

DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARTISTE

Pascal Monteil

À l'occasion de l'exposition « *Je ne reconnais plus le soleil* » au Château de Tarascon - Centre d'art René d'Anjou, le service des publics et de la médiation culturelle a invité l'artiste Pascal Monteil à élaborer une bibliographie éphémère - et commentée - autour de son univers et du parcours présenté dans le monument

Les 5 Portraits - *Nostradamus*, *Le Moine*, *Omar Khayyam*, *Héliogabale*, *Médée* - sont inspirés des œuvres littéraires suivantes :

➤ **Hervé Drévilion et Pierre Lagrange : *Nostradamus, l'éternel retour***

Le 5e portrait est celui de Nostradamus, qui est également un autoportrait. Ce personnage provençal - originaire de Saint-Rémy - est pour Pascal Monteil la figure du marrane provençal. Juif converti de force et expulsé de sa religion d'origine, Nostradamus crée une 4e dimension pour déchiffrer le ciel. Ses prophéties sont peut-être plus poétiques que prophétiques. Figure emblématique de la Provence, c'est aussi lui qui trouvera l'un des remèdes contre la Peste. Nostradamus arpente ce portrait mais aussi la série de tapisseries *Des îles que n'entoure pas la mer* (2016-2017).

➤ **Gabriel Garcia Marquez : *De l'amour et autres démons***

« Le Moine » incarne le personnage de ce petit roman. Le tableau a été montré la première fois dans une exposition inaugurée par Gabriel Garcia Marquez dans le couvent Santa Clara à Cartagena en Colombie, où est supposée se dérouler l'intrigue du livre.

➤ **Omar Khayyam : *Les Chants ou Rubayat*** (dans la traduction de Saddegh Hedayat)

Il incarne le portrait « Omar Khayyam », le poète Perse mystique et nihiliste tout à la fois.

➤ **Antonin Artaud : *Héliogabale ou l'anarchiste couronné***

Essentiel dans son travail, Antoine Artaud a inspiré le portrait « Héliogabale » (folie, sang et poésie du personnage) à Pascal Monteil.

➤ **Médée par Pasolini** (texte publié aux éditions Arléa)

Médée est présente partout dans le travail de Pascal Monteil : deux portraits (peinture et tapisserie), présente dans l'Enfer, dans l'Eden et dans la dernière série de tapisseries. Le titre de l'exposition *Je ne reconnais plus le soleil* est inspiré par le film *Médée* de Pasolini. Pour l'artiste, Médée incarne la magie et la folie de l'Orient face au rationalisme occidental.

- **Michael Barry : L'Art figuratif en Islam médiéval** ou **Le chant du monde** (catalogue d'exposition - Louvre)

« Ma bible à propos de la miniature persane » dit Pascal Monteil à propos de cet ouvrage. Ce travail a structuré toute la conception iconographique et imaginaire de l'œuvre triptyque « Sharare Ravân ». Par ailleurs, il montre que l'art en terre d'Islam a été longtemps figuratif ! On peut aussi retrouver ces miniatures persanes dans « **le Chant du Monde** » (catalogue de l'exposition du Louvre). L'artiste raconte que c'est après avoir parcouru l'exposition au Louvre qu'il a décidé d'aller découvrir l'Iran.

- **Abdelwahab Meddeb : Portrait du poète en soufi** ou **Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours**

Abdelwahab Meddeb a invité Pascal Monteil à participer à son émission « Cultures d'Islam » sur France Culture. Par la suite, ils ont souvent travaillé et conversé ensemble. Meddeb incarnait un Islam traversé par la psychanalyse, le bouddhisme, le judaïsme, l'érotisme et le soufisme.

- **Marc-Alain Ouaknin : Mystères de la Kabbale**

Marc-Alain Ouaknin est, pour Pascal Monteil, l'alter ego de Abdelwahab Meddeb du côté du judaïsme. Rabbín et philosophe, il aborde avec une grande liberté ses sujets d'études. L'artiste a suivi ses séminaires, qui ont nourri l'Eden, les 5 portraits et toutes les nouvelles œuvres.

- **Madeleine Ribot Vinas : Lunel, la kabbale et l'étoile**

Madeleine Ribot Vinas a exhumé l'histoire des villes médiévales juives de Lunel et Vauvert dans le Gard. Pascal Monteil a rédigé la préface de ce livre et il a arpenté les lieux avec l'auteure. Ses travaux se retrouvent dans toutes les œuvres.

