

Damien Rouxel

artiste plasticien performeur

11 B rue du Cosquer, 29000 Quimper
rouxeldamien12@gmail.com
06 31 56 16 75
Siret : 828 261 354 00017

<https://ddabretagne.org/fr/artistes/damien-rouxel/oeuvres@damien.rouxel>

Fils à boucle, photographie numérique, dimensions variables, 2024

Damien Rouxel

- ◆ né le 12/05/1993 à Saint Briec (22)
- ◆ 11 B rue du Cosquer, 29000 Quimper
- ◆ rouxeldamien12@gmail.com
- ◆ 06 31 56 16 75
- ◆ <https://ddabretagne.org/fr/artistes/damien-rouxel/oeuvres>
- ◆ Siret : 828 261 354 00017
- ◆ Permis B avec véhicule

FORMATIONS

- ◆ Licence Histoire de l'Art et Archéologie, UBO Quimper (2018)
- ◆ DNSEP art félicitations du jury, EESAB Quimper (2015)
- ◆ Séjour Erasmus à Manchester, à la MMU School of Art (2014)
- ◆ DNAP art félicitations du jury, EESAB Quimper (2013)
- ◆ Baccalauréat littéraire spé arts, Les Cordeliers Dinan (2010)

FORMATIONS DANSE

- ◆ ERD Contemporain, Pierre-Yves Aubin, (2019-2024)
- ◆ Danse classique, Pierre Rétif (2020-2021)
- ◆ Danse contemporaine, Marie Coïc (2017-2024)
- ◆ Danse classique, école Regeffe, (2016-2018)
- ◆ Danse contemporaine, Pierre-Yves Aubin, (2014-2016)

EXPOSITIONS COLLECTIVES

- 2024 *A Vessel. A Machine. A Cage. A Temple*, Daniel Hill, Vienne
Pink Screen, Bruxelles
Queer Rising #2, Jérôme Carrié, La Fabrique, Toulouse
Agir dans son lieu, Julie Crenn, Elsa Briand, Locquémeau
Artistes & Paysans - Battre la campagne, Julie Crenn, Les Abattoirs, Toulouse
- 2023 *Sur le pré sur le champs*, Kealan Lambert, le 47 résidence, Yonne
Résistance des fluides, Marcelle Alix et Galerie Sultana, Paris
- 2022 *Résistance des fluides*, Air de Paris, Paris
Parce qu'on sème, le 47 résidence, Yonne
Murmuration, Friche la belle de Mai, Marseille
Prix Utopi.e, Magasins généraux, Pantin
- 2021 *Agir en son lieu*, Julie Crenn, Transpalette, Bourges
Corps (dès)accords, Collectif PlayMode, Le Mans
- 2020 *Le pouvoir se charge de vous*, Galerie Jeune Création, Paris
En Etre, 70° Edition Jeune Création, Paris
Small talk, my animal, Molly Morphew, Manchester
- 2019 *Voilé.e.s / dévoilé.e.s*, Magali Briat-Philippe, Monastère royal de Brou,
Lignes de vie - Une exposition de légendes, Frank Lamy, MAC VAL
- 2018 *Parce que les fantômes disparaissent au lever du jour*, Sonia Recasens, H2M
La perpétuité du chiffre 2 Du mythe de l'androgynie au cyborg, Nantes
Biennale de la Jeune Création, Maud Cosson, La Graineterie, Houilles
Désirer un coin de soi-même inconnu (la suite), Mickaël Roy, Ecole d'art de Belfort
I am what I am, Julie Crenn, Ici gallery, Paris
Où se cachent les monstres?, Lucie Camous, 59 Rivoli, Paris
Désirer un coin de soi-même inconnu, Mickaël Roy, Théâtre du Granit de Belfort
- 2017 *A l'Ouest toute ! Travailleuses de Bretagne et d'ailleurs*, Fabienne Dumont et Sylvie Ungauer, Passerelle Centre d'Art, Brest
A corps Queer, Lucie Camous, Paris
- 2016 *Gender and Freedom*, Julia Rajacic, Triennale de Belgrade
Les 7 démons, Sonia Recasens, H2M, Bourg-en-Bresse
- 2015 *Mettre à jour*, Dominique Abensour, au Frac Bretagne
- 2014 *L'intranquille acmée*, l'Archipel de Fouesnant

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- A VENIR *L'Avant-Poste, La Réole et La Transversale*, Bourges (2025)
- 2023 *"Qu'est-ce qu'on va dire de nous?"*, Galerie Le Lieu, Lorient
- 2022 *Pas de côté*, Le Reflet, Saint Berthevin
Là bas d'ici, Eric Foucault, Loudéac, Saint Caradec, Trémoriel
Entre nous, Atelier Marcelin, Lorient
Rêve équin, Jeune Création, Romainville
- 2021 *L'Héritier*, ARTcheval 2021 - Emmanuel Morin, Centre d'art Bouvet-Ladubay, Saumur
- 2019 *Les grains s'ajoutent aux grains. (Un temps)*, Les Arts à la Pointe, Erwan Babin
- 2018 *A corps et acquis*, Lycée Dessaignes, RDV de l'histoire, Blois
A notre fils, Galerie des Abords, Brest.
Portraits de famille, Bibliothèque universitaire, UBO Quimper

RÉSIDENCES

- 2024 *La résidence*, le 47 résidence, Yonne
- 2023 *A VIF*, Vivarium Rennes
Maison Artagon, Vitry-aux-Loges
- 2022 *Là bas d'ici-Hors les murs*, créations sur le centre Bretagne, ODCM - CAC SUD 22
- 2021 *ARTcheval*, autour du cheval et du monde équestre, Abbaye de Fontevraud, Saumur
- 2016 *«Féminins, masculins, interroger le genre»*, La Mue, Karine Saporta, Caen.

