

La Perle Noire (The Black Pearl)

A Nikhil Chopra exhibition

Performance from March 6 at 7 pm to March 8 at 9 pm

Exhibition from March 8 to April 12, 2014

After his first participation in the group show “Inventing a Future” in 2013, the Indian artist Nikhil Chopra takes over Level One for a solo exhibition called “La Perle Noire.”

Combining 16th century Dutch painting, romantic themes from the 19th century, and history painting, Nikhil Chopra liberates the border between installation, performance, painting and photography, offering multiple avenues of approach to the public. Colonialism, identity, and exoticism are skillfully addressed in each of his performances, with suggestions of answers to be found in the openings through choreographed texts. At each opportunity the artist brings to life an original character, derived from his own personal mythology or from collective histories.

From Thursday 6 March at 7:00pm to Saturday 8 March at 9:00pm, Chopra will take over Level One for fifty hours in a continuous performance that is visible to the public. The title *La Perle Noire* has several references: it is an homage to Josephine Baker who under the nick name “The Black Pearl” took Paris by storm in the 1920s. Chopra appeared as Baker in his performance in 2011 in the Pompidou Center exhibition “Paris-Delhi-Bombay”. However, pop culture isn’t ignored with reference to the name of Jack Sparrow’s ship in “Pirates of the Caribbean”, under whose decks the loot is stored.

The character Sir Raja was created by Chopra while he was living in Ohio in 2002. A stereotypical Indian Prince from the colonial era, Chopra uses him as an alter ego during performances in tableaux vivants. After 7 years of silence, Nikhil Chopra gets back to this character but activates him through a new avatar: Sir Raja IV.

Chopra often uses materials from daily life, such as lipstick, to transform his own body and the exhibition space. Used as a visual tool to paint and draw, the lipstick is also included for its smell. The nearly nauseating, sweet and persistent odor it releases portrays the association between masculine and feminine. In the artist’s world, objects, accessories and costumes are arranged such that they form scenes just like in a still life.

Here, dressed in linen and walking around among the pillows on the floor, Chopra begins by painting himself all in white as if to create a blank canvas for drawing and transforming himself into an object—no longer an individual. The sky blue walls gradually give way to drawings in red lipstick, wall to wall pillows cover the floor, and the artist’s fantasy of a sea of blood is released, from which will emerge Sir Raja IV.

LEVEL ONE

18 RUE DES 4 FILS 75003 PARIS

TEL + 33 1 44 78 00 60 / INFO@LEVEL-ONE.FR

«The challenge for an audience is to sustain the long duration of the work: its slow gestures and unfolding narrative, as they watch me, or gaze at me through a camera lens, maintain safe non-intrusive distance so as to not disturb my ‘private’ dinner, lounge, wash or sleep time. I watch them back, negotiating their space around me. In a performance I voluntarily resign myself to the solitary world that my character inhabits, even as I am continuously being watched and gazed at. Live art performance allows me to experience my immediate world viscerally, in the here-and-now, and engage my muscles and mind in alternative ways».

The performances are specific to the site or their environment. For *La Perle Noire* the history of the Marais is referenced through the neighborhood’s commerce in precious metals and jewelry shops. Between the 16th and 18th centuries, aristocratic Parisians build their townhouses in the neighborhood. Five centuries later, Sir Raja IV takes his turn in the neighborhood, highlighting the luxury and opulence typical of the Maharajas.

In 1925, Bhupinder Singh, then Maharaja of the State of Patiala, came to Paris with a collection of gems and asked the jeweler Cartier to create an exceptional necklace, combining traditional forms and Art Deco design. Known today as the “Patiala Necklace,” the project was a kind of reverse colonialism in which the supremacy of Europe was challenged. The Maharaja was keenly aware of his role as an Indian prince and rebel at a time of white superiority. Recently seen as part of the “Cartier: Le Style et L’Histoire” exhibition at the Grand Palais, Nikhil Chopra was fascinated and inspired. The artist immersed himself in photos from the end of the 19th century of the sort in keeping with this Maharaja so full of panache and at ease in his role as Indian prince and European dandy who lived in luxurious pomp, and who would put to shame the bling of any hip hop star today.

