

Écosystèmes utopiques
Damien Viel / **Portfolio**

Introduction

Je commence avec un premier travail d'archivage, un processus constamment nourri par des recherches, lectures et promenades dans la nature. Aujourd'hui ma collection se compose de photographies, de croquis préparatoires, de plantes, de fossiles.

Cette étape me permet d'approfondir ma compréhension du monde vivant mais aussi de mémoriser les différentes formes biomorphiques, les structures organiques, cosmiques, végétales, minérales, et également l'anatomie humaine. Ces éléments resurgissent ensuite aléatoirement au sein de mon travail, créant ainsi des réseaux complexes appelés « écosystèmes utopiques ».

Mes œuvres font souvent l'objet de séries évolutives qui peuvent interagir entre elles reproduisant ainsi le schéma de l'évolution selon lequel le vivant s'adapte à son environnement et aux autres organismes vivants qui l'entourent pour mieux survivre. Cette expérimentation formelle se retrouve également dans l'utilisation d'une pluralité de techniques comme la gravure, le dessin numérique et sur divers supports comme le verre, l'aluminium ou le plexiglas.

Il existe beaucoup de similitudes entre par exemple le réseau neuronal et le système racinaire des arbres ; en choisissant de les associer, je propose une nouvelle perception des choses.

Les liens tissés entre le naturel et l'humain coexistent en symbiose. Notre monde est un mélange subtil d'ordre et de désordre, de microcosme et de macrocosme d'ombre et de lumière. L'homme et la nature n'ont pas forcément à être placés en opposition mais sont plutôt deux éléments interdépendants faisant partie d'un tout.

L'art nous permet de nous découvrir beaucoup plus multiples et complexes. Ainsi j'invite le spectateur à observer une réalité réinventé qui va au delà des apparences

Damien VIEL

Écosystèmes utopiques

Systèmes circulatoires 1/ 2/

2 Formats 100 x 76 cm - Aluminium miroir encre - 2019

Systèmes circulatoires 3/ 4/

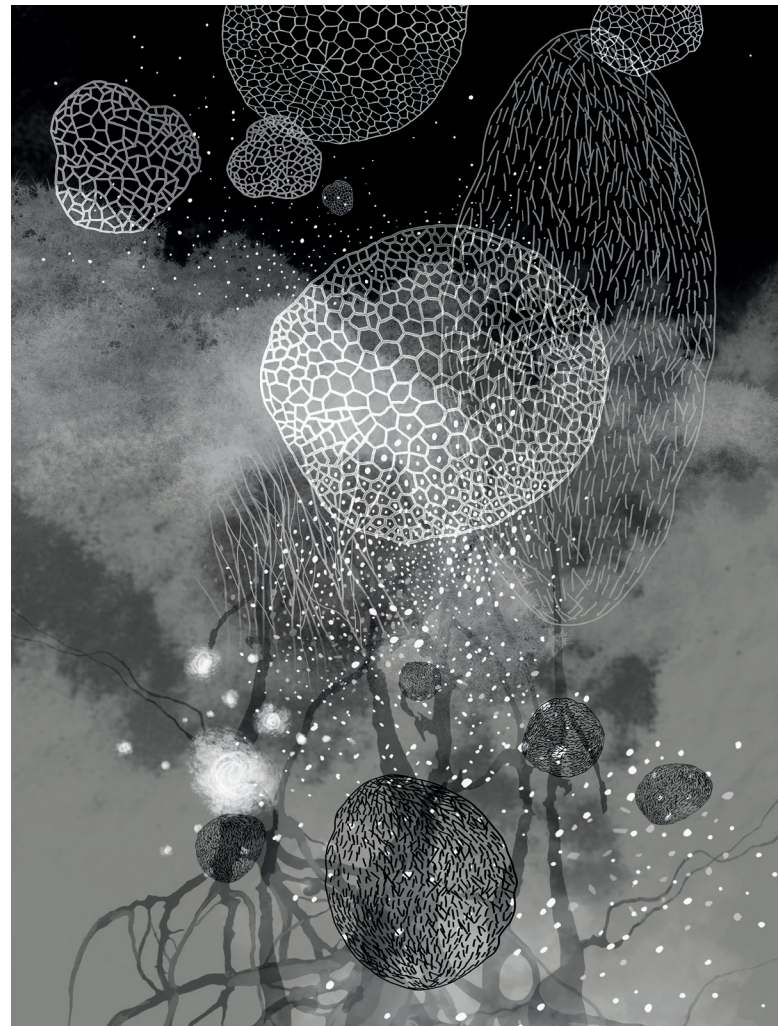
2 Formats 100 x 76 cm - Aluminium miroir encre - 2019

