MÉLANIE PLANCHE

www.melanie-planche.com

melanie.planche@gmail.com

0635206679

Démarche artistique

Je pratique le dessin et privilégie le papier pour son caractère fragile. J'utilise principalement le fusain car c'est un outil accessible et proche du corps. Il porte avec lui les traces de l'art pariétal mais aussi du dessin académique, pour autant, il est toujours très contemporain. De nombreux gestes sont permis. On peut tracer, frotter, remplir, retirer, écraser, mélanger, recommencer. Cette technique offre un rapport immédiat à la matière. J'en ajoute, je gomme, et je recommence. Je procède ainsi par couches successives, par strates. L'image rejoue l'expérience, la mémoire, les perceptions.

Je me penche actuellement sur la représentation de la nature et du vivant. Quels points de vue adoptons-nous pour les observer ? Comment avons-nous appris à les regarder ?

Intéressée notamment par la pratique du dessin d'Henri Cueco et par son rapport à « son pays », je m'interroge aussi sur notre relation à notre environnement proche et à la fabrique de la notion de paysage. Aussi, les propos de l'anthropologue Philippe Descola font partie de ce qui anime mes questionnements quant à la nature de l'image que je produis et aux filiations artistiques occidentales que je porte. En dessinant, je donne une forme et un sens à ce qui m'entoure mais ne figure que ce j'en perçois ou imagine.
Pour produire mes dessins, je prends des notes, réalise des croquis ainsi que des photographies. Une fois imprimées, puis photocopiées, des images différentes et dépendantes des réglages de la machine, voire de mauvaises manipulations, me servent de base au dessin. Je dessine à la fois le souvenir d'une expérience du terrain mais aussi une interprétation d'une image pour ce qu'elle est.

Les dessins dévoilent des espaces contraires : une composition mêlée à une part d'imprévisible et d'aléatoire. Les images, au format maîtrisé, sont orchestrées selon une notion de grille mais laissent aussi la part belle au hasard, au geste qui fouille les plis et essaye de s'approcher au plus près de l'organique. Le pli est d'ailleurs une représentation qui m'est chère, pour laquelle je me réfère notamment à Henri Michaux et La vie dans les plis. En dessin, c'est la part d'ombre qui se dérobe, la lumière vers laquelle on creuse, c'est le vide que l'on remplit et le plein qui se dévide. Et cette agitation est captivante.
Enfin, attachée à l'univers du roman graphique et de la bande dessinée, je suis attirée par ce qu'il se passe d'une vignette à l'autre et dans l'espace entre les cases. Je m'intéresse de la même manière à ce que provoquent certains enchaînements de plans au cinéma. Je travaille donc toujours par séries, avec un récit qui se construit au fur-et-à-mesure et je cherche ensuite à mettre en regard les dessins, à retrouver une forme de mouvement dans leur lecture. Cela me permet d'interroger les liens qui se construisent en les juxtaposant ainsi que notre capacité à nous projeter d'un plan à l'autre.

Les lônes - ici coulent les cailloux

En cours de réalisation,
série composée actuellement d'environ 35 dessins, 2023

Ici coulent les cailloux est une série de dessins qui se répondent et renvoient à différents éléments de nature. J'ai d'abord retrouvé un territoire que je connaissais par habitude, les lônes, près des bords de la rivière, dans la plaine de l'Ain. Les lônes sont des bras de rivière, connectés en permanence ou ponctuellement à la rivière, ils permettent de limiter les crues et abritent de nombreuses espèces animales et végétales. Attachée à la question du dessin de l'organique puis de la nature, je me suis demandée si je dessinais des paysages et quel point de vue je portais sur ces lieux ?

Sans titre, 56 x 76 cm, fusain sur papier 300g, 2023

3

4

3, 4 - Sans titre, 56 x 76 cm, fusain sur papier 300g, 2023

5

6

5, 6 - Sans titre, 56 x 76 cm, fusain sur papier artisanal, 2023

Les lônes - ici coulent les cailloux

Résidence d'une semaine au Plongeoir, Lyon

Recheche sur les moyens d'accrochage et mise en espace.

Dans un premier temps cette semaine de résidence m'a permis de juger du parcours dessiné depuis janvier 2023, et, dans un deuxième temps, de tenter le jeu de l'accrochage.

