

SALAMANDRA http://lisasalamandra.com

brune et au goût typé.

ideal pour concilier qualités nutri-

tionnelles et plaisir gourmand !

83

CAST DAS STREET STREET AND THE STREET STREET

2018

Naissance de la sous-série « CUT-OUTS » (« des Découpés »)

Les collages Raw Meat font évoluer ma facture picturale de collage, en faisant naître un nouveau procédé: ici, je découpe les papiers d'emballage de mon pain quotidien en morceaux, et je colle ces morceaux ensemble, créant ainsi de nouvelles images. Je n'utilise aucune peinture ni médium de dessin. Au contraire, j'ai choisi d'utiliser uniquement les motifs et les mots déjà imprimés sur ces papiers d'emballage, pour élaborer mes collages. J'ai réalisé des études pour « tester » cette nouvelle facture picturale, qui précèdent la réalisation de collages monumentaux. Parfois, j'ajoute aux collages des « traces » issues de ma vie quotidienne quand le thème le nécessite.

2025

Naissance d'une sous-série de « CUT-OUTS » : « Un Blason à soi »

L'idée d'une sous-série intitulée « Un Blason à soi » naquit alors que je terminais ma réinterprétation du quatrième panneau du Polyptyque de la Vanité terrestre et de la Rédemption céleste de Hans Memling, intitulé Blason. Dans mon collage, je remplace le dragon du panneau de Memling par une salamandre, un symbole que j'associe à mes noms de famille et d'artiste. À l'instar de mon blason, je créerai, par collage, une série de blasons pour d'autres personnes — à leur demande ou à la mienne. Mes réalisations réactiveront et personnaliseront cette symbolique médiévale, héritée et statique. Leurs blasons intégreront les symboles qu'elles auront choisis, associés à leur vie et à leur être. Ainsi, une forme de collaboration prendra naissance dans la série « Daily Bread ». Les blasons des femmes auront un sens particulier : en effet, au Moyen Âge, les femmes avaient leurs propres blasons, composés, d'un côté, des armes de leur père et, de l'autre, de celles de leur mari. Mes réalisations émanciperont ce symbole de sa dimension foncièrement patriarcale.

2025

Naissance d'une sous-série de « CUT-OUTS » : « Musings »

Ici, j'explorerai l'idée de « calligramme contemporain ». Le calligramme, inventé par Guillaume Apollinaire, consiste à disposer le texte d'un poème de manière à dessiner une figure. Mon « calligramme contemporain » s'inspire de ce processus, en créant une figure purement visuelle (illisible) à partir des lettres du ou des mots. Comme le dit Roland Barthes, la lecture « d'un livre [qui] est donc utile, qui nous apprend à distancer la simple lecture et nous donne l'idée de voir dans la lettre, à l'égale des anciens calligraphes, la projection énigmatique de notre propre corps. » J'ai réalisé la première œuvre, intitulée WANT, sur l'idée de cette recherche visuelle du « calligramme contemporain » dans ma série « Manifesto-Painting ». Elle sera pleinement développée dans les collages de cette future élaboration de « CUT-OUTS ».

CUT-OUTS

2018-présent

inspirés du Polyptyque de la Vanité terrestre et de la Rédemption céleste (Memling)

(à gauche) La Mort collage de papiers d'emballage de mon pain quotidien 2023 180 x 116 cm

(au milieu gauche) L'Enfer collage de images publicitaires de viande crue et des papiers d'emballage de mon pain quotidien 2024 180 x 125 cm (au milieu droite) Vanité collage de publicités de viande crue, d'une 'love note', et des sacs et des papiers d'emballage de mon pain quotidien 2024 181 x 120 cm

2024 collage de sacs et des papiers d'emballage de mon pain quotidien (à droite) Blason 181,5 x 127,5 cm

Ma réinterprétation du polyptyque de Hans Memling comporte six panneaux monumentaux (dont les quatre premiers ci-dessus) et les six études sur la page suivante.

inspirés du *Polyptyque de la Vanité terrestre et de la Rédemption céleste* (Memling) environ 43 x 31 cm chacune collage de papiers d'emballage de mon pain quotidien

This Is My Life est un collage monumental presque entièrement composé d'éléments de toutes sortes que j'ai soigneusement 'collectionné' tout au long des derniers vingtcinq ans de ma vie. Car bien que ces papiers puissent paraître insignifiants, ce sont des traces directes de mon vécu, des vestiges des actes posés au quotidien. This Is My Life est donc comme un scrapbook, un albumsouvenir, géant ; elle est emblématique de la manière dont les bouts de papier - reçus, tickets, gribouillages, notes, listes... - que nous recevons ou créons (certes de moins en moins, tant les actes du quotidien se dématérialisent), peuvent être porteurs de mémoire - des morceaux de vie.

