

MUSÉE D'ART
MODERNE ET
CONTEMPORAIN
SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE

DAMIEN DEROUBAIX

HEADBANGERS BALL

1ER DÉCEMBRE 2018 – 24 FÉVRIER 2019

Headbangers ball, 380 x 250 cm, Huile et collage sur toile.
Courtesy Nosbaum Reding, Luxembourg et Galerie In Situ - fabienne leclerc, Paris. © ADAGP, Paris 2018

Pour son exposition *Headbangers ball*¹, Damien Deroubaix tisse un jeu de références. Il fait s'entrechoquer les images, qu'elles soient issues de l'art occidental, de cultures extra-européennes ou populaires. La tonalité foisonnante de son œuvre s'affirme dès la première salle, à travers des extraits de films, des clips de musique et des dessins préparatoires sélectionnés par l'artiste. La gravure sur bois, le dessin, le collage, la sculpture et la peinture sont autant de techniques qui lui permettent de combiner à l'infini ses références diverses.

Son attachement à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne où il obtient son diplôme en 1997, et son implication durant de nombreuses années dans la vie artistique stéphanoise, inscrivent naturellement Damien Deroubaix dans la programmation d'expositions célébrant les 30 ans du musée. L'artiste présente pour l'occasion des œuvres inédites et élargit son répertoire de références.

Convoquer les signes de la violence du monde

Damien Deroubaix se saisit de certains symboles traitant de l'aspect éphémère de la vie. On retrouve par exemple dans ses toiles le papillon et le crapaud, motifs des natures mortes², ou le thème médiéval des danses macabres.

Avec la représentation de statues anthropomorphes telles les Vénus du Paléolithique et les Nkisi de culture africaine, il convoque des figures à l'ambivalence esotérique. Lors de rituels, le devin peut, avec le fétiche Nkisi, tout autant soigner les corps et les âmes qu'infliger la maladie ou la mort. La pin-up³ symbolise elle aussi une forme de violence : celle du matraquage publicitaire et du corps féminin épinglé.

La domination économique et politique de notre monde au capitalisme effréné transparait dans les toiles de l'artiste. Avec *Headbangers ball*, la plus grande toile de l'exposition, Damien Deroubaix fait graviter ses figures autour des lettrages gothiques de l'émission éponyme de MTV. Cette émission des années 1980 était consacrée au rock

métal, mouvement musical marqué par une culture forte du contre-pouvoir et de l'anticléricalisme.

En se saisissant de ces symboles de vanité⁴, de ces instruments de mort et de ces figures incarnant la violence des pouvoirs, Damien Deroubaix dépeint le monde dans lequel il vit et tente ainsi peut-être de le conjurer : faire perdre de leur puissance à ces signes, les pousser à bout par la peinture.

Mise en scène par la peinture

Painter (Life and Death) 2016, Huile et collage sur toile, 200 x 150 cm. Collection de l'artiste © ADAGP, Paris 2018

¹ Les Headbangers sont les mélomanes qui secouent la tête dans les concerts de rock métal.

² Nature morte : œuvre représentant des éléments inanimés (objet, aliment, fleur...)

³ Pin-Up de l'anglais « to pin up » : « épingler, afficher »

⁴ Vanité : représentation allégorique de la mort, du passage du temps, de la vacuité des activités humaines

Pour ses tableaux, Damien Deroubaix procède par montage d'images préalablement réalisées en dessins et gravures sur bois. Il peut réaliser jusqu'à quarante dessins pour amorcer son travail. Mais parmi toutes ces techniques, la peinture est celle qu'il considère comme la plus dure, la plus violente. Il cherche, confronte, superpose, efface couche après couche de peinture, jusqu'à aboutir à la justesse de la composition. Ses toiles oscillent entre de grandes zones gestuelles abstraites, et d'autres plus détaillées et figuratives. Il compose ses toiles comme des scènes aux perspectives inachevées, dans lesquelles coexistent des sources variées. Par contraste de couleur, des plus sombres aux plus chatoyantes, l'artiste baigne ses créatures dans une lumière qui, comme au théâtre, fait surgir les personnages d'un espace indéterminé. Les figures convoquées par Damien Deroubaix apparaissent alors comme des monstres provenant de l'obscurité du monde.

