COLLECTIF GENA

PRESENTE

HISTOIRES DE RETOUR

DE LIUBA SCUDIERI

COOPERATION FRANCO-ITALO-ALGERIENNE
THEATRE D'ARCHIVES / ESPACE PUBLIC
3 FEMMES ET 1 MUSICIEN



Comment rendre l'archive vivante, et l'histoire commune ? Comment créer un accès à l'histoire et aux archives, au delà des musées? Comment parler de l'émigration en Méditerranée, en sortant du face à face souvent réducteur "ici / là-bas" ?

C'est l'objet de la recherche de Liuba Scudieri, anthropologue, dont le travail nourrira le fonds du **MUCEM** pour une exposition en 2023.

C'est la base de travail de ce projet artistique collaboratif, entre l'Italie, la France et l'Algérie.

Un projet entre tradition et innovation : prenant racine dans la culture traditionnelle méditerranéenne de la scène publique (le gouel, la halka ou la commedia dell'arte) et tourné vers la modernité par un dispositif scénographique visuel et sonore qui met en scène des archives tout au long du récit.

Onirisme, poésie, recherche anthropologique et musicale.



Lecture au Jardin Commerie, dans le cadre de Culture aux Jardins, événement de la Mairie des 6/8 à Marseille

Cette chose incroyable à faire pour une jeune femme : traverser la mer et passer du vieux au nouveau monde pour rejoindre celui qu'elle aime, cette chose je la ferai.

Adèle H., Francois Truffaut

Trois ans d'enquête et de rencontres entre Naples, Oran et Marseille. Trois ans d'écoute d'histoires de migrations a travers la Méditerranée.

Le texte raconte trois parcours qui se croisent : celui de Giuseppina, femme de Procida dont le mari pêcheur émigre en Amérique avant de trouver du travail à Marseille où il s'installe avec sa femme et sa mère. Celui de Venturina, fille et épouse de pêcheurs italiens natifs de Procida et émigrés en Algérie coloniale, qui se retrouve seule sur un cargo destination Marseille. Et enfin celui d'Emma, jeune nigériane qui un jour part à pied du delta du Niger et se transforme pendant son voyage... Devenues vieilles dames, Giuseppina et Venturina regardent la mer quand elles voient sortir Emma de l'eau. Un lien se crée.

C'est le récit de trois femmes qui quittent leur terre à un moment critique de leur vie. Toutes traverserons la Méditerranée, chacune suivra la Route du Corail, colonne vertébrale au large de nos berges, à sa façon. Elles finiront par se retrouver à Marseille, depuis des siècles terre d'exil et de refuge.

C'est un travail sur la migration vue du point de vue des femmes. C'est aussi un travail onirique sur la transformation et sur la possibilité que la perte devienne ressource, force.







calendrier de création

janvier 2019 : Rencontre avec Liuba Scudieri, anthropologue. Visite de l'île de Procida. Rencontre avec l'Institut Français de Naples.

octobre 2019 : résidence - Cité des arts de la Rue

septembre 2021: lecture dans le cadre de Culture aux jardin Mairie 6/8- **Jardin de la Commerie** (Marseille)

mai 2022 : résidence répétitions plateau - Agence de Voyage Imaginaires

mai-juin 2022 : création décor

été 2022 : tournée en Italie

automne 2022 : tournée en Algérie

2023 : présentation du spectacle au **Mucem -** création en France

nota dell' autore / note de l'auteur

On m'a souvent posé la question de la légitimité: Anthropologue, pouvais-je jouer? Etre actrice me donnait-il le droit de transmettre mon travail de recherche?

Née à Naples, je suis chargée de l'histoire de ma ville... Royaume français durant des années, Naples garde dans son dialecte les traces de ces origines. Et la migration fait encore partie de notre histoire.

La place de l'artiste n'étant pas uniforme dans le monde, j'embrassais en 2005 un travail de recherche sur cette question des migrations depuis l'île de Procida, aujourd'hui capitale européenne de la culture, où seuls quelques milliers de m2 portent l'histoire de tout le bassin méditerranéen...

Trois ans de recherche, des archives qui nourrissent les musées et les conférences. Et la boite se referme... Je voulais ouvrir cette boite de nouveau lorsque j'écrivis 3 femmes à la mer en 2013, ma première pièce.

Alors que je travaille sur l'archivage des oeuvres du cinéma italien à Rome, le Collectif Gena m'invite, et je décide d'écrire un récit en trois langues : faire de l'archive un objet vivant, mettre en théâtre les voix et les traces de ces histoires réelles, rendre accessible les preuves de l'histoire. Si le théâtre est l'art du faux, l'histoire, elle, est réelle. Alors je vais jouer avec ça: délivrer ces parcours vrais avec la distance et la pudeur que l'artifice offre.

Très vite la question de la forme nait : il me semble alors évident de jouer dans l'espace public et non au fond d'une boîte noire, comme un autre musée. Offrir l'histoire aux gens qui ne sont pas venus la chercher, surprendre et restituer ce patrimoine commun.

Et travailler avec un canovaccio à trois voix comme des instruments, trois langues en dialogue avec la musique jouée live.

