

SOLLAGENS

poésie musique danse théâtre photo

© H. Murat

sol agens

Telle est la devise qui a été écrite sur les armoiries de la famille Soulages. C'est en ces termes que Pierre Soulages en parla dans son atelier sétois, à son ami Jean-Yves Tayac qui lui lisait les textes poétiques que lui avaient inspirés les œuvres exposées au musée Soulages de Rodez. Le titre du recueil poétique qui rassemble ces poèmes s'imposait : « Soleil Agissant - Sol Agens - Soulages »

CRÉATION 2024-2025

Dervish TanDances

rencontre Pierre Soulages

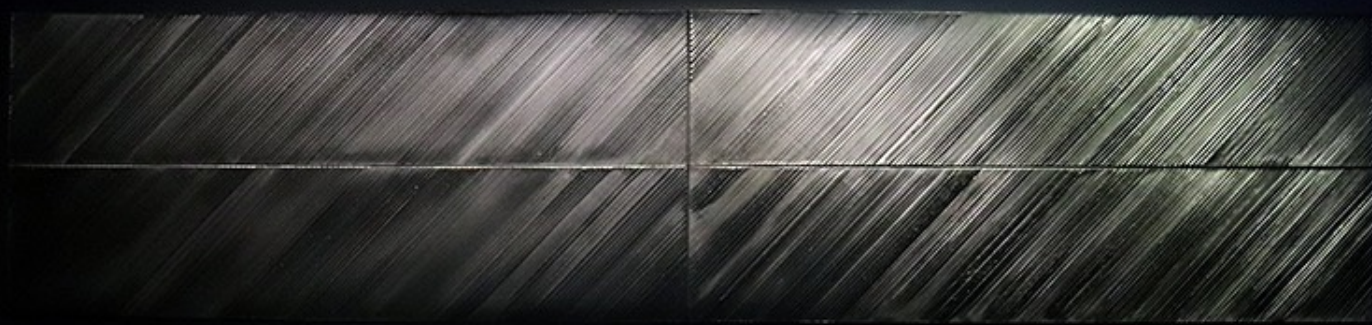
Le socle : l'œuvre de Pierre Soulages

Le spectacle Sol Agens est construit autour de l'art de Pierre Soulages, à la recherche d'une identité artistique par une pratique largement inspirée de l'artisanat et de la poésie. Sol Agens est né de la volonté de célébrer la mémoire de cet artiste majeur et de faire vivre encore son œuvre.

Si l'oeuvre de Pierre Soulages est dominée par l'usage du noir, qu'il soit associé à d'autres couleurs ou contrastant avec le blanc, ou enfin travaillé seul dans la matière et les états de surface, il ne cessera pourtant jamais d'être relié à la lumière. Cette démarche est héritière de son histoire personnelle, ancrée dans ses racines aveyronnaises et dans les inspirations profondes qu'il trouvera parfois dans d'autres formes d'art.

Sol Agens propose ainsi une nouvelle vision de l'artiste et de son œuvre en recherchant la symbiose entre les différentes esthétiques artistiques qui l'ont inspiré (poésie, musique et chant, danse et photographie).

© C. Hazemann

Pierre Soulages aimait la poésie par-dessus tout, davantage même, a-t-il souvent avoué, que la peinture. C'est en 1942, en pleine occupation, que Pierre Soulages fait la rencontre de Joseph Delteil, romancier et poète occitan. Cette période de sa vie sera alors rythmée par la poésie : il emprunte à Delteil des livres de Ronsard, Mallarmé, Villon, Baudelaire, Rimbaud, ou encore René Char.

Il récite des vers et apprend à aimer l'instantanéité de l'image poétique. Du mystique Jean de la Croix, prêtre espagnol reconnu docteur de l'Eglise, Soulages retient par exemple la formulation : « dans ce chemin, perdre le chemin, c'est entrer en chemin ». Phrase à rapprocher du célèbre « c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche », que l'artiste emploie pour expliquer sa démarche marquée par la spontanéité tout au long des 76 années de sa pratique artistique.

*« Dans votre peinture il y a toute l'Afrique »
s'exclama Léopold Sédar Senghor lors de
la grande exposition de Dakar.*

Dans sa maison de Sète, Pierre Soulages a quotidiennement contemplé l'horizon vide face à la Méditerranée. Son majordome, son assistant, le gardien du domaine sont originaires du Maghreb. Pierre est tourné vers la Méditerranée, vers l'Orient, vers l'Afrique. Un monde dans lequel la couleur noire est une promesse de vie, comme le limon que déposent les crues sur les rives du Nil. L'Afrique est en résonance avec la peinture de Pierre Soulages.