RÉSIDENCE EN MILIEU SCOLAIRE - PROJET EAC

- 2024 *Passerelles et Héritages*, Lycée agricole Challuy et Plagny (Term STAV - CAP)
Saent Bryoc Identités d'un territoire, musée de Saint Briec (CM1-CM2)
- 2023 *Mascarades*, lycée Romorantin-Lantheney (terminales spé arts plastiques)
- 2022 *Identité(s) Altérité*, lycée Romorantin-Lantheney (terminales spé arts plastiques)
- 2021 *Iconoclasses*, en milieu scolaire (classe PS-MS), Julie Faitot, Galerie Duchamp, Yvetot

ACQUISITIONS

- 2022 Deux photographies par l'artothèque de Brest
- 2020 Deux photographies par le FRAC Poitou-Charentes

PROJECTIONS

PRIX - BOURSES

- 2022 *Histoires de famille*, Nuit de l'année, Rencontres de la photographie, Arles
Le regard d'une ombre, Musée des Beaux-Arts Quimper
Etre équin, festival Côté Court, Pantin
Etre équin, Haras national d'Hennebont
- 2017 *Une femme chef d'exploitation agricole*, ma mère, festival UBO Roi, Brest
- 2016 *Ce rêve de normalité*, au cinéma Ty Hanok, Auray, association 100LIEUX
Ce rêve de normalité, au cinéma du Quai Dupleix, Quimper
- 2015 *Ce rêve de normalité, Subjectivités féministes, queer et postcoloniales*, Rennes
- 2013 *Animal*, festival Oodacq, Rennes
Animal, lauréat Métamorphoses animales, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris

- 2024 *Bourse recherche ADAGP*, pour «Passer sa vie aux culs des vaches.»
- 2023 *Bourse contre vent et marées*, art contemporain en Bretagne
- 2022 *Prix Utopi.e*

PERFORMANCES

- ### PUBLICATIONS
- 2024 *NONFICTION Amour & Rage*, Céline Sabari Poizat
- 2023 *100 critiques 10 ans d'art contemporain*, Le Prix AICA France
- 2022 *Corps de ferme*, Libération, n°12809, Emilie Rouy
- 2021 *En Être n°1*, Jeune création
Philosophie magazine n°154
EXCENTRICITE(S) 10 ans de rencontres de la performance étudiante, ISBA
- 2020 *Monde paysan* Editions 303, *Art et ruralité*, Eva Prouteau
- 2019 *Voilé.e.s / dévoilé.e.s*, catalogue, Monastère royal de Brou, Bourg en Bresse
- 2017 Edition limitée TRAC en lien avec le festival Libres Regards
A l'Ouest toute ! Travailleuses de l'ouest et d'ailleurs, Presse du réel
- 2015 *Mettre à jour*, catalogue d'exposition, Frac Bretagne
- 2014 *Fanzine Sic, Monde rural rétro futur*, fanzine

- 2024 *Mes histoires paysannes*, Les Abattoirs, Toulouse
- 2022 *METAMORPHE*, *Laboratoire Corps, genre, arts, au Sample*, Bagnolet
- 2022 *METAMORPHE*, *Principes d'incertitudes*, Galerie Jean-Collet, Vitry-sur-Seine
METAMORPHE, Transpalette, Bourges
- 2021 *Danse les images et danse les couleurs*, Musée de Pont-Aven
METAMORPHE, à l'invitation de Magali Gentet, Le Parvis de Tarbes
Danse les images et danse les lignes, Musée de Pont-Aven
- 2020 *Danse les images et danse ta vie*, Musée des Beaux-Arts de Quimper
- 2019 *Danse les images et danse ma vie*, Musée des Beaux-Arts de Quimper
Cet air de famille entre vous et moi (quand mes fantômes sont aussi les vôtres), conférence performée, Sonia Recasens, H2M, Bourg en Bresse
- 2018 «*Nous sommes tous le monstres de quelqu'un*», Lucie Camous, 59 Rivoli, Paris
- 2017 «*C'est la décadence*» *corps contemporain stigmatisé*, Lucie Camous, A la conquête de l'espace, Paris
«*Je m'appelle, je suis*», *A corps Queer*, Lucie Camous, Paris
«*Je m'appelle, je suis*», festival Eldorado, Théâtre de Lorient
«*Mon Anonymat*», «*Des corps à montrer et à représenter*», «*In drag des féminités. Se vouloir femme, être femme*», Excentricités VIII, ISBA Besançon.
- 2016 «*Je m'appelle, je suis*», «*Lambeaux*», Excentricités VII, ISBA Besançon

CONFÉRENCES - PRÉSENTATIONS

INTERPRETE-PERFORMEUR

- 2024 Si loin si proche - Création artistique, ruralité, EAC, une relation à ré-inventer ?
PREAC, acb
- 2023 Présentation Lycée Professionnel Agricole le Chesnoy, Maison Artagon
- 2022 *Rur'art*, Arte Tracks, Sophie Peyrard
Présentation et rencontres des étudiants, ENSA Paris-Cergy
Histoires personnelles - Pratiques artistiques, EESAB Lorient
Regards sur le monde rural, table ronde, Les Moyens du Bord, Morlaix
Décors intérieurs et souvenirs populaires, colloque MAE, Rennes 2
- 2020 *L'Atelier A*, Thomas Gillot, Arte Creative - l'ADAGP
Journées Insertions Professionnelles EESAB (Lorient, Rennes, Quimper, Brest)
- 2019 MEET UP Bretagne, Réseau Documents D'Artistes|
- 2016 Prix de la critique AICA, Fabienne Dumont, Palais de Tokyo

- 2024-2025 *Archétypes XXY*, Compagnie LabSoma
- 2020-2022 *C.O.D.E*, Collectif LUSK
- 2019-2024 *Rouge Feu*, Compagnie Y'a un trou dans le mur
- 2019-2020 *War an Hent - Sur la route de*, Marie Coïc, défilé Pascal Jaouen
- 2017 *GALA*, Jérôme Bel, Théâtre de Lorient
- 2016 *Les Mémoires d'un Seigneur*, Olivier Dubois, Théâtre de Cornouaille
- 2013 *Transmission*, Scott Turner Schofield, au CDDB de Lorient

AUTRES ACTIVITÉS

- 2018-2024 Agent d'accueil et de surveillance, Musée des Beaux-Arts de Quimper
- 2022-2024 *TAP CE1-CM2, Ecole Clohars Fouesnant*
- 2017-2018 Agent de surveillance, Musée de Pont-Aven

« Lignes de vies – une exposition de légendes », vue d'exposition, Frank Lamy, MAC VAL, 2019. Photographie © Aurélien Mole.

« L'évolution a fait de moi un être aux capacités de transformations. On me catégorise comme étant travesti(e), transformiste, drag, créature, monstre... car en me pensant inhumain, ils me distancent. Non conforme, je me joue des normalités pour exister. Ainsi la métamorphose est ma seule chance de survie dans ce monde. »¹

Ces mots expriment ce sentiment d'être *Autre* dans un environnement donné, une famille, un groupe, une société etc ; déclencheur de ma production plastique et d'un devenir artiste.

