

**DAMIEN
DEROUBAIX
BEST OF PART 2**

musée du dessin et de l'estampe originale - **GRAVELINES**

Communiqué de presse

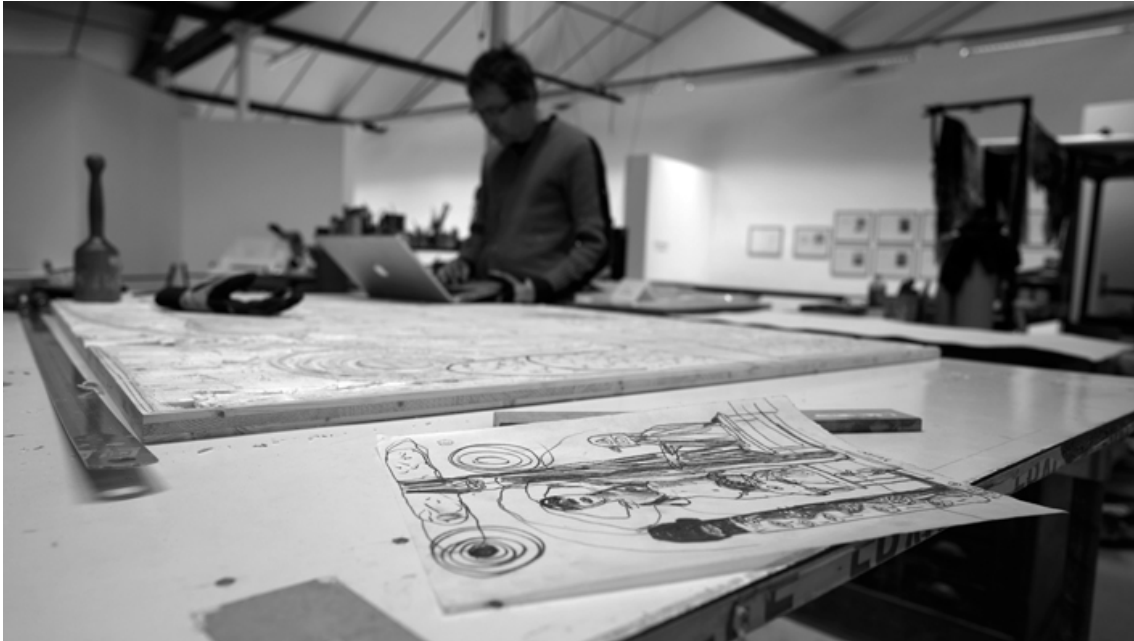
25.06.16 - 16.10.16

Damien Deroubaix

Quelques mots sur son oeuvre

Crédit photos © Jules Roesler, Prelight Films

Damien Deroubaix (Lille 1972) nous plonge dans les profondeurs de notre imaginaire. Son œuvre peuplé d'êtres hybrides, de dangereuses harpies, de cavaliers de l'Apocalypse, de sombres forêts mais aussi d'étoiles et de constellations provoque chez celui qui le regarde un sentiment mêlant effroi et incrédulité. Le goût de Damien Deroubaix pour la gravure remonte à son enfance mais sa vie bascule lorsqu'au sortir de l'adolescence, il reçoit dans un musée un choc devant une tapisserie de Guernica de Picasso. Guerre, fureur, destruction envahissent l'œuvre et la débordent totalement. Ce choc esthétique mit au monde sans ménagement le futur artiste.

Cet artiste, dont l'univers est marqué autant par la culture métal que par l'œuvre de Picasso, Goya et Dürer, trois maîtres incontestés de la gravure, a un souci constant : peindre juste c'est-à-dire, être de son temps. Son temps est lumineux autant qu'il est sombre. Son temps ouvre de grandes perspectives autant qu'il est désespérant.