Homéostasies

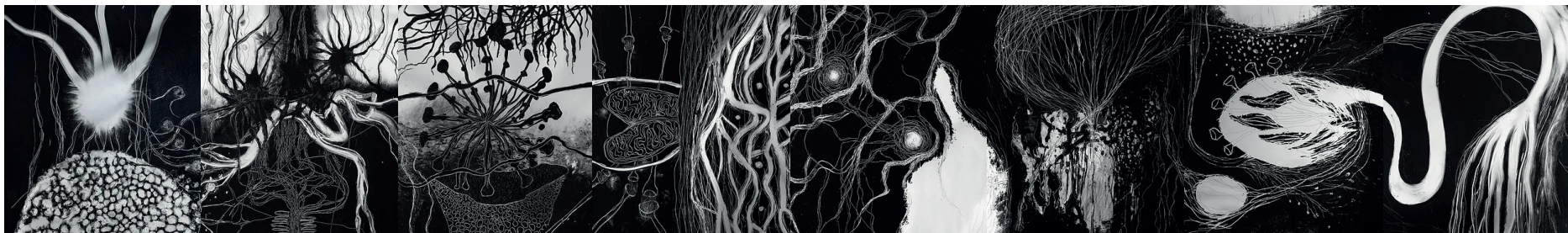
4 Formats 50 x 60 cm - 1/10 - Dessins numériques - Impression digigraphique - 2022

Homéostasies N° 7/ 6/

2 Formats 50 x 60 cm - Dessins numériques - Impression digigraphique - 2022

Interactions

8 Formats 29,5 x 25 cm - Aluminium miroir encre - 2019

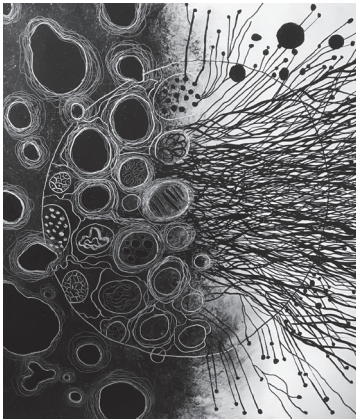
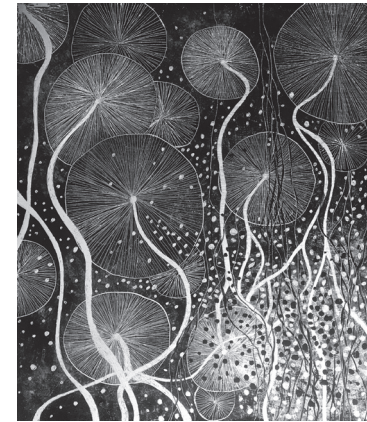
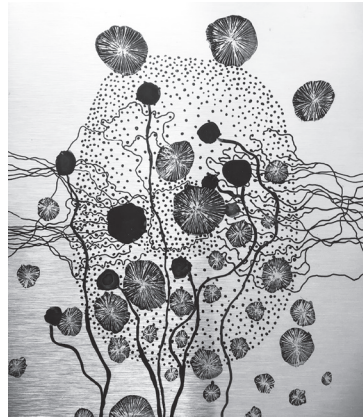
Interactions (détails)

