

2024

19 - 26 octobre

5ème
édition

Festival
transform

dossier
de presse

contact :

presse@festival-transform.com

festival-transform.com / [@festival_transform](https://www.instagram.com/festival_transform)

sommaire

p.4 édito

p.5 le festival en chiffres

p.6 calendrier

p.8 programme

- p.8 - la soirée d'ouverture
- p.12 - performances, lectures, expos
- p.21 la soirée concerts
- p.24 le week-end de clôture
- p.36 les ateliers / workshop

p.38 infos pratiques, lieux

P.42 soutiens et partenaires

p.44 équipe

édito

Salut à vous, bonjour à toi,

Le festival a bientôt dix ans et pour fêter ça, nous organisons la 5ème édition de notre bien aimé transform! du 19 au 26 octobre. Dès notre première édition, nous avons qualifié l'évènement d'herbe folle, de pousse sauvage dont on soupçonnait qu'elle réapparaîtrait entre les pierres, au détour des crevasses et au plus profond du noir bitume.

L'herbe est encore là, elle s'est renforcée, elle s'est ramifiée, irriguée par la création et par la pensée contemporaines que portent les artistes, les auteur·ices, les chercheur·ses, les militant·es, les collectifs, les communautés LGBTQIA+, les féministes, les femmes en lutte, nous, dont la remise en questions des normes et des rapports de pouvoir renouvelle notre monde et la scène contemporaine.

À la persistance des herbes sauvages, à l'amour qu'elles nous inspirent, aux voyages auxquels elles invitent, aux herbes folles, nous dédions cette édition.

Celle-ci a produit et accueilli en résidence des artistes hors-normes aux œuvres hybrides et troublantes que nous t'invitons à rencontrer lors d'ateliers participatifs, de discussions publiques et de spectacles flambants. Alors oui, transform! est un festival international et pluridisciplinaire dédié aux formes contemporaines qui défient les genres, intègrent le vivant et déploient les imaginaires. Et oui, notre volonté est d'ouvrir de nouveaux espaces de réflexions,

d'expérimentations et de représentations. transform! festival queer, transform! festival militant, transform! festival de meufs, transform! festival communautaire... Sans aucun doute, transform! c'est aussi cela.

Mais le plus remarquable de tout, c'est que transform! soit porté par une équipe bénévole dont l'engagement et le combat pour réunir et renouveler les conditions à la réalisation de chaque édition du festival, reste sans faille depuis dix ans, faisant d'elles les plus belles plantes de notre jardin.

Merci pour le soutien de toujours des délégations de Lutte contre les discriminations des services de la Ville de Marseille et du département des Bouches du Rhône. Merci au British Council et aux Relations Internationales de la ville pour leur soutien récent et à celui de la DRAC Paca, de l'Institut Français de São Paulo et de l'Onda pour cette édition 2024.

Merci à toi, l'AMI de nous accueillir en ton sein. Merci à nos partenaires, aux lieux qui nous reçoivent. Merci, merci à nos ami·es, à nos camarades du magnifique centre LGBTQIA+ de Marseille pour leur soutien, leur aide et leurs portes toujours ouvertes à nos idées et discussions.

Welcome et merci à toi cher public and welcome home dear freak !

en chiffres

1 semaine, 2 week-ends et 6 jours de festival, du 19 au 26 octobre 2024.

Avec performances + concerts + danse + théâtre + musique + littérature + poésie + fêtes + ateliers + rencontres...

23 propositions artistiques, dont 3 créations, 11 performances, plus de 3 lives électroniques / concerts, plus de 4 DJ sets, 3 fêtes, 5 ateliers, 2 expos, 4 rencontres, 3 lectures...

9 artistes basé·es à Marseille et plus de 20 autres venu·es de plus de 18 villes en France et en Europe (Basel, Berlin, Lausanne, Lisbonne, Rome, Turin...), pour une programmation internationale.

Des tarifs les plus accessibles possibles, allant du gratuit au pass soirée (de 10 à 17€ pour 2/3 spectacles), en passant par le prix libre.

Un dispositif de gilets vibrants pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de vivre une 'autre' expérience des concerts amplifiés.

Et le tout dans 4 lieux de Marseille, par chronologie : L'Embobineuse, La Friche la Belle de Mai, SOMA et l'Espace Julien !

calendrier

Samedi 19.10		L'Embobineuse
Ouverture du festival		
Chams Barkaoui	Lecture performée dans le jardin + lancement convivial	19h30
Stelios.exe	Concert live • compositions médiévales hyperpop	A partir de 21h
Nadou le rdv	DJ set • trip sonore tout sourire	
D. Jekyll	DJ set • remixes de fête à haute vitesse	

Mardi 22.10			
Librairie de la Salle des Machines			
Jöelle Sambi	<u>Et vos corps seront caillasses</u>	Lecture + rencontre animée par Aphélandra Siassia	18h
			SOMA
Élie Autin	<u>Antichambre</u>	Installation activée par la performance	18h30

Mercredi 23.10 - Friche la Belle de Mai			
Euphorbia peregrina	<u>Le balai de pouvoir</u>	Atelier de fabrication de balai	14h-17h
Jackie Hamilton	<u>Broderole</u>	Atelier de broderie	14h-17h
			Seita - Friche la Belle de Mai
	<u>Sweet Dreams / Harsh Realities</u>	Vernissage • exposition textile	18h
George Félicité	<u>Point de départ</u>	Performance audiovisuelle	19h30
Ilenia Caleo & Martina Ruggeri	<u>Lesbos - Λέσβος 2174'</u>	Lecture-performance électronique	21h

Jeudi 24.10			
			SOMA
Élie Autin	<u>Antichambre</u>	Performance + rencontre animée par Aphélandra Siassia	18h
Espace Julien - grande salle			
LW2		Concert live • dark trap afro chamanique	À partir de 19h30
Deena Abdelwahed	<u>Jbal Rrsas</u>	Concert live audiovisuel • musique de club / arabe expérimentale	
Bunny Dakota		DJ set • archives acides du Sud	

Vendredi 25.10 - Friche la Belle de Mai			
Jackie Hamilton	<u>Broderole</u>	Atelier broderie	14h-17h
			Labobox - Friche la Belle de Mai
D. Jekyll & Euphorbia peregrina	<u>Hiatus</u>	Performance / live audiovisuel	18h30
			Seita - Friche la Belle de Mai
Luara Raio	<u>Apocalypso</u>	Performance / danse	19h30
Raphaël Khouri	<u>It Was Paradise, Unfortunately</u>	Performance / théâtre	21h

Samedi 26.10 - Friche la Belle de Mai			
Luara Raio & Acauã Shereya	<u>Coquin-es, transgressif-ves et mutantes</u>	Workshop de danse et de performance	10h30-13h30
			Seita - Friche la Belle de Mai
Lyz Parayzo	<u>Manucure Politique</u>	Installation-performance-rencontre	14h-17h
Ava Naba	<u>L'Oracle</u>	Performance, tirage de carte collectif	17h30
Aniara Rodado	<u>Crème pour voler</u>	Performance-installation audiovisuelle, danse	19h
Soirée-fête de clôture - surprise			à partir de 21h30

samedi 19 octobre
> Lecture

Soirée d'ouverture !
de 19h30 à 2h
à L'Embobineuse
Ouverture et lecture en accès libre dans le jardin, puis concert et fête à dans la salle intérieure : 7/10 €.

