

A photograph of a volcanic landscape. In the foreground, a wooden walkway with a railing made of logs runs along a dark, rocky slope. The slope shows distinct horizontal layers of different colored ash and lava. In the background, a steep, barren mountain rises. A person's hand holding a camera is visible on the right side of the frame. A white text box is overlaid on the right side of the image.

**HUGO
KOSTRZEWA
PORTFOLIO
2016**

Le Chapitre / installation olfactive / La tentation de survivre / 2013

6 diffuseurs de parfum programmables / chêne / chaînes / concentré d'humus / urine de biche synthétique / concentré de fumée synthétique / attractif pour cerfs rouges / parfum fleur de lys / parfum fruits exotiques.

Le Chapitre, c'est la réunion en assemblée des moines pour délibérer des affaires spirituelles et matérielles de la communauté d'une abbaye.

Ici 6 diffuseurs de parfums, ou plutôt 5 + 1 : l'un d'eux est installé à distance.

L'atmosphère est solennelle, le silence est rompu de temps à autre par le son d'un vaporisateur qui se déclenche.

Psssst !

Les odeurs varient de l'identifiable à l'imperceptible, ou plutôt à l'infra-perceptible, uniquement ou presque par les animaux.

Elles font appel à notre mémoire olfactive et nous poussent à nos limites de perception et d'appréciation.

Au gré du temps se créent des accords différents, des histoires de chasse, des pastorales.

Reste la question de l'exclusion des fruits exotiques.

Debout Cyborg ! / installation olfactive / La tentation de survivre / 2013

Table d'hôpital / composition de plantes carnivores / sac poubelle / fruits en fermentation / mouches / criquets.

Une injonction, *Debout Cyborg !*

Un cadeau, une vague odeur d'agrumes fermentés, des bruits d'insectes.

Des mouches volent autour, elles vont et viennent, du sac aux plantes carnivores, attirées par leurs odeurs respectives.

Un système qui court à sa perte.

Où est Cyborg ?

Everything Always Has Beauty / Retour du Japon / Performance / 2012

Performance sonore et olfactive immersive initiée durant une résidence itinérante au Japon.

Le contexte : des tapis de yoga sont disposés au sol de manière concentrique autour d'une marmite posée sur un réchaud à gaz. À l'intérieur, le dashi, bouillon d'algues et de poisson fermenté et fumé, base de la cuisine japonaise.

Le public s'installe sur les tapis, puis c'est l'obscurité.

J'interprète en temps réel une pièce sonore sur un système son spatialisé incluant entre autres un puissant caisson de basses et un haut parleur d'espace public au timbre caractéristique. La pièce est conçue notamment par l'empilement de dizaines d'enregistrements de flux mélangés à des sons créés en studio.

Cette pièce est le prolongement des heures passées à enregistrer et filmer l'eau sous toute ses formes au Japon.

Ce n'est pas uniquement de l'eau qu'il est donné à entendre, mais surtout ce que j'ai pu sentir et ressentir. Au bout de quelques minutes, le parfum du dashi se fait entêtant, puis la vapeur envahi la pièce, même les murs se parent d'humidité.

Le dashi se transforme en mer, les sons en vagues, en *waves*.

Des sons de flux et de reflux de groupes humains, de transports. Des flux électriques, électroniques, mécaniques, chaotiques, volcaniques, arhythmiques, des alarmes aussi, des ruptures et, sous-jacents, d'autres mouvements infinis, imperturbables, cosmiques.

Memorex Memorex / performance sonore et gustative / 2014

Performance donnée lors de l'enregistrement public du podcast That Tuesday#3 de Marjorie Van Halteren.

J'ai collecté sur des sites d'enchères d'anciennes cassettes audio vierges non déballées.

La plus ancienne date de 1974.

L'idée est de partager mon enthousiasme pour la dégustation de ces cassettes.

De la lecture des jaquettes prometteuses à leur déballage accompagné des odeurs métalliques de ces vieilles bandes, jusqu'à l'écoute attentive de leur contenu.

Car oui, il y a un contenu. 30 ans d'ondes de toutes sortes, de radiations, de magnétisme terrestre, de poussière voire d'humidité marquent un support aussi sensible.