Alors son œuvre est comme tel. Damien Deroubaix traduit tous les contrastes, tous les paradoxes et tous les tiraillements de son temps. Un art qui exhume de nos mémoires ancestrales les monstres, chimères et cauchemars qui permirent aux hommes, des mythes grecs aux superstitions du Moyen-Age, de confronter leur peurs les plus profondes au réel le plus implacable. Un artiste sans concession, puissant et engagé qui livre une œuvre qui a tous les attraits du bien et du mal. Elle questionne, séduit et dérange les consciences, car elle est profondément humaine. C'est en cela peut-être qu'elle nous est familière, nous effraie et nous aspire.

musée du dessin et de l'estampe originale - **GRAVELINES**

Damien Deroubaix, Best of part 2 25.06.16 - 16.10.16

A l'occasion de l'exposition

Crédit photos © Jules Roesler, Prelight Films

Damien Deroubaix dans les ateliers de l'URDLA gravant *The Painter*.

- Le musée et l'éditeur de Villeurbanne URDLA ont coproduit trois nouvelles gravures sur bois de format 160 x 120 cm.
- L'artiste a réalisé un bois gravé encre monumental de format 430 x 280 cm.
- Le musée publie le catalogue faisant le point de l'œuvre gravé de Damien Deroubaix de 1996 à 2016, 20 ans de gravures (30 €).
- Le catalogue est accompagnée d'une lithographie originale de l'artiste intitulée *La Libido* (180 €).

musée du dessin et de l'estampe originale - **GRAVELINES**

Damien Deroubaix, Best of part 2 25.06.16 - 16.10.16

Damien Deroubaix

Best of part 2

*Aux Beaux-Arts, j'ai réalisé beaucoup de gravures.
J'ai appris un peu toutes les techniques, j'avais ça en tête.*

Damien Deroubaix (Lille 1972)
War is Coming
2009, lithographie
Édition et tirage URDLA
Centre international
estampe & livre,
Villeurbanne

Damien Deroubaix est peintre dans l'âme. Il est également graveur dans l'âme. Il dessine et appréhende le dessin comme la peinture, souvent en grand format. Puis il y colle des gravures. Damien Deroubaix est sculpteur, il conçoit des installations et donne de la matière à ses sujets de prédilection : requins, chimères, chevaux décharnés, globes oculaires, micros, femmes dominatrices et soumises. Damien Deroubaix est un artiste de son temps, qui traite de son temps et décloisonne les frontières que tous - sauf les artistes - s'attachent à conserver, qui séparent la peinture, le dessin, la gravure et la sculpture.

Le Musée du dessin et de l'estampe originale néanmoins est un musée dont la collection ne se construit qu'autour du médium estampe. L'exposition *Damien Deroubaix Best of Part 2* est une rétrospective de l'œuvre gravé de l'artiste.

Damien Deroubaix est né en 1972 à Lille dans une famille où la culture ne fait pas partie du quotidien du foyer. Lui-même se définissant comme un jeune homme inculte, la visite d'une exposition Picasso à l'âge de 19 ans réalisée dans le cadre scolaire lui fit l'effet d'un choc. Le choc s'est produit précisément devant une tapisserie reproduisant en taille réelle la toile magistrale de Picasso : *Guernica*. La sensation physique produite par l'œuvre sur le corps et l'esprit du jeune homme alors à côté de toute culture artistique et littéraire, le projeta sur la voie qui le conduisit de la visite régulière du musée des Beaux-Arts de Lyon, à l'admission à l'école des Beaux-Arts de Saint Etienne jusqu'aux galeries et aux expositions dans des institutions en françaises et en européennes.

Ce jeune homme dès cette époque (1991) et durant de nombreuses années se nourrit de toutes les œuvres accrochées aux murs des musées. Il passe des mois à copier Delacroix et Tintoret tout en écoutant la musique métal de groupes tels que Slayer ou Sepultura. Il est à cette époque une éponge qui absorbe quantité d'images, de l'art ancien à l'art contemporain en passant par les pochettes de disques de ses groupes préférés qui livrent une esthétique de la mort et des menaces qui pèsent sur l'humanité, trouvant un puissant écho dans la colère qui anime l'artiste.

musée du dessin et de l'estampe originale - **GRAVELINES**

Damien Deroubaix, Best of part 2 25.06.16 - 16.10.16

Préambule

Révélations - Collection (im)permanente

Depuis 2010, l'exposition de la collection du musée porte le titre *Collection (im)permanente*. Il s'agit d'offrir deux fois par an une nouvelle exposition des œuvres de la collection en s'appuyant sur une thématique en lien avec l'exposition temporaire du moment.

