

« Recuerdos »

La Retirada et l'Exil

Un récit conté, chanté, musical et dessiné
de Guillaume Lopez-Vidal

D'après le récit de son grand-père
Francesc Vidal

c.a.m.o.m.

Le CAMOM est subventionné par la DRAC Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées, et reçoit l'aide du Conseil Général du Gers. Ce projet est coproduit par l'Estive Scène nationale de Foix et de l'Ariège, soutenu par la Scène Nationale d'Albi, les Jeunesses Musicales de France et el Museu de l'Exili de La Jonquera.

Tel : 06 22 44 19 97 - contact@lecamom.com - www.lecamom.com

Siège social : MJC, 10, Place Compostelle 32600 L'Isle Jourdain - Licence d'entrepreneur de spectacle : n°2- 1053199 siret : 50783281400028

Préambule

2014 marque les soixante-quinze ans de la Retirada, l'exil des républicains espagnols.

Le 7 février 1939 Francesc Vidal quittait l'Espagne, un exilé parmi d'autres. Ils sont des milliers à franchir les Pyrénées, à pied, cet hiver-là. Abandonnant leur famille, leurs amis, leur maison, ils ont pris le risque de changer de vie afin de pouvoir simplement vivre. Leur souvenir est le prétexte à cette création qui leur rend un hommage. Ce spectacle musical, théâtral et visuel, est empreint de nostalgie mais aussi d'espoir et de liberté, de poésie, de fougue et de folie.

La Retirada et l'Exil – Recuerdos de Francesc Vidal

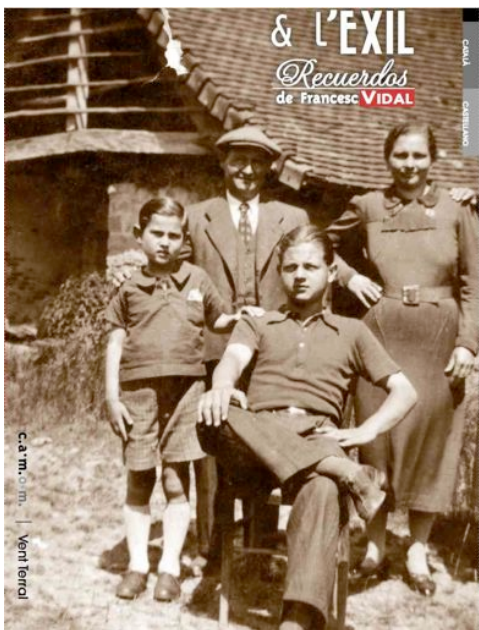
« Après ma découverte des musiques de traditions populaires de ma région, les Pays d'Oc, après avoir eu l'occasion d'écouter des collectages et d'en effectuer quelques uns, je me suis décidé à interroger mes grands-parents sur leur vie, leur passé, leur histoire.

Comment quitter son pays, comment vivre un exil forcé, comment s'intégrer dans un pays que l'on ne connaît pas, avec une langue que l'on ne parle pas.

Mes grands-parents paternels sont arrivés en 1958, avec mon père âgé de 3 ans. Mon grand père paternel, Jose Lopez, a vécu 30 ans en Espagne, à Granada. Tout le reste de sa vie, il a chanté ces chansons de l'Exil, des œuvres anonymes, ou des standards de variétés espagnoles des répertoires d'Antonio Molina ou Juanito Valderrama, des chansons qui font encore aujourd'hui partie de l'inconscient collectif espagnol pour cette génération, mais oubliées par les plus jeunes.

Francesc Vidal mon grand père maternel, a quitté la Catalogne en 1939, il a écrit ses mémoires, je construis ce spectacle autour de ses souvenirs... »

Guillaume Lopez-Vidal

« La Retirada et l'Exil - Recuerdos de Francesc Vidal »
Co-édition: Le CAMOM - Vent Terral

« Recuerdos »

• Un récit conté, chanté, musical et dessiné

Le récit de Francesc Vidal sert de trame au spectacle, on y découvre des détails de sa vie qui racontent l'histoire de milliers de personnes, des anecdotes, de la nostalgie, mais aussi de l'humour, des moments de bonheur retrouvé.

