

Damien Deroubaix. La vida es sueño

“Une œuvre est de la pensée avant tout, c’est ça la puissance. C’est ce qu’il y a de plus fort.”

Damien Deroubaix

SOMMAIRE

01 Qui est Damien Deroubaix ?

02 Le Musée Goya

03 Damien Deroubaix au Musée Goya

04 La vida es sueño, les œuvres

05 La capsule créative

06 Visite-atelier pour les scolaires : une chimère entre ombre et lumière

07 Autres possibilités d'ateliers en classe

08 Le livret jeux

ANNEXES

LE SOMMAIRE EST CLIQUABLE,
CLIQUER SUR UN NUMÉRO OU
UN TITRE VOUS EMMÈNERA
VERS LA PAGE CONCERNÉE.

1 Qui est Damien Deroubaix ?

Damien Deroubaix (Lille, 1972) est un peintre, sculpteur et graveur français, formé aux Beaux-arts de Saint-Etienne, puis en Allemagne.

Depuis 2003, son travail a été exposé dans les meilleures institutions européennes et a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles particulièrement en Suisse et en Allemagne.

En 2009, il est nommé au Prix Marcel Duchamp, confirmant ainsi sa notoriété dans le paysage de l'art contemporain. Ses oeuvres font partie des plus grandes collections nationales Musée d'art Moderne Centre Pompidou, Mamc Strasbourg, les Frac Midi-Pyrénées, Limousin et Basse Normandie, Fnac cnap, Musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines et internationales, entre autres celles du Museum of Modern Art New York, du Mudam, Luxembourg, Saarlandmuseum Saarbrücken, Museu Coleção Berardo Lisbonne, Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Nuremberg, Kunstmuseum St Gallen.

Sa pratique artistique se caractérise par une grande diversité de formes et de techniques : peinture à l'huile, aquarelle, gravure, tapisserie, panneaux de bois gravés, mais aussi sculpture et installation.

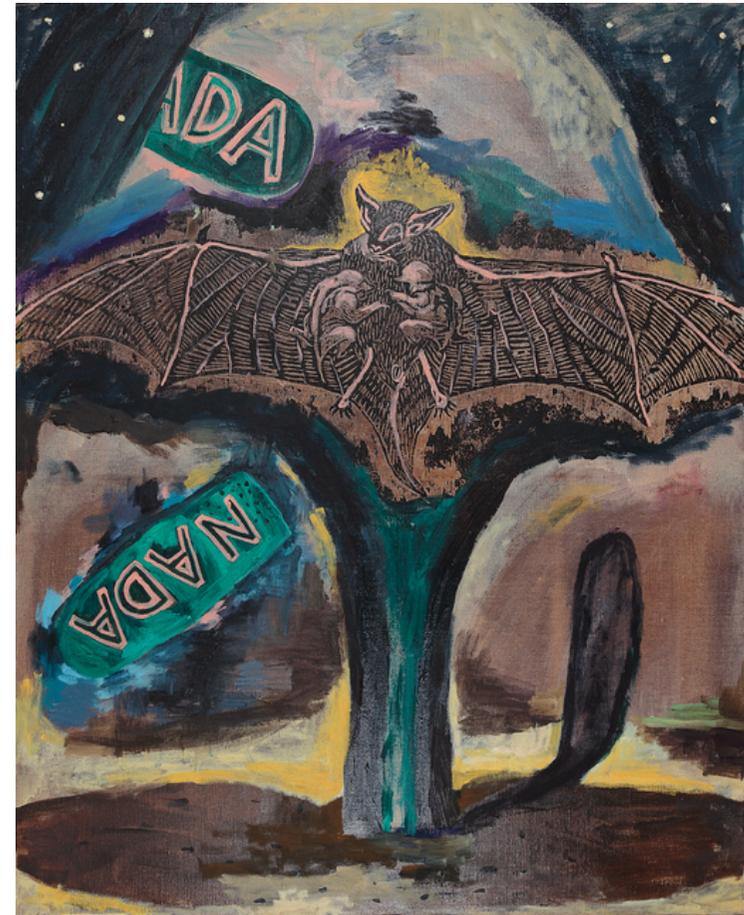
Damien Deroubaix dans l'atelier du Musée Goya

1 Qui est Damien Deroubaix ?

À cette variété formelle répondent des sources et des références des plus éclectiques, cohabitant souvent au sein de ses œuvres dans un esprit qui n'est pas sans rappeler celui, iconoclaste, des montages Dada. Des motifs empruntés aux danses macabres médiévales s'y mêlent à des évocations de chapitres tragiques de l'histoire contemporaine ; des images d'actualité y côtoient la mythologie ou le folklore ; l'histoire de l'art et la scène musicale metal s'y télescopent. Ouvertement expressionnistes, ses peintures convoquent bien souvent des thèmes apocalyptiques, et c'est peut-être ce qui les rend si intemporelles.

De manière générale l'esthétique de Deroubaix s'inscrit dans le mouvement artistique intitulé *bad painting* – une “mauvaise peinture” marquant le retour à une peinture figurative néo-impresionniste, libre de tout esthétisme et de tout concept. – apparu à New York à la fin des années 1970 en réaction contre le bon goût et l'intellectualisme, pouvant rapprocher l'œuvre de Deroubaix de celle de Jean-Michel Basquiat, Peter Saul, David Salle et Keith Haring. Son travail s'apparente également à l'œuvre de Manuel Ocampo, un artiste philippin contemporain, dont le travail a été présenté au musée Goya en 2015.

Son art, souvent qualifié de sombre et de brut, tente de s'interroger et dépeindre à sa manière le monde moderne en puisant dans les références historiques et artistiques, depuis la préhistoire jusqu'aux grands artistes de notre époque.

