

Hélène Raffestin

Hélène Raffestin

Née en 1971, vit & travaille en Martinique.

Plasticienne & designer indépendante.
Création d'un lieu culturel : **L'Atelier49**
depuis 2016 à Fort-de-France
(Martinique). Centres de prédilection :
aménagement d'intérieur,
Design objets & typographiques.
Design graphique (illustration,
photographie & dessin...)

Après un diplôme des Beaux-Arts
de Fort-de-France (Martinique),
Hélène Raffestin a poursuivi son cursus
à la Sorbonne en *Maîtrise de photo-
graphie contemporaine*.

**Son travail interroge le rôle des Femmes
dans notre société contemporaine.
Elle tente dans son approche graphique
& plastique de rendre visibles et
lisibles les mécanismes subversifs
de l'Éducation assignée
aux Femmes.**

Formations _

- 1997** *Maîtrise d'Arts plastiques*, mention *Félicitation du jury*, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, France, Paris
- 1996** *Licence d'Arts plastiques*, mention *Bien*, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, France, Paris
- 1995** *DEUG d'Arts plastiques*, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, France, Paris
- 1994** DNSEP option *Art*, mention *Félicitation du jury*, ERAPM (*École régionale d'Arts plastiques de Martinique*), Martinique, Fort-de-France
- 1992** DNAP option *Art*, mention *Bien*, ERAPM (*École régionale d'Arts plastiques de Martinique*), Martinique, Fort-de-France
- 1988** *Année préparatoire* au Beaux-Arts de Blois, France, Loire & Cher

Création espace culturel & galerie d'Art _

- 2021** Accueil du Projet *An Poul & Résidence d'Écriture* de l'Association *un Œuf*, Martinique, Fort-de-France
- 2020** Juin _ Lancement du *Concept Store* de l'*Atelier49*, Martinique, Fort-de-France
- 2019** Novembre _ Accueil du *Festival du FIAP, Atelier49*, Martinique, Fort-de-France.
Réalisation d'une murale par l'artiste.

Exposition individuelle (sélection) _

- 2013** *Sois belle et plais toi*, *Tropiques Atrium* scène nationale, *Galerie A. Arsenec*, Martinique, Fort-de-France
- Juillet 2019** Participation au *Festival d'Art Mural*.
Réalisation d'une fresque « Respecte ta vraie nature », Martinique, Fort-de-France.

Exposition collective (sélection) _

- 2019** Exposition collective *Amazones*, *Ministère des Outre-Mers*, Martinique, Fort-de-France
- Juillet _ Exposition collective *Les Effaroucheuses*, Martinique, Fort-de-France
- 2017** Exposition collective *Amazones*, *Villa Chantecler*, Martinique, Fort-de-France
- 2014** *30 ans, 30 artistes ! Tropiques Atrium* scène nationale, *Galerie A. Arsenec*, Martinique, Fort-de-France
- 2012** *Chromatics*, Boutique galerie, France, Paris
- Maditerra*, exposition collective, *Biennale Festival del Caribe*, *Galería Universal*, *Centro Provincial de Artes plásticas*, Cuba, Santiago
- L'art recycle*, exposition collective, *Villa Chanteclerc*, Martinique, Fort-de-France
- 2009** Création de la marque **déco Hélène Raffestin**
- De 2001 à 2008** Infographiste & assistante photographe à *Terre d'image*, Martinique, Fort-de-France
- Mars 2022** Exposition collective « Créatrice - L'art de la transformation », *Patio 19*, Martinique, Fort-de-France
Scénographe de l'exposition collective « Créatrices - L'Art de la transformation »
- Novembre 2022** Exposition collective à *L'Atelier49*, Martinique, Fort-de-France
- Octobre 2023** Scénographe de l'exposition collective « Trans-sitons », *Tropiques Atrium*, scène nationale, Martinique, Fort-de-France

Portofolio

APPEL À CANDIDATURE _ RÉSIDENCE DE LA FONDATION FIMINCO À ROMANVILLE

Hélène Raffestin

Vierges Baroques

Vierge droite
Photomontage digital & technique mixtes avec pose de feuilles d'or _ 57 x 94 cm