4 Formats 29,5 x 25 cm - Aluminium miroir encre - 2019

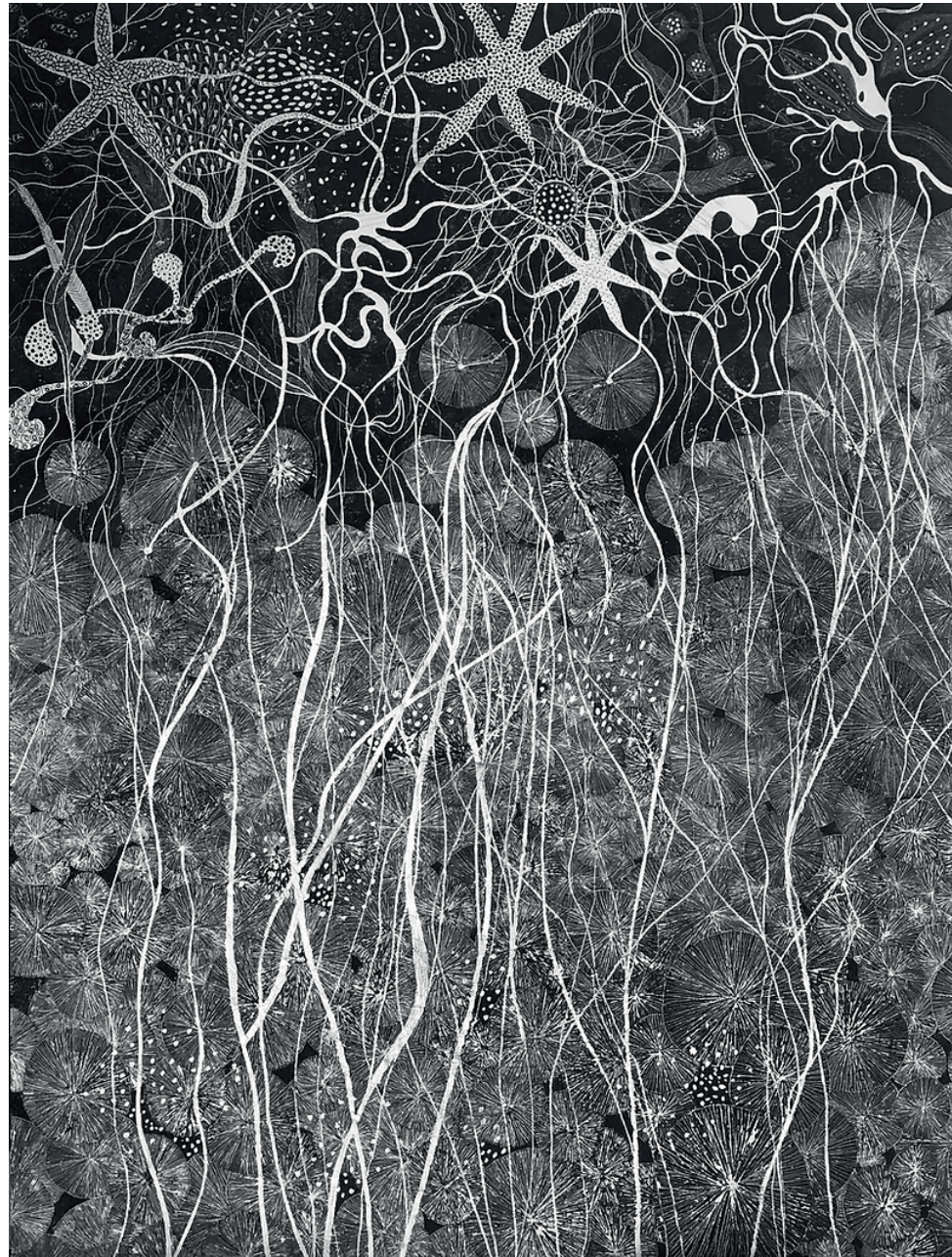
Interactions (détails)

