

ALEXANDRA BACHZETSIS

Escape Act

KAAI THEATER

6>7/03 21:00 | KAAITHEATER

DANCE/PERFORMANCE | 70 MIN. | IN ENGLISH

EXTRA Join us on 6/03 for a post-performance talk with the artist.

BRUSSELS
DANCE

NL Heeft stem een gender? Of kunnen we lichamen waarnemen zonder er gender of – kortom een waarde – aan toe te kennen? Alexandra Bachzetsis nodigt in *Escape Act* Anne Pajunen, Sotiris Vasiliou, Jia-Yu Corti, Tamar Kisch, Owen Ridley-DeMonick, Gus Solomons, Philippe Beloul en Johanna Willig-Rosenstein uit om de mechanismen van het verlangen te onderzoeken. Hiervoor werken ze met het gedicht *Love is a drone* van Paul B. Preciado. Zowel gebruik makend van drag, vogueing, striptease, YouTube-tutorials als het triadisch ballet van Oskar Schlemmer, proberen zeven lichamen en nog veel meer objecten nieuwe constellaties uit, als surrealistische ready-mades. Binnen de dominante logica van het verlangen zijn lichamen man of vrouw, echt of fake, kennen ze succes of mislukking, en doen objecten dienst als vervangbare protheses. Kunnen we die logica omgooien? Met veel ironie toont de voorstelling genderidentiteiten op een hyper-stereotiepe manier, om ze vervolgens weer te ontmantelen. Wat *Escape Act* aantoont, is dat tekens niet te vertrouwen zijn.

- Alexandra Bachzetsis is choreograaf en beeldend kunstenaar. In haar multidisciplinaire oeuvre staat de constructie van beeld en lichaam in mainstream populaire cultuur centraal. Haar werk staat in theaterzalen, musea en op kunstbiënnales. In 2010 toonde ze in de Kaaistudio's *Dream Season* tijdens de eerste WoWmen.

FR La voix a-t-elle un genre ? Peut-on percevoir des corps sans leur attribuer de genre ou d'âge – bref, de valeur ? Dans *Escape Act*, Alexandra Bachzetsis invite Anne Pajunen, Sotiris Vasiliou, Jia-Yu Corti, Tamar Kisch, Owen Ridley-DeMonick, Gus Solomons, Philippe Beloul et Johanna Willig-Rosenstein à examiner les mécanismes du désir, travaillant avec le poème *Love is a drone* de Paul B. Preciado. En évoquant le drag, le voguing, le strip-tease, les didacticiels YouTube ainsi que les ballets triadiques d'Oskar Schlemmer, sept corps et bien plus d'objets éprouvent de nouvelles constellations comme ready-made surréalistes. Dans la logique dominante du désir, les corps

sont masculins ou féminins, vrais ou faux, ils connaissent des succès ou des échecs et les objets font office de prothèses remplaçables. Pouvons-nous inverser cette logique ? Avec beaucoup d'ironie, le spectacle présente des identités de genre de manière hyperstéréotypée pour ensuite les démonter. Ce qu'*Escape Act* démontre, c'est que les signes extérieurs ne sont pas fiables.

- Alexandra Bachzetsis est chorégraphe et plasticienne. Son œuvre multidisciplinaire s'articule autour de la construction de l'image et du corps dans la culture populaire dominante. Elle présente ses créations dans des salles de théâtre, des musées et à des biennales d'art. En 2010, on a pu voir son spectacle *Dream Season* lors de la première édition de WoWmen.

EN Does gender have a voice? Or can we observe bodies without ascribing a gender or age – in short, value – to them? In *Escape Act*, Alexandra Bachzetsis invites Anne Pajunen, Sotiris Vasiliou, Jia-Yu Corti, Tamar Kisch, Owen Ridley-DeMonick, Gus Solomons, Philippe Beloul, and Johanna Willig-Rosenstein to investigate the mechanisms of desire, working with Paul B. Preciado's poem entitled *Love is a drone*. Using drag, vogueing, striptease, YouTube tutorials as well as the triadic ballet by Oskar Schlemmer, seven bodies and many more objects try out new constellations, like surrealist ready-mades. Within the dominant logic of desire, bodies are male or female, real or fake, successful or failures, and objects serve as disposable prosthetics. Can we overturn that logic? With a great sense of irony, the production presents hyper-stereotyped gender identities, only to deconstruct them completely. What *Escape Act* demonstrates is that signs are not to be trusted.