Liuba Scudieri

extrait #1

Il y a un homme et il y a une île.

Il y a un homme, son nom est Khair ed Din, mieux connu sous le nom de Barberousse. On l'appelle Barberousse car il est petit, costaud, avec la peau claire, des petits yeux noirs, des longs cheveux roux et une grosse barbe rousse. Il est né d'une paysanne de Macédoine. Très jeune, avec son frère, il commence à naviguer. Il connait la mer comme sa Mère. Il est corsaire. A l'âge de 24 ans, Khair ed Din est le meilleur corsaire de la Méditerranée. Il connait tellement bien la mer et ses côtes que le Sultan de Constantinople, grand chef de l'Empire Ottoman, le nomme bey d'Alger, roi d'Alger.

Il a tout : des esclaves, un palais magnifique, des chevaux, des ministres, de la nourriture, du vin, des femmes, mais il s'ennuie, il ne peut pas rester à terre plus de deux mois.

Par-dessus tout il aime la mer et les femmes.

Il y a une île.

Dans le golfe de Naples il y a trois îles : Capri, Ischia et Procida.

Collaboration franco-italo-algérienne

Le Collectif Gena travaille depuis 2016 sur la question d'une culture méditerranéenne, multiplie les collaborations franco-algériennes, puis franco-italiennes, particulièrement.

En 2017, le spectacle Récits de Mon Quartier fait une tournée en Algérie, via le réseau des Instituts Français. La pièce qui questionne sur l'identité des jeunes issus de l'émigration méditerranéenne en France touche l'universel et traversera la méditerranée plusieurs fois.

En 2019, un projet franco-algérien naît avec la compagnie algérienne Istijmam, porteurs dans le monde de la tradition de la Halka et du théâtre de Alloula. Un travail en deux langues. Si la crise sanitaire freine encore l'évolution du projet, la collaboration continue. Et les questions soulevées, l'étude amorcée sur l'oralité et un théâtre en plusieurs langues, continue.

La collaboration artistique avec Liuba Scudieri s'inscrit dans la continuité de ce désir d'ouverture et de collaboration sur la Méditerranée. Nous construisons ce projet avec le soutien des Instituts Français, de l'Université de Procida et en coproduction avec des opérateurs algériens.

En 2022, le Collectif GENA contribuera ainsi à célébrer Procida, cette petite île en face de Naples désignée Capitale européenne de la culture, et à la commémoration de l'indépendance de l'Algérie pour son 60e anniversaire.

extrait #2

Un jour de 1840, les pêcheurs de corail de Procida sont en train de pêcher au large des côtes algériennes, il y en a un qui plonge en apnée pendant que les autres font la sieste dans le bateau quand un énorme bateau bleu blanc et rouge approche à grand vitesse :

- Soit vous partez immédiatement d'ici soit on vous bombarde sur le champ!

Les procidains ne comprennent pas tout de suite car le capitaine parle une langue étrangère, mais bientôt avec les gestes - très explicites - ils arrivent à capter :

- Soit vous venez habiter ici et vous devenez des Français comme nous, bleusblancsrouges, soit vous retournez d'où vous êtes venus.

Les pêcheurs rentrent à Procida où, après une assemblée générale du village, certaines familles prennent quelques valises et montent dans leurs tartanes, embarcations de 6 mètres à voile latine pour s'installer en Algérie Française, tandis que d'autres restent sur l'île.

99

distribution/crédits

auteure et dramaturge Liuba Scudieri

mise en scène *En cours*

musique / Percussions **Thomas Lippens**

avec

Nadia Ammour Julie Lucazeau Liuba Scudieri

Thomas Lippens (percussions)

production Collectif Gena

coproduction
Recherche en cours

Compagnie théâtre Sindjab (Algérie)

Partenaires

Cité des Arts de la Rue, Marseille (13)

Mucem Marseille (13) Institut Français Université de Naples

Ex-convento, Belmonte Calabro, Résidence, Italie

recherche anthropologique et collecte d'archives

Dans le cadre de ses travaux de chercheuse, Liuba Scudieri a réalisé une enquête intitulée *Procida - Mers el-Kébir - La Ciotat. Archives d'une enquête*.

Le MUCEM est dépositaire de ses archives : documents, entretiens écrits et sonores, photos, films documentaires.

Reportée en 2023, une exposition sur le thème sera organisé au MUCEM (titre provisoire du projet d'exposition: *Revenir. Expériences du retour en Méditerranée*), pour présenter le fond. Une représentation pourra être donné à cette occasion.

Extrait de la présentation de l'expo :

"L'exposition souhaite renouveler la problématique du déplacement en Méditerranée, en l'abordant audelà du face à face souvent réducteur ici-là bas, présence-absence, émigré-immigré ou encore intégrationcommunautarisme. L'angle choisi est de montrer au visiteur la complexité des expériences vécues et des relations entretenues avec le(s) lieu(x) des origines sur fond de politiques nationales et transnationales."

recherche musicale

Chanteuse algérienne kabyle, Nadia Ammour a elle aussi fait un travail de recherche durant plus de 10 ans autour de la musique kabyle et berbère. Elle se passionne pour le collectage des chants anciens depuis qu'elle a quitté l'Algérie en 2008. La majorité de ses voyages est dédiée à des entretiens avec des femmes de différents villages kabyles. Elle rassemble aussi des chansons populaires du bassin méditerranéen. Elle chante en 12 langues et organise des ateliers de transmission de chants berbères.