« (...) De l'agribashing à la queerophobie il n'y a qu'un pas. Celui du rejet de ce qui est identifié comme différent, ce que l'on se défend d'être, ou craint de devenir. En ayant grandi discordant dans un monde marginalisé et marginalisant, Damien Rouxel s'interroge inéluctablement sur l'Autre. (...) »²

Ma réflexion liée à l'image de soi par l'autoportrait s'ancre dans mon expérience personnelle, mon héritage familial, mes racines rurales pour questionner le genre, l'animalité, la construction identitaire, les hiérarchies, la figure du monstre, l'Autre... et ouvre à des questionnements universels. Pratiquant essentiellement la photographie, la vidéo et la sculpture, je crée des images fantasmées relevant de la performance, seules traces de ces métamorphoses, qui deviennent des miroirs tendus aux spectateurs. Ces images surgissent après de nombreuses mises en relations et synthèses entre souvenirs, expériences, rencontres et relations avec les modèles, références populaires, codes iconographiques, récits fondateurs, gestes liés au travail, actualités...

« Damien Rouxel explore les interfaces, les interactions entre un monde fantasmé et la réalité des sexes, de la ruralité, des relations familiales, sociales, des normes, emmêlant intimement l'imaginaire aux éléments puisés dans ses expériences pour nous donner à saisir un monde qui vacille, où il s'extrait des réalités sordides, tel un phénix qui défie le mépris social, au milieu d'un environnement rude. »³

« Fils d'agriculteurs, Damien Rouxel a grandi à la ferme. Il connaît la dureté, les codes, les outils, le langage du monde paysan. Son travail plastique (photographie, vidéo, sculpture, installation et performance) vise à une réappropriation de la ferme pour la transformer en un terrain de jeu où les animaux, ses parents et sa sœur, les machines, les outils et tout ce qui constitue l'environnement de travail deviennent le décor et les acteurs de ses mises en scène. »⁴

« L'art d'être dans les interstices du monde, l'art de transgresser par résistance aux normes, parce que sa vie n'a pas d'autres voies pour advenir, parce que l'on pense le monde en gai, en queer, en camp : faire advenir une œuvre, c'est donner corps à ces imaginaires aux réalités mêlées, imposer des figures marginalisées comme viables, empreintes de douleur et d'élégance. C'est ce que construit Damien Rouxel. »⁵

- ♦ [L'Atelier A](#) - Thomas Gillot, Arte Creative - ADAGP, 2020
- ♦ [Tracks - Rur'art](#) - Sophie Peyrard, Arte, 4'10, 2022

¹ *Mon anonymat*, prise de parole, Damien Rouxel, 2017

² [Paillettes & Pâturage](#), Julia Rajacic, Boum! Bang! 2020

³ Prix de la critique AICA 2016, Fabienne Dumont <https://vimeo.com/193376279>

⁴ Biennale Jeune Création de Houilles, Julie Crenn, 2018

⁵ Prix de la critique AICA 2016, Fabienne Dumont <https://vimeo.com/193376279>

Portraits de famille, photographies numériques encadrées dans les cadres familiaux sur toile de jouty, 2013-2014, 1m90*1m26
Mettre à jour au Frac Bretagne, vue d'exposition, 2015
Photographie © Simon Benteux

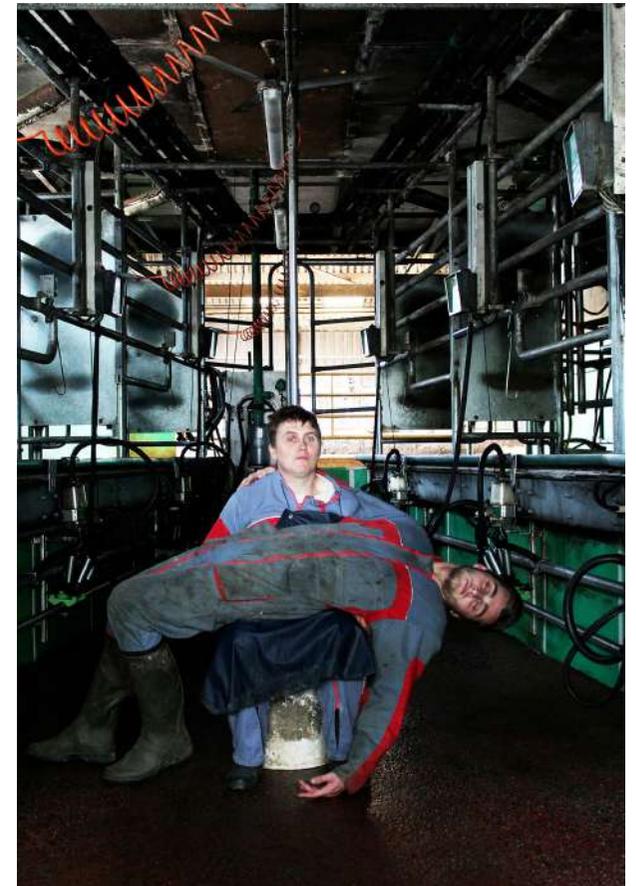
Mère Butch (2013), *Ma soeur Tom* (2014), photographies numériques, dimensions variables.

L'incrédulité du père, photographie numérique, dimensions variables, 2018.
Déploration sur le corps du fils photographie numérique, dimensions variables, 2017

Frère et soeur rejouant la rencontre d'Holopherne et Judith,
photographie numérique, 2019

Mère et fils en piéta, photographie numérique, 2016

Artistes et Paysans Battre la campagne, vue d'exposition, les Abattoirs musée-Frac Occitanie Toulouse, 2024 Photographie © Cyril Boixel
Agir dans son lieu, vue d'exposition, Transpalette, Bourges, 2021. Photographie © Margot Montigny

«Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?», vues d'exposition, Galerie Le Lieu, Lorient, 2023.
Photographie © Léonie Pondevie

SOIT FIER, PRIDE, P*D*, GAITITUDE, SHOWTIME !, série Fiertés, photographies, dimensions variables, 2023

*«Après avoir passé ma vie aux culs des vaches, c'est la dernière année de la ferme.
Aujourd'hui, je m'occupe de 117 bêtes.
Je ne compte pas toutes celles qui ont fait l'histoire de la ferme.
Du veaux, aux vaches en passant par les génisses, que ce soit dans les étables ou
dans les champs, le cheptel dépend de moi.
Nommé et identifié dès la naissance, l'administration suit l'animal jusqu'à sa mort.
Un numéro. Un nom. Un sexe. Une race. Une exploitation.
Moi même tracé, je porte le cheptel à bout de bras.*

En apnée.»

