

COLLECTIF

FESTIVAL TRANSFORM!

à

LA DEVIATION

210, Chemin de la Nerthe, 13016 Marseille

21-22 Avril 2017

2ème EDITION

Festival des Créations Queer Contemporaines

FESTIVAL TRANSFORM! #2 – 21 et 22 Avril 2017 à la DEVIATION

TRANSFORM! 2ème édition du Festival des créations queer contemporaines à Marseille, festival hors sol, hors normes, Trans-form est un point de rencontre improbable et sensé entre des artistes hors du commun et un public curieux.

LA DEVIATION, lieu de production, d'expérimentation et de recherche artistique, porté par l'association *En Devenir* depuis sa création en octobre 2012, se transforme pour l'avant dernier week-end d'avril en un épicentre vibrant de ce qui nous fait, de ce qui nous constitue : nos sexualités, nos corps, nos désirs, nos identités plurielles.

Éclectique, jouissive, excitante et stimulante, la programmation de TRANS-FORM vous invite avec Vendredi soir: François Chaignaud Думи moi: 2 sessions d'un solo intimiste, déambulation et métamorphose, inspirés de danses sacrées indiennes. Mmakgosi Tsogang Kgabi – Shades of a Queen: Performance-conversation solo sur la construction d'une identité queer aux croisées multiples. Puis Set DJ avec Marion (La Klepto) qui décroisonne les genres, découpe et sample les sons.

Le samedi soir: Performance danse d'Alejandro Flores & Paul Kaplan: qui mettent en exergue les corps par les matières, les lumières et la scénographie. Le Cabaret Queer de Jérôme Marin & Antoine Bernollin-Monsieur K: un Bal des Illusions, ballade chaotique et imaginaire dans la chanson cabaret; une « mise en public » complice. Et Set Live Deena Abdelwahed : de la scène alternative tunisienne, dose d'innovation et d'expérimentation à l'Electro Dance Music. En continu: Projections, Bar, Fooding.

TRANSFORM! Est un mouvement créatif et créateur, en pensée et en pratique. Une invitation à décroisonner nos perceptions, à s'aventurer sur des frontières, à entrer dans le trouble et la complexité, à désamorcer les préjugés et les certitudes. Il s'intéresse aux manières de représenter, d'être et de vivre hors des assignations normatives et des invisibilisations usuelles.

TRANSFORM! Est une herbe folle, une pousse sauvage qui réapparaît dans les interstices de notre société. Culture à suivre !!

Bienvenue à LA DEVIATION et bon festival à toutes et tous !

LE COLLECTIF IDEM

Créé en 2012, le **Collectif IDEM (Identités-Diversité-Egalité-Méditerranée)** rassemble une dizaine d'associations locales et nationales et une quarantaine de personnes qui créent des projets en commun ouverts à toutes et tous (Amnesty International, le Planning Familial, AIDES, Mémoires des sexualités, La Zouze, Le Refuge, la FSGL...)

Le Collectif IDEM s'est engagé à recréer une dynamique unitaire sur le territoire marseillais après l'échec de l'Europride en 2013. Fédérer des partenaires, activer des coopérations et renforcer les logiques de structuration sont au cœur de nos engagements.

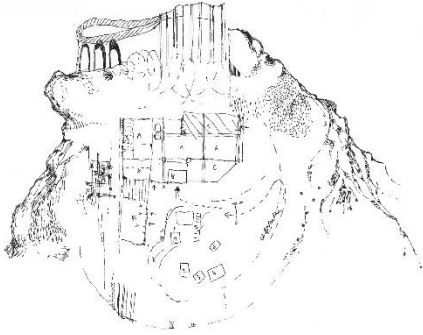
Le Collectif IDEM a créé le 1er Forum Euroméditerranéen LGBT en juillet 2013 (Europride Marseille) où se sont rencontrés activistes et universitaires sur un plan international. Une édition des actes de ce forum a été publiée en juin 2015 aux éditions Des Ailes sur un tracteur.

