

Deanna Bowen
A Harlem Nocturne

Commissaire : Kimberly Phillips
Exposition présentée par OBORO, Ada X et GIV
12 septembre au 17 octobre 2020
Mise en tournée par la Contemporary Art Gallery de Vancouver avec le généreux soutien du Conseil des arts du Canada

- 1 *Gibson Notations 1, 2019***
Impression sur film transparent, montée dans une boîte lumineuse
50,5 x 15,5 pouces
Édition de 3 et une EA
- 2 *Gibson Notations 2, 2019***
Impression sur film transparent, montée dans une boîte lumineuse
50,75 x 28,25 pouces
Édition de 3 et une EA
- 3 *Gibson Notations 3, 2019***
Impression sur film transparent, montée dans une boîte lumineuse
41,75 x 28,5 pouces
Édition de 3 et une EA

En utilisant le système de notation Benesh pour les œuvres *Gibson Notation*, Bowen transcrit trois danses créées par le chorégraphe Leonard Gibson et performées dans le cadre de l'émission de variétés *Eleanor* diffusée à CBC en 1955. Dans cet acte de traduction, le mouvement enregistré est extrait de la bobine d'une archive obscure dénichée par l'artiste et converti en une forme qui peut être partagée, étudiée et performée à nouveau, permettant à la danse de revivre dans les archives d'autres corps.

- 4 *Gibson Duets, 2018***
Vidéo monobande
05:16
Remerciements particuliers au Western Front et à Cineworks

Gibson Duets exécute un geste d'excavation et de réanimation archivistique. L'émission de variétés *Eleanor*, diffusée sur les ondes de CBC en 1955, était présentée par la renommée

chanteuse jazz de Vancouver Eleanor Collins, première (femme) Noire à animer à la télévision nord-américaine. Plusieurs numéros de danse présentés à l'émission étaient chorégraphiés et performés par l'éminent danseur Noir Leonard Gibson. Dans la vidéo de Bowen, Bynh Ho et Justine A. Chambers, danseur et danseuse de Vancouver, recréent trois des danses de Gibson. Nous les visionnons à partir d'une table de montage, dispositif qui fait écho à la façon dont l'artiste a d'abord fait la rencontre des vastes

archives de la performance Noire détenues par la CBC et peu connues de la communauté.

- 5 *Katherine Dunham in Tropical Revue, 2019***
Plâtre, aluminium et cuivre
10 x 10 x 38 pouces

Anthropologue, danseuse, chorégraphe et éducatrice Noire américaine, Katherine Dunham est principalement reconnue pour ses études et son enseignement de la danse afrodiasporique.

Elle a mené l'une des plus grandes carrières de danseuse du 20e siècle et a dirigé sa propre compagnie de danse qui a énormément tourné en Amérique du Nord, particulièrement dans le sud où la ségrégation raciale était bien présente. En 1947, elle s'est produite à Vancouver avec sa compagnie. À cette occasion, le danseur local Leonard Gibson a été appelé à jouer la doublure à la dernière minute. Elle l'a ensuite invité à étudier avec elle à New York. À Vancouver, l'héritage des enseignements de Dunham est toujours palpable dans la communauté de la danse. Cette sculpture est une reproduction de « Katherine Dunham in Tropical Revue » présentée en 1947 durant l'exposition amateur Vancouver Pacific National Exhibition, qui trahit le racisme endémique présent dans la caricature des Noire.s à l'époque.

- 6 *Dunham Orgy, 2019***
Impression à jet d'encre d'une archive sur papier en mousseline de coton
18 x 24 pouces
Édition de 15 et une EA

Anthropologue, chorégraphe et directrice d'une compagnie de danse, Katherine Dunham était une ardente activiste pour la justice sociale surveillée durant plusieurs années par le FBI. La page couverture de son dossier officiel démontre comment le corps Noir était régulièrement hypersexualisé, diffamé et criminalisé par les autorités sous le prétexte d'une « surveillance » des activités.

- 7 *Harlem Dogpatch, 2019***
Huile sur panneau
34 x 46 pouces

Bowen agrandit de façon dramatique une annonce de la grosseur d'un timbre-poste publiée dans un journal pour le Harlem Nocturne, la seule boîte de nuit de Vancouver qui appartenait à des personnes Noires. Ouverte en 1957, elle était située au 343 East Hastings dans un quartier ethniquement diversifié de l'extrême est de la ville. Le club était la copropriété d'Ernie King, l'oncle de Leonard Gibson, et de sa femme Choo Choo Williams, cousine éloignée de Bowen, qui y était également danseuse. La mère et la grand-mère de Bowen ont toutes

deux travaillé au Harlem Nocturne. À la fin des années 1950 et durant les années 1960, le club était incessamment la cible de discrimination policière; des descentes répétées et une escalade de violence ont culminé par le tabassage brutal de King par la police, ce qui mena à la vente du club en 1968.

8 Jack Wasserman: Reporter's Notebook, Oct 14 & 17, 1959, 2019
Impression à jet d'encre d'une archive sur papier en mousseline de coton
45,5 x 37 pouces

9 The Promised Land, 2019
Sérigraphie floquée
45 x 38 pouces
Édition de 3 avec une EA

Dans cette œuvre, Bowen réinterprète l'intertitre de *The Promised Land*, un épisode de la série *Heritage* diffusé à la télévision en 1962. L'épisode raconte l'histoire d'une communauté Noire – de laquelle des ancêtres de Bowen font partie – qui fuit la montée de la violence et de la ségrégation aux États-Unis pour finalement s'installer dans la Amber Valley, au nord de l'Alberta dans les premières années du 20e siècle. Écrit par les sœurs Ruby et Barbara Sneed et mettant en vedette Leonard, Chick, Thelma et David Gibson, *The Promised Land* présente la migration vers le nord tel un voyage menant de la persécution à la libération, mais occulte le vicieux racisme anti-Noir rencontré au Canada.

