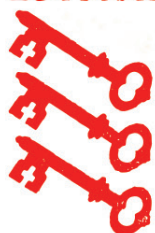

FESTIVAL

D'AVIGNON

Revue de presse

78e édition
2024

Los días afuera

Lola Arias

PRÉSENCE PRESSE

Los días afuera

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE ÉCRITE NATIONALE		
PERRET	KARINE	AFP
BETARD	DAPHNE	BEAUX ARTS MAGAZINE
DAMBRE	NICOLAS	LA LETTRE DU SPECTACLE
VALLETTE	JEROME	LA LETTRE DU SPECTACLE
PLANSON	CYRILLE	LA SCENE
PIOLAT SOLEYMAT	MANUEL	LA TERRASSE
CAMPION	ALEXIS	LA TRIBUNE
HELIOT	ARMELLE	LA TRIBUNE
BLANCHARD	SANDRINE	LE MONDE
DARGE	FABIENNE	LE MONDE
GAYOT	JOELLE	LE MONDE
CROIZER	CALLYSTA	LES ECHOS
DERUISSEAU	BRUNO	LES INROCKUPTIBLES
LALANNE	JEAN MARC	LES INROCKUPTIBLES
PROVENCAL	JEROME	LES INROCKUPTIBLES
SEGALOWITCH	FLORIANE	LES INROCKUPTIBLES
SIRACH	MARIE JOSE	L'HUMANITE
COMMEAUX	LUCILE	LIBERATION
GOUMARRE	LAURENT	LIBERATION
PONCET	DOMINIQUE	LIRE
ROSE	SEAN JAMES	LIVRE HEBDO
VAN EGMOND	NEDJMA	L'OBS
LOCOGE	BENJAMIN	PARIS-MATCH
PAMBRUN	HELENE	PARIS-MATCH
HELUIN	ANAIS	POLITIS
SAULNIER-CASSIA	EMMANUELLE	REVUE ESPRIT
HAN	JEAN PIERRE	REVUE FRICTIONS
BRIANCHON	JEAN CHRISTOPHE	REVUE THEATRE(S)
BOUQUET	VINCENT	SCENEWEB
MARTINO	AURIANE	TECHNIKART MAGAZINE
RAYBAUD MASSE	ALIX	TECHNIKART MAGAZINE
BOUCHEZ	EMMANUELLE	TELERAMA
DANDREL	LUC	TELERAMA
ORAIN	KILIAN	TELERAMA
PASCAUD	FABIENNE	TELERAMA
RAHAL	SOPHIE	TELERAMA

LABORDE	HANNA	THEATRE(S) (ENTRE JOURNALISME ET CULTURE, JE CHOISIS LES DEUX)
JEANCOURT	ORIANE	TRANSFUGE
LETANNEUR	HUGUES	TRANSFUGE
BOUTEILLET	MAIA	UBU APITE - SCENES D'EUROPE

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE		
PALADINO	VENERANDA	DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE (GRAND EST)
STREBELLE	CONSTANCE	LA MARSEILLAISE VAUCLUSE (PACA) (ENTRE JOURNALISME ET CULTURE, JE CHOISIS LES DEUX)
BIBILONI	OLGA	LA PROVENCE (PACA)
ARMENGOL	LUIS	L'ART VUES (PACA)
MICHELANGELI	DELPHINE	MAGAZINE AVIGNON(S) (PACA)
GARCIA TAHAR	SONIA	VAUCLUSE MATIN - LE DAUPHINE LIBERE (PACA)
LAURIN	MARYLINE	VENTILO (PACA)

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE ÉCRITE INTERNATIONALE		
VOUDIKLARIS	GEORGE	EFSYN (GRECE)
STIEKELE	ANNETTE	HAMBURGER ABENDBLATT (ALLEMAGNE)
BAUDET	MARIE	LA POINTE (BELGIQUE)
COUTURE	PHILIPPE	LA POINTE (BELGIQUE)
VAN GOETHEM	LAURENCE	LA POINTE (BELGIQUE)
WYNANTS	JEAN MARIE	LE SOIR (BELGIQUE)
DEMIDOFF	ALEXANDRE	LE TEMPS (SUISSE)
RAUCHS	PAUL	LETZEBURGER LAND (LUXEMBOURG)
CAPPELLE	LAURA	NEW YORK TIMES (ETATS-UNIS)
MATHIESEN	FINN WILHELM	NORSK SHAKESPEARE (NORVEGE)
BOTELLA	SYLVIA	REVUE WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL (BELGIQUE)
PUECHOULTRES	MAELLE	SCENES MAGAZINE (SUISSE)
MOREIRA DA SILVA	ALEXANDRA	SINAIS DE CENA (PORTUGAL)
TOLU	MARIA PIA	SIPARIO (ITALIE)
SHAW	HELEN	THE NEW YORKER (ETATS-UNIS)
VAN HETEREN	LUCIA	THEATERKRANT (PAYS-BAS)
ALIVEREN	TEVHIDE AYLIN	UNLIMITEDRAG (TURQUIE)
HEMIS	OZLEM	UNLIMITEDRAG (TURQUIE)

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE RADIO NATIONALE		
WAGMAN	MATHILDE	FRANCE CULTURE "LE BOOK CLUB"
SORBIER	MARIE	FRANCE CULTURE "LE GRAND TOUR"
NDOYE	AISSATOU	FRANCE CULTURE "LE GRAND TOUR"
BEAU	THOMAS	FRANCE CULTURE "LES MIDIS DE FRANCE CULTURE »

CAMBRELING	CHLOE	FRANCE CULTURE "LES MIDIS DE FRANCE CULTURE »
DELACROIX	ORIANE	FRANCE CULTURE "LES MIDIS DE FRANCE CULTURE »
CHARON	AURELIE	FRANCE CULTURE "TOUS EN SCENE"
ABAT	MARTINE	FRANCE INTER "LA BALADE"
LEROY	FANNY	FRANCE INTER "LA BALADE"
JOSSE	VINCENT	FRANCE INTER "LE MASQUE ET LA PLUME"
MANZONI	REBECCA	FRANCE INTER "LE MASQUE ET LA PLUME"
NEGULESCO	ILINCA	FRANCE INTER "LE MASQUE ET LA PLUME"
HASCAL	JOSEPH	FRANCE INTER "GRAND CANAL"
PHILIPPE	MARION	FRANCE INTER "NOUVELLES TETES"
BENITA	NICOLAS	RFI
MAALOUF	MURIEL	RFI
UHL	VICTOR	RFI
BERTIN	MARJORIE	RFI "VOUS M'EN DIREZ DES NOUVELLES"
SCHNELL	THOMAS	SUD RADIO

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE RADIO RÉGIONALE		
TAIBI	FRANCOIS	RADIO FMR TOULOUSE (OCCITANIE)
MALAMUT	ANDRE	RADIO SOLEIL (IDF)
OZOUF	CHANTAL	RADIO SOLEIL (IDF)

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE RADIO INTERNATIONALE		
ABDI	MO	BBC PERSE (IRAN)
HECHT	SYLVAN	CKCU FM "LITERARY NEWS" (CANADA)
SPRENG	EBERHARD	DEUTSCHLAND RADIO (ALLEMAGNE)
KAMINSKAITE	AUSRA	RADIO LRT KLASIKA (LITUANIE)
FOURNIER	ANNE	RADIO TELEVISION SUISSE (SUISSE)
BRATZLAVSKY	CARINE	RTBF (BELGIQUE)
DEFONTAINE	SYLVESTRE	RTBF (BELGIQUE)
VANDERHEYDEN	VASSILIA	RTBF (BELGIQUE)
KLAEUI	ANDREAS	SRF 2 KULTUR (SUISSE)

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE TV NATIONALE		
LIPINSKA	CHARLOTTE	FRANCE 2 "TELEMATIN "
JULLIEN	LIONEL	ARTE
ADLER	LAURE	FRANCE 5 "C CE SOIR"
ROUSSEL	NOEMIE	FRANCE TELEVISIONS
GRILLON	JULIE	FRANCE TELEVISIONS
AUGUR	KARINE	FRANCE TV

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE TV RÉGIONALE		
CHOHIN	CHRISTOPHE	FRANCE 3 CENTRE - VAL DE LOIRE (CENTRE VAL DE LOIRE)

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE DIGITALE NATIONALE		
HAO	SHUAIJING	AEAE-EXCHANGEARTS.COM
BORDERIE	OLIVIER	AOC
TROMMELEN	SOPHIE	ARTS MOUVANTS
PATUREAU	MIRELLA	BLOG SEINE & DANUBE
CARRIQUE	THOMAS	FOI ET CULTURE
DESJOBERT	CHARLES	FOI ET CULTURE
VALLEJO	REMY	FOI ET CULTURE
BONFILS	FREDERIC	FOUD'ART
FIORILE	THIERRY	FRANCE INFO
SADOU	YEMCEL	FRANCEINFO : CULTURE
HOTTE	VERONIQUE	HOTTELLOTHEATRE.FR
SALLES	PIERRE	INFERNO
CHEVILLARD	LOUISE	LA TERRASSE.FR
VERRUE	STEPHANE	LES HUMANITES
MARTINEZ	RUTH	LIBRETHEATRE.FR
FREGAVILLE	OLIVIER	L'OEIL D'OLIVIER.FR
GLEYZE-ESTEBAN	SAMUEL	L'OEIL D'OLIVIER.FR
SOREL	YSE	MEDIAPART
THIBAUDAT	JEAN PIERRE	MEDIAPART
MOULINS	JACQUES	NAJA21
DION	SARAH	NEWS TANK CULTURE.FR
BOUSSARD	LAETITIA	NOUVEAUX ESPACES LATINOS
DE HILLERIN	MARGUERITE	PLEINS FEUX
CHATELET	CAROLINE	SCENEWEB
PLANTIN	MARIE	SCENEWEB
POBEL	NADJA	SCENEWEB
CHASSEL	MARIE-LAURE	TOURSETCULTURE

NOM	PRÉNOM	MÉDIA
PRESSE DIGITALE INTERNATIONALE		
HAFEZ	SABRY	AL KALIMAH.FR (LIBAN)
BAULIEU	MARIUS	ARTAUPRESENT.COM (SUISSE)
LEVATO	GIULIANO	PEOPLE OF THEATRE (ROYAUME-UNI)
ELIE	THIBAUT	PLAYSTOSEE.COM (ROYAUME-UNI)
YILMAZ	LEMAN	REPORTARE (TURQUIE)

POINT PRESSE AUDIOVISUELLE

Los días afuera

RADIOS

FRANCE CULTURE

"LE MIDIS DE CULTURE" - CHLOË CAMBRELING

Mercredi 10 juillet en direct en public dans la Cour du Cloître Saint-Louis de 12h45 à 13h30

« Les artistes argentins de cette 78e édition du Festival d'Avignon »

Invité.e.s : Tiziano Cruz, Lola Arias et Élios Noël

FRANCE INTER

"LE MASQUE ET LA PLUME" - REBECCA MANZONI

Dimanche 7 juillet de 20h à 21h, émission enregistrée en public dans la Cour du Cloître Saint-Louis

« Avignon (1/2) - Dämon, Lacrima, Qui som ?, Los días afuera »

Débat critique avec Laurent Goumarre (Libération), Vincent Josse (France Inter), Sandrine Blanchard (Le Monde) et Fabienne Pascaud (Télérama) sur les spectacles *DÄMON - El funeral de Bergman, Lacrima, Qui som?* et *Los días afuera*.

