Dossier d’artiste

Lisa Vanho

9 rue du Pré de la Grange 86140 LENCLOITRE - 05 49 19 60 80 - 06 12 30 60 71 - lisa.vanho@wanadoo.fr-www.lisavanho.com

La construction de mes sculptures et dessins s'apparente à celle des rêves, elle ne répond à aucune logique : les choses arrivent par hasard, d'une manière incongrue. Les situations sont loufoques, les histoires sans queue ni tête. Les objets, animaux et végétaux se mélangent et forment des êtres hybrides. L'ensemble se lit comme une énigme, une devinette dont la solution peut se trouver dans le titre de l'œuvre.

Dans les œuvres récentes, le titre a beaucoup d'importance car il ouvre l'œuvre vers le champ littéraire. Les formes plus ou moins abstraites deviennent des mots, des choses précises. Le spectateur découvre une histoire drôle et absurde cachée, puis, l'envie lui vient de deviner les titres des autres pièces. Chaque sculpture est alors à décoder. Mon travail est une forme visuelle de la plaisanterie, comme une devinette imagée avec une chute, un dénouement qui déclenche l'étonnement, l'amusement. Ces scénarios improbables plongent le spectateur dans un imaginaire burlesque et fantasque.

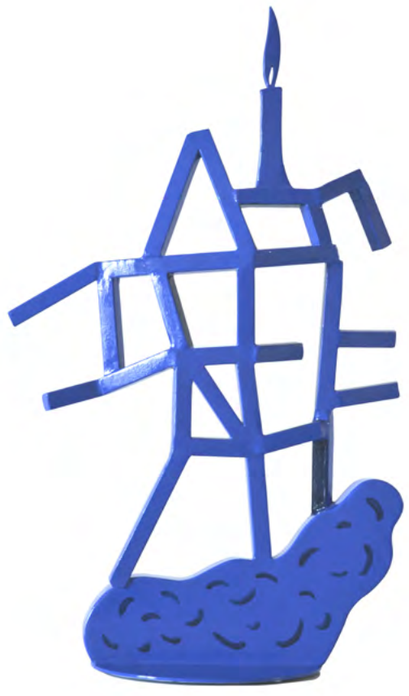
Chaque œuvre est composée de plusieurs éléments hétéroclites : il n'y a pas de tête, parfois une jambe, ce n'est pas un personnage, ni une machine, ni un véhicule, ni un animal, c'est tout à la fois. C'est un échantillon du monde, de ce qu'il contient… un monde sans dessus-dessous. Dans la promiscuité, chaque élément se trouve une place et s'harmonise avec son voisin inattendu. Par amour du guingois, de l'objet comique et ridicule, je crée un doux chaos. De ce désordre résulte une nouvelle façon de voir les choses, sous l'angle de la dérision, de l'ironie. L'humour est une manière distante de percevoir ce qui m'entoure. Pour moi l'art sert à accentuer le côté irrationnel et drolatique de la vie.

Un cornet de glace change son ampoule au petit matin,
acier peint, 254 x 123 x 35 cm, *Sculptrices*, Château des Pères, Bretagne, 2020

Un peigne dresseur de cils met trois yeux au garde-à-vous, acier peint, 214 x 77 x 11 cm, 2019, vue d'atelier

Une autoroute finissant en petite...,
acier peint, 50 x 29 x 11 cm, 2019

Un perchoir à télé sort de sa capsule-oeuf à la coque
acier peint, 125 x 37 x 28 cm, 2019



Une charpente mal éclairée prépare sa pâte à pain,
acier peint, 61 x 37 x 8 cm, 2019

Une bétonnière aux seins nus se gratte le ventre,
acier peint, 150 x 88 x 12 cm, 2018

Trois comprimés aux pieds plats répètent une pièce de théâtre, acier peint, 102 x 47 x 23 cm, 2019

Le domino ou l'ascension du papillon masqué,
acier peint, 81 x 40 x 9 cm, 2018

Un extraterrestre mou téléphone à un poteau,
acier peint, 227 x 100 x 12 cm, 2018, Domaine des Vigiers, Bergerac

Un souris parle à sa bulle,
acier peint, 104 x 65 x 21 cm, 2019

Un cyclope, le sourcil en écharpe, ouvre trois dents dans une boîte montée sur un rideau-roulette,
acier peint, 254 x 123 x 35 cm, 2019, vue d'atelier

Météorite, résine polyester, 370 x 145 x 40 cm, 2015, *Art&Mer ,* Thalassa Dinard.