Passer sa vie aux culs des vaches est une recherche pluridisciplinaire menée autour de la fin de la ferme familiale, sa vente, le départ en retraite de mes parents, avec le développement de nouvelles thématiques et iconographies autour du monde paysan, ses luttes et nos considérations.*

**Cette recherche est soutenue par l'ADAGP et sa dotation temps de recherche artistique.*

Allumer les feux de la colère, 2023 - Apnée, 2023 - Porter le cheptel à bout de bras, 2024, photographies, dimensions variables

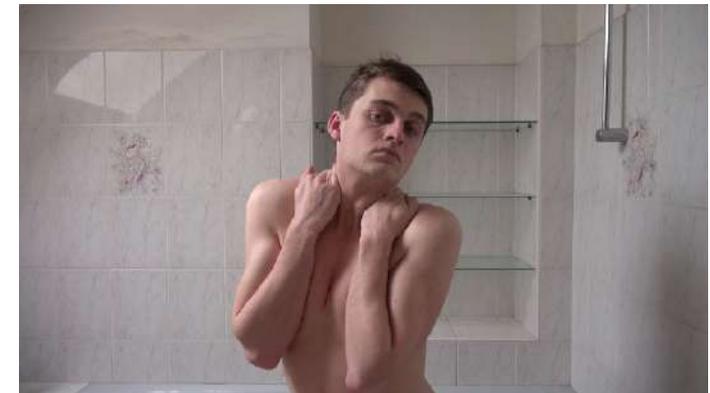
Damien Rouxel se livre à un véritable jeu sur les rôles, rôles de sexe, de genre, de sexualité, de règne, entre animal, humain et non humain...

*Le milieu agricole revient en permanence hanter ses propositions, par des revisites de la ferme familiale, qui sert de toile de fond à des performances filmées ou photographiées, dans lesquelles les attributs des vaches, des bœufs et le corps de l'artiste se confondent, jouant tous les rôles, comme dans *Animal*. (...)*

*Dans *Ce rêve de normalité*, on assiste à un étrange rituel d'accouchement, brutal, intense, d'un veau extrait du corps d'une vache, qui se métamorphose en un corps au mouvement doux, ample, androgyne, humain. Nu, dans le même espace, la violence infiltre sans brutalité l'espace corporel dégagé par cet humain vulnérable. Le corps n'est pas dans une position de combat ou de virilité, mais il résiste, aux assignations, aux réalités auxquelles on voudrait le contraindre. Il se glisse dans les interstices et se réinvente un monde, car affirme-t-il « né d'un corps dit féminin dans une exploitation agricole bovine [...] le rôle qui m'était assigné n'était pas pour moi ». (...)*

Ce rêve de normalité, c'est aussi ce monde en mouvement, en interface, en intermonde qui dégage le terrain pour un ailleurs, hanté, mais libre de se définir, qui parcourt avec grâce l'espace paysan, transposant un univers âpre en une situation extraordinaire, métamorphosant cet univers difficile. La désinvolture n'est qu'apparente, les apprêts sont lourds d'une charge transgressive, d'un passé en train de se transmuter en une force, en une affirmation de soi qui n'oublie pas les mues nécessaires.

Fabienne Dumont, Prix de la critique AICA, 2016

SCULPTURE

Être bovin II, moulage en plâtre maquillé avec cornes, boucle d'identification, peau de veau, gobelets trayeurs et poils de vache, 1m90* 1m environ, 2018
Production Le Granit. Assistants : Constance Quillérou, Simon Benteux.
Photographie © Simon Benteux

Actéon dévoré par les siens, installation, moulage en plâtre maquillé avec bois de cerf et renards taxidermisés, 2m environ, 2018
Assistants : Constance Quillérou, Simon Benteux
Vue d'exposition : A notre fils, à Les Abords, Brest, 2018.
Photographie © Simon Benteux

Faune, créature de la forêt, moulage en plâtre maquillé avec une tenue de travail, boucles d'identifications et végétaux - *Calendrier zodiacal*, masque maquillé, 2019
Vue d'exposition : *Les grains s'ajoutent aux grains. (Un temps)*, 2019
Photographie © Simon Benteux

OBJET - INSTALLATION

Calendrier zodiacal, Les grains s'ajoutent aux grains (Un temps), vue d'exposition, Les Arts à la Pointe, Plozevet, 2019. Photographie © Simon Benteux

Placard (masque, bleus de travail, photographies...) - *Miroir main, «Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?»,* vues d'exposition, Galerie Le Lieu, Lorient, 2023. Photographie © Léonie Pondevie

Masque, vue de l'exposition *Résistance des fluides 2/3,* Marcelle Alix, Paris, 2023. Photographie © Aurélien Mole

«Tu es la honte de la famille» Maman, Assiette Henriot avec citation manuscrite, 30 cm environ, 2016
A notre fils, vue d'exposition, Les Abords, Brest, 2018. Photographie © Simon Benteux

« 2 juin 1926 (...) 14 mai 2012 (détail), 86 mouchoirs (appartenant à mes grands parents) brodés des dates de naissance, anniversaires et décès de mon grand-père, 2019

A notre fils*, c'est la prise de conscience de la force des mots, de leurs impacts dans une construction identitaire et de leurs importances dans ma pratique artistique.

Ces premiers mots, cette épitaphe, ce début de lettre, ce titre « A notre fils » qui interrogent la filiation par l'évocation de l'éloge funèbre, de l'hommage, du souvenir ainsi que l'héritage. Ces mots sont alors à percevoir, non pas comme une fin mais bien comme le début d'un ou de plusieurs récits.

Les mots se gravent, se tissent, s'impriment, s'immiscent et finissent par s'intégrer aux différents supports et au corps porteur de ces stigmates.

De l'insulte à l'épitaphe en passant par la phrase entendue ; ces mots lourds de sens et au fort pouvoir évocateur nécessitent réflexions, imprégnations et intégrations, pour faire partie du décor.