Deux univers se côtoient, celui au fusain, plus figuratif mais qui flirte constamment avec l'abstrait, et celui aux pastels et pigments, coloré, qui vient résonner avec le noir et blanc contrasté. Je me suis intéressée, durant deux saisons, à la forme des feuilles lorsqu'elles tombent pour se désagréger ou s'enrouler aux branches lorsque le courant les entraine. Les formats repliés sur eux-mêmes sont un moyen de questionner un format maitrisé et la forme aléatoire du pli.

Tension et équilibre s'installent autant dans les dessins, entre la fluidité de certains éléments et la rigidité d'autres ; entre les dessins, entre la surface raide du papier et les plis provoqués parfois ; au sein de cette pièce même, où s'opposent les surfaces brutes et industrielles et le sujet organique des images.

Vue d'accrochage, *Ici coulent les cailloux*, Le plongeoir, Lyon, 2023

Vue d'accrochage, *Ici coulent les cailloux*, Le plongeoir, Lyon, 2023

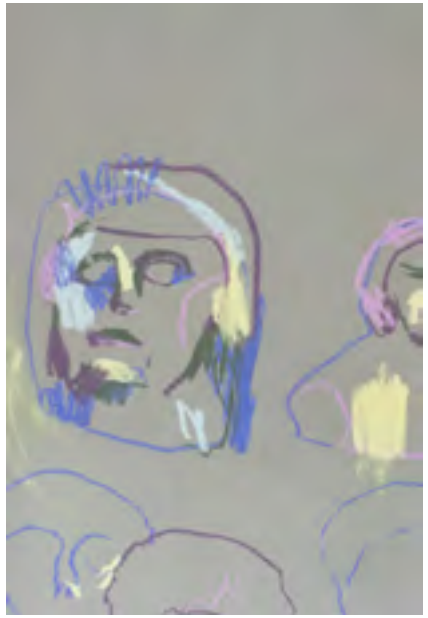
Vue d'accrochage, *Ici coulent les cailloux*, Le plongeoir, Lyon, 2023

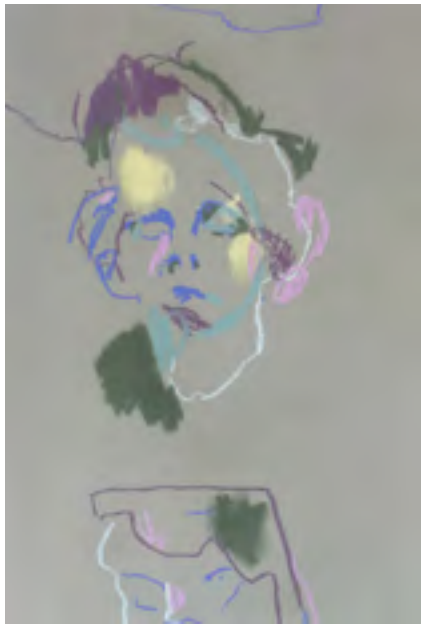
Résurgences

Série de 15 dessins, 2022

Huit paysages humides réalisés au fusain occupent toute la surface du papier. La série se complète d'ex voto représentés au pastel. Réalisés à partir de croquis, les dessins représentent des pierres, sculptées il y plusieurs centaines d'années, qui furent disposées près d'une source et adressées à une divinité inconnue. La couleur redonnée aux ex voto contraste avec le noir et blanc des paysages.

Sans titre, fusain sur papier coton 300g, 56 x 76 cm, 2022





Ex voto, pastel sur papier teinté, 31,7 x 42 cm, 2022
Ex voto, pastel sur papier teinté, 31,7 x 42 cm, 2022
Ex voto, pastel sur papier teinté, 48 x 31,7 cm, 2022
Ex voto, pastel sur papier teinté, 31,7 x 42 cm, 2022

1

2

1, 2 - Sans titre, fusain sur papier coton 300g, 56 x 76 cm, 2022

Noirs

Série de 18 dessins, 2020

Dix paysages en plans larges et rapprochés dialoguent avec des portraits réalisés d'après des croquis de bas-reliefs usés par le travail du temps. Se met alors en place un récit.