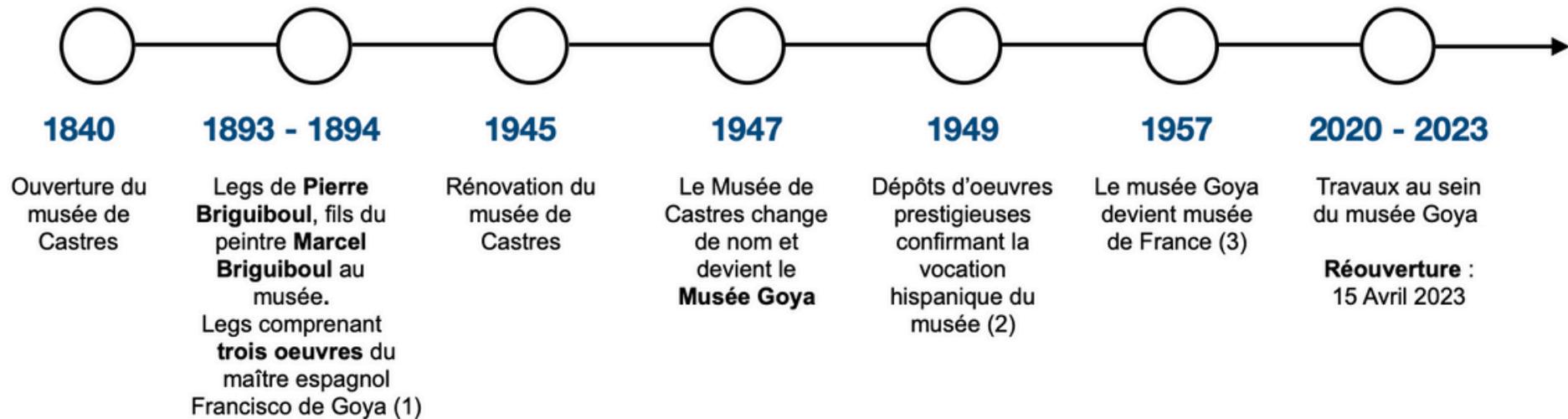
Damien Deroubaix, *Long sommeil (ou Nada)*, 2018, huile et collage sur toile, Collection de l'artiste

2 Le Musée Goya

Au XIXe siècle, les collections de Beaux-arts, avant de devenir publiques, sont souvent des collections privées constituées par des amateurs éclairés et passionnés. Dès cette époque, la collection publique et le musée font partie intégrante de l'équipement urbain. Les musées occupent en France, dans la plupart des cas, d'anciens édifices religieux. L'histoire du musée Goya, installé dans une partie de l'ancien évêché, est caractéristique de l'histoire des musées de Beaux-arts de province. La constitution de la collection est étroitement liée à la personnalité de Marcel Briguiboul.

© Laurent Frezoullis

(1): *l'Autoportrait aux lunettes, Portrait de Francisco del Mazo et la Junte des Philippines*

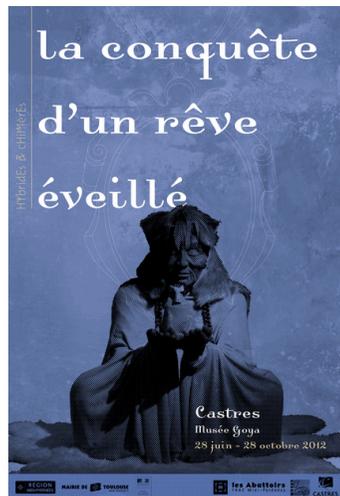
(2): *Le portrait de Philippe IV de Velázquez, La Vierge au chapelet de Murillo.*

(3): La loi du 4 janvier 2002 définit les Musées de France comme "toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public" (Art. L. 410-1.).

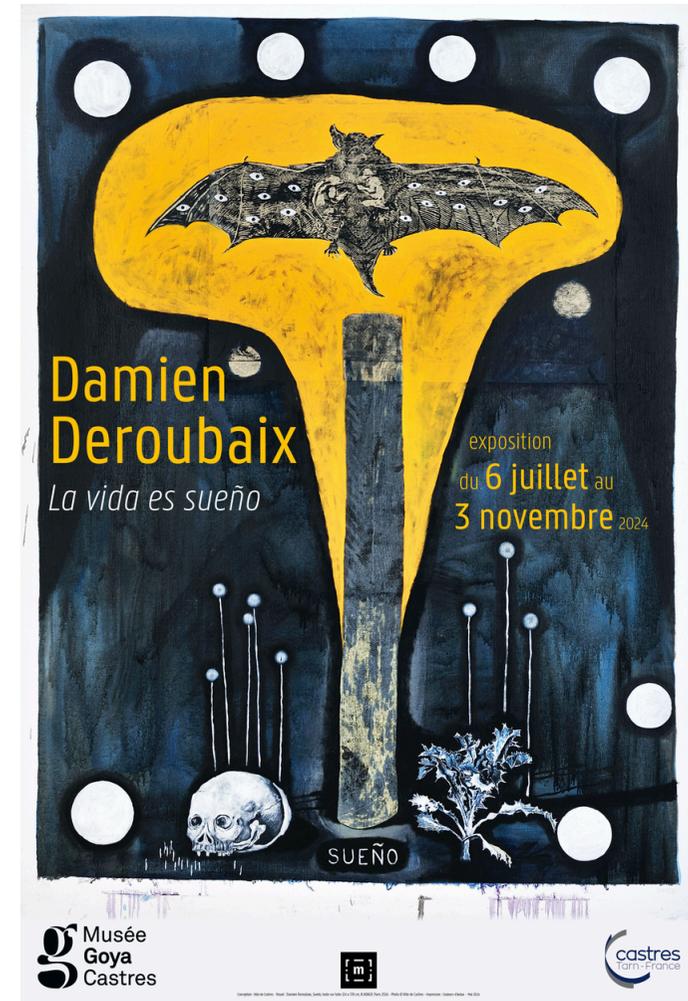
3 Damien Deroubaix au Musée Goya

Invité pour la première fois en 2012 au Musée Goya pour l'exposition collective *Hybrides et Chimères, La conquête d'un rêve éveillé*, il initie alors un dialogue avec le maître espagnol, Francisco de Goya.