Je procède donc à la diffusion et à l'exploration en direct du contenu de ces cassettes en mettant en valeur certaines fréquences où il semble se passer quelque chose à l'aide d'une table de mixage.

Pendant ce temps, le public mange du pop-corn qu'on lui a distribué dans de larges seaux.

C'est quelque part un clin d'oeil aux spiritualistes qui cherchaient des fantômes dans les accidents techniques qui caractérisaient les débuts de la photographie.

Et au delà des considérations psycho-acoustiques, c'est aussi l'occasion de se souvenir et de discuter de ce qu'il se passait, pour nous et le reste du monde il y a 10, 20 ou 30 ans.

Et de faire la paire avec des vins des mêmes années.

Metatron (mes ruines) / installation olfactive et sonore / 2009

céréales Rice Krispies, guimauve, écouteurs de walkman, câbles, lecteurs MP3, boîtier.

10 cubes de 25 cm de côté, constitués d'un mortier de riz soufflé et de guimauve et à l'intérieur desquels se trouve une paire d'écouteurs. Chaque cube est relié à un lecteur mp3 qui diffuse des lectures de l'intégralité de mes listes de bookmarks (marque-pages internet) effectuées par des voix de synthèse.

De loin, ça sent vaguement la guimauve, ou plutôt le caramel et on perçoit comme un bruissement, un fourmillement. C'est presque organique.

En s'approchant, on entend comme des voix, et il faudra presque coller son oreille aux cubes, rentrer en contact avec la matière et l'odeur pour pouvoir comprendre ce qui est dit.

Une liste hétérogène de tout ce dont je me suis nourri, mais surtout ce que j'ai gardé pour plus tard.

C'est trop.

Performance 2-en-1 / depuis 2008

Je joue de la polka et distribue des beignets polonais en même temps.
En plus de cela je compte et incrémente mes fausses notes et le nombres de beignets que je distribue. Je danse occasionnellement.
Etre artiste, avoir un métier «alimentaire», jongler entre les deux.
La question de la limite entre performance et prestation.

***One minute performance* / 2009**

production artconnexion

18h55: Une limousine s'avance et se gare en double-file au pied du beffroi de la chambre du commerce de Lille.

18h58: Trois hommes vêtus de noir en sortent, l'un d'eux installe un ordinateur sur le capot de la voiture pendant que les deux autres montent la garde.

18h59: Une bande son émanant de la voiture démarre, comme une corne de brume annonçant un événement.

19h00: Le carillon entame comme toutes les heures «l'Ode à la joie» de Beethoven et vient se marier musicalement à la bande son.

La mélodie originale paraît mélancolique, méconnaissable.

19h01: Les trois hommes montent dans la voiture sous les applaudissements et filent sur les chapeaux de roues.

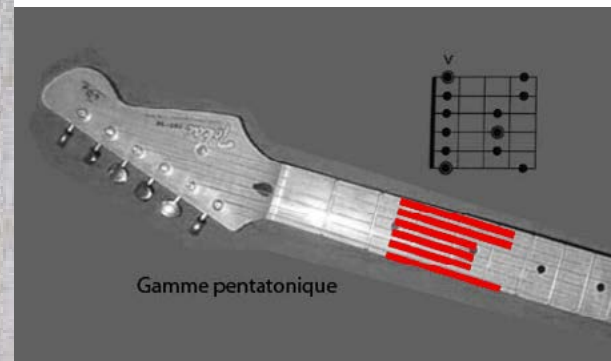
Sans titre / peinture 120x90 cm / 2009

peinture pour marquage routier, micro-billes de verre, peinture à huile.

production artconnexion

C'est une schématisation de la gamme pentatonique sur le manche d'une guitare, la gamme du blues, celle qui a façonné la musique populaire à partir du 20e siècle et qui hante notre inconscient collectif musical.

Les bandes rouges sont exécutées à la peinture à l'huile par petites touches, la peinture réfléchissante est appliquée à la truelle.