4 Formats 29,5 x 25 cm - Aluminium miroir encre - 2019

Process

8 Formats 30 x 25 cm - Aluminium, encre - 2019

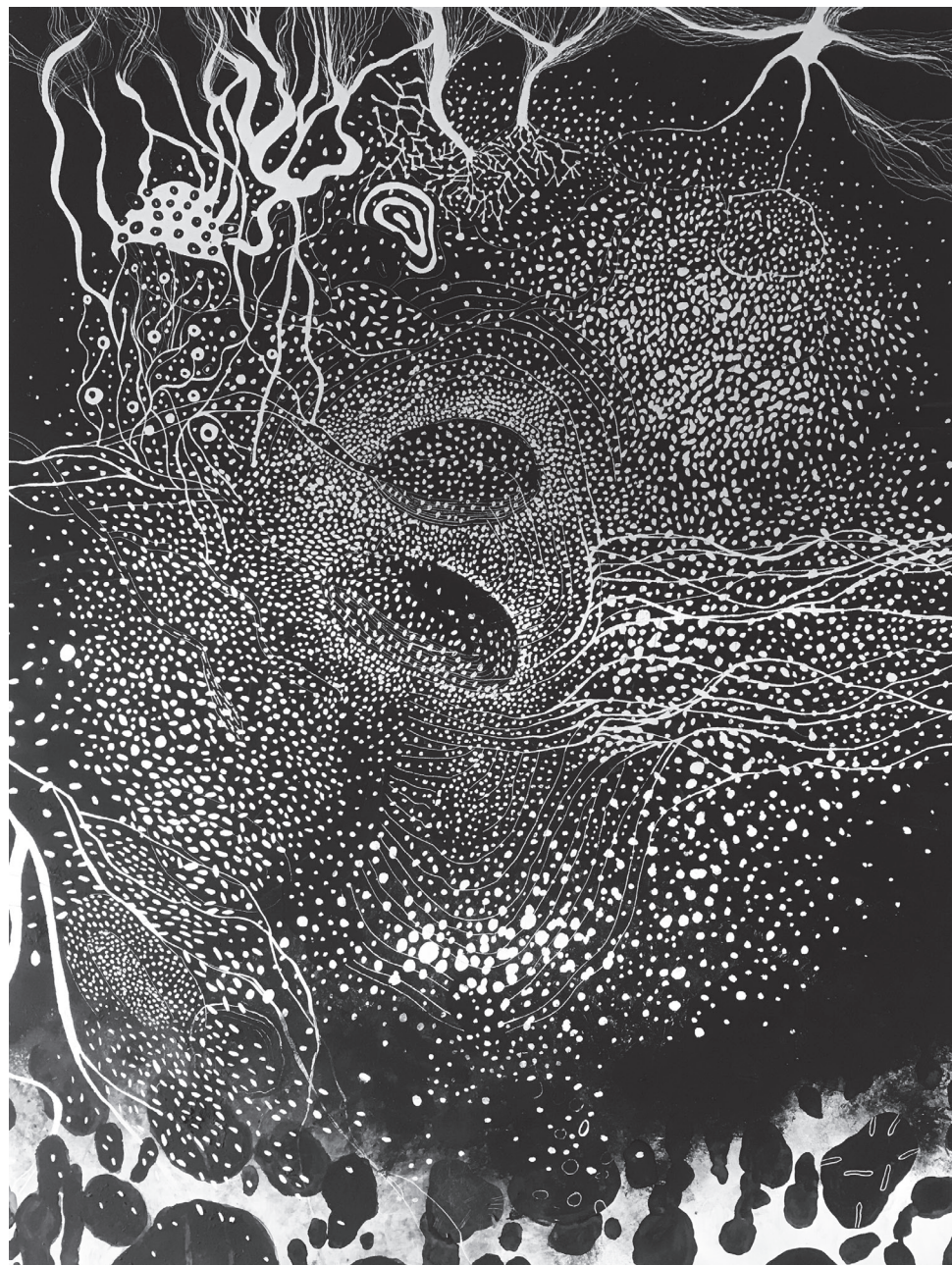
Interdépendance N°1

Format 80 x 100 cm - Aluminium, encre. 2023