*Première exposition personnelle, en 2018, aux Abords, Brest

Mur de la honte, 213 assiettes avec insulte dorée, vue d'exposition «Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?», Galerie Le Lieu, Lorient, 2023. Photographie © Léonie Pondévie

Bouseux - Leurs regards sur la campagne, 38 canevas «Glaneuses» de Millet avec inscriptions* en ficelle bleue agricole clouée, dimensions variables, 2023 *Qualificatif, nom ou insulte lié.e au monde agricole
Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?, vue d'exposition, Galerie Le Lieu, Lorient, 2023

Leurs regards sur la campagne, 38 canevas «Glaneuses» de Millet avec inscriptions en ficelle bleue agricole clouée, dimensions variables, 2023
Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?, vue d'exposition, Galerie Le Lieu, Lorient, 2023 Photographie © Léonie Pondevie
Agir dans son lieu, vue d'exposition, Locquémeau Photographie © Vincent Malassis

«*Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?*», vue d'exposition, Galerie Le Lieu, Lorient, 2023.
Photographie © Léonie Pondevie

Même si le cheval a quitté notre environnement immédiat, sa représentation n'en reste pas moins omniprésente. L'artiste plasticien, danseur et performeur Damien Rouxel nous rappelle à quel point l'image de cet animal nous est familière. Des anciens papiers peints, aux puzzles en passant par le jeu des petits chevaux, le quadrupède a toujours, plus ou moins consciemment, fait partie du décor.

Le paroxysme de cette représentation est celle du bibelot, dont l'artiste se souvient chez sa grand-mère. Damien Rouxel nous propose en introduction de son installation pour Artcheval 2021 un musée du kitsch dans lequel les chevaux en céramique portent le nom de grands chevaux racés. Licorne ou cheval de trait peu importe, l'artiste offre une définition facétieuse et enfantine de l'animal.

Puis le performeur se met en scène dans des photographies oniriques. Métamorphose troublante. Centaure, cavalier de l'apocalypse ou Pégase, le cheval dans toute sa puissance allégorique est interprété par l'artiste. Adeptes du travestissement, pour Damien Rouxel la vie se lit à travers l'autre et son incarnation.

(...)

C'est ici que commence la grande illusion. L'artiste nous plonge dans une semi-réalité, faites de créatures hybrides que nous avons finalement peut-être entièrement inventées.

(...)

Avec son œuvre, Damien Rouxel nous pose la question de la liberté : celle d'être un autre, celle de se soustraire à une certaine définition de la réalité.

Madeleine Balansino

Exposition après une résidence à Saumur à la découverte du milieu équestre, porté par le Comité équestre de Saumur, la maison Bouvet-Ladubay et l'Abbaye Royale de Fontevraud.

Motifs équins, papier peint, dimensions variables, 2021/ *Tête iconographique*, tête de cheval avec images équines,
L'Héritier, Centre d'art Bouvet-Ladubay, Saumur, 2021 Photographie © Simon Benteux

Ecurie populaire, collection de 110 bibelots en céramique avec cartel-nom d'un cheval médaillé au J-O, dimensions variables, 2021
L'Héritier, vue d'exposition, Centre d'art Bouvet-Ladubay, Saumur, 2021 Photographie © Simon Benteux

Licornes de trait, photographie numérique, dimensions variables, 2021
La naissance du Kelpie, photographie numérique, dimensions variables, 2021

Le Voltigeur photographie numérique, dimensions variables, 2021
Le Passeur, photographie numérique, dimensions variables, 2021

EQUI, photographie numérique, dimensions variables, 2021
La Mort photographie numérique, dimensions variables, 2021

L'Héritier, vues d'exposition, Centre d'art Bouvet-Ladubay, Saumur, 2021 Photographies © Simon Benteux

Le crépuscule du Centaure, moulage en plâtre avec couverture sur camouflage en cuir
Photographie © Simon Benteux

L'Héritier, vues d'exposition, Centre d'art Bouvet-Ladubay, Saumur, 2021 Photographies © Simon Benteux

« (...) On se retrouve alors à suivre Damien Rouxel franchissant les portes du Manège des écuyers, torse-nu et aux pattes enveloppées d'un simple pantalon de cavalier noir. Lavé de tout, on vit alors pleinement l'expérience, celle d'emprunter totalement la respiration, la peau, le pouls de l'équidé. Chaque minute compte pour vivre pleinement : la solitude, l'isolement, l'agacement du vol narquois de la mouche, l'oppression du bandage, les pics et tiraillements de la crinière dans le pion. Et alors, on se prend à savourer le sable sous nos sabots plutôt que le foin, la marche plutôt que l'immobilité - quand bien même elle se doit d'être au pas, orchestrée. On mesure malicieusement combien le cercle du manège nous libère du carré du box. Marcher, marcher en rond, faire un faux-pas - pour oser, pour tester - puis docilement courber l'échine, accepter cette domination humaine pour pouvoir revenir, chaque jour ici, marcher, marcher en rond, en rythme sur le Boléro de Ravel, et admettre clairement que - successivement - la flûte, la clarinette et le hautbois prendront - pour nous - le dessus sur le rythme quasi-militaire de l'ostinato.

Jouer le jeu du dressage parce que c'est la vie qu'on nous concède. Et alors que l'on est autorisé à trotter, que la vitesse nous saisit, nous fait vibrer, que le manège tourne, encore et encore, que ça y est, dans la résille de la vitesse du galop, on ne voit plus ce foutu humain, castrateur-bourreau, alors on ose enfin s'abandonner à l'humidité totale et entière de nos yeux, laissant s'extraire avec délectation l'essence-même de notre corps et de notre cœur opprésés.

C'est précisément cette folle expérience que nous offrent Damien Rouxel et la réalisatrice Aurélie Berlet dans l'œuvre vidéo "Être équin", pièce maîtresse de l'exposition "Echappé(es)" au centre d'art Bouvet- Ladubay.

Alors que l'homme-cheval-héritier bondit hors de portée, dans des glissandi exagérés par les cuivres, on se réveille de ce splendide rêve. (...)

Elen Cornec, *Jouer au petit cheval*, 2021

Être équin, performance filmée, 24 min, avec l'aide d'Aurélie Berlet, 2021

LÀ BAS D'ICI : UNE RÉSIDENCE - 3 COMMUNES - 3 THÉMATIQUES - 3 EXPOSITIONS
LOUDÉAC : DIVERSITÉ, SOLIDARITÉ, PARTAGE...

