
Portfolio
Élodie
Rougeaux-Léaux

Mon travail est traversé par une réflexion centrale sur le collectif, envisagé comme un système vivant de relations, de forces et de responsabilités partagées. Le corps en est le point d'entrée fondamental. À la fois comme lieu d'expérience, de contrainte, de communication, mais aussi comme interface entre les individus, les objets et les structures sociales. Les comportements ne sont jamais autonomes : ils sont induits, modifiés, produits par des outils, des objets, des cadres, des situations. Ces collectifs sont pensés comme des réseaux de co-dépendances, faits de relations fragiles. Mon travail tente de rendre visible les ajustements permanents nécessaires pour trouver sa place, maintenir un équilibre et préserver la continuité des relations.

Entre l'espace d'exposition et l'espace scénique, je crée des dispositifs performatifs qui génèrent des situations où les corps peuvent se mettre en mouvement et évoluer ensemble à travers une variété de relations et d'interdépendances. Les objets y deviennent des instruments à activer et l'oeuvre est tout autant le geste, la transformation, l'action en train de (se)faire et la trace qu'elle laisse. La dimension politique émerge de manière latente, dans les micro-gestes, les compromis et les modes d'organisation qui traversent nos manières de faire commun et de vivre ensemble.

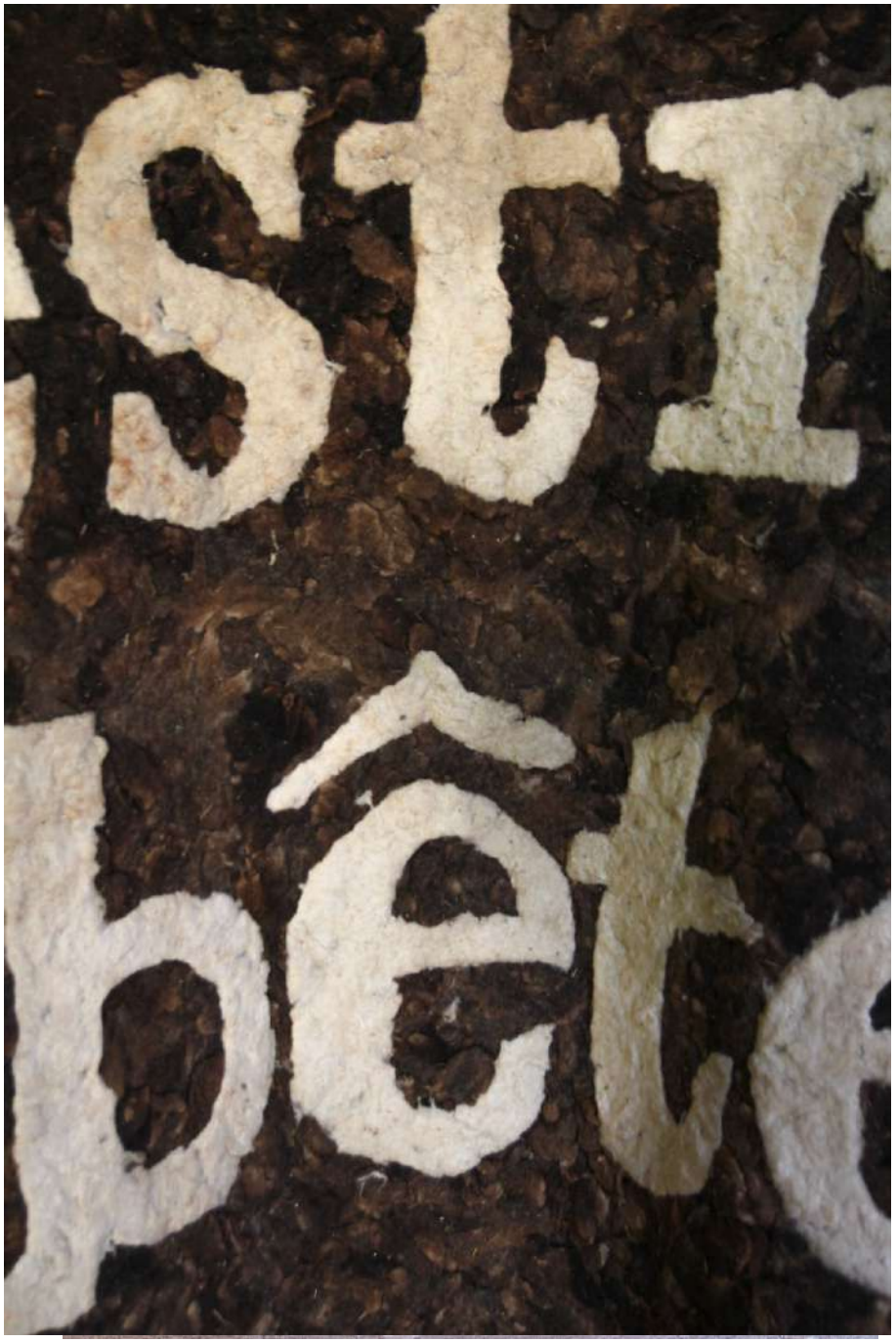
Les oeuvres deviennent des agents relationnels, porteurs de récits et de gestes, capables de générer des comportements inattendus, des formes de négociations et des compromis collectifs . Elles cherchent à révéler ces formes d'intelligences collectives et leur force poétique.