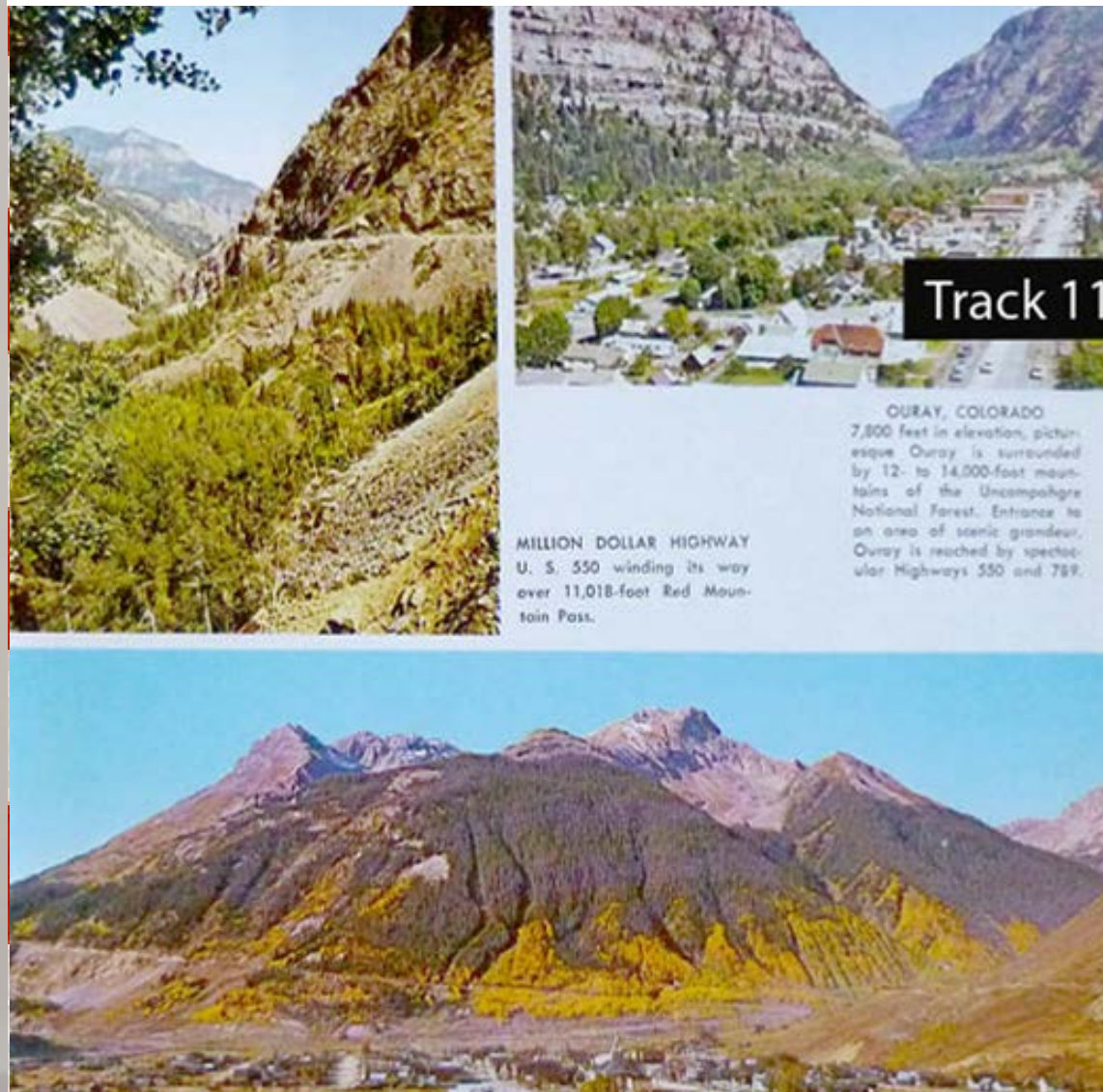
Colorful Colorado / Installation Sonore / 2009

production artconnexion

Guide touristique du Colorado, platine cd, casque atténuateur de bruit, musique improvisée des grands espaces

15 chansons improvisées à partir du texte d'un ancien dépliant touristique du Colorado.

