

NOÉ SOULIER

Performing Art

P E R F O R M 1 9 A T I K

FRI 22, SAT 23/03 20:30

PERFORMANCE

1H10 | IN ENGLISH

LOCATION: KAAITHEATER

MUSEUM KOMT OP, MUSEUM GAAT AF

interview met Noé Soulier, door Estelle Spoto (Le Vif, 14/03/2019)

Met *Performing Art*, te zien in Brussel tijdens het Performatik festival, zet Noé Soulier de museum- en dans codes op z'n kop, en onderzoekt zo wat kunst in haar schild voert.

Het levende en actieve menselijke lichaam is door de opkomst van de performancekunst (begin 20e eeuw) in musea en kunstgalerijen terechtgekomen. De laatste jaren brachten verhschillende choreografen hun creaties in tempels die traditioneel voorbehouden zijn aan de beeldende kunst. Zo was er Tino Sehgal, die in 2013 de Gouden Leeuw van de Biënnale van Venetië won voor zijn installatie van een zanglichaam, zittend of liggend in de «tentoonstelling» *Il Palazzo Enciclopedico*, of zoals Anne Teresa De Keersmaecker met haar choreografie *Work/Travail/Arbeid* gedurende twee maanden in het Brusselse Wiels, of met haar solo *Vioolfase* in MoMA, in New York.

Met *Performing Art* in het Kaaitheater tijdens Performatik – een Brusselse biënnale gewijd aan performance – maakt de jonge Franse choreograaf Noé Soulier (*Les Vagues, faits et gestes*) de tegenovergestelde beweging: hier zijn het de kunstwerken die het museum verlaten om het theater te betreden. Een twintigtal stukken uit de collecties van het Centre Pompidou in Parijs worden geïnstalleerd en vervolgens verwijderd op het podium voor de onbeweeglijke toeschouwer. Genoeg om een reeks “schilderijen” te vormen, met evenveel zalen zoals in een tentoonstelling die niet de bezoeker doorkruist worden, maar om beurten op het toneel verschijnen. De relatie met de tijd wordt hier dus volledig door elkaar geschud. In een theater deelt het publiek niet alleen dezelfde ruimte met de dansers of performers, maar deelt het ook een bepaalde tijd, wat dwingend is, maar ook ruimte laat voor intensiteit», legt Noé Soulier uit. “Terwijl je in een museum op je

eigen tempo naar de werken kunt kijken en vrij bent om terug te gaan, bekijk je in *Performing Art* de werken met een opgelegde tijd en vanuit een vast standpunt.”

Kunst en dagelijks leven

Een van Noé Souliers interesses binnen choreografie is om de dagelijkse bewegingen om te vormen tot een artistiek gebaar – een centrale vraag in de performancekunst, maar ook in een wezenlijk deel van de dansgeschiedenis. “In hoeverre kan een praktische handeling op het podium worden uitgevoerd zonder deze te transformeren,” vraagt de choreograaf en tevens ook ex-PARTS student. “In de jaren zestig en zeventig probeerden sommigen zo ver mogelijk in deze richting te gaan. De Amerikaanse choreograaf Yvonne Rainer organiseerde bijvoorbeeld concrete taken op het podium, zoals het verplaatsen van een stapel matrassen, door mensen die geen professionele dansers waren. Natuurlijk verliest een dagelijkse handeling precies deze niet performatieve eigenschap van zodra je ze op een podium zet. Het podium is namelijk geen dagelijkse ruimte. Er zit een soort spanning in, een paradox. We kunnen dit nooit volledig bereiken, want zodra we de actie laten zien, transformeren we het door het feit dat we het laten zien.”