FollowMe 2019, journaux et tissage sur métier à tisser manuel, *coton, laine,* 80x50 cm

Èstre bête 2022 (hybridation provencal-français)
tenture ou cape, *laine de mourerous brute feutrée à la main*, 2,10 x 1,20 m

Home sweet home 2023

Sculpture *laine feutrée teinte avec de la figue de barbarie* 50x50x30cm

Exposition «Plier l'épine» dans le cadre de la résidence Le Nouveau Grand Tour, avec l'institut français et le centre d'art Kora Centro

Entretien 2022

Argile, laine brute 200x200 cm

Installation de quatre empreintes de chaises en torchis, mélange de laine brute et d'argile, les éléments sont suspendus et connectés par un même fil de laine.

Exposition au domaine du Défend à Rousset, avec Voyons Voir et le Printemps de l'Art Contemporain

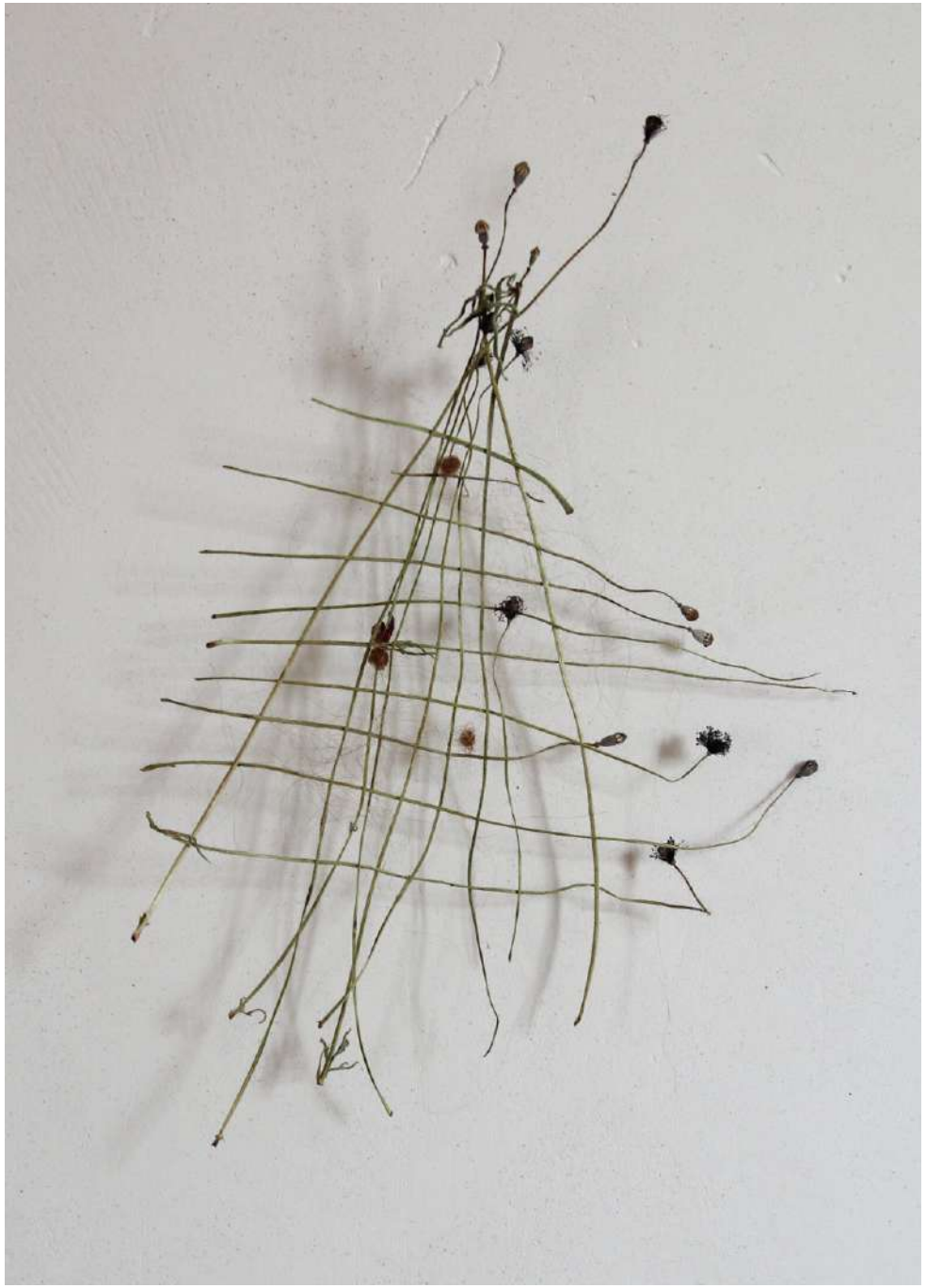
Zoochorie amplifiée ou Jardin nomade 2022
Jardin sur roulette à tirer

corde, roulettes, bois, toisons de laine brute dans lesquelles les graines pollinisatrices transportées au hasard par les moutons ont été cultivées et ont germé.

Exposition au domaine du Défend à Rousset, avec Voyons Voir et le Printemps de l'Art Contemporain

Pense-bête, série d'assemblages automatiques, travail en cours
Cheveux humain, acier, tiges de coquelicot, laine brute, 30x30cm

Recherches Peau-Environnement
2023

Pierre de lecce, pâtes alimentaire teintes à la figue de barbarie et au charbon, peaux d'oranges séchées, séchage par moulages et empreintes 70x30x20cm

Exposition «Plier l'épine» dans le cadre de la résidence Le Nouveau Grand Tour, avec l'institut français et le centre d'art Kora Centro

La dialectique du tissage 2022
Fès (Maroc) *Vidéo 8'22mn*

Dépourvu d'outil, de machine et de matière, je mime les gestes des artisans tisserands de la médina. J'isole la chorégraphie des mains, j'automatise mon corps et répète inlassablement les mêmes gestes, jusqu'à l'épuisement.

https://vimeo.com/manage/videos/792240187?embedded=false&source=video_tit- le&owner=60877273