Le groupe de Loudéac a souhaité mettre en lumière une caractéristique immatérielle du territoire : la diversité. Celle-ci se traduit par des lieux et des temps de rencontres, de partages, de convivialité, ferments de la solidarité – à la fois réelle et désirée. Damien Rouxel a pu rencontrer les membres des différentes associations et les a invités à constituer une grande ronde en installant ses panneaux en cercle.

L'artiste est le maître de cérémonie, grimé en Arlequin et avec sa cote de travail, parfois accompagné de ses parents. Il emprunte des scènes de repas, de danse, de rencontre à l'histoire de l'art pour rendre hommage à chacune des associations.

Prétexte à se réunir, la fête est certainement une activité bretonne soutenue. Ici, La Fête du Pain prend des airs de solidarité en rejouant le dernier repas du Christ. Pour celle du Cheval, les cavaliers deviennent eux-mêmes des chevaux ! Des enfants dansent. Les matchs hebdomadaires de football sont des occasions de venir à la rencontre de celles et ceux qui ne jouent pas, mais partagent un verre et une galette-saucisse. Lors de la Fête de Saint-Martin, l'on rejoue la scène, ô combien synonyme de solidarité, où le saint découpe son manteau en deux pour le partager avec un nécessiteux.

Les coutumes prennent aussi des airs de fêtes. La communauté roumaine de Loudéac a prêté ses incroyables masques à Damien Rouxel pour un sublime carnaval. Un pardon fait la synthèse des trois projets de l'artiste où l'on retrouve des personnages également présents à Trémoré et à Saint-Caradec.

Célébrer la diversité c'est aussi visibiliser les personnes en situation de handicap, les femmes ou la communauté LGBT. Ainsi, le sulfureux tableau d'Édouard Manet, *Le Déjeuner sur l'herbe*, est réinterprété par Damien Rouxel qui prend le rôle de la femme nue, entre deux hommes vêtus, et qui ose remployer le triangle rose qui distinguait les homosexuels dans les camps de concentration. N'oublions pas que la veiller à la diversité reste un combat permanent.

Loudéac, Là bas d'ici, Eric Foucault, 2022

Arlequin, photographie numérique, dimensions variables, 2022.

LOUDÉAC : DIVERSITÉ, SOLIDARITÉ, PARTAGE...

Là bas d'ici, vues d'exposition, rue de Moncontour, Loudéac, 2022

*De gauche à droite : Fête du cheval - Sur l'herbe - Football- - Procession
Photographies numériques, dimensions variables, 2022.*

SAINT CARADEC : LES HOMMES ET LES FEMMES QUI ONT FAIT OU FONT LE TERRITOIRE

Le groupe de Saint-Caradec a demandé à Damien Rouxel de mettre en lumière les personnes qui ont façonné le territoire ou participent à lui donner une identité. Afin d'éviter le portrait officiel, l'artiste a choisi de passer par l'autoportrait et l'iconographie religieuse où chaque personnage est doté d'un attribut révélant son action.

Fulgence Bienvenüe, le père du métro, né au pays, prend des airs de Saint-Jacques avec son long bâton surmonté du fameux M jaune. L'artiste Jeanne Malivel s'inscrivait dans un art sacré et païen, bretonnant, mais sans binouiserie ; elle est vue par Damien Rouxel comme une figure féministe entourée d'œuvre dont la cavalière (incarnée par la sœur de l'artiste) dans un paysage breton. Alexandre Léauté, champion paralympique de cyclisme, arbore ses médailles et fait la fierté du Centre Bretagne ; mais pas seulement lui, car Henri Caresmel, instigateur de la pratique cycliste à Loudéac et tragiquement décédé d'un accident de vélo, tient une roue, objet de son supplice. Saint-Michel terrassant un cochon figure les frères Guérin, à qui l'on doit l'abattoir le plus important du territoire. Un pèlerin recouvert de partition rappelle Alain Le Noach, qui a récolté les chansons de l'Oust, passant d'une maison à l'autre.

Si certaines personnes sont en effet incarnées, Damien Rouxel a également souhaité représenter des types de personnages plutôt que des individus – les travailleurs de la rigole d'Hilverne, les fileuses... de lin –, valorisant ainsi le travail collectif et ne sombrant pas dans le stakhanovisme ou la glorification.

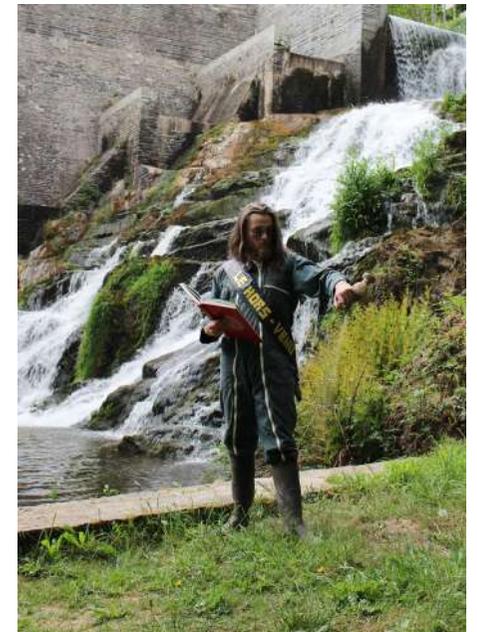
Enfin, sur le panneau d'appel, Damien Rouxel personnalise le Centre Bretagne avec son uniforme constellé des blasons des différentes communes.

Saint Caradec, Là bas d'ici, Eric Foucault

Centre Bretagne, photographie numérique, dimensions variables, 2022.

SAINT CARADEC : LES HOMMES ET LES FEMMES QUI ONT FAIT OU FONT LE TERRITOIRE

Frères Guérin - Dr Etienne - André Glon - Fulgence Bienveniüe - Travailleur de la Rigole d'Hilvern - Les Cueilleurs de l'Oust (Alain Le Noac'h et Marc Le Bris) - Henri Caresmel - Kader Benferhat - Photographies numériques, dimensions variables, 2022.

