

SINGVLIS • ET • SIMVL

Frédéric NAUCZYCIEL

[Studio House of HMU]

A Baroque Ball, 2014 © Frédéric Nauczyciel

CREATION AMERICAINE – 29 JANVIER 2020
SOC - Orchestre Symphonique de Cincinnati
avec le CAC - Centre d'art contemporain de Cincinnati

CREATION FRANCAISE ET DIFFUSION 2021/2022

Production France et Europe
Antoine Blesson - Le Grand Gardon Blanc
+33 6 68 06 01 98 - legrandgardonblanc@yahoo.fr

Studio House of HMU [Frédéric Nauczyciel]
Frédéric Nauczyciel
fred@fredericnauczyciel.fr

SINGVLIS • ET • SIMVL

Frédéric Nauczyciel [Studio House of HMU]

Musique Sylvain Cartigny, Blaise Cardon Mienville

Performeurs chorégraphes [USA] Dale Blackheart, Marquis Revlon, Kory BlackSjuan

[France] Vini Revlon, Riya West, Diva Ivy Balenciaga

Chant [USA] Abdu Ali

Clavecin Marie-Pierre Brébant

Installation performative

Cultures Marching Band, voguing et baroque

Création pour le SOC - Orchestre Symphonique de Cincinnati

avec le CAC - Centre d'art contemporain de Cincinnati - Janvier 2020

Chef d'Orchestre Keitaro Harada

L'orchestre symphonique de Cincinnati – avec le Centre d'art contemporain – ont invité Frédéric Nauczyciel et le Studio House of HMU (complices de Paris et de Baltimore) à composer une pièce, mêlant les cultures voguing, marching et baroque.

« **Singulis • et • Simul** » inverse la devise de la comédie française – être soi-même et ensemble. Elle opère une synthèse des pièces performatives et de la recherche de Frédéric Nauczyciel et du Studio House of HMU depuis 2011 – la relation entre images et performance, entre baroque et voguing, entre savant et urbain.

La pièce est conçue comme une installation performée sur le plateau, envisagé comme un endroit de *proximité accidentelle*, qui rappelle la rue : être ensemble en proximité. Elle renoue avec la tradition plus démocratique du théâtre Royal, qui a précédé l'installation de fauteuils payants en 1780 dans la fosse et ainsi une ère plus aristocratique.

La pièce met en relation des espaces artistiques divers, public, musiciens et performeurs sur scène mêlés. Ces espaces évoquent ceux du bal de cour, permettant les mises en abîme du théâtre dans le théâtre chères aux motifs baroques. Le travail visuel, projections sur un écran géant en place du 4ème mur, renforce les possibilités de mise en abîme en direct ou d'y convoquer des images urbaines, des espaces périphériques, berceaux de cultures éminemment créatives.

La pièce fait appel à la participation d'un orchestre et d'une fanfare, à des danseurs amateurs ainsi qu'aux figures historiques de la scène du voguing parisienne qui avait créé la première version du ball baroque au Centre Pompidou en 2013. Nous aimerions inviter, aux côtés des membres du Studio HMU, des personnalités hors normes et virtuoses, telle la claveciniste Marie-Pierre Brabant, unE danseurSE classique et Alexandre Paulikeitch, danseur de Baladi traditionnel. Ainsi les corps réunis sur scène traversent l'histoire de la danse et de la musique, du pré-opératique au baroque jusqu'au samples du voguing contemporain.

Singulis • Et • Simvl, Vinii Revlon, Cincinnati 2020

SINGULIS ET SIMUL – INSTALLATION PERFORMATIVE – VIDEO D'ARCHIVE
<http://www.pearltrees.com/frnparis/singulis-et-simul/id29626633>

La culture voguing, ou ballroom, se définit par la célébration de la féminité dans la communauté transgenre noire américaine, avec une organisation hiérarchique qui s'est construite depuis près d'un siècle, puisant ses origines dans les salles de bal (ballrooms) d'Harlem à l'époque de Harlem renaissance – mouvement artistique noir américain (peinture, sculpture, poésie...) agitant le quartier de New York à partir des années 1920. Cette culture résonne à maints égards avec la période artistique Baroque française et l'organisation sociale et politique de la cour. Dans son mouvement de réappropriation des cultures dominantes, la culture ballroom trouve dans l'organisation de la cour les règles politiques et hiérarchiques adaptées à sa survie. Rappelons que la danse baroque française tire ses origines dans les danses populaires, rendues savantes - et stylisées - par le roi. Danses techniques minimales permettant à tous de danser et de se défier lors de bals, danse baroque et voguing partagent un même rapport politique au pouvoir, l'un en miroir de l'autre. Depuis 2013, Frédéric Nauczyciel met en tension ces expressions artistiques et politiques, tissant l'idée que les pratiques urbaines et populaires sont aussi expertes que les pratiques savantes.