LiosLab Residency
https://lios.io

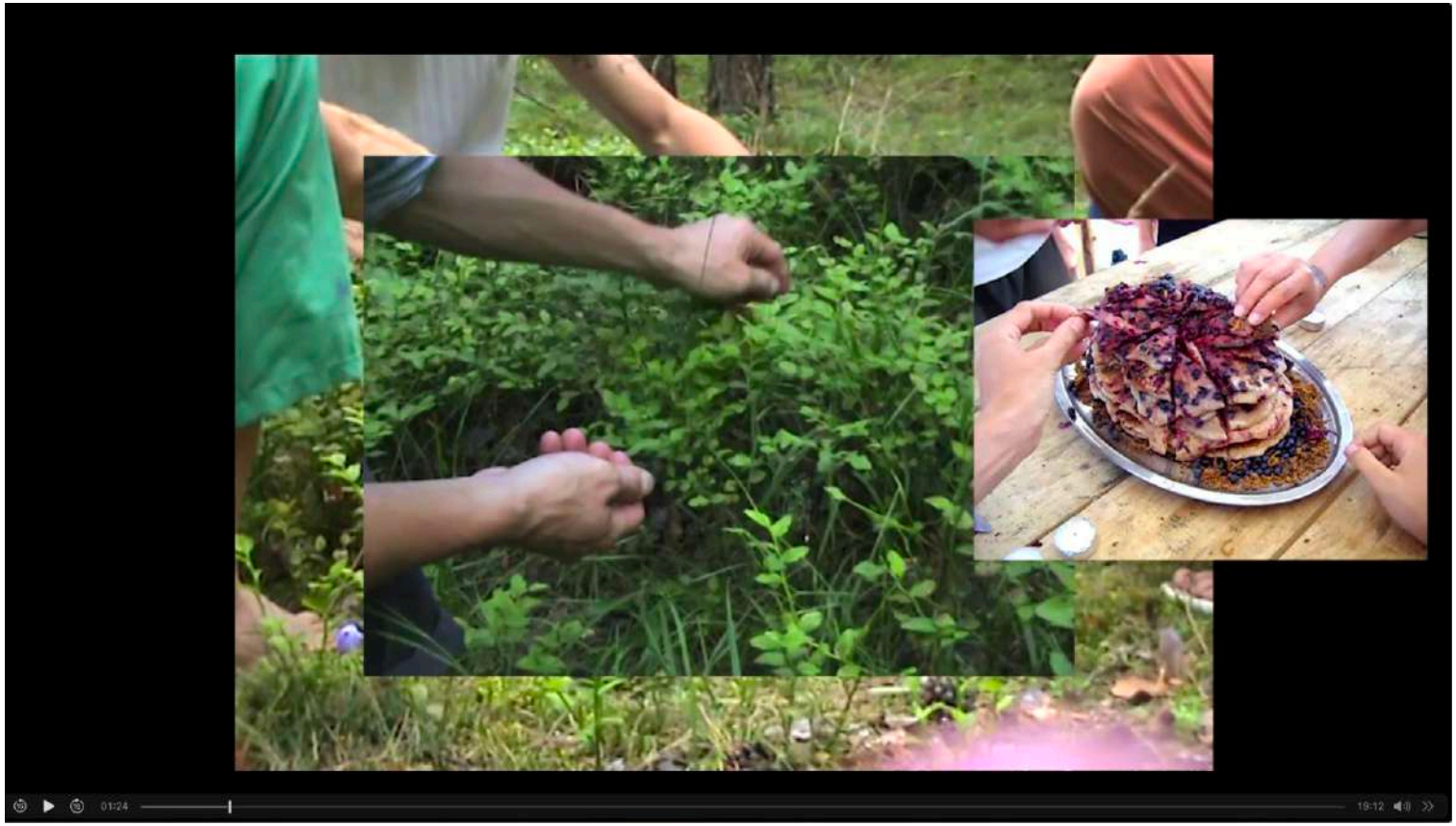
In the heat of the summer of 2021, 65 people came together to create a newsolar community: collaborating, experimenting, and generating cultures between arts and ecology, they built temporary oases in the middle of an anthropogenic desert. LIOS labs is a research platform for earthly coexistence, and a creative residency program with its headquarters in Bledowska Desert, Poland. LIOS labs is formed by a decentralized community of agents dedicated to broadening the fields of imagination, creativity and consciousness, especially in relation to ecologies of artistic practice, interdisciplinarity and sustainable living.