A l'occasion de l'exposition de Damien Deroubaix, une partie de l'exposition des collections est renouvelée et regroupée sous le titre *Révélations*. Le monde de cauchemars, d'Apocalypse et de terreur qui occupe l'œuvre de l'artiste sera mis en regard de deux ensembles illustrant l'*Apocalypse de Saint Jean*. D'une part huit gravures sur bois parmi les seize qui composent l'*Apocalypse* par Albrecht Dürer éditées en 1511. D'autre part, huit lithographies parmi les vingt qui composent l'illustration du même texte par Edouard Goerg en 1945.

Albrecht Dürer (1471-1528), artiste universel et incontournable, se situe historiquement à une période charnière de l'histoire qui voit se clore la longue période du Moyen-Age et s'ouvrir celle de la Renaissance sur la base d'une nouvelle vision de la place de l'homme dans le monde. Dürer a été un de ces humanistes qui participèrent à repenser le monde et sa représentation. Son illustration de *L'Apocalypse* représente une révolution dans l'histoire du livre et du rapport qui s'opère entre le texte et l'image. En effet, la force et l'inventivité graphiques de Dürer élevèrent ses images au rang d'œuvres autonomes du texte qu'elles illustrent, aussi sacré celui-ci soit-il.

Albrecht Dürer tient une place particulière dans le Panthéon de Damien Deroubaix. Il fait partie des artistes qu'il a beaucoup regardés, notamment à l'occasion d'un séjour qu'il fit à Nuremberg, ville natale de Dürer. Damien Deroubaix cite explicitement Dürer dans les gravures sur bois *Roots* et *Das große Glück* en intégrant dans son image respectivement le motif des arbres nus et celui de l'aile déployée (1e partie de l'exposition – les xylogravures). Au-delà de la virtuosité technique et du caractère innovant de son œuvre, Dürer demeure une référence en raison de la puissance de l'imaginaire et de la liberté de création qui le guidèrent.

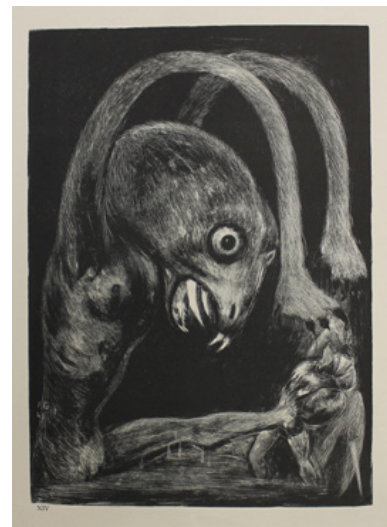
Albrecht Dürer (1471 - 1528)
La femme vêtue de soleil et le dragon à sept têtes pour L'Apocalypse (détail)
1511, gravure sur bois de fil
Coll. Musée de Gravelines

Préambule

Révélation - Collection (im)permanente

Édouard Goerg (1893-1969) demeure un artiste peu connu du public. Né en Australie d'un père négociant en Champagne, sa peinture expressionniste dénonce la société bourgeoise dont il est issu. Sa mobilisation sur le front de la Grande Guerre alors que la rupture avec sa famille est déjà consommée, ne fera que renforcer son combat politique et social que sous-tend une révolte permanente contre les hypocrisies qu'il honnit. Ces deux événements vont influencer toute son œuvre de l'entre-deux-guerres. Au seuil de la Seconde Guerre mondiale son œuvre versera vers un onirisme surréaliste notamment avec le thème des "femmes-fleurs". Durant l'Occupation allemande il demeure à Paris. Sa fille et sa femme d'origine juive sont contraintes de se cacher des rafles. Cette dernière, malade, trouva la mort en 1944 par manque de soin. Ce sont les électrochocs qui vinrent à bout de la dépression de l'artiste suite à cet événement tragique. En 1945, Goerg illustre de vingt lithographies *L'Apocalypse de Saint Jean* pour l'imprimeur Jacques Haumont qui figurent parmi les plus magistrales de sa production d'illustrations d'ouvrages de bibliophilie. Cette date charnière du XXe siècle symbolise à la fois la fin de l'effondrement de l'Humanité, la découverte d'un génocide industriel et inaugure une période d'instabilité politique où le basculement vers une nouvelle guerre plus meurtrière semble toujours possible.

