans la perspective d'une remise en question de nos **biais systémiques**, de nos **normes**, et donc de l'**ordre social** établi.

Mes recherches, empreintes de sociologie interactionniste, de gender studies, de philosophie, de sciences et de psychologie, m'engagent à développer une réflexion autour de nos **rôles sociaux** et de leurs impacts sur nos interactions et relations sociales, mais aussi sur nos **identités**. Ces questionnements sont intrinsèquement liés à la classification des catégories et sont sans cesse mis en relation à travers l'utilisation de certains **langages**, notamment **scientifiques**, car ils apparaissent comme des représentations de certains **pouvoirs**.

La vérité

Diagramme de Venn cousu avec des tissus récupérés, 130cm de diamètre, 2023.

Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.



LE VIDE NE SERA PLUS (THÉORÈME DU MIRACLE)

Installation en tissus chinés, cousus et brodés, sculptures en céramique et papiers annotés, dimensions variables.

2026

Exposition issue d'une résidence de recherche et de création à l'École des Beaux-Arts de Châteauroux, et présentée à la Galerie Marcel Duchamp (France) du 7 janvier au 5 février 2026.

Production : École des Beaux-Arts de Châteauroux (France).

Le vide ne sera plus (Théorème du miracle)

Vue de l'exposition à la Galerie Marcel Duchamp, Châteauroux (France), 2026.

Photo © Mélodie Bajo, 2026.



Que se passerait-il s'il n'y avait plus qu'un seul chiffre ? Plus qu'une seule lettre ? Peut-être qu'il n'y aurait plus jamais ni de gagnant-e-s, ni de perdant-e-s ?

S'appuyant sur le Miracle survenu à Déols en 1187 qui a provoqué une trêve dans la guerre qu'opposait les anglais et les français, ***Le vide ne sera plus (Théorème du miracle)*** retrace la quête utopique, consistant en la **fabrication d'un miracle**, portée par un personnage naïf et méfiant. Elle prend la forme d'une **installation immersive**, composée de pièces en textiles récupérés, cousus et brodés et de sculptures en céramique, explorant la notion de «miracle», en lien avec des réflexions sur **les probabilités, les chiffres et les nombres**. Ce personnage, sans cesse dans la tentative, veut provoquer un nouveau miracle, et le développe alors dans une **mise en scène**, imprégnée de références à l'**architecture romane, gothique et brutaliste**, de questionnements philosophiques, et de **langages scientifiques**.

Le vide ne sera plus (Théorème du miracle)

Vues de l'exposition à la Galerie Marcel Duchamp, Châteauroux (France), 2026.

Photos © Mélodie Bajo, 2026.



Vue de l'exposition *Le vide ne sera plus (Théorème du miracle)*, à la Galerie Marcel Duchamp, Châteauroux (France), 2026.

Photo © Mélodie Bajo, 2026.



Et si on faisait une trêve ?
Juste pour respirer.
Le temps d'un instant.

De quoi on aurait besoin ?
Quand même pas d'un miracle ?
Peut-être bien.

Est-ce qu'on croit encore en quelque chose ?
À quoi on croit encore aujourd'hui ?
Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire «croire» ?

Ça viendrait de «place», «coeur».
Donc «Placer son coeur».
Ou bien «gage», «enjeu».

On est toutes des personnages.
On a toutes un personnage.
C'est comme ça.

Celui qui a fait ça, ici, il est perdu.
C'est difficile pour lui de «croire», depuis quelque temps.
Il ne croit plus en grand-chose, même si, il aimerait bien.

Il ne place plus son coeur dans quoi que ce soit.
Mais il parie sur beaucoup de choses.
Il se met en gage, continuellement.

Parce qu'il connaît bien les enjeux.
Il sait pas bien quel rôle il pourrait prendre dans tout ça.
Mais il a envie d'en jouer un, parce qu'il veut jouer, lui aussi.

Il manque d'espoir.
Il veut une trêve.
Il attend un miracle.

Il voudrait tout guérir.
Il aimerait tout protéger.
Il souhaiterait tout garantir.

Il a envie d'abolir le hasard.
Pour provoquer tous nos miracles, même les plus fous, ou les plus insignifiants.
Que tout devienne «miracles».

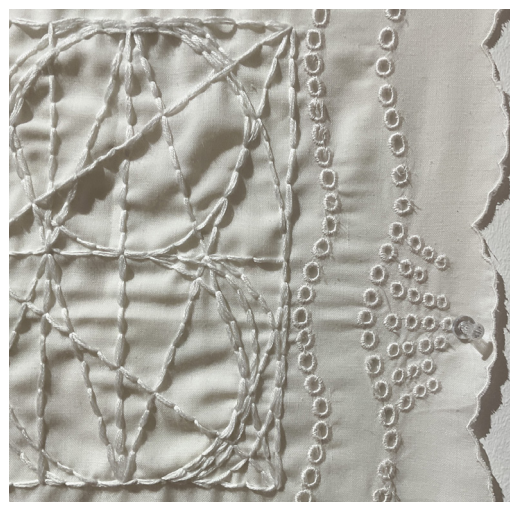
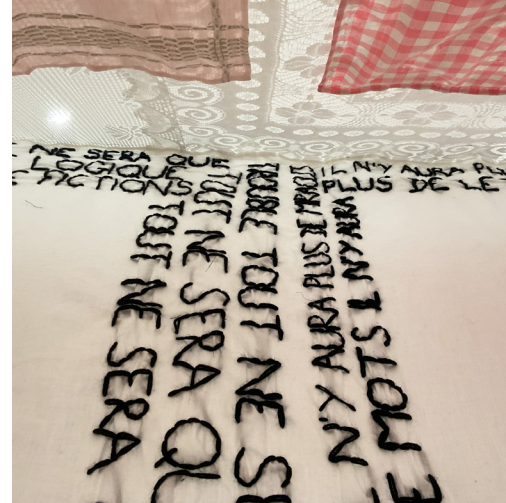
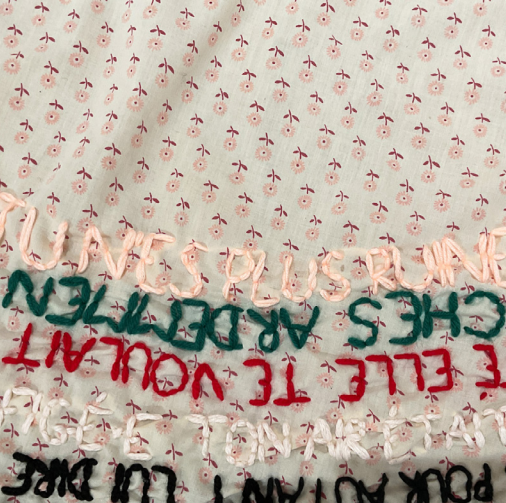
La quête, 2025.