Sans titre, 64,8 x 101,6 cm, fusain sur papier 300g, 2023

1

2

1, 2 - Sans titre, 64,8 x 101,6 cm, fusain sur papier 300g, 2023

1

2

3

4

1, 2, 3, 4 - Sans titre, fusain sur papier coton 300g, 24 x 30 cm, 2020

Vue d'exposition, La Menuiserie, Lyon, 2020

Vue d'exposition, La Menuiserie, Lyon, 2020
© Donatien Gnakli ZEBI

Peaux mortes

Série de 4 dessins, 2019

Exposition dans le cadre 12/12/12, MAPRAA, Lyon, 2019

Cette série s'intitule Peaux mortes en référence à l'écorce particulière des platanes, qui tombe progressivement des troncs. Ces quatre formats, tout en hauteur, rappellent la verticalité passée de l'arbre et s'opposent à une conception occidentale et horizontale du paysage. En décalant les lignes d'horizon sur ces formats verticaux, j'ai cherché à perturber notre lecture des dessins et à insister sur la perte d'équilibre, la chute.

Vue d'exposition, la MAPRAA, Lyon, 2019

Ci-dessous : 1, 2, 3, 4 - Sans titre, série Peaux mortes, fusain et pigments sur papier coton 300g, 143 x 300 cm, 2019

1

2

3

4

On ne lèche plus les timbres

Série de 18 dessins,

Sans titre, 50 x 70 cm, fusain sur papier, 2019

La série de dessins s'accompagne d'une lettre, écrite par Alexandra Bruyère. Deux corps sont présents, celui de la sculpture de Camille Claudel et celui de l'animal, ainsi que des images floues, récurrentes, partielles ou brouillées de fumées, de végétaux. Les images se renvoient les unes aux autres, comme une idée fixe. L'ensemble n'a ni début ni fin, il n'y a pas de porte de sortie, si ce n'est la rupture, la fatalité de la disparition.

En lire plus sur : *On ne lèche plus les timbres*

ON NE
LÈCHE
PLUS LES
TIMBRES

Vues d'exposition
Trafic, exposition collective, la maison du gardien, Valence, 2019

190 x 90

Installation, et série de 7 dessins, 2018

Sans titre, fusain, pierre noire, pigments et encre sur papier, 190 × 90 cm, 2018

.Création du collectif « J'essaie d'y penser en m'endormant dans la voiture »

Le collectif « j'essaie d'y penser en m'endormant dans la voiture » naît en 2018 avec Amandine Bourbon-Toulan et Floriane Desseigne.
Nous avons réalisé 7 dessins avec pour dimension 190 × 90 cm en référence à la taille d'un lit une place, ce qui donne son nom à la série. Exécutés selon des protocoles précis, chaque image possède une architecture propre dont l'horizon est autant instable qu'autonome.

En lire plus sur : *190 x 90*

Vue d'exposition, le plongeoir, 2018
© Floriane Desseigne

Sans titre, fusain, pierre noire, pigments et encre sur papier, 190 × 90 cm, 2018
Vue d'exposition, Le plongeoir, 2018
© Floriane Desseigne

Iodine et amours antiques

ensemble variable de dessins, 2017
avec Alexandra Bruyère (texte)

Vue d'exposition,
exposition collective *Eros*, salle Jeanne de Flandreysy, Valence, 2017

Deux séries de dessins accompagnées chacune d'un texte, montrées lors des expositions collectives EROS, invitant plusieurs artistes à se questionner sur cette thématique.
Un personnage féminin émerge d'une fiction, elle se nomme Iodine. Amours antiques rappelle le temps figé par l'éruption du Vésuve et la part du mythe d'éros.

exposition collective *Eros*, salle Jeanne de Flandreysy, Valence,2017
Vues d'exposition,
Vitrine : *Sans titre*, 12 x 12 cm, encre de Chine sur papier teinté, 2017

Vues d'exposition,
exposition collective *Eros*, Centre d'art Espace Chabrillan, Montélimar, 2017