Dans la tête du peintre

Painter 00 (Delacroix), 2018.
Huile et collage sur toile, 200 x 150 cm.
Collection privée, Paris 2018

La série des *Painters*⁵ peut être vue autant comme des portraits de peintres que comme des autoportraits de l'artiste lui-même.

Painter 00 (Delacroix) fait référence au peintre de *La liberté guidant le peuple*, Eugène Delacroix, dont le tableau dépeint de façon symbolique, du combat du peuple pendant la révolution de 1830. Dans cette tête, Damien Deroubaix représente un cheval et un tigre peints par Eugène Delacroix dans *La mort de Sardanapale* (1827), et *Cheval sauvage terrassé par un tigre* (1828). Deux autres têtes, *Pablo et Guernica*, font référence à Pablo Picasso et à cette œuvre majeure qui l'a beaucoup marqué. *Guernica* dénonce le massacre d'innocents par les bombardements allemands et italiens sur cette ville espagnole le 26 avril 1937. Dans d'autres *Painters*, sous titrés *Pin-up*, *Totem et conscience*, *Nkissi*, Damien Deroubaix replace les figures déjà présentes dans ses autres peintures. Avec *Slayer* et *Death*, il reprend les visuels de pochettes d'albums de rock et trash métal qu'il écoute depuis son adolescence. Comme un clin d'œil, ces têtes ont des yeux verts et une boucle d'oreille, rappelant ainsi l'artiste. Ces portraits de peintres sont donc comme autant d'autoportraits, dans un jeu de filiation avec les artistes l'ayant inspiré.

De l'intuition des personnages qui peuplent ses toiles et ses références variées à leurs surgissements dans sa peinture, l'acte de peindre est pour Damien Deroubaix la production d'une pensée sur le monde, permettant de transcender la colère : « Une œuvre est de la pensée avant tout. C'est ça la puissance. Ce qu'il y a de plus fort. »⁶

POUR ALLER PLUS LOIN

D'autres références de Damien Deroubaix à des peintres et auteurs...

- Francis Bacon
- Max Beckman
- Jérôme Bosch
- Otto Dix
- Albrecht Dürer
- Matthias Grünewald
- Manuel Ocampo
- Georges Bataille
- Heiner Müller
- William Shakespeare

⁵ *Painters* : Peintres en anglais

⁶ Damien Deroubaix, extrait de l'entretien avec Ludovic Goubier, *Extrem conditions demands extrem responses*, Dé(s)générations n°0, p.31, Paris, décembre 2005.

INFOS PRATIQUES

MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

T. +33 (0)4 77 79 52 52

mamc@saint-etienne-metropole.fr

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.

Fermé le mardi sauf pendant les vacances scolaires (zone A).

Fermé les 1er mai, 14 juillet et 15 août.

VISITES GUIDÉES

ADULTES : mercredi à 14 h 30,
samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h

ENFANTS : 1er dimanche du mois à 14 h 30 et 16 h

VISITE-ATELIER ENFANTS :

2 samedis par mois à 14 h 30

Pendant les vacances scolaires (zone A) :

VISITES ADULTES : du lundi au samedi à 14 h 30
et dimanche à 14 h 30 et 16 h

VISITES FAMILLES : mercredis et samedis à 16 h

SUIVEZ-NOUS

NOUVEAU site web : www.mamc.saint-etienne.fr

Découvrez notre nouveau site internet

entièrement repensé rien que pour vous !

Des milliers d'œuvres des collections à découvrir,
un blog pour plonger dans les coulisses du Musée
et tout le programme de nos événements...

Vivez l'expérience Musée !

+ DESIGN + INTUITIF + IMMERSIF

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE ET PERFORMANCE :

La rencontre avec Damien Deroubaix débutera
par une performance inédite de l'artiste Myriam
Mihindou au cœur de l'exposition *Headbangers ball*.

> **Mercredi 13 février à 19 h**

Visite libre de l'exposition à partir de 18 h.

+++++

Achetez votre billet en ligne

sur www.mamc.saint-etienne.fr

SEM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

LES AMIS
DU MUSÉE D'ART
MODERNE ET
CONTEMPORAIN
SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE

Centre
Culturel
Associatif

LES
inRockuptibles

MUSEES DE LA VILLE DE STRASBOURG