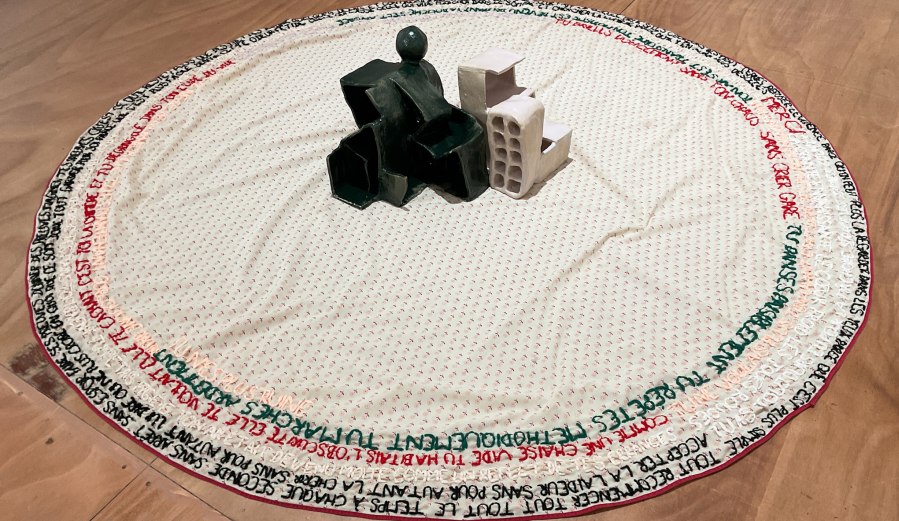
Le vide ne sera plus (Théorème du miracle)

Vues de l'exposition à la Galerie Marcel Duchamp, Châteauroux (France), 2026.

Photos © Mélodie Bajo, 2026.



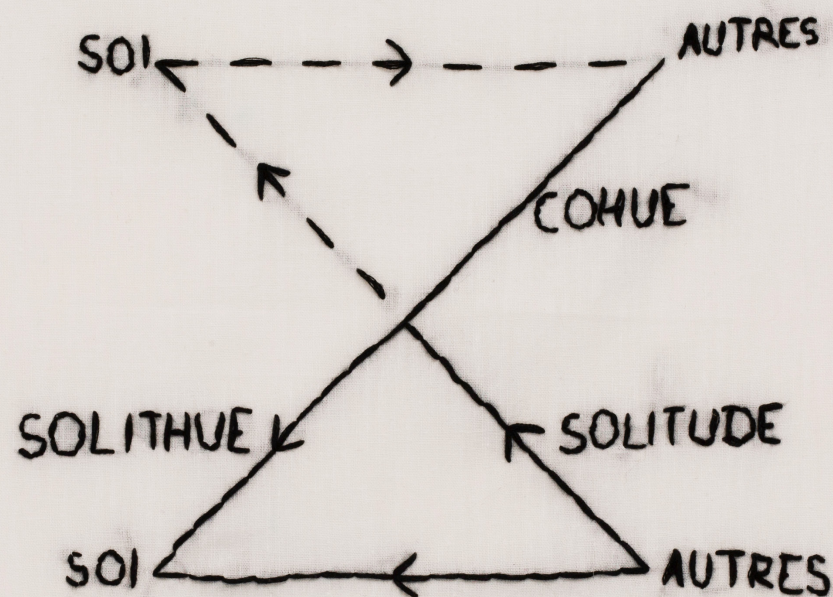
**Le vide ne sera plus
(Théorème du miracle)**
Détails et vues de l'exposition à la Galerie
Marcel Duchamp, Châteauroux (France), 2026.
Photos © Mélodie Bajo, 2026.



Le vide ne sera plus (Théorème du miracle)

Détails et vues de l'exposition
à la Galerie Marcel Duchamp,
Châteauroux (France), 2026.

Photos © Mélodie Bajo, 2026.



Pour être tout à fait honnête,
je travaille sous l'égide d'un personnage, n'ayant pas de nom, parlant au « on », qui est un peu un savant fou ou ignorant fou, qui n'a pas vraiment de genre, qui n'est peut-être pas tout à fait humain, qui est tout le monde et personne à la fois, qui a soif d'une utopie, parfois contradictoire.

Comme beaucoup de personnes, je dois vivre au quotidien avec différents troubles du neuro-développement, donc pour m'en sortir dans la vie, j'ai dû me créer un personnage.

Son existence peut être vue comme la **mise en scène d'un travail d'apprentissage** de nos codes et rôles sociaux, complexes et ramifiés, fait sur le tard, de manière théorique et méthodologique, avec hésitation, distance et amusement. Il est aussi une voix qui cherche à formuler **l'espoir, l'utopie**, donc en étant sans cesse dans la tentative, ce qui le confronte souvent à **l'errance, l'échec, l'erreur**.

Solithue

*Mathème de Jacques Lacan brodé sur une serviette chinée, 30x30cm, 2023.
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.*



Production : Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie, Toulouse (France), Pollen, Monflanquin (France), Institut Supérieur des Arts de Toulouse (France) et la Fonderie Darling, Montréal, (Canada).



Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur est une mise en scène des pérégrinations d'un personnage fictif ou très réel, savant fou ou ignorant fou, non entièrement humain, qui n'a pas vraiment de genre, sans cesse dans la tentative, l'échec, l'erreur, qui a soif d'une utopie presque contradictoire.

Il utilise, crée, assemble et invente des lettres, des mots, afin de développer des réflexions sur nos rapports individuels et collectifs aux **normes**, à la **nature** et à la **culture**, à la **vérité** et à la **croissance**, à l'**utopie** et à la **dystopie**, à la **raison** et à la **folie**, au **savoir** et au **pouvoir**, et par conséquent, tenter d'**aller vers l'égalité**.

Par le biais de ses **recherches incessantes** et **obsessionnelles**, ce personnage tente d'**apprivoiser le chaos de nos réalités**, de **mettre de l'ordre, dans un certain ordre** et de **créer une mutation par le langage**, en inventant des mots, en se hasardant à réfléchir une nouvelle langue, en envisageant un **éventuel avenir à tous nos types d'interactions** et en faisant des **projections sur nos mondes futurs**.

Recherches, créations et productions réalisées aux cours de trois moments de résidences. En 2019/2020 à la bibliothèque du Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie avec le soutien de l'isdaT, Toulouse, France. En 2023, à Pollen, Monflanquin, France. En 2023/2024 à la Fonderie Darling, Montréal, Canada et à la Gare de Matapédia, Canada en partenariat avec l'isdaT.



Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur

Vues de l'exposition au Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie, Toulouse (France), 2025.

Photos © Cyril Boixel, 2025.



Vue de l'exposition *Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur* au Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie, Toulouse (France), 2025.
Commissariat : Emmanuelle Hamon. Photo © Cyril Boixel, 2025.



Quels sont les impacts de la classification des catégories biologiques dans nos rapports aux autres humain-e-s et non-humain-e-s ? Quels sont les impacts du savoir, des sciences sur nos interactions sociales ? Quels sont les impacts de nos rôles sociaux sur nos identités ? Peut-on parler de neurodiversité comme on parle de biodiversité ? Est-il possible de sortir de la binarité, de la dualité ? Est-ce qu'une mutation par le langage en serait un moyen ?

