RECUERDOS

La Retirada et l'Exil

CIE GUILLAUME LOPEZ Le 7 février 1939 Francesc Vidal, le grand-père de Guillaume Lopez, 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, 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 oeuvres 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...».

La Retirada et l'Exil - Recuerdos de Guillaume Lopez-Vidal

UN RÉCIT CHANTÉ, MUSICAL ET DESSINÉ

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

Ces témoignages, lus ou enregistrés donnent la parole à ces gens aujourd'hui pour la plupart disparus, qui avaient vécu ces événements, réfléchi à leurs conséquences et mûri leur pensée.

C'est en quartet que Guillaume Lopez (chanteur et directeur artistique) interprète de façon moderne, émouvante et parfois festive, les chansons de la guerre civile espagnole. A côté des célèbres "Si me quieres escribir", "El paso del Ebro"... les plus grands succès d'Antonio Molina et de Juanito Valderrama, chanteurs espagnols emblématiques de l'exil. Les Poètes Lorca et Machado seront également évoqués.

« Recuerdos – La Retirada et l'Exil » laisse une part aux créations personnelles chantées et instrumentales, auteurs et compositeurs, les artistes s'exprimeront.

Sur scène, Morgan Astruc fait sonner sa guitare, reflet de ses origines espagnoles et de sa technique de classique teintée de flamenco-jazz, Louis Navarro à la contrebasse, Simon Portefaix aux percussions apportent une couleur résolument contemporaine. Bernard Cauhapé plasticien, improvise aux pinceaux sur la thématique de la Retirada.

DISTRIBUTION

Guillaume LOPEZ : chant, flûtes Morgan ASTRUC : guitare Louis NAVARRO : contrebasse Simon PORTEFAIX : percussions Bernard CAUHAPÉ : plasticien

GUILLAUME LOPEZ

Guillaume Lopez, passeur de mémoire et de frontières, est un chanteur imaginatif et exigeant qui questionne ses identités multiples et mêle à chacune de ses créations l'Espagne de ses origines, les voix et les musiques du monde méditerranéen.

Après 13 ans d'un cursus de saxophone et d'études musicales classiques, au fil des rencontres, il s'initie aux musiques traditionnelles, aux musiques improvisées et à la chanson.

Guillaume est un artiste accompli en perpétuelle quête de rencontres et de prises de risque. Improvisateur imprévisible, mélodiste délicat et auteur singulier, il se distingue par la diversité et l'originalité de ses nombreuses créations musicales Le Bal Brotto-Lopez, Sòmi de Granadas, Recuerdos, Medin'Aqui, Tres Vidas... Sa démarche artistique réfléchie et assumée, est nourrie et enrichie par ses nombreuses collaborations musicales avec Cyrille Brotto, Eric Fraj, Bijan Chemirani, Thierry Roques, Jean-Christophe Cholet, Kiko Ruiz, Laurent Guitton, Les Ogres de Barback... Tant de rencontres qui ont façonnées sa musicalité et ouvert son territoire de jeu, sans restriction de style.

Il est titulaire d'un DEM et d'un DE de professeur de musiques traditionnelles.

MORGAN ASTRUC

Morgan Astruc commence la guitare à l'âge de 8 ans, en suivant un double cursus de classique et de musique improvisée au Conservatoire de Béziers et Montpellier, puis au conservatoire de Toulouse où il obtient son DEM de Flamenco.

C'est aux côtés de Toninho Ramos, qu'il prendra des cours d'arrangement et contrepoint ainsi que des cours de musique classique brésilienne.

Aujourd'hui, Morgan Astruc est un interprète reconnu, accompagnateur ou soliste, il aime voyager sans frontières entre les styles et les sons, entre dextérité et émotion.

LOUIS NAVARRO

Louis commence par la basse électrique à 14 ans en jouant principalement du funk, un an plus tard il entre au conservatoire en contrebasse ou il apprend la musique classique. Puis à 18 ans il découvre le jazz et commence le cursus conservatoire section jazz. Après avoir obtenu un prix de contrebasse classique, un DEM de jazz et une licence de musicologie il part étudier et vivre à Amsterdam pour 3 ans, il part ensuite vivre 3 mois à New York, vit actuellement à Berlin.

Il a joué avec divers artistes tels que Jesse Davis, Jean Charles Richard, Harmen Fraanje, Arthur Hnatek et diverses formations telles que l'orchestre Jazz in Marciac, Wen quartet, O.W.A.L. Il se produit actuellement dans plusieurs pays d'Europe avec divers musiciens qu'il a rencontrés à Amsterdam et Berlin. Récemment on peut le retrouver en France dans les festivals de jazz avec le trio du pianiste Amaury Faye avec lequel il a remporté plusieurs concours (Jazz à Vienne, Jazz à Vannes, Jazz à Avignon...).

Il joue avec Guillaume Lopez depuis 2015 sur la création Recuerdos, mélangeant ses influences jazz et classique aux musiques traditionnelles espagnoles et occitanes.

SIMON PORTEFAIX

A l'âge de 10 ans, Simon Portefaix tombe amoureux du rythme et suivra 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 musiques traditionnelles.

Sa formation au conservatoire de Toulouse lui permet de rencontrer et de travailler avec de nombreux musiciens tels que Tonton Salut, Émile Parisien quartet ou Didier Lockwood ... En 2012, il obtient son Diplôme d'Etudes Musicales de Jazz mention très bien au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse et son prix de batterie mention très bien à l'unanimité.

BERNARD CAUHAPÉ

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

ALBUM

« Au Sud la mer bleue, au Nord les fils barbelés, au milieu, nous les républicains espagnol », c'est ainsi que s'exprime dans ce cd Francesc Vidal, le grand père maternel de Guillaume Lopez. Il est arrivé en France en 1939, après avoir franchi les Pyrénées à pied, quittant ainsi ses racines, sa famille et sa culture. Cette histoire est l'âme de cet album (qui est également un spectacle) que Guillaume nous offre avec beaucoup de tendresse et de sincérité. Il est entouré de Morgan Astruc à la guitare, Simon Portefaix aux percussions et chœur, Louis Navarro à la contrebasse et chœur. L'ensemble de ce CD rend hommage à ces hommes et ces femmes qui ont quitté leurs pays pour retrouver la liberté. Guillaume Lopez s'exprime de manière lumineuse avec ses flûtes et au saxophone, sa voix est chaleureuse et on y découvre une sensibilité à fleur de peau. Les arrangements sont en référence à la musique espagnol : flamenco, tendance jazz, trad. revisité et en concert, le plasticien Bernard Cauhapé improvise sur le thème de l'exil. Un album emprunt d'humanité, de patrimoine culturel et avec beaucoup de sensibilité.»

Gérard Viel pour 5planètes.com

CONTACT

LE CAMOM

contact@lecamom.com + 33 (0)6 22 44 19 97 www.guillaume-lopez.fr