Une tentative de cartographie mon rapport à la musique et au paysage américains mais aussi d'étudier les reliefs propres à la langue et à la syntaxe américaine.

Western / installation sonore / 2009

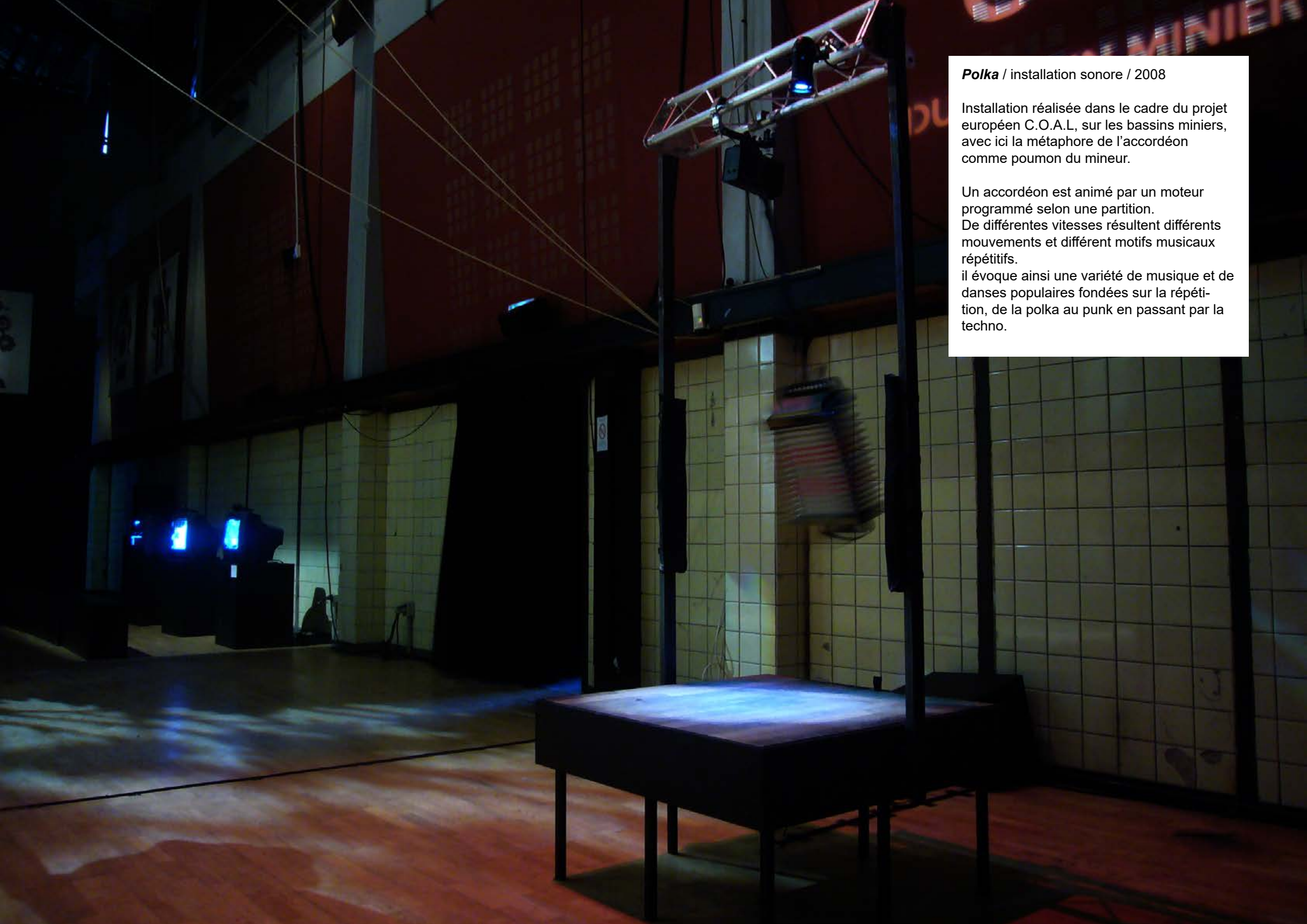
Brouette, sable du désert, bass-pumps, chaîne hi-fi, halogènes, bâche noire, ligne de basse blues.