Ce travail propose de questionner nos **binarités** et nos **dualités**, par la création de nouveaux mots, de nouveaux langages. Cela est mis en relation avec des réflexions liées à la **catégorisation des différentes espèces**, aux **logiques mathématiques** et à la **classification de nos interactions biologiques**, dans le but d'interroger nos **rôles sociaux** qui existent et apparaissent au sein de nos **interactions quotidiennes**, donc de leurs impacts sur nos **identités**.

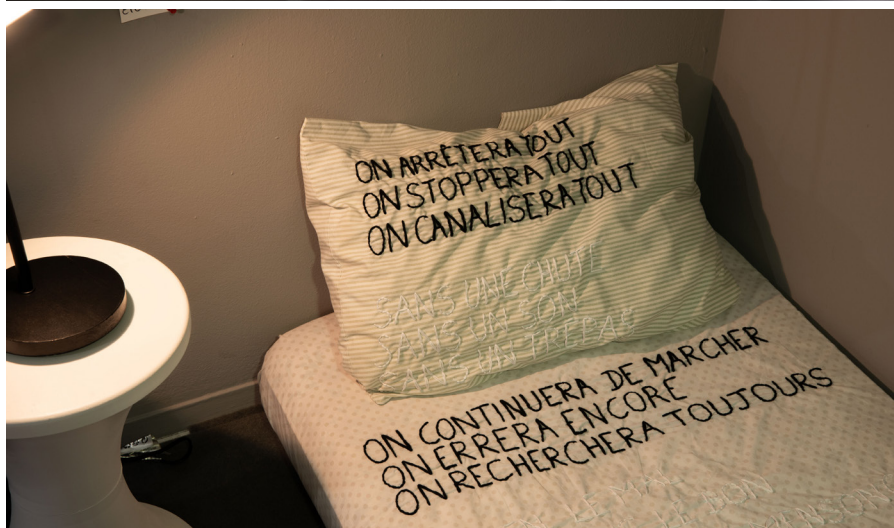
Il a été réalisé à la fois **de manière solitaire** et également **collectivement**, lors de moments de rencontres, de médiations, de performances participatives, avec les habitant-e-s et visiteur-ric-e-s fréquentant les lieux, les villes, les villages, dans lesquels se déroulaient les résidences.

À partir de théories sociologiques interactionnistes, qui partent du postulat que **les inégalités sociales démarrent dès la première interaction sociale**, en raison de la présence de la façade sociale (apparences, voix, gestuelles, expressions, regards, postures...), ces recherches et leurs résultats **tentent de déconstruire nos regards binaires et notre dualité systémique**, sur nos différentes réalités, notamment en ce qui concerne nos rapports aux autres, qu'ils soient humain-e-s ou non-humain-e-s.

Détail de **Winegal & Egowin**, diagramme en diamant en tissus récupérés, cousus et brodés, réalisé d'après un diagramme d'Anthony Judge, 2024.

Détail de **Hybridmanie & Biosumagonie**, Diagramme simplifié des nouvelles interactions, cousu sur un drap chiné, 200x245cm, 2024.

Photos © Mélodie Bajo, 2024.



Photos © Cyril Boixel, 2025.



«Un personnage, inqualifiable, indéfinissable, tente, recherche, échoue, s'exerce, se perd, s'épuise à comprendre, apprivoiser, appréhender, saisir, les tenants et les aboutissants, les méandres, les circonvolutions du chaos de notre monde.
Apparemment, son but est de remettre de l'ordre, mais lequel ?

Il est rien et tout à la fois.
Personne et tout le monde.
Il ne sait pas ce qu'il cherche.
Peut-être un peu de paix, de calme, d'acceptation ou juste de l'indulgence.
Il côtoie la violence et flirte avec, sans cesse.
Il la dévore, la contemple sans pour autant l'apprivoiser.
Il la mange pour essayer de la transformer.
Il se comporte comme un élastique avec elle.
Il la veut, la désire et la rejette.
Parce qu'il sait ce qu'elle est.
Il veut la manipuler.
Comme une pâte, comme un jouet.
Il veut qu'elle change d'état.
Qu'elle devienne autre chose, qu'elle ne soit plus à personne, qu'elle ne soit plus dans personne.
Qu'elle disparaisse et devienne du vent.
Pour ne plus la connaître.
Pour que plus personne ne la connaisse.

Il se demande d'où elle vient, à partir de quoi elle prend racine.
Comment elle apparaît.
Comment elle se mélange au monde et se fait invisible et tellement palpable à la fois.
Comment elle traverse les pores.
Comment elle s'infiltre dans l'indicible.
Comment elle amène l'indifférence et l'entretien.
Comment elle véhicule l'ignorance et l'oblige.

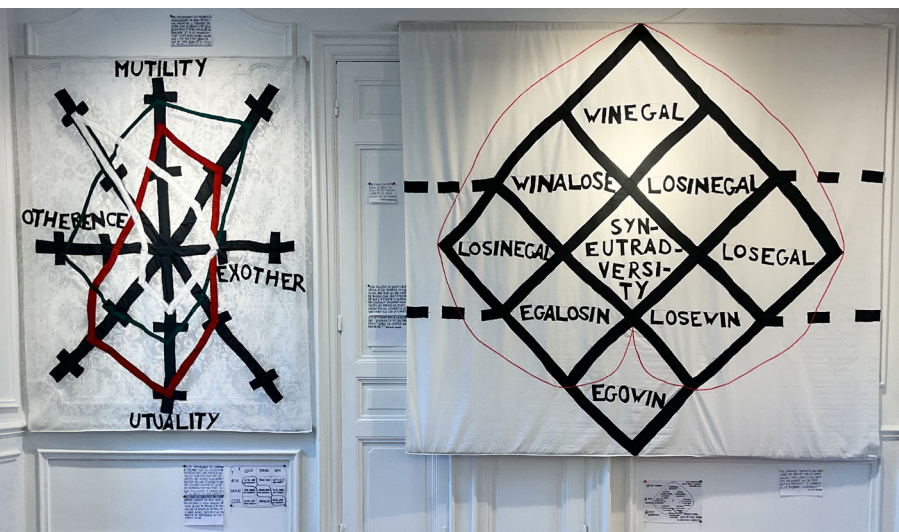
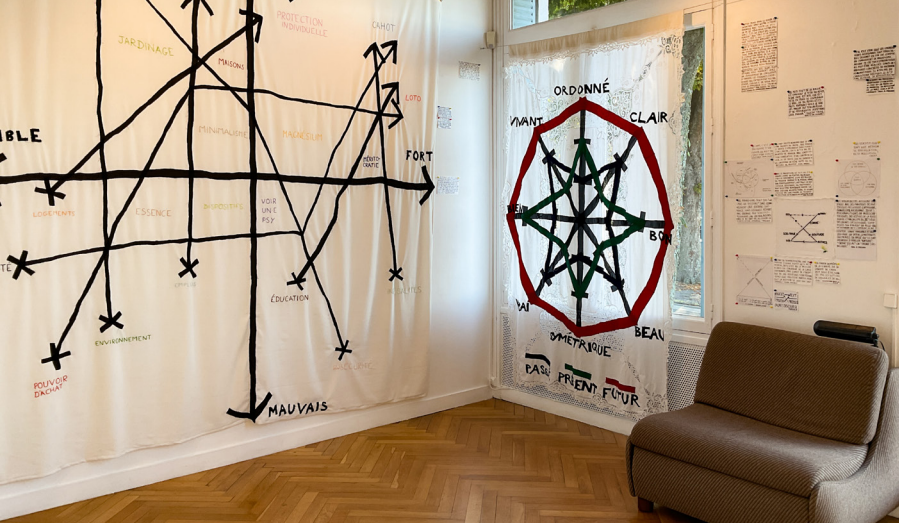
Elle n'est pas du feu, mais se comporte comme tel.
Elle en donne les mêmes sensations.
Elle abrutit et emporte.
Elle est peut-être de l'eau.»