The Way We Were 2022 220 x 215 cm collage de papiers d'emballage de mon pain quotidien

Salamandra La Conquérante raconte une histoire personnelle, qui s'inspire à la fois de la Tapisserie de Bayeux et de La Grande Vague de Kanagawa d'Hokusai. Sa première partie, à gauche, a été réalisée en 2011 dans le cadre d'un travail de groupe, dont l'idée était que chaque artiste-membre prolonge à sa façon la Tapisserie de Bayeux, en créant leur propre rouleau de 10 mètres. Mon idée initiale était de raconter une affabulation, celle de ma conquête d'un pays qui n'existe pas... et qui ferait donc écho à l'histoire de la conquête de Guillaume le Conquérant racontée dans la tapisserie ; d'où le titre de Salamandra La Conquérante. Ce premier mètre de mon rouleau ne verra pas de suite 'logique', car le projet a été interrompu par la dissolution dudit groupe.

Ensuite, ce projet a été laissé de côté pendant dix ans, jusqu'à ce que je le reprenne en 2020 dans le cadre des « CUT-OUTS ». Alors intervient l'eau dans l'œuvre via la référence directe à La Grande Vaque, qui sert d'élément de prémonition, illustrant un danger imminent qui adviendra. Désormais, je (Salamandra) suis là, face à cette grande vague, et je suis aveugle à son danger. Ma figure est dessinée légèrement, je porte l'aigle, symbole de mon pays d'origine, sur mon épaule, et je porte mon épée en scotch, je suis en robe et en bottes, et je marche, déterminée mais inconsciente, vers cette grande vague. L'eau est un thème récurrent dans ma peinture depuis des années ; j'entretiens depuis toujours une relation ambivalente avec l'eau. M'approprier La Grande Vaque pour dépeindre le danger imminent de cette situation s'est imposé à moi. Mais l'œuvre est aussi, ou surtout, l'histoire d'une victoire : je ne voulais pas laisser inachevée cette œuvre (cette proposition pour prolonger la Tapisserie de Bayeux) ; telle une revanche sur l'énergie donnée en vain pour des actions menées pendant des années au sein du groupe ; en faisant aboutir l'œuvre à ma façon, je ne survis pas seulement, je triomphe : Salamandra La Conquérante.

DAILY BREAD: RAW MEAT

2008-présent

environ 450 x 1400 cm

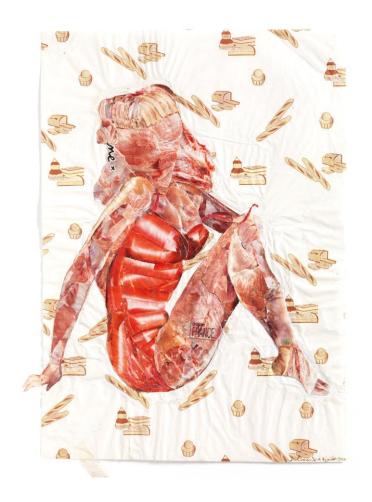

« Lisa Salamandra rachète cette mousseline quelque peu traitresse, qui s'interpose entre le boulanger/la boulangère et le client, entre le pain et le consommateur. Elle transcende la vocation hygiénique et polie de la mousseline, son caractère équivoque et importun. Par le biais de ses peintures si spontanées et en même temps si travaillées, chastes et voluptueuses, elle restitue la sensualité forte et immédiate dont la mousseline, elle-même vecteur presque charnel, à privé l'acheteur du pain. Puisque le papier lui parle, Lisa Salamandra lui rend sa fonction noble, comme support des idées et des émotions, véhicule de la communication entre Jour sans pain. femmes et hommes au sein de la société. »

> - Steven L. Kaplan, historien, « Le Pain (dés-)habillé », in Salamandra, Daily Bread (mon pain quotidien)