RADIO SOLEIL

"JEUX DE SCENE" PAR CHANTAL OZOUF ET ANDRE MALAMUT

Mercredi 10 juillet à 16h

Sujets sur *Absalon, Absalon !* de Séverine Chavier et *Los Dias Afuera* de Lola Arias

DEUTSCHLANDFUNK KULTUR (Allemagne)

"KULTUR HEUTE" - EBERHARD SPRENG

Jeudi 11 juillet

"Wir Künstler sind Angestellte des Kapitals"

Sujet sur *Soliloquio* et *Los días afuera*

TÉLÉVISIONS

ARTE

“ARTE JOURNAL” - SUJET PAR FREDERIQUE CANTU

Samedi 6 juillet

Sujet sur *Los días afuera* avec une interview de Lola Arias (metteuse en scène), Estafania Hardcastle et Noelia Perez (comédiennes).

FRANCE 24

“A L’AFFICHE” – SUJET PLATEAU PAR OLIVIA SALAZAR-WINSPEAR

Jeudi 4 juillet à 12h13

Le Festival d'Avignon annonce une "Nuit d'Avignon" avant le second tour des législatives : annonce des acteurs présents et des signataires du communiqué.

Interview de Boris Charmatz ; Mention du spectacle *Cercles*

Interview de Tiago Rodrigues ; Mention du spectacle *Hécube, pas Hécube* avec une interview de Séphora Pondi (comédienne)

L'espagnol : langue invitée : mention des spectacles *Dämon*, *Quichotte*, *Los días afuera* avec une interview de Lola Arias

VIDÉOS WEB, RADIO WEB & PODCAST

FRANCE TV ARTS (vidéo - réseaux sociaux)

“CULTURE PRIME” PAR NOËMIE ROUSSEL ET KARINE AUGUR

Jeudi 11 juillet

Sujet sur *Los días afuera* et interview de Lola Arias

Site internet Culture Prime et France TV – Comptes Instagram du Festival d'Avignon, Lola Arias, Culture Prime, France Culture

L'ÉCHO DES PLANCHES (web radio)

D'ESPRITS CRITIQUES – PAR EMMANUEL SERAFINI

Samedi 20 juillet

Débat critique avec Emmanuel Serafini (*Inferno*), Amélie Blaustein Niddam (*Cultnews*), Sarah Authesserre (*L'Echo des planches*), Christophe Candony (*Sceneweb* et *France Culture*), Sophie Bauret (*Vaucluse Matin*), Laura Plas (*Les 3 coups*) sur les spectacles *Forever*, *Elizabeth Costello*, *sept leçons et cinq contes moraux*, *Léviathan*, *Close Up*, *Absalon*, *Absalon !*, *Vive le Sujet ! Tentatives série 3*, *Reminiscencia*, *Wayqeycuna*, *Soliloquio*, *Terminal (L'Etat du monde)*, *The Disappearing Act*.

FESTIVAL

D'AVIGNON

Revue de presse

78e édition
2024

Presse écrite

LIVRES, CINÉMA PHOTOS

CHEMINS DE PHOTOS

Du 1er juin au 30 septembre dans l'Aude (11)
Expositions de 80 photographes
cheminsdephotos.com

L'ÉTÉ PHOTOGRAPHIE

Du 20 juillet au 29 septembre à Lectoure (32)
Expositions, lectures
centre-photo-lectoure.fr

WHAT A TRIP ! HEYME FESTIVAL

Du 24 au 29 septembre à Montpellier (34)
Projections, expo photo...
watmontpellier.fr

PLURIARTISTIQUES

FESTIVAL DE CARCASSONNE

Du 28 juin au 31 juillet à Carcassonne (11)
Christophe Maé | IAM | Les Italiens de l'opéra | Greta Van Fleet...
festivaldecarcassonne.fr

EQUESTRA

Du 16 au 21 juillet à Tarbes (65)
Théâtre Caballicare | Collectif Azul Bangor
Marie Barcelo et Pierre Antoine Chastang...
festivalequestria.com

DANSE

MONTPELLIER DANSE

Du 22 juin au 6 juillet à Montpellier (34)
Robyn Orlin | Arkadi Zaidés | Josef Nadj
Cheng Tsung-Lung | Armin Komi...
montpellierdanse.com

FESTIVAL TANGOPOSTALE

Du 28 juin au 8 juillet à Toulouse (31)
Stage, initiation...
tangoportale.com

FESTIVAL SWINGING MONTPELLIER

Du 19 au 21 juillet à Montpellier (34)
Spectacle, battle de danse, bal...
swingingmontpellier.fr

THÉÂTRE

FESTIVAL D'AVIGNON

du 29 juin au 21 juillet à Avignon (84)
Boris Charmatz | Baptiste Amann | Lola Arias | Noé Soulier...
festival-avignon.com

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Du 20 au 28 juillet à Figeac (46)
Pièce de Théâtre, créations...
festivaltheatre-figeac.com

Les défilantes* Nicolavall

Felix Kleser *Maiko Helbig

Festival en Vallée d'Oit

Hortus Live

Big Daddy Wilson

Stella Bossi

Festival d'Avignon 2024: radicalité et langue espagnole à l'honneur

(AFP) -

La metteuse en scène espagnole Angélica Liddell, auteure de pièces radicales, va inaugurer le Festival d'Avignon en juillet, lequel fera la part belle à la langue espagnole et sera marqué par la venue sur scène de femmes ukrainiennes et biélorusses.

Cette 78e édition (29 juin-21 juillet) comprend "pour moitié des découvertes" de nouveaux noms et "pour moitié des retrouvailles", a déclaré mercredi à l'AFP son directeur, Tiago Rodrigues, qui prévoit 21 premières mondiales sur la quarantaine de spectacles proposés.

- Une artiste radicale pour l'ouverture -

Angélica Liddell présentera son travail pour la première fois dans la Cour d'honneur du Palais des papes, avec "El funeral de Bergman" (déconseillé aux moins de 16 ans, des scènes pouvant "heurter"), une plongée dans l'univers du cinéaste suédois qui avait imaginé et écrit ses propres obsèques.

La metteuse en scène est connue pour ses spectacles qui dérangent comme une performance poussée à l'extrême en 2021, avec auto-mutilation sur scène.

Pour Tiago Rodrigues, présenter cette artiste "à la dramaturgie puissante, radicale", est "absolument urgent, à un moment où l'on voit tellement d'attaques contre les libertés d'expression et la liberté artistique". "C'est aussi soutenir les discours artistiques et esthétiques qui peuvent nous bouleverser, nous bousculer, mais qu'on considère essentiels à partager avec le public".

Auteur de mises en scènes qui ont également pu choquer, Krzysztof Warlikowski, l'un des maîtres polonais de la scène européenne, fera son retour après dix ans d'absence, avec "Elizabeth Costello, Sept leçons et cinq contes moraux", qui s'empare de l'écriture de J. M. Coetzee, prix Nobel 2003 de littérature.

- La guerre en Ukraine -

Avec "Mothers. A Song for Wartime", la jeune metteuse en scène polonaise Marta Górnicka mettra sur le plateau de la Cour d'honneur un chœur de femmes d'Ukraine, de Pologne et du Bélarus. Elles "chantent et parlent de l'exil et la guerre", et "nous demandent : +Regardez-nous, ne regardez pas ailleurs+", selon Tiago Rodrigues.

- L'espagnol, langue invitée -

Après l'anglais l'an dernier, la langue espagnole est à l'honneur (30% de la programmation). Outre Angélica Liddell, seront présents les Argentins Mariano Pensotti, Lola Arias et Tiziano Cruz, l'Uruguayen Gabriel Calderon, la Suisso-Espagnole La Ribot (danse contemporaine) ou encore la Péruvienne Chela de Ferrari qui travaille avec des artistes malvoyants. La chanteuse Silvia Pérez Cruz viendra clore le Festival.

- Une création signée Rodrigues -

Le directeur lui-même présente sa nouvelle pièce, "Hécube, pas Hécube", inspirée de la tragédie grecque d'Euripide, montée avec sept comédiens de la Comédie française, dont Denis Podalydès. Une réécriture de "l'histoire d'Hécube, mélangée à la vie d'une actrice, inspirée de cas véridiques de maltraitance d'enfants et de plaintes portées au tribunal", explique-t-il.

- Le chorégraphe Boris Charmatz, artiste "complice" -

Le danseur à la tête du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, présentera "Forever", une immersion de sept heures dans le travail de la célèbre chorégraphe allemande, ainsi que "Cercles", un atelier à ciel ouvert de transmission de danses en cercles à 200 personnes professionnelles et amatrices. Il rejouera aussi "Liberté cathédrale" (2023), non pas dans une église mais sur l'herbe.

- Calendrier modifié -

Le festival démarre une semaine plus tôt, pour s'adapter au calendrier des Jeux olympiques et paralympiques qui débutent le 26 juillet et nécessitent une mobilisation massive des forces de l'ordre.

Il comprend néanmoins deux jours de plus qu'en 2023. Et propose légèrement moins de spectacles que les précédentes éditions mais ces derniers ont une durée d'exploitation allongée. "Ce qui permet de mieux produire les

► 3 avril 2024 - Edition Fil Gen

artistes" et "offre plus de places, démocratisant l'accès" au festival, selon son directeur.

Les organisateurs, qui mettent en vente 120.000 places, espèrent attirer comme l'an dernier au moins 5.000 jeunes grâce à l'initiative "première fois".

A noter qu'un spectacle est aussi dit en langues des signes ("Lacrima", de Caroline Guiela Nguyen, directrice du Théâtre national de Strasbourg).

Afp le 03 avr. 24 à 18 13.