S'enfouir - Chams Barkaoui

Lecture de plusieurs fictions-poèmes issues de 'Mourir dans la terre', recueil micro/auto-édité en 2024.

Ces histoires, laiteuses, sont pétries par la fatigue mais aussi par l'acharnement. Les personnages s'échappent d'un monde qui les violente tout en faisant corps avec lui, et se demandent, comment s'enfouir ? Se blottir dans les brèches ? Comment retrouver ses pairs dans la fuite et ses cachettes ? Et finalement, comment est-ce qu'on devient sa terre et la terre devient nous, tant dans ses états délétères, ses façons de lutter, ses ressources limitées et ses pollutions éternelles.

Chams Barkaoui est auteur et artiste transmédia. Nourri par les écologies queers et décoloniales, iel pense son travail comme un outil qui permet de former et de choyer des relations interespèces et interdimensionnelles. Iel porte une contre-humanité pour une libération totale, en allant, par des procédés de narration, rendre poreuses les catégories animales, végétales, minérales, spirituelles et technologiques. Attaché aux pratiques

collectives, iel travaille régulièrement avec d'autres auteur-ices, chercheur-euses et artistes. En parallèle, son écriture prend la forme de cartographies, d'essais (Manifester la magie, autoédition, 2020) et de fictions publiées dans des revues et recueils ou performées en public dans divers lieux d'art.
Édition © Chams Barkaoui

samedi 19 octobre
> concert

Soirée d'ouverture !
de 19h30 à 2h
à L'Embobineuse
Ouverture et lecture en accès libre dans le jardin, puis concert et fête à dans la salle intérieure : 7/10 €.

Stelios.exe

Live • compositions médiévales hyperpop

stelios.exe proposera un live inédit pour transform!, avec comme fil rouge les œuvres des compositrices médiévales Hildegarde von Bingen et Kassiani.

Flûte augmentée d'effets électroniques, voix distordues et productions apocalyptiques, le live alternera moments de recueillement et moments de tempête, à l'image des affects humains les plus extrêmes.

Les lignes mélodiques seront tantôt pures et apaisées, tantôt déconstruites, luttant pour se frayer un chemin à travers une mer déchaînée d'illusions et de mirages.

stelios.exe est un musicien/producteur basé à Marseille. Il construit des ponts entre musique Renaissance et hyperpop, deux genres nés à trois siècles d'intervalle, mais tous deux basés sur une expressivité mélodique accrue. Le contrepoint renaissance, technique de composition développant plusieurs mélodies simultanées, s'intègre ici à une approche maximaliste de la pop, où les codes et les effets sont exagérés et poussés à leur paroxysme. La flûte Renaissance et la voix émergent donc d'un sound design

électronique radical, comme un rai de lumière à travers un vitrail déformant, où les éléments familiers sont distordus, altérés...La démarche du musicien s'inscrit dans le mouvement déconstructif : elle cherche à abolir les barrières entre les genres et fusionner des influences populaires avec des concepts dits "savants".

Photo © George Kondylis

samedi 19 octobre
> DJ set

Soirée d'ouverture !

de 19h30 à 2h
à L'Embobineuse

Ouverture et lecture en accès libre dans le jardin, puis concert et fête à dans la salle intérieure : 7/10 €.

samedi 19 octobre
> DJ set

Soirée d'ouverture !

de 19h30 à 2h
à L'Embobineuse

Ouverture et lecture en accès libre dans le jardin, puis concert et fête à dans la salle intérieure : 7/10 €.

Nadou le rdv

DJ set • trip sonore tout sourire

Pour concevoir ses mixes comme des trips spirituels et kaléidoscopiques, Nadou le rdv digge dans les répertoires hard et acid trance, hard dance, oldschool acid techno et tribe. Ses autoroutes de kicks qui s'alternent avec de longues nappes instrumentales parsemées de bruits, psychés, mystiques, organiques, roulent sur des bpm bien éternés oscillant entre 130 et 160. L'idée derrière la selecta c'est qu'elle emporte dans une ecstatic dance, qui finit toujours avec le smile.

C'est dans les années 2010 - en ponçant les lins des clubs parisiens comme chez moon, la rotonde, la machine du moulin rouge ou encore le rex club - que Nadou le rdv découvre la musique électronique. Elle assiste à son premier teknival en 2015 : c'est une révélation musicale et politique, car c'est dans la fête libre, devant des milliers de kilos de son, qu'elle commence à composer son répertoire. Elle se met à bosser dans un label de musique hardcore où elle participe à organiser des soirées et des festivals

dans toute la France. Puis elle quitte les bureaux pour la régie pour se rapprocher toujours plus du son.

Pour elle, la fête devient une revendication : avoir le droit d'être soi. Mais c'est surtout faire famille, en dehors du patriarcat, du racisme, et de l'homophobie.

Photo © Camille Picquot

D. Jekyll

DJ set • remixes de fête à haute vitesse

Avec des kicks rapides et des remixs détonants, D. Jekyll alterne musiques de club, de free party et ambiance fête de village. Avec divers genres électroniques, tout est concocté pour taper du pied dans la joie et la bonne humeur.

D. Jekyll s'est solidement mis aux platines lors de soirées organisées par et pour les queer aux côtés du collectif Error.tpg. Passé ensuite (et entre autres) par la Pride Marseille pour les closing 2022 et 2023, il fait désormais partie des artistes accompagnés par le festival transform! et y présentera le projet immersif et audiovisuel Hiatus, imaginé en duo avec Euphorbia Peregrina. Pour découvrir Hiatus, rdv le vendredi 25 octobre au Labobox de la Friche la Belle de Mai.

D. Jekyll est membre du bureau de production et d'accompagnement d'artistes transform!.

mardi 22 octobre

> Lecture et rencontre

à 18h
à la Librairie de La
Salle des Machines -
Friche la Belle de
Mai

Gratuit

En partenariat avec la
Librairie et L'Arche
éditions

Et vos corps seront caillasses

- Joëlle Sambu

Lecture • poésie, slam

Nourrie par les luttes de Kinshasa comme celles de Bruxelles, la poésie slam de Joëlle Sambu est un flow ferme qui déborde les violences exercées par tous les systèmes de domination. Un flow qui saisit et décape jusqu'à faire apparaître les contours d'un monde qui placerait la justice et la joie au centre de nos vies.

« Écrase la peine, torture-la,
triturer les passions Dissèque
ton âme
Explose, expose !
Expose ce qu'il te reste
d'humain
Tes restes de fierté
Dégage le cœur et ses lambeaux
Dégage, regarde !
Regarde
Ça fait des reflets brillants
sur les murs gris de la ville »

Rencontre, discussion • Joëlle Sambu et Aphélandra Siassia

Joëlle Sambu

Née le cul sur une frontière linguistique entre Bruxelles et Kinshasa, Joëlle Sambu dit, crie, écrit des nouvelles, romans, slams, poèmes, documentaires, spectacles, espaces radiophoniques, lieux militants. Cette liste non-exhaustive des traces qu'elle arpente est un labyrinthe de luttes-désirs-nécessités. Meuffe-nomade qui soulève, relève, enlève des strates aux cases de l'identité normative en ponçant du texte, huilant de l'image, savonnant la scène. De terreau post-colonial en terres d'origines, Joëlle mélange les langues, pénètre le monde dans la ferveur et la

rigueur de travail. Viscères
et réaction. Sa voix de
migrante, lesbienne,
afroféministe, exilée
permanente écrit non-pas pour
en vivre, mais pour en
abuser, jusqu'à s'entendre
vivre. Colères, Fusion(s) et
Créations.