DAILY BREAD: LOVE NOTES

2006-présent

SERIE POILÂNE

2006-présent

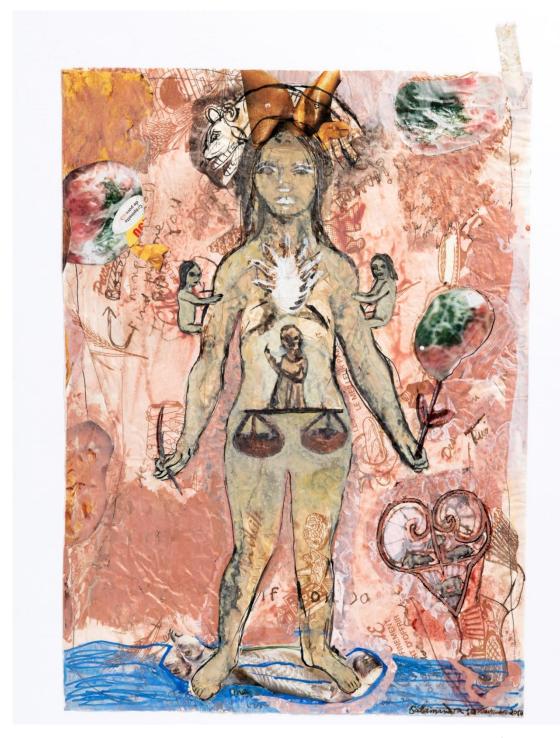

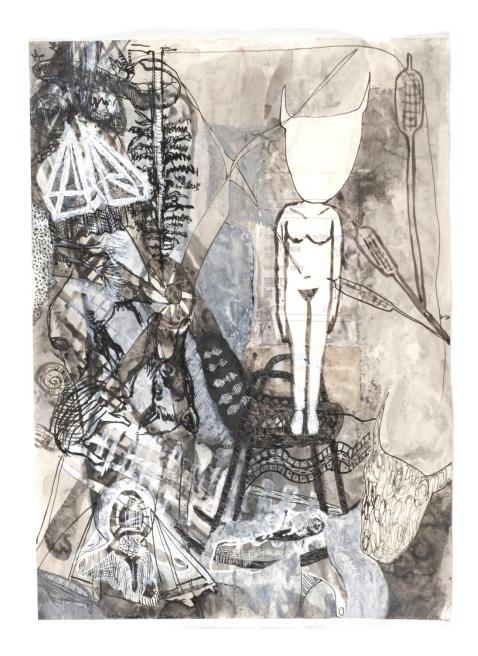
DAILY BREAD

2001-présent

SALAMANDRA

Artiste peintre

http://lisasalamandra.com

lisa.salamandra@yahoo.com

Née à Trenton, New Jersey (USA).

Vit et travaille à Isle-et-Bardais et à Paris.

Expositions personnelles (sélection)

2024	Morceαux de vie, Château des Tourelles, Galerie d'art Plessis-Trévise
2023	Dumas de Rauly & Salamandra, Une histoire de femmes, Galerie DB, Paris
2020	Anthologie du pain quotidien, Galerie de la Tour Morillon, Saint-Amand-Montrond
2019	La Peinture se mange., pour « La Nuit de la Lecture » (Ministère de la Culture), Appétit, Paris en partenariat avec Art'nBox (cur. Elora Weill-Engerer)
2018	Raw Meat, exposition de la soutenance, FERRANDI-Paris
	Salamandra & Thiercelin, Fonds d'Art Moderne et Contemporain, Montluçon
	« I do. », Salamandra & Thiercelin, Salles Jean-Hélion, Centre Nicolas-Pomel, Issoire
2017	Y, série « Crotches », Galerie In Situ, Nogent-le-Rotrou
2016	Jours légers à Paris, Galerie La Ralentie, Paris
2015	Raw Meat / La Femme Crue, Fondation des Etats-Unis, Cité Internationale Universitaire de Paris
2014	Pin-up sicabienne, présentée by Sicaba-Adet, Salon de l'Agriculture, Paris
	NON-LIEU, mécénat d'entreprise, Fougerat Avocats, Paris
2013	Raw Meat & Daily Bread ; Un Festin d'images, Espace International Pierre Jaffry, Institut Franco-Américain, Rennes
2010	Daily Bread: Raw Meat, CARNE – Parcours d'art contemporain, Paris
	Daily Bread, Espace Culturel La Passerelle, Avermes
	Daily Bread, Europain : Salon Mondial de la Boulangerie, Salles VIP et Presse, Parc des Expositions, Villepinte
2009	Daily Bread, Combes Gallery, American University of Paris
	Daily Bread, The Gallery at Chapin, Princeton
2008	Daily Bread, Regards croisés sur la gastronomie, Résidence de l'Ambassadeur des Etats-Unis, Paris
2002	Daily Bread & Autres Jours, Galerie Allaire-Aigret, Paris
1999	Femmes, Sharing Day Finance, acquisition annuelle « Femmes » présentée par le Comité Culturel Arthur Andersen, Inc. et la Galerie Magda Danysz, Neuilly-sur-Seine
	Galerie Sacha Tarassoff, Paris
1993	Figure 5 Gallery, San Francisco
	The Luggage Store Gallery, San Francisco