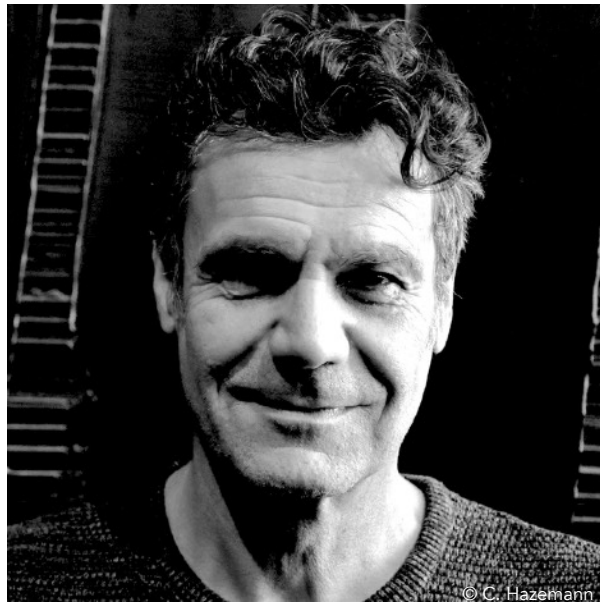
Suite à la disparition de Pierre Soulages le 25 octobre 2022, avec la volonté de célébrer la mémoire de cet artiste majeur et de participer à faire vivre encore son œuvre, l'idée germe de travailler une création qui, autour de l'homme Pierre Soulages et de son œuvre, fédère des artistes d'horizons, de cultures, d'âges et de milieux sociaux différents mais qui ont tous en commun de résonner avec des aspirations profondes de Pierre Soulages.

De cet humus composite il restera à réaliser un surgissement singulier de la lumière. C'est toute l'ambition que nous poursuivons et que nous souhaitons faire partager avec la complémentarité de nos apports artistiques.

La première pierre : les textes poétiques de Jean-Yves Tayac

Jean-Yves Tayac a rencontré Pierre Soulages il y a quelques années. Ils échangèrent immédiatement sur l'art et la poésie, dans la maison de Sète. Ayant déjà publié des recueils de poésie, Jean-Yves Tayac avait aussi écrit des poèmes en vers libres sur les œuvres du peintre, notamment les eaux-fortes, les brous de noix et les peintures Outrenoir.

Ses poèmes sont à la fois ronds et pointus, lumineux et sombres, vifs ou retenus. Sa manière d'écrire relève de la chorégraphie, tout en mouvements et en pauses. Les poèmes expriment sa sensibilité face aux œuvres de Soulages qui furent pour lui, à Sète et au musée ruthénois, comme des révélations.

Les nombreuses et régulières discussions que Jean-Yves a partagées avec Pierre sur une période de cinq ans, lui ont permis de connaître l'homme dans son intimité et de comprendre que le noir qui fascina Pierre depuis l'enfance, était plus proche de la notion de fertilité que de la radicalité qui lui est parfois associée; plus du côté de la vie que de celui du deuil qui suit son achèvement.

La rencontre entre Pierre Soulages et Jean-Yves Tayac est à l'origine du recueil poétique « Soleil Agissant Sol Agens, Soulages », dont les textes ont été mis en musique par le compositeur Fran"Cisco" Estèves.

De là est né un projet de spectacle vivant avec la compagnie artistique Dervish TanDances, projet interculturel porté par l'association ProDiGes. Dervish TanDances s'est depuis sa création caractérisé par le fait d'être un ensemble ouvert, une troupe inclusive qui intègre et s'enrichit de nouveaux éléments tant dans la musique, le chant, la danse que les textes avec comme ciment des convictions de partage et de diffusion vers tous les publics.

La clef de voûte

Fran"Cisco" Estèves, artiste singulier, compositeur, médiateur, expert en musique assistée par ordinateur (MAO) est un infatigable et libre créateur.

Aux étiquettes trop facilement apposées, Cisco préfère le décloisonnement, l'expérimentation jusqu'à faire s'entremêler les possibles, travaillant à la rencontre des musiques traditionnelles, du hip hop et de l'électro.