Les marées chaudes

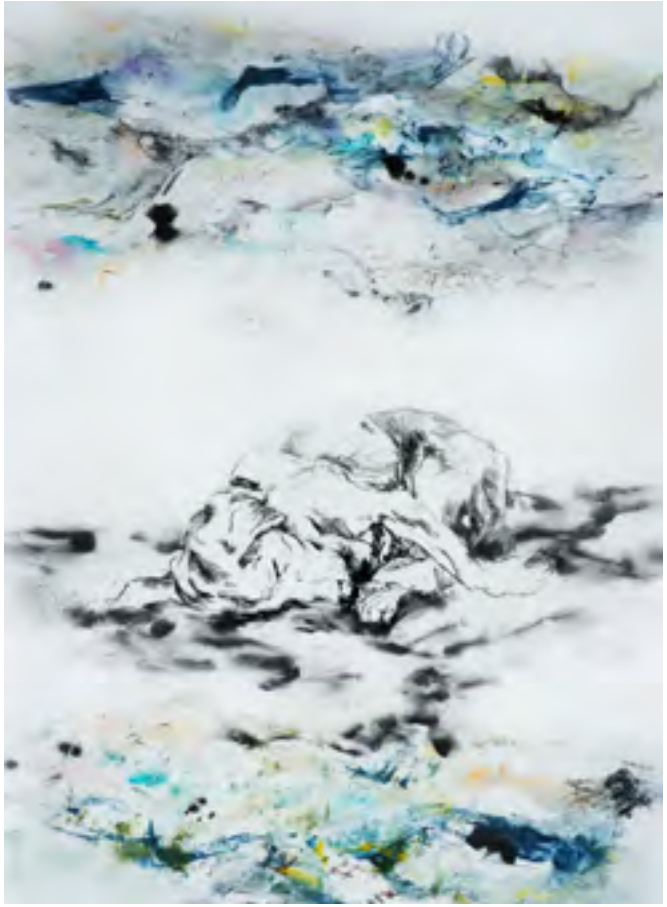
Série de 23 dessins

Sans titre, techniques mixtes, 59,4 x 84,1 cm, 224g, 2016

Les images (23) et les mots dialoguent dans un récit graphique au silence belliqueux. L'histoire commence avec un soldat et son chien et se poursuit avec des images tantôt abstraites, tantôt figuratives. Puis, vient une nageuse.

En lire plus sur : *Les marées chaudes*

Vue d'exposition, Festival *Les Itinerrances des poissons rouges,* Le Beau Garage, Valence, 2016



Mise en plis

Série de - dessins, 2015

1

2

Au départ, il y a le recueil de poésie d'Henri Michaux La vie dans les plis. Puis un projet autour du pli : faire entrer la lumière dans les creux. Explorer une cartographie du vivant où l'on voit une géographie primaire dans laquelle plus on se penche, plus on se perd. En elle se cache des dédales de tubes, de nervures, de carrefours et d'entrelacements à travers lesquels la vie circule.
Le microcosme, nous renvoie en permanence au macrocosme qui entoure le vivant, avec pour point commun l'infini.

En lire plus sur : *Mise en plis*

1, 2 - Sans titre , fusain et pierre noire sur papier, 150 x 190 cm, 2015

1

2

3

1, 2, 3 - Sans titre, techniques mixtes sur papier teinté 250g, A2, 42 cm x 59,4 cm, 2015

Projet co-réalisé à la demande d'une amie atteinte très jeune d'un cancer du sein. Chacune des artistes a pris le risque d'aller vers la pratique de l'autre, soit la photographie, soit le dessin.
Là où il y a batteries d'examens, de tests, et de vérification, l'œuvre permet d'ouvrir la parole, de conquérir un nouveau corps. Elle en est une reconstruction symbolique avant la reconstruction physique. Le parachute évoque à la fois le sein, la chute mais aussi la reprise au vent, et l'atterrissage. Les éléments graphiques qui le recouvrent rappellent le corps, sa poétique et son imaginaire interne.

En lire plus sur : *R³- air / aire / ère*

1

2

3

1, 2, 3 - Sans titre, tirages numériques, 40 x 60 cm, papier photo satin, 260g, 2014

