

09 06

— 10 06 2022

SINGULIS ET SIMUL
STUDIO HOUSE OF HMU /
FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

Théâtre National de Bretagne

Direction Arthur Nauzyciel

1 rue Saint-Hélier

35000 Rennes

T-N-B.fr

MUSIQUE
DANSE

JEU 09 06 20h00
VEN 10 06 20h00

Coproduction répétée
en résidence au TNB

En coproduction avec
l'Orchestre National de Bretagne

SINGULIS ET SIMUL STUDIO HOUSE OF HMU / FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

L'hybridation est une libération, une ouverture à l'autre, une célébration. La preuve avec *Singulis et Simul*, qui associe le voguing afro-américain et le baroque français autour d'une culture commune : le bal. *Singulis et Simul* célèbre la joie sauvage qui s'empare de corps libérés et détourne les codes de la rigueur française baroque. L'ambiance est à la fête : une fanfare, des danseuses et danseurs, des chanteuses et chanteurs, des performeuses et performeurs, un orchestre symphonique.

Frédéric Nauczyciel rassemble la communauté d'artistes du Studio House of HMU, composée des vogueuses et vogueurs de Baltimore et de Paris, les *legendaires* Marquis Revlon et Vinii Revlon, Diva Ivy Balenciaga, Dale Blackheart, Kory BlackSjuan Revlon, KEIONA ou Riya Stacks mais aussi les danseuses Missy et Corine Miret, la claveciniste Laure Vovard, le danseur de baladi Alexandre Paulikevitch et le maître de cérémonie Matyouz Ladurée. Rejoint-es pour l'occasion par l'Orchestre National de Bretagne, elles et ils démontrent que l'on peut être soi-même, et ensemble - inversant ainsi la devise de la Comédie- Française, « Singulis et Simul ».

PROFITEZ IMPROMPTU MUSICAL

JEU 09 06 18h30

Avec les élèves de musique ancienne et de musiques actuelles amplifiées, coordonnés par Jean-Luc Tamby.

DÉCOUVREZ AUSSI
MARCHING BAND ROAZHON PROJECT
FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL / MARQUIS REVLON /
CLÉMENT LE GOFF
02 07 — 03 07 2022

Hymne à une communauté de marcheuses et marcheurs, métisse et éphémère, qui ne connaît ni frontière ni label : la fanfare déambulatoire *Marching Band Roazhon Project* jaillit à Rennes.

Chorégraphie
STUDIO HOUSE OF HMU
Conception et images
FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL
assisté de **VINII REVLON**
Conception musicale
SYLVAIN CARTIGNY
ORCHESTRE DE SPECTACLE DE MONTREUIL
assisté de **BLAISE CARDON-MIENVILLE**
Pratique Feldenkrais et assistanat
SARA LINDON
Danse baroque
CORINE MIRET
Textes
LISALO
Lumières
SCOTT ZIELINSKI
BRICE HELBERT
Son
XAVIER JACQUOT
SAMUEL MAZZOTTI
Vidéo
STÉPHANE RIMASAUSKAS
Régie générale et plateau
ARTHUR FRANC
Mixage films
JAN VYSOCKY
Étalonnage films
YANNIG WELLMANN
Prise de son films
TERENCE MEUNIER
FANNY WEINZAEPFLEN
Régie tournage
OLIVIA LINDON
Costumes
MILLARAY ANGULO
Perruques
KEIONA
Production
JASON ABAJO
ANTOINE BLESSON
MARIA GAMBOA

Avec
DIVA IVY BALENCIAGA
DALE BLACKHEART
BLAISE CARDON-MIENVILLE
JEAN-FÉLIX HAUTOIS
KEIONA
VINCENT KREYDER
MATYOUZ LADURÉE
CLÉMENT LE GOFF
ALAN LETENNEUR
GAËL MARTINEAU
CORINE MIRET
MISSY
FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL
ALEXANDRE PAULIKEVITCH
KORY BLACKS JUAN REVLON
MARQUIS REVLON
VINII REVLON
RIYA STACKS
LAURE VOVARD
et **L'ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE**
dirigé par **KEREN KAGARLITSKY**

Production : Le Grand Gardon Blanc /
House of HMU. Avec le soutien de la Direction
Générale de la Création Artistique – ministère
de la Culture et de la Fondation d'entreprise
Hermès dans le cadre du programme New
Settings. Coproduction : L'Onde Théâtre Centre
d'art de Vélizy ; Maison des Arts de Créteil ;
MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis – Bobigny ; Scène nationale d'Orléans ;
Espace Lino Ventura - Garges-lès-Gonesse ;
Théâtre National de Bretagne. Avec l'aide à la
création de la Région Île-de-France, du Conseil
départemental du Val-de-Marne, de l'ADAMI et
de la SPEDIDAM. Avec le soutien exceptionnel
de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la
Lutte contre le Racisme, l'Antisémitisme et la
Haine anti-LGBT).

ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

Où ce spectacle est-il né ?

En janvier 2020 l'Orchestre Symphonique de Cincinnati m'a invité à imaginer une soirée. L'orchestre cherchait, à travers l'invitation d'artistes, à rénover la forme du concert, à rajeunir son public et à s'interroger sur sa mixité raciale ainsi que sur celle de son public. Le Centre d'art contemporain de Cincinnati leur a montré mon film *Un bal baroque*, réalisé au Centre Pompidou en 2013 avec les premiers vogueurs et vogueuses de Paris, et qui marque la création du Studio House of HMU. Le film met en tension un concerto baroque avec les règles et la gestuelle d'un bal de voguing. À partir de ce film fondateur, nous avons créé, 10 ans plus tard, un concert-performance, véritable bal baroque, qui invitait sur le plateau à la fois l'orchestre, les performeuses et performeurs du Studio House of HMU et le public.

Peut-on revenir sur l'histoire du voguing ?

Le voguing est une danse que l'on connaît et qui appartient à une culture plus vaste que l'on nomme la culture ballroom, qui prend ses racines dans le grand mouvement artistique Harlem Renaissance, né à New York dans le quartier de Harlem au sein de la communauté artistique afro-américaine dans les années 1920. N'étant pas représentés, artistes et penseuses et penseurs afro-américains créent alors à Harlem leurs revues, leurs expositions, leurs clubs de musique, leurs écoles. Elles et ils inventent leurs formes, leurs expressions, leurs langages – peinture, poésie, musique, littérature...

C'est dans ce moment d'effervescence que les femmes travesties afro-américaines (le mot transgenre n'existait alors pas) ont commencé de leur côté à organiser leurs concours de beauté, dans les salles de bal (ballrooms), donnant ainsi naissance à une culture alternative afro américaine LGBTQI+, la culture ballroom.

Ces concours réinventent, à partir de ces figures féminines, tout un monde autour de la mode et de ses représentations sociales dont elles sont, pour cause, exclues.

Dans les années 50-60, au moment où les couvertures des magazines de mode tels que Vogue passent de l'illustration dessinée à la photographie, les figures de la communauté transgenre et homosexuelle noire américaine commencent, dans leurs bals, à performer les poses des mannequins photographiés. Ces poses performées puis enchaînées donnent naissance à ce qu'on finira par appeler le voguing, en référence au magazine Vogue, et qui définit aujourd'hui cette danse performative de renversement des signes du pouvoir.

La danse voguing, de son côté, absorbe des disciplines comme le ballet, le hip hop ou plus récemment la contorsion. Si elle retourne par moments dans la clandestinité, elle ne cesse d'exister parce que les espaces d'expressions et d'inventions de soi sont une nécessité.

Le voguing va se répandre de façon plus accélérée au début des années 2000 grâce à Youtube et Internet, dans tous les États-Unis, pour arriver inévitablement en France et en Europe, et plus particulièrement à Paris qui devient aujourd'hui une capitale du voguing.

Quel est votre lien personnel avec cette scène du voguing ?

Je suis allé à Baltimore pour la première fois en 2011, grâce à une bourse, sur les traces d'un personnage de la série *The Wire*, Omar, un homme homosexuel qui vole la drogue aux dealers pour en redistribuer les profits à la communauté : une figure moderne de la masculinité qui s'invente en dehors des codes attendus. C'est à cette occasion que j'ai rencontré la scène du voguing de Baltimore, puis conséquemment celle de Paris, alors en éclosion. Le voguing a eu un sens très profond pour moi, il met en défi nos conceptions, met la féminité au centre, offre des espaces d'émancipation, de création et de catharsis. De tels espaces devraient à mon sens aussi exister dans le monde de l'art, ce qui est devenu une part active de notre recherche : ouvrir des espaces de célébration.