La Maculée Conception
Photomontage digital & technique mixtes avec pose de feuilles d'or _ 57 x 94 cm

La Vierge au serpent
Photomontage digital & technique mixtes avec pose de feuilles d'or
57 x 94 cm

La Vierge adorant son Canard
Photomontage digital & technique mixtes avec pose de feuilles d'or
57 x 94 cm

Vierges Froufrou

La Vierge désabusée
Photomontage digital & technique mixtes _ 39 x 20 cm

La Vierge aux nus pieds
Photomontage digital & technique mixtes _ 30 x 50 cm

La Vierge aux nus pieds
Photomontage digital & technique mixtes _ 30 x 50 cm

La Vierge aux nus pieds
Photomontage digital & technique mixtes _ 30 x 50 cm

Vierges Romantiques

Tentation
Photomontage digital & technique mixtes
Cadre Napoléon _ 28 x 24 cm

Plongeon dans le 7e Ciel
Photomontage digital & technique mixtes
Cadre Napoléon _ 28 x 24 cm

La Vierge est-elle une Femme ?
Photomontage digital & technique mixtes
Cadre Napoléon _ 28 x 24 cm

La Vierge dans son boudoir
Photomontage digital & technique mixtes
Cadre Napoléon _ 28 x 24 cm

Revue de presse

APPEL À CANDIDATURE _ RÉSIDENCE DE LA FONDATION FIMINCO À ROMANVILLE

Hélène Raffestin

Portrait

Texte : Corinne Dauhar

L'Art et la manière d'Hélène Raffestin

Dans son univers les tissus changent de peau, les petits papiers deviennent de grandes toiles colorées, la photographie se joue de l'infographie, les objets reprennent vie. Née d'une longue lignée d'artistes, elle crée comme elle respire. Hélène Raffestin a de l'Art dans les mains...

33
.....

De son arrière-grand-père écrivain elle tient le goût du verbe, de son père sculpteur celui de la matière, et de sa mère danseuse la grâce et l'élégance. La trentaine légèrement effleurée, robe tailleur sobre et chic, chignon banane et escarpins, Hélène nous présente ses dernières œuvres à la villa Chanteclerc. Il est loin ce temps où, dans le grenier paternel, notre ingénue passait de l'autre côté du miroir et découvrait un « univers coloré de possibles » dont les limites n'étaient que celles qu'elle s'imposait. Enfant curieuse au regard aigu, la petite Hélène cherche à percer le mystère du monde, à comprendre l'imbrication de toutes choses. Elle sait déjà qu'elle sera sa voie. Puis Hélène a bien grandi. Après 5 ans à l'IRAV de Fort-de-France, elle s'assied sur les bancs de la Sorbonne, d'où elle sort avec une maîtrise en Photographie contemporaine. Fascinée par la lumière, elle nourrit une passion singulière pour les techniques de reproduction et d'impression dont elle fait son credo. Elle travaille sur la perte d'identité, la dualité « intérieur/ extérieur » du corps et s'auréole des félicitations du jury. Son intérêt s'étend alors sur la science de la reprographie, la gravure et la sérigraphie.

Elle quitte le « monde », s'évade dans un voyage imaginaire dans lequel la Peinture cohabite avec la Sculpture. L'Art laisse place au Design. La créatrice se fraye un chemin dans la décoration, accessoirise le prêt-à-porter et comble le vide des boutiques d'objets insolites.

Quand l'Art recycle

Comme le disaient Lavoisier et Anaxagore avant lui « rien ne se perd et tout se transforme ». Alors forte de cette affirmation elle devient 'consom'artiste' et explore de nouveaux supports pour son inventivité.

Elle rassemble les opposés, aime les rencontres. Hélène récupère, détourne, revisite, au gré de ses désirs. Une simple palette à la surface patinée se prête merveilleusement à la réalisation d'une commode. Une vieille boîte aux lettres se métamorphose en petit bar d'appoint, un mannequin de couture en lampe de salon.

Dans ce catalogue d'improbables, tout est possible. Des pampilles d'eau s'échappent d'une douche de lumière, les dominos ouvrent les tiroirs d'un meuble de cuisine, un ancien compteur interrompt le courant...