Dom Quixote e Pina Bausch reencarnam num Festival de Avignon que *hablará español*

Inês Nadais

Democratização será um dos mantras de Tiago Rodrigues, que também sobe a palca com a sua releitura da *Hécuba* de Eurípides

As nuvens dos cortes orçamentais que o Ministério da Cultura francês sacou há umas semanas da cartola não ensombrarão o 78.º Festival de Avignon, que este ano, empurrado pelos Jogos Olímpicos de Paris, desabrocha mais cedo, de 29 de Junho a 21 de Julho – nem tiram para já o sono a Tiago Rodrigues. Por trás do programa da próxima edição de um dos mais pulsantes *rendez-vous* do teatro europeu, que o director artístico ontem apresentou, há uma “exemplar” trajectória orçamental muito suada pela sua equipa, cujo “esforço”, coroado por um aumento de 25% das receitas de bilheteira, espera ver o Governo a acompanhar. “Num contexto macroeconómico difícil, é importante sublinhar o que é essencial, e acredito que a cultura não deixará de se afirmar como dimensão matricial da democracia francesa”, disse ao PÚBLICO.

Dominado pelo espanhol, que sucede ao inglês como língua convidada nesta segunda edição com assinatura de Tiago Rodrigues, o Festival de Avignon começará a enterrar um totem da cultura europeia, Ingmar Bergman – *Dämon*, *El Funeral de Bergman*, iconoclastia “para maiores de 16” da regressada Angelica Liddell, abre as hostilidades na Cour d’Honneur do Palácio dos Papas –, e acabará alvorçado pela catalã Silvia Pérez-Cruz, que leva à Opéra Grand Avignon o seu último disco, *Toda La Vida, Un Día*. Pelo meio, a coreógrafa La Ribot fará a sua estreia no festival com *Juana Ficción*, revisão da história de Joana de Castela, a “rainha louca”, e o escritor Enrique Vila-Matas será convidado do Café des Idées, a “ágora do pensamento” que há um ano o encenador português injectou no festival.

Os argentinos Mariano Pensotti, Lola Arias e Tiziano Cruz, os uruguaios Tamara Cubas e Gabriel Calderón, a peruana Chela de Ferrari e o chileno Malicho Vaca Valenzuela, vários deles também novidade absoluta no portefólio de Avignon, complexificarão a narrativa programática proposta a partir de uma língua cujo vigoroso fulgor patrimonial é indissociável da história de violência e dominação da América Latina. Trata-se, sinaliza Tiago Rodrigues, de

Tiago Rodrigues e o coreógrafo francês Boris Charmatz, actual director do Tanztheater Wuppertal

“afirmar o Festival de Avignon como uma arena poliglota, amante da diferença e do esforço da tradução” – e não apenas numa dimensão artística, mas também enquanto *statement* “humanista e político”.

A visita de Lola Arias com *Los Dias Afuera*, que põe em cena mulheres cis e trans saídas de uma prisão, e a dupla entrada de Tiziano Cruz, com *Soliloquio – Me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared e Wayqeycuna*, trabalhos “em que interroga o lugar das culturas invisibilizadas e autóc-tones num mundo regido pelo modelo do colonizador”, serão momentos especialmente significativos da história “espanhola” que o 78.º Festival

de Avignon quer contar. E na qual se inclui mais uma incursão de Chela de Ferrari com intérpretes portadores de deficiência depois do potentíssimo *Hamlet* com que passou pelo Porto, no último FITEI. Desta vez, encena *A Gaivota* de Tchekhov com um elenco de invisuais, numa produção do Centro Dramático Nacional que, destaca Rodrigues, constituirá a primeira estreia absoluta fora de portas da história desta companhia de referência do teatro espanhol.

Língua convidada à parte, o festival verá o actual director do Tanztheater Wuppertal, Boris Charmatz, a ressuscitar Pina Bausch (com o mítico *Café Müller* transformado num *loop* de sete horas: *Forever*), Jeanne Balibar a medir-se com o gigante Dom Quixote numa encenação de Gwenaél Morin, Séverine Chavrier a enfrentar o *Absalon, Absalon!* de William Faulkner, Mohamed El Khatib a desbravar a vida sexual dos idosos, e Mathilde Monnier a animar uma escola de Verão para jovens artistas vindos de Taiwan, Lituânia, Bolívia ou Portugal.

Ainda em fase de selecção, os bolseiros portugueses serão apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian. E engrossarão a pequena comitiva nacional constituída pela Formiga Atómica, que levará a Avignon o novíssimo *Terminal (O Estado do Mundo)*, que depois de amanhã se estreia em Ourém. A companhia de Inês Barahona e Miguel Fragata regressa assim ao festival francês

depois de em 2018 ali ter levado um espectáculo para a infância, *A Caminhada dos Elefantes*. “É uma alegria que a criação portuguesa também possa estar aqui representada”, sublinha Rodrigues, lembrando que esta produção cumpriu em Avignon uma das etapas da sua incubação.

Também a presença de Boris Charmatz como “artista cúmplice” – outra novidade, pelo menos “em termos de nomenclatura” – pretende vincar o papel de Avignon como espaço de resistência à desenfreada aceleração do mundo. Em diálogo com a direcção artística, o coreógrafo francês escolheu materializar a sua complicitade com o festival atravessando-o presencialmente do princípio ao fim desta edição. Ali apresentará ainda uma versão ao ar livre de *Liberté Cathédrale*, a sua primeira criação à cabeça do Tanztheater Wuppertal, e *Cercles*, experiência de transmissão em tempo real, para 200 amadores, de uma colecção heteroclita de danças de círculo.

Hécuba em digressão

Num programa composto por 35 espectáculos, 21 dos quais em estreia mundial, destacam-se ainda *LACRIMA*, em que a franco-vietnamita Caroline Guiela Nguyen mergulha nos bastidores mais ou menos insalubres da alta-costura francesa, e a *Elizabeth Costello* do Nobel da Literatura sul-africano J.M. Coetzee reescrita pelo encenador polaco Krzysztof Warlikowski. E anunciam-

–se como particularmente pungentes duas outras encomendas deste festival que em 2024 se vê à procura das “palavras para falar de e para um mundo ameaçado pela guerra, pelas desigualdades, pelos extremismos e pela urgência climática”. *Mothers: A Song for Wartime*, de Marta Górnicka, levará à Cour d’Honneur 21 mulheres e mães ucranianas, polacas e bielorrussas que nestes últimos dois anos têm visto rebentar sobre as suas cabeças a feroz Rússia de Vladimir Putin; *Hécube, pas Hécube*, reescrita da tragédia de Eurípides pelo próprio Tiago Rodrigues, na sua primeira aventura com a Comédie Française, pináculo da pirâmide teatral do país onde se radicou, não deixará de evidenciar a persistência da Guerra de Tróia como referente da condição europeia.

A partir da imponente pedra de Boulbon, a *Hécuba* de Tiago Rodrigues iniciará uma digressão pelo continente que terá no Festival de Epidauro, ainda ao ar livre, a sua segunda escala, antes de se recolher em auditórios como o do Centro Cultural de Belém e de fechar o périplo na casa-mãe da companhia, em Paris. Uma saga que, “como imigrante”, interessa ao encenador defensor, sobretudo quando o Governo francês acaba de tornar mais duras as leis da imigração. “Há qualquer coisa que se conta sobre democracia e acolhimento do outro nesta história de um estrangeiro ser convidado a escrever para a Comédie Française, a encená-la, a entrar para o seu repertório. É uma história mais feliz do que a decisão de tornar França um país mais fechado, e que naturalmente me preocupa”, admite.

Continuar a abri-la, a partir do microcosmos de Avignon, é por isso mais do que nunca o seu mantra. A fasquia dos 5000 novos espectadores que o festival recebeu em 2023 é para ultrapassar, numa edição que terá mais dois dias e mais lugares disponíveis para cada espectáculo.

Um outro combate em que o Festival de Avignon da era Tiago Rodrigues está empenhado é o da ecorresponsabilidade: haverá comboios regionais nocturnos para desencorajar a prevalência do carro como meio de transporte (70% dos espectadores em 2023), mais 300 bicicletas eléctricas para impor a mobilidade suave a artistas e equipas técnicas, e espectáculos em partilha com outros festivais europeus para atenuar a pegada carbónica da embaixada sul-americana que por Avignon a declinar todos os sotaques do espanhol.

“
Afirmar Avignon como uma arena poliglota, amante da diferença e do esforço da tradução, também enquanto statement humanista e político
”
Tiago Rodrigues

Le 78e Festival d'Avignon aura l'accent hispanique

Eugenia Kais

Théâtre

L'évènement culturel incontournable de la cité des papes a dévoilé la programmation de son édition 2024. Pour la première fois, de nombreux spectacles se joueront dans une « langue invitée », l'espagnol.

Le 78e Festival d'Avignon aura l'accent hispanique

Théâtre

L'évènement culturel incontournable de la cité des papes a dévoilé la programmation de son édition 2024. Pour la première fois, de nombreux spectacles se joueront dans une « langue invitée », l'espagnol. *B ienvenido, bienvenida .* » C'est ainsi qu'a été introduit le programme de la 78e édition du Festival d'Avignon, présenté au public et à la presse ce mercredi 3 avril. Et, vous l'aurez compris, il a cette année l'accent espagnol et sud-américain. Pour la première fois, une « langue invitée » est introduite sur scène.

De nombreuses troupes et artistes venus d'Espagne, mais aussi d'Argentine, du Chili, d'Uruguay ou encore du Pérou, performeront du 29 juin au 21 juillet dans les salles avignonnaises et des environs. « *C'est une ligne importante de travail, la volonté de rencontre entre le public et les artistes d'horizons différents. On souhaitait amener cette découverte d'artistes venus de l'autre bout du monde et qui parlent une langue étrangère. Il y a une*

recherche de démocratie dans le monde qui est traversé par les extrêmes aujourd'hui », témoigne Tiago Rodriguez, directeur du Festival d'Avignon.

De grands noms du théâtre hispanophone viendront donc présenter leurs œuvres dans la cité des papes, comme l'artiste argentine Lola Arias, qui a remporté l'International Ibsen Award, plus haute récompense dans le milieu. Elle viendra présenter, en avant-première européenne, la pièce *Los dias afuera* (Les jours d'avenir), en espagnol sous-titré en français et en anglais, qui conte l'histoire d'un groupe de femmes cisgenres et transgenres qui sortent de prison et cherchent à nouveau leur place dans la société. Mais aussi des représentations qui sortent un peu de l'univers du théâtre, comme la troupe espagnole *Baro d'Evel* qui mélange cirque et danse avec *Qui som ?*

Une France pas encore en vacances

Une période de festival qui est rallongée de deux jours par rapport à l'édition de 2023 et qui permettra d'accueillir plus de spectateurs, ainsi qu'un nombre de spectacles plus élevé malgré une diminution de la quantité d'œuvres présentées. Un choix que Tiago Rodriguez assume. « *Avec 35 spectacles, dont 21 premières mondiales, il y a beaucoup de créations. C'est*

fondamental qu'il y ait plus de jours de festival. On ne veut pas éviter le risque, que l'on connaît bien depuis 1947. Dans une année difficile, rajouter des journées montre l'évolution du modèle que l'on souhaite atteindre, c'est-à-dire une démocratisation de cet évènement . » Avec ces 219 représentations en un peu plus de trois semaines, le record de fréquentation de l'année dernière, avec 121 500 spectateurs, est dans le viseur de l'organisation. Avancée à cause des Jeux olympiques, la première semaine de l'évènement est également la dernière semaine d'école pour les petits Avignonnais, du 1er au 5 juillet. Un chevauchage de dates inédit qui n'inquiète pas réellement Cécile Helle, maire (PS) de la ville. « *La force collective nous permettra de relever ce défi. Nous avons une chance, c'est que le public local pourra s'approprier encore plus cet évènement. Je pense également que cela sera une bonne chose pour la jeunesse. Cela sera également le moyen de le vivre différemment, loin des tumultes de la semaine du 14 juillet. La possibilité d'une expérience qui sera peut-être plus cool et plus apaisée .* » Mack Salman

Programme complet et billetterie disponibles en ligne sur festival-avignon.com le samedi 6 avril à partir de 13 heures. Puis à partir du 22 mai par téléphone au 04.90.14.14 du mercredi au samedi de 13h à 19h. Tarifs de 10 à

45 euros la représentation.