Le modèle réduit d'une montagne de sable rouge trône sur une brouette et petit à petit s'effondre. Au coeur de la montagne sont enfouis des bass-pumps (enceintes vibrantes de home-cinéma) qui diffusent une rengaine composée de notes très graves issues de la gamme du blues, se répétant lentement.

Les vibrations induisent une érosion progressive de la montagne, entraînant la chute du sable sur une bâche de plastique posée au sol. 1000 watts d'halogènes brûlants surplombent le tout.

Des sièges sont installés tout autour, invitant les spectateurs à prendre leur temps et à mettre à niveau leur point d'horizon.

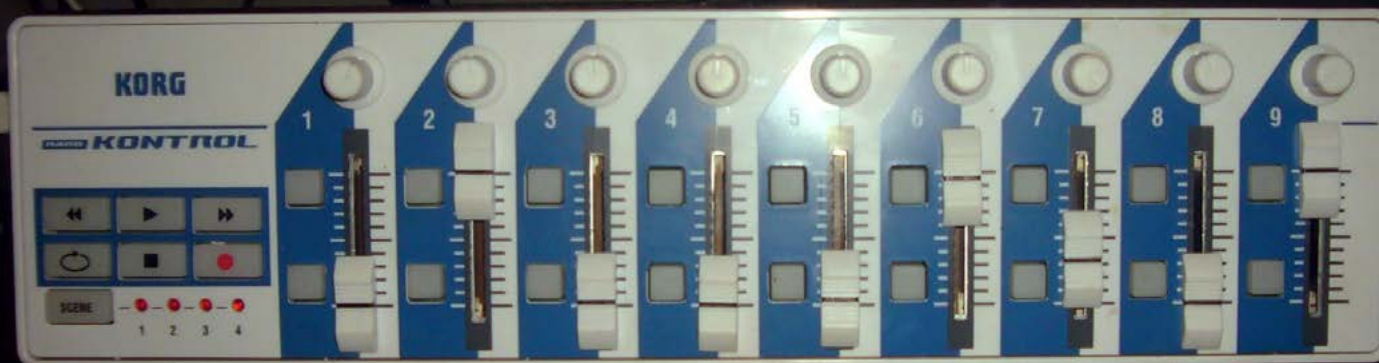

Polka / installation sonore / 2008

Installation réalisée dans le cadre du projet européen C.O.A.L. sur les bassins miniers, avec ici la métaphore de l'accordéon comme poumon du mineur.

Un accordéon est animé par un moteur programmé selon une partition. De différentes vitesses résultent différents mouvements et différents motifs musicaux répétitifs. Il évoque ainsi une variété de musique et de danses populaires fondées sur la répétition, de la polka au punk en passant par la techno.

PIANO/FLUTE/CHOEUR/EUPHON/HAUTBOIS/GROS/STAB/PERCU

Une descente / performance sonore / 2008

production artconnexion

Je suis sur scène équipé de deux micros, d'un contrôleur midi, d'une guitare baryton et d'un pupitre devant un écran sur lequel est projeté un texte sous forme de cartons de films muets.

Une barre rose défile sur ces derniers reprenant le code du karaoké.

Mon chant est converti en direct en notes de musique jouées par un orchestre symphonique et des chœurs virtuels.

Le contrôleur me permet de choisir à quels instruments j'attribue la mélodie, du solo à l'ensemble tonitruant.

Le texte est un croisement du mythe d'Orphée et du récit de mon expérience de descente dans une mine en activité lors de ma résidence en Pologne, et emprunte sa forme au livret d'opéra.

Ma lecture du mythe serait qu'en tant que créateur, il m'est difficile de traiter un sujet avec lequel j'ai un rapport intime et passionnel de part mes origines, sans risquer de le perdre, de le détruire et de me perdre moi même.

Mon chant est improvisé et les phrases mélodiques évoquent tant bien que mal B.O de films et musique classique. Piloter l'orchestre relève du jeu d'adresse. Le grand frisson.