- **Danièle Iancu : Être juif en Provence au temps du Roi René**

Pascal Monteil a découvert ce livre cet hiver : « tout est dans le titre et cela m'a aidé à faire naître de nombreuses images entre autres celles des juifs fournisseurs de tapisseries ».

- **Federico Garcia Lorca : Toute sa poésie !**

La poésie de Lorca est présente dans tout le travail de Pascal Monteil depuis son adolescence mais de façon très précise dans les dernières tapisseries. « L'une de mes complicités aussi avec Christian Lacroix ». Le titre de la tapisserie « Llanto por la Monja Gitana » est une condensation de deux poèmes, « La Monja gitana » et « Llanto por Ignacio Sanchez Mejias ». Le premier fait référence à une nonne gitane ou juive convertie qui est emportée par des rêves de révolte et d'érotisme. Le deuxième est un chant funèbre à Ignacio Sanchez, son ami matador mort dans l'arène. Ignacio Sanchez est figuré dans la longue tapisserie : le toréador enterré, Lorca gisant à sa droite.

- **Fernando Pessoa : Le livre de l'intranquillité**

Le livre de Fernando Pessoa est « mon livre de chevet, toujours dans ma valise », affirme Pascal Monteil. Cet ouvrage évoque la mélancolie de l'exil... une façon de vivre, de voir et de sentir présente dans toutes les œuvres.

- **Constantin Cavafy : Poésies**

Frère de Pessoa et de Lorca du côté d'Alexandrie. Il cartographie les villes méditerranéennes avec mélancolie et érotisme.

➤ **Saddegh Hedayat : *La chouette aveugle***

Saddegh Hedayat est Le grand romancier iranien du XXe siècle, suicidé à Paris. Il est l'incarnation d'une pensée blessée par les contradictions entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire Le cœur de la recherche artistique de Pascal Monteil. « C'est le frère de Médée ».

➤ **Rûmî : *Le livre de Chams de Tabriz* et/ou *Les odes mystiques***

Pour Pascal Monteil, Rûmi est le « poète mystique le plus vivant ». C'est le premier à lire pour pénétrer la pensée soufie car c'est le plus poétique. Il est dans chaque parcelle du triptyque perse « Sharare Ravân », les Derviches tourneurs, etc.

➤ **Rayas Richa : *Les jeunes constellations***

« Ce livre, très important pour moi, est l'équivalent littéraire contemporain de ce que j'essaye de faire plastiquement ! » C'est le prétexte d'un retour vers l'Orient pour délirer l'existence et inventer une langue nouvelle. L'auteur d'origine libanaise a écrit et publié plusieurs préfaces et interviews sur le travail de Pascal Monteil.

➤ **Alexandra David Néel : *L'Inde où j'ai vécu* et/ou sa *Correspondance***

Alexandre David Néel est l'écrivain qui a mis Pascal Monteil sur les routes de l'Asie, du Sikkim, etc. qui lui a fait appréhender l'hindouisme et le bouddhisme. Son influence a été cruciale. « Le chemin pour se défaire des vanités de l'Occident ».

➤ **Philip K. Dick : *Le maître du haut château* et/ou *Dernières conversations avant les étoiles***

Philip K. Dick est le mystique américain qui a tenté de rendre l'invisible présent. Son œuvre est toujours dans la valise de Pascal Monteil, en compagnie de Pessoa et Duras, et donc partout dans son travail.

➤ **Duras : *Le vice-consul et Écrire***

« C'est ce roman qui a été à l'origine de mon expatriation à Calcutta et Chittagong. Un grand poème à la gloire de la beauté et du désastre de Calcutta ! ». La mouche morte dans la série *Des îles que n'entoure pas la mer* est inspirée de la mort de la mouche dans le texte « Écrire ».

➤ **Lawrence Durrell : *Dans l'ombre infinie de César, Le Quatuor d'Alexandrie***

Selon Pascal Monteil, Lawrence Durrell est l'écrivain anglo-indien, retiré dans le Gard, qui, avec Van Gogh, a re-poétisé la Provence. Très présent dans la dernière série, il a redonné à voir dans la France méditerranéenne ce que Pascal Monteil ne voyait plus à force de le voir.

➤ **Nicolas Bouvier : *L'usage du monde***

« L'autre écrivain voyageur qui a fait du voyage une façon de vivre. Très déterminant dans les routes choisies lors de mes périples. Tabriz par exemple... »

➤ **Ezra Pound : *Les Cantos***

Ce sont ces fameux Cantos qui ont déclenché chez Pascal Monteil les visions dionysiaques de l'Enfer.

➤ **Dante : *L'Enfer***