L'artiste argentine Lola Arias, qui a remporté le prix Ibsen, donnera plusieurs représentations de son spectacle Los días afuera (Les jours d'avenir) au début du mois de juillet. Photo Eugenia Kais/Festival d'Avignon

■

FESTIVAL

Avignon à l'heure espagnole

En raison des Jeux Olympiques, le 78e festival d'Avignon débutera plus tôt qu'à l'accoutumée, le 29 juin. 35 spectacles rythmeront une édition qui a pour invitée d'honneur la langue espagnole.

Fabien Bonnieux

Chercher les mots pour raconter des histoires, vivaces, disparates, multiples, sur le monde tel qu'il va, ou ne va pas. Le Portugais Tiago Rodrigues tisse sa deuxième programmation en tant que directeur du festival d'Avignon, communément appelé le In.

83 % de créations

Cet été, la 78e édition de l'évènement international débutera et se terminera plus tôt (29 juin-21 juillet), en raison des Jeux Olympiques qui, eux, commencent le 26 juillet. Tiago Rodrigues et les collectivités partenaires ont réussi leur pari : ne pas écourter ce festival névralgique sur l'échiquier français, qui compte même plus de jours qu'en 2023 (23 jours cette année). Pendant plus de trois semaines, 35 spectacles du monde entier (83 % de créations) seront proposés au public curieux et exigeant du festival, dans 21 lieux avignonnais et 15 communes alentour. Plus de 121 000 places seront à la vente dès ce samedi 6 avril.

Après l'anglais en 2023, c'est l'espagnol qui est la langue invitée en 2024, avec un plateau spectaculaire de metteurs en scène et créateurs sud-américains qui seront pour beaucoup une découverte. Parmi eux, l'Argentine Lola Arias, la

Péruvienne Chela de Ferrari ou l'Uruguayenne Tamara Cubas avec *Sea of silence* (sept femmes honorent leurs homologues désobéissantes).

Évidemment, on attend beaucoup du retour de la chorégraphe espagnole radicale Angélica Liddell, qui ouvrira la cour d'honneur du palais des papes avec *Dämon, el funeral de Bergman*, autour du cinéaste Ingmar Bergman. Un spectacle déconseillé aux moins de 16 ans...

Icônes en come-back

Certains artistes phares, qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du festival, sont de retour. C'est le cas du chorégraphe Boris Charmatz (*voir ci-contre*), qui aura le rôle, nouveau cette année, d'artiste complice. Un postulat qui n'est pas sans rappeler celui mis sur pied par les ex-directeurs du festival, Vincent Baudriller/Hortense Archambault. Charmatz était d'ailleurs, ici même, "leur" artiste associé en 2011. Autre revenant guetté avec gourmandise : Krzysztof Warlikowski ("*A pollonia*"). Le Polonais adaptera, dans une fresque de quatre heures, le prix Nobel sud-africain Coetzee au Palais des papes, avec un débat théâtral intitulé *Elizabeth Costello, sept leçons et cinq contes moraux*. Retour lui aussi très attendu, celui de Caroline Guiela Nguyen, qui avait mis à ses

pieds l'édition 2017 avec son si étincelant *Saigon*. Cette fois-ci, elle créera *Lacrima* au lycée Aubanel, soit un travelling prometteur autour du destin d'une robe de mariée, de l'Inde à l'Europe.

"mothers" va enflammer le palais des papes

Trois représentations dans la Cour d'honneur pour un chœur de 21 femmes, notamment ukrainiennes, qui raconteront la guerre. Le spectacle s'intitule *Mothers, a song for Wartime* et marque l'entrée fracassante au festival de la metteuse en scène polonaise Marta Górnicka. Tiago Rodrigues relève qu'il pourrait s'agir là d'un des temps forts de cette édition.

Première fois pour Lorraine de Sagazan

Sa chanteuse de cousine, Zaho de Sagazan, fut la sensation de 2023 et a glané quatre "Victoires de la musique". Lorraine de Sagazan est, elle, une metteuse en scène qui va compter de plus en plus dans le Landerneau. L'ex-assistante d'Ostermeier et de Castellucci vient à Avignon pour la première fois avec *Léviathan*, une pièce qui interroge le fonctionnement du système judiciaire.

Denis Podalydès, Jeanne Balibar et nicole Garcia seront là

Trois artistes têtes d'affiche et fidèles du festival d'Avignon seront présents sur scène dans moins de trois mois : Denis Podalydès évoluera avec ses partenaires de la Comédie Française, à la carrière de Boulbon, dans *Hécube, pas Hécube*, sur un texte de Tiago Rodrigues. Jeanne Balibar campera pour sa part *Don Quichotte* pour le metteur en scène Gwenaël Morin au coeur du jardin de la maison Jean-Vilar. Plus à la marge, Nicole Garcia sera de la partie au musée Calvet dans le cadre des fictions de France Culture. Moralité : les JO n'auront pas eu la peau du Festival d'Avignon. Mais en coulisses, ce fut du sport. ■

Les J. O. n'ont pas eu sa peau

En raison des Jeux Olympiques, le 78e festival d'Avignon débutera plus tôt qu'à l'accoutumée, le 29 juin. 35 spectacles rythmeront, dans la cité des papes et dans 15 communes, une édition qui a pour invitée d'honneur la langue espagnole.

Fabien Bonnioux

Chercher les mots pour raconter des histoires, vivaces, disparates, multiples, sur le monde tel qu'il va, ou ne va pas. Le Portugais Tiago Rodrigues tisse sa deuxième programmation en tant que directeur du festival d'Avignon, communément appelé le In.

83 % de créations

Cet été, la 78e édition de l'évènement international débutera et se terminera plus tôt (29 juin-21 juillet), en raison des Jeux Olympiques qui, eux, commencent le 26 juillet. Tiago Rodrigues et les collectivités partenaires ont réussi leur pari : ne pas écourter ce festival névralgique sur l'échiquier français, qui compte même plus de jours qu'en 2023 (23 jours cette année). Pendant plus de trois semaines, 35 spectacles du monde entier (83 % de créations) seront proposés au public curieux et exigeant du festival, dans 21 lieux avignonnais et 15 communes alentours. Plus de 121 000 places seront à la vente dès ce samedi 6 avril.

Après l'anglais en 2023, c'est l'espagnol qui est la langue invitée en 2024, avec un plateau spectaculaire de metteurs en scène et créateurs sud-américains qui seront pour beaucoup une découverte. Parmi eux, l'Argentine Lola Arias, la Péruvienne Chela de Ferrari ou

l'Uruguayenne Tamara Cubas avec "Sea of silence" (sept femmes honorent leurs homologues désobéissantes).

Évidemment, on attend beaucoup du retour de la chorégraphe espagnole radicale Angelica Liddell, qui ouvrira la cour d'honneur du palais des papes avec "Damon, el funeral de Bergman", autour du cinéaste Ingmar Bergman. Un spectacle déconseillé aux moins de 16 ans...

icônes en come-back

Certains artistes phares, qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du festival, sont de retour. C'est le cas du chorégraphe Boris Charmatz (voir ci-contre), qui aura le rôle, nouveau cette année, d'artiste complice. Un postulat qui n'est pas sans rappeler celui mis sur pieds par les ex-directeurs du festival, Vincent Baudriller-Hortense Archambault. Charmatz était d'ailleurs, ici même, "leur" artiste associé en 2011. Autre revenant guetté avec gourmandise : Krzysztof Warlikowski ("(A)pollonia"). Le Polonais adaptera, dans une fresque de quatre heures, le prix nobel sud-africain Coetzee au palais des papes, avec un débat théâtral intitulé "Elizabeth Costello, sept leçons et cinq contes moraux". Retour lui aussi très attendu, celui de Carolina Guiela Nguyen, qui avait mis à ses pieds l'édition 2017 avec son si étincelant "Saigon". Cette fois-ci,

elle créera "Lacrima" au lycée Aubanel, soit un travelling prometteur autour du destin d'une robe de mariée, de l'Inde à l'Europe.

"mothers" va enflammer le palais des papes

Trois représentations dans la Cour d'honneur pour un chœur de 21 femmes, notamment ukrainiennes, qui raconteront la guerre. Le spectacle s'intitule "Mothers, a song for Wartime" et marque l'entrée fracassante au festival de la metteure en scène polonaise Marta Gornika. Tiago Rodrigues relève qu'il pourrait s'agir là d'un des temps forts de cette édition.

Première fois pour Lorraine de Sagazan

Sa chanteuse de cousine, Zaho de Sagazan, fut la sensation de 2023 et a glané quatre "Victoires de la musique". Lorraine de Sagazan est, elle, une metteure en scène qui va compter de plus en plus dans le Landerneau. L'ex-assistante d'Ostermeier et de Castellucci vient à Avignon pour la première fois avec "Léviathan", une pièce qui interroge le fonctionnement du système judiciaire.

Podalydès, Balibar et nicole Garcia seront là

Trois artistes têtes d'affiches et fidèles du festival d'Avignon seront présents sur scène dans moins de

trois mois : Denis Podalydès évoluera avec ses partenaires de la Comédie-française à la carrière de Boulbon dans "Hécube, pas Hécube", sur un texte de Tiago Rodrigues. Jeanne Balibar campera pour sa part Don Quichotte pour le metteur en scène Gwenaël Morin au coeur du jardin de la maison Jean-Vilar. Plus à la marge, Nicole Garcia sera de la partie au musée Calvet dans le cadre des fictions de France Culture.