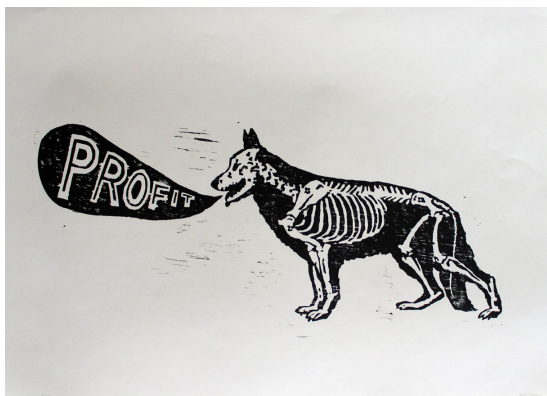
Révélation se présente donc comme un regard croisé confrontant les Apocalypses d'Albrecht Dürer et d'Édouard Goerg à *World downfall* (La Chute du monde), la monumentale xylogravure de l'artiste. Le mot "révélation" serait la traduction la plus juste du mot "Apocalypse". Pourtant le surgissement de la vérité et l'advenue d'un monde juste ne sauraient être totalement compris. C'est alors que les artistes mettent en images l'au-delà des mots... et toutes les lectures qui les accompagnent.

Édouard Goerg (1893 - 1969)
Le monstre qui monte de l'Abîme
leur livrera bataille, les vaincra et les tuera
pour *L'Apocalypse de Saint Jean*, 1945,
lithographie - Coll. Musée de Gravelines

1er partie

La gravure sur bois

Damien Deroubaix (Lille 1972)
Profit, 2003, xylogravure
Édition et tirage
Damien Deroubaix
Collection privée

Attaché à l'expressivité implacable qu'elle produit ainsi qu'à l'engagement physique qu'elle nécessite - notamment pour les grands formats - la gravure sur bois permet à l'artiste de créer des images d'une force prodigieuse avec une grande simplicité de moyens.

La plus ancienne œuvre de l'exposition s'intitule *Profit*. Elle représente un squelette de chien ou de loup qui, la gueule ouverte mais serein, lâche le mot "profit". Cette œuvre inaugurale sera suivie de nombreuses autres où des squelettes d'animaux et d'humains, des crânes, des requins lâchent des mots aux sens et revendications explicites : Yeah!, Porcherie, Plague (la peste), Money, Morale...

Progressivement les mots gagneront l'espace de l'image pour enrichir et compléter le sens de l'œuvre. Damien Deroubaix en artiste boulimique de culture renoue avec la tradition des phylactères qui occupent les images du Moyen-Age jusqu'à la bande dessinée. Ces rubans de mots indiquent les paroles prononcées par les personnages d'une scène afin d'éclairer ou d'appuyer le sens de l'image.

De 2003 à 2016, du plus petit format 9,5 x 7,5 cm au plus grand 209 x 267 cm, la première partie de l'exposition présente les gravures sur bois de l'artiste. Cette technique contribua à partir du milieu des années 2000 à porter un regard sur son travail en rapport étroit avec les productions des artistes allemands qui depuis les expressionnistes des premières années du XXe siècle jusqu'à Anselm Kiefer aujourd'hui, conjuguent à la fois la force graphique des images et un rapport à l'histoire, y compris à l'histoire littéraire, qui en font l'identité propre.

"Je ne sais pas de quand date le premier bois gravé mais le but était d'avoir quelques chose d'assez facile à imprimer, que je pouvais faire tout seul, qui avait une puissance graphique très forte, très brute, une violence que l'on n'a pas forcément dans l'eau-forte, par exemple, ni dans le lino, puisqu'on coupe dedans comme dans du beurre. Avec le bois, il y a les éclats, il y a les accidents, ça ouvre plein de portes. Ensuite, je pouvais réutiliser des bouts dans des peintures. Tout cela fonctionnait très bien avec ce que je voulais faire".