Photo © Margot Briand

Aphélandra Siassia

Journaliste indépendante, diplômée d'un Master en histoire de l'art contemporain et

d'un Master en journalisme
culturel, Aphélandra Siassia
s'engage sur les terrains
féministes intersectionnels,
social et artistique. Dans
son travail de rédactrice,
elle cherche à faire résonner
les voix de celles et ceux
que l'on n'entend pas,
mettant ainsi son engagement
en première ligne.

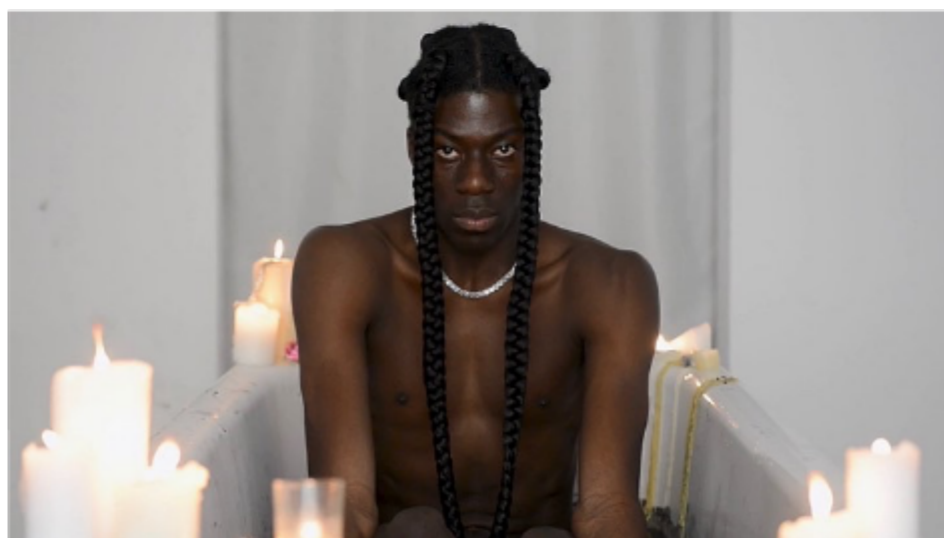
mardi 22 octobre
> performance et expo

Du 22 au 24 octobre
à SOMA

Prix libre / gratuit

En partenariat avec
SOMA et avec le
soutien de Pro
Helvetia, Fondation
suisse pour la
culture.

Antichambre - Élie Autin

Performance-exposition + rencontre

Les salles d'attente de Versailles, également appelées 'antichambres', étaient souvent très ornées et richement décorées avec des tapisseries élaborées, des peintures et des sculptures. Elles étaient conçues pour impressionner les visiteurs et transmettre la richesse et la puissance de la monarchie française.

'L'Antichambre' d'Élie Autin est à la fois passé et prologue. En tant que sanctuaire, son installation-performance commémore les bacchanales passées et y rejoue un nouveau rituel de pouvoir et de séduction.

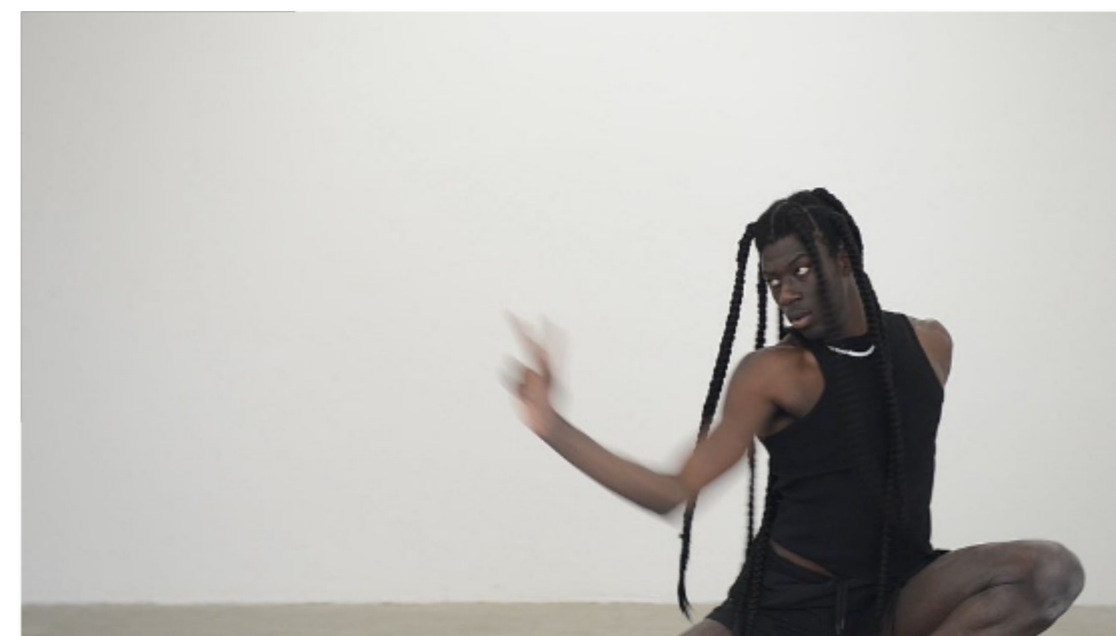
Dans la 'salle d'attente', les yeux survolent et glissent devant une figure séduisante mais inaccessible ; puis, l'inabordable est abordé.

Prêtresse de «Bacchus», épouse d'un empereur ou elle-même,

Élie Autin flirte, attaque et dévore les fantasmes de pouvoir et d'assujettissement.

Élie Autin

Artiste pluridisciplinaire, Élie Autin développe plusieurs mediums artistiques : chorégraphie, mannequinat, performance, arts visuels. Son premier solo 'Présage' a été créé à l'Arsenic en automne 2022. Ses identités fluides y jouent de manière frontale avec le regard du spectateur. Comme performeuse et danseuse, Élie travaille avec plusieurs artistes tel·le·x·s Tamara Alegre, caner teker, Marvin Mtoumo, le collectif Quinch Quinch, Nagi Gianni, ou encore Natasza Gerlach. Mannequin et modèle photo, elle performe et pose régulièrement pour différent·e·x·s artistes et marques, comme Dior pour DAZED. En parallèle, l'artiste développe son travail plastique, lors d'expositions à Circuit (Lausanne), Hamlet (Zurich), La rada, (Locarno) ainsi que d'autres lieux.

à SOMA

- mardi 22 octobre
à 18h30 : performance +
vernissage
*exposition ouverte 19h-21h
 - mercredi 23 octobre
*exposition ouverte 14h-21h
 - jeudi 24 octobre
à 18h : performance + rencontre
animée par Aphélandra Siassia
*exposition ouverte 14h-21h
- Performance prix libre et
exposition gratuite, sans
réservation.

mardi 23 octobre

> exposition,
installation

Du 23 au 26 octobre
dans le hall de la
salle Seita - Friche
la Belle de Mai

Vernissage mercredi 23.10
à 18h

Gratuit

Exposition ouverte :

- mer. ven. > 18h-23h
- samedi > 14h-23h

Sweet Dreams/Harsh Realities - Jackie Hamilton

Exposition, installation textile

Sweet Dreams/Harsh Realities est une exposition textile faite de plusieurs séries de tableaux utilisant la technique du piqué libre. Certaines images viennent des rêves de Jackie (écrits fidèlement tous les matins depuis 1998 et moins fidèlement depuis plus longtemps), et d'autres de son quotidien - ce qu'elle vit, ce qu'elle voit. Ce sont des tranches de vie du jour et de la nuit.