Je rencontre à Baltimore 3 des membres de la famille Revlon, Marquis, Kory et Dale, et à l'occasion d'une série de portraits que je réalise, je décide d'établir avec eux un travail de collaboration. *Singulis et Simul* est le fruit de cette rencontre, puis avec les premières figures de la scène du voguing de Paris, Vini Revlon, Diva Ivy Balenciaga, Riya Stacks ou Matyouz Ladurée... Au final ce sont elles et eux qui représentaient la figure d'Omar que j'étais venu chercher.

Quel est le processus de travail au sein du Studio House of HMU ?

Un point central de notre processus est de ne pas enfermer les membres du Studio HMU dans un rôle, en particulier de vogueur ou vogueuse : chacun et chacune est bien plus que cela, et le voguing n'est pas un espace ou un ensemble uniforme. Ce qui nous relie c'est le sens de la communauté.

Exemple marquant : nous avons créé, en 2016, avec Marquis Revlon, Vini Revlon et Diva Ivy Balenciaga, une version trans communautaire d'un Marching Band américain, une fanfare déambulatoire et dansante, comme on en trouve dans les quartiers de Baltimore. Marquis a découvert le voguing en pratiquant chaque semaine dans un gymnase de son quartier avec son groupe de Marching Band. À cette occasion, Sylvain Cartigny et Blaise Cardon-Mienville, qui venaient de créer l'Orchestre de spectacle de Montreuil, ont à cette occasion rejoint le Studio HMU. Cette aventure nomade d'une communauté de marcheurs et marcheuses réunissait toutes les possibilités de liberté et de transgression des codes du spectacle, des résidences, ou encore des stéréotypes et des attendus sur la banlieue ou sur les cultures queers. Nous allons bientôt créer à Rennes, Quimper et Lorient, une extension bretonne à cette même expérience de fanfare, avec le représentant à Rennes d'une culture bretonne contemporaine, Clément Le Goff, que j'ai également invité dans la pièce au TNB. Ainsi, *Singulis et Simul* est le fruit de toutes ces rencontres et de toutes ces expériences.

Un mot sur le titre ?

Singulis et Simul, c'est l'inversion de la devise de la Comédie-Française, *simul et singulis*, « ensemble et soi-même ». Quand le roi a constitué la Compagnie royale, il a regroupé 4 compagnies différentes. Cette devise, à visée politique, avait pour but de pacifier les esprits : vous serez ensemble mais vous resterez vous-mêmes. Or je crois que pour pouvoir être ensemble il faut d'abord pouvoir être soi-même. C'est ce qu'offre le voguing : se célébrer soi-même avant de pouvoir être dans le monde, en confrontation avec l'autre, collectivement.

— Extrait des propos recueillis par Olivia Burton pour la MC93, avril 2021

STUDIO HOUSE OF HMU

Cette communauté rassemble des artistes de Paris, Beyrouth et Baltimore. Frédéric Nauczyciel crée ce Studio en 2011, après sa rencontre avec les vogueurs Marquis Revlon, Kory Revlon et Dale Blackheart. Puis, il rencontre en 2012 les vogueuses et vogueurs parisiennes et parisiens Vini Revlon, Riya West, Diva Ivy Balenciaga, KEIONA et Matyouz Ladurée. Le Studio héberge le *Marching Band Paris Project*. Les productions reposent sur les personnalités et les biographies de ses membres, de leurs talents et de leurs aptitudes, en mettant en proximité des personnalités hétérogènes en termes de genre, de race, d'origine sociale, d'âge, de nationalité et de langues.

FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

Artiste visuel et vidéaste, il travaille entre Paris et Baltimore aux États-Unis. Diplômé en finance et formé en art auprès du chorégraphe Andy DeGroat, il réalise des photographies, images, films et performances et construit des images collaboratives qui tendent vers une hybridation des formes. Depuis 2011, il déploie son travail entre Baltimore et la périphérie parisienne. Il met en relation diverses expressions performatives, telles que le voguing, les fanfares déambulatoires, la danse baroque. Il questionne et expérimente l'idée de communautés éphémères et d'espaces de célébration en art. Il expose en France (MAC VAL, Centre Pompidou) ou aux États-Unis. Il a été artiste associé à la MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, à la Cité internationale des arts, aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois / Montfermeil, au Centre National de la Danse à Paris. Il est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