This shift can be felt in the structure of the *La Perle Noire* performance piece itself: starting out as a white angel in the middle of a becalmed sea, the character gradually gives way to the dandy, and finally the monstrous Sir Raja IV, alone on his raft in the middle of a storm.

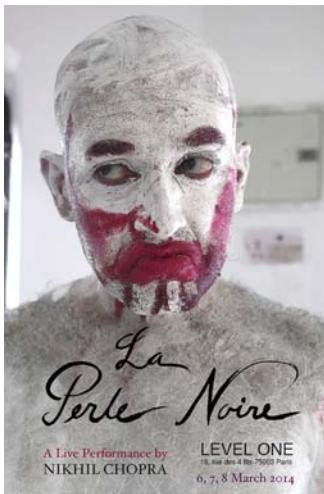
« My performances may be seen as a form of storytelling that intermingles familial histories, personal narrative and everyday life. The process of performing is a means to access, excavate, extract and present them. Autobiography is one place I know where to begin from. All urgencies, desires, knowledge, emotions, expressions, stem from that place that I am rooted in. My sense of identity is deeply connected to my sense of location in time and space.»

Costume design by Loise Braganza

LEVEL ONE

18 RUE DES 4 FILS 75003 PARIS

TEL + 33 1 44 78 00 60 / INFO@LEVEL-ONE.FR



Nikhil Chopra, La Perle Noire

Performance du 6 Mars -19h au 8 Mars -21h.

Exposition du 8 Mars au 12 Avril 2014

Après une première participation à l'exposition collective *Inventing a Future* en 2013, l'artiste indien Nikhil Chopra investit Level One pour une exposition personnelle intitulée *La Perle Noire*. Conjuguant la peinture hollandaise du XVI^e siècle, les thèmes romantiques du XIX^e siècle et la peinture d'Histoire, Nikhil Chopra rend poreuse la frontière entre installation, performance, peinture et photographie, offrant au public une multitude de points d'entrée dans son oeuvre. Colonialisme, identité et exotisme sont autant de problématiques habilement soulevées dans chacune de ses performances, proposant des éléments de réponse dans ces interstices à travers des textes chorégraphiés. A chaque invitation, Nikhil Chopra active un personnage de son invention, lié à sa mythologie personnelle ou aux histoires collectives.

Nikhil Chopra investit Level One à partir du jeudi 6 Mars à 19h jusqu'au samedi 8 Mars à 21h; pendant cinquante heures de performance en continu, visible par la public. Le titre de la performance, *La Perle Noire* est un jeu de références; l'une d'elles, rend hommage à l'artiste afro-américaine Joséphine Baker connue sous le surnom "The Black Pearl" qui prit Paris d'assaut dans les années 1920. Personnage précédemment joué par l'artiste lors de sa performance dans l'exposition Paris-Delhi-Bombay au Centre Pompidou en 2011. Pour autant, la référence à la culture populaire n'est pas écartée avec l'emprunt du nom du navire de Jack Sparrow dans le film "Pirates des Caraïbes" où les pilleurs entreposaient leur butin.

Le personnage de Sir Raja, a été crée par Nikhil Chopra alors qu'il vivait en Ohio en 2002; Il s'agit d'un stéréotype de prince indien d'un pays sous une ère coloniale que Chopra utilise en tant qu'alter ego pour créer des tableaux vivants lors de ses performance. Après sept années de silence, Nikhil Chopra retourne à ce personnage à travers son nouvel avatar : Sir Raja IV.