Chacun enferme un secret que notre créatrice généreuse et désintéressée est pourtant prête à partager.

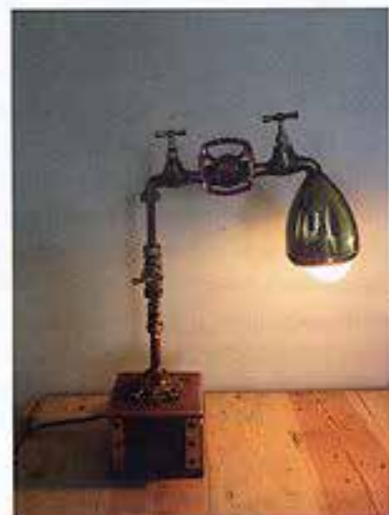
Pour en savoir plus, composez le 06 96 94 75 39 ou envoyez un mail à heleneraffestin@gmail.com

Des petits papier pour recoller l'actualité

Dans son atelier, sur les hauteurs du Marin, Hélène crée tous azimuts, superpose, assemble les opposés et s'adonne aux collages. Une simple planche devient une toile, le papier l'acrylique et la colle le pinceau.

À l'instar du peintre, elle monte ses couches, ses zones, ses éléments, travaille sur les transparences, les liens entre les couleurs, les formes et les masses. Si la technique diffère, l'œil reste le même. Sur de grands formats, elle lance des messages.

Pour apaiser sa soif de graphisme, elle pousse l'intérêt plastique à la presse féminine, aux médias, à l'iconographie de l'éternelle jeunesse. Ses brèves apparitions lors d'expositions lui permettent de partager son intarissable passion pour une discipline qu'elle choisit à plein temps.

L'ART AU SERVICE DE L'ENGAGEMENT

ART AND COMMITMENT. RELOADED

SI L'ON DEVAIT DÉFINIR LE TRAVAIL ARTISTIQUE D'HÉLÈNE RAFFESTIN, L'ADJECTIF ENGAGÉ CONVIENDRAIT LE MIEUX, TANT CETTE ARTISTE INSTALLÉE EN MARTINIQUE MET UN POINT D'HONNEUR À AFFIRMER SANS DÉTOURS SON POSITIONNEMENT FÉMINISTE DANS SES ŒUVRES. IF WE WERE TO DEFINE HÉLÈNE RAFFESTIN'S WORK AS AN ARTIST, WE WOULD MOST LIKELY SETTLE FOR THE WORD "COMMITTED" — WHICH CONSISTENTLY TRANSPIRES FROM THIS MARTINIQUE-BASED ARTIST'S EXPLICITLY FEMINIST STANCE THROUGHOUT HER CREATIVE ENDEAVOURS.

D'UNE IDÉE SINGULIÈRE... ~ La femme est le sujet central de son questionnement, à travers lequel elle interroge tour à tour sa complexité, sa féminité, son rapport aux hommes, sa place dans notre société. La composition de ses œuvres s'inspire des différentes représentations de la femme à la fois dans l'iconographie religieuse, dans la publicité, la femme-objet dans l'univers musical ou encore dans la pornographie ; le propos, parfois irrévérencieux mais toujours direct comme une punchline, dérange et renvoie à soi, à sa condition de femme, à sa condition d'homme. L'artiste joue et se joue des différentes techniques contemporaines de retouche de l'image par le numérique, le collage, la peinture... Pour autant, difficile de coller une étiquette à Hélène Raffestin : artiste-plasticienne, designer, artisan, graphiste, décoratrice, couteau-suisse...