Fort de l'impact public, militant et médiatique de ce premier événement, le Collectif IDEM a été élu à l'unanimité par l'ensemble des associations du territoire pour être l'organisateur de la PRIDE MARSEILLE en 2014, 2015 et 2016.

Le collectif IDEM a organisé la 1ère édition du Festival TRANSFORM! en novembre 2015 et propose cette année une édition de printemps les 21 et 22 Avril 2017 à LA DÉVIATION. Le festival TRANSFORM! traduit notre volonté de traiter des désirs, des sexualités, des genres par le prisme de la création contemporaine en valorisant la scène artistique.

Le collectif IDEM remercie La Ville de Marseille et le Département des Bouches du Rhône pour son soutien.

Depuis sa création, le Collectif IDEM est une association reconnue d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social et culturel, éligible au mécénat au titre des articles 200-1 et 238bis-1 du CGI.

LA DEVIATION SE TRANSFORM!

L'ancienne usine de ciment La coloniale est devenue depuis 2015 La Déviation. Lieu de création et de recherche artistique, porté par l'association En Devenir, sur plus de 1000 m² de bâtiments et un vaste terrain entre les arches de l'ancienne cimenterie et les falaises blanches de L'Estaque.

La Déviation est un lieu de résidence, de partage des espaces de travail, de production interdisciplinaire, d'expérimentation et de recherche artistique pour promouvoir la création libre, comme recherche non nécessairement inscrite dans un rapport de résultat et émancipé vis à vis des institutions.

La Déviation accueille les 21 & 22 Avril 2017 la deuxième édition du festival TRANSFORM!

Nouvelles dispositions scéniques, propositions scénographiques, La Déviation prend les couleurs du Collectif IDEM pour le plaisir de tous-tes.

Vendredi 21 Avril

20h00 & 22h45 : Danse

François Chaignaud - Compagnie VLOVAJOB PRU (France) - **Думи мої*** (35min)

Ancien interprète de Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain Buffard et Gilles Jobin, il crée en 2005, avec la danseuse Cecilia Bengolea, la compagnie VLOVAJOB PRU. Ses terrains de recherche s'étendent des précurseurs de la modernité chorégraphique du début du XXème siècle (François Malkovsky, Isadora Duncan) aux avant-gardes actuelles, et des techniques et symboliques du ballet classique aux danses urbaines et non scéniques.

Avec *Думи мої*, solo inspiré des danses sacrées du rituel de theyyam dans le Malabar, François Chaignaud nous propose une performance déambulatoire qui oscille et mêle le récital et la danse. Paré de costume-sculpture spectaculaires créés par le couturier Romain Brau, il nous entraîne dans une série de métamorphoses au long de chants inspirés du répertoire médiéval mais aussi des cultures philippine, séfarade et ukrainienne.

François Chaignaud a pensé ce spectacle comme un antidote aux rituels du théâtre occidental. Ainsi dans un lieu clos, sans gradin, ni scène et en mouvement, se crée une intimité où les spectateurs-trices jouiront au plus proche, de la délicatesse du geste dansé, de la démesure des costumes et de la voix polymorphe de l'artiste.

La forme courte de la performance dans un espace singulier est une invitation à bouleverser nos habitudes de spectateurs-trices tout en nous faisant entrer dans une déambulation qui relève de la revue.

