

AU
CHÂ-
TEAU
DE LA TOUR D'AIGUES

EXPOSITION

GUIDE DU VISITEUR

Vous qui entrez, abandonnez toute
attente

#lacommedia

Installation/Performance

Antonino CERESIA

Fabio DOLCE

Images

Nicolas CLAUSS

Musique

Romain AWEDUTI

essevesse
Antonino Ceresia Fabio Dolce

CHÂTEAU DE LA TOUR D'AIGUES
PLACE JEAN JAURÉS
84240 LA TOUR D'AIGUES

Soutenu par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Été
culturel
2024

Département
VAUCLUSE

#lacommedia

Exposition

Exposition

#lacommedia

Un voyage d'allégories et de métaphores construit à travers des images dansantes inspirées de La Comédie de Dante Alighieri. C'est entre le virtuel, la danse et la mise en scène d'un univers poétique que Fabio et Antonino proposent leur relecture de cet ouvrage universel.

Une installation vidéo et musicale tourne en boucle, rythmée par une poésie qui lie les interrogations de Dante au Moyen Âge avec celles des deux artistes aujourd'hui.

Quel est le langage qui unit les peuples ? Et l'amour dans tout ça ? La poésie, va-t-elle nous sauver ?

*... le regard d'un ange,
l'expression envoûtante d'une panthère,
la vision d'une image divine ...
un langage qui questionne.*

Cette installation est enrichie par une performance de danse et musique, pensée comme une suite du voyage durant lequel d'autres sens s'éveillent pour ouvrir l'imaginaire de celles et ceux qui regardent...

Poésie, Chorégraphie et Conception :

Fabio DOLCE et Antonino CERESIA , Directeurs artistiques de la Cie Essevesse

Images : Nicolas CLAUSS

Son : Romain AWEDUTI

DANTE ALIGHIERI

Considéré comme le père de la langue italienne moderne, le Florentin Dante Alighieri (1265-1321) illumine de son aura les époques qui l'ont suivies, grâce à *La Divine Comédie* (1303-1321), subdivisée en trois cantiques : *L'Enfer*, *Le Purgatoire* et *Le Paradis*.

Passionné par la numérologie, rien n'est laissé au hasard dans cet ouvrage universel, notamment la répétition du chiffre « 3 », associé à la Trinité. L'écriture de ce poème est motivée par l'engagement et le positionnement politique de son auteur : le conflit sanglant qu'il a vécu en Italie opposait les Guelfes, alliés du pape, aux Gibelins, partisans du Saint-Empire romain (1125-1300).

Cette œuvre fait également référence à la science, à la théologie, à la cosmologie, à l'astrologie et à la philosophie, mettant en jeu des personnages bons et mauvais, entre mythes et réalité, qui sont en lien avec sa propre vie.

Ce voyage épique illustre un parcours d'expiation voué à un hymne à l'Amour.