Bless Your Hands 2021

Gal Sherizly et Élodie Rougeaux-Léaux
Vidéo, montage à quatre mains qui collecte les gestes du désert, 18'37mn

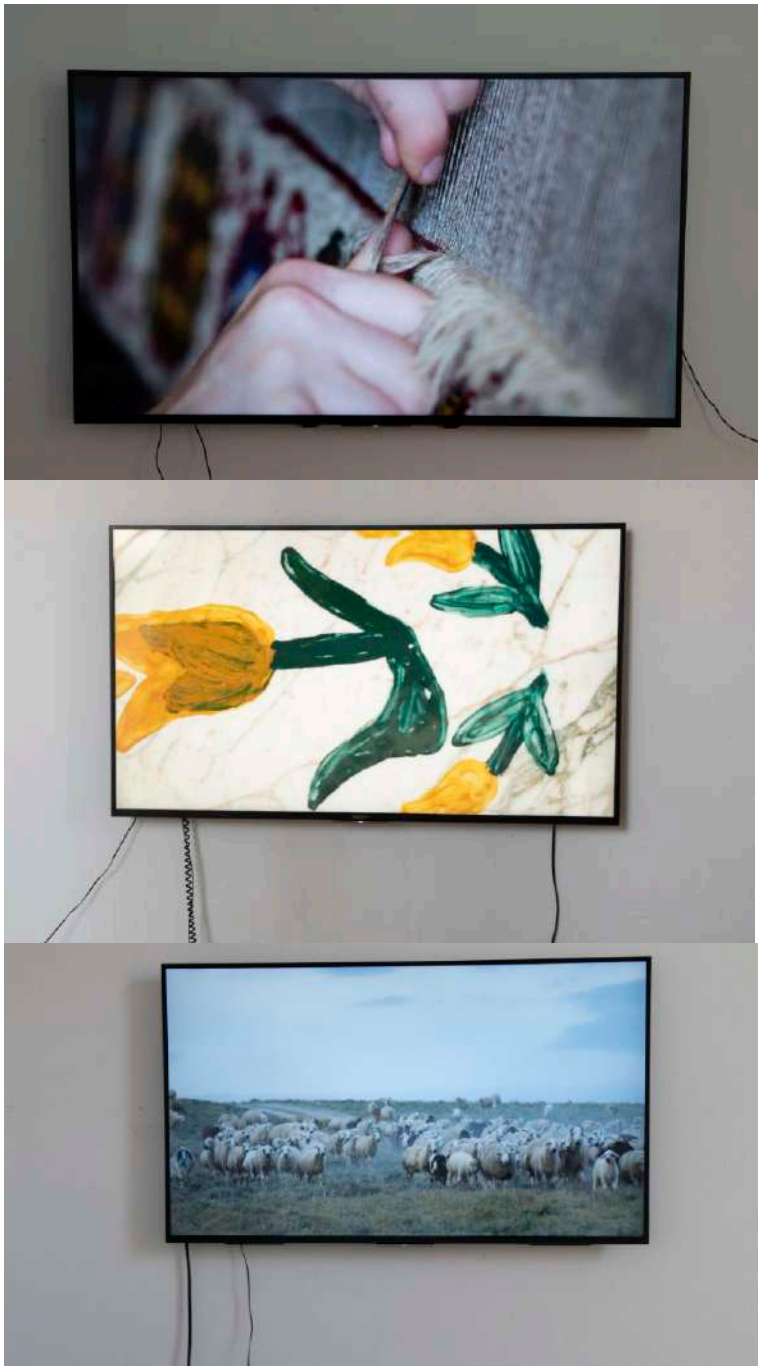
https://vimeo.com/manage/videos/780699412