**Думи мої se prononce Dumy Moyi*

21h-22h: Performance

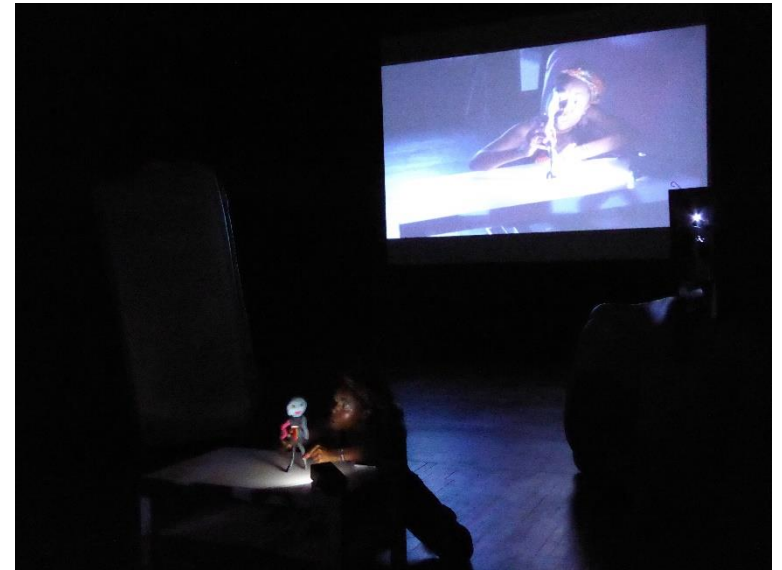
MMAKGOSI TSOGANG KGABI – (Allemagne/Afrique du Sud) – SHADES OF A QUEEN (60min).

Mmakgosi Kgabi a, dès la fin de ses études de danse et de théâtre à Johannesburg, collaboré avec Mbogeni Ngema avec qui elle commence sa carrière au niveau national et international. En 2007, elle s'installe en Allemagne où elle fait ses premières créations dont certaines en collaboration avec Juliana Piquero et Mamela Nyamza.

SHADES OF A QUEEN est une performance solo, un travail expérimental qui questionne la construction des identités.

Basée sur des expériences personnelles vécues dans l'espace public, la performance de Mmakgosi confronte les rituels de construction et d'identification à la complexité des identités croisées et multiples.

Elle place le public au cœur de la performance grâce à des conversations qu'elle mène avec lui autour d'un questionnement central : l'affirmation d'une identité queer.

23h45 - 1h45 : Set Time

Marion (*La Klepto*)

Marion explore le côté sombre de la musique électronique, elle aime décroiser les genres, découper les sons et les sampler. Avec des sonorités profondes et intenses, Marion nous entraîne dans ses sets maîtrisés où elle distille une techno lente aux instrus déstructurées et aux lignes de basses saturées. Elle est passée experte dans l'art de faire monter la pression grâce à ses beats technos soutenus puis de nous emporter dans des phrasés plus légers au moyen de synthés mélodieux.

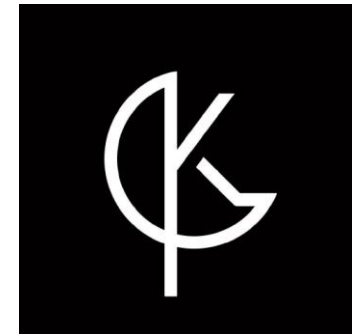
Tout a démarré très vite, en 2013 lorsqu'elle devient résidente de La Klepto. Depuis Marion a partagé l'affiche avec de nombreux artistes, comme Hercules & Love Affair, Jennifer Cardini, Arnaud Rebotini, Chloé, Louisahhh, Ivan Smaghe, Charlotte de Witte et d'autres encore. Elle a aujourd'hui pris le parti de sélectionner ses dates avec soin afin de se consacrer à la production.

En janvier 2017, on a pu la voir officier sur la scène de La Machine du Moulin Rouge, où elle a clôturé la soirée Wet for Me – Dirty Edition. Elle n'en oublie pas pour autant de développer ses propres projets. En 2016, elle lance sa soirée One Way... or Another, et développe son projet live, MAGA, avec son acolyte Gabo Lora (*Les Gens Normaux*).

<http://soundcloud.com/marion-dj>

<http://facebook.com/MarionLaKlepto>

Samedi 22 Avril

21hr -21h30 : Performance danse

Alejandro Flores & Paul Kaplan – Compagnie CIA F – Costa Rica/Paris –
CALL ME (Création)

*CALL ME, c'est toi, c'est moi, c'est nous, à la recherche du corps que nous
avons laissé dans le lit de quelqu'un.*

*CALL ME, c'est ce moment où l'on joue avec son corps, où on n'a pas peur de
l'exploiter, où l'on jouit de sa domination.*

*CALL ME, c'est une vision d'échanges rapides entre intimité et réalité, à travers
des glory holes.*

Alejandro Flores

Alejandro Flores danseur, performer et chorégraphe s'est formé à l'Universidad Nacional (Costa Rica) et la Folkwang Universität der Künste (Allemagne).