Singulis • Et • Simvl, Dale Blackheart, Cincinnati 2020

A l'opposé de la culture ballroom qui s'exprime dans des lieux fermés ou cachés, **la culture Marching Band** prend la rue. A la différence des Marching Band d'universités, connus pour leurs origines militaires, les *Community Bands* – fanfares déambulatoires communautaires, que l'on trouve dans les quartiers noirs américains dans des villes comme Baltimore où on en compte plus de quinze, sont composés essentiellement d'une ligne de percussion. Ils maintiennent un lien dans les quartiers, pour des enfants, adolescents et jeunes adultes qui s'y engagent depuis le plus jeune âge.

Frédéric Nauczyciel et Marquis Revlon ont créé en 2016 un Community Band trans atlantique, réunissant des personnalités hors normes issues de diverses cultures – voguing, marching, hip hop, waaking, musique savante, percussions de Baltimore, jeunes sourds. Le *Marching Band Paris Project* a depuis lors été invité à traverser des espaces aussi divers que des terrains de football (La Courneuve ou Valenciennes), les Galeries Lafayette, le Palais de Tokyo, un ball ou le Hirshhorn Museum à Washington DC. Œuvre nomade, trans genre, trans générationnelle, trans langues, trans culturelle, elle regroupe une communauté de marcheurs échappant aux territoires et aux assignations.

Singvulis • Et • Simvl, Marquis Revlon, Cincinnati 2020

Livret

Sur scène

Cyclorama de projection dans le cadre de scène accueillant des projections en direct et différées ;

Caméra Vidéo au plafond et caméra fixe sur pied – retransmission en direct sur l'écran ;

Au sol, 2 allées se croisent avec en leur intersection un losange rouge.

Arrive une ligne de percussion dansante qui emmène le public sur la scène, de l'autre côté de l'écran, sur une réinterprétation de l'Égyptienne de Rameau. Le public est accueilli par une lumière fluorescente sur le fond noir du fond de scène : « singulis et simul ». Il découvre deux allées marquées au sol, à la manière des installations minimales de l'artiste Carl André, filmées en surplomb et retransmises sur l'écran. Les musiciens et leurs pupitres sont répartis sur l'espace de la scène, ainsi que 3 podiums pour le clavecin, le chef d'orchestre et le chanteur afro Queer Abdu Ali. Le clavecin entame une sonate énergique de Scarlatti qui accompagne une descente sur les allées, performance de figures de mains version défilé de mode intégrant des figures de jambes baroques, menée par Marquis et Vini Revlon. Rejoins pas les autres performeurs, ils composent et décomposent alors des formations triangulaires au sol filmées d'en haut, la voix d'Abdu Ali et les percussions accompagnent l'interprétation de l'orchestre, ainsi que le son des pompons activé par les danseurs. Honeysha se détache du groupe, se place sur le cœur, le croisement à l'intersection des routes, losange rouge, regarde la caméra au plafond et entame une performance au sol, une danse sexuelle, accompagnée de deux maitres de cérémonie au micro, perchés sur les podiums, soutenus par l'orchestre. Abdu Ali ajoute des sons écorchés. Fondu de l'image, une formation de danseurs se

reformé automatiquement face à la caméra placée à hauteur de public et interprète un bal baroque, on est à la cour du roi. A la fin, apparaît sur l'écran un homme qui court sous la pluie, pieds et torse nu, image saisissante d'une course au ralenti sur le pont suspendu de la rivière Ohio, fondu au noir, reste la lumière rose fluorescente annonçant en latin « singulis et simul ».

46 *Roaring Forties*, Carl André – inspiration pour la scénographie

Répertoire

Bocchierini, quintettes

Scarlatti, sonate pour clavecin

Rameau, Egyptienne, Platée

Vivaldi, concertos

Ballet de la nuit

Abdu Ali, chanteur afro Queer de Baltimore

Pièce pour pompons et baguettes

Singvulis • Et • Simvl, Riya West, Cincinnati 2020

STUDIO HOUSE OF HMU

Equipe de performeurSEs

France

Legendary Vinii Revlon, performeur et assistant (voguing, baroque)

Diva Ivy Balenciaga, performeuse (voguing, maîtresse de cérémonie)

Riya West, performeur (voguing)

Blaise Cardon-Vielle, musicien (tuba) et assistant

Raphaël Rodriguez, transmission danse baroque

Sylvain Cartigny, directeur musical

Frédéric Nauczyciel, directeur artistique

USA

Marquis Revlon, transmission marching (Baltimore, MD)