POUR SUIVRE
TOUTES LES BIOGRAPHIES
À lire sur T-N-B.fr

MUSIQUE

**REQUIEM
WOLFGANG
AMADEUS MOZART
ORCHESTRE
NATIONAL
DE BRETAGNE**

Pour clore la saison, l'Orchestre National de Bretagne, en partenariat avec le BBC National Chorus of Wales et le chœur Prolatio, propose l'œuvre emblématique de Wolfgang Amadeus Mozart, *Requiem* et la création française *Dawning* composée par Huw Watkins. À la fois sombre et radieux, résigné et conquérant, le *Requiem* a l'extraordinaire propriété de nous faire espérer en un « au-delà ». Comme l'écrivait le philosophe Emil Cioran : « Un souffle de l'au-delà y plane. Comment croire, après une pareille audition, que l'univers n'ait aucun sens ? Que tant de sublime se résolve dans le néant, le cœur, aussi bien que l'entendement, refusent de l'admettre ».

16 06 — 18 06 2022

Salle Vilar 1h

En vente à la billetterie de l'ONB

Tarif préférentiel avec la CARTE TNB

MUSIQUE / DANSE

**MARCHING
BAND ROAZHON
PROJECT
FRÉDÉRIC
NAUCZYCIEL /
MARQUIS REVLON /
CLÉMENT LE GOFF**

Hymne à une communauté de marcheuses et marcheurs, métisse et éphémère, qui ne connaît ni frontière ni label : le *Marching Band Roazhon Project* jaillit à Rennes. Pour cette édition, Clément Le Goff, artiste rennais et ambassadeur de la culture contemporaine bretonne rejoint cette expérience collaborative hors norme. Ralliant les États-Unis à la France, ils créent une forme vivante et participative, d'essence trans. Ce qui veut dire qu'elle excède les différences (de disciplines artistiques, d'âges, de cultures, de genres) pour les agréger dans une fanfare déambulatoire qui se réinvente en fonction des lieux où elle se joue et qui réinvente les lieux qu'elle traverse.

02 07 — 03 07 2022

Fanfare déambulatoire, installation et projections

Gratuit, en accès libre.

Détail des rendez-vous et parcours sur T-N-B.fr

En partenariat avec les Tombées de la Nuit, le Frac Bretagne, le Musée des beaux-arts et Les Champs Libres. Avec le soutien de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique.

À VOS AGENDAS SAISON 2022–2023

À PARTIR DU 16 JUIN

Découvrez la saison 2022–2023 sur T-N-B.fr

À PARTIR DU 21 JUIN

Achetez votre CARTE TNB en ligne
ou au TNB et réservez vos places
ou en priorité à un tarif préférentiel.

MERCREDI 29 JUIN

LANCEMENT DE SAISON !

Arthur Nauzyciel et l'équipe du TNB vous
proposent un moment convivial pour découvrir
la nouvelle saison, récupérer votre brochure de
saison, échanger avec l'équipe et partager un
verre au bar du TNB.

Gratuit sur inscription sur T-N-B.fr

18h30 – Accueil au TNB

19h – Présentation par Arthur Nauzyciel,
directeur du TNB, des thématiques et temps
forts de la saison 2022/2023

20h – Temps d'échange autour de la
programmation et de vos choix avec l'équipe
au Bar du TNB

POUR PARTAGER

LE BAR-RESTAURANT DU TNB

Partagez un moment de convivialité et
rencontrez les artistes au Bar/Restaurant.
Découvrez un bar, un salon de thé et un
restaurant totalement repensés pour y
déguster une cuisine du marché avec des
produits frais et de saison. Plats du jour
et restauration légère vous sont proposés.

Ouvert le mardi, mercredi et samedi à partir de 17h
et le jeudi et vendredi à partir de 12h

POUR PROLONGER

LA LIBRAIRIE LE FAILLER

Poursuivez le plaisir de la représentation
grâce à une sélection d'ouvrages en lien avec
la saison du TNB. Chaque soir de
représentation, dans le hall du TNB

LES PARTENAIRES

Le TNB est subventionné par

En partenariat avec
Ouest France ; C-Lab ; Le Monde ;
Transfuge ; Télérama
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print

RÉSERVEZ

En ligne sur T-N-B.fr

Par téléphone au 02 99 31 12 31

Sur place du mardi au samedi de 13h à 19h

RESTEZ CONNECTÉ·E SUR LE NET

Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

#TNB2122

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

Suivez toute l'actualité du TNB sur T-N-B.fr