Quels sont les gestes qui construisent une communauté, un espace, un environnement, un habitat ? Quelle est la chorégraphie qu'induit le désert ? Que sait une main ? Un geste technique n'est pas uniquement un mouvement mécanique opéré par un processus biologique. Il est véhiculé par des traditions, une éducation, des rituels et des souvenirs. Le geste contient toujours une dimension culturelle. Le langage du corps et celui des mains racontent des histoires, ils détiennent un savoir ancestral incorporé qui se transmet de génération en génération.
Il existe de rares moments où nous remercions les mains qui agissent et font. Bless Your Hands est inspiré du dicton turc «eline sağlık» qui bénit les mains, cette vidéo est un acte de gratitude pour nos mains.

Vue de l’installation multimédia du film documentaire Doku, École des Beaux Arts d’Aix-en-Provence, 2021

Extraits du film documentaire **Doku**, tryptique vidéo, 2021

Le jardin 2022

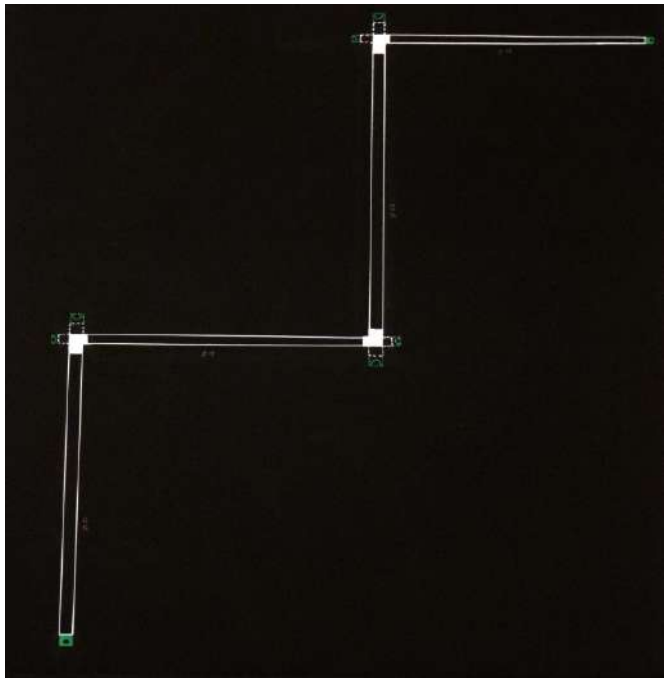
Tapis de laine dessiné collectivement dans mon salon sur système d'invitation 1,60 x 3,20m

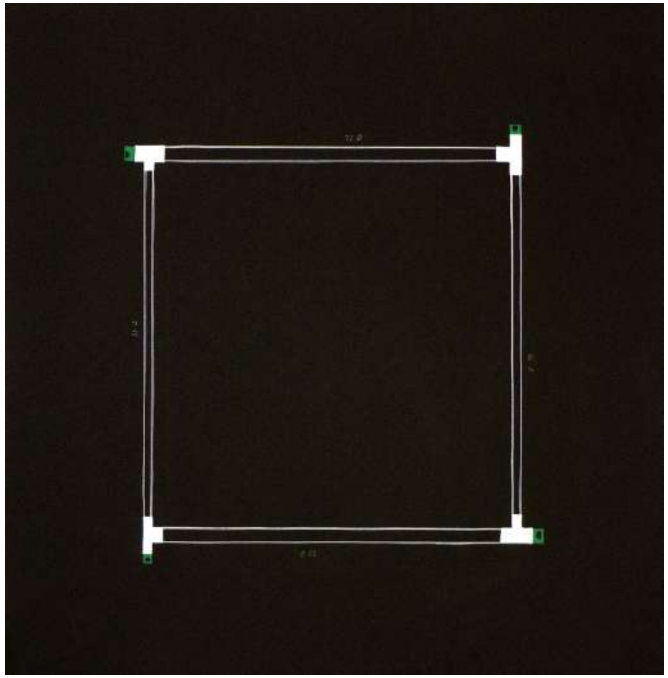
Au château Lacoste, exposition **Le monde d'après**, curatée par Jill Gasparina