En raison de son caractère direct, physique et sans concession, la gravure sur bois est la technique idéale pour retranscrire la brutalité du monde telle que le perçoit Damien Deroubaix. Allant piocher dans l'imagerie du Moyen-Age, il s'inscrit dans la famille des artistes qui ont représenté les danses macabres habitées de squelettes festifs soulignant de façon cruelle la vanité de l'existence. Il met en scène chimères et squelettes d'animaux pour mieux dénoncer la cupidité, l'avidité, la lutte pour le pouvoir, chacun pourvoyeurs de la destruction de l'Humanité. Finalement, le regardeur se met face aux œuvres de Damien Deroubaix - plus particulièrement les bois gravés - comme l'on se met face à ses responsabilités, dans l'écoute ou le rejet.

2e partie

El Origen del Mundo – la gravure sur métal

Damien Deroubaix (Lille 1972)
Fumées
de l'ensemble
El Origen del Mundo
2014, eau-forte, aquatinte
et pointe sèche sur papier
Item éditions

La deuxième partie de l'exposition présente les vingt-cinq gravures de 2014 formant l'ensemble *El Origen del Mundo*.

Damien Deroubaix imagine cet ensemble lorsque la Fondation Maeght à Saint Paul de Vence lui consacre une exposition intitulée "Picasso et moi". L'artiste voulait mettre en lumière le lien qui l'unit au travail de Picasso depuis sa découverte inaugurale de la tapisserie *Guernica* à l'âge de 19 ans. La série de gravures de Damien Deroubaix est traversée d'emprunts et de citations explicites à *Guernica*. L'énergie folle de la toile de Picasso rejoint le monde sombre que montre Damien Deroubaix, chacun le transcendant par la création artistique.

Cette série de vingt-cinq gravures constitue aujourd'hui le point culminant de l'œuvre de Damien Deroubaix dans le domaine de la gravure en taille-douce. Il mêle l'eau-forte, l'aquatinte, la pointe sèche, il gratte son aquatinte en recherche d'une lumière sous les noirs, il multiplie les bains d'acide... bref, il cuisine ses plaques et approfondit son sujet jusqu'à trouver la vérité d'une image fidèle à sa pensée. Cette série condense et rebat ses images, reflète et remet à jour l'ensemble des thématiques et de ses traitements graphiques. Celui-ci réussit dans cette série à faire à la fois le point de son travail tout en produisant une série plus puissante et plus riche que jamais.

Ce monde chaotique, ce cauchemar éveillé porte un titre - L'origine du monde - qui laisse entrevoir tous les possibles. Ce titre résonne comme le bouillonnement magmatique terrestre qui recèle en son sein à la fois la destruction définitive et le terreau d'un avenir fertile. En référence au tableau de Gustave Courbet jugé obscène durant des générations, cette œuvre pourtant était pour le peintre la représentation sans détour de la source vitale. La peinture et son sujet ont été jugés immoraux alors que Courbet s'était affranchi de la question morale pour ne montrer que la peinture et son sujet.

3e partie Best of - Dessins

Damien Deroubaix (Lille 1972)
Life (2004), 12 janvier 2015
crayon sur papier Japon
Collection privée

La série de dessins formant un ensemble nommé *Best of* a été réalisée par l'artiste lors d'une résidence de création sur l'île Maurice en janvier 2015. Durant son séjour, les pluies de mousson ont été particulièrement intenses, contraignant l'artiste à rester à l'abri. Il mit à profit cet imprévu pour réaliser cette série de dessins consistant à se remémorer l'ensemble de son vocabulaire graphique couvrant plus de dix années de travail en le réexploitant pour former des dessins inédits. Cette démarche reflète de façon parfaite l'esprit créatif de Damien Deroubaix.

Il ne cesse de produire de nouvelles images en réutilisant, réinjectant, collant des images déjà utilisées. Son œuvre fonctionne alors comme un alphabet qu'il réagence sans cesse pour produire de nouvelles perspectives sur sa pensée.

Comme cela est fréquemment le cas dans ses gravures et ses peintures, Damien Deroubaix a daté ses dessins. Une date composée du jour, mois année, indique la date de réalisation du dessin. Une autre date mentionnant uniquement l'année indique la période à laquelle l'élément graphique (requin, singe, barbelés) a été largement introduit dans son travail.