Cette position de joueur, avec le jeu entendu comme distanciation, aventure délimitée, c'est un peu ma position dans la mine. Celle de participant à une visite organisée pour vivre la première journée type d'un mineur avec comme trophée la remise d'un diplôme d'aptitude.

La 3ème Force / vidéo / La tentation de survivre / 2013
avec Zheng Le

La 3ème Force, c'est celle sur laquelle on ne comptait pas.
Invisible, impalpable, incompréhensible.

La menace qui gronde, l'envahisseur invisible.

Heureusement, il y a des méthodes, des solutions.

On nous vend depuis un avant-poste aux allures de bunker, une technicité, une technologie miracle, dans un langage qui fusionne les mystérieuses langues ouralo-altaïques.

L'idiot regarde le doigt / installation / 2009

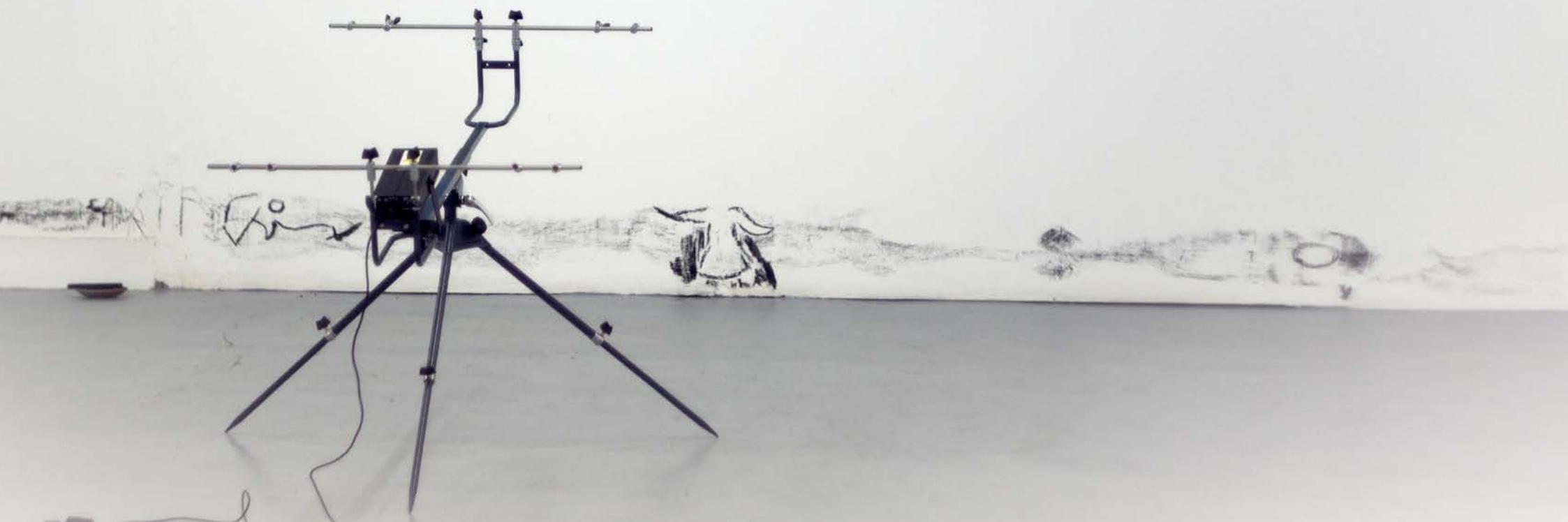
production artconnexion

Fond d'aquarium marouflé sur pvc 4mm laminé satiné, porte canne à pêche, laser disco.

Un cercle rouge lumineux effectue un mouvement concentrique répétitif sur un décor marin factice lui même en boucle, à la manière d'un papier peint.

Sonder les grands fonds, chercher à percer le mystère de l'art.

Qui est l'idiot ?