Dans l'univers de Cisco, l'électro occidentale rencontre les percussionnistes berbères, le chanteur sufi libanais croise le MC texan. Loin d'un discours purement intellectuel, Cisco met en acte la rencontre de soi avec l'autre. Son profond engagement dans des projets interculturels favorise les échanges, considérant qu'en collectif, le tout est plus fort et plus percutant que le repli sur soi.

Instigateur d'innombrables actions culturelles à destination de tous les publics, il est récemment devenu major de promotion de sa formation de musicothérapeute à l'université Jean-Jaurès de Toulouse.

Il a fait de son art un vecteur puissant de réinsertion et d'acceptation de soi. En ce sens, il a réuni trois piliers de sa vie : la réinsertion sociale, la musique et l'écoute de l'autre.

Cisco, membre fondateur de Dervish TanDances, composera la musique et coordonnera l'ensemble du spectacle. Il en sera, en quelque sorte, la clef de voûte rendant solidaires et agissantes les partitions des différents artistes impliqués.

Colonnes et contreforts

L'idée toujours présente de création visuelle pour envelopper les performances scéniques trouvent leur concrétisation avec les travaux photographiques de **Christophe Hazemann**.

La photographie fait partie de son histoire et de sa vie. Travaillant depuis presque 20 ans dans le monde des musées, son œil se nourrit des œuvres et des artistes qu'il croise et qui lui permettront de se forger un univers bien à lui. Il s'évertue à voir le monde comme personne ne le voit.

La photographie ne permet de capturer que la réalité, alors qu'importe, Christophe Hazemann va jouer avec cette réalité et repérer le moment ou l'endroit où elle correspond à ce qu'il voudrait y voir. Et lorsque celle-ci n'existe pas en l'état, il la modifie, la distord et la crée pour qu'elle corresponde à son désir. Il joue tout autant de l'instantanéité que de la pose longue.

Il y a 6 ans, son destin l'amène à croiser la route de Pierre Soulages et il s'aperçoit alors qu'il partage avec lui, des inspirations, des aspirations et un univers intérieur, volontiers hors de ce monde réel. Ayant la chance de travailler quotidiennement au contact des œuvres du maître de l'Outre-Loire, Christophe Hazemann cherche à en révéler la cohabitation subtile de la matérialité et de l'indicible.

Une vidéo sera réalisée à partir des détails des outre-Loires du musée dont il a tiré d'innombrables clichés, puis projetée sur écran, englobant ainsi la scène dans le cœur même de la peinture de Pierre Soulages.

Un travail photographique spécifique sur les vitraux de l'abbatiale de Conques sera un écho pictural au poème « translucidité ».

« Vitrail surgissant dans une absidiole, comme un diamant étincelant zébré de filaments noirs par la magie d'un fugitif face à face avec le soleil » écrit Benoit Decron.

Christophe rapprochera encore Pierre Soulages de l'espace-temps du spectacle en déclamant des phrases emblématiques qui donnent des clés à l'œuvre de Pierre. Elles feront l'articulation entre les diverses parties du spectacle, en français, en occitan et en arabe.

Ibrahim Hassan, membre permanent de Dervish TanDances est un derviche tourneur égyptien. Progressant constamment dans son art, il devient rapidement "le" danseur Tanoura de sa génération. Proche de celle des derviches tourneurs, la Tanoura est une danse rotative captivante et extrêmement impressionnante.

« Quand je suis rentré dedans, j'ai commencé à m'y intéresser, petit à petit. Je me suis intéressé à la danse, à ce qu'elle veut dire, ce qu'elle raconte, à ce que chaque geste signifie. Puis, au fil du temps, j'ai commencé à faire ma Tanoura à moi ».

Lorsqu'Ibrahim s'élançait, nul ne s'attendait à ce qui va suivre. Sa danse est si intense et bouleversante qu'il nous est impossible d'estimer sa durée. Ibrahim crée un espace-temps qui lui est propre. Plus qu'un spectacle, découvrir Ibrahim danser est une expérience, quelque chose de puissant, qui vous saisit, vous parle, vous bouleverse et vous questionne.

Aucune autre danse ne symbolise mieux les notions d'espace et de temps, dans lesquels se déploie la lumière de l'Outrenoir. Aucune autre danse ne personnifie mieux, le mouvement, le souffle, ce principe dynamique et rythmique que l'on retrouve tout autant dans la peinture de Pierre Soulages que dans la musique et dans la poésie lorsqu'elle est oralisée.