Dale Blackheart, performeur (Bend, Or)

Kory BlackSjuan Revlon, performeur (Baltimore, MD)

Abdu Ali, chanteur (Baltimore, MD)

Studio House of HMU rassemble, sous l'impulsion de l'artiste visuel Frédéric Nauczyciel, une communauté d'artistes, performeurEs et curateurEs professionnelEs et non professionnelEs entre Paris et Baltimore. Frédéric Nauczyciel crée Studio House of HMU à son retour de Baltimore en 2011, après sa rencontre avec les vogueurs Marquis Revlon et Dale Blackheart, puis en 2012 avec les vogueurs parisiens Vinii Revlon, Honeysha Kahn et Diva Ivy Balenciaga - avec des résidences au Mac/Val (2012) et au Centre Pompidou (2013). Studio HMU héberge le *Marching Band paris Project*, produit des projets curatoriaux et des pièces collaboratives.

Ces pièces incluent des vidéos, des installations et des performances, qui combinées ensemble déploient le temps réel d'installations performatives. Elles visent à créer des espaces de confiance inclusifs où la collusion des pratiques expertes – amateurs comme savantes - peuvent renouveler la relation à l'art tant du point de vue des artistes engagés dans le travail, que des institutions qui les accueillent et du public qui les reçoit. Les productions du Studio HMU reposent sur les personnalités et les biographies de ses membres, de leurs talents et de leurs aptitudes. Elles portent une attention particulière à l'inclusivité des communautés périphériques en ce qu'elles sont éminemment créatives. Elles tentent de mettre en proximité des personnalités hors normes et hétérogènes en terme de genre, de race, d'origine sociale, d'âge, de nationalité et de langues - afin de construire des espaces confrontationnels adressant les questions contemporaines de l'être soi avec l'autre.

FREDERIC NAUCZYCIEL

Frédéric Nauczyciel est un artiste visuel français. Il travaille entre Paris et Baltimore (USA). Diplômé en Finance et formé auprès du chorégraphe Andy DeGroat, il réalise des photographies, des films et des performances. Dans ses installations, il fait appel à l'expérience en temps réel de la vidéo et de la performance pour produire des *images vivantes*. Depuis 2011, il déploie son travail entre les ghettos noirs de Baltimore et la périphérie parisienne, puisant dans la force de langages performatifs tel que le Voguing, les fanfares déambulatoires ou la langue des signes. Ses projets en cours sont des récits mettant en jeu la langue, la trans communauté, la traversée des lignes de partage ; il développe l'idée d'un « endroit de confiance », un espace libre d'assignation où la singularité de chacun existe sans labellisation.

Il expose en France (Musée de la Chasse à Paris, Mac/Val, Eté Photographique de Lecture, Rencontres Internationales de Photographie d'Arles, Festival d'Avignon, Le 104 Paris) et internationalement (Palau de la Virreina à Barcelone, Honfleur Gallery à Washington DC, FotoFest à Houston, Julie Meneret Contemporary à New York, le Théâtre Vidy à Lausanne). Ses films et installations sont montrées au Centre Pompidou à Paris, aux Rencontres Internationales Paris / Berlin, à la Gertrude Gallery et au Shepparton Art Museum à Melbourne, au Festival Distrital à Mexico City, au Palace Festival à Chicago, au 104 Paris. Sa recherche performative est soutenue et accueillie par le Centre national des arts plastiques, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, le Hirshhorn Museum (Washington DC), la MC93-Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Depuis 2018, il est artiste associé à la Cité des Internationale Arts à Paris et aux Ateliers Médicis à Clichy Montfermeil. Frédéric Nauczyciel est Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres.

Projets en cours

Marching Band Paris Project est une expérience performative et filmique qui raconte la création d'une fanfare trans communautaire, comme possible endroit de confiance. *Singulis et Simul*, création 2020, pièce commanditée par l'Orchestre Symphonique et le Centre d'Art de Cincinnati, opère une synthèse de sa recherche entre danse Baroque, Voguing et Marching Band. *Singulis* regroupe une dizaine d'adolescents arrivés récemment en France, autour de pratiques communes pour inventer une langue commune. *J'ai Tout Oublié*, projet qu'il réalise avec sa mère, Régine Nauczyciel, traverse la transmission de la mémoire, la migration européenne, la langue Yiddish.

Liens vidéo vers des précédentes créations et/ou vers la création en cours :

<http://www.pearltrees.com/frnparis/performance-installation/id18564807>

<https://www.pearltrees.com/private/id22656467?access=171bd2c0b3f.159b5d3.7896c3fb360317950e1271c4ef5ed9d6>

<http://www.fredericnauczyciel.com>