Jackie Hamilton est née dans un autre siècle en Écosse mais ça fait longtemps qu'elle est en France, et 13 ans qu'elle habite à Marseille. Elle est autodidacte et passionnée des travaux textiles avec un penchant pour la

technique du piqué libre - la broderie à la machine à coudre, ou freemotion embroidery en anglais. Son travail se divise en deux grandes lignes :
1/ les costumes et masques et 2/ les dessins narratifs en piqué libre, avec comme sujets ses rêves, son quotidien ou ce qui se passe dans le monde.

Photo © Jackie Hamilton

mercredi 23 octobre

> performance

à 19h30

salle Seita -Friche
la Belle de Mai

Durée : 40'

Tarif sur place : 10€

Pass soirée : 10/17 €

Point de départ - George Félicité

Performance audiovisuelle • création

Cette performance en trois parties traite les espaces de rupture et de dissociation (physique ou sociale) en tant que lieux de rencontre avec soi. Cheminement vers le passage à l'âge adulte et dépassement des traumatismes : quand la blessure systémique se mêle inexorablement aux racines familiales. George a travaillé à partir d'archives vidéos fantomatiques liées à la nature et à son enfance, de textes poétiques écrits au milieu d'un chagrin d'amour et accompagnés par un paysage sonore expérimental, et enfin il

a écrit une chanson. Le moment de flottement entre la prise de conscience qu'une situation est douloureuse et la décision courageuse de la quitter pour un avenir plus heureux est capturé par une production rock saturée et électronique.

Photo © Jehane Mahmoud

mercredi 23 octobre
> performance

à 21h salle Seita -
Friche la Belle de
Mai

Lecture en italien
surtitrée français

Durée : 50'

Tarif sur place : 10€
Pass soirée : 10/17 €

Lesbos | Λέσβος 2174 - Ilenia Caleo & Martina Ruggeri

Lecture-performance électronique

Les lesbiennes volantes sont de retour. Un manifeste poétique, l'idée d'un « moi-nous » transcorporel, tactile, sensible.

Comment dire « nous » ? Imaginez « nous » mais dans un espace-temps du futur. L'eau monte, et des fragments d'archives arrivent diffractés des manifestes trans/féministes du passé, par vagues. Les archives sont mobiles et instables, hantées par des spectres, comme notre mémoire. Le « relent lesbien » est notre infrastructure

révolutionnaire. L'eau regorge de substances toxiques et de micro-organismes vivants. Il n'y a pas de frontières entre nos corps.

« Être mouillées, c'est notre métier, et nous savons très bien le faire ».

Photo © Jacob Khrist

George Félicité

George Félicité est un artiste multiple. Martégal et réunionnais, il est actuellement basé à Marseille. Il explore dans ses créations les notions de traumas transgénérationnels et de guérison grâce à la communauté et à la nature. Son art évolutif et polyphonique se pratique par la danse, la musique, la création de costume, la vidéo, la mise en scène, la mode, la magie et l'écriture. Il milite pour la reconnaissance des droits, pour la justice, et pour la libération des personnes noires, lgbtqia+ et/ou handicapées, mais aussi pour celle de tous les peuples opprimés par l'impérialisme occidental et ses normes chtoniennes.

Création 2024
Concept, performance et vidéo : George Félicité
Paysage sonore : Victor Donati
Production musicale : Js Donny & Anotyne
Accompagnement et production : festival transform!
Accueil en résidence : festival transform! ; l'AMI - aide aux musiques innovatrices ; Montévidéo ; Le Mois Multi (Québec).

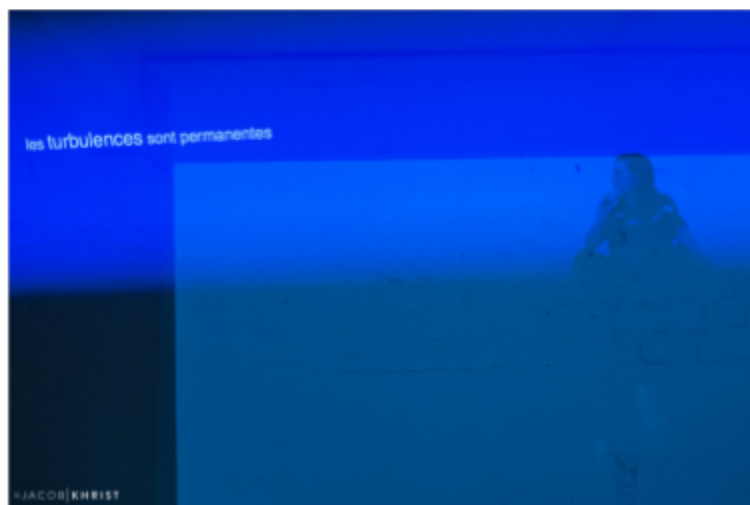

Ilenia Caleo

Ilenia Caleo est performeuse et chercheuse en études queer et épistémologies féministes à l'université IUAV de Venise. Elle est l'une des cofondatrices de Campo Innocente, un réseau fondé après la pandémie pour défendre les droits des travailleurs·es de l'art.

Martina Ruggeri

Martina Ruggeri, aka Bunny Dakota, est la moitié du duo d'arts performatifs et visuels Industria Indipendente. Elle est créatrice et dj résidente du happening Merende, l'une des soirées queer les plus animées et importantes d'Italie.

Mémoires : Lynn Margulis | Beatrice Busi | Carla Lonzi Manifeste de la révolte des femmes | Saffo | VNS Matrix Bitch Mutant Manifesto | Anna Tsing | Macau | Helen Hester | Xenophemism | Astrida Neimanis Hydrofeminism | Karl Marx + Friedrich Engels Manifeste du parti communiste | Valerie Solanas SCUM Manifesto | Monique Wittig | Manifeste des Redstockings | Gilbert, Sapp, Tauber Une vision symbiotique de la vie | Joreen The Bitch Manifesto | Paul Preciado | Rote Zora | Marcus Redike

Conception, texte original 'Lesbos | Λέσβος 2174' et voix : Ilenia Caleo
 Création sonore : Martina Ruggeri
 Traduction : Alessio Bonaccorsi, Alexandre Roccoli, Étienne Letérier
 Production : Ménagerie de verre

jeudi 24 octobre
 > concert live

à partir de 19h30
 à l'Espace Julien
 (grande salle)
 Pass soirée : 12/19 €

! Dispositif de gilets vibrants mis en place pour la soirée !

Ces gilets permettent aux personnes sourdes et malentendantes de vivre autrement l'expérience des concerts amplifiés. Ils sont aussi en destination des personnes en situation de handicap qui souhaitent accentuer les sensations procurées.

> Réservation gratuite d'un gilet en un petit mot à public@festival-transform.com

LW2

> dark trap afro chamanique

LW2 est une artiste unique, se définissant comme une "woman band électrique" rythmée de transe corporelle et de chant incantatoire.

