

ménagérie de verre

Théâtre 13

T2G

FESTIVAL D'AUTOMNE 2022

GÉRALD KURDIAN

X! (un opéra fantastique)

Ménagérie de verre – Les Inaccoutumés / 4 – 5 novembre

Théâtre 13 / Bibliothèque avec le T2G Théâtre de Gennevilliers

9 – 10 décembre

« Agir sur les imaginaires pour permettre le changement social »

Entretien avec Gérald Kurdian

Vous êtes un.e artiste pluridisciplinaire dont le travail a pu croiser des formes aussi variées que le Djing, la photographie, le documentaire, le stand-up, la chorale...

J'ai étudié aux Beaux-Arts dans les années 2000. C'était un moment où l'on était moins attaché à une discipline, mais plus dans l'envie d'utiliser un médium ou un autre pour porter un concept. Je viens du mouvement *Do It Yourself* (« fais-le toi-même »). On apprend sur le tas, on fait avec les moyens du bord. Pour moi, cela raconte d'emblée une esthétique et un positionnement politiques qui vont à l'encontre d'un système dominant. Par exemple, pour ma première pièce, *1999*, que j'ai créée en 2009 à la Ménagerie de verre, j'ai composé une comédie musicale de science-fiction, avec seulement un appareil photo et des instruments bricolés.

Quelle place la musique occupe-t-elle dans votre travail ?

Elle est une forme de journal qui me permet de prendre des notes sur le quotidien, ou bien de raconter les états intérieurs, vrais ou non, du personnage de Gérald que j'ai créé. La musique est aussi pour moi un outil pour « désarmer les spectateurs », dans la mesure où elle permet aux affects de circuler dans les corps, les subjectivités. Elle a, d'autre part, une utilité, un rôle social et politique.

Depuis 2017, vous développez *HOT BODIES OF THE FUTURE* pour justement donner une place à la marginalité et permettre au corps de s'émanciper.

Après avoir travaillé dans le milieu de la pop francophone où je ne trouvais pas ma place, j'ai voulu parler de cet inconfort, de ce qu'est être une personne minorisée qui navigue entre des univers marginaux et des scènes dominantes. *HOT BODIES OF THE FUTURE* a débuté comme un projet de recherches performatives et musicales sur les micropolitiques *queer* et les formes alternatives de sexualité. C'est devenu une boîte de production et un label inclusif. On y pose la question du rôle de la musique dans les luttes marginales et de la manière dont elle devient un

endroit de refuge et de réparation. Cela a commencé avec trois projets : les *HOT BODIES CHOIRS*, des chorales qui regroupent des personnes volontaires issues des luttes *queer*, décoloniales ou féministes autour d'une pratique d'écriture et de chant choral ; les soirées *HOT BODIES CLUB* qui présentent des formes variées – conférences, films, performances – et se terminent en club, pensées sur un principe d'inclusivité absolue, accessibles en fauteuil, avec des traductions en langue des signes ; puis mon solo *HOT BODIES STAND UP*, qui est la poursuite de mon journal. Dans les premiers chapitres, je racontais ma découverte des luttes et milieux écosociaux, des émanations de l'écoféminisme mené notamment par un couple de femmes artistes américaines, Annie Sprinkle et Beth Stephens, proches des nouvelles formes de sexualité qui sont du côté du soin et des luttes contre les dommages du capitalisme sur les corps. *X! (un opéra fantastique)*, s'inscrit dans cette lignée.

***X! (un opéra fantastique)* est une fable musicale. Qu'est-ce que vient agiter ce spectacle ?**

Il vient agiter l'histoire de l'opéra, des grandes scènes, des interprètes, de l'orchestre, de tous ces choix issus en partie des cultures bourgeoises. C'est une autofiction qui met en scène Gérald – une possibilité pour moi de fluidification, pour ne pas dire de féminisation, d'une affirmation non-binaire – mais c'est également un documentaire, une histoire des marges. Pour construire mon récit, je m'inspire de la science-fiction, des fabulations féministes d'Ursula Le Guin ou de celles d'Octavia Butler, qui rappellent l'importance d'inventer d'autres mythologies, non-normatives, et d'agir sur les imaginaires pour permettre le changement social.

Qu'en est-il du rapport entre fiction et documentaire ?

X! est vraiment une fable. On arrive sur une île qui souffre d'un mal mystérieux. Tous les personnages que l'on rencontre dans l'histoire essaient de le résoudre. Dans ce cadre, les stratégies réelles des activistes réels deviennent des réponses possibles.