En 2024, dans un musée entièrement rénové, où la place centrale de l'œuvre de Goya et son influence majeure sur l'histoire de l'art sont mises en évidence, l'artiste accepte de revenir explorer son univers si singulier. L'exposition qu'il intitule *La vida es sueño*, en référence à la pièce baroque espagnole écrite par Calderón de la Barca en 1635, met en scène les frontières ténues qui séparent l'illusion et la réalité. Des œuvres connues de son corpus y côtoient de nouvelles pièces, et notamment un face-à-face inédit avec *La Junte des Philippines, El Ángel exterminador*.

Affiche de l'exposition *Hybrides et chimères. La conquête d'un rêve éveillé* (28/06/12-28/10/12)

Affiche de l'exposition *Damien Deroubaix. La vida es sueño* (06/07/24-03/11/24)

4 La vida es sueño, les oeuvres

Ce tableau représente des éléments installés par l'artiste dans ce qui pourrait s'apparenter à des étagères. Damien Deroubaix s'approprie ici ce qui fait figure d'ancêtre des musées, **le cabinet de curiosité**, constituant le dictionnaire de références de l'iconographie de l'artiste.

Comme de nombreuses œuvres de l'artiste *Sueño* (2023) est le fruit d'un important travail technique. En effet, tous les éléments de l'œuvre ont été gravés sur bois et collés sur la toile, à l'exception de la tête du cheval (référence au cheval de *Guernica*), la Victoire antique et la pieuvre.

On observe des éléments récurrents dans l'œuvre de Damien Deroubaix :

- **Une chauve-souris**, l'artiste cite ici Goya qui a représenté de nombreuses chauve-souris, notamment dans *Le sommeil de la raison produit des monstres*.
- **Un crâne** étant une vanité, une allégorie représentant la fragilité de la vie humaine.
- **Une Victoire antique**, statue d'une déesse ailée symbolisant le pouvoir, le triomphe guerrier.
- **Une pieuvre** qui est - pour l'artiste - symbole du songe et du temps qui passe, l'animal étant insaisissable, comme le temps.
- **Un polyèdre**, une forme géométrique en trois dimension. Deroubaix cite cette fois le graveur allemand Dürer et son œuvre *Melencolia I*.
- **Une Vénus préhistorique** dans le coin inférieur gauche de l'œuvre, objet de culte associé à la fertilité, à la déesse-mère.

Damien Deroubaix, *Sueño*, 2023, huile et collage sur toile, collection privée

4 La vida es sueño, les oeuvres

Cette œuvre présente ici déjà nombre de caractéristiques du travail de Damien Deroubaix. Outre le format imposant de la toile, on peut y voir des motifs et techniques récurrents. Le titre - "Rêve" en espagnol - plonge directement le spectateur dans l'onirisme de la composition.

Les différents éléments sont pris dans le bleu de la nuit, et les projecteurs en font surgir quelques figures. Chez Goya, la chauve-souris est le symbole du "sommeil de la raison [qui] produit les monstres". Chez Deroubaix, le spectateur est celui qui se retrouve pris dans la lumière, et les cercles blancs, tels des rails de projecteurs éblouissant davantage qu'ils n'éclairent. La composition est également complétée par le crâne, signe des vanités, de la vacuité de la vie, de la faiblesse humaine, tandis que le **chardon**, à droite, très présent dans la peinture sacrée, évoque l'âpreté de la vie et les souffrances du Christ. Ici dégagé de la portée religieuse, le symbole plastique conserve la force de la tradition picturale.

Par la technique des xylogravures marouflées sur toile, Deroubaix procède ici de la juxtaposition, et même de la superposition, des représentations et des significations.

Francisco de Goya, *El sueño de la razón produce monstruos*, 1799, Eau forte, aquatique, pointe sèche et burin, Musée Goya, Castres

Damien Deroubaix, *Sueño*, 2014, huile et collage sur toile, collection privée

4 La vida es sueño, les oeuvres

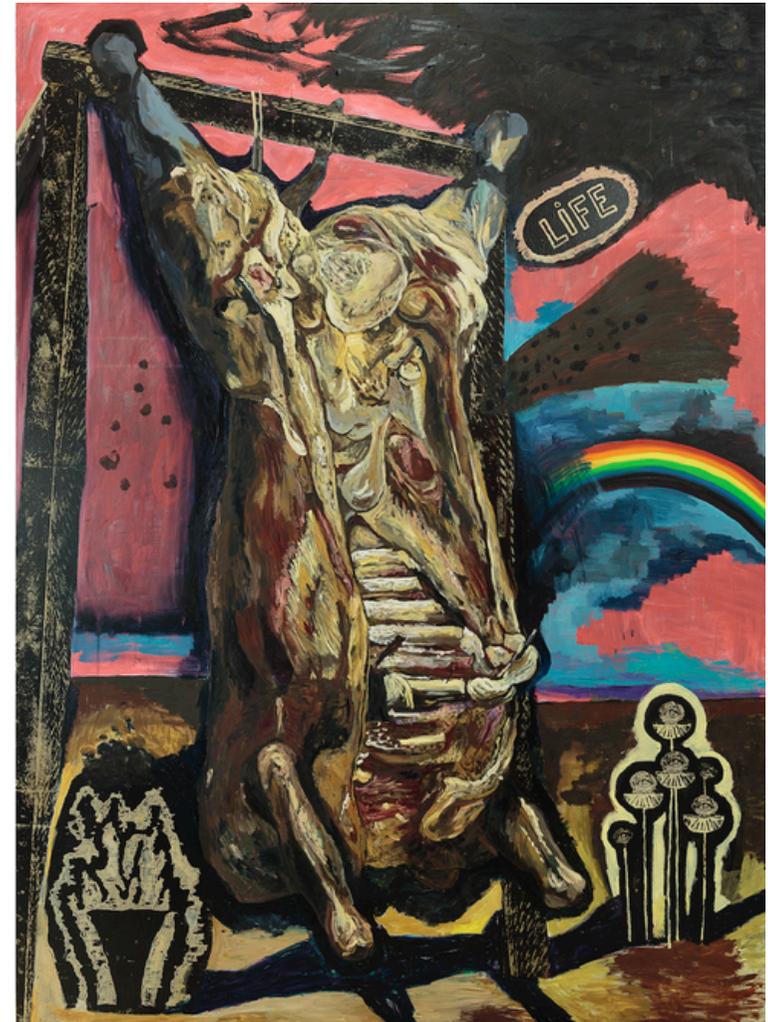
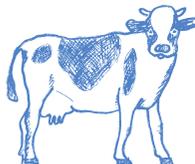
One est une œuvre réalisée en 2021. Il s'agit d'une nature morte, représentant un bœuf ouvert.