- Alexandra Bachzetsis is a choreographer and visual artist. Her multidisciplinary oeuvre focuses on the construction of images and bodies in mainstream popular culture. Her work has been shown in theatres, museums and art biennales. In 2010, she presented *Dream Season* at the Kaaistudios, as part of the first WoWmen.

ON 'ESCAPE ACT' BY ALEXANDRA BACHZETSIS

text by Paul B. Preciado

This animal which scraped itself raw against the bars of its cage, which people want to "tame," this impoverished creature, consumed with longing for the wild, which had to create out of its own self an adventure, a torture chamber, an uncertain and dangerous wilderness—this fool, this yearning and puzzled prisoner, became the inventor of "bad conscience."

Friedrich Nietzsche, *On the Genealogy of Morals*, second essay, part 16, 1887

Desire is not desire for something that is missing, nor is it something that is repressed. Desire is a social machine that never ceases to produce. It produces us as subjects. It produces our bodies and prescribes relationships with other bodies. The unconscious is not a theater but a factory. With such a statement, Deleuze and Guattari distanced themselves from Plato and Freud and proposed a Nietzschean approach to desire: political and radically experimental. If desire is a social machine, then the question is no longer from what identity (man, woman, heterosexual, homosexual, etc.) does desire spring, but rather how does this social factory work? And, is it possible to intervene in its operation to modify it?

Alexandra Bachzetsis creates a poetic device that allows the viewer to "perceive" the technical and socially constructed dimensions of desire. The piece gathers seven living bodies and a multitude of objects that connect and disconnect to form different desiring machines. Extracted from their usual context, the cubes, the cardboard boxes, the inflatable mattress, the weights, the ball, etc., all become surrealist readymades that plug into the living body in order to become its new desiring or desired organs. References to the world of bricolage, sports, or pharmacology work as hyperboles which emphasize social construction.

The piece stands on the recognition of two aspects. Firstly, in today's world, genders (male, female, drag, trans, normative, dissident, etc.) are always interacting—no one performs just "one gender." We are constantly surrounded by a multiplicity of gender cultural codes that we are learning from and in relation to, and which we use to measure our own ability to perform. Secondly, access to technologies of gender production are marked by extreme imbalances of power, class, age, disability, race, and control over resources. Gender codes are ideal performative codes impossible to be fully embodied: no one can fit within

a given term. The piece also speaks about the difficulty of escaping gender, sexual, or racial political norms, since the body itself and its learned behaviors have become its ultimate cage. The task is not to perform gender but rather to break out of the gender box.

Formally, *Escape Act* challenges the still prevailing division of the arts by medium. Including poems, songs, narratives, and even references to the visual language of contemporary pornography, the piece questions the arbitrary distance inscribed between genders as well as between dance, cinema, theater, and literature, but also between genres and cultural traditions, between high and low art. Bachzetsis plays with the double-edge condition of restored behaviors: dance stands sometimes for freedom, sometimes for subjection; theater underlines the political assigning of roles, but also introduces personal narratives; sport speaks about competition and struggle, playfulness and endurance; and singing accentuates the vulnerability of individual conflict.

Little by little, our perception is sharpened and the human body itself is perceived as another object within the social machine. What constitutes a body as a human body? How is a body assembled (or disassembled)? Is it possible to perceive a human body without assigning gender, race, age, or value? Is it possible to desire it without assigning gender, race, age, or value? Does the voice really have a gender, does the skin really have a race? Are gender, age, and race not the cognitive and political frames that prevent us from seeing and experiencing the body in its constant process of becoming?

Much like artists Lygia Clark, Michel Journiac, and Jürgen Klauke, Bachzetsis aims to develop a materialist and experientially based research on the body as a "socialized meat" (according to Journiac's expression) that exceeds the body as anatomic or political object. Rather than representing the productions of desire from the point of view of identity, of the norm and the normal, *Escape Act* invites us to pay attention to the failures and the cracks, but also to the lines of flight, to the escape acts.