La ruée vers l'or / photographies / depuis 2012

Charlie Chaplin mangeant une chaussure, une image gravée dans l'inconscient collectif. C'est un projet de chaussures, cuisinées, ou plutôt apprêtées par mes soins de façon "exotique". Les prises de vues sont effectuées dans des conditions proches d'un shooting publicitaire, quelque part entre le pack-shot et le portrait, puis retouchées numériquement selon des procédés industriels. J'ai commencé un jour à prêter attention aux chaussures seules qui traînaient dans la rue. Je me suis mis à les ramasser, souvent dans la même avenue qui enjambe le périphérique entre Malakoff et la Porte d'Orléans. Leur point commun: eseuillées et de basse qualité. Beaucoup de chaussures de femme. Je ne me lasse pas de les regarder, et à défaut de pouvoir faire quelques kilomètres dedans, j' imagine leurs précédents propriétaires. Les cuisiner, c'est quelque part remettre en tension leur existence, leur design, leur fabrication, les motivations de leur achat, de leur abandon. Des portraits, des histoires.

SEPTEMBER 2012

AUGUST 2012

JULY 2012

Porno Cuisine Amateur / web-journal photographique / ~1300 clichés

04.2011 - 06.2013

www.cuisinesympa.tumblr.com

Ce fut un journal, un entraînement quotidien à la fabrication d'images, un jeu d'équilibre entre attirance et répulsion. Un moyen d'arrêter de fumer.

Ce furent des paysages aussi. Des portraits.

Les photos sont prises à l'aide d'un smartphone et la majorité des plats sont confectionnés par mes soins.

Chacun des clichés publiés porte un nom ou un prénom, trouvé sur l'instant.

Ce fut aussi un sujet de conversation, de rencontres, des enthousiastes inattendus sur les réseaux sociaux, des statistiques, un flux continu.

Une pratique compulsive.

Mabruzzo / association

www.mabruzzo.com
www.facebook.com/mabruzzo

Depuis 2012, Mabruzzo propose des actions de médiation gastronomique sous la forme d'événements, stands, cantines ou restaurants éphémères en divers lieux et occasions (galeries, entreprises, festivals, interventions de quartier, événements privés etc...).

Il est question de créer des moments immersifs propices à la rencontre avec des plats issus de différentes franges culturelles la plupart du temps méconnues, ceci par le biais du design culinaire, du design sonore, d'une scénographie, d'un storytelling, de la création d'un instant convivial, fictif mais authentique. Des rencontres entre des personnes, des goûts, des expériences et une histoire. Une tentative perpétuelle d'élargir le territoire de «l'assiette».

BAGELS AU SAUMON GRAVLAX

GAUFFRES MACARONIS AU FROMAGE

TAKOYAKIS AU CHORIZO

COCKTAIL CMJN
cyan magenta jaune noir

PLATEAU FRANCAIS MABRUZZA AIRLINES
 .Camenbert frit frotté au calvados
 .Langoustine et saumon pochés au champagne
 .Quenelle et légumes de saison
 .Rouille deluxe et sauces maison

LIBOKE MODERNE

PEANUT BUTTER FREEZER PIE

TABLE RUSSE
 .Charcuteries du moyen-orient
 .Cornichons à la russe
 .Fromage fumé
 .Fromage blanc labné
 .Kacha (sarrasin)
 .Pain lavash

PASTRAMI MAISON

ASPERGES BACON CHEDDAR

PLATEAU CHINOIS MABRUZZA AIRLINES
 .Pains vapeur au cochon fondant
 .Poulet croustillant 5 épices et saké sur riz thaï
 .Oeuf poché et légumes marinés
 .Poire coréenne, pomme et roquette marinées au kimchi et sirop d'érable
 .Petit potage «nouveaux riches»

RACINES ROTIES

CUISINE POST-APOCALYPTIQUE

CANTINE MEXICAINE LOS OJOS DE LA MUERTE
 .Quesadillas poulet ou végétarien sauce adobo, légumes et fromage (1)
 .Carnitas: porc confit à la mexicaine (2)
 .Nachos, sauce au cheddar (3)
 .Salades mexicaines
 .Brochettes de fruits épicés
 .Sauces maisons
 Service 100 personnes/heure