R^3– air / aire / ère

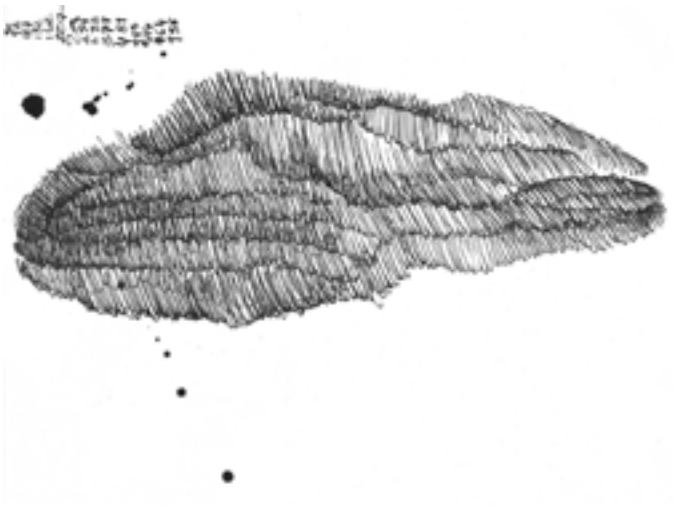
avec Floriane Desseigne.
Installation, parachute et photographies, 2014

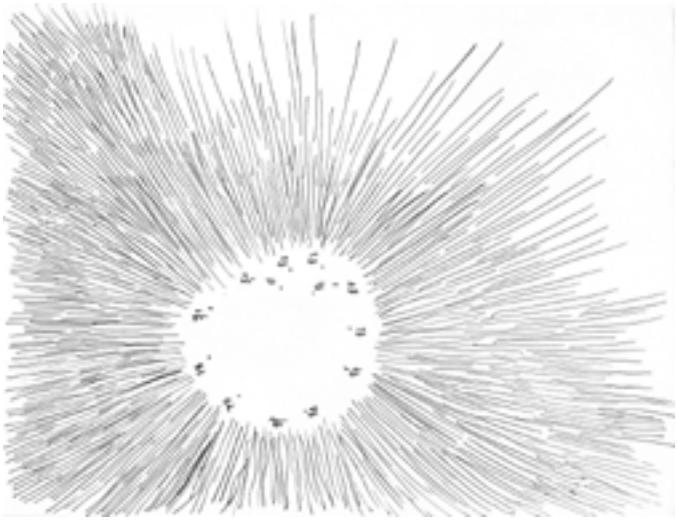
Vue d'exposition,
exposition *Silence,* avec le collectif *Combinaisons*, salle des cimaises, Saint-Etienne, 2019

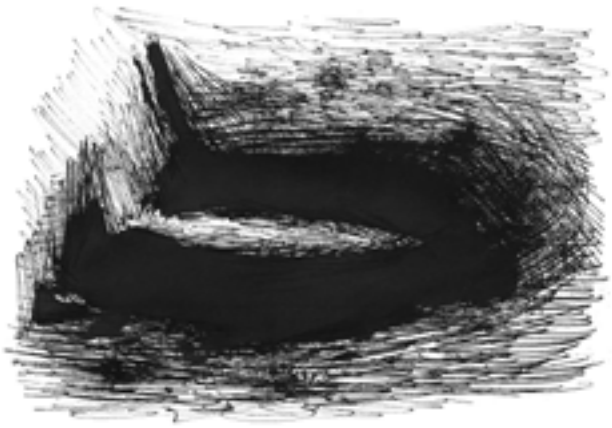
L... comme Icare

Les dessins et objets se déploient comme une cartographie, convoquant le mythe à travers la notion de trajectoire. Les esquisses, masses graphiques, séries de chiffres, le corps féminin représenté, les supports poreux, transparents et fragiles servent une narration qui joue sur l'affirmation autant que sur la dérision.

Vues d'exposition, Le Hangar, Liège, 2014







Résidences de création

• **Septembre 2023,** Le Plongeoir, Lyon, ***Ici coulent les cailloux***, rcherches autour de l'accrochage et de la mise en espace
• **Mai 2018,** Le Plongeoir, Lyon, avec le collectif ***« J'essaie d'y penser en m'endormant dans la voiture »***
• **2015 – 2016**, Le Beau Garage, Valence

Publications collectives

• ***Grrr Books ! Fanzine***, sous la direction de Béatrice Angebert
N°2 / créature, mai 2017, N°3 / araignée, septembre 2017, N°4 / chevelure, décembre 2017, N°5 / au pays des merveilles, avril 2018, N°6 / baisers, septembre 2018, N°7 / vanités, janvier 2019, N°8 / let's dance, janvier 2020, N°9 / chat, mai 2020

Écoles, formations

2010
Master II de recherche, Mention arts, spécialité arts plastiques, Université Jean Monnet, Saint-Étienne

Master illustration, Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, Belgique