Moralité : les J. O. n'auront pas eu la peau du Festival d'Avignon. Mais en coulisses, ce fut du sport. ■

CULTURE

Le Festival d'Avignon face à un monde troublé

La 78e édition invite le chorégraphe Boris Charmatz et plusieurs artistes hispanophones

AVIGNON - envoyée spéciale

En 2024, Avignon parlera l'espagnol et les langages les plus pointus de la création contemporaine. Tiago Rodrigues a présenté, mercredi 3 avril, dans la cité des Papes, le programme de la 78e édition du Festival, et la deuxième sous sa direction. Une édition particulière : en raison des Jeux olympiques, la manifestation a été avancée d'une semaine par rapport à sa périodicité habituelle et se tiendra du 29 juin au 21 juillet. Mais une édition qui poursuit la ligne, tracée en 2023, d'une évolution en douceur, dans l'équilibre à tenir entre l'ouverture de nouvelles pistes et la redécouverte de chemins oubliés.

Dans un monde troublé, Avignon se devra de « chercher ses mots », à l'instar du titre choisi par Tiago Rodrigues pour cette édition 2024 : « *Nous sommes un festival qui cherche les mots pour parler d'un monde menacé par la guerre, les inégalités, les extrémismes et l'urgence climatique* », écrit le directeur dans son éditorial. Après l'anglais en 2023, la langue invitée est l'espagnol, et le Festival se pare d'une identité visuelle aux couleurs du Sud (jaune et rose vif), évoquant des taches solaires aussi bien bénéfiques que maléfiques.

Chercher ses mots, mais aussi ses gestes : l'« artiste complice » de cette édition, selon la terminologie adoptée, est le chorégraphe français Boris Charmatz, désormais directeur du Tanztheater de Wuppertal (Allemagne), fondé par Pina Bausch, qui avait déjà été « artiste associé » à Avignon en 2011. Il sera présent, tout au long du Festival, avec trois spectacles, mar-

quant la dimension hybride de cette programmation où les formes mixées entre théâtre, danse, cirque, musique et performance sont nombreuses, reflétant l'interdisciplinarité toujours en marche de la création contemporaine.

Découvertes d'Amérique du Sud

C'est d'ailleurs une des papesses hérétiques de la scène actuelle qui aura le privilège de l'ouverture dans la Cour d'honneur du Palais des papes : l'Espagnole Angélica Liddell, avec *Dâmon. El funeral de Bergman*, une création (librement, comme toujours chez elle) inspirée par le grand cinéaste suédois. L'ouverture, forte, de ce Festival sera aussi assurée par Séverine Chavrier, une des metteuses en scène les plus électrisantes d'aujourd'hui, qui présentera sa vision d'*Absalon, Absalon!*, de Faulkner, à La FabricA. Et par Tiago Rodrigues lui-même, avec *Hécube, pas Hécube*, à la Carrière de Boulbon : cette interprétation personnelle de la tragédie d'Euripide voit le retour à Avignon de la troupe de la Comédie-Française, avec une de ses plus grandes actrices, Elsa Lepoivre, dans le rôle-titre.

Autre retour très attendu, celui du Polonais Krzysztof Warlikowski, qui prendra la suite dans la Cour d'honneur, avec *Elizabeth Costello. Sept leçons et cinq contes moraux*, d'après l'œuvre de J. M. Coetzee, qui l'accompagne depuis toujours. Ainsi que celui de Caroline Guiela Nguyen, avec *Lacrime*, une création originale autour de la confection d'une robe de mariée. Sans oublier Gwenaél Morin et sa façon bien à lui de dynamiser les classiques – en l'occurrence, le *Quichotte* inspiré de Cervantès, avec Jeanne Balibar

dans le rôle-titre. Ainsi que Baptiste Amann, un enfant des quartiers d'Avignon, devenu un des meilleurs auteurs d'aujourd'hui, qui se lance dans un thriller théâtral, *Lieux communs*.

Dans ce menu riche et varié, on compte aussi des artistes qui ont déjà tracé un chemin significatif, mais n'étaient jamais venus à Avignon : la chorégraphe La Ribot, avec *Juana ficcion*; le collectif catalan pluridisciplinaire Baro d'èvel, avec *Qui som?*; l'auteur-metteur en scène Mohamed El Khatib, avec *La Vie secrète des vieux*; les metteuses en scène Fanny de Chaillé et Lorraine de Sagazan, avec *Avignon, une école*, et *Léviathan*; le chorégraphe Noé Soulier, avec *Close Up*.

Les découvertes espérées, elles, s'inscrivent dans la programmation en espagnol du Festival, telle que l'a présentée la polyglotte Tiago Rodrigues, avec aisance, dans la langue de Cervantès. La plupart de ces artistes viennent d'Amérique du Sud, notamment d'Argentine, comme Lola Arias (*Los dias afuera*) et Tiziano Cruz (avec deux spectacles : *Soliloquio* et *Wayqeycuna*). Péruvienne installée en Espagne, Chela de Ferrari présente *La gaviota*, une version de *La Mouette*, de Tchekhov, interprétée par des acteurs malvoyants. La surprise à guetter particulièrement viendra peut-être de l'Uruguayenne Tamara Cubas, avec son *Sea of Silence*, qui convoque le rituel et les femmes désobéissantes. Ajoutons un autre Argentin, Mariano Pensotti, dont on connaît déjà en France le théâtre fin, drôle et délicat, qui signera le traditionnel spectacle itinérant du Festival, intitulé *Une ombre vorace*.

La Polonaise Marta Gornicka pourra enfin présenter son projet

Mothers. A Song for Wartime, mené avec des femmes ukrainiennes et longtemps retardé. De quoi satisfaire tous les appétits. L'achat des places pour cette édition est ouvert sur Internet à partir du samedi 6 avril. *Vamos, date prise!* comme on dit en espagnol avignonnais. ■

FABIENNE DARGE

ÉVÉNEMENT

Avignon mise sur le risque

Événement

»

Événement

Avoir non pas un, mais trois coups d'avance est le propre du Festival d'Avignon, mais pour sa 78e édition, il aura aussi une semaine d'avance. Même lui, l'événement superlatif des arts vivants en France, a dû s'écarter un peu pour laisser passer les Jeux Olympiques : il commencera donc plus tôt, le 29 juin, et se terminera le 21 juillet (soit deux jours de plus que l'an dernier). Il comptera 35 spectacles et deux expositions et proposera des séries plus longues pour encore gagner en jauge, en visibilité et en accessibilité pour tout un chacun.

Pleinement conscient de se dérouler dans un monde troublé, menacé, où l'on aurait tôt fait de ne plus trouver les mots, Avignon s'est réaffirmé, par la voix de son directeur Tiago Rodriguez lors de la présentation à la presse de la programmation, sa deuxième, comme « *un festival de création qui soutient et accompagne les artistes. Qui se bat pour que, de France ou de partout dans le monde, ils soient libres de chercher des mots, des sons, des gestes et des images pour dire et habiter ce monde* ». Et d'ajouter : « *Nous croyons que ce laboratoire collectif de recherche des mots, comme un grand café des idées, est un espace vital de découverte de l'inconnu, d'éveil du sensible, de pratique de la*

curiosité, du respect de la différence, de débat sur les troubles de notre temps et d'imagination d'autres mondes possibles. »

Deux chiffres témoignent en particulier de l'engagement du festival : 83% des spectacles programmés n'ont pas encore été créés et plus de 50% auront leur première mondiale à Avignon.

Pour le donner le "la" de cette édition marquée par le goût du risque et de l'audace, c'est à la flamboyante Angelica Liddell que Tiago Rodriguez a confié l'ouverture, dans la Cour d'honneur du palais des papes : sa nouvelle création, *Dämon, el funeral de Bergman*, est un hommage au cinéaste et auteur suédois Ingmar Bergman, hanté par la mort et déconseillé aux moins de 16 ans.

À sa suite, un tiers des propositions sont en espagnol, la langue invitée.

Ainsi, La Ribot, « *peut-être la plus grande chorégraphe vivante d'Espagne* », pour Tiago Rodriguez, vient créer avec Asier Puga Juana *ficción*, fusion de musiques anciennes et performances contemporaines autour de la reine de Castille, dite "Jeanne la folle". Autre regard féminin important, celui de la metteuse en scène péruvienne Chela de Ferrari, qui crée hors les murs du Théâtre national de Madrid, à partir

de *La mouette* de Tchekhov, *La giavota* avec une troupe d'interprètes principalement malvoyants et non-voyants.

Toujours pour la création hispanophone, citons également *Historia d'un senglar*, adaptation du *Richard III* de Shakespeare par l'Uruguayen Gabriel Calderon; *Une ombre vorace*, intrigante variation sur *L'Ascension du Mont Ventoux* de Pétrarque, par l'Argentin Mariano Pensotti; *Los días afuera* de Lola Arias, également argentine, avec d'anciennes prisonnières cisgenres et transgenres; ou encore les deux spectacles de Tiziano Cruz *Sololoquio* et *Wayqeycuna*, qui traiteront de ses racines autochtones quecha et du colonialisme néolibéral.

Pour faire le lien avec les artistes français, soulignons la présence de la compagnie franco-catalane Baro d'avel pour *Qui som ?*, une proposition existentielle pleine d'humour et de poésie, aux confins du cirque (une rareté à Avignon) et de la danse. Cette dernière est bien représentée par Boris Charmatz, « *artiste complice* » de cette édition, qui donne trois spectacles : *Forever*, immersion dans le spectacle mythique *Café Müller* de Pina Bausch, *Cercles* qui rassemble 200 danseurs amateurs et professionnels, et enfin *Liberté Cathédrale*, sa première création pour l'ensemble

du Tanztheater Wuppertal, donnée (c'est inédit) en extérieur.

L'indompté et décapant Gwenaël Morin va assurément faire sensation avec *Quichotte*, sa libre variation sur le chef-d'œuvre de Cervantes (l'Espagne, encore), dans lequel il joue lui-même l'âne de Sancho Pança, au côté de Jeanne Balibar!

Tiago Rodriguez ose, quant à lui, décaler la troupe de la Comédie-Française à la Carrière de Boulbon, pour sa création d'après Euripide, *Hécube, pas Hécube*.

Mais il faudra compter aussi avec Lorraine de Sagazan qui présente *Léviathan*, sur la justice restaurative, Caroline Guiela Nguyen, dont *Lacrima* est inspirée par la création d'une robe de mariée dans un atelier de haute couture, et Séverine Chavrier, qui adapte le sombre roman *Absalon, Absalon!* de William Faulkner.

Enfin, terminons ce tour d'horizon (non exhaustif!) par deux derniers spectacles qui promettent pour la Cour d'honneur. L'insolente star des planches polonaises Krzysztof Warlikowski va y créer *Elizabeth Costello. Sept leçons et cinq contes moraux* d'après J. M. Coetzee. Sa compatriote Marta Górnicka donnera, quant à elle, *Mothers a Song for Wartime*, réunion de femmes ukrainiennes, polonaises et biélorusses, qui diront, chanteront, danseront l'horreur de la guerre, des viols, de l'Europe indifférente. Un

spectacle susceptible de heurter mais c'est souvent le cas avec la réalité...