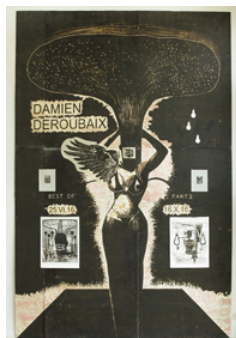
Le nom de cette série a donné son nom à son exposition sur l'île Maurice sous le titre *Damien Deroubaix Best of Part 1*. L'exposition du musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines prenant la forme d'une rétrospective de 20 ans de gravures parmi lesquelles il fallut procéder à un choix, nous avons choisi de l'intituler *Best Of Part 2*.

Visuels pour la presse

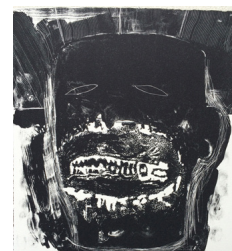
Les oeuvres ci-dessous ne sont pas libres de droits.
A charge pour le diffuseur de s'en acquitter auprès de l'Adagp.

Damien Deroubaix (Lille 1972)
The Painter, xylogravure, 2016
Coll. Musée de Gravelines

Damien Deroubaix (Lille 1972),
Muse, Panneaux de bois gravés et encrés,
collage, tirages d'essais épinglés. 2016
Collection de l'artiste

Damien Deroubaix (Lille 1972)
La libido, lithographie, 2016
Gravure de tête du catalogue
coédition Musée de Gravelines
Bernard Chauveau|Edition
Coll. Musée de Gravelines

Damien Deroubaix (Lille 1972)
El origen del mundo
de l'ensemble *El Origen del Mundo*
2014, eau-forte - Item éditions

Damien Deroubaix (Lille 1972)
Fumées de l'ensemble El Origen del Mundo
2014, eau-forte, aquatinte et pointe sèche sur papier
Item éditions

Damien Deroubaix (Lille 1972)
World Downfall de l'ensemble
El Origen del Mundo
2014, eau-forte et aquatinte
Item éditions

Damien Deroubaix (Lille 1972)
Life (2004), 12 janvier 2015
crayon sur papier Japon
Collection privée

Damien Deroubaix (Lille 1972)
World Downfall
2009, bois gravé réhaussé à l'aquarelle
Collection privée

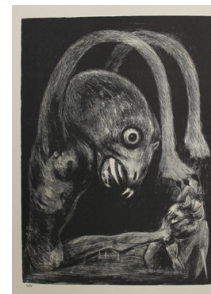

Damien Deroubaix (Lille 1972)
Profit, 2003, xylogravure
Édition et tirage Damien Deroubaix
Collection privée

Albrecht Dürer
(1471 - 1528)
*La femme vêtue de soleil
et le dragon
à sept têtes*
pour *L'Apocalypse* (détail)
1511, gravure sur bois de fil
Coll. Musée de Gravelines

Damien Deroubaix (Lille 1972), *War is Coming*
2009, lithographie - Édition et tirage URDLA
Centre international estampe & livre,
Villeurbanne

Edouard Goerg
(1893 - 1969)
*Le monstre qui monte
de l'Abîme
leur livrera bataille,
les vaincra et les tuera*
pour *L'Apocalypse*
de Saint Jean, 1945
lithographie
Coll. Musée de Gravelines

musée du dessin et de l'estampe originale - **GRAVELINES**

Damien Deroubaix, Best of part 2 25.06.16 - 16.10.16

Expositions (Sélection)

2016

Le Creux de l'enfer, Thiers

Picasso et moi, Mudam Musée d'art moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg

The loneliness of the long distance runner, Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg

La guerre et la paix, Musée Picasso, Vallauris

Galerie Art Metz Modulab, Metz

Galerie Jordan Seydoux, Berlin

Damien Deroubaix, Best of part 2, Musée du dessin et de l'estampe originale, Gravelines