Météorite évoque une invitation au voyage avec sa barque-nuage ou météorite, transportant des êtres mi-humains, mi-organiques venus d'ailleurs. Elle est issue d'une série de sculptures dont le sujet est le mou et dur ou l'évolution d'une forme aléatoire émanant d'un état stable et rigide. Dans la forme embryonnaire naît quelque chose de nouveau qui s'oppose à l'omniprésence du passé de l'ordre établi. La base stable et solide, tel un mégalithe, est bousculée par une nouvelle inconnue qui n'a pas encore pris sa forme finale et que l'on ne soupçonnait pas d'exister : c'est une histoire en devenir...

Pages précédentes :
Chemin faisant,
résine polyester peinte, 244 x 88 x 45 cm, *Cuvée des Arts*, Abbaye de Valence, Couhé (86), 2016
Equilibre,
résine polyester peinte, 200 x 120 x 30 cm, *Sculptour 17*, Beukenhof-Phoenix galerie, Kwaremont, Belgique, 2017

Pêle-Mêle,
résine polyester peinte, 248 x 137 x 30 cm,
Biennale de sculpture, Château du Bois-Guilbert, 2017

Evolution,
résine polyester peinte, 300 x 126 x 47 cm,
Jardin des Arts, Chateaubourg (35), 2015

Croissance,
résine polyester peinte, 300 x 127 x 57 cm, *Jardin des Arts*, Chateaubourg (35), 2015

Métamorphose,
résine polyester peinte, 300 x 105 x 40 cm, *Jardin des Arts*, Chateaubourg (35), 2015

Totempla,
résine polyester, 500 x 110 x 12 cm,
Grands Formats, Briare, 2014

Ce totem raconte des histoires différentes d'une face à l'autre et se lit comme une bande dessinée verticale. En montée progressive, la ville contient plusieurs sortes de personnages insolites : grenouille rêveuse, spationaute en capsule à écharpe, acrobate sur ressort, véhicule pot de fleurs, etc. Tout semble en ordre de marche sans bousculade, chacun trouve sa place sans nuire à son voisin parfois fantaisiste mais heureux dans son action.

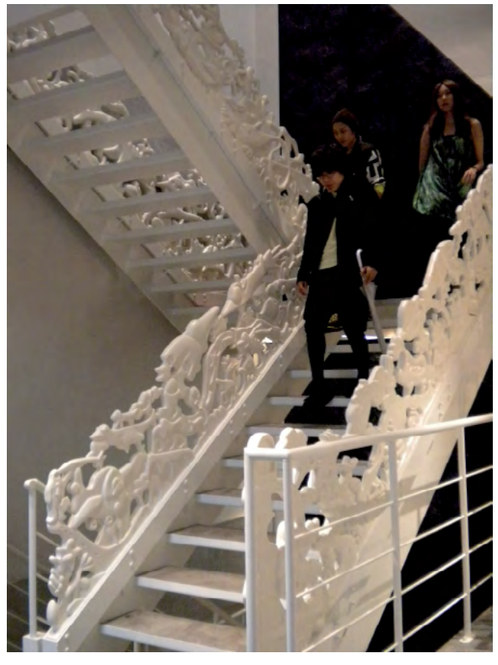
Couples Improbables Pinguoin-Gazelle, Chien-Chat et Chien-Paon
résine polyester, hauteur environ 2,50 mètres, *Grands Formats*, Briare, 2014

Les « Couples Improbables » sont un ensemble de personnages à tête d'animal et au corps d'homme, en tenue d'apparat s'exhibant comme pour un défilé. Chaque couple est associé de façon incongrue et imprévue : les figures s'attirent mais sont aux opposés, elles s'assemblent mais ne sont pas de la même espèce. La grande appelle la petite, le gros le maigre, l'extraverti l'introverti… Ce sont des structures incompatibles qui s'unissent dans leurs différences et leurs divergences. Véritable parade où la séduction est de rigueur, ces figures ambiguës exhibent des attitudes précises, arborant accoutrements, crêtes saugrenues, coiffes bizarroïdes, chaussures dépareillées. Les vêtements sont surréalistes, réinventés, inspirés par un monde débridé où la raison est laissée de côté pour faire place à la fantaisie.

Claustra-rampes de 20 mètres linéaires, aluminium peint.
Commande privée de *Tomorrowland*, magasin de vêtement de luxe, Tokyo Marunouchi, Japon, 2009

Partagée entre dessin et sculpture, en 2007 je créé des claustras qui donneront du relief à mes dessins. Je les appelle aussi **«** Bande dessinée en 3D ». En réalisant ces claustras je découvre une nouvelle face de mon travail : celle du Baroque. La surabondance, la théâtralisation, le fantastique, l'excentricité et la générosité des formes deviennent ma ligne d'esprit.