***X!* est un opéra solo pour un interprète et une intelligence artificielle.**

La musique est en effet le fruit d'une collaboration avec une intelligence artificielle. J'ai confié à l'IA le rôle de la partie orchestrale et j'ai pris en charge un important travail sur les mutations possibles de la voix, de l'intime au spectral. La volatilité de la voix dans le domaine électronique est aussi une manière de parler de l'identité et du rapport à soi. Dans la première partie, The HOST, un personnage un peu troubadour que j'incarne, et un androïde nous présentent les chapitres de l'opéra. Après nous entrons dans l'opéra. L'intelligence artificielle apprend depuis des mois des thèmes d'opéra classique, de Purcell à Verdi, de manière structurelle : les ouvertures, les arias, les ballets... et elle va composer de nouvelles parties qui sont jouées par un mini-orchestre de synthétiseurs. Avec la musique, j'aimerais concerner tous les corps, car nous subissons toutes et tous les dommages d'un système qui nous met sous pression. Le jeu vidéo et le cinéma, notamment à travers la figure du héros, deviennent ici des références communes à tous.

Propos recueillis par Caroline Simonin

Gérald Kurdian

Gérald Kurdian étudie les arts visuels à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, avant d'intégrer le master Ex.e.r.ce sous la direction de Mathilde Monnier et de Xavier Le Roy. Iel développe *HOT BODIES OF THE FUTURE!* depuis 2017, un cycle de recherche performative et musicale. Depuis 2007, iel collabore avec l'Atelier de création radiophonique de France Culture. Iel compose également pour le cinéma ou la danse contemporaine, compose plusieurs albums et EP sous différents pseudos, notamment Icosaèdre en 2016, ou encore Tarek X. Iel est depuis 2020 artiste-chercheuse à l'École supérieure d'arts de Clermont-Métropole où iel développe notamment *X! (projet pour un opéra contrasexuel)*, un projet de recherche transdisciplinaire autour du rôle du soin et de l'éros dans l'émancipation des corps contemporains.

De septembre à décembre, le Festival d'Automne est dédié à la création contemporaine internationale et à la rencontre des disciplines, avec plus de 100 rendez-vous dans 64 lieux à Paris et en Île-de-France. Retrouvez le programme complet sur festival-automne.com

Partenaires médias
du Festival d'Automne à Paris

Le Monde | Télérama | Inrockuptibles | TRANSFUCE

menagerie-de-verre.org - 01 43 38 33 44 / theatre13.com - 01 45 88 62 22 / festival-automne.com - 01 53 45 17 17 / Photos : © Gérald Kurdian

X! (un opéra fantastique)

Ménagerie de verre

dans le cadre du festival Les Inaccoutumés – 4 et 5 novembre 2022
Théâtre 13 – Bibliothèque – 9 et 10 décembre 2022

Direction artistique, **Gérald Kurdian**

Dramaturgie, Kopano Maroga

Sonorisation technique, Justine Herbert

Lumière et vidéo, Joseph Wegmann

Soutien au développement de l'île en 3D, Tristan Bründler

Direction technique, Loïs Saumande

Costumes, Miguel Penaranda Olmeda

Production, Fanny Virelizier

Administration, Axelle Failleres

Soutien scénographie, Caroline Oriot, Ersatz

Soutien IA, Fabrice Gallis

Soutien regard extérieur, Phoenix Atala, Marcela Santander Corvalán,

Bettina Blanc Panther

Personnes dans les vidéos (par ordre d'apparition), Julia Drouhin,

Romy Alizée, Fabian Barba, Harvey Rabid, Caritia Abell, Personaja

Personaje

Les Apolloniens, Badi Rezzak, Titouan, Denis Robert, Thymios Fountas,

Pablo Alves, Erwan

Remerciements, Kay Garnelen, Marianne Chargois, Baxter Halter,

Jul Luege, Passoire, TT Baum, Alexander Rosan, Carin Klonowsky,

Melis Tezkan, Sarah Netter, la Coopérative de Recherche de l'ESACM,

Annie Sprinkle & Beth Stephens

Coproduction Kaaitheater (Bruxelles) ; Kunstencentrum Vooruit (Gand) ;

Ménagerie de verre (Paris) ; DICRÉAM ; Festival d'Automne à Paris

Avec le soutien de la Drac Île-de-France

Avec le soutien du Théâtre 13 (Paris) ; T2G Théâtre de Gennevilliers,

Centre Dramatique National ; Kunstencentrum BUDA (Courtrai) ;

Le CENTQUATRE-Paris ; La Pop (Paris) ; Antre Peaux (Bourges) ;

Coopérative de Recherche, ESACM, Clermont-Ferrand (Fr) ; DOCH,

University of Dance and Circus (Stockholm)

Coréalisation Ménagerie de verre (Paris) ; Festival d'Automne à Paris pour les représentations à la Ménagerie de verre (Paris)

Coréalisation Théâtre 13 (Paris) ; T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre

Dramatique National ; Festival d'Automne à Paris pour les représentations

au Théâtre 13 (Paris)

Durée : 1h10

DECE
PLA
0:0
SP

CHO