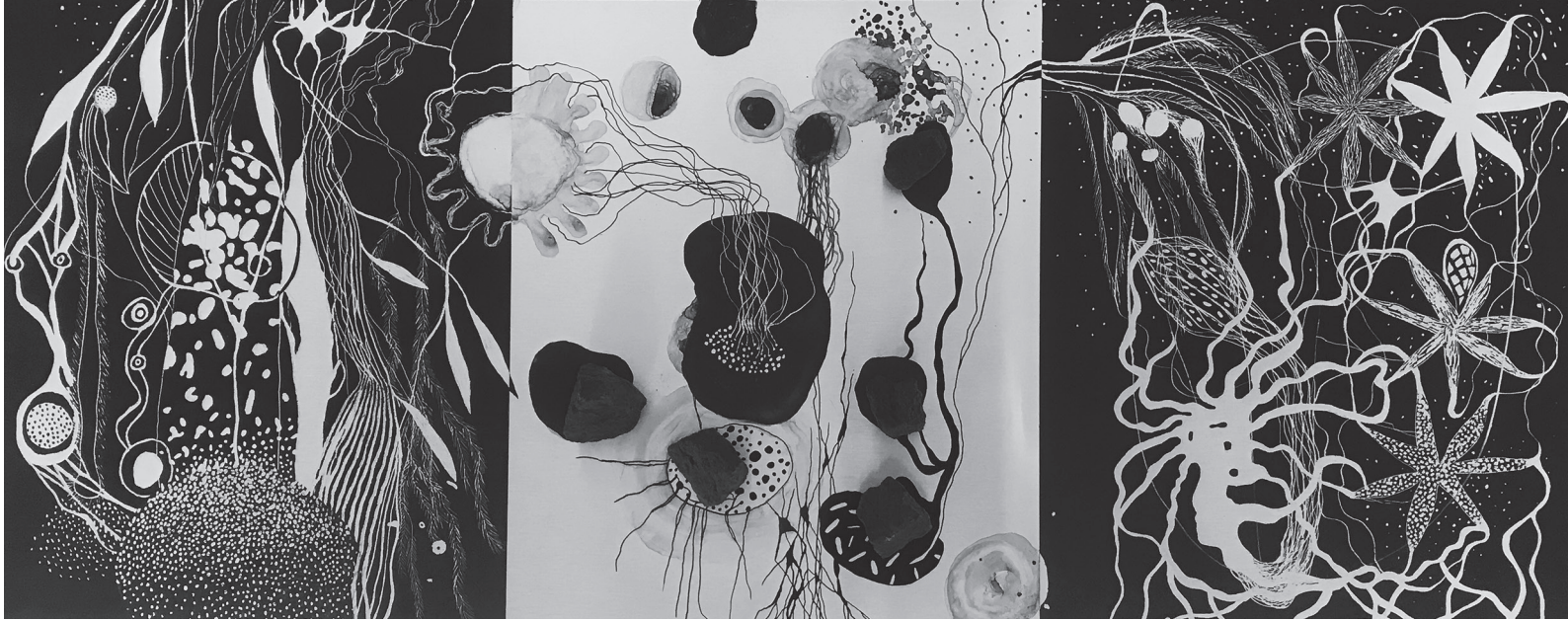
Interdépendance N°2

Format 80 x 100 cm - Aluminium, encre. 2023

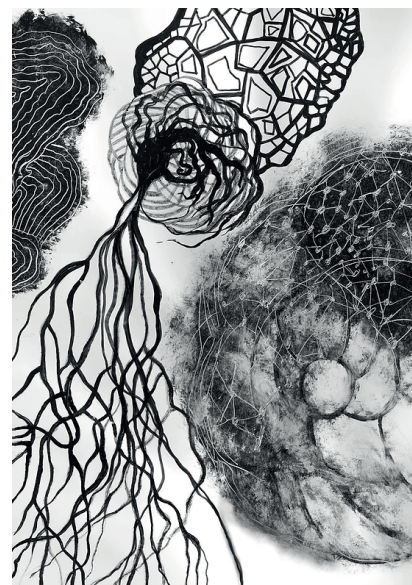
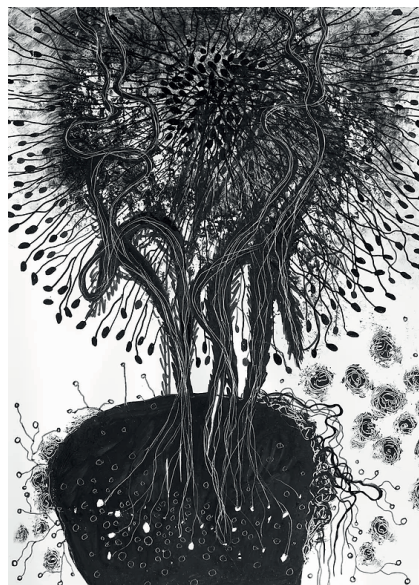
Interdépendance N°3