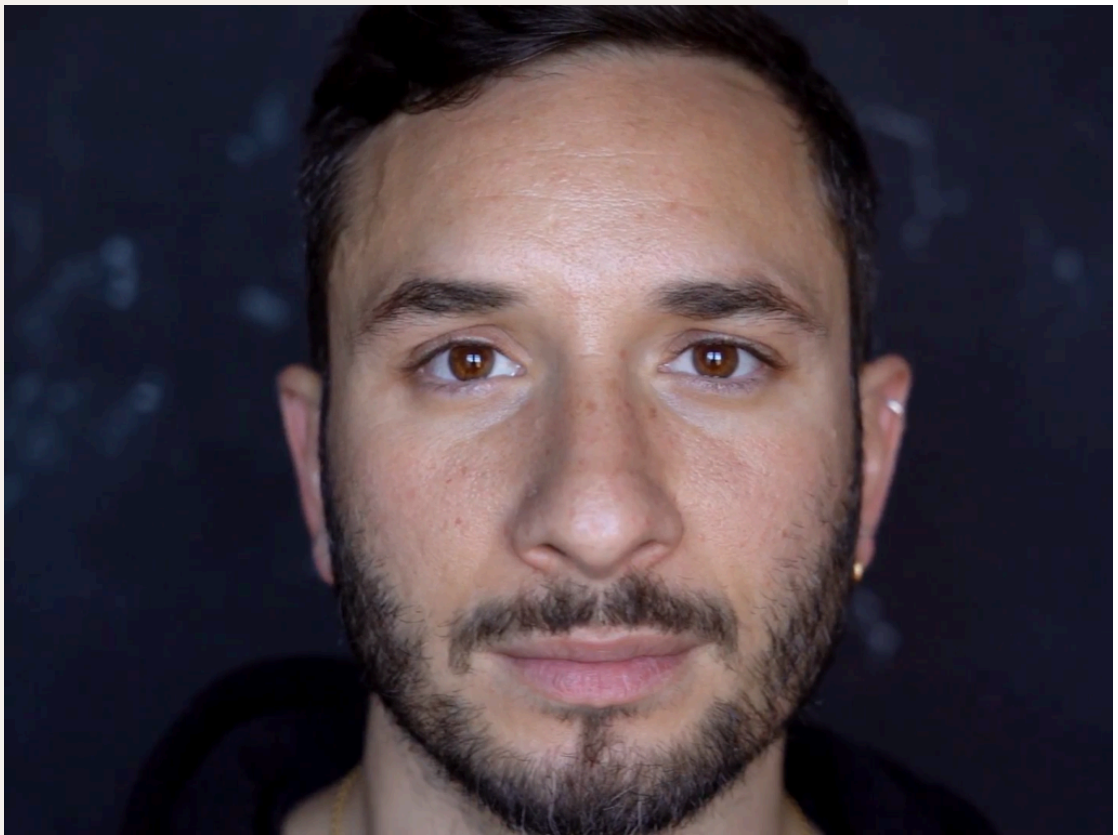
Nos

PORTRAITS

Dante Alighieri, *il sommo poeta*, figure dans son œuvre en tant qu'écrivain et protagoniste principal, ce qui confère à La Divine Comédie une dimension autobiographique et allégorique.

Il explore les questions morales, théologiques et philosophiques qui étaient au cœur de la pensée médiévale, tout en offrant un commentaire sur la condition humaine et la société de son temps. Son rôle de protagoniste permet de lier intimement l'expérience personnelle de l'auteur à la portée universelle de l'œuvre.

En écho à la double présence de Dante dans son ouvrage et à sa vocation critique, nos deux visages se dévoilent en guise de protagonistes dansant d'une mise en scène imagée, et à travers un regard sobre reflétant l'âme de celui qui le soutient.

La PANTHÈRE PARFUMEUSE

**Allégorie utilisée principalement par les poètes siciliens,
toscans et bolonais au XIIIe siècle.**

Dans le mythe, le félin est associé à la parole.
Le poète reprend cette allégorie pour exprimer l'impossibilité
de saisir la poésie, fuyante et
capricieuse.

C'est une chasse à la langue illustre, destinée à unifier l'Italie.
Une langue "traquée, inventée
et créée pour permettre la pleine expression de soi", cette
langue que Dante forge à partir du
bas latin, du florentin et de quelques autres dialectes, posera
les bases de l'italien moderne.

En parallèle, il existe un lien avec l'amour courtois, aussi
enivrant et séduisant que le parfum
de la panthère qui attire ses prétendants, tout en restant
inaccessible. Traquer la panthère
ne signifie donc pas seulement que la langue est une proie
difficile, mais aussi que cette
proie est déjà une langue d'amour : la langue de la panthère.

La
PANTHÈRE
PARFUMEUSE

Les

CORDES NOIRES

**Inspiration : la forêt obscure (la selva oscura),
là où Dante débute son chemin.**

ENFER, chant I

(v.1) "Au milieu du chemin de notre vie,
je me retrouvai dans une forêt obscure,
car la voie droite était perdue.

Ah dire ce qu'elle était est chose dure
cette forêt sauvage et âpre et impénétrable,
qu'y penser renouvelle la peur ! "

68
CORDES
NOIRES

Inspiration : les âmes de Paolo et Francesca

L'ENFER, chant V

(v.31) L'inférieure bourrasque, qui jamais ne
cesse,

emporte les esprits par sa force...

(v.73) Je commençai : « Poète, je parlerais
volontiers à ces deux qui vont ensemble
et paraissent si légers dans le vent. »

Et lui à moi : « Tu les verras quand ils seront
plus près de nous ; prie-les alors
par cet amour qui les guide, et ils viendront. »

Inspiration : les âmes dansantes

LE PARADIS, chant XXIV

(v.10) Ainsi dit Béatrice ; et ces âmes joyeuses
se firent sphères, pivotant autour de leurs
pôles,

flamboyantes, à la manière des comètes...

(v.16) ...ainsi ces caroles, différemment
dansantes, me faisaient apprécier
chacune sa richesse, rapide ou lente.

