

RETIRADA...

Récits immersifs et vivants
de la guerre d'Espagne

Écriture • Aurélien Zolli
Mise en scène • Albin Warette
Avec • Gentiane Garin
Brice Pomes - Aurélien Zolli
Guitare et chant - Ely Pineda et Léo Rinaldi

RETIRADA

Le temps d'un spectacle, les acteurs rendent vivantes la mémoire de l'exil des républicains espagnols à l'issue de leur défaite face aux troupes de Franco ainsi que les valeurs qu'ils ont chèrement défendues.

Accueillis par un guide «passeur», les spectateurs sont plongés dans la peau des réfugiés. Au cours d'une déambulation qui s'adapte à chaque lieu de représentation, différents témoins surgissent.

Rescapés, militants, simples citoyens livrent leurs récits avec leurs propres mots et gestes. En danse, en musique, en poèmes et en rires parfois, ils racontent la guerre et le temps d'avant ; celui de la joie et de la liberté, plein de vigilance et d'espoir que l'avenir s'écrive dans la paix, qu'on puisse à nouveau chanter, danser et vivre, simplement.

Il est ici question d'expérience, de résonance. Les générations se parlent et tentent de se comprendre; sans didactisme, petit à petit le lien avec des événements contemporains affleure.

Une équipe toute entière traversée par la question de l'exil.

AUTEUR

Aurélien Zolli s'est nourri des récits de sa grand-mère qui a grandi dans une famille antifasciste en Italie mussolinienne, et de son père, qui immigrant à quatre ans, a subi les insultes et les soupçons de "*vouloir voler le pain des Français*". La liberté, l'égalité et la fraternité se sont ainsi affirmées comme essentielles dans sa construction personnelle. Des études à l'IEP de Toulouse puis à l'Ecole Internationale de Théâtre Lassaad à Bruxelles ont fini de le convaincre que le spectacle vivant serait l'espace dans lequel il pourrait défendre ces valeurs, par l'écriture autant que par le jeu.

METTEUR EN SCÈNE

Albin Warette est né dans le nord de la France avec des ascendances scandinaves et d'autres vietnamiennes. Dans sa jeunesse, il allait d'ailleurs régulièrement à Sainte-Livrade rendre visite à sa famille au Camp d'accueil des Français d'Indochine. Ainsi est née sa sensibilité artistique, motivée par la volonté farouche de créer du lien, d'échanger, de transmettre. Enseignant au Lido, école de cirque de Toulouse, depuis 20 ans, il est également impliqué dans plusieurs projets internationaux sur le mélange et la combinaison du cirque et du théâtre. Il joue, écrit et/ou dirige plusieurs spectacles de cirque et de théâtre.

COMÉDIENS

Gentiane Garin, Brice Pomes et Aurélien Zolli

Dans ses formations en Arts du cirque,

Gentiane Garin a rencontré des personnes qui venaient de l'autre côté de l'océan, avaient quitté leur famille, leur pays, pour venir en France, partager la même passion. Elle a ainsi découvert le mal du pays, la distance et aussi les titres de séjours, la crainte de ne pas les renouveler, le récépissé qui expire dans trois jours, la peur de croiser des policiers car tu es illégal.e. Elle a également réalisé qu'elle avait une responsabilité sur scène, celle de transmettre ses valeurs: respect, partage, tolérance, écoute...

Brice Pomes est petit-fils de réfugiés républicains espagnols, fils d'une mère naturalisée à 18 ans, et d'un père professeur de lettres classiques. Le spectacle «Retirada» résonne en lui de manière intense. Au-delà du propos artistique, participer à ce projet devient un acte de transmission, un devoir de mémoire. Engagement, intégration, éducation, inclusion sont de forts jalons dans ses pratiques artistiques et pédagogiques.

MUSICIENS

Ely Pineda, chanteuse, musicienne, est née à Tomé au Chili. Elle est influencée par la musique traditionnelle et populaire des artistes engagés comme Violeta Parra, Victor Jara, Chavela Vargas entre autres. Elle participe à plusieurs projets musicaux à Toulouse.

Venant d'un pays fortement frappé par la dictature, elle est particulièrement attachée au projet «Retirada», cette pièce qui nous rappelle qu'il ne faut pas oublier, car un pays sans mémoire est un pays ... sans histoire.

Léo Rénaldi, guitariste et saxophoniste notamment de jazz et jazz manouche, a aussi travaillé des années en tant qu'enseignant avec un public de migrants en banlieue parisienne. Plus tard musicien itinérant exilé, il sera lui-même concerné de près par la vie en tant qu'étranger et par les questions que soulèvent le rapport au pays d'accueil.

La Compagnie du D barré, des récits, une histoire

La *Compagnie du d barré* dirigée par Aurélien Zolli est née en 2018, en même temps que sa première création, **Vivant!**. Elle propose un théâtre populaire et contemporain, exigeant et engagé.

D'abord des histoires ancrées dans le réel et le vécu ; des témoignages qui peuvent aussi emprunter aux sciences humaines et sociales. Ensuite, l'ambition d'un récit commun qui en émergerait.

Celui d'un effondrement et d'une renaissance possible.