Le personnage, 2024.

Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur

Vue de l'exposition au Musée des Abattoirs-FRAC Occitanie, Toulouse (France), 2025.

Photo © Cyril Boixel, 2025.



**Je me suis dissoute
lorsque j'ai découvert
cette fibre animée et
on s'est évaporé-e-s à
l'intérieur**

Vues de l'exposition au Château
de la Falgalarié, Aussillon
(France), 2025.

Photos © Mélodie Bajo, 2025.



ON SENT DANSER NOS TROUBLES DANS CES GESTES BLEUS

Installation composée d'une série de tissus chinés, cousus et brodés et de sculptures en tissus et en fil de fer assemblées avec des chaînes en acier, dimensions variables.

2024

*Exposition issue d'une résidence de territoire dans les quartiers Nord de Toulouse, intitulée **Self Party**, qui s'est déroulée durant l'été 2024 et qui a été pilotée par le BBB Centre d'Art. Exposition réalisée en dialogue avec la Place de la Danse, Les Abattoirs Musée-FRAC Occitanie Toulouse et le CRÉMIS (Centre de Recherche de Montréal sur les Inégalités Sociales)*

Commissariat : Léa Besson.

Production : BBB Centre d'Art.

On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus

Vue de l'exposition au BBB Centre d'Art, Toulouse (France), 2024.

Photo © Baptiste Dété, 2024.



On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus est une exposition faisant suite à une résidence de territoire, intitulée ***Self Party***, qui s'est déroulée dans les quartiers Nord de Toulouse, durant l'été 2024, où les habitant-es ont été invité-es à **explorer** et **célébrer** leurs **rôles quotidiens**. Inspirée par les gestes et sensations partagés lors de ces rencontres, l'exposition aborde la notion de **neurodiversité** à travers la **synesthésie**, transformant l'espace même de l'exposition en une **scène de théâtre vivante** et invitant à repenser notre rapport à l'espace, aux **autres** et à nos **propres sens**.

On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus

Vues de l'exposition au BBB Centre d'Art, Toulouse (France), 2024.

Photos © Baptiste Dété, 2024.



Vue de *La cage molle*, installation présente dans l'exposition *On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus* au BBB Centre d'Art, Toulouse (France), 2024.
Commissariat : Léa Besson. Photo © Baptiste Dété, 2024.



À partir de postures confiées par les habitant-e-s, **un alphabet** de 45 signes a été créé, dans l'intention de **traduire** ce qui réside dans nos **gestes**, nos **expressions**, nos **regards**, nos **voix**, nos **postures**, lorsque nous interagissons avec quelqu'un-e.

Au cours du projet, il a été question de **créer un système** permettant d'utiliser ce **langage** aussi bien de manière orale, que de manière écrite ou encore plastiquement au sein même de la scénographie de l'exposition. Cela a finalement été impossible, car ce langage n'est pas utilisable car spécifique à chacun-e. Ce qui est finalement une bonne nouvelle, en effet, créer cet alphabet partait également de la volonté de sortir de nos systèmes de langages déjà établis. **Donc, pourquoi créer un nouveau système, alors nous souhaitons sortir d'un autre ?**



Le plafond du centre d'art, souvent considéré comme un **défaut que l'on cherche à cacher**, a alors été utilisé comme **motif omniprésent** dans lequel les signes naviguent à leur guise. Tout comme pour l'utilisation de matériaux donnés, récupérés, il s'agit de «faire avec ce qu'on a», de «faire avec ce qu'on est», ce qui rentre directement en résonance avec les concepts de **vrai-self** et de **faux-self**, la question du **masquage** (masking) chez les personnes présentant des **troubles du neuro-développement**, mais également la question des **rôles sociaux** que nous adoptons tour à tour dans la vie quotidienne.

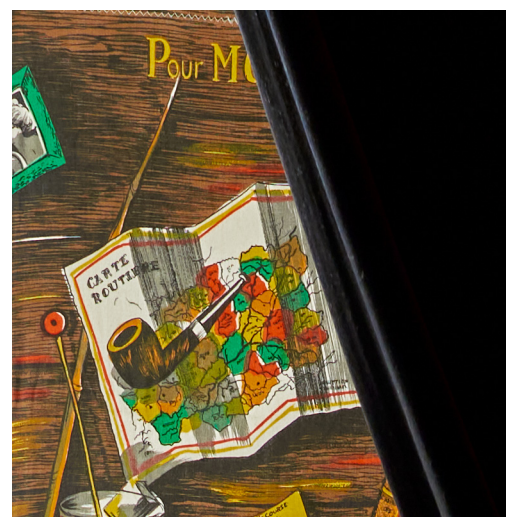
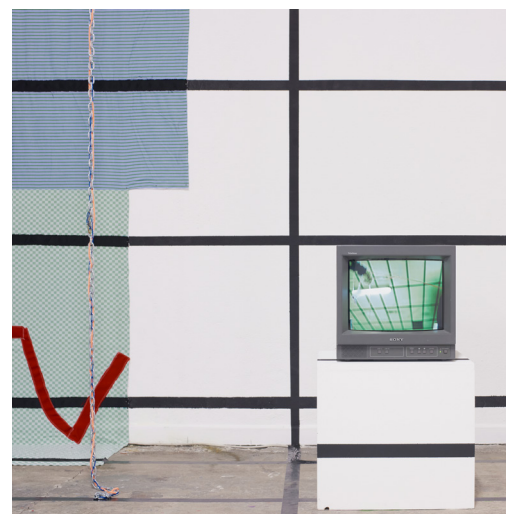
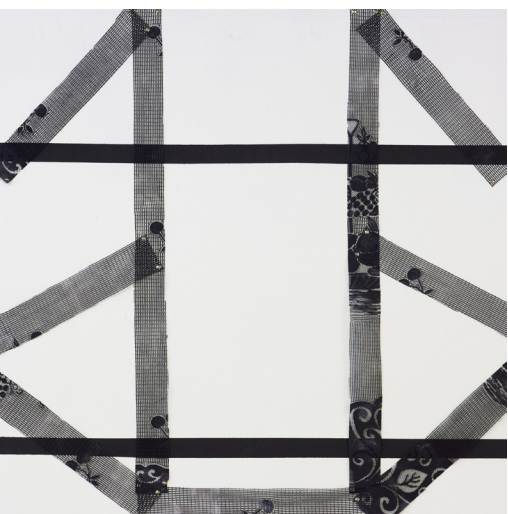
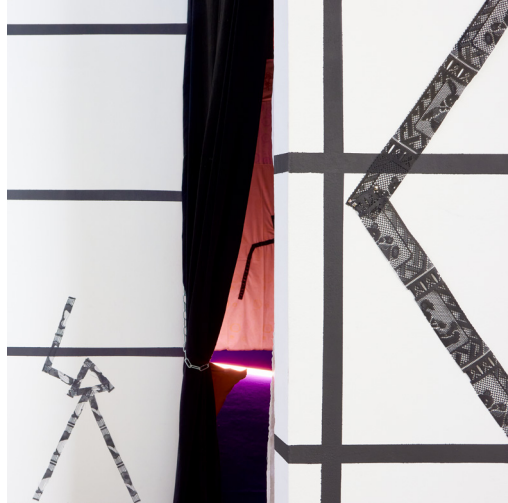
Nos murmures