De celle qui méritait le plus de louange
je vis se détacher un feu si joyeux,
qu'il n'y laissa aucun plus lumineux ;
et trois fois autour de Béatrice
il tourna avec un chant si divin,
que ma fantaisie ne peut le redire.

Le TUTU BLEU

Inspiration : première vision de Béatrice

L'ENFER, chant II

(v.52) J'étais parmi ceux qui sont en suspens,
lorsqu'une dame bienheureuse et belle m'appela...
et elle commença à me parler d'une voix d'ange
douce et claire, en sa langue :
« Ô âme courtoise de Mantoue,
dont la gloire dure encore dans le monde,
et durera autant que le monde,
mon ami, et non ami de la fortune,
sur la plage déserte est tant empêché
sur son chemin, que par peur il est retourné;
et je crains qu'il soit déjà si égaré,
que je me sois levée à son secours trop tard,
d'après ce que j'ai entendu dire de lui dans le ciel.
Va donc, et avec ta parole orné
et tout ce qui sera nécessaire à son salut,
aide-le afin que j'en sois tranquillisée.
Je suis Béatrice qui t'envoie ;
je viens du lieu où je désire retourner ;
amour me conduit, qui me fait parler.

6
TUTU BLEU

ANGE

Inspiration : les anges de la Blanche Rose (Candida Rosa)

LE PARADIS, chant XXXI

(v.13) La face de chacun était de flamme vive,
les ailes d'or, et le reste si blanc
qu'aucune neige ne parvient à cette fin.
Quand ils descendent dans la fleur, de rang en rang
ils répandent de cette paix et de cette ardeur
recueillies par leurs battements d'ailes.

La VOIE DE L'EXPIATION

**Inspiration : les âmes damnées qui subissent
le châtiment éternel (l'eterno dolore)**

L'ENFER, chant III

(v.1) "PAR MOI ON VA DANS LA CITÉ DOLENTE,
PAR MOI ON VA DANS L'ÉTERNELLE DOULEUR,
PAR MOI ON VA PARMIS LE PEUPLE PERDU.
JUSTICE POUSSA MON SUPRÊME CRÉATEUR ;
LA DIVINE PUISSANCE, LA SOUVERAINE SAGESSE
ET LE PREMIER AMOUR ME FIRENT.
AVANT MOI RIEN NE FUT CRÉÉ
QUI NE SOIT ÉTERNEL, ET MOI ÉTERNELLEMENT JE DURE.
LAISSEZ TOUTE ESPÉRANCE, VOUS QUI ENTREZ."

Ces mots de couleur obscure,
je les vis écrits en haut d'une porte;
aussi je dis: « Maître, leur sens m'est dur. »
Et lui à moi, comme personne avisée :
« Ici il faut abandonner toute crainte ;
la moindre lâcheté ici doit être morte.
Nous sommes au lieu que je t'ai dit,
tu y verras les gens emplis de douleur
qui ont perdu le bien d'entendement. »

La
VOIE DE
L'EXPIATION

ÉTREINTE RATÉE

Inspiration : prodigieuses métamorphoses, l'étreinte du serpent

L'ENFER, chant XXV

(v. 67) Les deux autres le regardaient, et chacun
criait : « Hélas, Agnel, comme tu changes !

Vois déjà tu n'es ni deux ni un. »

Déjà les deux têtes n'en faisaient qu'une,
quand deux figures mêlées y apparurent
en un visage, où toutes deux étaient perdues.

Les quatre bras se firent deux lanières ;
les cuisses avec les jambes, le ventre avec le buste,
devinrent des membres comme on n'en vit jamais.

Tout aspect premier y avait disparu ;
l'image dénaturée semblait les deux et aucun ;
et comme telle elle s'en allait à pas lents.

ÉTREINTE
RATÉE

A L'IMAGE DE DIEU

**Inspiration : les trois vertus théologales
le blanc de la Foi ; le vert de l'Espérance ; le rouge de la Charité.**

LE PARADIS, chant XXXIII

(v.115) Dans la profonde et lumineuse substance
de la haute lumière m'apparurent trois orbes
de trois couleurs et d'une même dimension ;
et l'un de l'autre, comme d'iris à iris,
paraissait le reflet, et le troisième paraissait de feu
qui de celui-ci et celui-là procédait.

A
L'IMAGE
DE DIEU

EUNOÉ

Inspiration : le fleuve imaginaire de Dante - celui qui s'abreuve à l'Eunoé garde le souvenir de ses bonnes actions passées, après avoir oublié ses mauvaises actions au moyen du Léthé.