SAINT CARADEC : LES HOMMES ET LES FEMMES QUI ONT FAIT OU FONT LE TERRITOIRE

Là bas d'ici, vues d'exposition, rue de la gare Saint Caradec, 2022

LÀ BAS D'ICI : UNE RÉSIDENCE - 3 COMMUNES - 3 THÉMATIQUES - 3 EXPOSITIONS
TRÉMORÉL : LE BÂTI ET NOS FAÇONS DE VIVRE LE PAYSAGE

Comme leur commune est en pleine expansion d'habitations, le groupe de Trémorél a choisi de s'intéresser au bâti du territoire de LCBC, entre les constructions traditionnelles et les différentes typologies de pavillons de ces quarante dernières années. Ainsi, d'une décennie à l'autre, les architectures transforment profondément leurs environnements. Demeurent alors des légendes ou des traces infimes des activités passées. Plus que le bâti, ce sont ses occupants qui ont intéressés Damien Rouxel, qu'ils soient fictifs ou qu'ils aient existé. Ne dit-on pas qu'un bâtiment est un autoportrait de son occupant ? Fantômes et figures carnavalesques sont alors invoqués pour raconter ces intimités.

Devant des maisons ayant l'air abandonnées, l'artiste réalise des photos de famille dont les membres jouent aux fantômes. Mais ce sont des fantômes fantaisistes, car parés de rideaux et de draps fleuris des armoires de grands-mères. L'enfance et l'espace domestique sont ainsi convoqués devant des maisons aux multiples facettes. Par ailleurs, à Trémorél, de vieilles photos de la commune pavoisent les vitrines de magasins fermés. On y voit plus des silhouettes que des portraits, avec une forte présence du vêtement. Damien Rouxel détourne ces hommages avec ses personnages chamarrés, une manière de dédramatiser l'exode rural par la gaieté.

Si la thématique imposée était le bâti, force est de constater que ces constructions établissent les paysages. Aussi, Damien Rouxel a souhaité porter un regard poétique et amusé sur le pays en perpétuelle transformation. Le carnaval est justement prétexte à se transformer : un personnage récurrent, reconnaissable à sa cote de travail, enfile masques après masques pour raconter ces interactions entre l'homme et le paysage. (...)

Trémorél, Là bas d'ici, Eric Foucault, 2022

De gauche à droite : RN 164 - Bosméléac - L'Abbateur - L'Homme-arbre
Photographies numériques, dimensions variables, 2022.

TRÉMORÉL : LE BÂTI ET NOS FAÇONS DE VIVRE LE PAYSAGE

Apparitions (série), photographies numériques, dimensions variables, 2022.

PERFORMANCE

Je m'appelle, je suis, performance, Excentricités VII, CDN Besançon, 2016
<https://www.youtube.com/watch?v=50SUwCCkXaQ>

« Je m'appelle, je suis. »

Un jeune homme, parfois maquillé, parfois travesti ou habillé de son costume de « normalité », en basket ou perché sur des talons, prend la parole. Traversé par l'Histoire et différentes entités ayant été discriminées voir exterminées, ce corps filtre devient le miroir de notre société contemporaine où l'étranger fait peur, où les violences et la haine sont de plus en plus prégnantes... Ainsi la normalité de chacun est interrogée comme l'exprime l'une de ses entités.

« J'étais ce que vous êtes et je suis ce que vous serez. »

Je m'appelle, je suis, performance, festival ELDORADO, théâtre de Lorient, 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=43F7WMIS0mY>

« C'est la décadence » Corps contemporain stigmatisé

Un corps dans son espace intime et privé, est offert aux regards. Les voix extérieures et les jugements se font entendre.* S'imposent alors le harcèlement, l'homophobie, le racisme, la violence... Stigmatisé, prêt à affronter le monde, ce corps aura alors pour seul moyen de survie : l'invention de soi.

*Bande sonore créée avec des propos provenant d'internet aux recherches : harcèlement, racisme, homophobie, discrimination, violence....

« C'est la décadence » Corps contemporain stigmatisé, performance, 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=bS6YeC68fBQwatch?v=bS6YeC68fBQ&t=23s>

« C'est la décadence » Corps contemporain stigmatisé, performance, 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=bS6YeC68fBQwatch?v=bS6YeC68fBQ&t=23s>

METAMORPHE est l'agriculteur, l'animal, le producteur, l'exploitant, la vache, le produit, l'exploité, le taureau, le fils, la voie lactée, le Minotaure, l'homosexuel, la créature, la Merveille, l'Autre... En brouillant les frontières, du masculin au féminin, de l'animal à l'humain, du normal à l'anormal, du monstre à la merveille, du populaire au mythologique... ; la métamorphose advient grâce à un rituel laitier.

METAMORPHE, performance (captures écran) au Parvis de Tarbes, 20 min environ, 2021
Visible : <https://youtu.be/ZPam9YiFyXk>

Danse les images et danse ta vie, 2019-2020

Danse les images et danse ta vie, Musée des Beaux-Arts de Quimper

Grâce au corps et à la voix du performeur, le public traverse les collections permanentes du musée. Ils s'arrêtent dans des espaces où les œuvres et les corps s'incarnent, et les histoires se racontent. Des images puissantes et évocatrices, aux résonances très contemporaines, permettent la création d'une danse, d'un récit où pendant un instant, l'artiste personifie ces corps par la métamorphose pour vous faire découvrir les légendes et mystères des habitants du musée.

De la représentation des corps, aux considérations du féminin, aux représentations du masculin, aux relations amoureuses, aux légendes, au travail, aux violences, au harcèlement, à la vieillesse, à la postérité... les œuvres choisies sont éclairées par les gestes, les danses, les musiques et les mots.

Musée confiné, vidéo-performance, Musée des Beaux-Arts de Quimper

Dans ce contexte de crise sanitaire, en décembre 2020, il n'est plus possible pour les lieux culturels de recevoir des visiteurs. Les conservateurs du musée des Beaux-Arts de Quimper ont décidé de me donner les clés du musée. Mais que faire dans un musée confiné?

Dans l'attente d'une réouverture, après avoir écouté les histoires des habitant.e.s du musée, j'ai décidé de les raconter, de les danser.

Visible : <https://youtu.be/Eblx8Gdt0zg>

Danse les images et danse les lignes, 2021

Danse les images et danse les lignes, vidéo-performance, Musée de Pont-Aven

Un projet crée autour de l'exposition «*Ecole de Pont-Aven. Variations sur la ligne*» du musée de Pont-Aven et son accrochage «*Paysage médité*».

Comme ces artistes, j'ai décidé d'aller dans le paysage pour l'observer, l'admirer, le méditer.