« Artiste complice », Boris Charmatz donne trois spectacles dont «Liberté Cathédrale». Evangelos Rodoulis

Jérémy Bernède

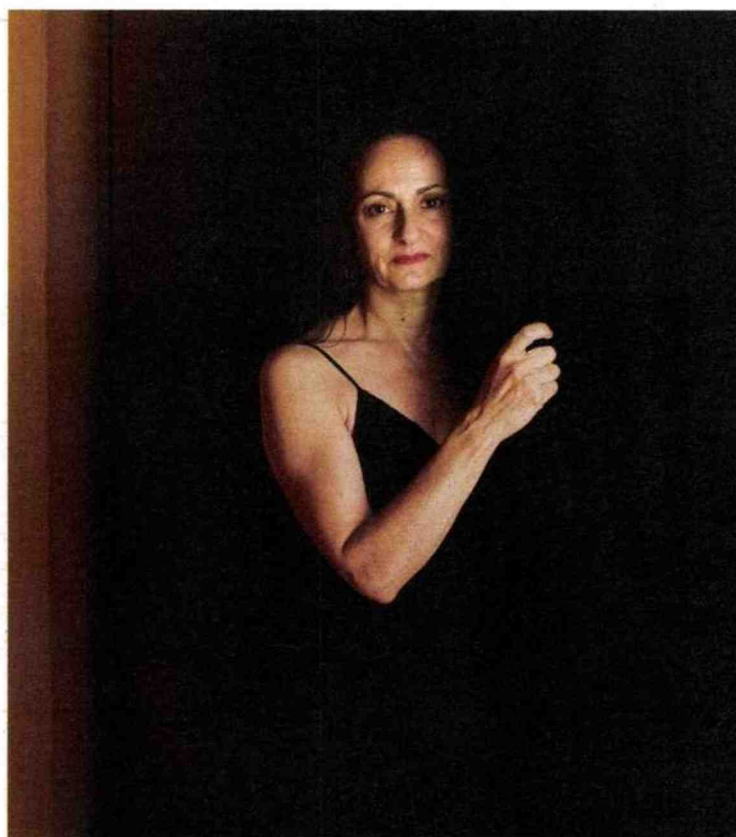
jbernede@midilibre.com

Pour la 78e édition du Festival d'Avignon, du 29 juin au 21 juillet, la création est mise à l'honneur, avec 80% des spectacles programmés.

« Chercher des mots, des sons, des gestes et des images pour dire et habiter le monde

Tiago Rodriguez (directeur du festival) ■

PLUS DE FEMMES, PLUS OSÉ, ÇA PROMET À AVIGNON

Pour le 78e Festival d'Avignon et sa deuxième programmation, le Portugais Tiago Rodrigues change de cap. Le festival sera plus long – commençant plus tôt (le 29 juin) et finissant plus tard (le 21 juillet), JO obligent – et on y verra deux étrangères électriser en VO la Cour d'honneur : la sulfureuse sorcière espagnole Angélica Liddell (photo), avec *Dämon*, autour du cinéaste Bergman ; et la singulière polonaise Marta Górnicka, dirigeant un chœur de femmes ukrainiennes dans *Mothers. A Song for Wartime*.

Parti pris gonflé, longtemps espéré : en 2023, Julie Deliquet n'était que la deuxième femme invitée dans la Cour depuis Ariane Mnouchkine en 1982 ! Tiago Rodrigues affirme atteindre la parité absolue en matière de création avec d'autres passionnantes artistes : Caroline Guiela Nguyen, Séverine Chavrier et Lorraine de Sagazan. Pourtant, c'est le chorégraphe Boris Charmatz, directeur du Tanztheater Wuppertal,

qui sera l'« artiste complice » du maître de céans avec trois spectacles à l'affiche. Quèsaco ? Apparemment « en proximité » mais pas « associé »...

Avignon 2024 sera international, pluridisciplinaire ou ne sera pas : retour bienvenu du polonais Krzysztof Warlikowski avec *Elizabeth Costello*, d'après J.M. Coetzee, arrivée du cirque avec la compagnie Baro d'evol. La langue invitée est l'espagnol, et l'on se réjouit de voir Jeanne Balibar dans le *Quichotte* revu par Gwenaél Morin, comme du soutien aux créateurs argentins (Mariano Pensotti, Lola Arias, Tiziano Cruz). Mais Tiago Rodrigues se défend de faire un festival politique. Même si *Hécube, pas Hécube*, qu'il montera avec la Comédie-Française, raconte la guerre de Troie et les combats d'une femme d'aujourd'hui. Et si les spectacles sont moins nombreux, pas de panique : leurs représentations seront plus longues. Pour endiguer les frustrations. – **Fabienne Pascaud**

El Grec apuesta este año por el talento local que proyecta Barcelona al mundo

Casadesús dirige su último festival, que incluye grandes nombres internacionales

MAGI CAMPS

Barcelona

Silvia Pérez Cruz abriendo, La Veronal con *Sonoma* en versión XXL, La Brutal con Pol López interpretando *El misantrop*, la gran noche de Dagoll Dagom o Baró d'Evel cerrando con *Qui som?*, el mismo espectáculo que se verá en Aviñón... El talento local, que ha crecido en y con el Grec, es el principal activo de la edición de este 2024, que tendrá reservado el escenario del anfiteatro de Montjuïc durante todo el festival.

Después de ocho años al frente, Cesc Casadesús dirige su última edición con la voluntad de rendir homenaje a aquellos artistas de aquí que hoy llevan el nombre de Barcelona por el mundo. "Reconozco que es un Grec muy personal, pero lo que parecía una utopía lo hemos podido hacer", declaró ayer en la presentación.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quiso agradecer a Casadesús sus ocho años dirigiendo el festival, a quien dio la bienvenida cuando era teniente de alcalde de Cultura, y también tuvo palabras de recuerdo para los periodistas fallecidos

Joan-Anton Benach, "un agitador cultural de la Barcelona que se liberaba del franquismo", y Anna Pérez Pagès, "que unió pasión, rigor y difusión de nuestra cultura".

La 48.ª edición del Grec 2024 se celebrará del 26 de junio al 4 de agosto con 81 espectáculos y más de 50 actividades. El Grec también invita a Barcelona a grandes nombres del panorama teatral internacional. Es el caso de Angélica Liddell, que presentará *El entierro de Bergman*, una coproducción del

Grec con el Festival de Aviñón, que se inspira en el ceremonial del entierro de Juan Pablo II y el del propio Ingmar Bergman.

Porque este es otro de los titulares de esta edición: la estrecha colaboración del festival catalán con el provenzal. También cabe contar con Lola Arias, Christiane Jatahy, Nat Randall, Anna Brackon, Jan Lauwers y Krzysztof Warlikowski.

Como ya es habitual, el festival se expande por la ciudad, llegando a los teatros y salas de todos los barrios, gracias a las coproducciones. El teatro Romea acogerá una versión de *Tirant lo Blanc* dirigida por Joan Arqué, con dramaturgia de Màrius Serra. Al teatro Condal llega la lectura que hace Alberto San Juan de la historia de España y del mito de Don Juan en *Macho grita*. En el Goya, Lolita interpretará *Poncia*, escrita y

dirigida por Luis Luque, que recupera el personaje de *La casa de Bernarda Alba*. Y en el teatro La Biblioteca se podrá ver *Tots ocells*, de Wadji Mouawad, dirigida por Oriol Broggi.

Las mujeres tienen una presencia importante en la programación teatral, con nombres como los de Silvia Munt, que presentará en La Villarroel *Les mans*, de Llàtzer García; Daniela Feixas estrenará en la sala Beckett su montaje *Malamort*; y Aina Tur, autora de *Sis hectàrees d'oliveres* (premio Quim Masó), estrenará en la sala Heartbreak Hotel.

Entre los espectáculos musicales, hay nombres como los de Kae Tempest y Claraguilar, que presentan una propuesta conjunta en Paral·lel 62; y también Marcia Griffith con el talento

local de Les Testarudes. El Jamboree será el escenario del nuevo talento del jazz catalán con propuestas como la de la Sant Andreu Jazz Band. Y en el Gran Teatre del Liceu se estrenarán las microóperas de nueva creación producidas en el marco del programa *Òpera* en colaboración con escuelas de diseño de la ciudad.

En conjunto se presentan 36 coproducciones que incluyen todos los géneros y múltiples programas de apoyo a la creación.●

Liddell, Lola Arias, Christiane Jatahy, Nat Randall, Anna Brackon, Jan Lauwers, Krzysztof Warlikowski...

► 12 avril 2024 - N°NC

CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / ARCHIVO

ELI DON / ACP

'Glocal'. Angélica Liddell, en una imagen de archivo, actuará en Barcelona tras inaugurar Avinyó, y Silvia Pérez Cruz, ayer en el Grec, inaugurarà el festival. Abajo, Cesc Casadesús desglosando el programa junto al cartel del 2024

ELI DON / ACP

Lola Arias

Aventuras documentales

Después de estrenar *Reas*, un film en el que narra la experiencia carcelaria de un grupo de personas en clave musical, la dramaturga y directora asumió una segunda parte teatral, **Los días afuera**, en la que muestra qué les pasa a quienes salen en libertad y tienen que reconstruir su vida.

23 Por Laura Gómez

TEATRO Lola Arias estrenó *Los días afuera* en el teatro Alvear

En 2018, la dramaturga y directora Lola Arias exhibió su película *Teatro de guerra* en el penal de Ezeiza. Después de la proyección se hizo una charla y varias personas que estaban ahí mostraron interés por su trabajo con actores no profesionales. A partir de ese intercambio, decidió organizar talleres de cine y teatro en 2019. “La música apareció rápidamente como algo clave en la cárcel. El contacto que tenían con el arte era fundamentalmente a través de la música: de escuchar, cantar y bailar”, cuenta Arias en diálogo con **Página 12**. Ese fue el germen de *Reas*, película estrenada en la Berlinale 2024 que narra la experiencia carcelaria de un grupo de personas en clave musical, con canciones y coreografías filmadas en la ex cárcel de Caseros, donde la materia documental se potencia con la construcción ficcional para retratar vivencias colectivas. Ahora acaba de estrenar *Los días afuera*, una continuación del film que relata el momento posterior al cumplimiento de la condena con seis de los catorce integrantes del elenco que había protagonizado la versión cinematográfica: Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefanía Hardcastle, Noelia Pérez y Ignacio Rodríguez.