Débarquant tout droit d'un univers hybride et expérimental elle nous fait voyager sur sa Dark trap afro-chamanique,

qu'elle compose elle-même à l'aide de loops et d'une pédale à effets.

Elle est inspirée par des styles musicaux tels que le trip-hop, le hip-hop, la trap métal et la musique afro-percussionniste.

LW2 est une autrice, compositrice, interprète et performeuse.

jeudi 24 octobre
> live audiovisuel

à partir de 19h30
à l'Espace Julien
(grande salle)
Pass soirée : 12/19 €

Jbal Rrsas - Deena Abdelwahed

> arab club music, électronique expérimentale, breaks, projections vidéos

Profondément politique et émancipatoire, la musique de Deena Abdelwahed défie et repousse les frontières artistiques entre techno, profondes lignes de basses et électronique expérimentale pour dessiner de nouvelles formes et réimaginer avec audace la musique arabe post-club. Elle revient à transform! cet automne pour présenter son dernier album 'Jbal Rrsas' - et pour la première fois à Marseille - sous la forme d'un live audiovisuel.

Elle sera accompagnée sur scène par le multi-instrumentiste Khalil Epi, Niculin Barandun aux visuels et Pantxo Bertin au son.

Après des débuts à Tunis, dans un groupe de jazz puis sur la scène électronique locale, Deena Abdelwahed s'installe en France en 2016 et signe sur le label InFiné. Dès son premier et acclamé album Khonnar (2018), Deena dessine une identité musicale sombre, politique et percutante. Dans Jbal Rrsas, son deuxième album (2023), elle déconstruit et réinvente les

musiques tunisiennes, arabes et électroniques pour proclamer la naissance d'un nouvel ordre créatif. Ses explorations musicales sont des tentatives pleines d'espoir de récupérer les éléments qui font la diversité de la musique arabe, en s'inspirant de la dance music influencée par la musique club et la scène avant-gardiste et expérimentale actuelle.

jeudi 24 octobre
> DJ set

à partir de 19h30
à l'Espace Julien
(grande salle)
Pass soirée : 12/19 €

Bunny Dakota

> experimental, rave downtempo, acid south archives

Bunny Dakota est la moitié du duo d'arts performatifs et visuels Industria Indipendente, créatrice et dj résidente du happening Merende, l'une des soirées queer les plus animées et importantes d'Italie. Dans ses sets, elle expérimente de langoureux voyages sonores, secouant le dancefloor comme un superorganisme en mouvement, elle crée des mondes fictifs mêlant Sud, électricité, romance, hautes marées et une sensualité débridée.

Son approche de la musique s'apparente à l'écriture : connue pour ses longs

sets mêlant archives sonores et rythmes à haute intensité, elle collabore avec plusieurs artistes vocaux et sonores.

En 2020, avec un groupe d'artistes de la scène performative italienne, elle fonde Radio India, pour laquelle elle conçoit divers programmes littéraires et musicaux. Avec Steve Pepe et Yva & Toy George, elle signe l'album Klub Taiga paru en 2021 chez NERO.

vendredi 25 octobre
> performance
audiovisuelle

à 18h30

Au Labobox de l'AMI -
Friche la Belle de Mai

Entrée prix libre, sans
réservation

Durée : 30'
Avertissement : son
fort et effets
stroboscopiques

Représentation en
partenariat avec l'AMI - aide
aux musiques innovatrices.

Hiatus

- D. Jekyll & Euphorbia peregrina

Performance audiovisuelle, création • musique / son / vidéo

Hiatus nous entraîne dans une déambulation visuelle et sonore à la découverte d'une image plus méconnue des quartiers Nord Marseillais. Comme des "hiatus", ces espaces sont des coupures entre les villes, des discontinuités entre terre et béton, des interruptions d'urbanisation au profit de la nature. Cette expérience multi-sensorielle et immersive met en lumière la flore des quartiers Nord de Marseille par sa diversité et sa richesse, malgré le stress anthropique.

Afin de montrer la résilience de ces espèces en marge, Euphorbia peregrina, cueilleuse et collectionneuse, et D. Jekyll, DJ aux influences rave, donnent naissance à un herbier sur scène, accompagné d'un flux d'image et rythmé par des musiques électroniques rapides.

Photo © Eve Mathey

D. Jekyll, à la pratique musicale dite "club", rappelle dans ce projet les origines de la musique électronique, une musique conçue et diffusée par les minorités comme exutoire, offrant des espaces vivaces de rassemblement de revendications. À l'instar des plantes - contraintes mais résistantes - et des quartiers Nord - stigmatisés mais riches de leur diversité - sa musique vient de la marginalité et en dit la liberté et la persistance. De la techno au hardcore, ces sonorités restent encore aujourd'hui plus répandues dans les périphéries urbaines, comme les free party ou les warehouse.

Euphorbia peregrina utilise l'herbier comme support poétique à la pérégrination et à la contemplation. Elle explore les environnements périurbains pour en extraire images, sons ou échantillons afin de constituer une collection d'éléments qui racontent l'évolution de ces plantes dans ces milieux excentrés.

Toustes deux sont membres du bureau de production et d'accompagnement transform!.

Sortie de résidence - création 2024

Conception et performance : Euphorbia Peregrina (visuels) & D. Jekyll (son)

Soutien scénographie : Sève Saby & Marion Abeille

Soutien technique vidéo : Jonathan Dahan

Accompagnement et production : festival transform!

Accueil en résidence : festival transform! ; l'AMI - aide aux musiques innovatrices ; Centre LGBTQIA+ Marse

vendredi 25 octobre

> danse,
performance

à 19h30 salle Seita -
Friche la Belle de Mai

Durée : 50'
Avertissement : effets
stroboscopiques

Tarif sur place : 10 €
Pass soirée : 10/17 €

Apocalypso - Luara Raio

Danse, performance

Apocalypso est un duo conçu et dirigé par Luara Raio, interprété et co-créé avec la danseuse et chorégraphe brésilienne Acauã El Bandide Sereia.

Apocalypso tente d'arracher les voiles qui couvrent les mécanismes invisibles de la colonisation du monde, afin de les détruire. En se déployant à la croisée des chemins ('encruzilhada'), la performance active le corps comme un lieu cartographique où performativité, sexualité, spiritualité, fiction et sorcellerie se rencontrent et brouillent leurs frontières. Apocalypso invoque l'opacité de certaines images underground, masquées par une vision raciste, coloniale et cis-hétéronormée du monde. Avec la performance de leurs deux corps racialisés et queers - guidés par des invocations ancestrales et animistes - le duo nous rappelle que 'nous sommes des croisements' et que nous avons besoin d'être ensemble et de partager nos histoires.

"Ici, dans l'espace où nous nous trouvons, les murs se ramollissent. Ils sont humides et commencent à transpirer un liquide plein de phéromones qui signalent le calme et le plaisir. Nous commençons également à transpirer légèrement, et nos orifices sont lubrifiés. Je mets mon index dans ma bouche et, avec la salive que je recueille, je dessine un carrefour sur le sol. La trace humide commence à s'illuminer, tandis que l'intérieur de ma bouche s'assombrit. Nous sommes au milieu du carrefour et les quatre directions autour de nous spiralent, glissent, explosent. Nous suivons tous les chemins en même temps."