One fait référence à un titre de Metallica qui rend hommage au film de *Johnny got his gun* (1971) de Dalton Trumbo. Il y est question d'un soldat amputé de la Grande Guerre : ni bras, ni jambes, aveugle et muet.

Deroubaix affirme ici l'importance des maîtres de la peinture du XVIIe siècle, et en particulier de Rembrandt, qui réalise *Le Bœuf écorché* en 1655. Goya lui aussi, entre 1808 et 1812, avait réalisé une *Nature morte à la tête de mouton*, aujourd'hui conservée au musée du Louvre.

Cette œuvre illustre l'un des principes de l'artiste à **citer les maîtres du passé dont il admire le travail**, reprenant partiellement l'iconographie.

En parallèle de cette pièce de viande, un arc-en-ciel surgit du côté gauche de la composition. Touche particulièrement colorée dans un tableau aux tons et au sujet plutôt sobre, cet élément naturel provient ici d'un ouvrage allemand illustré, intitulé *Merveilles de la nature*. A la brutalité concrète du traitement des corps, Deroubaix répond par l'émerveillement humain devant la beauté de la nature et la vie qui continue.

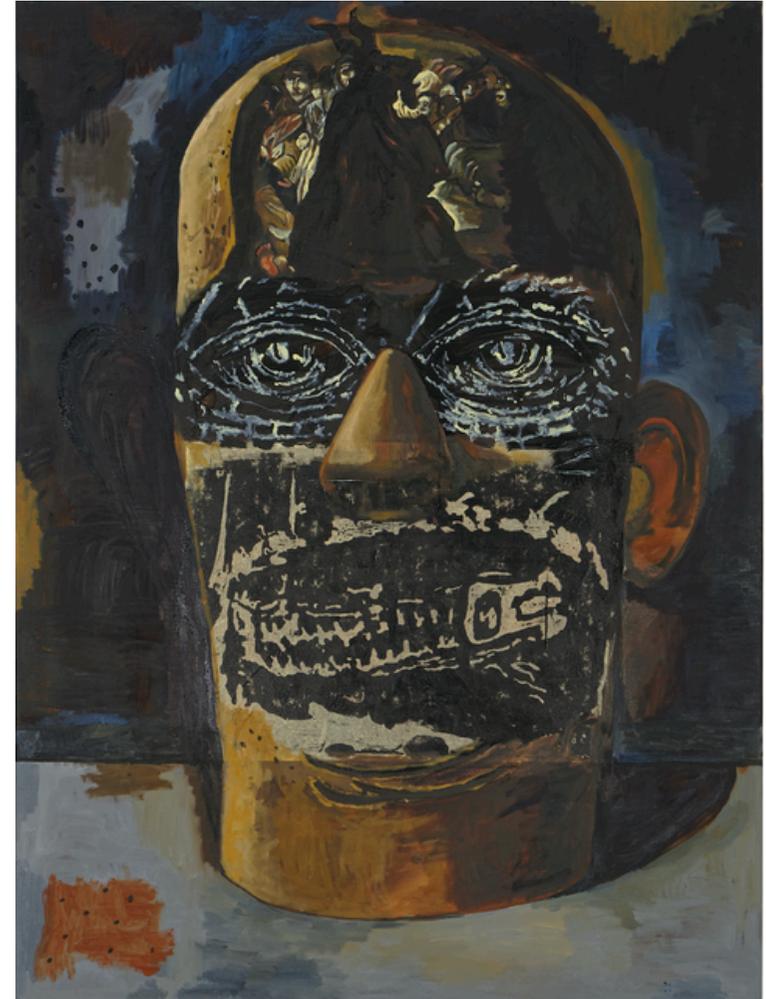
Damien Deroubaix, *One*, 2021, huile et collage sur toile, collection privée

4 La vida es sueño, les oeuvres

Cette oeuvre fait partie d'une série d'autoportraits de l'artiste où il se met en scène. Les yeux très expressifs sont empruntés à l'image d'un symbole ambigu : un œil placé dans un triangle associé à des organisations mystérieuses, l'œil de la providence étant l'objet culte des théoriciens du complot puisqu'il est caché à la vue de tous alors qu'il figure sur d'innombrables églises et bâtiments maçonniques. On retrouve également cet œil au verso du billet d'un dollar américain ainsi que sur le Grand sceau des États-Unis.

La bouche, quant à elle, est obstruée par une grande fermeture éclair symbolisant l'idée que l'artiste s'exprime par son art et non ses mots.

Dans cette série, Damien Deroubaix évoque ses différentes obsessions. : sont représentées, dans sa tête, des références à des artistes l'ayant inspiré (Picasso, Delacroix, Velázquez...). Ici, nous pouvons observer une référence directe à Goya et au **Grand bouc** de ses peintures noires de la *Quinta del sordo*, la dernière demeure du maître espagnol à Madrid.

Damien Deroubaix, *Painter 9 - Goya*, 2018, huile et collage sur toile, Musée d'art moderne et contemporain, Saint-Étienne Métropole

4 La vida es sueño, les oeuvres

Time est une œuvre importante de l'exposition, conçue, réalisée et produite spécifiquement pour *La vida es sueño*. Cette œuvre montre la variété des techniques utilisée par Damien Deroubaix : xylogravure, céramique.

Ce vaisselier en bois dont le fond est gravé par l'artiste se compose de 29 assiettes en céramique peintes et de 4 mugs inscrivant les lettres *TIME* ("temps" en anglais). Cette œuvre fait le lien entre la technique de la xylogravure employée par Damien Deroubaix et le symbole de la pieuvre que l'on retrouve dans d'autres de ses compositions, comme *Sueño* (2024).