Arias registró que podía haber una película musical, y empezó a trabajar sesiones de karaoke y pruebas coreográficas en esos primeros talleres que impartió junto a la bailarina Leticia Mazur. “La idea era desarrollar una película musical en la cárcel mientras cumplían condena, pero vino la pandemia y tuvimos que reformular el proyecto para hacerlo afuera. Creo que esa decisión fue fundamental porque iba a ser muy difícil adentro. La verdad es que el servicio penitenciario no estaba muy a favor del proyecto”, apunta la reciente ganadora del Premio Internacional Ibsen 2024. Mucha gente le pregunta a Arias cómo hizo para elegir a los protagonistas pero ella aclara que en realidad no hubo casting —aunque sí hizo algunas entrevistas previas por zoom—: las personas que permanecieron en los talleres fueron las que formaron parte de la película, ninguno quedó afuera. “Se trataba de responder a un deseo pero también teníamos que ver quiénes persistían a lo largo del tiempo: mucha gente se iba perdiendo porque sus vidas eran un caos, tenían problemas o quizá se daban cuenta de que eso no era lo que querían”, explica.

Durante el rodaje, varixs integrantes empezaron a fantasear con hacer algo más, *Reas 2* o una obra de teatro. Al principio la escritora tenía sus dudas, pero cuando en 2022 la llamó el director del Festival de Avignon pensó que quizás podían llevar adelante una

“Quise hacer un musical vulnerable e imperfecto”

La obra es una continuación de *Reas*, película que la dramaturga y directora estrenó en la Berlinale, y trabajan seis de los catorce protagonistas del film.

Lola Arias es la reciente ganadora del Premio Internacional Ibsen 2024.

versión teatral, esta vez con el foco puesto en la libertad. “No es una adaptación de la película sino una segunda parte. La película es sobre el tiempo de la cárcel y la obra explora mucho más el tiempo después: qué le pasa a una persona que sale al mundo y tiene que reconstruir su vida, sus afectos, encontrar un trabajo, una vivienda”. *Los días afuera* se presenta como una obra documental musical protagonizada por mujeres cis y personas trans que pasaron años en la cárcel y ahora se encuentran en libertad.

Tanto en la obra como en la película —y en buena parte de la producción de Arias—, los límites entre realidad y ficción se difuminan para dar paso a una categoría nueva que comprende esos dos mundos pero también el espacio entre ellos, lo que se arma en esa mezcla de construcción y documento. “Todo lo que dicen en la película está escrito. De hecho, hay una escena en la que se ve eso muy claramente porque se olvidan una parte de la letra y empiezan a reírse —apunta la directora—. Para mí era muy importante mostrar que hay ficción, que hay actuación y que las personas no están improvisando sino que todo

está completamente armado. Pero aunque haya ficción, el borde entre lo ficcional y lo real es muy lábil, porque cuando termina la ficción es como si la escena continuara, como si algo de lo que ocurre en el campo ficcional pasara al plano de lo real más allá de que hay un guión y en algún momento eso se termina”.

—*Reas* narra la experiencia de la cárcel pero aun así es muy luminosa. ¿En algún momento te planteaste esquivar la estigmatización que suele encontrarse en muchas ficciones carcelarias?

—No me interesaba hacer una película que reprodujera esa estigmatización de las personas detenidas porque se tiende a espectacularizar la violencia. Muchas producciones muestran la cárcel como un lugar violento y horroroso. No es que intente esconder ese aspecto, que sin dudas existe, pero quería mostrar a estas personas en su belleza y en su luz, no solo como víctimas de su destino, porque no les sirve sentirse víctimas o ser representadas como tales. Quería que la película mostrara personas que tienen mucho para dar, personas que son bellas, brillantes y tienen un gran sentido del humor. Con el equipo dis-

cutíamos mucho cuando nos parecía que algo rozaba el realismo carcelario y optábamos por sacar esas escenas. El género musical nos permitía ese nivel de juego, ficcionalización y delirio.

—¿Qué aportaron esas convenciones del género y cuáles fueron los desafíos?

—Hubo un gran trabajo de entrenamiento musical con varios involucrados: Ulises Conti compuso, Mailén Pankonin hizo el entrenamiento para la película y en la obra está Inés Copertino. Por lo general, componíamos canciones que venían de temas que ellos mismos traían a los ensayos, géneros en los que no soy experta pero sobre los que aprendí mucho haciendo *Reas*, como la cumbia o la bachata. Sabíamos que no iba a funcionar si nosotros imponíamos una música con la que no se identificaran o que no tuviera nada que ver con ellos. El musical tradicionalmente retrata mundos marginales pero con actores que no pertenecen a ese mundo, entonces para mí hay algo lindo en esta reapropiación del género.

En *Reas* los climas narrativos fueron definiéndose a partir de las canciones: Estefi rockea un tema sobre la cuenta regresiva entre

cuatro paredes, Yoseli entona un pop más fantasioso y soñador, y a coro todas chicanean a las celadoras al compás de una cumbia. Ese proceso continuó en la obra y Arias dice que el grupo se enfrentó a un gran nivel de exigencia: “Ahora me doy cuenta de lo demencial de ese pasaje del cine al teatro. En cine podés mentir mucho más: doblás, editás, cortás y subsanás errores en el montaje entonces no tienen que bailar o cantar perfecto; en el teatro, en cambio, es la verdad pura. Hubo un entrenamiento brutal y están haciendo un gran trabajo, es como un deporte de alto riesgo porque para poder sostenerlo hay que estar bien entrenado. Esa imperfección para mí es de las cosas más hermosas: hacer un musical imperfecto, vulnerable, con personas y cuerpos reales. En lugar de tener actores y bailarines virtuosos representando la vida de personas marginales, están esas personas que fueron marginadas y estigmatizadas bailando y cantando su vida”.

—También se exhibe la enorme diversidad de identidades, subjetividades y corporalidades que conviven en una cárcel, ¿no?

—Sí, creo que es una película muy *queer* porque muestra la cárcel de mujeres como un espacio amplio que alberga un montón de identidades: mujeres cis, mujeres trans, chicos trans. En la cárcel se generan muchas divisiones bajo esta idea binaria de que para proteger hay que separar a hombres y mujeres. Pero al interior de esos espacios se generan otro tipo de relaciones: de amor, de afecto, de amistad, de familia, todas atravesadas por identidades que no responden necesariamente a categorías heteronormativas. Y en esos contextos de encierro también se experimenta de otra manera la propia identidad: mujeres cis que quizá no tuvieron historias con otras mujeres, las tienen durante su tiempo de condena y viven experiencias que quizás afuera jamás hubiesen vivido. No me interesa poner el foco en las bandas, la enemistad o la violencia entre detenidas, sino en las relaciones de afecto, amor, solidaridad y confianza que se pueden producir en contextos tan hostiles. Angela

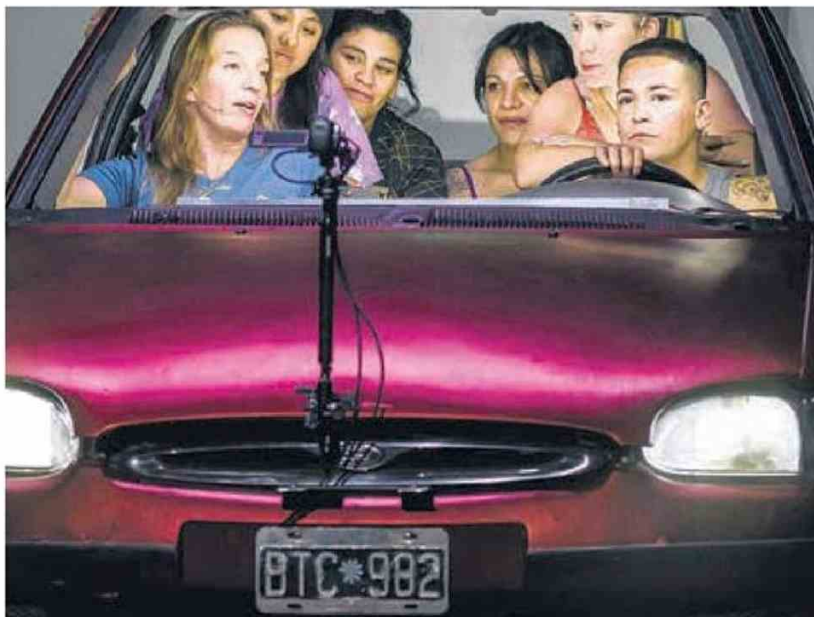

Davis habla mucho de eso en un libro sobre su experiencia carcelaria; ella dice que se arman verdaderas familias.

—Es una obra ambiciosa en términos creativos pero también logísticos. ¿Qué dificultades supuso el proceso?

—El otro día alguien me preguntaba si sentía que mis proyectos eran cada vez más políticos. Creo que lo político no reside solamente en los contenidos que se plantean sino en todo lo que implica lograr, por ejemplo, que estas personas puedan estar sobre el escenario. En mi práctica asumí que eso también es parte esencial de la obra. Que la canción sea hermosa, que canten bien, que actúen bien y que el texto funcione es tan importante como tener un notario, que puedan abrir una cuenta bancaria o que dispongan de una niñera para sus hijos.

El proyecto demandó cosas muy concretas pero también ofreció sus recompensas. Por un lado, Arias cuenta que al inicio del proceso ningún miembro del elenco tenía cuenta bancaria. “Hay una chica peruana que no tiene DNI sino una residencia transitoria, así que estamos luchando a través de abogados para que pueda tener una residencia permanente, DNI, CUIT. En el equipo hay productoras, trabajadoras sociales e incluso un abogado *full time*, Felix Helou, que es nuestro esponsor y a quien le doy las gracias porque yo nunca podría haber pagado esos honorarios”, destaca la artista. Por otro lado, lo impensado: Yoseli fue detenida a los 22 años por tráfico de drogas en el Aeropuerto de Ezeiza y gracias a la obra finalmente podrá cumplir su sueño de viajar a Francia para ver con sus propios ojos eso que alguna vez se tatuó en el hombro: la Torre Eiffel. “Lo que pasó con este proyecto fue increíble, incluso para mí, que hice muchos proyectos delirantes y

Las protagonistas de *Los días afuera* en una escena de la obra.

Carlos Furman

ambiciosos como *Campo minado*, donde junté a veteranos argentinos y británicos. Es un delirio que el primer lugar al que va la obra después de Argentina sea Francia. El sueño de Yosi se hará realidad y ni ella lo puede creer. El proyecto fue muy mágico: si pienso en la primera vez que entré a la cárcel para mostrar la película y pienso dónde estamos ahora, es algo increíble e impredecible. Estos proyectos documentales son como aventuras que no sabés adónde te llevan”, celebra.