Voor *Performing Art* heeft Noé Soulier geen gebruik gemaakt van “echte dansers”, maar zes professionele installateurs van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opzetten en afbreken van tentoonstellingen. Twee collectiebeheerders van het Centre Pompidou zijn ook aanwezig om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt. We zullen dus op het podium zien wat we nooit in een museum te zien krijgen: de precieze gebaren van degenen die de kratten vervoeren, openen, en met witte handschoenen de werken installeren en ophangen. “*Performing Art* is een choreografie van handelingen,” zegt Noé Soulier, “maar wat mij interesseerde was om deze acties te ondernemen zonder ze te wijzigen of toch met zo min mogelijk wijzigingen. Ik wilde

ze definiëren op basis van hun doel en zien welke acties het teweegbrengt. Deze indirecte benadering van beweging – waarbij een directe benadering is om de danser een indicatie te geven van het genre ‘je vormt een lijn met je arm’ – bestaat al lang in de dans. In het werk van Pina Bausch zijn er acties van de dansers, zoals uitkleden, waarbij de choreografe geen controle heeft over waar hun hand precies heen gaat. Het geeft de actie, het doel en het doel geeft een gebaar.”

10.000 stuks onder de loep genomen

Noé Souliers choreografische interventie zit dus niet zozeer in de gebaren van de installateurs. Het is hem eerder te doen om de organisatie van de presentatie van de werken, hun succes op het podium, de constellaties die ze onderling vormen en de min of meer gevorderde fase van “pre-installatie” – sommige werken komen in kleine doosjes toe, andere hoeven alleen maar aan de fotorail te worden opgehangen. En natuurlijk hoort daar ook de selectie van de gepresenteerde werken bij. Om tot een selectie van een twintigtal stukken te komen, beoordeelde de choreograaf bijna alle werken tussen 1960 en vandaag in de database van het Centre Pompidou. Dat zijn ongeveer 10.000 stuks. “Ik ben niet naar beroemde, herkenbare werken gegaan, zodat het geen raadseltje zou worden,” herinnert hij zich. “Sommige van de werken waren ook gewoonweg onmogelijk te presenteren, omdat het enkele uren of zelfs dagen in beslag zou nemen om ze te installeren, of omdat ze te kwetsbaar zijn of een grote nabijheid vereisen. Ik heb een aantal van de werken gekozen vanwege hun bijzondere relatie met het lichaam. In het bijzonder een enorm zelfportret van John Coplans. Je kunt haar naakte lichaam zien, van de schouders tot aan de kuit. Dit zijn drie foto's die samen zes meter hoog zijn. Ze creëren een aanwezigheid van het lichaam dat de confrontatie aangaat met de lichamen van installateurs. Andere werken werden geselecteerd vanwege de gebaren die ze oproepen. En deze gebaren onthullen dimensies van het werk waarvan we ons anders helemaal niet bewust zouden zijn geweest.”

Zo wordt een visnet van Turkse ambachtslieden, eens ze ontward en opgehangen is aan pythons, een werk in menselijke vorm van Ayse Erkmen. Of wordt de door James Dyson ontworpen stofzuiger uit de designcollectie uit de koffer gehaald en met grootste zorg behandeld. “In sommige gevallen bestaat het werk alleen als het geïnstalleerd is,” zegt Noé Soulier. We zijn hier getuige van dit soort mysterieuze transubstantiatie van het object dat geen nog geen kunst is, naar een kunstwerk. Installateurs nemen ook zoveel voorzorgsmaatregelen dat je het gevoel hebt dat je voor heilige of levende voorwerpen staat. Het ziet er bijna uit als een

animistisch ritueel. Deze objecten zijn geladen met een bepaalde esthetische, economische of erfgoedwaarde, en als je ze benadert, verander je je gedrag. “Zo wordt aangetoond dat kunst in de eerste plaats een kwestie van perspectief is.”

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS

entretien avec Noé Soulier, par Estelle Spoto (Le Vif, 14/03/2019)

Avec *Performing Art*, à voir à Bruxelles dans le cadre du festival Performatik, Noé Soulier chamboule les codes du musée et de la danse, interrogeant au passage ce qui fait art.