En outre, la symbolique de cette danse d'inspiration soufie qui relie la terre au ciel, est en parfaite adéquation avec un autre centre d'intérêt de Pierre Soulages, à savoir ce qui relie l'homme au ciel, à l'univers, aux autres galaxies, l'astrophysique, la métaphysique.

Pour cette création, Ibrahim portera des robes de couleur noire qui feront vibrer la lumière et créera sa danse en fonction des œuvres de Pierre Soulages et des textes poétiques de Jean-Yves Tayac. Il est à préciser que chaque robe est une création unique faite à la main par Ibrahim et son épouse dans la plus

Louis Pezet, est un jeune chanteur occitan qui a rejoint la formation Dervish TanDances en 2020 avec l'objectif d'amener une touche contemporaine à cette langue millénaire.

Ses différents projets musicaux l'ont amené au rock, à la pop et aux musiques électroniques, tout en évoquant autant la poésie des troubadours que le bestiaire et la mythologie occitane.

Il complète Cisco aux synthétiseurs pour une approche *live*, accompagnant au plus près la danse derviche d'Ibrahim. Pour le chant, il traduira en occitan et interprétera les poèmes de Jean-Yves Tayac.

—————

Un éminent spécialiste des troubadours, **Gérard Zucheto** nous a apporté sa connaissance experte pour souligner, s'il en était besoin, les liens qui existent entre le monde occitan, le monde arabe et l'œuvre de Pierre Soulages.

Il précise notamment le concept de « trobar », dont il a déjà approfondi la proximité avec l'outrenoir. Le terme « entrelescar » que l'on peut traduire par « enchevêtré » ou « entrelacé » définit aussi bien la démarche poétique et musicale des troubadours que celle qui a présidé au concept de la rencontre entre Dervish TanDances et l'œuvre de Pierre Soulages; se nourrir des influences éparses pour les réunir dans une création originale en repoussant ses propres limites.

Le pas de côté

SOULAGES. Le pas de côté,
J.-Y. TAYAC, C. HAZEMANN, Méridiennes

Parallèlement au spectacle, Jean-Yves Tayac, poète, et Christophe Hazemann, photographe et directeur adjoint du musée Soulages (Rodez) ont créé une publication témoignant de la relation intime tissée avec Pierre Soulages. Dans ce livre, les poèmes et les photographies du spectacle entrent en résonance et dévoilent ainsi une nouvelle vision du peintre.

Colette Soulages s'investit depuis le décès de son mari pour conserver la mémoire de son oeuvre exceptionnelle. Elle nous a apporté tout son soutien dans le montage du spectacle Sol Agens. Elle a également rédigé l'avant-propos de l'ouvrage « SOULAGES. Le pas de côté ».

Nous sommes honorés de la considération qu'elle porte à nos projets dans lesquels Pierre Soulages et la pluralité de ses réalisations artistiques occupent une place centrale.

SOLIAGENS

poésie musique danse théâtre photo

Teaser Sol Agens (captation juin 2024 musée Soulages)

Calendrier / étapes de création

Phase 1:

1er semestre 2024 - Création

Résidence 1 en mars: écriture et création musicale

Résidence 2 du 29/04 au 03/05: écriture et mise en place (Sauveterre-de-Rouergue avec l'A.J.A.L)

Résidence 3 du 17 au 21 juin: danse, travail plateau et son (Sauveterre-de-Rouergue avec l'A.J.A.L)

Sortie de résidence

28 juin - Musée SOULAGES, Rodez (12)

Phase 2 (prévisionnel):

2024/2025 - Finalisation

Résidence 4 (fin 2024/début 2025): dramaturgie et scénographie

Résidence 5 (courant 2025): création mapping 3D

2025 - Tournée

Tournée en France

Distribution

Arrangements/laptop : CISCO

Chant occitan/ claviers : Louis PEZET

Poésies: Jean-Yves TAYAC

Danse Tanoura: Ibrahim HASSAN

Photos, textes et narration: Christophe HAZEMANN

5 artistes - 2 techniciens

Production et accompagnement

PRODIGES | A.J.A.L | DORA DOROVITCH

CONTACT | Production

Cédric SAUVESTRE

prodiges.culture@gmail.com

0632623134

prodiges-culture.fr

[Facebook/Dervish TanDances](#)

[Youtube/ProDiGes Culture](#)