Expositions collectives (sélection)

2024	A Table !, Ateliers 2, Villeneuve d'Ascq
2023	Sculptura, biennale d'art contemporain, Salle des Clerc et Salle Jeanne de Falndreysy, Valence (cur. Pascal Thevenet)
	Rebond, entre art et sport, Château des Tourelles, Bois-Colombes
	Art Actuel, Saint-Amand-Montrond (cur. Andrej Pezelj)
2021	Art Actuel, Saint Amand Montrond (cur. Gabriel Foussard)
	Lassitude des Solitudes, Abbaye de Massay (cur. Gabriel Foussard)
	SALO IX, salon du dessin érotique, Les Salaisons, Paris (cur. Laurent Quénéhen)
2020	SALO VIII, salon du dessin érotique, Les Salaisons, Paris (cur. Laurent Quénéhen)
	Salon de la Mort, Espace Bertrand Grimont, Paris (cur. Laurent Quénéhen)
	Impact Chili 2020, Théâtre du Châtelet, Paris (cur. Carlos Araya)

2019	SALO VII, salon du dessin érotique, Les Salaisons, Paris (cur. Laurent Quénéhen)
2018	Sculptura, biennale d'art contemporain, Galerie d'art La Villa Balthazar, Valence (cur. Pascal Thevenet)
	50 Nuances de rose, 59Rivoli, Paris (cur. Kévin Bideaux)
2015	29 ^{ème} Grand Prix de Peinture de la ville de Saint-Grégoire
	Histoires de prendre son temps, Fond Shakers, Château des Ducs de Bourbon, Montluçon
2013	Women's Rights - An Artist's Perspective, UniteWomen.org
2012	Re-penser l'ordinaire, Couvent des Cordeliers, Paris
2009	Prix de Peinture Antoine Marin, Galerie Municipale Julio Gonzalez, Arcueil
	After Taste, The Wall Gallery, Berlin
2006	H ² O, 5 ^{ème} Salon des Jeunes Créateurs, Centre Culturel Valery-Larbaud, Vichy
2003	Grand Prix International de la Peinture à l'Eau, Trégastel
2000	Salon de Montrouge
	Salon de Mai, Espace Eiffel-Branly, Paris
	Symposium International de Recherche en Art Contemporain, Noisy le Grand
1999	Frank Perelli Fine Art, Baltimore
	Les Visages de Nôtre Humanité, exposition d'art monumental (avec l'Ecole Olivier Métra), Grande Halle de la Villette, Paris
1998	Vorpal Gallery, San Francisco
	Linda Warren Fine Arts, Los Angeles
	Couleurs d'Oberkampf, exposition d'art monumental (avec l'A.C.A.P.I.), rue Oberkampf, Paris
1997	L'Art Prend l'Air, exposition d'art monumental (avec la Mairie du 19 ^e arr.), av. Laumière, Paris
1994	Les Gens Vus Par Mes Yeux, Espace B.A.C., Paris
	Combine Effort, Figure 5 Gallery, San Francisco
1993	The Artist and the Nude, salon, Second Story Studios & Gallery, Seattle
1992	Somar Gallery, San Francisco
Prix & Bo	purses
2024	Lauréate, Provost Award for Excellence in Teaching, Paris College of Art
2023	Lauréate, Dotation Prises de vues d'œuvres, ADAGP
2022	Lauréate, Prix Charles Oulmont pour les arts plastiques, Fondation Charles Oulmont, sous l'égide de la Fondation de France
2015-18	Contrat doctoral, Conseil départemental de l'Allier
2013-18	Aide annuelle attribuée aux actions liées à la recherche, Ecole Doctorale Arts plastiques, Esthétique, et Sciences de l'art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2014	Aide à l'aménagement de l'atelier, DRAC Auvergne
2009	Lauréate, 3 ^{ème} Prix de Peinture Antoine Marin (parrainée par Jean Cortot)
1989	Bourse, Italian Charities of America
1985-89	Bourse, Seymour Mandelbaum Merit Scholarship, Maryland Institute, College of Art
Conféren	ces/Evénements/Enseignement
2024	Sélection, Carré sur Seine, Boulogne-Billancourt
2010.01	