Format 80 x 100 cm - Aluminium, encre. 2023

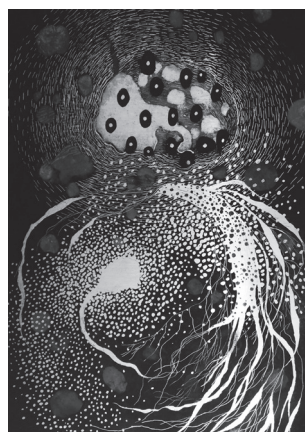
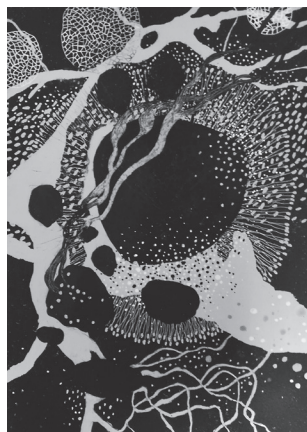
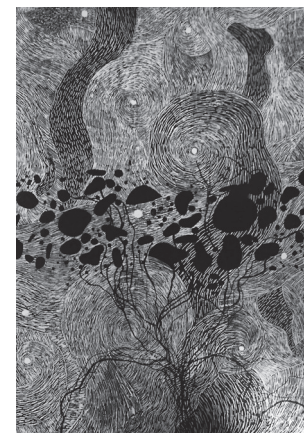
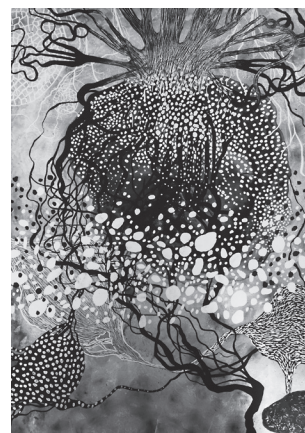
Combinatoires N° 1