2015

L'esprit de notre temps, Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne

Der Geist unserer Zeit, Kunstverein Dillingen im Alten Schloss, Dillingen

L'esprit de notre temps, Galerie Municipale Julio Gonzales, Arcueil

Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg

El origen del Mundo, Item, Paris

Best of part 1, Institut Français, Port Louis, Ile Maurice

2014

Picasso et moi, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence

Time goes on, Galerie In Situ-Fabienne Leclerc, Paris

Furies, Galerie In Situ-Fabienne Leclerc, hors les murs, atelier Berthe Morisot / Rouar, Paris

2013

South of Heaven, Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg

2011

My journey to the stars, Le Parvis, Tarbes et Château de Taurines, Centres

Der Schlaf der Vernunft, La Chaufferie, Strasbourg

Château de Taurines, Centres

Hit the lights, Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg

Homo Bulla, Galerie In Situ-Fabienne Leclerc, Paris

2010

Die Nacht, Kunstmuseum St. Gallen, St. Gall

Comma19 (Temptation), Bloomberg Space, Londres

Damien Deroubaix, Salle Picasso, dans *Fantasmagoria, le monde mythique*, les Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées, Toulouse

2009

Die Nacht, Saarlandmuseum Saarbrücken

Die Nacht, Villa Merkel, Esslingen

Sick Bizarre Defaced Creation, Galerie In Situ-Fabienne Leclerc, Paris

Apokalyptische Reiter, URDLA – centre international estampe & livre, Villeurbanne

Damien Deroubaix, Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg

Utopia Burns, Philipp Rosbach Galerie, Leipzig

2008

(9) bis, avec Assan Smati, Saint-Etienne

Das große Glück, Sima Projekt, Nürnberg

musée du dessin et de l'estampe originale - **GRAVELINES**

Damien Deroubaix, Best of part 2 25.06.16 - 16.10.16

Musée du dessin et de l'estampe originale

Abritée au rez-de-chaussée de la salle de la poudrière du Château-Arsenal édifié par Charles Quint à partir de 1528, l'exposition Estampes ? collection (im)permanente déploie par rotation 200 estampes couvrant les cinq siècles de l'histoire occidentale de la gravure. Les presses, les outils, les démonstrations, les vidéos permettent d'appréhender un art qui reste très proche des métiers d'art.

Depuis 1982, le Musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines demeure le seul musée en France consacré uniquement à l'estampe. Ses ateliers pédagogiques, sa bibliothèque, ses résidences d'artistes, ses éditions, sa collection font de ce musée un lieu de référence incontournable et un lieu ouvert à tous.

Chaque exposition temporaire montre la diversité de la pratique de l'estampe, son dynamisme et son actualité. Les techniques récentes de création d'images et d'impression promettent encore un très bel avenir à cet art à la fois intime et généreux.

musée du dessin et de l'estampe originale - **GRAVELINES**

Damien Deroubaix, Best of part 2 25.06.16 - 16.10.16

Informations pratiques

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

par l'autoroute A26
suivre Dunkerque - A16 sortie n°24

par l'autoroute A25
suivre Calais - A16 sortie n°51

CONTACT PRESSE

Emmanuel Gilliot
Service Communication
Tél : 03 28 24 99 75
e.gilliot@ville-gravelines.fr

JOURS D'OUVERTURE

VISITES GUIDÉES

Ouvert tous les jours, sauf le mardi
Du 1er septembre au 30 juin,
la semaine : 14h-17h, le week-end : 15h-18h

En juillet-août
la semaine : lundi, mercredi, jeudi : 14h-18h
vendredi, samedi, dimanche : 10h-12h, 15h-18h

Visites guidées pour adultes
Visites de groupes

Visites gratuites accompagnées
le premier dimanche du mois

MUSÉE DU DESSIN ET DE L'ESTAMPE ORIGINALE

Arsenal
59820 Gravelines
Tél : 03 28 51 81 00
boutique.musee@ville-gravelines.fr
www.gravelines-musee-estampe.fr

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS & TARIFS

Tél : 03 28 51 81 04
Plein tarif : 3,50 €
Tarifs réduits : 2,50 €
Gratuit : moins de 15 ans
Visites guidées
et visites-atelier sur réservation

musée du dessin et de l'estampe originale - **GRAVELINES**

Damien Deroubaix, Best of part 2 25.06.16 - 16.10.16