La pieuvre est l'un des symboles récurrents dans l'iconographie de l'artiste. L'animal le fascine par son intelligence, son adaptabilité à son milieu naturel (animal pouvant se glisser dans des petits recoins, se camoufler en changeant de couleurs), et sa fragilité en tant qu'espèce menacée. Pour l'artiste, elle est également symbole de temps qui passe et de songe. Perçue par Deroubaix comme l'idéal de l'artiste, la pieuvre jongle avec une étonnante facilité entre les formes et les couleurs.

Damien Deroubaix, *Sueño*, 2024, huile et collage sur toile, collection de l'artiste

Damien Deroubaix, *Time*, 2024, bois peint et gravé, assiettes et tasses en céramiques, collection de l'artiste.

4 La vida es sueño, les oeuvres

Le format de cette œuvre, dit **tondo**, inhabituel chez Damien Deroubaix évoque les fresques des dômes peintes par Goya dans les églises.

Goya a par exemple peint le dôme de l'église de la Florida à Madrid, représentant des personnages se penchant au-dessus d'une balustrade, "toisant" le visiteur du regard.

Dans *It will start getting cooler* des ânes observent frontalement le visiteur. Le titre de l'œuvre inscrit dans la partie haute de la toile fait référence à une phrase de l'ancien président américain Donald Trump au sujet du réchauffement climatique : "Cela va commencer à se rafraîchir". Il s'agissait de sa réponse aux scientifiques démontrant la hausse des températures en 2020, alors que la Californie était ravagée par les flammes.

Les ânes sont à la fois **symbole de bêtise et une référence à l'iconographie de Goya**. En effet, dans la série de gravures les *Caprices* (exemple : *Asta su abuelo*), l'âne est celui qui joue sur les apparences, qui se livre aux superstitions, qui contourne la science et la raison du Siècle des Lumières.

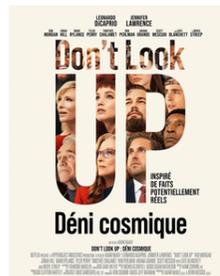
Damien Deroubaix réalise ici une critique de l'ignorance, de la société consumériste et *a fortiori*, du déni climatique.

Damien Deroubaix, *It will start getting cooler*, 2021, huile sur toile, collection privée

Francisco de Goya, *Asta su abuelo*, 1799, Eau forte, aquatique, pointe sèche et burin, Musée Goya, Castres

Don't Look Up : Déni cosmique est un film réalisé par Adam McKay avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, 2021

4 La vida es sueño, les oeuvres

For Victory est une œuvre monumentale composée de panneaux de bois gravés, réalisée par Damien Deroubaix en 2021 pour le parcours d'art contemporain *Napoléon ? Encore !* au musée de l'Armée à Paris. Cette exposition interrogeait le regard des artistes sur Napoléon et son héritage.

De nombreux éléments sont à observer dans cette œuvre, notamment des **citations de statues antiques et de Victoires** dont une référence à la *Victoire de Samothrace* (190 av. JC), conservée au musée du Louvre. Ces statues antiques symbolisent le fait que les victoires sont racontées par les vainqueurs mais qu'il ne peut y avoir de vainqueurs sans vaincus, ceci renvoyant à la question de l'objectivité du récit de l'histoire.

Ces Victoires antiques, symboles de gloire et de triomphe sont souvent amputées de leur bras, leur nez voire leur tête, elles permettent d'illustrer la perte et la destruction causées par les guerres.

Dans *For Victory*, il s'agit plus précisément d'évoquer **les batailles menées par l'empereur Napoléon** mentionnées par les dates suivantes : la légalisation de l'esclavage dans les colonies (20 Mai 1802), la Bataille de Trafalgar (21 Octobre 1805), la date de l'exécution des combattants espagnols faits prisonniers au cours de la bataille du 2 mai 1808 (3 Mai 1808), la Bataille de la Bérézina (26-29 Novembre 1812) et la Bataille de Waterloo (18 Juin 1815). L'empereur est d'ailleurs figuré par une tête d'Apollon à laquelle est associée une phrase en morse tirée de la Bible ; "et Dieu mena son peuple au désert". Cette phrase fait référence à la divinisation de l'empereur, celui-ci s'étant auto proclamé monarque de droit divin.

D'autres éléments sont à observer, Damien Deroubaix **cite de nouveau Goya** en empruntant son "chien volant" et le "moine faisant du patin à glace" symbolisant la folie, ces deux motifs étant tirés des derniers cahiers de dessin de l'artiste. Il reprend également la lanterne du *Tres de Mayo* (1808), œuvre emblématique du maître espagnol.

Damien Deroubaix, *For Victory*, 2021, panneaux de bois gravés, collection de l'artiste

4 La vida es sueño, les oeuvres

Furie est une lithographie reprenant de nombreux éléments de l'iconographie variée de l'artiste.

Dans la partie inférieure de l'œuvre, on peut observer le Grand bouc de Goya ainsi que des êtres hybrides se dirigeant vers une main monumentale représentant l'humanité. Cette main transforme ces damnés en être "civilisés" mais ce passage de la noirceur à la lumière est à nuancer, l'un des hommes représentés étant un soldat nazi brandissant une grenade. Dans le même sens, la présence du drapeau américain dans le coin supérieur gauche évoque l'impérialisme occidental et le capitalisme.

Dans la partie supérieure de l'œuvre sont représentées des constellations rappelant l'appartenance de l'Homme à l'Univers.

Damien Deroubaix, *Furie*, 2012, lithographie sur papier, présentée avec un ensemble de dessins préparatoires faisant partie de la collection de l'artiste, Musée Goya, Castres

Traitée dans des tonalités très sombres, la lithographie de Damien Deroubaix joue sur les contrastes et laisse apparaître le blanc du papier en réserve, donnant l'impression d'un vide vers lequel se dirige, comme aspiré, le groupe de cavaliers. Dans l'ombre, une silhouette assise de dos, à l'écart, observe sereinement la scène, sous l'œil dominateur du grand bouc de Goya. L'artiste semble ainsi nous interroger : allons-nous nous contenter de regarder comme simple spectateur, en retrait du Monde ou allons-nous agir ?