Le corps humain vivant et en action est entré dans les musées et les galeries d'art à la faveur de l'essor de la performance (début du XXe siècle). Ces dernières années ont connu des exemples marquants de chorégraphes distillant leurs créations dans les temples traditionnellement réservés aux arts plastiques, comme Tino Sehgal, qui a remporté le Lion d'or de la Biennale de Venise en 2013 pour son installation de corps chantant, assis ou couchés dans « l'exposition » *Il Palazzo Enciclopedico*, ou comme Anne Teresa De Keersmaecker montrant sa chorégraphie *Work/Tra-vaill/Arbeid* pendant deux mois au Wiels, à Bruxelles, ou dansant elle-même son solo *Violin Phase* au MoMA de New York.

Avec *Performing Art*, présenté au Kaai dans le cadre de Performatik, biennale bruxelloise dédiée à la performance, le jeune chorégraphe français Noé Soulier (*Les Vagues, faits et gestes*) effectue le mouvement inverse : ce sont ici les œuvres d'art qui sortent du musée pour entrer dans la salle de spectacle. Une vingtaine de pièces issues des collections du Centre Pompidou de Paris sont installées puis désinstallées sur scène devant le spectateur immobile. De quoi constituer une suite de « tableaux », comme autant de salles d'exposition qui, au lieu d'être traversées par le visiteur, se relaieraient sur scène. Le rapport au temps est donc ici complètement bousculé. » Dans une salle de spectacle, le public partage non seulement un même espace avec les danseurs ou les performeurs, mais il partage aussi un temps donné, qui est contraignant mais qui permet aussi une intensité, explique Noé Soulier. Alors que dans un musée, on peut regarder les œuvres à son propre rythme, en étant libre de revenir en arrière, dans *Performing Art*, on regarde les œuvres avec un temps et un point de vue imposés. »

L'art et le quotidien

Une des préoccupations chorégraphiques de Noé Soulier est de transformer du geste quotidien en geste artistique, question centrale dans la pratique de la performance mais aussi dans tout un pan de l'histoire de la danse. « A quel point peut-on effectuer une action pratique sur scène sans la transformer ? interroge le chorégraphe issu de Paris. Dans les années 1960-1970, certains ont tenté d'aller le plus loin possible dans cette voie, comme la chorégraphe américaine Yvonne Rainer, qui organi-

sait des tâches concrètes sur scène, par exemple déplacer une pile de matelas, avec des gens qui n'étaient pas des danseurs professionnels. Bien sûr, comme la scène n'est pas un espace quotidien, dès qu'on y place une action quotidienne, celle-ci perd précisément ce caractère. Il y a une sorte de tension, de paradoxe. On ne peut jamais y arriver complètement parce que dès qu'on montre l'action, on la transforme par le fait même de la montrer. »

Pour *Performing Art*, Noé Soulier n'a pas fait appel à de « vrais danseurs », mais à six installateurs professionnels d'une entreprise spécialisée dans le montage et le démontage d'expositions. Deux chargés de collections du Centre Pompidou sont également présents pour veiller à ce que tout se passe en bonne et due forme. On verra donc sur scène ce qu'on ne voit jamais dans un musée : les gestes, précis, de ceux qui transportent les caisses, les ouvrent, installent et accrochent les œuvres, les mains gantées de blanc. « *Performing Art* est une chorégraphie d'actions, précise Noé Soulier, mais ce qui m'intéresse, c'était de prendre ces actions sans les modifier ou en les modifiant le moins possible, de les définir par leur but et de voir quels gestes ça déclenche. Cette approche indirecte du mouvement – là où une approche directe est de donner au danseur une indication du genre "tu formes une ligne avec ton bras" – existe depuis longtemps dans la danse. Chez Pina Bausch, il y a des actions effectuées par les danseurs, comme se déshabiller par exemple, où la chorégraphe ne contrôle pas exactement où va leur main. Elle donne l'action, le but, et le but déclenche un geste. »