Convaincu que nous sommes en train de vivre une période passionnante de l'histoire de l'humanité, Aurélien Zolli, souhaite en tant qu'artiste contribuer à l'essor de ce nouveau récit ; il veut sortir la notion d'utopie d'un idéalisme juvénile déconnecté de réalités sociales et environnementales toujours plus anxiogènes. Son travail interroge les manières de passer de l'exploration intime à une mythologie collective plus nécessaire que jamais pour saisir un monde en plein basculement.

La compagnie du D barré fait partie du collectif
Culture En Mouvements.

Culture En Mouvements est un collectif artistique toulousain qui crée et produit des spectacles vivants depuis 2007. Les artistes réunis en son sein partagent la volonté de rendre la culture accessible à tous, en salle, dans la rue, dans des musées... partout où l'art s'invite et s'invente. Les rencontres au sein du collectif ont permis de très nombreuses collaborations et la création de plus de cinquante spectacles. Au fil des ans, CEM a permis la naissance et le développement de six compagnies aux directions artistiques variées :

La Cie Millimétrée, La Cie du D barré, La Cie Avant d'ouvrir, Le Belli Mercator, La Cohorte et La Cie Snikt.

Le Collectif *Culture en Mouvements*
fait des spectacles
dans tous les sens,
pour tous les sens,
plein de sens.

www.cultureenmouvements.org

(*extrait...*)

Esperanza : Je m'appelle Esperanza. Je suis née en octobre 39. Pas le meilleur moment pour venir au monde. Pourtant, c'est une belle histoire. Je fus une des premières à naître à la maternité d'Elne, fondée par la Croix Rouge suisse sous l'impulsion d'une institutrice de 24 ans qui la dirigera. Près de six-cents enfants virent le jour ici. De nombreux petits républicains espagnols, auxquels succéderont nouveaux-nés juifs, tziganes et autres jusqu'à 1944. Je suis ensuite partie au Mexique, avec ma mère. Loin des camps. Loin de la guerre.

Millan : Parce que la guerre éclate. L'autre. Ou alors c'est juste la suite ? La deuxième guerre mondiale. Et avec elle, nos conditions de vie se détériorent encore. On commence à être trimballés de camps en camps. J'arrive à en sortir en intégrant les compagnies de travailleurs étrangers. A 50 centimes par jour de travail, je reste convaincu que l'immigration espagnole a contribué à enrichir la France, à tous points de vue. Lorsque survient la défaite française, je retourne au camp. Car en tant qu'étranger, je suis forcément suspect, surtout en étant un « dangereux politique ». Direction Roland Garros, camp provisoire de transit. On nous tape dessus pour nous faire monter plus vite dans le train. On ne sait pas où on va.

Les autres : Allez, allez !

Millan : je me souviendrai toujours de l'arrivée à la gare, encadrés par des soldats à baïonnette. Il fait beau, et on voit les Pyrénées. On marche pendant une heure dans un paysage de solitude et de désespérance. Et on voit le panneau. à l'entrée : « camp du Vernet, Ariège » L'appel deux fois par jour dans le froid. La sous-alimentation. Au début, une botte de paille pour dix, pour faire sa couche. Puis les lits, sommaires. Il vaut mieux dormir à l'étage supérieur pour éviter les coups de trique au réveil.

Les convois partent régulièrement. On ne sait pas où mais on se doute que ce n'est pas en vacances. Des rumeurs circulent. On est soulagés quand on n'est pas du convoi, même si on voit aussi nos copains mourir ici. On crève de faim. On se révolte. C'est encore pire.

Partenaires

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Direction des Arts Vivants

Conseil départemental de l'Ariège

Direction de la Culture, du Sport, de l'Éducation et du Patrimoine

Programmer Retirada...

Notre spectacle étant par nature adaptable nous trouverons ensemble les solutions techniques adaptées à la configuration des espaces, des lieux et des moments.

Retirada est un spectacle déambulatoire qui peut être joué en plein air ou en salle. Selon le lieu et la jauge, une sonorisation des comédien.ne.s et des musicien.ne.s est prévue.

En nocturne ou en salle, une mise en lumière simple est proposée qui, elle aussi, s'adapte au lieu.

Il est possible de programmer deux fois Retirada dans une même journée.

Durée 1h05

À partir de 10 ans

RETIRADA ... a été joué plus de 30 fois depuis sa création en 2019, notamment au *Musée des Abattoirs* (31), au *Chateau de Laréole* (31), au *Festival Résonnances* (82), au *Palais des Evêques* de Saint-Lizier (09), à *Guillestre* (05), à *Montazels* (11), et dans des *établissements scolaires* en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine.

Compagnie du D barré

Collectif CEM

Diffusion • **Émilie Tournon**

07 83 89 94 09

anthaproduction@gmail.com

Administration • **Kim Darley**

05 34 30 50 01 cem.gestion@gmail.com

Production et développement •

Pierre-E. Guerin

06 41 40 10 41

compagnied.barre@gmail.com

Artistique • **Aurélien Zolli**

06 52 43 82 80

aurelien.zolli@gmail.com

Siret 500 292 198 00065 APE 9001Z / Licences 2-009982 et 3-009983

Graphisme (jo) www.jo-o.fr / Crédit photo: G.Genre - Poussière d'Images