A l'instar des gravures de Goya qui dénonçaient les croyances aveugles, le pouvoir de l'argent, l'oppression, la guerre, l'art de Damien Deroubaix nous maintient en éveil, nous oblige à regarder le monde sous son regard d'artiste et nous questionne sur le devenir de l'Humanité.

Autour de la lithographie sont disposés treize dessins préparatoires qui témoignent de la pensée de l'artiste et de sa méthode de travail.

4 La vida es sueño, les oeuvres

Cette œuvre s'intitule *Tina's daughter*, "TINA" faisant référence à une phrase prononcée par Margaret Thatcher, figure du libéralisme politique et économique en Angleterre, au sujet du capitalisme : « **There Is No Alternatives** » lors d'un discours en 1980.

Damien Deroubaix reprend ici le thème du **Sabbat**, assemblée nocturne de sorcières traité par Goya notamment dans l'œuvre *Le Sabbat des sorcières* (1798), ces réunions étant - chez le maître espagnol - présidées par le Grand bouc. Les sorcières sont ici des figures imaginaires démoniaques : des chevaux avec des défenses ou des dents crochues réunis autour d'un brasier. Dans cette œuvre l'artiste transforme l'animal noble qu'est le cheval en animal démoniaque.

Les lettres **A NN AA** au-dessus des figures font référence dans un premier temps au triple A, barème de notation financière donnée aux états. Dans un second temps "NN" renvoie à "Nacht und Nebel" (Nuit et Brouillard), nom du décret par lequel les nazis ont condamné tous les opposants au régime en 1941. Par cette œuvre, l'artiste critique le capitalisme et ses dérives.

D'un point de vue esthétique, les couleurs que l'on peut observer également dans l'œuvre *Sueño* de 2014 (œuvre de l'affiche de l'exposition) sont voulues par Damien Deroubaix, et s'inscrivent dans le courant artistique *Bad painting*.

Damien Deroubaix, *Tina's Daughter*, 2015, huile et collage sur toile, collection de l'artiste

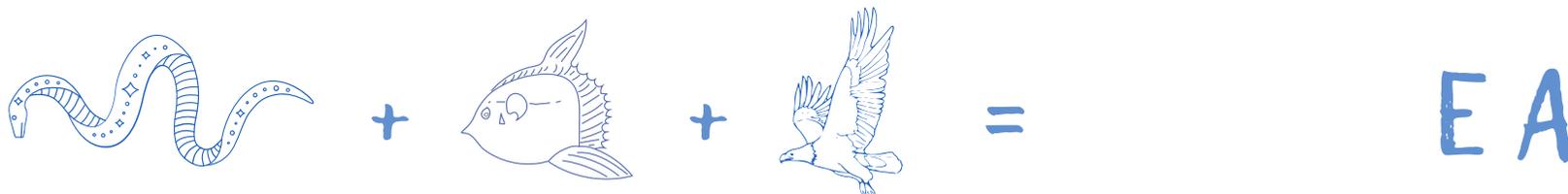
4 La vida es sueño, les oeuvres

EA est une divinité mythologique de la Mésopotamie. **Déesse des eaux et des profondeurs**, elle est représentée sous la forme d'une **chimère**. Hybridation d'animaux, son corps est constituée d'un poisson-lune constellé d'étoiles. Sa tête est celle d'un serpent aux oreilles de basilic. Des pieds griffus achèvent la composition de cette chimère. Créature sortie des plus profondes cavernes du monde, EA incarne les grandes divinités régnant sur la Terre dans les premières civilisations. Symbole de puissance, de magie, de surnaturel, elle occupe une place particulière dans le panthéon de Damien Deroubaix. Maintes fois reprise dans les cultures *underground* et contestataires, tels que la musique métal, autre référence courante de Deroubaix, cette œuvre est ici une gravure aux dimensions exceptionnelles.

D'un point de vue technique, le sujet est gravé sur une matrice en bois, enduite d'encre d'imprimerie. Ne disposant pas d'une presse suffisamment grande pour imprimer son dessin, l'artiste utilise une **technique plus artisanale** habituellement réservée aux petits formats : le dos d'une cuillère. Œuvre de longue haleine, elle porte les traces du geste répété, permettant le transfert de l'encre sur la feuille de papier. La gravure est ensuite rehaussée de touches d'encre noire, appliquée au doigt, ainsi que d'aquarelle jaune de Naples.

Damien Deroubaix, *EA Lord of the Depths*, 2011, xylogravure rehaussée d'aquarelle et d'encre sur papier, collection Les Abattoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse

4 La vida es sueño, les oeuvres

Cette œuvre est la **pièce centrale de l'exposition**, le tableau ayant été créé par l'artiste dans le cadre de *La vida es sueño*.

El Ángel exterminador établit clairement **un face-à-face entre Goya et Deroubaix, l'Espagne et les Philippines, l'art d'hier et d'aujourd'hui**.

Lorsque Goya réalise *L'Assemblée Royale de la Compagnie des Philippines* en 1815, le royaume d'Espagne entame une pénible reconstruction après six ans de guerre contre les soldats de Napoléon (1808-1814). L'empire colonial, dont font partie les Philippines, est alors une ressource particulièrement précieuse pour le nouveau roi, Ferdinand VII. Cette assemblée d'actionnaires étant exceptionnellement présidée par le roi le 30 mars 1815, on demande à Goya de réaliser le tableau pour garder une trace de cet événement.

Pourtant Goya va plus loin dans sa représentation de l'événement et peint une véritable critique du pouvoir royal (assemblée non attentive et respectueuse de la présence du roi, représentation de Miguel de Lardizábal dans l'embrasure de la porte à gauche du tableau - exilé par le roi despote et versatile, alors qu'il était son ministre des Indes).