DENTIFRICE «WHITE SAGA»
argile, aneth, fenouil, menthe, vodka

ENDIVES BRAISEES A LA BIERE DE WAMBRECHIES
sauce cassonade-chicorée

Sur demande
Végétarien
Sans gluten

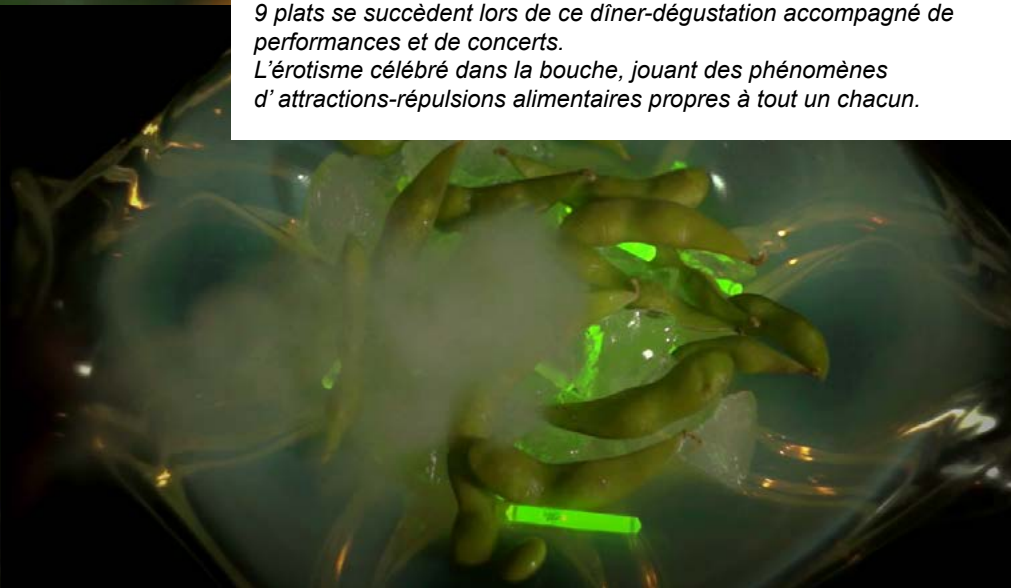
Sexgiving / Mabruzzo / restaurant éphémère / 05.2015

Deux soupers conceptuels érotiques pour 18 personnes

Une resucée d'ortolans à manger sous un drap, des croquettes de queue de taureau, une paire de cuisses de grenouilles thaïlandaises...

9 plats se succèdent lors de ce dîner-dégustation accompagné de performances et de concerts.

L'érotisme célébré dans la bouche, jouant des phénomènes d'attractions-répulsions alimentaires propres à tout un chacun.

LifeDesign / collectif d'artistes

www.life-design.be

Groupe d'intervention transversal fluide et collaboratif qui se déploie dans le champs des arts plastiques et de la culture populaire.

Au travers de résidences à la Chartreuse de Montreuil-sur-mer, dans le village de pêcheurs de Mousehole dans les cornouailles anglaises ou encore dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, Life Design rencontre, écoute, prends note, cuisine, invite et discute, projette, planifie et réalise.

C'est bien des mots que nous partons, souvent reflets de notre rapport au monde et de notre cuisine intérieure.

Méthode :

- Aucun projet préalable, tout naît sur place, de la place.
- Les projets ne quittent pas le lieu de leur déposition, il faut s'y rendre pour les voir.
- Pas de communication visuelle ou sonore des oeuvres, le récit du public est le seul media autorisé, contribuant ainsi au devenir mythe de ces dernières.
- Le don: le public effectue des réstitutions orales filmées des oeuvres en échange d'une oeuvre originale de LifeDesign.
- La fraternité comme énergie et résistance dans une société qui divise.

Champs d'action:

- De la musique, du son, des chansons
- Des textes
- Des repas, des recettes
- De la vidéo
- De la photographie
- Des sculptures
- Des installations
- Des performances pouvant inclure chacun des éléments cités plus haut.

Parlons cuisine / LifeDesign / 2013

Trois repas réalisés lors d'un workshop avec les étudiants d'art et de design de l'ESADMM à Marseille.

Les invités sont des artistes, galleristes, collectionneurs, enseignants dont les noms ont servi de départ à la mise en mots puis en cuisine de ces trois festins.