Performeuse, danseuse, chanteuse de funk gouine et chorégraphe, Luara Raio se forme aux arts vivants entre le Brésil, le Portugal et la France : à l'Université de Brasília, à Forum Dança à Lisbonne et à Exerce au CCN de Montpellier-Occitanie. Iel a été chanteuse et compositrice du groupe de funk gouine Sapabonde de 2010 à 2015, parcourant de nombreuses villes du Brésil en chantant sur l'expérience lesbienne, de lesbiennes à lesbiennes.

(PT-EN-FR-ES) Acauã Shereya, elle é Brasileira, culrégraphe, professora, artiste visuelle, jardineira, artisane, escritora et pós-pornographic. Diplomada en Théâtre (2005) et en Danse (2012), she was a university professora from 2013 to 2015. Ela explore le between des interactions et utilise a "Gambiarra" para buscar as possíveis imagens of Democracy about the bodies de performatividade "Cuir" (Queer). Elle active l'euphorie, le délire, la dispersion et le juego dans ses processus pédagogiques et artistiques.

Conception et direction : Luara Raio

Performance : Luara Raio et Acauã El Bandide Sereia

Lumière : Lui L'Abbate

Scénographie et costumes : Luara Raio et Anat Bosak
Coproductio Centro Cultural de Belém ; O Espaço do Tempo & Rua das Gaiotas 6 (Lisbonne) ; Teatro Praga (Lisbonne) ; CND Centre national de la danse (Pantin)

vendredi 25 octobre

> théâtre,
performance

à 21h salle Seita -
Friche la Belle de Mai

Performance en anglais
surtitrée français
Durée : 60'

Tarif sur place : 10 €
Pass soirée : 10/17 €

It Was Paradise, Unfortunately - Raphaël Khouri

Lecture théâtralisée

Raphaël Khouri veut guérir le monde avec des plantes.

Lorsque sa quête de remède l'amène en Grèce et qu'il découvre les origines radicales, queer et intersectionnelles du théâtre occidental, il est forcé de se demander où tout a mal tourné. "Aujourd'hui, tous les théâtres parlent d'inclure les personnes transgenres. Vous ne pouvez pas nous inclure dans votre théâtre parce que vous nous l'avez volé. Et vous l'avez dépouillé de toute sa magie, de sa signification, de sa fonction et de sa sainteté. Il est temps pour nous de le reprendre".

S'inspirant de faits réels, Raphaël raconte deux histoires qui s'entrecroisent : la sienne, en tant que dramaturge jordanien trans, et son enquête de trois ans sur le mystère de Dionysos, le dieu trans du théâtre.

En combinant performance autobiographique, scénographie en direct et figurines, *It Was Paradise, Unfortunately* - ici en version solo - offre de nouvelles perspectives, radicales et inclusives, pour les artistes de théâtre et le public du XXIe siècle.

Raphaël Khouri est un dramaturge documentaire, et metteur en scène jordanien qui vit entre Berlin et Le Caire. Il est l'auteur de plusieurs pièces, dont la première pièce arabe trans, 'She He Me' (mise en scène au Kosmos Theatre, Vienne 2019 et également jouée en ligne dans le cadre du Criminal Queerness Festival 2020 de NYC), ou encore 'No Matter Where I Go', une pièce sur la vie des femmes queer et des personnes libanaises non binaires, mise en scène à Beyrouth en 2014.

Concept, écriture & performance : Raphaël Khouri

Traduction française : Astrid Aidolan-Ague

Production The Collective

Commande originale de Outburst Arts, avec le soutien du Nebula Fund et du Goethe-Institut

Présentée à transform! avec le soutien de l'Onda - Office national de diffusion artistique.

samedi 26 octobre

> performance,
installation

de 14h à 17h
devant la salle
Seita,
Friche la Belle de
Mai

Accès libre et
gratuit

Manucure politique - Lyz Parayzo

Performance-installation, services de manucure

La performance "Manucure Politique", réalisée depuis 2016 dans différents pays d'Europe et Brésil, est une expression artistique fusionnant installation, performance et prestation de services de manucure. Créant un espace interactif et inclusif, elle propose des séances de manucure gratuites dans des espaces artistiques, invitant le public à participer. Au-delà de cette offre de service, cette performance suscite des discussions sur le genre, la violence et les performances de genre.

En mettant en scène une manucure transgenre/transsexuelle en tant que protagoniste, elle remet en question les normes traditionnelles de genre, encourageant ainsi un dialogue sur la transidentité. Cette démarche intentionnelle souligne l'importance de la représentation et de l'inclusion des voix marginalisées dans le domaine artistique.

Lyz Parayzo est une artiste, sculptrice et performeuse née en 1994. Elle a grandi à Rio de Janeiro et vit à Paris. Après des études à l'École des Arts Visuels du Parque Lage et à l'Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), elle a obtenu son diplôme dans le programme de master de l'École Beaux-Arts de Paris.

Photo © Mariana Lopes

samedi 26 octobre

> performance

à 17h30
devant la salle
Seita,
Friche la Belle de
Mai

Accès prix libre
Durée : 30'

L'Oracle - Ava Naba

Performance, lecture de cartes en collectif

Ava Naba propose une performance rituelle au cours de laquelle iel explore les arts divinatoires, représentés ici par un immense jeu de cartes peintes à la main : L'Oracle. Iel y offre une lecture solennelle et compatissante, invitant ceux qui le souhaitent à se connecter aux éléments naturels, à s'inspirer des symboles présentés pour puiser dans leur propre vécu et ainsi s'autoriser à écouter leur guidance intérieure. C'est dans cet espace-temps que de mystérieux artefacts se révèlent à la fois comme des outils magiques et des réceptacles d'histoires, conçus pour ouvrir une porte vers une dimension plus sensible de l'existence.

À travers cette performance en constante évolution, Ava cherche à se réappropriier et à recomposer la vision animiste du monde dont iel a été arraché·e. Cette perspective spirituelle, essentielle à sa survie ainsi qu'à celle de nombreux adelphe partageant l'expérience du déracinement culturel, devient pour iel un moyen de témoigner de cosmogonies plurielles, et ainsi de contrebalancer une pensée matérialiste occidentale, souvent présentée comme unique voie de coexistence avec le monde.

L'existence d'Ava est, depuis plusieurs années, rythmée par l'exploration de trois pratiques bien distinctes : l'art, la cartomancie et le magnétisme. Distinctes en apparence, car ces trois univers ne cessent de se chevaucher et de s'entrechoquer pour nourrir ses réflexions et recherches, faisant naître de curieuses hybridations et de nouvelles formes d'expression.

samedi 26 octobre

> performance
audiovisuelle,
installation

à 19h salle Seita -
Friche la Belle de
Mai

Durée : 45'
Représentation suivie
d'une discussion/
rencontre animée par
Aphélandra Siassia

Billets : 5/10 €

Crème pour voler - aniara rodado

performance audiovisuelle • création

L'onguent des sorcières - tant cité dans les procès de sorcellerie européens - était une préparation végétale destinée à être appliquée sur la peau et les muqueuses du rectum ou du vagin pour générer des états altérés de conscience. Tel l'Ayaguasca en Amazonie, il permettait de construire le monde avec les plantes.

Dans cette performance, la chercheuse et chorégraphe aniara rodado, la compositrice Sig Valax et la média designeuse Camille Olympie recréent ce vol et racontent une histoire de plantes, de transe, de savoirs physiologiques, écologiques, botaniques et chimiques. C'est une vieille histoire de plantes voyageuses, avant le fatidique 1492, pour traverser le miroir d'obsidienne et dans l'obscurité, voir briller les couleurs, les plaisirs et les savoirs au centre de nos corps : là où on continue à essayer de nous anéantir.