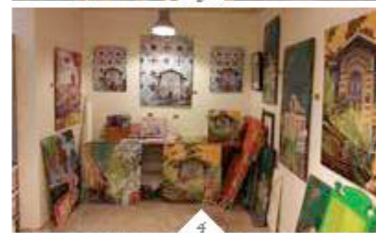
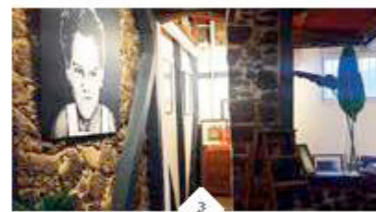
SINGULAR THOUGHTS... ~ Women lie at the core of her inquiries, as she goes on to examining their intricacies, femininity, their relationship with men and place in our societies. Her artwork draws from the various ways in which women have been pictured in religious iconography, advertising, or objectified in the music industry as well as pornography. Her message might seem irreverent but always proves straightforward, like a punchline meant to disrupt and mirror our own realities — be it womanhood or manhood. The artist tricks and trumps contemporary editing techniques, from digital media to collage and painting... And yet, it is hard to label Hélène Raffestin: a visual artist, designer, craftsperson, graphic designer, decorator, Swiss Army knife... Hence we would rather

On lui préfère le qualificatif de créatrice, tout simplement. En effet, Hélène Raffestin évolue dans un univers à plusieurs dimensions : un multivers qui n'a de limites que sa capacité à créer. Un vaste terrain de jeu pour cette overthinkeuse qui a besoin de projets porteurs pour s'exprimer.

AUX IDÉES PARTAGÉES D'UN ATELIER...

Ainsi, on la retrouve aussi dans une expression beaucoup moins artistique, mais tout aussi engagée : la création d'objets de décoration et de tableaux qui valorisent le patrimoine architectural et culturel de la Martinique sous un angle contemporain, ou encore l'alter-consummation à travers le design d'objets fabriqués avec des matériaux recyclés. C'est cet intérêt pour la préservation du patrimoine et ce sens de la valeur des choses anciennes qui ont conduit Hélène Raffestin à acquérir et rénover une maison de ville faite de vieilles pierres et de bois et située en plein cœur de Fort-de-France : l'Atelier 49. Aménagé pour accueillir sous le même toit le studio de création et l'atelier de fabrication d'Hélène Raffestin, l'Atelier 49 est un lieu hybride. La créatrice a, dès le départ, souhaité que d'autres artistes l'utilisent pour exposer leur travail mais aussi pour le concevoir. Un projet de résidence d'artistes est donc en préparation dans cet endroit à l'ambiance singulière. Pour l'heure, on trouve à l'Atelier 49 les créations d'Hélène Raffestin ainsi que celles d'autres artistes. Le lieu a aussi servi de décor à quelques événements privés. Mais les projets ne s'arrêtent pas là puisque, à moyen terme, l'Atelier 49 accueillera un flagship store qui fera la part belle aux créations d'ici et d'ailleurs ainsi qu'à ses propres éditions. À côté de cela, l'Atelier 49 proposera des expositions d'artistes ainsi que des événements privés. >

INFORMATIONS / CONTACT

06 96 18 75 40

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HÉLÈNE-RAFFESTIN-11663004833553/](https://www.facebook.com/helene.raffestin)

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ATELIER49FW/](https://www.facebook.com/atelier49fw/)

call her a creative, neither more nor less. In fact, Hélène Raffestin fares in a multidimensional universe: a multiverse constrained only by her ability to create. Which sounds like just the right playground for an over-thinker in a constant need for stimulating projects.

...AND A WORKSHOP TO CELEBRATE THEM!

Thus, it should come as no surprise that she is now involved in a much less artistic, yet just as intense endeavour: creating interior design items and paintings meant to promote Martinique's architectural and cultural heritage with a contemporary stance, or to advocate alternate consumption patterns through objects made from recycled materials. Her interest in heritage conservation and taste for antiques have brought Hélène Raffestin to purchase and renovate an old wood and stone townhouse in the centre city of Fort-de-France: Atelier 49. Arranged so as to shelter both Hélène Raffestin's creative studio and production workshop, Atelier 49 is a hybrid location. Right from the start, the creator wanted it to host other artists as a place to either show or conceive their work. For the time being, Atelier 49 is home to a variety of pieces produced by Hélène Raffestin and a few other artists. The place has also been used to host a number of private events. But the agenda goes on and on since, a medium term goal consists in using it to set up a flagship store meant to display a variety of works from here and beyond, alongside her own collections. Furthermore, Atelier 49 is set to host more art shows, as well as private events. >