Souffles, instrument à vent collectif et modulable, galerie Julio Gonzales, Arceuil, 2024

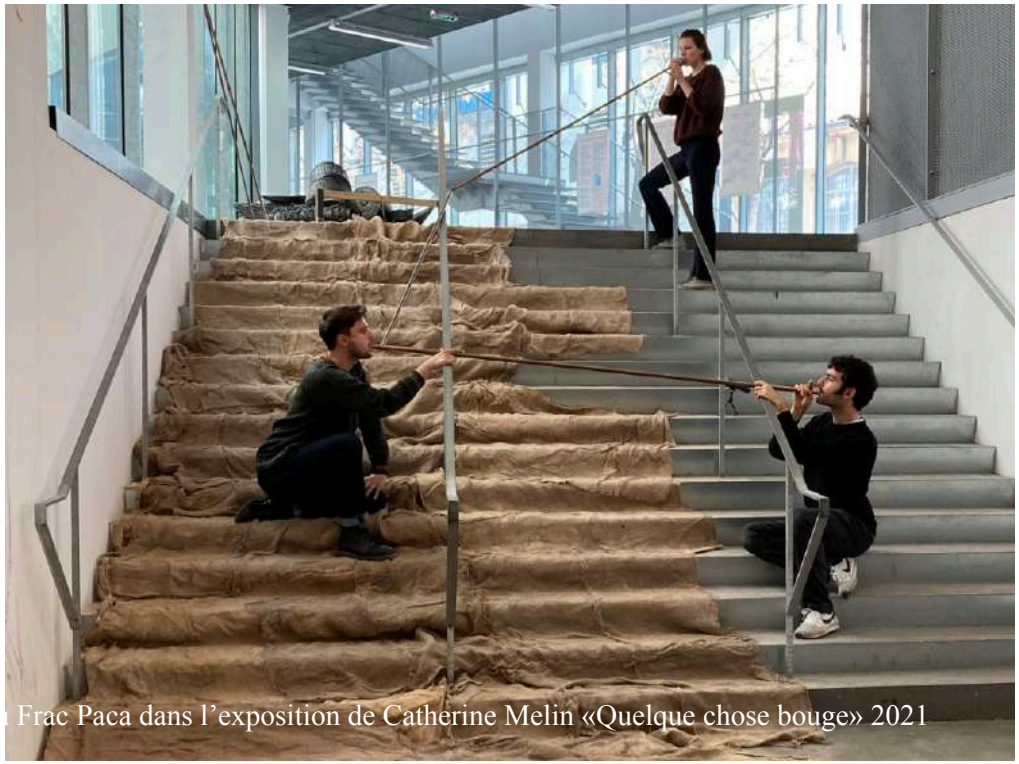
Souffles, 2022

En co-création avec Max Sister

Performance et instrument à vent collectif et modulable

Tubes de cuivres assemblés et modulables embouts en cuivres et en acier, performeur.euse.s variables

Souffles est une performance conçue autour d'un instrument à vent collectif dont la recherche a pour objet les intéractions sonores produites à l'intérieur d'un même corps. Davantage orienté vers ce que la rencontre de sons génèrent entre eux que par la virtuosité musicale, Souffles explore ce que l'on pourrait qualifier de geste primaire. Liés par l'instrument, les joueurs.euses deviennent interdépendants.tes les un.es des autres et entrent en interaction à travers leurs souffles. Ces rencontres s'interfèrent, s'amplifient, s'atténuent et deviennent les éléments d'une composition sonore. Comme une respiration, l'instrument se déploie et se rétracte, de la ligne seule à la forme carrée, il devient un élément plastique, un dessin, une sculpture, qui s'articule avec l'espace. Sa modularité permet de varier les formations, proposant au public de se déplacer et d'expérimenter une pluralité de points d'écoute.