10 Give Me Shelter, 2011/2019
Livre d'artiste
8,5 x 11 pouces
Édition de 3 et une EA

Ce livre transcrit un très long entretien de Bowen et sa mère mené en 2011 alors que les deux femmes revisitent de nombreux endroits familiers de Vancouver. La conversation revient souvent sur l'expérience de la mère qui a grandi dans la ville et au fait qu'elle y ait souvent été témoin de violence motivée par le racisme. Le livre est ouvert sur les pages qui contiennent des photographies du grand-père de Bowen, que l'artiste décrit comme un homme très discipliné

et religieux. Nous le voyons dans ses jeunes années alors qu'il voyageait beaucoup en tant que pasteur, et plus tard dans sa vie lorsqu'il travaillait comme ouvrier métallurgique sur les chantiers navals de Vancouver. Durant cette période, il a été sollicité afin d'offrir des conseils spirituels à un jeune homme Noir inculpé de meurtre et condamné à la peine de mort. Cette expérience, relate Bowen, l'a mené au désespoir.

11 Culloden Court: A Case Study (after Muddu Gopal Rao Patti, Oct 1972), 2019
Tracé imprimé sur papier
35,5 x 68,5 pouces

Tiré d'un mémoire de maîtrise en architecture publié en 1972, ce tracé définit les paramètres de Culloden Court, un complexe d'habitations pour familles à faible revenu situé dans l'est de Vancouver. Bowen et sa mère y ont vécu périodiquement entre 1974 et 1985. Cette image cartographie l'étendue du monde social et spatial de l'artiste comme jeune adulte.

12 Donna (afterimage), 2020
Plexiglas noir opaque
29 x 71 pouces

13 Wake Video (Leora Smalley, Barbara Parker, Eldith Smith, Verna Ward, Lorena Jordan) 2019
Vidéo monobande avec son, mousseline noire
Dimensions variables
20:48

14 CBC Evening News: Disco Discrimination January 26, February 6, February 22, 1979 2019
Vidéo monobande avec son
08:36
Avec la permission de CBC Archives

15 Report to Council: Standing Committee of Council on Community Services, January 25, 1979, 2019
Impression sur acétate et rétroprojecteur
Dimensions variables

16 Vancouver blacks fighting mad at discos, Jan 17, 1979, 2019
Impression à jet d'encre d'une archive sur papier en mousseline de coton
35,5 x 49 pouces

17 Vancouver's Enchanted Evening Under the Stars, Maclean's Aug 3, 1957, 2019
Vinyle
52 x 97 pouces

Cette photographie du *Theatre Under the Stars* situé au Stanley Park de Vancouver, qui a été publiée à l'origine dans le magazine *Maclean's* en 1957, localise géographiquement l'endroit où Herman Risby et Leonard Gibson, membres de la famille de Bowen, ont performé ensemble dans des productions théâtrales durant les années 1950. Cette image, comme plusieurs autres œuvres de l'exposition, sert à cartographier des sites peu connus de la ville où les personnes Noires ont vécu, travaillé et performé.

18 Theatre Under the Stars' cast photo from Finian's Rainbow, circa 1953, 2019
Impression à jet d'encre d'une archive sur papier en mousseline de coton
22,5 x 18,5 pouces
Avec la permission de l'artiste, du Theatre Under the Stars, et de Cecilia et Roger Smith

La production *Finian's Rainbow* a été présentée au théâtre en plein air Theatre Under the Stars au Stanley Park de Vancouver en 1952. La distribution comprenait Herman Risby, grand-oncle de Bowen, Leonard Gibson, cousin de Risby (tous deux dans la deuxième rangée à droite) et la renommée chanteuse jazz Eleanor Collins (première rangée à droite).

19 Rupert Lanes (after Wall), 2019
Impression chromogène sur Dibond
26,5 x 40 pouces

20 Hotel Stratford, 2019
Impression indigo sur carte à double face
4 x 6 pouces
Édition en libre accès
Avec la permission de Vancouver City Archives

21 On Trial The Long Doorway, 2017/2019
Vidéo à 4 canaux avec son, vinyle, journaux
3:09:05

L'installation vidéo à 4 canaux *On Trial The Long Doorway* s'intéresse à la fin de la série dramatique *The Long Doorway* diffusée en 1956 sur les ondes de CBC dans laquelle le grand-oncle de Bowen, Herman Risby, jouait un rôle de soutien. L'histoire est celle d'un avocat Noir de l'aide juridique assigné à représenter un étudiant blanc de l'Université de Toronto accusé d'avoir agressé violemment un jeune joueur de basketball Noir prometteur. Apparemment, aucun enregistrement de la série n'existe, Bowen a donc utilisé le scénario retrouvé et les notes de la scénographie afin de reprendre l'œuvre de façon expérimentale avec cinq acteur.rice.s torontois.e.s Noir.e.s, lesquel.elle.s incarnent chacun plusieurs rôles durant les répétitions publiques filmées. Tout comme le scénario original refuse la résolution des questions tendues qu'il pose autour des races et des classes, les spectateur.rice.s de l'installation vidéo de Bowen sont confronté.e.s à de nombreuses lectures enchevêtrées du scénario. Nous devons suivre les acteur.rice.s à travers les multiples ficelles du dialogue alors qu'ils/elles analysent et déconstruisent les scènes du drame et les notions de l'identité canadienne Noire à partir de leur propre posture.

22 A quick riff, 2020
Vidéo monobande avec son
01:15
Remerciements particuliers à Charles Ellison