LE PURGATOIRE, chant XXIII

(v.112) « ...Ah, frère, maintenant ne me cache plus rien !
vois que ce n'est pas moi seul, mais toute cette
foule qui regarde là où tu voiles le soleil. »
Alors moi à lui : « Si tu as en mémoire,
comment tu fus avec avec moi, comment je fus avec toi,
le souvenir t'en sera encore pesant.

EUNOÉ

Cher
VISITEUR

LE PARADIS, chant X

(v.22) À présent reste, lecteur, sur ton banc,
en réfléchissant à cet avant-goût,
si tu veux la joie bien avant la fatigue.
Je t'ai servi : désormais nourris-toi par toi-même ;
car elle exige tout mon soin
cette matière dont je me suis fait le scribe.

TEXTE SONORE

Un élan m'invite à emprunter ces
quelques vers...
ces quelques lignes,
pas encore terminées,
qui ne le seront certainement jamais
à remanier
presser
pétrir
le temps qu'il faut...

Qui joue la Comédie ?

Le patron de l'enfer...
des limbes...
du paradis...

Une question qui fait place à un
chuchotement et que je vous invite à
écouter

"Ciaccio,
dis-moi,
si tu le sais,
où en viendront
les citoyens de la ville divisée ;
s'il en est aucun de juste ;
et dis-moi
pourquoi tant de discordes
l'ont assaillie."

Extrait de l'enfer.

Quel enfer !

Qu'est-ce qui te divise ?

Qui, te divise ?

Es-tu uni ?

Par quelle langue ?

Où est la panthère noire ?

son parfum,
la muse,
la langue vulgaire.

De quelle langue rêves-tu ?

Et si,
deux corps,
la chute,
une étreinte ratée,

un chemin vers là
où je peux régler mes comptes
avec ce monde qui m'exile
et qui me plante un drapeau sur mon crâne
et, en fin de comptes,
je ne veux que le baiser de Dieu.

Je pourrais parler la langue d'un loup
d'un lion
ou encore d'une longe...

je ne serais pas dans la bonne voie
sans le Virgile
qui est le gardien
de mes trois langues.

S'il n'y avait qu'une seule langue ?
Dante se sert de ses personnages

de son langage,
de ses allégories,
de sa poésie,
de ses cantiques,
de ses chants,
de ses vers,
11 syllabes et sa tierce dantesque,
et moi...

Approchez,

venez m'écouter... si vous me l'accordez

Un homme.
Une femme.
Un homme, un homme.
Une femme, une femme.

Un vieux,
une vieille,

un talon
sur un pied poilu,
deux corps qui fusent,
qui glissent,
qui transforment,
qui tombent,
qui...

"Viens voir
comment ces hommes s'entr'aident :
et si de nous
aucune pitié ne te meut
viens rougir de ta renommée.
Et si cette demande m'est permise,
ô Dieu suprême, qui, sur la terre, fut crucifié
pour nous,
tes justes regards
sont-ils tournés ailleurs ?"

#Purgatoire

Le 3, comme un ventre berçant
le noir des abysses.
Vert, blanc, rouge
l'espoir d'une pureté aimante

#liberté-égalité-fraternité

Des justes regards
défendus par notre république.
Vive la France !
Qui rugit de leur renommée.

Venez voir
comme ce voyage,

entre les corps et les péchés,
se suspend dans le vide d'un pli.
Venez voir !
Dans ce pli,
tout le monde se regarde
et puis se replie,
mais encore se déplie
et se fait toujours la guerre.

Les dieux et les prophètes
nous ont guidé vers l'amour promis.
Mais dans cette presque-île,
aujourd'hui en dérobée,
où peut-on le rencontrer ?

Nous entendons plus
les dieux et les prophètes.
Il ne reste plus que nous
qui parlons cette nouvelle langue :

#me #instamood

Dante
dans son voyage
trouve peut-être la seule voie
qui pourrait le conduire
à l'équilibre de la triade.

Nous,
nous suivons ce célèbre oiseau bleu
et nous contribuons
à l'épaississement
de son magnifique plumage.

Quelques notes du Paradis :

"Lorsque les désirs ici,
montent en déviant ainsi,
force est
que les rayons du véritable amour en haut
s'élancent moins vifs.
Mais dans la proportion
de notre salaire avec notre mérite
gît une partie de notre joie,
parce que nous ne le voyons
ni plus grand ni moindre.
Par-là
tellement purifie nos désirs,
La vivante Justice,
qu'ils ne peuvent se détourner
à rien de mauvais."