Frac Paca dans l'exposition de Catherine Melin «Quelque chose bouge» 2021

Objets-chorégraphiques 1, 2019

Performance à durée variable
sculpture textile de tissus recyclés et assemblés, 4 performeur.euse.s

Ces performances collectives interrogent la capacité chorégraphique des objets. Les objets textiles permettent de réactiver certains gestes du quotidien, de se les approprier de nouveau, de les re-sacraliser et de leur redonner une valeur esthétique tout en observant les techniques sociales de collaboration. Ces micro gestes puisés d'un banal inhérent à chacune de nos vies sont déplacés et amplifiés à l'échelle des corps. Ils s'inscrivent dans le temps, en interrelation avec les corps, l'objet et l'espace.

Objets-chorégraphiques 2, 2021

Performance à durée variable, Sculpture textile
Draps recyclés et assemblés, lessive, huile essentielle de lavande, 4 performeur.euse.s

Objets-chorégraphiques 2 2021

Performance et sculpture textile, 8mn

Draps recyclés et assemblés, lessive, huile essentielle de lavande, néons, 7 performeur.euse.s

Adapté à l'espace de la chapelle de l'ancien couvent de la Cômerie, pour le festival Actoral, Marseille.

L'objet chorégraphique évolue en fonction de l'espace dans lequel il prend place pour le remplir. Création in-situ, il est sans cesse recoupé, réassemblé, amplifié pour se déployer à travers de multiples variations.

« Ce qui nous soutien » 2025
Performance en cours d'écriture - étape de recherche, centre d'art 3bisF, 25min

Texte, mise en scène, scénographie, costumes : Élodie Rougeaux-Léaux
Interprète danseur : Maxime Pairrault
Lumière : Jules Bourret

Ce que les oreillers nous murmurent 2025

Dispositif sonore, déambulation performative dans l'espace public, Aix-en-provence, 4h

Un charriot rempli d'oreillers poussé par l'artiste part de l'hôpital psychiatrique jusqu'au Palais de Justice. L'artiste prémédite une évasion d'oreillers d'hôpitaux qui renferment en eux des témoignages sonores récoltés par l'artiste au sein de l'hôpital, interrogeant notre définition du soutien et les différentes formes qu'il peut prendre. L'artiste accompagne cette écoute en distribuant les oreillers à la demande des passants en prenant soin de changer les linges.

Cette oeuvre tente de déplacer la question du soin dans l'espace publique, où l'on voit des oreillers se mouvoir et nous murmurer des récits. L'oreiller, objet intime de l'espace domestique, du repos, du secret, de la consolation, qui accueille nos tristesses, nos disputes, nos amours, nos rêves et nos cauchemars nous interpelle sur l'importance de notre responsabilité, individuelle et collective, au sujet du soutien, de l'entraide, de la solidarité et de l'attention porté à l'autre, en dehors des espaces institutionnels.

Sans titre - extrait de la performance « Ce que les oreillers nous murmurent » 2025

Sculpture en ciment blanc exposé au MAC de Marseille

Contre-temps 2021

Dispositif performatif, 2 performeur.euse.s, durée variable

Planches de bois, sangles d'arrimage, poudre de graphite

ANTI-Site 2017

Photographies de performances spontanées, Lyon

Modèle : Élodie Rougeaux-Léaux

Série de 5 épreuves photographiques en 15 exemplaires datées et signées

Özgürlük Dağlarda 2018, Istanbul

Hacking urbain

Pavé moulé en céramique déposé dans la rue