Paul Kaplan, scénographe, diplômé de La Cambre Mode/s/ (Belgique). Pour CALL ME, il met en exergue les corps par les matières, les lumières et la scénographie.

22hr - 23hr : Cabaret Queer

Jérôme Marin & Antoine Bernollin - Monsieur K – LE BAL DES ILLUSIONS (En forme DUO... ou pas)

Créé en 2001, *Monsieur K.* est un spectacle musical, une ballade chaotique et imaginaire dans la chanson cabaret. Il interprète d'abord des textes de Bertoldt Brecht puis en 2006 lance son propre répertoire. Il est rejoint par le musicien et compositeur, Antoine Bernollin, qui revêt les habits de Monsieur Anna Petrovna et l'accompagne désormais au piano .

Faisant sienne une certaine tradition de la chanson cabaret (du Chat noir au Cabaret berlinois, en passant du Café concert au Cabaret « rive gauche »), Monsieur K. emprunte depuis longtemps sa propre voie où le public n'est jamais simplement spectateur.

Ainsi, plus qu'une mise en scène, le Bal des Illusions est une « mise en public » et une approche performative du récital. Laissant la place aux impromptus possibles, créant des stratagèmes de jeu avec le public pour faire de lui un autre partenaire de scène.

C'est là alors, après le numéro de la danseuse orientale, que j'entrais en scène, fardé comme une vieille marquise qui, après dix ans d'exil, reviendrait à la cour : le talon adroit, le sourire assassin, et ce costume... à peine rapiécé.

Monsieur K.

23h30- 1h30 : Set Live DEENA ABDELWAHED

Deena injecte une dose d'innovation et d'expérimentation à l'Electro Dance Music.

Issue de la scène alternative tunisienne, et membre du collectif Arabstazy, elle combine les rythmes urbains avec sa touche personnelle, et propose une musique avant-gardiste particulièrement énergique.

Elle incarne aujourd'hui une nouvelle génération qui transforme les codes de la musique électronique. Elle a commencé en accompagnant le jazzman Fawzi Cheki- li et le groupe *So Soulful* .

En 2011, elle rejoint le collectif *World Full Of Bass DJs*, grâce à Zied Meddeb Hamrouni, un des premiers performeur de musique électronique expérimentale tunisien.

En poursuivant sa quête en musique club futuriste arabe, elle s'installe à Toulouse et joue un peu partout en Europe sous plusieurs formats: Live sets, DJ sets, création radiophonique et ciné concerts. Elle a joué dans des évènements comme le CTM Festival à Berlin, Sound of Stocklom, RBMA Paris Festival, les Transmusicales de Rennes...

Son premier EP sortira le 8 mars 2017 sur le label InFiné Music.

<http://deenaabdelwahed.com>

<http://facebook.com/deenaabdelwahedfeed>

<http://soundcloud.com/deenaabdelwahed>

<http://residentadvisor.net/dj/deenaabdelwahed>

Pendant les deux jours en continu

Des projections de films courts par le collectif jeune cinéma

Le Collectif Jeune Cinéma, créé en 1971 sur le modèle de la Filmmakers' Cooperative initiée par Jonas Mekas à New York en 1962, est une coopérative de distribution et de diffusion des pratiques expérimentales de l'image et du film. Parallèlement à son activité de distribution, le CJC organise chaque année le Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris, et programme chaque mois des séances régulières au Cinéma La Clef.

Le catalogue du CJC compte à ce jour plus de 1100 films pour plus de 300 cinéastes.

**COLLECTIF
JEUNE
CINEMA**