Les rampes, par leur couleur blanche uniforme et leur découpe fantaisiste, apparaissent telles une dentelle légère. L'ensemble donne l'impression d'un baroque joyeux où se développe un monde de personnages réinventés, faits de drôleries et bizarreries, canards à binocles, girafes fumeuses, chiens loufoques et rêveurs, d'extraterrestres et véhicules futuristes. Le sujet de la mode permet aussi toutes les extravagances et les inventions ; tels que le parapluie-champignon, la robe-claustra, le sac-maison ou le chapeau fleuri qu'on arrose...



Claustra-rampes de 24 mètres linéaires, aluminium peint.
Commande privée de *Tomorrowland*, magasin de vêtement de luxe, Tokyo Aoyama, Japon, 2008

Maquette

A la façon d'un jeu de l'oie, cette oeuvre évoque la course à la célébrité. Aujourd'hui, le besoin d'apparaître sur un piédestal aux yeux de tous devient une référence de vie heureuse. Le « je » est mis en avant. A la recherche des cimes, un seul arrive au sommet, les autres s'amollissent lentement et deviennent n'importe quoi. Ces «mous» se déforment, s'allongent, se tassent... ils symbolisent l'inachèvement de soi.

Vues de l'exposition

Chapeau mou,
résine, bois, tapis, 563 x 373 x 200 cm, *L'art est ou-vert*, Sarlat, 2006

Mur peint L'artiste, acrylique, 200 x 200 cm, *L'école à dessein,* organisée par Marie-laure Bernadac à la Galerie de l'Ecole des beaux-arts de Tours, 2002

Ces figures féminines traversent plusieurs lieux et situations en nous imitant. Elles sont un prétexte pour parler de la société. Ces femmes s'activent à des loisirs, rêvent de célébrité, leurs attitudes de consommatrices modèles et leurs gestes nous font penser qu'elles sont libres et heureuses, mais ce n'est qu'une apparence...

La société actuelle nous communique des affects tristes et propose une image trompeuse du bonheur. Cette tristesse diminue notre puissance d'agir, de réagir, de nous éveiller. Pour résister, je crée des affects gais.

Mur peint Musée, acrylique et plâtre, 590 x 600 x 310 cm, *D.N.S.E.P.*, Galerie de l'Ecole des beaux-arts de Tours, 2002

Mur peint Marathon, acrylique, 590 x 310 cm, *Vite fait, Bien Fait* , Galerie de l'Ecole des beaux-arts de Tours, 2001

Vue d’atelier, 2020

***L’oiseau fou*,** encre de Chine, feutre Posca, craies grasses, 50 x 40 cm, 2019

***Tasse à cheveux...*,** encre de Chine, feutre Posca, craies grasses, 50 x 40 cm, 2019

Bric à brac,
encre de Chine, 50 x 40 cm, 2018

Une forme qui n'est jamais la même, composée de plusieurs éléments hétéroclites, a une allure bancale, déséquilibrée, essaye d'avancer, ou pas, est trop chargée, se délite, se marche sur la queue, essaye de batailler, en vain…

Elle est composée d'objets solides, mécaniques et de formes plus naturelles (feuille, chou, fleur, tentacule, poil, plume, écailles, œil, bulle de savon…).

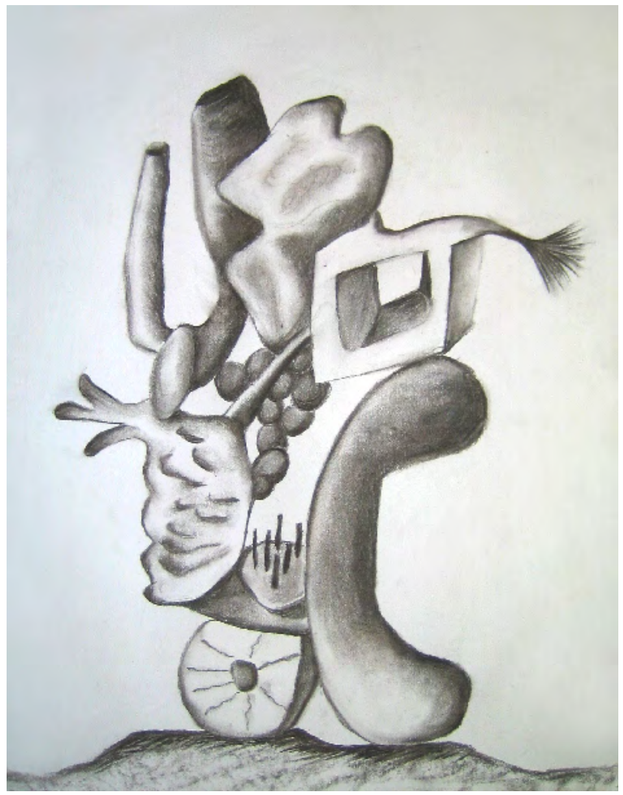
Des éléments se détachent, giclent, pendouillent, trainent par terre, éclaboussent, volent, éclatent, gouttent…

C'est triste et c'est gai en même temps. Il n'y a pas de tête, parfois une jambe, ça n'est pas un personnage, ni une machine, ni un véhicule, ni un animal, c'est tout à la fois. C'est un échantillon du monde.