Pour répondre au grand tableau de Goya, Deroubaix choisit de reprendre les mêmes dimensions et de positionner la vue en miroir. Son assemblée est, de plus, constituée de divinités, notamment philippines.

Pour prolonger son propos et sa peinture, Damien Deroubaix invite les œuvres de son ami Gaston Damag, artiste philippin contemporain vivant à Paris. Inspirées des « **Bululs** », divinités protectrices des cultures et des rizières, ces statuettes en cire évoquent la culture philippine dégagée des ajouts occidentaux de la colonisation. Alors que le format choisit par Goya plongeait déjà le spectateur au cœur de la grande assemblée, Deroubaix installe le spectateur directement parmi les personnages. Il fait sortir l'œuvre de la toile.

Damien Deroubaix, *El Ángel Exterminador*, 2024, huile et collage sur toile, présentée avec des figurines en cire colorée de l'artiste Gaston Damag, collection de l'artiste

4 La vida es sueño, les oeuvres

Au centre des toiles, **Ferdinand VII est placé dans un face-à-face avec *Oviri***. Sculpture de Paul Gauguin conservée au Musée d'Orsay, elle représente la divinité de la sauvagerie et de la nature déchaînée.

Un autre face-à-face se joue : celui de **Miguel de Lardizábal et du Grand bouc de Goya**. Dans l'œuvre du maître espagnol, Lardizábal, ministre des Indes n'est pas assis derrière la chaire mais se tient dans l'embrasure de la porte. En effet, Miguel de Lardizábal fut exilé par le roi Ferdinand VII alors que Goya avait déjà commencé la toile. Ainsi, à la demande des actionnaires, désireux de lui rendre hommage, Goya peint Lardizábal en témoin de la scène au lieu d'en être l'un des acteurs.

Les évocations de Goya sont nombreuses, en plus du parallèle avec *La Junte des Philippines* et le Grand bouc, Deroubaix reprend de nouveau le motif du chien volant issu des Carnets de dessin de Bordeaux, remplaçant le lustre de Goya.

Francisco de Goya, *La Junte des Philippines* 1815, huile sur toile, Musée Goya, Castres

Deroubaix revisite l'œuvre de Goya en y intégrant **son Panthéon** (autoportraits, vénus préhistorique, référence à Munch, musique métal, divinité du Congo - *Nkisi*) ainsi que **son énergie**, ses couleurs vives et contrastées, son savoir-faire de peintre et de graveur. La composition peut également évoquer celle d'une scène de concert avec la fumée et les projecteurs dans la partie supérieure de l'œuvre, renvoyant aux nombreuses inspirations musicales de l'artiste.

Le titre, *El Ángel exterminador* est quant à lui une référence directe au cinéma. C'est à **Luis Buñuel** que Deroubaix emprunte ce titre, faisant écho au film réalisé en 1962, un huis clos dans lequel un groupe d'individu se retrouve enfermé à la suite d'une soirée mondaine, obligé de cohabiter ensemble, le scénario basculant rapidement dans le chaos et la violence.

5 La capsule créative

Inspirée par l'œuvre *Time* de Damien Deroubaix (vaisselier présenté dans la seconde salle d'exposition), cette capsule créative proposée par l'artiste est accessible à tous, permettant aux petits et grands d'exprimer leur imaginaire.

Étape 1 : Choisir un ou plusieurs animaux (des livres sont mis à disposition pour aider à faire ce choix).

Étape 2 : Choisir une feuille ainsi que le matériel que l'on préfère utiliser (feutres, crayons, craies, pastels).

Étape 3 : Constituer un vaisselier à l'aide des assiettes en carton et dessiner l'animal choisi à l'image de *Time* (voir annexes dessins réalisés pour illustrer la capsule).

Il est possible de simplifier la proposition et utilisant l'assiette comme motif.

Exemple de dessin réalisé pour illustrer la capsule créative.

Affiche capsule créative

6 Visite-atelier pour les scolaires : une chimère entre ombre et lumière

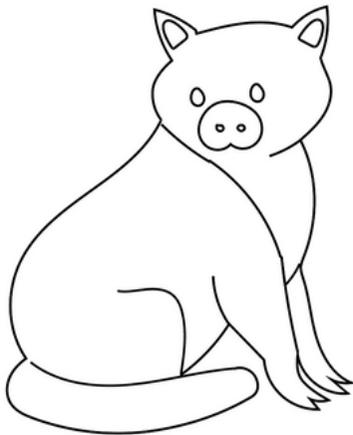
A l'issue de la découverte de l'exposition temporaire et des différentes œuvres représentant des êtres hybrides, les élèves créeront une chimère dont la surface sera texturée par des représentations de différentes peaux animales entre réalisme et stylisation graphique.

L'objectif de l'atelier est de créer une chimère et de recouvrir son corps en dessinant de façon réaliste ou non des peaux animales comme des écailles de poisson, des plumes d'oiseau, de la fourrure....

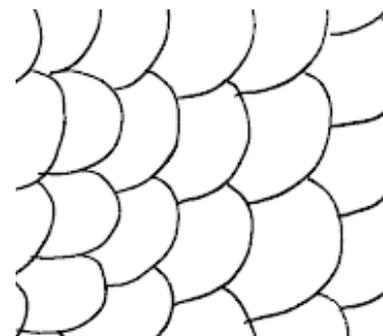
Étape 1 : Créer une chimère en assemblant différents animaux.

Par exemple : la chimère de Camille est un chat avec un groin et des pattes de cochon.

Étape 2 : Recouvrir le corps de ma chimère de différentes peaux animales

Par exemple : je souhaite recouvrir ma chimère d'écailles de poisson et de plumes. Je dessine donc sur son corps les peaux animales choisies.

7 Autres possibilités d'ateliers en classe

Atelier de gravure sur carton mousse

Étape 1 : Sur une plaque de carton-mousse, **dessiner** la matrice de la gravure à l'aide d'un crayon à papier ou d'un stylo à bille (il est possible de donner aux élèves des exemples de gravures de Goya comme *Asta su abuelo*). Veiller à ne pas appuyer trop fort avec le crayon pour ne pas transpercer le carton-mousse.