C'est aussi le désir de transmettre ces archives musicales qui a conduite Nadia Ammour a rejoindre ce projet.

l'équipe



Liuba Scudieri - auteure, interprète

Diplômée de l'école d'art dramatique de Milan, elle travaille pendant des années avec des compagnies de théatre jeune public à Naples et Piacenza, crée des performances de rue qu'elle présente en Italie du sud. Elle étudie l'anthropologie à Naples et à l'EHESS de Marseille et obtient un doctorat à l'Université L'Orientale de Naples.

Elle joue ses contes en France, Algérie et Italie. Sa recherche autour de l'oralité et de la mémoire trouve une forme accomplie avec Corone. Di feroce eloquenza. 1999-2019, un travail sonore/installation en collaboration avec le musicien Vincenzo Granato, à partir de collectages de chants, histoires et paysages sonores dans plusieurs lieux de la Méditerranée.

 $extraits\ de\ Corone: https://soundcloud.com/associationamami/sets/corone-estratti/s-DM9DxO7olQ1?si=cdb4453ac68a47e29cb4d149f99c45af$



Julie Lucazeau - actrice

Sortie du conservatoire d'Art dramatique de Marseille en 1996, elle intègre la troupe permanente du théâtre-Studio L'Entrepôt sous la direction de Christian Benedetti, où elle travaillera notamment sous la direction d'Edward Bond. Passionnée de théâtre contemporain, elle joue et met en scène, puis quitte L'Entrepôt pour co-fonder le Collectif Gena. Sans limite de genre, elle aime interroger le théâtre dans toutes ses formes et collabore notamment avec Emmanuel Daumas, Mourad Merzouki, Julian Negoulesko, Djamil Benamamouche, en mise en scène ou au plateau. Son travail est marqué par la recherche d'un théâtre populaire et engagé et l'écriture contemporaine.



Nadia Ammour - interprète, chanteuse/percussionniste Algérienne

Née en 1971, Nadia chante depuis son jeune âge., des estrades de son école primaire en Algérie au Cabaret Sauvage en France. "L'art est liberté" selon Nadia Ammour.

En octobre 2009 à Paris, elle fonde avec ses sœurs Naima et Samia le trio Tighri Uzar qui interprète des chants kabyles anciens .

En 2012, elle obtint un master 2 en coopération artistique internationale à Paris VIII.

En 2018, elle est directrice artistique du festival Algérie Plurielle à Marseille.

en 2021, elle chante dans "Ne me le libérez pas je m'en charge" une création du Cabaret Sauvage sur l'histoire de l'exil féminin en chansons.

Elle se produit dans le monde entier et sera à l'Olympia en 2021. Histoires de retour est sa seconde collaboration avec l'auteure.



Thomas Lippens - musicien percussionniste

Le travail de Thomas est imprégné de musiques traditionnelles méditerranéennes, mais aussi d'improvisation et d'expérimentations sonores. Au gré de ses voyages en Italie du Sud, il a développé un jeu personnel sur les tambourins et tambours sur cadre, qu'il mélange librement à des éléments de batterie. Il apprend à jouer et construire la Tammorra, ce grand tambourin emblématique de la culture populaire napolitaine et, de retour à Marseille, ouvre un atelier de facture de tambours sur cadre, Tambor de Masca, au sein duquel il dessine et fabrique ses instruments.

Il a partagé groupes et concerts avec Sam Karpienia, Manu Theron, Pina Wood, Clément Gauthier, Guilhem Lacroux, Titouan Billon, Pauline Willerval, Gurvant Le Gac, Pierlo Bertolino, Janlug Er Mouel, Sylvain Didou, Pierre-Yves Merel, Titi et Maria Robin, Malik Ziad, Maura Guerrera, Jacky Micaelli... et a participé à la cinquième édition de la Kreiz Breizh Akademi (musiques modales bretonnes), sous la direction d'Erik Marchand.

Il joue aujourd'hui dans le trio post-rock provençal De la Crau, au sein duquel il défend une musique hypnotique et terreuse, dans Serr, une exploration modale et sonore des troubadours occitans, et avec la drum-poétesse Pina Wood.

contacts

produzione / production

Collectif Gena
Cité des Arts de la Rue
225 Avenue Ibrahim Ali
13015 Marseille / FRANCIA
Licence 2-1124892
www.collectifgena.com

direzione artistica / direction artistique

Julie Lucazeau +33 6 63 67 77 14 collectifgena@free.fr

diffuzione / diffusion

Valentine Giraud L'Agence de Spectacles +33 6 03 90 53 79 diffusioncollectifgena@gmail.com valentine@lagencedespectacles.com www.lagencedespectacles.com