3 Formats 50 x 50 cm - Aluminium encre, pierres - 2019

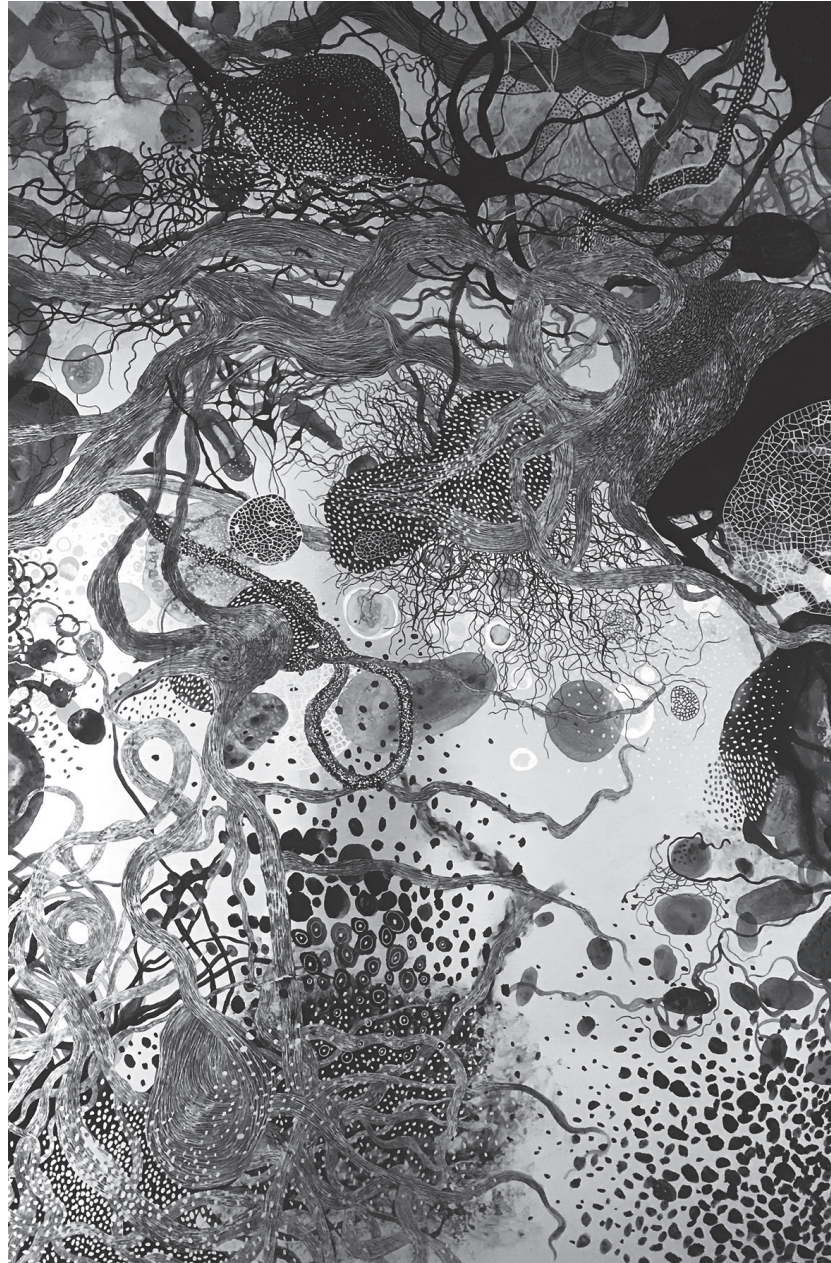
Combinatoires N° 2

3 Formats 25 x 35 cm - Aluminium miroir encre - 2019

Hybridation 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

10 Formats 29,7 x 42 cm - Aluminium, encre. 2023

Ordre symbiotique 1

Format 100 x 150 cm
Aluminium encre - 2023

Ordre symbiotique 2
Format 100 x 150 cm
Aluminium encre - 2023

« Etudiez la science de l'art. Etudiez l'art des sciences. Apprenez à voir réalisez que tout est connecté. » Léonard de Vinci

Sciences et arts ont toujours eu une histoire commune, sans un nombre de progrès scientifiques tels que l'invention du train et de la peinture en tube, les Impressionnistes n'auraient pu peindre ces paysages qui sont aujourd'hui si acclamés des amateurs d'art et ornent les murs de nos musées. Historiquement, certains des artistes les plus connus et étudiés étaient également et parfois avant tout des scientifiques, ce fut le cas de Léonard de Vinci mais également de Samuel Morse ou encore de la botaniste Anna Atkins, considérée comme la première femme à avoir réalisé des photographies. Ces exemples reflètent la complémentarité entre deux pratiques qui se complètent et s'entre-nourrissent. C'est dans cette même logique que s'inscrit le travail étonnant de Damien Viel, un artiste dont la vocation est d'explorer les limites du vivant sous ses formes et représentations les plus diverses.

En travaillant et retravaillant des langages visuels et textures appartenant à différents champs scientifiques, l'artiste cherche à ouvrir des portes sur de nouvelles réalités, à mener des expériences, aussi bien esthétiques que plastiques afin de transcender l'objet même de sa création. Ce protocole découle de l'idée que de grandes découvertes sont parfois nées de grands hasards ou même d'accidents, l'expérimentation artistique peut alors porter ses fruits, ou non, mais l'aboutissement esthétique de l'oeuvre ne motive pas ce premier geste créateur de l'artiste. Le philosophe Kant pensait le Beau comme l'objet et le résultat d'un plaisir désintéressé, le génie artistique étant inconscient de ses propres capacités ; cette vision particulière de la beauté, associée à une méthodologie protocolaire sont ce qui confère aux oeuvres de Damien Viel ce caractère si audacieux et innovateur. Si l'expérience du Beau semble être différente pour chacun, elle représente toujours un enjeu significatif et peut guider la main du créateur, de façon plus ou moins consciente, tout comme elle peut guider la pensée du scientifique : des études récentes en neuropsychologie ont ainsi prouvé que les scientifiques privilégient certains protocoles ou des formules mathématiques spécifiques en fonction de leur valeur esthétique. Dans ce cas particulier, la visualisation d'une « belle » équation active la même zone du cerveau que celle stimulée face à une oeuvre d'art. La beauté telle que conçue par l'artiste n'est donc pas si différente de celle du scientifique et il n'est, dès lors, pas étonnant que ces deux pratiques, mises en relation par Damien VIEL, se répondent aussi bien.