Normographe en plexiglas recyclé et découpe laser, 75x150cm, 2024.

On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus

Vue de l'exposition au BBB Centre d'Art, Toulouse (France), 2024.

Photos © Baptiste Dété, 2024.



***On sent danser nos troubles
dans ces gestes bleus***

*Détails et vues de l'exposition au BBB Centre
d'Art, Toulouse (France), 2024.*

Photos © Baptiste Dété, 2024.

MÉLODIE

On a jamais compris comment ça marchait
Pourquoi ça bougeait
Pourquoi ce mot et pas un autre

On nage dans l'espace
C'est vide
Mais on est enseveli

Dedans ça grouille et ça crie
Dehors c'est gentil
On est perdu

Sans rentrer dans la boîte
On aimerait mieux sentir
Mais on voudrait savoir pourquoi

Pourquoi le lundi ne sera plus jamais bleu
Pourquoi cette couleur sentira toujours cette odeur de peau abandonnée au soleil
Pourquoi ce geste si ordinaire restera toujours aussi douloureux

LÉA

On a toujours vu lundi jaune jeudi vert
On s'est longtemps demandé quel genre de douleur iels ressentent
Quand les néons quand la foule quand les tissus grincent

On va trop loin quand on pense
On n'a pas tout à fait bien appris ce langage
Des symboles jetés en l'air entre les corps

On en prend plein la gueule
On n'est pas capable de les voir arriver
Être maladroit

Sans se perdre
On voudrait croire aux mensonges
Mais on demanderait à savoir ce qui est troublé

Quel trouble illumine orange l'odeur du pain chaud
Quel trouble produit des auras vibrantes autour des gens
Quel trouble fait bondir des étincelles quand sa main

ENSEMBLE

Pourquoi le velours de la peau disparaît l'orange du langage ?

Extrait du texte ***On se sent comme dans une pièce de théâtre.***
Mélodie Bajo & Léa Besson, juillet 2024

Acte 1 - Scène 1 - Lundi jaune

Tissus récupérés cousus et composés à partir de postures, 2024.

Acte 2 - Scène 3 - Un refuge mou

Tissus récupérés cousus et composés à partir de postures, 2024.

Photos © Baptiste Dété, 2024.





Vue de l'exposition *On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus* au BBB Centre d'Art, Toulouse (France), 2024.
Commissariat : Léa Besson. Photo © Baptiste Dété, 2024.



Self Party consiste à inviter les habitant-e-s des quartiers Nord de Toulouse à réfléchir sur **leur rôle** et **leur place** dans leur vie quotidienne et à **célébrer, comprendre** et **appivoiser** ces contextes.

Les objectifs ont été d'explorer les différents aspects de leur **«façade sociale»** à travers une **cartographie sensible** des espaces publics, un répertoire des événements qui y ont lieu et un inventaire des **gestes, regards, postures, voix** et **expressions** présents dans ces moments de conversations.

La **synesthésie** a été utilisée comme outil tout le long de ces discussions, afin d'accéder à des **émotions** parfois difficiles à **nommer**, mais aussi pour **révéler** l'étendue de nos **perceptions** des **espaces**, des **autres**, de **soi**, de nos **corps**, des **phénomènes extérieurs** et de la vie quotidienne.

**Win my real pour perdre mes fantômes /
Gagner mes fantômes to lose my real**

Cartographie des quartiers Nord de Toulouse brodée sur un drap chiné, 170x230cm, 2024.

Self Party

Décorum, matériels utilisés durant la résidence éponyme: cariole brodée, 10 casquettes chinées et brodées, fond vert, table pliante et tabourets, papiers autocopiants, stylos, nuanciers de postures, nuanciers de pictogrammes, cartes des quartiers Nord, flyers, 2024.

Photo © Baptiste Dété, 2024.



CHAORDRE

Installation composée d'une série de serviettes de tables brodées, de nappes et draps cousus, d'une peinture in situ et d'une pièce sonore, dimensions variables.

2023

Travail issu d'une résidence à Pollen, Monflanquin (France), présenté du 26 mai au 13 juillet 2023, à l'occasion d'une exposition personnelle, nommée **Chaordre**.