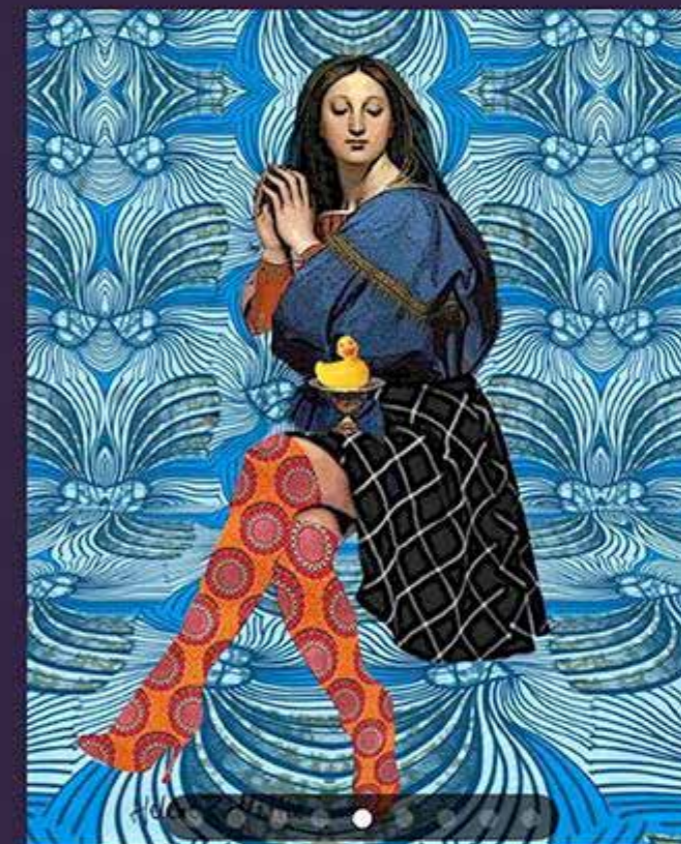
VOYAGE MARTINIQUE

6 AVRIL 2019

UN COLLECTIF QUÉBÉCOIS EMBELLIRA FORT-DE-FRANCE

ÉRIC CLÉMENT
LA PRESSE

Au total, 13 œuvres murales verront le jour et une sculpture sera réalisée par l'artiste français Mathieu Dagorn avec des véhicules récupérés au bord des routes martiniquaises. Artiste et designer féministe de la Martinique, Hélène Raffestin créera une fresque murale. Voici une de ses œuvres récentes de petit format, *La vierge adorant son canard*, qui évoque la masturbation féminine. « Le droit des femmes, c'est aussi le droit de disposer de son corps ! À vos canards, citoyennes ! », a-t-elle écrit sur sa page Facebook à propos de cette création.

1. Exposition Villa Chateaufort - Projet Anasaze "Allégorie de la Victoire" 2016 - Photomontage / 2. Hélène Raffestin, plasticienne et designer / 3. Montage de l'Atelier 49 / 4. Salle de studio de l'Atelier 49 / 5. Tableau de la Collection "Créole néo-pop" 2016

plan
RAPPROCHÉ

Hélène Raffestin

Hélène Raffestin, est une plasticienne-designer

installée en Martinique depuis 1989. Son parcours a dessiné un profil artistique difficilement classable dans une catégorie. Son père sculpteur et professeur aux Arts Appliqués de Paris lui a transmis depuis petite tout un savoir-faire propre aux métiers d'art. Hélène est diplômée d'un DNSEP aux beaux-arts de Fort-de-France, puis d'une maîtrise de photographie contemporaine à la Sorbonne Paris, et parallèlement à cela Hélène s'est formée au design graphique. Dans tout ce mélange de connaissances techniques, esthétiques, et conceptuelles elle navigue à travers des univers de création aux problématiques différenciées : l'Art, le Design/Objet, le graphisme, la Déco tout en différenciant bien l'Art de son travail de créatrice le plus répandu. Dans le domaine de l'Art plastique, Hélène s'interroge sur le rôle des femmes dans notre société contemporaine et en extrait avec ironie les ancrages inconscients de notre éducation judéo-chrétienne tout en questionnant toujours en trame de fond, les notions de Liberté, d'Égalité et de Fraternité. On la retrouve aussi dans une expression beaucoup moins artistique, mais tout aussi engagée : la création d'objets de