En amont de la création, depuis février 2014, Guillaume rencontre d'autres exilés, en Ariège en région toulousaine mais aussi à Carcassonne. Ces témoignages, lus, enregistrés et filmés donneront la parole à ces gens qui ont vécu ces événements, réfléchi à leurs conséquences et mûri leur pensée.

• La musique et le chant

C'est en quartet que Guillaume interprète de façon moderne, émouvante et parfois festive, les chansons de la guerre civile espagnole. A côté des célèbres "*Si me quieres escribir*", "*A las barricadas*", "*El paso del Ebro*"... les plus grands succès d'Antonio Molina et de Juanito Valderrama, chanteurs espagnols emblématiques de l'exil.

« Recuerdos » laisse une part aux créations personnelles chantées ou instrumentales.

Sur scène :

Morgan Astruc fait sonner sa guitare, reflet de ses origines espagnoles et de sa technique de classique teintée de flamenco-jazz.

Pascal Celma, contrebassiste et arrangeur, musicien aujourd'hui incontournable de la scène musicale toulousaine, est chargé de la direction musicale de l'ensemble.

Simon Portefaix, percussionniste et batteur de jazz apporte une couleur résolument contemporaine.

• Performance picturale

En fond de scène, sur une toile tendue, Bernard Cauhapé, plasticien, peintre, illustre et accompagne le concert par une performance dessinée et des projections parcourant l'univers de l'exil.

• Planning

- Mai 2015 : Compositions, arrangements, choix du répertoire
- 30 Novembre – 11 Décembre : Résidence de création à La Maison de la musique – Cap découverte
- 12 Décembre : Création à L'Estive, Scène Nationale de Foix et de l'Ariège
- Premier trimestre 2016 : Tournée dans le Tarn pour le Festival « Au Fil du Tarn » Scène Nationale d'Albi
- 2016 -2018 : 2 ans de Tournée JMF / 40 concerts par an dans toute la France

Prospection et Booking en cours pour la saison 2015-2016

• **Portraits :**

Guillaume Lopez :
Chant, flûtes, sax, récit, direction artistique

Guillaume commence à l'âge de 8 ans par le saxophone et la musique classique, puis il découvre les musiques de traditions populaires grâce à Xavier Vidal, Pascal Caumont et Christian Vieussens. Aujourd'hui il est à la fois spécialisé dans les instruments à vent (fifres, flûtes et cornemuses) et un chanteur réputé et sollicité.

On connaît son duo avec l'accordéoniste Cyrille Brotto, ses collaborations musicales avec "Claude Marti", "Montanha Negra", "Eric Fraj", la "Compagnie Christian Vieussens" ou les chanteurs "Canta a Brax". Grâce à sa rencontre avec Alem Surre Garcia, en 2001, Guillaume évolue dans son propre territoire imaginaire, sans frontière, entremêlé d'Espagne, de Catalogne, d'Occitanie, et de Maghreb... entre musiques traditionnelles, musiques improvisées et chanson. En 2008 il crée avec l'accordéoniste Thierry Roques et le percussionniste Pierre Dayraud le trio « Sòmi de Granadas » savant mélange de toutes ses influences. Passeur de mémoire, de frontières, Guillaume développe une approche sensible autour des musiques traditionnelles et s'en inspire pour ses compositions personnelles.

Création 2010 : « Celui Qui Marche », tour de chant en 4 langues sur des musique d'inspiration tango, jazz...

Création 2011 : « Las Simples Cosas » Canciones, coplas y tangos.

En 2012, il fait quelques apparitions sur scène aux cotés des Ogres de Barback et de la Meute Rieuse.

En 2013, c'est en duo avec Bijan Chemirani qu'il va explorer de nouvelles contrées musicales dans le spectacle « Du Vent dans la Peau ». Avidé de rencontres et d'échanges, Guillaume est un musicien en quête permanente de nouveautés et de prises de risque, un savant mélange entre traditions locales et universalisme musical et poétique.

En 2013, il obtient également le DEM de musiques traditionnelles au Conservatoire de Toulouse.