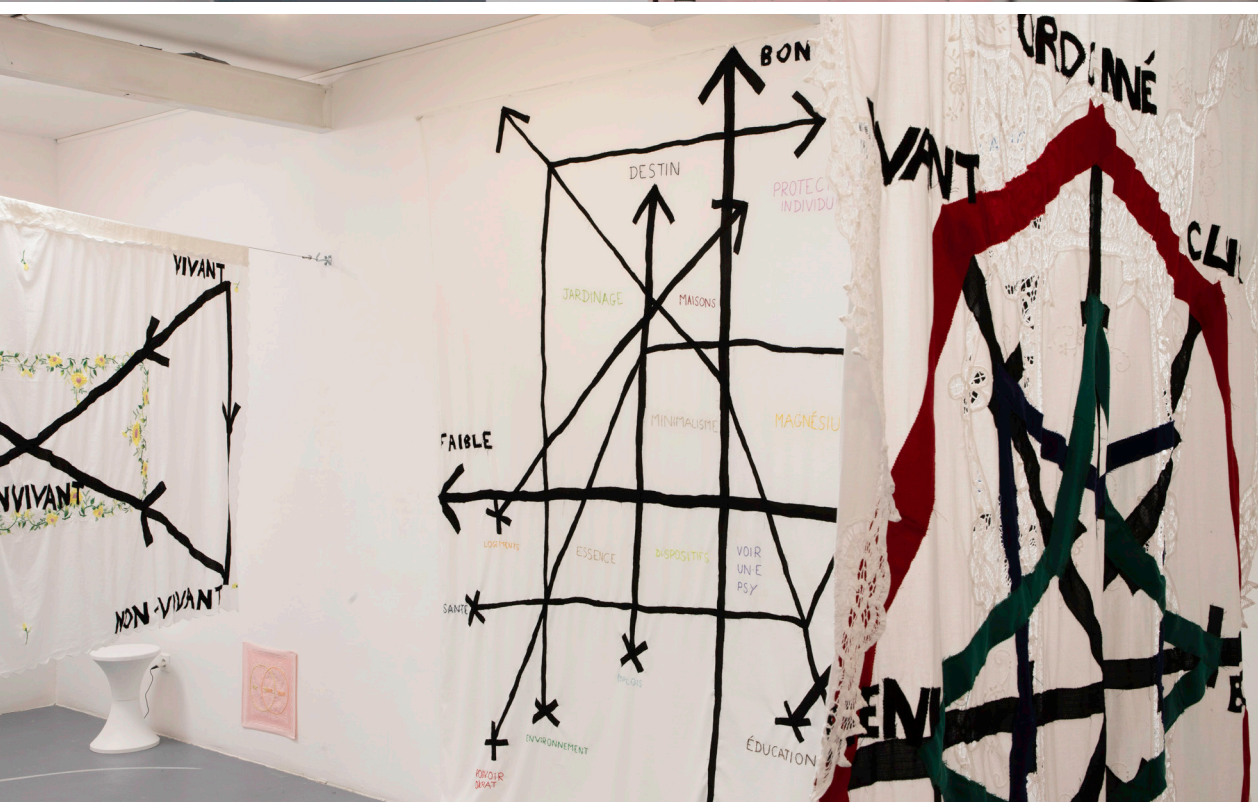
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.



« On va pas se mentir, ça va pas très bien en ce moment et peut-être, que ça dure depuis plus longtemps qu'on le pense.

Mais on tente d'arranger les choses, peut-être même de faire quelque chose de nouveau pour le futur. On s'est bien rendu compte que le passé, c'était pas ça, le présent ça va pas non plus, donc on va essayer de faire en sorte que le futur soit quand même un peu mieux. C'est vrai qu'on est en colère. Mais ça va passer, parce que ça va bien se passer.

On va tenter d'organiser le futur, de redonner de l'ordre à tout ça. C'est pour tout le monde qu'on fait ça. On est pas désespéré-e-s, on va y arriver. »



Chaordre

Vues de l'exposition à Pollen, Monflanquin (France), 2023.

Photos © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.



Principe N°1

Phrase brodée sur une serviette chinée, 30x30cm, 2023.
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.



Principe N°2

Phrase brodée sur une serviette chinée, 30x30cm, 2023.
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.



Principe N°3

Phrase brodée sur une serviette chinée, 30x30cm, 2023.
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.



Avec une méthodologie quasi-scientifique, Mélodie Bajo développe un travail artistique empreint de références à la sociologie, à la psychologie et à la psychanalyse. L'observation de ses contemporain-e-s l'engage à méthodiquement récolter, classer, décortiquer leurs comportements.

À Monflanquin, Mélodie s'est intéressée aux résultats d'un questionnaire mené dans le cadre d'une étude nommée « Monflanquin Commune Évolution » associée à une commission citoyenne qui propose des pistes d'améliorations pour le village.

Elle en a fait l'une des matières premières pour un **travail plastique abordé comme une tentative de mise en ordre d'une masse plurielle, hétérogène, aux éléments parfois contradictoires**. Telle une Pénélope, Mélodie Bajo s'épuise à réorganiser le chaos du monde, le sien, le nôtre. Elle dessine des **projections utopiques aux constructions schématiques obscures** ; d'énigmatiques diagrammes affirment de vertigineuses théories et dressent d'insaisissables options et hypothèses qui semblent autant éclairer les spectateurs-rices, qu'alimenter leur confusion devant un monde binaire.

Denis Driffort

Directeur de Pollen, Monflanquin

La folie

Diagramme de Venn brodé sur une serviette chinée, 38x42cm, 2023.

Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.



Vue de l'exposition **Chaordre** à Pollen, Monflanquin (France), 2023.

Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.

“

Dès le départ, Chaordre, ça sent le désordre, un truc qui ne tourne pas rond !

C'est pourtant entre deux ronds que le mot s'est formé. Chaos dans l'un, Ordre dans l'autre, et dans le noyau central de leur union « chaordre », mot-valise opérant dans sa nouvelle sphère.

De toute façon, Mélodie Bajo n'est pas là pour faire croire que tout va bien et que l'on va faire dans la dentelle, ni même mélanger les torchons et les serviettes.

Ne commençait-elle pas le texte de présentation de l'exposition Chaordre à Pollen ainsi :

« On ne va pas se mentir, ça va pas très bien en ce moment, et peut-être que ça dure depuis plus longtemps qu'on le pense. » Forte de ce constat, ce n'est pourtant pas l'heure pour Mélodie Bajo de baisser les bras, au contraire, il s'agit même de tenter d'«arranger les choses, peut-être même de faire quelque chose de nouveau pour le futur ». Écrit à partir du cahier de doléances des habitants de la ville, reprises brutes, c'est-à-dire en laissant les fautes d'orthographe et de syntaxe, son texte se faisait le porte-parole d'une seule voix, alors même qu'il en était composé de multiples. Mais en se l'appropriant Mélodie Bajo devenait celle qui pouvait l'incarner et s'en servir pour mettre en place son « projet d'avenir pour le futur ».

Avait-elle un programme électoral à proposer, elle qui avoue spontanément dans la conversation que lorsqu'elle était petite elle voulait être ministre... à la suite d'une visite à l'Assemblée nationale et où elle avait été frappée par les porte-manteaux à l'arrière de l'hémicycle. (À quoi ça tient parfois une vocation !)

Toute empreinte de sa sensibilité politique, sa pratique artistique analyse les modes de communication et les situations d'énonciation dans nos interactions quotidiennes, de plus en plus connectées. Ses créations brodées et ses performance, traduisent une réflexion à l'intersection dynamique du langage, de l'art et des médias. Dystopique, le monde contemporain serait-il malade de ses abus de langage?