décoration et de tableaux valorisant le patrimoine architectural et culturel de la Martinique sous un angle contemporain. Passionnée d'architecture et de patrimoine, son travail souligne la singularité des éléments graphiques ou chromatiques du patrimoine local. Les collections se succèdent et les plus connues sont, la collection "Créole Rétro Pop" (travail autour des carreaux de ciment des maisons et habitations traditionnelles, et les photos des années 50/70 des gens posant devant leur véhicule), la collection "Tableaux des communes" (travail de photo autour du patrimoine architectural et de la végétation luxuriante), la collection "Memento mori" (travail graphique sur des pensées positives de vie).

Pour le Design/Objet et la Décoration, Hélène s'imprègne de son environnement. Son positionnement est, à ce niveau là aussi, clairement affirmé dans "créole touch" attitude, dénuée de tout négatif, et de stéréotypes. Son travail autour du Rhum et de ses objets dérivés, a donné lieu à une série de plateaux : le plateau "domino", le plateau duo "tou-piti punch", le plateau individuel "tou-piti punch"... Ses objets "Made in Martinique" : des cadeaux originaux et personnalisables. Le dernier gros projet de cet artiste/créatrice est l'ouverture prochaine de son Atelier hybride, situé à Fort de France, nommé **L'Atelier49**.

8 | Hélène RAFFESTIN | Plasticienne/Designer | 0696 187 540 | [f Hélène Raffestin](#) [heleneraffestin](#)

Présentation

ATELIER 49
by Hélène Raffestin

L'Atelier 49

est le nom qu'Hélène Raffestin a donné à un vieil immeuble de ville classé pour ses caractéristiques architecturales et patrimoniales, situé au cœur de Fort de France, dont elle a fait l'acquisition et restauré, pour y créer son Atelier de création.

L'Atelier49, devrait devenir prochainement, un lieu hybride, une sorte d'incubateur de tendances ayant pour vocation de présenter des créations réalisées dans le lieu mais aussi celles d'autre Créateurs, Artistes, ou Designer.

Cet espace, composé de trois niveaux, pourra se moduler en fonction des projets.

Le RDC devrait accueillir un concept store éphémère dans lequel on trouvera des collections capsules de créateurs, (éditées spécialement pour l'Atelier), sorties en série limitée et numérotée, ainsi que des objets insolites venus d'ici ou d'ailleurs. Le 1er étage aura pour vocation d'accueillir des expositions privées ou collectives dans un univers différent des institutions classiques et de présenter ainsi l'Art à l'échelle de la vie. Les deux premiers niveaux pourront ainsi se faire écho. Les œuvres exposées à l'étage pourront faire l'objet, comme dans

les boutiques de musées, de reproductions en petits formats et numérotés, vendus dans le concept store.

Durant ces périodes d'expositions, des événements privés ou publics seront programmés afin de faire vivre le lieu :

- Cocktail de présentation des artistes exposants
- Conférences débat autour des thèmes abordés
- Privatisation de l'Atelier le temps de quelques heures..., pour des remerciements, des cocktails de bienvenue, lancement de produits...

Le 3e niveau de l'Atelier, en projet, pourra loger des artistes en résidence. Un duplex devrait être créé pour accueillir des artistes ou créateurs venus d'ailleurs. Ces derniers pourront ainsi travailler au RDC, présenter leur travail à l'étage, et organiser des rendez-vous privés durant leur résidence.

L'Atelier49 a pour ambition, de présenter l'art à l'échelle de la vie, en dehors des grandes institutions et de plonger le spectateur dans un univers totalement Art ou l'art envahi un lieu de vie.

Atelier 49 Atelier 49

9

Hélène Raffestin

ATELIER 49
by Hélène Raffestin

**49 rue Moreau de Jones
97 200 Fort-de-France
Martinique
Portable : 06 96 18 75 40**

Instagram - instatelier49

Facebook - Atelier49 · Hélène Raffestin