- 2019-24 Coordinatrice de thèses, Professeur, Paris College of Art (Ecole nationale supérieure d'art et l'histoire de l'art), Paris
- 2023 Conférencière, « La Viande et la Femme. *Image de la femme crue* », Ecole municipale d'art, Saint-Amand-Montrond
- 2022 Conférencière, Ecole Boulle, Paris
- 2020-21 Conférencière, Ensaama, Paris

2020	Artist Talk, « Un artiste, une rencontre, une technique », Shakers & Lycée Madame de Staël, Montluçon
	Artist Talk, Galerie de la Tour Morillon, Saint-Amand-Montrond
2018	Présentation des « Crotches », <i>Printemps des études</i> , Palais Brongniart, Paris
2017	<u>Présentation des « Crotches »</u> , Parlement du Féminin, Opéra-comique, Paris
	Artist Talk, Ecole Auvergne Formation, Clermont-Ferrand
	Lancement catalogue Crotches, Fondation des Etats-Unis, Cité Internationale Universitaire de Paris
	Artist Talk, American University of Paris
2016	Vox Amerika, collaboration avec la soprano Jennifer Lindshield, Fondation des Etats-Unis, Cité Internationale Universitaire de Paris
2015	Artist Talk, Evenings with an Artist, The American Library in Paris
2014	Ecorchées, Colloque international "Art & Clinique", Amphithéâtre Richelieu, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
2009	Artist Talk, Daily Bread, "Around the Arts", Mona Bismarck Foundation, Paris
2005	Dining by Design, The Arts Council of Princeton, New Jersey

Publications

2021 « La Viande et La Femme. <i>Image de la femme crue</i> », <i>Diogène, revue internationale des sciences humaines</i> , n° 267-268, pp. 117	2021	« La Viande et La Femme, Image de l	a femme crue ». Diogène.	revue internationale des sciences humaines	. n° 267-268, pp. 117-13
---	------	-------------------------------------	--------------------------	--	--------------------------

2019 <u>« Ecorchées »</u>, *p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e*, Vol. 5.

Tirage limité d'une impression (30 exemplaires) pour le coffret *La Peinture se Mange*, Art n' Box, janvier-février.

Foundation-Box, édition de six boîtes, Collection 15 au Carré, Editions Poïein, L'Etelon.

Raw Meat, RURALity, numéro spécial collaboratif entre Null Set et Slag Magazines, OFAR, Vol. n°4 Issue n°1, pp. 29-30.

- 2018 « Le "Y": Notre entrejambe, ce sujet si tabou », rubrique « Féminité », site du FemininBio, 30 janvier.
- 2017 Crotches, catalogue, 80 pages, 29,7 x 21 cm, 48 illustrations, 3 textes.
- 2013 Daily Bread: Raw Meat, catalogue, 60 pages, 30 x 30cm, 25 illustrations, 3 textes, éditions Shakers, Montluçon.
- 2009 Daily Bread (mon pain quotidien), monographie, 184 pages, 28 x 24 cm, 144 illustrations, 3 textes, éditions L'àpart, Coll. Beaux Livres, Turquant.

Commandes

- 2014 Sicaba-Adet, Bourbon-l'Archambault, <u>La Pin-up sicabienne</u>
- 2008 La Maison Poilâne, Paris, *La série Poilâne*
- 2000 Les éditions du Seuil, Paris, Des artistes contemporains sur les pas des grands auteurs (image reproduction, 40 000 ex.)

Bibliographie (sélection)

Allison Deutsch, « The Gender of Food », in *Farm to Table* (reproduction d'image), catalogue pour l'exposition « Farm to Table: Art, Food, and Identity in the Age of Impressionism » au Chrysler Museum of Art, Yale University Press, novembre 2024.

Kévin Bideaux, Rose (reproduction d'image), Paris, éditions Amsterdam, novembre 2023.

Eline Cipriani, « (Nathalie 1) », l'Afpa et l'INA, 8 juin 2023.

Laurent Mabed, « Portrait », Destinations, BipTV, 5'20 à 12'10, 9 décembre 2022.

Carmen Novo, « Entrevista », 7 novembre 2021.