Cléfs de Fa,
craie grasse, mine de plomb, 50 x 40 cm, 2019

L'Abat-jour aux jambes,
encre de Chine, craie grasse, 50 x 40 cm, 2018

Caméléon bavard aux trois tiroirs,
craie grasse, mine de plomb, 50 x 40 cm, 2017



Raisins, Os et Queue d'éléphant,
fusain, 65 x 50 cm, 2017

Oeil au music-hall,
encre de Chine, craie grasse, feutre Posca, 50 x 40 cm, 2019

L'Abat-jour aux jambes,
encre de Chine, craie grasse, 50 x 40 cm, 2018

Lisa est née curieuse en 1976, dans le Poitou. Un peu par hasard, elle entre à l'école des beaux-arts pensant faire du dessin animé. Mais trop d'écrans la rendent hagard, elle se résigne et s'éblouie devant la matière ; le plâtre lui donne des palpitations.

A la fin de ses études, Lisa s'éternise entre le volume et le dessin : la sculpture synthétise, la ligne graphique (vignette, bulle, mot) raconte. Formée aux techniques de la résine, elle utilisera ce drôle de matériau qui se plie à toutes les formes : sa légèreté et sa solidité lui souffleront des volumes plus grands. Puis, dans un engouement blanc, elle dessine en 3D des claustras façon BD, coulés en aluminium ils iront jusqu'au Japon. En découle un charmant carnaval baroque de totems et mobiliers exposés en galeries parisiennes.

Un peu plus tard, Lisa se forge des songes absurdes peuplés de houppettes en confrontation : naîtront les Couples improbables. Un besoin de formes simples apparaît : dans des paradis perdus, elle fait sagement pousser des créatures mi molles mi dures en camaïeu de bleu, c'est le début des sculptures monumentales qui deviendront par la suite métalliques.

Puis, plus récemment, sa personnalité joueuse et rêveuse l'entraîne vers d'autres lexiques ; les formes deviennent des mots et vis versa, amorçant une nouvelle évasion, celle des sculptures et dessins racontés…

Lisa Vanho

Née en 1976
Vit et travaille près de Châtellerault (86)
05 49 19 60 80
06 12 30 60 71
lisa.vanho@wanadoo.fr
www.lisavanho.com

Etudes à l'Ecole de l'Image de Poitiers
Diplomée du DNSEP en 2002 de l'école supérieure des Beaux-arts de Tours

Expositions

2020	*Sculptrices*, Château des Pères, Bretagne
2018	*Sculptures au Jardin*, Domaine du Château des Vigiers, Bergerac
	Art & Mer, Thalassa Dinard
	Sculptures et Parcs en Val de Saône, Fareins (69)
	Galerie Andre&Léon, Poitiers
2017	*Sculpt'en Sologne*, Château de la Motte, Chaumont-sur-Tharonne
	Sculptour 17, Beukenhof-Phoenix Galleries, Belgique
2016	Vente aux enchères, Château des Pères, Bretagne
2015	*Révélations*, Grand Palais, Paris
	Jardins des Arts, Parc Ar Milin', Châteaubourg (35)
2014	*Grands Formats*, Domaine des Roches, Briare
2012	Galerie Arums, rue de Lille, Paris 7
	Galerie Mougin, rue de Lille, Paris 7
2011	*Designer's Days*, Galerie Talents, Paris 9
2010-2008	*Maison&Objet*, Paris-Villepinte
2007	*Mai de l'art*, Saint-Raphaël
2006	*L'art est ou-vert*, Sarlat
2003	Salon de Montrouge

Commandes

2015	*Center Parcs*, Domaine du bois de la Mothe (86)
2009	Magasin de mode *Tomorrowland*, Tokyo Marunouchi, Japon
2008	Magasin de mode *Tomorrowland*, Tokyo Aoyama, Japon

Bourses, Prix, Aides

2019	Aide à la production de l'AFPA, Châtellerault
2015	Aide à la production du Fonds Culturel Arts&Ouvrages, Paris
2011	Bourse à la Création plastique de la Région Poitou-Charentes
2008	Prix «Les découvertes» de Maison&Objet, Paris