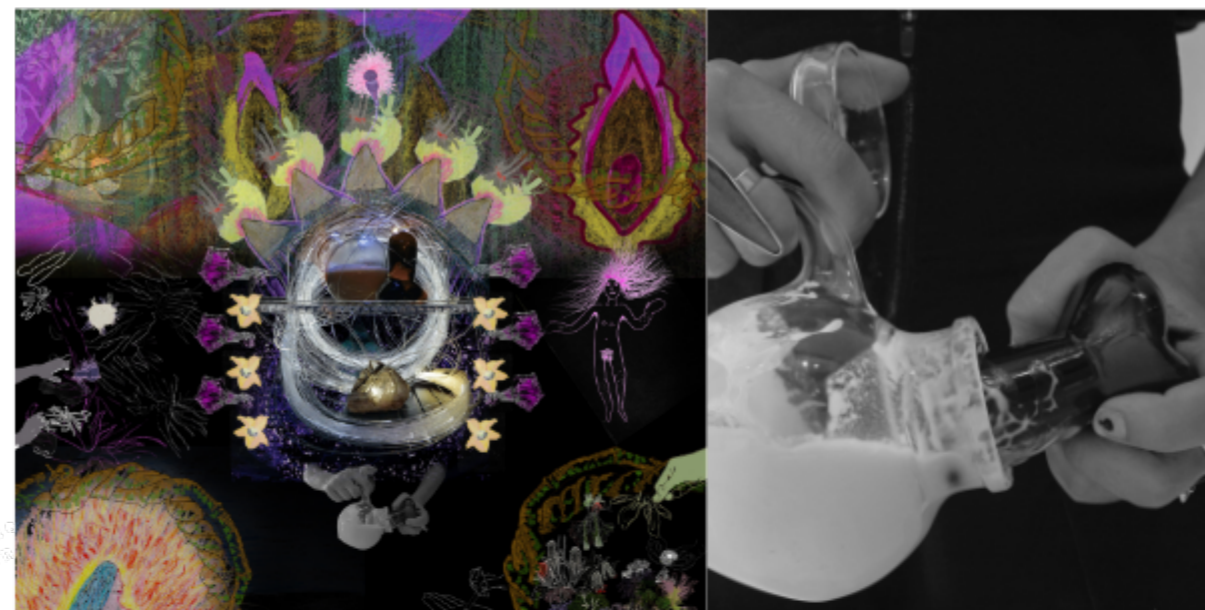
La Crème pour voler qu'aniara a conçu est une réactualisation non-hallucinogène. Il s'agit d'une formulation pour la sécheresse vaginale, ces muqueuses oubliées, asséchées par la ménopause, la chimiothérapie, les médicaments, les traitements hormonaux. C'est aussi une crème pour les néo-vagins des femmes trans ou pour les anus en manque de câlins. Une crème pour qu'on lève le silence qui pathologise le plaisir, et pour rappeler qu'il n'y a pas de joie ni de savoir sans des relations trans-espèces.

Chorégraphe, artiste et chercheuse. Depuis 2014, aniara rodado mène des projets de recherche-crédation avec des plantes, dans une perspective contre-coloniale et transhackféministe, et en alliance avec des êtres non-humains. Il s'agit d'une démarche artistique, théorique et politique pour conjurer les épistémicides et les ruptures dans les savoirs créés entre humains et plantes.

Sig Valax crée une musique hybride avec le Perséphone et des synthétiseurs analogiques et modulaires. Elle compose des pièces organiques où les vrombissements des machines s'incarnent en séquences granuleuses, scintillantes, bruitistes.

Enseignante d'arts appliqués et Média Designeuse, Camille Olympie développe une pratique pluridisciplinaire et transmédia. L'animation 2D 3D et la création vidéo constitue une part importante de son écriture.

Discussion/bord de scène animé par Aphélandra Siassia (voir bio p.13).

Sortie de résidence - création 2024-2025

Musique : Sigolène Valax

Vidéo, animation live et assistance générale : Camille Olympie

Lumières et écrans des fluides: Jean Marc Chomaz

Fabrication des objets en verre : Jean-Michel Wierniezky

Vidéo, installation, concept et chorégraphie : aniara rodado

Crème pour voler : aniara rodado, Société Genialis

Accueil en résidence : festival transform! ; l'AMI - aide aux musiques innovatrices.

samedi 26 octobre
> soirée de clôture

à partir de 21h
salle Seita - Friche
la Belle de Mai
Entrée prix libre

fête,
lives machines,
DJ sets

...

le programme
est encore surprise!

ateliers

du 23 au 26 octobre
> atelier broderie

les 23, 25 et 26 oct.
à 14h salle Seita -
Friche la Belle de
Mai

Prix libre

Chaque atelier dure 3h
Matériels et
matériaux fournis

Broderole - Jackie Hamilton

Atelier • "Brodons ensemble une banderole !"

La banderole est depuis longtemps utilisée dans les luttes sociales. Objet de pouvoir, d'ordre et de désordre, elle peut être fabriquée de mout façons. Venez participer à la fabrication d'une banderole cousue qui sera exposée à la fin du festival :

- chacun·e laissera sa marque en points piqués
- pour raconter nos histoires individuelles et collectives
- nos mains cousent, nos bouches ne sont pas cousues !
- un temps de partage et discussion créative.

"Je suis Jackie Hamilton. Je suis née dans un autre siècle en Écosse mais ça fait longtemps que je suis en France, et 13 ans que j'habite à

Marseille. Je suis autodidacte et passionnée des travaux textiles avec un penchant pour la technique du piqué libre - la broderie à la machine à coudre, ou freemotion embroidery en anglais. Mon travail se divise en deux grandes lignes :
1/ les costumes et masques
2/ les dessins narratifs en piqué libre, avec comme sujets mes rêves, mon quotidien ou ce qui se passe dans le monde."

mercredi 23 octobre

> atelier balai

à 14h, salle Seita -
Friche la Belle de
Mai

Prix libre

Durée : 3h

Matériels et
matériaux fournis

Le balai de pouvoir - Euphorbia peregrina

Atelier • Fabriquer son balai de pouvoir et de puissance

Originellement, le balai se compose de tiges végétales séchées liées en fagot, parfois fixées à un manche en bois, plus ou moins long.

À travers toutes les cultures, ce simple outil du quotidien est porteur de symboliques puissantes : sacré ou maudit, cérémoniel, méditatif, purificateur du visible comme du non-visible. Balancier et cadence, il se souille pour révéler la pureté. Ce paradoxe fait du balai un outil de pouvoir depuis la nuit des temps. Fabrique le tien !