Discographie sélective :

Guillaume Lopez : « Celui qui Marche »
Les Ogres de Barback « La fabrique à chansons »
Las simples cosas « Las simples cosas »
Le Bal Brotto Lopez « Le Bal Brotto Lopez »
Les Ogres de Barback « Comment je suis devenu voyageur »
Les Ogres de Barback « Stéréopirate »
La meute rieuse « Les Yeux des fesses »

L'art à tatouille « electrojòc »
Dominique de Barròs « Caminaire »
Eric Fraj « fat e fòls »
Eric Fraj « Pep El Mal »
Sòmi de Granadas « le Champ des Dunes »
Duo Brotto Lopez « HDQ »
Cyrille Brotto « Courant d'air »
Fabulous trobadors « Duels de Tchatche »
Xavier vidal « Le Bal »

Pascal Celma : Contrebasse, arrangements, direction musicale

Après une formation en musique classique où il étudie la trompette, le piano et les percussions, Pascal Celma découvre et se passionne pour la basse électrique à l'âge de 15ans. Après un passage au conservatoire de Toulouse et enchaînant de nombreuses formations dans différents styles musicaux comme le jazz, le funk, la musique traditionnelle, le hip hop, le gospel, le rock ou la variété, il se construit un lourd bagage de connaissances. Il est aujourd'hui directeur musical dans divers projets de Guillaume Lopez, notamment "Celui qui marche".

Depuis 2011, il a officié en tant qu'arrangeur pour le Coll Orchestra, collaborant entre autre avec Michel Jonasz, Julie Zenatti, Vincent Niclo, etc... mais également comme bassiste du groupe de Nicolas Gardel « les Headbangers » qui se produit dans de nombreux festivals de jazz.

Compositeur et arrangeur pour Magyd Cherfi, Loretta, Elodie Keith, Eric Fraj, Celui qui marche, et bien d'autres encore...

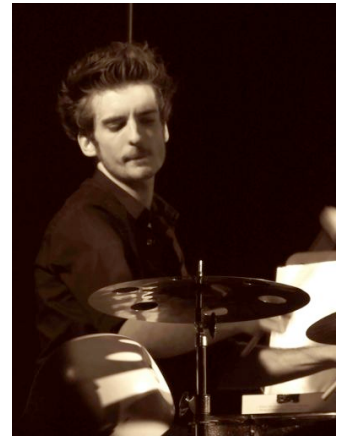
Morgan Astruc : Guitare

Morgan commence la guitare à l'âge de 7 ans, et suit un double cursus de classique et jazz au Conservatoire de Béziers. C'est aux côtés de Toninho Ramos, qu'il prendra des cours d'arrangement et contrepoint ainsi que cours de musique classique brésilienne.

Aujourd'hui, il est un guitariste soliste et accompagnateur très sollicité et réputé. Il travaille notamment avec Camille Simeray au sein de la Meute Rieuse. Depuis 2012, il étudie le flamenco aux côtés de Vicente Pradal.

Simon Portefaix : Percussions

Simon débute la musique à l'âge de 10 ans. Il suit des cours de batterie et de percussions auprès de Damiano Rutigliano, Karine Criscolo et Christian Merniz. Par la suite, il rencontre des musiciens de jazz tels que Jean-Luc Cappozzo, Alain Gibert, Eric Chapelle, Richard Héry, Vincent Lê Quang ce qui lui permet de toucher à tous les styles, notamment avec la cie Cantalàs où se mêlent danse, théâtre et musique traditionnelle.. Sa formation au conservatoire de Toulouse lui permet de travailler avec de nombreux musiciens tels que Tonton Salut, Émile Parisien quartet, Didier Lockwood. Inspiré par les tendances actuelles du Jazz il décide de se lancer pleinement dans la recherche musicale et monte le « Wen Quartet ». Il intègre l'Orchestre Jazz in Marciac.

Bernard Cauhapé : Illustrations et projections

« L'esthétique n'est jamais qu'une crasse à la mode » comme dit Yves Rouquette.