Les mots inventés de Mélodie Bajo sont des vrais remparts contre le prêt-à-penser du langage et ses usages détournés, dont les codes sémantiques sont sûrement trop simples pour être honnêtes. Se méfier du langage ou, à l'inverse, avoir une croyance totale dans sa capacité à faire exister dans le monde ? Puisant dans la sociologie, la psychologie, la psychanalyse – on croise au hasard un « Lacan » cousu en haut d'une nappe – et plus récemment par le biais de la biodiversité et de la neurodiversité, l'artiste explore ces champs d'investigation avec une approche qui, bien qu'inspirée par la science, apparaît joyeusement farfelue par certains aspects. Sa méthode, plus prospective qu'elle n'y paraît, fait surgir de nombreuses questions. Le langage aide-t-il à construire ou à déconstruire? N'est-il pas de plus en plus soumis « biologiquement » aux nouvelles fonctionnalités des outils numériques que nous utilisons au point de nous transformer ? Que fait-on des mots comme fake news, consentement, écoterrorisme? Qu'est-ce qu'une langue inclusive? Solithue ou Soutude pourraient-ils en faire partie? Peut-il exister une écriture «dubitative»? Les diagrammes et les tableaux avec abscisses et ordonnées de mots brodés sur les ensembles de nappes, de serviettes ou de grands tissus n'ont rien d'une méthode toute faite. Ils proposent des combinaisons nouvelles et revitalisent en quelque sorte nos schémas de pensée. Quelque chose (et je m'interroge encore sur ce quelque chose) opère à élargir le langage, le sortir d'un système clos où les lieux communs voudraient le réduire. Observatrice sans relâche des interactions sociales par le langage et de leurs affects, la pensée aux aguets, prête à se retrousser les manches, Mélodie Bajo a brodé sur sa veste de travail : « les faibles du chaos ». En opposition aux forces de l'ordre, le message est clair.

”

Chaordre de **Marie Gayet**, commissaire d'exposition et critique d'art, dans *Écritures transversales*, Éditions Caza d'Oro - Mas d'Azil, 2025.

MÉLODIE BAJO

07/02/1995

melodie.bajo@gmail.com

<https://melodiebajo.com>

Dossier [Documents d'Artistes](#)

[Occitanie](#) en cours d'élaboration

Membre de [G.A.R.R.A.G.E.](#)

Permis B

Langues : Français (langue maternelle), Anglais (C1) et

Espagnol (B1)

Mélo die Bajo est artiste plasticienne et intervenante. Née en 1995 à Paris, elle a grandi dans les Pyrénées et vit et travaille à Toulouse (France). Elle travaille sous l'égide d'un personnage, afin d'aborder la question de nos rôles sociaux et leurs impacts, sur nos identités, nos interactions et nos relations sociales. Sa pratique artistique oscille entre la performance et l'installation. Par le biais d'un travail, où recherches théoriques et interventions dialoguent en permanence, les pièces fabriquées, issues de textiles récupérés puis cousus et brodés, peuvent être perçues comme des résultats de performances, d'obsessions quotidiennes, mêlant mises à l'épreuve corporelles et mentales. Ses recherches, orientées vers la sociologie interactionniste, les gender studies, la philosophie, les sciences et la psychologie, l'engagent à questionner nos rapports aux langages, aux normes sociales et à la classification de nos catégories.

Elle est diplômée d'un DNAP à l'École Supérieure d'Art des Pyrénées de Tarbes depuis 2015 et elle a obtenu en 2018 un DNSEP avec les félicitations du jury à l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse. Elle a également participé en 2020-2021, au post-diplôme POST-BC, en partenariat avec la plateforme des écoles d'art de Bourgogne-Franche-Comté. Son travail s'épanouit le plus souvent au sein de territoires spécifiques, notamment lors de résidences de recherche et de création, en France et à l'international, comme à la bibliothèque du Musée des Abattoirs en 2019/2020, lors des résidences Création en cours et Transat pilotées par les Ateliers Médicis en 2022, à Pollen en 2023, ou encore à la Fonderie Darling à Montréal en 2023/2024. Les installations qu'elle propose ont bénéficié de différentes expositions monographiques, comme au BBB Centre d'Art en 2024/2025, ou encore au Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie en 2025, dans le cadre du Prix Mezzanine Sud, dont elle a fait partie des lauréates. Depuis 2024, elle travaille en duo avec la curatrice et autrice Léa Besson à travers une pratique de l'écriture poétique et fictionnelle autour de questions liées à la scénographie et aux corps. Elle entretient aussi une collaboration régulière avec la sociologue québécoise Lisandre Labrecque-Lebeau autour de nos voix intérieures, afin d'aborder nos relations aux normes, à la croyance, à la vérité et donc au réel, qui a fait naître le projet de recherche et de création À voix égales, qu'elle poursuit depuis 2024, en Occitanie, dans le Berry, au Québec et dans les Pyrénées. En 2026, elle est lauréate de l'Aide Individuelle à la Création de la DRAC Occitanie et de l'Aide à la Production de la Région Occitanie et elle intègre le fond documentaire Documents d'Artistes Occitanie (DDA), ainsi que le regroupement d'artistes G.A.R.R.A.G.E.

FORMATION

- 2026** • Lauréate du concours d'Assistante territoriale d'enseignement artistique principale de 2° classe (Cat B)
- 2021** • Formation Profession artiste au BBB Centre d'Art, Toulouse (France).
- 2020** • Post-Diplôme en partenariat avec la plateforme des écoles d'art de Bourgogne-Franche-Comté (France).
- 2018** • DNSEP option art obtenu avec les félicitations du jury Institut Supérieur des Arts de Toulouse (France).
- 2015** • Master 1 Création Numérique Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse (France).
- 2016**
- 2015** • DNAP option art École Supérieure d'Art des Pyrénées - Site de Tarbes.
- 2012** • Baccalauréat littéraire option Arts Plastiques Lycée Marie Curie, Tarbes.

RÉSIDENCES (sélection)

- 2027** • Résidence de création à Caza d'Oro, Mas d'Azil (France).
- 2026** • Résidence de recherche à Estives en résidence, Guran (France).
- 2025** • Résidence de création aux Beaux-Arts de Châteauroux (France).
- 2024** • Résidence de territoire Self Party dans les quartiers Nord de Toulouse (France), pilotée par le BBB Centre d'Art.
- 2023** • Résidence Transatlantique à la Fonderie Darling, Montréal, (Canada) et à la Gare de Matapédia (Canada) en partenariat avec l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse.
- 2024**
- 2023** • Résidence de création à Pollen, Monflanquin (France).
- 2022** • Résidence Transat, 3° édition, pilotée par les Ateliers Médicis au CLAE Sauzelong, Toulouse (France).
- Résidence Création en cours, 6° édition, pilotée par les Ateliers Médicis, à l'École de Clairac, (France).
- 2019** • Résidence de recherche et de création sur une invitation d'Éléonore False à la bibliothèque du Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie, Toulouse (France), avec le soutien de l'isda T.
- 2020**

COLLECTIONS PUBLIQUES

- 2026** • Acquisitions de Chaordre et de Les problèmes par le FRAC Occitanie - Musée des Abattoirs, Toulouse, (France).
- Acquisition de Bonhession par l'Artothèque de Grand Quevilly, Maison des Arts Agnès Varda, (France).
- Acquisitions de Le théorème et de Des demandes par l'École des Beaux-Arts de Châteauroux (France).

BOURSES & DISTINCTIONS

- 2026** • Lauréate de l'Aide individuelle à la Création de la DRAC Occitanie.
- Lauréate de l'Aide à la production pour un livre d'artiste de la Région Occitanie.
- 2025** • Sélection pour intégrer le Fond documentaire Documents d'Artistes (DDA) Occitanie.
- 2024** • Lauréate du Prix Mezzanine Sud - Prix des Amis des Abattoirs, Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie, Toulouse (France).