The piece proposes (and opposes) two logics of desire, two modes of functioning of the desiring machine: one based on identification and another rhizomatic, disidentifying. According to the first, bodies are marked by their relationship with the dominant code: they are feminine or masculine, real or fake, successful or failed. We can thus identify them. Here, the prostheses (of hair, buttocks, shoulders, props, but also gestures, words) function as normative supplements. They accentuate an identity while

CREDITS

CONCEPT & CHOREOGRAPHY Alexandra Bachzetsis | **CREATION & PERFORMANCE** Alexandra Bachzetsis, Jia-Yu Corti, Tamar Kisch, Owen Ridley-DeMonick, Gus Solomons/Philippe Beloul, Johanna Willig-Rosenstein, Sotiris Vasiliou | **TEXT** Paul B. Preciado (Excerpts from the poem *Love is a drone*) | **COLLABORATION, DRAMATURGY, MOVEMENT DIRECTOR** Anne Pajunen | **COLLABORATION, DRAMATURGY, OBJECTS** Sotiris Vasiliou | **COMMUNICATION DESIGN** Julia Born | **PHOTOGRAPHY** Blommers & Schumm | **COSTUME DESIGN** Christian Hersche & Ulla Ludwig | **MUSIC** Lies Vanborm, François De Meyer (Audiotheque) | **MUSIC RESEARCH** Anna Zaradny | **LIGHT DESIGN & TECHNIQUE** Patrik Rimann | **PRODUCTION/ASSOCIATION** All Exclusive | **MANAGEMENT** Anna Geering | **PRODUCTION** Marina Miliou | **PRODUCTION ASSISTANT** Felipe Katotriotis | **CASTING ASSISTANT** Daphni Antoniou, Claudia Toggweiler | **SUPPORTED BY** Stadt Zürich, Kanton Zürich & Pro Helvetia-Schweizer Kulturstiftung, Fachausschuss Tanz & Theater BS/BL, Société Suisse des Auteurs, Ernst Göhner Stiftung, Migros-Kulturprozent, Stanley Thomas Johnson Foundation, kurimanzutto | **CO-PRODUCTION** Gessnerallee, PACT Zollverein, HAU Hebbel am Ufer, Les spectacles vivants du Centre Pompidou, Kaserne Basel, Tanzhaus Zürich

eroding it—since anybody can incorporate them. According to the second logic, the body and the object form a creative alliance to escape the dominant code, to bypass identity and individuality, and create dissident desiring machines: a faceless hairy head, a dancing body completely dressed in white, several bodies sharing a pair of nonhuman-designed pants; another body uses its legs as two extra-long, strong arms with which to clap the floor. Sometimes, a transfeminist Brechtian distance is embodied in an ironic and sweet voice that sings a long list of sexualized attributes while eluding the spectator's gaze. Between the two logics of desire appear sequences of rebellion: feminized bodies escape the normative choreography, wreaking havoc on the stage for a short period of time, only to return to generic movement. The result is a work as impassionate as it is disturbing, as jubilant as it is enigmatic.

« ESCAPE ACT », LE SPECTACLE D'ALEXANDRA BACHZETIS ET PAUL B. PRECIADO POUR « ÉCHAPPER AUX NORMES DE GENRE »

entretien avec Alexandra Bachzetsis, par Marion Chatelin (12 février 2019, TÊTU).

Dans son nouveau spectacle, *Escape Act*, la chorégraphe et performeuse gréco-suisse, Alexandra Bachzetsis interroge sur l'apparence et l'existence. Avec la contribution du philosophe queer Paul B. Preciado, qui a produit un texte pour la pièce, cet objet de théâtre est à mi-chemin entre la danse et la performance. Pour TÊTU, Alexandra Bachzetsis a accepté de revenir sur la genèse de ce spectacle.

Sur scène, plusieurs artistes dansent pour dénoncer l'absurdité des stéréotypes et clichés. L'objectif est d'amener le spectateur à s'interroger sur la construction de l'image et du corps dans la société con-temporaine. Un spectacle qui déboulonne toutes les normes de genre, traversé par une question centrale : Est-il possible de percevoir un corps humain sans lui assigner de genre, de race, d'âge, de valeur ?

Le titre de votre pièce est *Escape Act*. De quoi voulez-vous vous échapper ?