Suivre la lueur de ces flambeaux,
marcher sur les nuages,
s'aliéner à la conquête,
au gain,
aux punitions éternelles,
apercevoir les rayons
du véritable amour,
d'une Justice qui s'engage
à préserver
des désirs dits déviants.

S'adresser aux courageux...
comme des libellules
qui se posent
sur des jeunes pousses
florissantes au son des chorales
où le mot ne se dit plus...
Il se sait.

C'est un pèlerinage
où l'on tend la main
où on nous tend la main.

Aurons-nous la chance d'atteindre un jour,
rien que l'un de ces neuf cieux ?
Et baigner dans sa candeur,
tout comme les anges,
aux visages rouges et leurs ailes dorées.

Voici l'affleurement d'un désir vétuste,
celui d'un peuple
uni par les nuances d'une langue,
peut-être à remanier,
pétrir et presser,
jusqu'à l'engagement sincère
d'une égalité, liberté, fraternité
que je n'oserais exprimer,
pour nous,
sans poésie.

Texte sonore

Poésie de
Antonino CERESIA & Fabio DOLCE

avec des extraits des VIe chants
de l'Enfer
du Purgatoire
du Paradis
de DANTE

Cie EsseVessE

La compagnie de danse EsseVessE est basée à Marseille depuis 2013.

Elle est dirigée par les artistes-chorégraphes siciliens
Antonino CERESIA et Fabio DOLCE.

© Héricourt

POURQUOI ESSEVESSE ?

Antonino crée la compagnie en **2013** et choisit son nom **EsseVessE**, d'après sa première création au **Cannes Jeune Ballet**: Sève de l'essence.

Dans la recherche d'un **nom palindrome** qui puisse contenir l'énergie des deux mots: sève et essence, "EsseVessE" éclos, le V jouant le rôle de miroir entre les EssE.

Fabio rejoint la direction en **2018**.

Fabio & Antonino codirigent aujourd'hui la Cie Essevesse.

Les deux amis se rencontrent il y à 20 ans, dans les coulisses du **Teatro Massimo de Palermo**, avant de commencer une carrière exigeante de danseurs de répertoire et de créations chorégraphiques à travers le monde. Riches de leurs expériences acquises auprès de chorégraphes de renommée internationale, ils allient leurs visions et modèlent leur démarche artistique.

© Héricourt

Danser, un pont entre un jeu et une pensée, un geste dans le creux de la main, un pas qui se meut au son d'une histoire qui parle d'un infini logé dans un fragment... Je porte la danse avec ces mots, et je vais au-delà, vers des terres inconnues...

Antonino

J'invite à contempler la poésie que l'on rencontre pour laisser place à l'émotion.

Le 'poétique' a un rôle fondamental à jouer pour les humains, s'abandonner à l'incompréhension dévoile une des conditions les plus belles de notre nature : 'ressentir'

Fabio

Les Créations

Les deux amis se rencontrent il y a 20 ans, dans les coulisses du **Teatro Massimo de Palermo**, avant de commencer une carrière exigeante de danseurs de répertoire et de créations chorégraphiques à travers le monde. Riches de leurs expériences acquises auprès de chorégraphes de renommée internationale, ils allient leurs visions et modèlent leur démarche artistique.

Une amitié qui nourrit une danse engagée sur trois axes :

- **la revalorisation du corps dansant** avec une écriture soignée et technique ;
- **la revalorisation du patrimoine artistique** qui inspire toutes leurs actions créatrices ;
- **un engagement politique**, à travers leur attention à l'évolution sociétale en scène et dans leurs projets socioculturels animés par une danse accessible à tou.te.s et qui promeut le vivre ensemble.

Les Créations

Leurs créations défendent la place d'une danse engagée, à la fois politiquement par la mise en scène de leur regard sur l'évolution sociétale, et physiquement par l'utilisation de techniques acquises au cours de leur carrière.

Ces créations sont mises au service d'une écriture chorégraphique soignée et d'une recherche d'état de **corps en mouvement** qui nous est propre.

Leur danse, comme une **poésie en mouvement**, reflète le souhait d'ouvrir un espace abstrait pour le public afin qu'il puisse s'y retrouver avec son vécu, sa propre interprétation, son ressenti.