2012
DUT Information et Communication, mention Communication des organisations, IUT Charlemagne, Nancy

Autres activités professionnelles

Médiation

2021- 2022
• Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole

2012
• Évènement Rives de Saône, Agence EXTRA, Grand Lyon
• Assistante pour le service des publics des Musées de la Ville de Nancy, dans le cadre de la rétrospective Jean Prouvé
• Le Rize, Villeurbanne, pour l'exposition « Faites passer le mot » / appartement témoin des Gratte-ciel, dans le cadre des « Utopies réalisées »

Depuis 2010
• Illustration et graphisme
Création de visuels pour outils pédagogiques, documents de médiation et de communication, applications numériques, enseigne, Le Rize, CNRS, Office de Tourisme de la Plaine de l'Ain, etc.

Enseignement, interventions pédagogiques

2016 – 2020
• Écoles de Fontaines-sur-Saône, mi-temps, cycles 1, 2 et 3

Depuis 2016
• Ateliers mensuels, Adoma, pensions de familles, Lyon

Depuis 2014
• Conception et animation d'ateliers ponctuels ou réguliers, association Vagabonds des Couleurs. Dessin, illustration, gravure, livre pop-up, etc. auprès de différents publics et au sein de structures culturelles, écoles, crèches, (Maison du livre, de l'image et du son, médiathèque du Tonkin, Le Galet, réseau petite enfance d'Oullins, etc.

Accompagnement pédagogique

2021
• « Animer un temps fort en arts visuels auprès du jeune public à partir d'un album jeunesse », à destination des bibliothécaires, personnels de la petite enfance et bénévoles, département de l'Ain

2019
• « Animer des ateliers en partenariat avec des artistes et intervenants artistiques », à destination des étudiants de l'ESPE / CFMI, Lyon

MÉLANIE PLANCHE

Née en 1987 www.melanie-planche.com
Vit et travaille à Lyon @melanieplanche

EXPOSITIONS

Expositions personnelles

2022
• ***Résurgences***, Galerie La Praye, Fareins, Ain.
Dans le cadre 12/12/12 avec la MAPRAA, résonnance biennale de Lyon

2020
• ***Noirs***, la Menuiserie, Lyon
• ***Natures mortes***, La Nouvelle Manufacture, Saint-Martin-De-Valamas

2019
• ***Peaux mortes***, la MAPRAA, Lyon

2015
• ***Picturing Jungle***, Ninkasi Gerland, Lyon 7e

Expositions collectives

2023
À venir
• Octobre - ***Lyon Art Paper***
• Juillet - septembres 2023 – ***Arbres enchantés***, l'Espace Enchanté, La Châtaignière, Yvoire, Haute-Savoie

2019
• ***Eros***, 59 rue Rivoli, Paris.
• ***Trafic***, la Maison du gardien, Valence.
• ***Silences***, avec le collectif ***Combinaisons***, salle des cimaises, Saint-Etienne.

2018
• ***Sculptura 2018***, Villa Balthazar, Valence, 2018.
• ***Natures mortes***, Galerie Les frangine, Toulon, 2018
• ***190 x 90***, Le Plongeoir, Lyon. Création du collectif ***« J'essaie d'y penser en m'endormant dans la voiture »***

2017
• ***Eros***, Centre d'art Espace Chabrillan, Montélimar.
• ***Eros***, Salle Jeanne de Flandreysy, Valence.
• Festival de dessin, La nouvelle manufacture, Saint-Martin-de-Valamas

2015 – 2016
• Festival ***Les Itinerrances des poissons rouges***, Le Beau Garage, Valence. Exposition de ***Mise en plis, Les marées chaudes***, avec Alexandra Bruyère (textes)
• ***Murmures***, avec Floriane Desseigne (photographie)
- L'allégro, Miribel, Ain
- Bibliothèque Municipale, Lyon 3e
- Galerie La Baleine Bleue, La Valbonne, Ain

2014 – 2015
• ***R³– air / aire / ère*** avec Floriane Desseigne.
- MJC Jean Macé, Lyon 7e, dans le cadre de Regards croisés, Sublimes fragilités
- Ecole ESSSE, Lyon 9e

2010
• ***« Et pourtant ils y vont… »***, galerie Le Hangar, Liège, Belgique

www.melanie-planche.com

melanie.planche@gmail.com

0635206679
26 cours d'Herbouville 69004 Lyon