Étape 2 : **Encre** ce dessin de gouache ou de peinture à l'huile, en fine couche soit à l'aide d'un pinceau soit en l'étalant avec un mouchoir. Enlever ensuite le surplus de peinture à l'aide d'un autre mouchoir ou sopalin.

Étape 3 : Prendre son support final (feuille A4 ou autre dimension) et **l'humidifier**, par exemple dans un bac rectangulaire rempli d'eau. Faire attention à juste humidifier la feuille afin d'éviter qu'elle se déchire.

Étape 4 : Une fois la feuille humidifiée, la déposer sur la matrice encrée de peinture puis **appuyer** sur toute la surface du dessin à l'aide d'une cuillère à soupe puis découvrir la gravure !

Matériel nécessaire :

- Des plaques de carton mousse
- Des crayons à papier
- Des feuilles de papier
- Des cuillères à soupe
- De la gouache ou peinture à l'huile
- Mouchoirs, sopalin
- Eau avec un récipient, afin d'humidifier les feuilles de papier

7 Autres possibilités d'ateliers en classe

Atelier de création d'animaux hybrides :

Comme Goya et Deroubaix, il est possible de réaliser son propre hybride, plusieurs possibilités :

- **Imprimer des images d'animaux**, les découper en dissociant les différentes parties puis faire des assemblages incongrus pour créer de nouvelles formes animales qui pourraient exister dans la nature (cf : L'âne/coq de Thomas Grünfeld)
- **Choisir soi-même l'hybride que l'on souhaite réaliser** puis le dessiner, par exemple : je souhaite réaliser un chat avec des pattes et un groin de cochon et des tâches de vache. Il ne reste plus qu'à réaliser son hybride, le dessiner puis le colorier.

- **Atelier de Cadavre Exquis** : Dans son *Dictionnaire abrégé du surréalisme* (1938), André Breton définit le Cadavre Exquis comme un jeu collectif consistant à "faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes".

Former des groupes et dessiner un cadavre exquis : par exemple, une personne commence par dessiner une tête de chat, une autre y ajoute un groin de cochon, puis un corps de chat, puis des taches de vache... Tout cela sans se concerter.

Thomas Grünfeld, *Misfit Ane/Coq*, 1996, sculpture, taxidermie, Collection des Abattoirs

8 Le livret jeu

Pour le jeune public, le Musée Goya a créé un livret jeu en lien avec l'exposition *Damien Deroubaix. La vida es sueño*. Dans ce livret, vous trouverez des informations sur l'exposition, du vocabulaire ainsi que des jeux permettant de mieux comprendre et de s'appropriier le monde de Deroubaix et son lien avec Goya. Une planche de stickers reprenant l'iconographie de Damien Deroubaix est également mise à la disposition du jeune public, permettant de remplir ce livret jeu.

Musée Goya Castres

Livret jeu
jeune public

Damien Deroubaix
La vida es sueño

du 6 juillet au 3 novembre

À toi de jouer !

Présentation de l'exposition
Damien Deroubaix (1972, Lille) est un peintre, sculpteur et graveur français formé aux Beaux-arts de Saint-Etienne. Il expose dans les grands musées nationaux et les galeries d'art. Depuis longtemps, il admire l'œuvre de Francisco de Goya. Déjà invité en 2012 pour une exposition collective *Mythiques et chimères. Le compositeur d'un rêve éveillé*, il est de retour cet été pour un dialogue avec le grand tableau de Goya « La Junte des Philippines », une installation qui crée "l'œuvre de Goya par un ensemble d'appropriations".

Vocabulaire spécifique aux arts plastiques :

- Installation :** œuvre d'art en 3 dimensions, dans un espace défini, ici, celui de la salle d'exposition.
- clé :** vient du verbe citer qui signifie répéter, s'inspirer d'une œuvre ou d'un élément d'une œuvre d'un autre artiste. Du parler en citation.
- appropriation :** synonyme de citation.

À toi de jouer !
Cherche dans les œuvres de Damien Deroubaix, les cheveux-souris inspirés par Goya. Propose ta citation en l'appropriant cet animal et donne un titre à ta composition.

Une petite histoire : le tableau de Goya, *La Junte des Philippines* a été peint pour célébrer la présence du roi d'Espagne Ferdinand VII le 30 mars 1805 lors d'une assemblée générale de la Compagnie Royale des Philippines. Les personnages sur le tableau font du commentaire avec les Philippines, un archipel dans l'océan pacifique, colonie espagnole du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIIe. L'installation de Damien Deroubaix, propose une posture de la même dimension que celle de Goya (la Junte) et des statuettes en cire posées au sol. Cet ensemble représente l'ancien monde des Philippines avec ses divinités primitives, comme si nous étions derrière le miroir. Dans l'œuvre de Goya, rien n'indique cette réalisation. Deroubaix revivie ainsi l'histoire des terres colonisées au XVIIIe siècle.

À toi de jouer !
Représenter autrement, un travail de citation.
Compose ta propre image à partir des stickers.
Tu réalises ainsi une citation de l'œuvre de Goya et Deroubaix.

CLIQUE, JE TE PERMETS D'ACCÉDER AU LIVRET JEU !

LIEN VERS STICKERS

ANNEXES

Dessins illustrant la capsule créative

Informations pratiques

Horaires d'ouverture

Basse saison : du mardi au dimanche de 10h à 17h, d'octobre à mai et hors vacances scolaires de la zone C

Haute saison : ouvert tous les jours de 10h à 19h, de juin à septembre et toutes les vacances scolaires de la zone C

Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Coordonnées

Service des publics du musée Goya

Hôtel de Ville - B.P. 10406

81108 Castres Cedex

reservations-goya@ville-castres.fr

05 63 71 59 25

Contact Éducation Nationale

Thérèse Urroz, chargé de mission au musée Goya

therese.urroz@ac-toulouse.fr

Réservations auprès du service des publics du Musée Goya

Hôtel de Ville - B.P. 10406 81108 Castres Cedex

Laurence Bader : 05 63 71 59 25

reservations-goya@ville-castres.fr