Souvent Nikhil Chopra transforme son corps et l'espace d'exposition à l'aide de matériaux issus du quotidien tel que le rouge à lèvres. L'utilisant pour ces peintures et dessins pour leur présence visuelle mais aussi odorante. Le parfum qui s'en dégage, presque maladif, doux et persistant, joue de l'association à un genre féminin - masculin. Dans l'univers de Nikhil, les accessoires, objets, costumes sont arrangés de telle sorte qu'ils forment comme des scènes peintes de nature-morte. Ici, arrivant vêtu de lin et circulant entre les coussins au sol, Nikhil commence par se peindre entièrement en blanc afin de créer une sorte de surface vierge sur laquelle dessiner et se transformer en objet et non plus d'individu. Les murs peints en bleu ciel laissent progressivement place à un dessin au rouge à lèvre, des murs au sol couvert de coussins, dépeignant dans l'imaginaire de l'artiste une mer de sang déchainée dans laquelle apparaitra et se transformera Sir Raja IV.

LEVEL ONE

18 RUE DES 4 FILS 75003 PARIS

TEL + 33 1 44 78 00 60 / INFO@LEVEL-ONE.FR

«Le défi pour le public est de maintenir son attention tout au long de l'oeuvre : gestes lents, déroulement narratif et fixation à travers l'objectif de la caméra sont autant d'éléments qui entretiennent cette distance de sécurité, non intrusive afin de ne pas déranger mon espace ‘privé’ de dîner, de détente, de toilette ou encore de sommeil. Je les regarde du coin de l'œil, négociant leur espace autour de moi. Dans une performance je me résigne volontairement au monde solitaire que mon personnage habite, même si je suis continuellement observé et scruté. Le spectacle vivant de la performance me permet d'expérimenter mon monde actuel depuis l'intérieur, ici et maintenant, stimulant mes muscles et mon esprit de manière alternative.»

Ses performances sont spécifiques au lieu ou à son environnement même, pour *La Perle Noire*, l'histoire même du Marais est évoqué à travers l'implantation dans ce quartier de bijouteries et de l'intense activité relative aux métaux précieux. Entre le XVI^e et le XVIII^e siècle, les nobles parisiens installèrent leurs hotels particuliers dans ce quartier. Cinq siècles plus tard, Sir Raja IV prend à son tour ses quartiers ici, mettant en exergue le luxe et l'opulence propres aux Maharajas indiens.

En 1925, Bhupinder Singh, alors Maharaja à la tête de l'Etat de Patiala arrive à Paris muni d'un coffre rempli de pierres précieuses, et demande à la maison Cartier de lui confectionner un collier exceptionnel, combinant formes traditionnelles indiennes et les tendances Art déco, aujourd'hui connu sous le nom de “collier de Patiala”. Cet acte symbolique du Maharaja de Patiala marque une forme de renversement du colonialisme où la suprématie européenne est contestée. Le Maharaja était particulièrement conscient de son identité en tant que roi indien et rebelle en ces temps de supériorité blanche. Récemment exposé lors de l'exposition *Cartier : Le Style et l'Histoire* au Grand Palais a fasciné et inspiré Nikhil Chopra. De même, l'artiste s'est plongé dans les photographies indiennes de la fin du XIX^e siècle de la lignée de ce Maharadja plein de panache, aussi bien à l'aise dans son rôle de roi indien que dandy européen vivant dans une pompe fastueuse jusqu'au dernier descendant du Panjabi dont le kitch n'a rien à envier à une star du hip hop.

Cette transition se ressent dans la structure même de sa performance *La Perle Noire* : apparu comme un ange blanc au milieu d'une mer apaisée, son personnage laisse progressivement place au dandy puis au monstreux Sir Raja IV, seul sur son radeau au milieu d'une tempête.

« Mes performances peuvent être perçues comme des contes qui entremêlent histoires familiales, narration personnelle et vie quotidienne. Le processus de la performance est un moyen d'y accéder, de les creuser, de les extraire et de les présenter. L'autobiographie est un terrain connu à partir duquel je démarre. Toutes les urgences, les désirs, les connaissances et les expressions découlent de cet endroit auquel je suis enraciné. Mon sentiment d'identité est profondément lié à mon sens de localisation dans le temps et l'espace. »

Costume dessiné par Loise Braganza

LEVEL ONE

18 RUE DES 4 FILS 75003 PARIS

TEL + 33 1 44 78 00 60 / INFO@LEVEL-ONE.FR