Je pense que le nom reflète un phénomène que je ressens personnellement et qui arrive partout dans le monde en ce moment, et qui a trait au corps. Je constate que ce que nous essayons de plus en plus de faire est de nous battre contre ce que nous sommes. Des personnes âgées de 60 ans tentent d'en faire 40. Certain.e.s adolescent.e.s voudraient déjà avoir 25 ans. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Toutes et tous essayent d'échapper en quelques sortent à ce qu'ils et elles sont.

J'essaye donc de trouver les moyens de s'échapper des normes et des cases dans lesquelles on est catégorisé. Essayer aussi d'échapper à la binarité ou aux normes de genre.

Comment cela se traduit-il sur scène ?

Plusieurs interprètes sont sur scène, sur laquelle se trouve une installation vidéo. Les performeurs.se.s dansent, en empruntant beaucoup à la scène voguing. Une question que je me suis posée en préparant cette pièce était 'comment peut-on représenter la réalité?'. C'est un peu la même chose dans le voguing, car des personnes viennent courageusement se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, qu'elles rêveraient souvent d'être. Elles font une danse ou du lip-sync et puis repartent chez elles, et reviennent à la réalité. Cela a été une véritable source d'inspiration.

Pour autant, je ne m'approprie pas non plus la culture voguing, je l'utilise comme manière de performer, car pour moi c'est la performance ultime, qui demande du courage et de la présence. Alors, j'ai voulu grossir le trait, exagérer. Les corps se contorsionnent. Les tailles des danseurs.se.s. sont volontairement affinées par une ceinture. Le but était de faire réfléchir sur la relation qu'il peut y avoir entre l'objet et le corps. Comment on regarde aujourd'hui les corps, afin de montrer de quelle manière les femmes sont objectifiées.

Le corps est une thématique centrale dans votre oeuvre, pourquoi ?

Le corps est ce dans quoi vous êtes né. C'est, en

quelque sorte, votre tout premier matériau et c'est à mes yeux très intéressant dans la mesure où c'est à la base de tout. De la communication, de la parole, du comportement, du ressenti. Quand j'ai commencé à étudier l'art, je me suis forcément tournée vers la danse, parce que le langage du corps est pour moi le premier langage qui soit. C'est aussi le plus intime à mes yeux.

Comment avez-vous travaillé avec le philosophe queer Paul B. Preciado ?

Cela fait trois ans que nous travaillons ensemble et nous aimons entretenir cette collaboration car notre travail est clairement connecté. Paul trouve que les êtres humains devraient être 'désidentifiés', c'est-à-dire que les corps soient vus sans aucune mention de genre, de sexe, de race, de classe, etc. Mais comment voir le corps sans idée préconçue ? C'est une grande question que je me suis toujours posée.

C'est à partir de là que l'on peut commencer quelque chose de nouveau. Se défaire de sa propre histoire et reconstruire.

Vous n'avez pas encore utilisé le mot queer dans la description de votre oeuvre qui cherche pourtant à se débarrasser des normes. Pourquoi ?

Je pense que ce spectacle est là pour faire réfléchir sur les idées préconçues et les stéréotypes, sur le corps, la sexualité. Également pour faire réfléchir sur la construction de la féminité, de la masculinité, et de son pouvoir. Dire que le genre est une construction sociale. En ce sens, il me paraît tellement évident et logique de dire que cette oeuvre est queer (*pires*) !

Mais c'est surtout une performance sur l'humain. Pour le coup, j'aimerais échapper au fait de toujours devoir définir ou qualifier mon travail. C'est tomber dans le piège de l'enfermement, de dire que telle oeuvre appartient à tel champ d'étude, ou à tel courant. Évidemment, ce qui est queer fait partie intégrante de ma vie, c'est la base de la base. Ce spectacle n'est pas seulement queer, il est profondément humaniste.

CLOSING PARTY

Following Alexandra Bachzetsis' performance, you are invited to escape into the music. WoWmen! 2020 needs to end with a beautiful bang!

Beats provided by
GURL [planet]
PHANOM [saintklet / mentality]
LIPPSTICKDJs

- free entrance
- Sat 7/03 • 22:00 > late
- all genders welcome

Kaaitheater is supported by