Quand je dessine ou peins je ne cherche pas à plaire, d'ailleurs je ne maîtrise pas mon support, papier ou bâche plastique, mes vieux pinceaux vont où bon leur semblent mais toujours accompagnés de musique, de chansons qui donnent la rythmique des lignes et des couleurs, si je n'ai plus de bleu, je mets du rouge.

La Retirada, l'exil ne peuvent se traduire qu'en noir et blanc, avec beaucoup de noir, et souvent souligné de sang, rouge craquelé. Les chansons en direct, me donnent l'énergie de créer inconsciemment des images de gens qui souffrent de quitter leur pays vers une destination inconnue, avec valise ficelée, couverture autour du cou, béret, petite fille à une jambe tenant la main de son père, concentré pour aller au bout de la nuit, pour franchir les Pyrénées, alors comment faire de l'esthétique en pensant aux hommes, femmes, enfants, vieillards, dos à la guerre et face à l'inconnu.

Dans ce spectacle j'improvise sur des dessins réalisés en direct filmés par une webcam, ou sur bâche de sérigraphie »

Nicolas Panek : Son

Vincent Feron : Lumières

Les attestations des partenaires :

M. Guillaume LOPEZ
CAMOM
10, place Compostelle
32600 L'Isle Jourdain

Bonjour,

Nous vous confirmons avec plaisir concernant en 2015 la création "Recuerdos" les éléments suivants :

- Coproduction de l'Estive : 5000 euros
  - Achat du spectacle (transports compris) : 3000 euros + 7 hébergements et 7 repas, sachant que la création comprend 7 personnes en déplacement (4 musiciens - 1 plasticien - 1 sonorisateur - 1 régisseur).
- Le spectacle sera proposé à l'Estive à Foix en décembre 2015, dans le cadre de sa saison 15/16. La date du samedi 12 décembre 2015 est privilégiée. Il reste à la confirmer rapidement.

Cordialement

Michel Pintenet
Directeur
L'Estive Scène nationale de Foix et de l'Ariège

Albi, le 18 novembre 2014

scène
nationale
Albi

Place de l'Amitié entre les Peuples - 81000 Albi
Téléphone 05 63 38 55 55 Email sn-albi@sn-albi.fr Internet www.sn-albi.fr

Monsieur Guillaume LOPEZ
CAMOM
8 place de Compostelle
32600 L'ISLE JOURDAIN

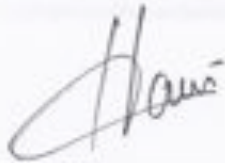
Cher Guillaume Lopez,

Cette fois, je crois que toutes les bonnes fées se penchent sur le berceau de votre projet «*Recuendos*». Ce n'est que justice. J'espère vraiment que les quelques moyens qui vous font encore défaut vont venir rejoindre le projet.

Pour notre part, je vous confirme notre souhait de vous accueillir la saison prochaine pour, au moins, une dizaine de représentations, au *Fil du Tam*.

Votre propos, la forme que vous élaborez, touchent avec justesse les interrogations de nos publics et font renaître les questionnements de notre actualité.

Dans l'attente de vos prochaines nouvelles, je vous prie de croire, cher Guillaume Lopez, à l'expression de mes salutations les meilleures.

Pascal PARIS
Directeur

Grandir en musique

ATTESTATION

Je soussignée, Anne TORRENT, Directrice artistique des JMF, atteste par la présente l'engagement des JM France à programmer le spectacle *Recuerdos* dans son réseau national pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018. Par ce choix, les Jeunesses Musicales sont ravies de soutenir un projet rare, où l'excellence musicale des interprètes du Canon est au service d'un témoignage fort, donnant accès, par le versant de l'intime, à des épisodes majeurs (et certainement méconnus) de notre histoire.

Recuerdos sera proposé en séances scolaires et Tout public, pour une diffusion estimée à 40 représentations minimum par saison. Un dossier pédagogique sera également réalisé par les JM France, mis à disposition des organisateurs et des professeurs aussi bien au sein du réseau que dans tous les autres circuits de diffusion du spectacle.

Pour servir et valoir ce que de droit.

Paris, le 7 octobre 2014