Au sein de la Cie, Fabio et Antonino couvrent aussi le **rôle de chorégraphes, danseurs/performeurs, enseignants** de danse (classique, contemporain, improvisation), **art/danse-thérapeutes, médiateurs artistiques** pour l'EAC (éducation artistique et culturelle), **coordinateurs de projet européens** clé action 2, **chercheurs et formateurs** dans le développement de l'éducation alternative à travers l'utilisation des arts, en collaboration avec des professionnel.le.s de diverses horizons

Parcours Antonino Ceresia

Antonino a reçu une formation de danseur au **Théâtre Massimo** de Palerme et à **l'Ecole Supérieure de Danse Rosella Hightower** à Cannes.

Il débute sa **carrière** en Italie auprès du corps de **ballet du Théâtre Massimo** de Palerme, de **l'Aterballetto de Reggio Emilia** et du **Maggio Musicale Fiorentino** de Florence.

En 2002, c'est en **France** qu'il a choisi de poursuivre sa carrière, au **Cannes Jeune Ballet**, à **l'Opéra de Bordeaux**, à **l'Opéra de Nice** et au **Ballet d'Europe**. Il a eu l'occasion de danser avec Eleonora Abbagnato, Oksana Kucheruk, Alessandro Riga, Monique Loudières. Il a pu interpréter des **créations d'une grande diversité**, des chorégraphes comme Roland Petit, Carolyn Carlson, Marc Ribaud, Mauro Bigonzetti, Jean-Christophe Maillot, Kelemenis, Giorgio Mancini...

Très jeune, il expérimente la création chorégraphique. Ses créations ont participé à plusieurs **concours internationaux** : Premio Equilibrio-Rome programmé par Sidi Larbi Sherkaoui, les

Synodales à Sens, le concours de Hanovre, No-Ballet, T.OFF et autres.

Conjointement, depuis treize ans il est en charge d'**élargir l'accès à l'art lyrique** auprès de **l'Opéra de Marseille**. Ses interventions auprès de cette maison et de **l'Éducation Nationale**, ainsi que dans des structures telles que la **Fondation d'Auteuil** ou encore pour le **projet Demos**, permettent à Antonino de mettre la danse **au service d'une cause sociale** en rendant notamment **accessible cet art du mouvement** aux minorités (jeunes en difficultés, personnes en situation de handicap, personnes marginalisées, etc...).

Parcours Fabio Dolce

Fabio se forme au **Théâtre Massimo** de Palerme, l'**Académie Nationale de Danse** de Rome et l'**Académie Nationale de Danse de Rosella Hightower** à Cannes.

Il poursuit sa **carrière internationale**, dansant pour des compagnies en **Italie**, en **France** et en **Angleterre**, comme le corps du ballet du Teatro Massimo et du Teatro Politeama, Astra Roma Ballet, le Cannes Jeune Ballet, le CCN Ballet de Lorraine, De Nada Dance Theatre, Jeyasingh Dance Company, Edifice Dance Théâtre, CHATHA. Il a le privilège de danser des pièces de :

Rudolf Nureev, William Forsythe, Merce Cunningham, Twyla Tharp, Emanuel Gat, Jean Christophe Maillot, Carolin Carlson, Andonis Foniadakis, Matilde Monnier, La Ribot, Joëlle Bouvier, Alban Richard et tant d'autres.

Il danse des rôles de **soliste** sur des scènes comme le Teatro Sistina à **Rome**, mais aussi sur les scènes du Théâtre de la Ville, du Théâtre Chaillot et du Théâtre Châtelet à **Paris**. Il se produit aussi au Sadler's Wells à **Londres**, le NCPA Opera House à **Pékin**, le KVS à **Bruxelles**; et tant d'autres.

Parallèlement à sa carrière de danseur, Fabio intervient auprès de la **Salle Blanche** à **Paris** avec des jeunes acteur.rice.s. Il a travaillé à la **clinique Saint-Barnabé** à **Marseille** (en addictologie) et a été **en charge de l'action socio-culturelle** du **CCN Ballet de Lorraine** pendant 6 ans (travaillant avec des personnes atteintes de pathologies type anorexie, boulimie, surdité, alzheimer, jeunes marginalisé.e.s). Il a aussi dispensé des entraînements au sein de compagnies tels le Ballet Boyz, Jeyasingh Dance Company, Edifice Dance Théâtre à Londres, le CCN Ballet de Lorraine à Nancy, le CND à Paris, le Conservatoire Régionale du Grand Nancy, etc.

essevesse

Antonino Ceresia Fabio Dolce

AU
CHÂ-
TEAU

Soutenu par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Été
culturel
2024