10 000 pièces passées en revue

L'intervention chorégraphique de Noé Soulier réside donc moins dans les gestes des installateurs que dans l'organisation de la présentation des œuvres, leur succession sur scène, les constellations qu'elles forment entre elles et le stade plus ou moins avancé de la « préinstallation » – certaines arrivent encore emballées dans leur boîte, d'autres n'ont plus qu'à être accrochées sur la cimaise. Et aussi, évidemment, dans le choix des œuvres présentées. Pour parvenir à une sélection d'une vingtaine de pièces, le chorégraphe a passé en revue dans la base de données du Centre Pompidou à peu près la totalité des œuvres entre 1960 et aujourd'hui. Soit environ 10 000 pièces. « Je n'ai pas été vers des œuvres célèbres, reconnaissables, pour ne pas que ça devienne une sorte de jeu de devinettes, retrace-t-il. Bien sûr, certaines œuvres étaient impossibles à présenter, parce qu'il faut plusieurs heures voire plusieurs jours pour les installer, ou parce qu'elles sont trop fragiles ou réclament une grande proximité. J'en ai choisi certaines pour leur rapport particulier au corps. Notamment un immense auto-

portrait de John Coplans. On voit son corps nu, de côté, de l'épaule jusqu'au mollet. Ce sont trois photos qui mesurent ensemble six mètres de haut, elles créent une présence du corps qui vient se confronter aux corps des installateurs. D'autres œuvres ont été retenues pour les gestes qu'elles déclenchent. Et ces gestes font apparaître des dimensions de l'œuvre dont on n'aurait pas du tout eu conscience autrement. » Ainsi, un filet de pêche fabriqué par des artisans turcs devient, une fois dé-mêlé et accroché à des pythons, une œuvre à forme humaine d'Ayse Erkmen.

Ainsi, un aspirateur conçu par James Dyson, tiré de la collection design, est sorti de sa caisse et manipulé avec grand soin. « Dans certains cas, l'œuvre n'existe que quand elle est installée, constate Noé Soulier. On assiste ici à cette espèce de transsubstantiation un peu mystérieuse de l'objet qui n'est pas œuvre, à l'œuvre. Les installateurs prennent aussi tellement de précautions qu'on a l'impression de se trouver devant des objets sacrés, ou vivants. On dirait presque un rituel animiste. Ces objets sont chargés d'une certaine valeur, esthétique, économique, patrimoniale, et quand on s'en approche, on change de comportement. » Démonstration est ainsi faite que l'art est d'abord une question de regard.

CREDITS

CREATED BY Noé Soulier | **WITH** Caroline Camus Caplain & Aurélie Gavelle [of Centre Pompidou], Théo Duporté, Malak Maatoug, Todd Narbey, Miguel Miceli, Thomas Collinet & Laurent Isnard [of Globart / Monin] | **CURATORIAL ADVICE** Marcella Lista | **LIGHTS** Victor Burel & Noé Soulier | **PRODUCTION** ND Productions, Alma Office, Kaaitheater | **SUPPORT** Fondation d'entreprise Hermès | **CO-PRODUCTION** Musée national d'art moderne/Les spectacles vivants-Centre Pompidou, La Place de la Danse - CDCN Toulouse, CN D Centre national de la danse, Festival d'Automne à Paris, Kanal - Centre Pompidou, Kaaitheater | **WITH THE SUPPORT OF** Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l'aide à la structuration | **NOÉ SOULIER IS ASSOCIATED ARTIST AT** La Place de la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie & CN D Centre national de la danse

PERFORMATIK19 CLOSING PARTY

After 11 days of attending performances, it's high time we perform ourselves.
Who doesn't love a firm encounter with the dance floor – in the here & now?

beats & grooves provided by
MIEKO SUZUKI
STAV YEINI
ULA SICKLE