Euphorbia peregrina utilise l'herbier comme support poétique à la pérégrination et à la contemplation ; support à l'exploration des environnements urbains, périurbains et ruraux, et également support à investir un territoire en tant que ressource de subsistance. Initiée par les balades quotidiennes d'un chien, cette pratique compulsive, ritualisée

et évolutive, s'élabore selon une grille d'actions à accomplir afin de collecter des témoignages de plantes. Insatiable, E. p. capture images et spécimens dans des collections d'objets et de données sans cesse enrichies et renouvelées au gré des cycles et des lieux. E. p. est membre du bureau de production et d'accompagnement d'artistes transform!

samedi 26 octobre

> workshop de danse
et de performance

à 19h30 à La Friche
la Belle de Mai

Le workshop s'adresse
en priorité aux
personnes queer
racisées (sur
autodétermination)

Prix libre

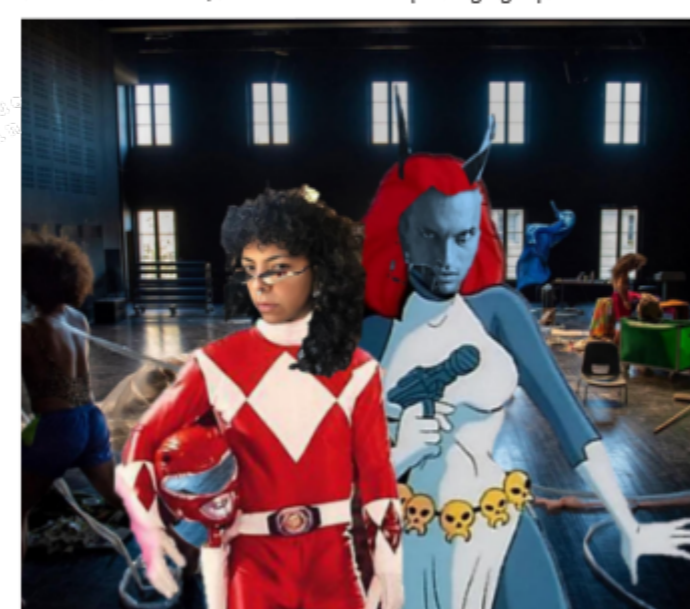
Durée : 3h

Coquin·es, transgressif·ves et mutant·es - Luara Raio & Acauã Shereya

Workshop • danse et performance animé par Luara Raio & Acauã Shereya

« Être ensemble à travers la dissidence, s'immerger dans la matière du chaos, de la distorsion, faire exploser une expérience magique de la réalité. Déverser les dissonances, répandre les libertés. Incorporation, imagination radicale, destruction des frontières, ramollissement des membranes, humidification des orifices, agitation des molécules, excitation, tremblement, chaleur. Transformer nos processus, nos méthodologies, notre société pour être plus. La performativité comme matière de vie collective, au parfum de sueur et de salive, transversale, coquine et transgressive. Mutante. Nous avons établi comme l'une des portes d'entrée de cet atelier nos expériences dans la transmission de nos recherches en tant que créateur·es et interprètes des travaux des un·es et des autres. Quel exercice pédagogique faisons-nous pour activer notre

recherche dans le corps de l'autre, et comment intégrons-nous la recherche de l'autre dans nos yeux, nos mains, nos viscères ? Nous déploierons la transmission de nos pratiques, pour activer la contamination et le croisement des pratiques des étudiant·es-artistes, personnes, entités, êtres, ami·es, références, groupes, collectifs, copain·es, étranger·es les uns aux autres.

infos pratiques

Billetterie & tarifs

Les réservations fonctionnent par « pass soirées », par ici. Les tarifs réduits s'adressent aux personnes les plus précarisées.

Vous souhaitez assister à une seule performance ? Rdv sur place ! Une billetterie physique sera ouverte 30 minutes avant le début de chaque spectacle.

Les ateliers / workshops sont à prix libre, permettant à chacun·e de participer à la hauteur de ses moyens. Ils sont sur inscription, par ici.

Bienvenue à toustes !

transform! est un festival de créations queer contemporaines qui s'adresse à tout le monde.

Le festival ouvre de nouveaux espaces de représentations, d'expérimentations et de pratiques artistiques en dehors des assignations, cela signifie qu'il rassemble une équipe, des artistes et des publics qui dérogent aux assignations.

Toutes formes de discriminations, tous mots ou comportements dégradants ne sont pas tolérés au sein de notre organisation ainsi que lors de nos évènements.

Accessibilité

L'accessibilité est signalée par des pictogrammes sur le détail de notre programmation en ligne :

- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Accessible aux personnes sourd·es et malentendant·es
- Gilet vibrant

Les performances qui ne sont pas en français sont sur-titrées.

Un avertissement signale les performances qui comportent des sons et/ou effets visuels forts.

Des gilets vibrants seront disponibles pour la soirée du 24 oct. à l'Espace Julien. Ces gilets permettent aux personnes sourdes et malentendantes de vivre « autrement » l'expérience des concerts amplifiés. Ils sont aussi à destination des personnes en situation de handicap qui souhaitent accentuer les sensations procurées.

Vous pouvez réserver un gilet gratuitement en un petit mot à public@festival-transform.com.

Les lieux

L'Embobineuse

Théâtre de fortune, salle de concerts

11 Boulevard Boués, 13003 Marseille

Espace Julien

Salle de concerts

39 Cours Julien, 13006 Marseille

Labobox

Studio de l'AMI - Aide aux musiques innovatrices
Friche la Belle de Mai

Entrée Jobin > 41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Entrée Simon > 12 rue François Simon, 13003 Marseille

Salle Seita - Friche Belle de Mai

Salle de spectacle
Friche la Belle de Mai

Entrée Jobin > 41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Entrée Simon > 12 rue François Simon, 13003 Marseille

SOMA

Lieu d'art hybride, espace de recherche, bar

55 Cours Julien, 13006 Marseille

La Salle des Machines

Librairie-café de la Friche la Belle de Mai

Entrée Jobin > 41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Entrée Simon > 12 rue François Simon, 13003 Marseille

soutiens

Ville de Marseille

Département des Bouches du Rhône

DRAC Paca + Consulat Général de France à São Paulo

LIG, le Fonds de dotation féministe et lesbien

British Council

Onda - Office national de diffusion artistique

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

partenaires

AMI - Aide aux musiques innovatrices

Friche la Belle de Mai

L'Embobineuse

Centre LGBTQIA+ Marseille

Mouvement, magazine culturel indisciplinaire

Librairie de la Salle des Machines

Journal Zébuline

SoMA, lieu d'art hybride, espace de recherche, bar

Outburst, Queer Arts Festival (Belfast)

Festival Risco (São Paulo)

transform! est membre du COFEES, Colletif des festivals éco-responsables et solidaires

équipe

(a-z)

toute l'équipe est bénévole

Équipe permanente

Margot Dewavrin

Sarah Saby

Équipe du festival

Alain-Marc Deluy

Mario Tatoni

Anne Dancausse

Marion Abeille

Jonathan Dahan

Meïssa Chabane

Hanane Zeglama

Mima Debache

Karim Rollamallah

Sève Saby

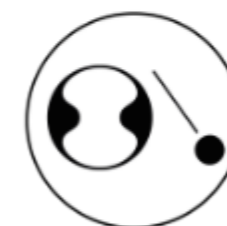
Lionelle Lajeune

Et tous les bénévoles

qu'on ne connaît pas encore

Le festival transform! est porté par le collectif IDEM

COLLECTIF
IDEM

Un grand merci à :

l'équipe du Centre LGBTQIA+ : Noémie, Lilian,
Yann, Eve et Lucie

à Studio Muro pour l'identité graphique magnifique

Et à toustes, publics, artistes, équipes techniques,
partenaires, soutiens et alliés·es.

2024

19 - 26 octobre

5ème
édition

Festival
transform

dossier
de presse

contact :

presse@festival-transform.com

festival-transform.com / [@festival_transform](https://www.instagram.com/festival_transform)