Christèle Deschamps, « Exposition Daily Bread Lisa Salamandra », Kaléidoscope, BipTV, 4'33, 4 mars 2020.

Anne-Lise Dupays, « <u>Lisa Salamandra</u>; <u>La Peinture comme pain quotidien</u> », *L'Echo du Berr*y, rubrique « Portraits du Terroir », 21 novembre 2019.

Elora Weill-Engerer, « <u>Ceci est le pain de Salamandra</u> », *Art'nMag*, janvier-février 2019, pp. 12-19.

Alexis Perché, « Vivre d'amour et de peinture à Pomel », La Montagne, 22 décembre 2017, p. 15.

Bénédicte Philippe, « Salamandra – Jours légers à Paris »(TT), Télérama, Sortir Paris, 26 octobre 2016, p. 33.

La Brèv'aralya, « Lisa Salamandra – Jours légers à Paris », e-magazine d'art contemporain, n°46, novembre/décembre 2016, p. 20.

Paola Martinez Infante, « <u>"Les femmes crues" de Lisa Salamandra, du stéréotype à la sacralisation</u> », Site *Terriennes, TV5 Monde*, 25 juillet 2015.

- « Des images de viande crue pour construire ses œuvres », L'Invitée, e-magazine Cultivar App'bovins, n°12, 13 mars 2014, p. 4.
- « L'Art comme pain quotidien », L'Allier Agricole, n° 945, 6 février 2014.
- « Lisa Salamandra travaille pour Sicaba », La Montagne, 3 janvier 2014.
- « La viande crue et le pain quotidien de Lisa Salamandra, un festival d'images », La Boucherie Française (revue mensuelle de la Confédération Française de la Boucherie à Paris), janvier 2014, p. 35.
- « Rendez-vous à Rennes, lundi 9 décembre », La Boucherie Française, novembre 2013, p. 28.
- « Viande crue & pain quotidien », La Boucherie Française, septembre 2013, p. 30.
- « Lisa Salamandra transfigure le corps féminin », La Montagne, 10 décembre 2013.
- « Expo Carne 2010 : l'art de la chair aux enchères », Café Babel, 25 novembre 2010.
- "Beaux livres vus au Salon Europain; Daily Bread, mon pain quotidien», Les Nouvelles de la Boulangerie, n° 781, 2 mai 2010.
- « Multiplying the Loaves, An artist transforms her daily bread into works of art », TimeOFF, Princeton Packet publications, 11 septembre 2009.
- « Salamandra's "Daily Bread" to be featured at Chapin », Town Topics, Princeton, 19 août 2009.

Ilene Dube, « Our Daily Bread », blog The Artful Blogger, 14 août 2009.

« Aftertaste », ArtUS, International Art Criticism, janvier 2009.

Raquel Hadida, « Lisa Salamandra, Son pain quotidien », Valeurs Boulangères, France, pp. 58-61, juil-août-sept 2005.

Ilene Dube, « Primal Form », Scenes from Everyday Life, TimeOFF & Tempo magazines, Princeton Packet Publications, Princeton, 11-27 juin 2004.

« Packet Picks – 'Everyday Life' », The Princeton Packet, juin 2004.

Collections permanentes

La Maison Poilâne, Paris

Sicaba-Adet, Bourbon-l'Archambault

Europain Développement, Inc., Paris

Fond Shakers, ville de Montluçon

Bibliothèque des Quatre Piliers, Collection Poïein, Bourges

Espace Culturel La Pléiade, ville de Commentry

Fougerat Avocats, Paris

Ernst & Young, Neuilly-sur-Seine (acquisition de 60 toiles « Femmes » via la Galerie Magda Danysz, Paris)

Collections particulières

Formation

|--|

- 2018 Doctorat en Arts et Sciences de l'Art, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (sous la direction de Michel Sicard)
- 2011 Master II Recherche, Arts Plastiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Mention très bien
- 1997 Licence, Arts Plastiques, Université Paris VIII Vincennes-St. Denis
- 1989 B.F.A., Arts Plastiques, Maryland Institute, College of Art, Baltimore, Maryland (USA)

Affiliations professionnelles

La Maison des Artistes, affiliation

Institut ACTE, axe 5 Plasticité, EA 7539, Ecole des Arts de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chercheuse associée

ADAGP, membre

Fondation Taylor, membre

Shakers-Lieux d'effervescence, membre

SALAMANDRA Artiste peintre http://lisasalamandra.com