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- 2026** • Le vide ne sera plus (Théorème du miracle) à la Galerie Marcel Duchamp de l'École des Beaux-Arts de Châteauroux (Fr).
- 2025** • Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur au PAC Aussillon (France), en partenariat avec le FRAC Occitanie, dans le cadre de l'itinérance de Mezzanine Sud - Prix des Amis des Abattoirs. Commissariat : Etienne Carreno et Aloïse Winoq.
- 2026**
- 2025** • Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur au Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie, Toulouse (France), dans le cadre de Mezzanine Sud - Prix des Amis des Abattoirs. Commissariat : Emmanuelle Hamon.
- 2024** • On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus au BBB Centre d'Art, Toulouse (France). Commissariat : Léa Besson.
- 2025**
- 2023** • Chaordre à Pollen, Monflanquin (France).

MÉLODIE BAJO

07/02/1995

melodie.bajo@gmail.com

<https://melodiebajo.com>

Dossier [Documents d'Artistes](#)

[Occitanie](#) en cours d'élaboration

Membre de [G.A.R.R.A.G.E.](#)

Permis B

Langues : Français (langue
maternelle), Anglais (C1) et

Espagnol (B1)

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

- 2024** · *Ça improvise du réel* au **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France).
Commissariat : Léa Besson
- 2021** · *Aérosols* dans la Grande Galerie de l'**ISBA de Besançon** (France).
· *Le sol est en lave* au **FRAC Franche-Comté**, Besançon (France).
· *Néons à Lieu commun - Artist Run Space*, Toulouse (France),
sur une invitation de Felip Marti-Jufresa et Serge Provost, en
partenariat avec l'**isdaT**.
- 2020** · *Sous le fil* au **Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie**, Toulouse
2021 (France).
- 2019** · *Titres à venir*, à la **Maison Salvan**, Labège (France).
Commissariat : Paul de Sorbier.

PERFORMANCES (sélection)

- 2025** · Performance *On disparaît en douceur (Les questions)* lors de
la soirée **BISPENOL-1** des **Éditions Respirateur** au **DOC!**,
Paris (France).
· Performance dansée en duo avec la danseuse Charlotte
Virgile au **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France).
· Conversation performée en duo avec la sociologue Lisandre
Labrecque-Lebeau au **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France).
· Conversation performée en duo avec la sociologue Lisandre
Labrecque-Lebeau au **Musée des Abattoirs - FRAC**
Occitanie, Toulouse (France).
- 2024** · Présentation/performance *Je me suis dissoute lorsque j'ai*
découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur
à la **Fonderie Darling**, Montréal (Canada).
· Performance participative *Synnécrobiose* à la **Gare de**
Matapédia, Matapédia (Canada).
- 2021** · Performance *nouvelle théorie globale, le survisme* au **BBB**
Centre d'Art, Toulouse (France).
· Performances *liberté de culture* et *Souhaite aider les gens qui*
n'ont plus d'espoir au **FRAC Franche-Comté**, Besançon (Fr).
- 2019** · Performance-vidéo *La théorie du presque* à la soirée
Acronyme II - une lisibilité presque, au sein du **Collectif IPN** à
Toulouse (France) sur une invitation de Benjamin Paré.
- 2018** · Performance radiophonique *Le contentement* à la Radio
DUUU bout de la nuit*, festival du **Printemps de Septembre
à Toulouse (France) sur une invitation de Jérôme Dupeyrat.
· Performance-vidéo *La thérapie de groupe* au **Centre d'Art**
et de Design - La Cuisine, Nègrepelisse (France), en
partenariat avec l'**isdaT**.

PUBLICATIONS (sélection)

- 2025** · *Be Bad and Bold, Histoires et visions d'un Centre d'Art en*
mutation. Co-éditions BBB Centre d'Art & Trèfle.
· *On disparaît en douceur (Les questions)* dans le N°10 de
BISPENOL-A, Éditions Respirateur.
- 2024** · *On se sent comme dans une pièce de théâtre*, **BBB Centre**
d'Art, co-écrit avec Léa Besson.
- 2021** · «Je voudrais vous faire part de mon problème», site web et série de
podcasts de mises en scène de conversations Doctissimo.
- 2020** · *Support fixe le long duquel glisse une pièce mobile*, édition.
Production : **Musée des Abattoirs - FRAC-Occitanie**, Toulouse
(France), édition intégrée aux Fonds de livres d'artistes de la
bibliothèque du Musée.
- 2018** · *Mais qui sont-ils-elles ? Qui est «l'autre» ? Qui est «on» ?*
Qui est «tu» ? Qui est «je» ?, mémoire de DNSEP, dirigé par
Éléonore False et Felip Marti-Jufresa. Production : **isdaT**.

BIBLIOGRAPHIE

- 2025** · *Chaordre* de Marie Gayet dans *Écritures transversales*, de Marie
Gayet, **Éditions Caza d'Oro - Mas d'Azil.**
· *Pour la petite histoire...*, podcast du lycée **Pierre Bourdieu de**
Fronton, dirigé par François-Xavier Astor.
- 2023** · *Chaordre* de Denis Driffort pour l'exposition éponyme à **Pollen**,
Monflanquin (France).

WORKSHOPS & INTERVENTIONS (sélection)

- 2026** · Conférence à l'**École Supérieure d'Art des Pyrénées** - Site de
Tarbes (France).
· Interventions à **Pollen**, Monflanquin (France) auprès des
étudiant-e-s de l'**École Supérieure d'Art des Pyrénées** et de
l'**École Supérieure de l'Image de Poitiers.**
- 2025** · Interventions à l'**École des Beaux-Arts de Châteauroux** (France).
· Intervention à l'**isdaT**, Toulouse (France) auprès des 3^e, 4^e et 5^e
années, dans le cadre de la formation à la professionnalisation.
- 2024** · Workshop couture & danse *Self Dance* et ateliers couture &
broderie *Self Party*, pilotés par le **BBB Centre d'Art**, Toulouse
(France).
· Intervention à l'**isdaT**, Toulouse (France) auprès des 3^e, 4^e et 5^e
années, dans le cadre de la formation à la professionnalisation.
· Interventions en milieu scolaire autour de la Performance au Lycée
Saint Caprais d'Agen, pilotées par **Pollen**, Monflanquin (France).
· Interventions en milieu scolaire autour de l'Autoportrait au Lycée
Fazanis de Tonneins, pilotées par **Pollen**, Monflanquin (France).
- 2022** · Interventions en milieu scolaire aux collèges Paul Froment et
Daniel Castaing pilotées par **Pollen**, Monflanquin (France).



**MÉLODIE
BAJO**

<https://melodiebajo.com>
melodie.bajo@gmail.com

La réussite, détail

*Diagramme araignée/radar cousu sur une nappe
chinée, 165x240 cm, 2023.*

Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin, 2023.