Parmi le grand nombre de séries produites par Damien Viel, celles qui touchent aux imageries de la nature présentent, à mon avis, un intérêt tout particulier. L'artiste explique avoir développé, à un jeune âge, une grande sensibilité pour la biodiversité et de cette même sensibilité naît un imaginaire riche et engagé. Son travail résonne alors avec une nécessité de développer une nouvelle conscience du monde dans lequel nous vivons en aiguisant nos perceptions de celui-ci. Les oeuvres de Viel nous permettent de questionner notre relation à la nature en révélant ce qui est invisible à l'oeil nu et la complexité des interactions entre tous les organismes vivants.

L'intérêt de se questionner sur la beauté innée de la nature est parallèle à une volonté de la protéger ; la naissance dans les années 80 d'une sous-discipline de l'esthétique appelée alors esthétique environnementale a largement alimenté les recherches sur ce sujet. Les écrits d'Emily Brady, chercheuse importante de ce champ d'étude, ont cherché à témoigner d'une véritable indissociabilité entre l'être humain et la nature : de la nourriture que nous ingérons à l'air que nous respirons, tout ce qui intègre notre corps finit par en devenir une partie, tout comme l'environnement dans lequel nous évoluons définit nos mouvements et façonne nos habitudes au quotidien. Si la recherche et les sciences environnementales permettent aujourd'hui de parler avec précision de la nature, de l'étudier, les arts peuvent aller bien plus loin en amenant notre imagination à dépasser le champ des possibles et de l'intelligible. Face aux écosystèmes utopiques de Damien Viel, le spectateur n'observe jamais une représentation fidèle du naturel mais se trouve davantage fasciné par une vision qui va transcender sa réalité sans qu'il puisse vraiment expliquer comment ou pourquoi.

Par Andréa Laugerotte

DAMIEN VIEL

Site internet : www.damienviel.art
Tél. 06 83 86 85 13

Instagram : dam_viel

EXPOSITIONS PERSONNELLES 2023

INTERDEPENDANCES
du 4 au 16 août 2023
Abbaye de Saint-Jacut (22)

ECOSYSTEMES UTOPIQUES
4 Octobre au 15 décembre 2023
Académie Malouine d'arts plastiques Saint-Malo (35)

EXPOSITIONS PERSONNELLES PROGRAMMÉES SUR 2024 et 2025

INTERACTIONS SYMBIOTIQUES
Mars Avril 2024
Saint-Brieuc (22)

ECHANGES MULTIPLES
Octobre 2024
Vannes (56)

SYSTEMES CIRCULATOIRES
Septembre 2025
Rennes (35)

FORMATION

DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D'EXPRESSION PLASTIQUE
BEAUX-ARTS DE NANTES EN 1989

EXPOSITIONS COLLECTIVES

ART - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION
AVRIL 1988 - GALERIE DES BEAUX-ARTS
NANTES (44)

ALBEDO - NOVEMBRE 1989
CHAPELLE DES CAPUCINS
NANTES (44)

ACTE FESTIVAL - MAI 1991
EXPOSITIONS - LECTURES PUBLIQUES
RENNES (35)

SUITE ET FIN - ASSOCIATION ALBEDO
JUIN 1992
NANTES (44)

EXPOSITIONS PERSONNELLES

MAISON DE L'AVOCAT
AVRIL 1990
NANTES (44)

CENTRE DES CONGRÈS MERCURE CENTRE
8 FEVRIER AU 5 AVRIL 2009
ANGERS (49)

MANOIR DU VAUMADEUC
8 AVRIL AU 5 MAI 2009
PLEVEN (22)

LE ROHAN
15 MAI AU 15 JUILLET 2010
PONTIVY (56)

CASINO BARRIÈRE
2 AU 30 SEPTEMBRE 2016
SAINT-MALO (35)

ESPACE CULTURE
15 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2018 / 2019
RENNES (35)