Ces artistes l'ont esquissé, dessiné, transformé, voire rêvé. De mon côté, je l'ai improvisé, dansé, habité et fantasmé.

Visible : [épisode 1](#) - [épisode 2](#) - [épisode 3](#)

Danse les images et danse les couleurs, Musée de Pont-Aven

Dans l'exposition Jean Puy / Ambroise Vollard *Un fauve et son marchand*, le corps du performeur traverse les thèmes chers à Jean Puy, et adopte ses teintes franches et fauves. Comme le peintre et sa palette, les couleurs sont émotions, et les émotions deviennent mouvements.

La relation aux modèles, l'intimité de la création, le port d'attache, l'artiste et sa condition, la flânerie et la rêverie seront les points de rencontres avec les œuvres.

Danse les images et danse les couleurs, 2021

PROJET EAC : MASCARADE

Mascarade (sélection), photographies, 2023

Créations autour de la mascarade avec les terminales spécialités arts plastiques du lycée Claude de France de Romorantin-Lanthenay soutenu par Aux arts, Lycéen.net et Apprenti.es.

PROJET EAC : SAENT BRYOC IDENTITÉS D'UN TERRITOIRE

Inspiré par l'œuvre *La Bretagne* de Jean Bouchaud, réalisée en 1937 et dont l'esquisse est présente dans les collections du musée d'art et d'histoire de Saint Briec, j'ai proposé aux élèves de CM1 et CM2 de l'école de Cesson Croix Rouge de réfléchir à ce qui les réunit : leur territoire. En croisant légendes, histoires, rêves, récits personnels et inspirations issues de la sélection d'œuvres des collections du musée, les élèves ont inventés des personnages accompagnés de leurs attributs, se mettant en scène et se photographiant pour incarner les histoires et multiples facettes d'un territoire : Saint-Briec.

Saent Bryoc, photographie, 2024 - *Saent Bryoc Identités d'un territoire** (sélection), photographies des créations des élèves de CM1 CM2 de l'école Cesson Croix Rouge, 2024

Un projet porté par le musée d'art et d'histoire - Ville de Saint-Briec avec le soutien de la DRAC Bretagne

* Photographies anonymisées

PROJETS EAC : PASSAGES ET APPARITIONS

Passeur de la route de Lyon, photographie, 2024 - *Passages et Apparitions** (sélection), photographies des créations des élèves de CAP et Terminale STAV du lycée de Plagny et lycée de Challuy, 2024

* Photographies anonymisées

Passages et apparitions

Après avoir traversé nombres de territoires et de paysages, je suis frappé par cette immense passerelle qui surplombe cette route de Lyon et qui se veut faire le lien entre deux établissements scolaires, deux territoires et deux mondes.

Ici, je suis celui que l'on regarde de travers en se demandant ce qu'il vient faire là. Je suis un étranger. Je suis l'artiste invité avec tous les mystères qui l'accompagnent. Je retrouve d'une certaine manière le statut que j'avais auparavant dans la ferme familiale.

Guidé par ses habitant.e.s, je découvre qu'entre ces deux pays, les relations ne sont pas des plus naturelles. Les espaces délimités et les frontières figées, par une simple appartenance, certain.e.s subissent le regard et les jugements des autres.

Par mon rôle d'intercesseur, j'ai tenté, par l'art, de créer des ponts entre ces voisin.e.s.

Prendre conscience de son territoire, penser différemment, exprimer ses convictions, écouter, définir son individualité dans le groupe et apprendre à vivre ensemble.

Inspiré.e.s par le territoire, ses paysages, ses habitant.e.s, ses héritages (le songe de Charlemagne, Sainte Bernadette, les faïenceries de Nevers, les origines de la fête du sabot...), nous sommes devenu.e.s des passeuses.

En apportant un peu de fantaisie à nos réalités et en invoquant notre âme d'enfant, transformons nos espace de vie et de travail en espace de jeux et de rêves.

Avec nos objets magiques, telles des divinités ou des saint.e.s photographié.e.s aux quatres coins du lycée, nous marquons le passage.

Je suis le passeur de la route de Lyon et arborant les armoiries des classes de CAPa1 et de Terminale STAV, je vous invite à ouvrir vos yeux et à découvrir leurs créations.

Damien Rouxel
le 22 mai 2024

Passages et Apparitions, vues d'exposition des créations des élèves de CAP et Terminale STAV du lycée de Plagny et lycée de Challuy, scénographiée par les 1ère Bac Pro, 2024

Les ongles toujours noirs.
Les mains toujours abimées. La peau toujours sèche. Le visage toujours tanné.
Les cheveux toujours hirsutes.
Les vêtements toujours sales. Le bleu de travail toujours troué.
Les sabots toujours couverts de merde.
Les yeux bleus toujours vifs.
C'est ce regard qui m'a sauvé.
(...)
Je ne dois pas être honteux.

Mais je ne le suis plus.

A la campagne, il y a toujours les saisons
A la campagne, il y a toujours le masculin et le féminin.
A la campagne, il y a toujours les adultes et les enfants.
A la campagne, il y a toujours l'homme et l'animal.
A la campagne, il y a toujours l'homme et la nature.
A la campagne, il y a toujours nos parcelles et celles des voisins.
A la campagne, il y a toujours ceux qui se donnent à voir.
A la campagne, il y a toujours le populaire et l'élite.
A la campagne, il y a toujours ce poids du regard de la ville.
A la campagne, il y a toujours l'asservissement.
A la campagne, il y a toujours l'assujettissement aux pouvoirs.
A la campagne, il y a toujours la mort.
A la campagne, il y a toujours le travail.
A la campagne, il y a toujours les douleurs
A la campagne, il y a toujours la fatigue des corps.
A la campagne, il y a toujours l'oubli de son propre corps.
A la campagne, il y a toujours leurs corps et le mien.
A la campagne, il y a maintenant le jeu.

Nous sommes à la frontière.
Nous sommes frontières.
A chaque passage on dit qu'il y a un monstre.
Je suis ce monstre.
Pardon.
Nous sommes ces monstres.
Et nous voilà face à vous.
Fier.e.s.

Je ne voulais pas...
et je suis.
(avril 2020)

Portrait royal, photographie numérique, dimensions variables, 2019

«Vache à lait», photographie numérique, dimensions variables, 2022

Damien Rouxel

Dossier artistique

2024