En relación a los desafíos que presenta la actual coyuntura, la artista confiesa: “Lo más difícil en este momento es sentir que todo el tiempo estás manifestándote, juntándote con otra gente y participando de acciones sin que eso se traduzca en decisiones políticas concretas. El otro día estábamos en la marcha federal universitaria

y la cantidad de gente que salió fue brutal. Sin embargo, lo que se votó no respondía a lo que estaba pasando en las calles. En este momento tengo sentimientos encontrados: por un lado, me emociona ver a tanta gente en la calle luchando por la educación pública y defendiendo algo que nos hace ser quienes somos; por otro, ver el fracaso de eso en términos políticos me produce mucha bronca y frustración. La verdad es que ya no sé de qué manera hay que mandar el mensaje... A esa marcha fueron miles y miles de personas. Me produce un nivel de angustia muy grande y no termino de entender cómo sigue”, concluye la artista.

■ *Los días afuera* puede verse de miércoles a domingos a las 20 en el teatro Alvear (Av. Corrientes 1659). El film *Reas* se proyecta en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) los sábados a las 18 y a las 20 y los domingos a las 18.

AVIGNON

Festival d'Avignon

En español por favor

Du 29 juin au 21 juillet,
festival-avignon.com

Jeux olympiques obligent, le Festival d'Avignon commence une semaine plus tôt que d'habitude et on pourra donc, dès le 29 juin, découvrir Angelica Lidell dans la cour d'honneur avec *Dämon. El funeral de Bergman* (photo). Séverine Chevrier sera à la Fabrica avec *Absalon, Absalon* et Boris Charmatz occupera le Stade de Bagatelle avec *Cercles*, création dans laquelle il transmet une série de danses en cercle à un groupe de 200 personnes. Parmi les spectacles très attendus, on notera *Elizabeth Costello* par Krzysztof Warlikowski dans la cour d'honneur ou encore *Hécube pas Hécube* à la Carrière Boulbon par Tiago Rodrigues, actuel directeur du Festival.

Celui-ci propose par ailleurs un focus sur les créations en langue espagnole. On y retrouvera des habitués

comme Angelica Lidell ou La Ribot mais aussi Gabriel Calderon avec *Historia d'un senglar*, inspiré du *Richard III* de Shakespeare. Mais c'est surtout du côté de l'Amérique latine que l'on se tournera avec des Chiliens (*Reminiscencia* par Malicho Vaca Valenzuela), des Péruviens (*La Gaviota*, d'après *La Mouette* de Tchekhov par Chela De Ferrari), des Uruguayens avec Tamara Cubas et de nombreux Argentins : Tiziano Cruz pour deux spectacles évoquant les cultures autochtones face au modèle colonial, Lola Arias avec *Los dias afuera* rassemblant un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres libérées d'une prison argentine ou encore Mariano Pensotti qui créera *Une ombre vorace* avec notre compatriote Cédric Eeckhout. Autant de spectacles qu'on verra évidemment dans des versions française ou surtitrées. J.-M.W.

MAIS AUSSI... À CHASSEPIERRE, SILLY, BRUXELLES, BELŒIL, ETC.

La Grammaire

Une comédie familiale, en plein air, au parc Parmentier de Woluwe-Saint-Pierre ? C'est ce que propose la Comédie Kapel avec *La Grammaire d'à peu près Labiche, revue et corrigée* par Bernard Lefrancq. Un négociant nourrit des ambitions politiques. Hélas, il est incapable d'écrire deux mots sans faute. C'est sa sœur, Blanche qui rédige sa correspondance et ses discours... en secret. Et voilà qu'elle projette de le quitter pour un mari ! Que faire ? ! ? Les accords des participes passés empêcheront-ils les deux amoureux de se marier ?

Du 20/6 au 14/7 à Woluwe-Saint-Pierre.

Le tour du monde en 80 jours

Après avoir transporté les spectateurs dans le monde du Petit Chaperon Rouge, de Pinocchio et de Peter Pan, Luc Petit vous invite à explorer l'univers de Jules Verne. Plus de cent artistes vous invitent à suivre les traces du flegmatique Phileas Fogg et de l'excentrique Passepartout pour de folles aventures à travers les continents.

Du 25/7 au 18/8 au Château de Belœil.

Festival international des Arts de la Rue

Pour marquer ses 50 ans d'existence, le célèbre festival des arts de la rue mettra logiquement de la fête au cœur de sa programmation. 50 ans et quasiment autant de compagnies professionnelles, venues du monde

entier, battront le pavé mais aussi les prairies de ce petit village gaumais, avec des spectacles, fanfares, entre-temps et formes volontiers décalées. Les commandos percus, La Cie des P'tits bras, Les Six Faux Nez, Irrwish, Teatro Pavana, Les Quatre Saisons : des artistes de renom se relaieront au milieu de multiples bulles de surprises pour célébrer l'art de rue sous toutes ses formes.

Les 17 et 18/8 à Chassepierre

Théâtre au vert

Donner le goût du théâtre, aux petits comme aux grands, telle est la louable mission de ce festival lové dans la campagne à Thoricourt. Le mélange des genres y est roi, avec des blockbusters comme *Le Songe d'une nuit d'été*, le chef-d'œuvre de Shakespeare dans une version libertaire de la Cie Point Zéro, mais aussi des formes plus intimes avec l'humoriste québécois Dan Gagnon, la poésie de Dominique Rongvaux, ou encore le comédien-conteur Dimitri Lepage et ses *Chèvres en Corrèze*. Le jeune public sera aussi gâté avec des bijoux comme Lagneau des compagnies Pudding et 4Haut. On y joue avec l'œuvre du primitif flamand Jan van Eyck comme on joue à saute-mouton. Des Baladins du Miroir à la Cie Arts Nomades : tous les goûts seront dans la nature... wallonne.

Du 13 au 18/8 à Thoricourt.

AVIGNON

Festival d'Avignon

En español por favor

Du 29 juin au 21 juillet,
festival-avignon.com

Jeux olympiques obligent, le Festival d'Avignon commence une semaine plus tôt que d'habitude et on pourra donc, dès le 29 juin, découvrir Angelica Lidell dans la cour d'honneur avec *Dámon. El funeral de Bergman* (photo). Séverine Chevrier sera à la Fabrica avec *Absalon*, *Absalon* et Boris Charmatz occupera le Stade de Bagatelle avec *Cercles*, création dans laquelle il transmet une série de danses en cercle à un groupe de 200 personnes. Parmi les spectacles très attendus, on notera *Elizabeth Costello* par Krzysztof Warlikowski dans la cour d'honneur ou encore *Hécube pas Hécube* à la Carrière Boulbon par Tiago Rodrigues, actuel directeur du Festival. Celui-ci propose par ailleurs un focus sur les créations en langue espagnole. On y retrouvera des habitués

comme Angelica Lidell ou La Ribot mais aussi Gabriel Calderon avec *Historia d'un senglar*, inspiré du *Richard III* de Shakespeare. Mais c'est surtout du côté de l'Amérique latine que l'on se tournera avec des Chiliens (*Reminiscencia* par Malicho Vaca Valenzuela), des Péruviens (*La Gaviota*, d'après *La Mouette* de Tchekhov par Chela De Ferrari), des Uruguayens avec Tamara Cubas et de nombreux Argentins : Tiziano Cruz pour deux spectacles évoquant les cultures autochtones face au modèle colonial, Lola Arias avec *Los días afuera* rassemblant un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres libérées d'une prison argentine ou encore Mariano Pensotti qui créera *Une ombre vorace* avec notre compatriote Cédric Eeckhout. Autant de spectacles qu'on verra évidemment dans des versions française ou surtitrées. J.-M.W.

78ème Festival d'Avignon

Vaucluse

Du 29 juin au 21 juillet

Les artistes hispaniques en force

Dans un monde menacé, il est urgent de trouver les mots contre les maux de l'époque. C'est en substance le message délivré par le directeur du festival d'Avignon, **Tiago Rodrigues**, pour caractériser la ligne directrice d'une programmation qui s'ouvrira une semaine avant les dates habituelles en raison des J.O.

© Eugène Kiki

Los días afuera de Lola Arias

La 78e édition du Festival, la deuxième sous la direction de **Tiago Rodrigues**, sera la plus précoce de son histoire. En raison des Jeux Olympiques et du besoin de forces de sécurité dans la capitale, la manifestation a été avancée d'une semaine et se tiendra du 29 juin au 21 juillet. Son directeur maintient le cap esquissé l'an dernier avec un équilibre entre la recherche de nouvelles pistes de création et celles des origines du festival. Après l'anglais en 2023, la langue invitée cette année sera l'espagnol, ce qui explique la présence de nombreux artistes du monde hispanique, dont **Angelica Liddell**, bien connue du public festivalier, qui sera pour la première fois dans la Cour d'honneur du Palais des Papes avec *DĀMON/ El funeral de Bergman* (29 juin-5 juillet) où elle invoque le fantôme du cinéaste suédois. À noter qu'une autre artiste femme, **Séverine Chavrier**, inaugure le festival avec *Absalon, Absalon !* de William Faulkner à La FabricA, ce qui permet de souligner la parité absolue de la programmation avec une vingtaine de femmes et autant d'hommes aux commandes des différents spectacles.

« Nous sommes un festival qui cherche les mots pour parler d'un monde menacé par la guerre, les inégalités, les extrémismes et l'urgence climatique » éditorialise **Tiago Rodrigues**. Paradoxalement, mais seulement en apparence, l'artiste invité parle le langage du corps puisqu'il s'agit du chorégraphe **Boris Charmatz**, directeur du Tanztheater de Wuppertal (Allemagne), fondé par Pina Bausch, artiste légendaire de la manifestation avignonnaise après ses créations dans la Cour d'Honneur au début des années 80. D'une durée de 23 jours, l'édition de cette année compte 35 spectacles et deux expositions, *On ne fait jamais relâche / Hommage à Alain Crombecque* à La Maison Jean Vilar et *Monte di Pieta* de **Lorraine de Sagazan** et **Anouk Maugein** à la Collection Lambert.

On y danse

C'est bien connu, à Avignon on y danse... Ce ne sera pas sur le Pont, mais au stade de Bagatelle où l'artiste « complice » **Boris Charmatz** inaugure une série de trois projets, *Cercles*, à laquelle il convie 200 amateurs et professionnels pour un travail de recherche autour des danses en cercle.

D'une durée plus longue de deux jours que la précédente, l'édition 2024 affiche une dizaine de spectacles en moins, ce qui témoigne, selon **Tiago Rodrigues**, d'une volonté d'ajouter des dates aux spectacles présentés pour mieux soutenir les artistes, en même temps qu'on propose plus de places disponibles au public.

La programmation est composée de plus de 80 % de créations, plus de la moitié des spectacles sont des projets de théâtre, les autres se répartissant entre spectacles chorégraphiques et pluridisciplinaires. Les artistes hispaniques viennent en force avec, outre **Angelica Liddell**, l'Argentin **Mariano Pensotti**, chargé du spectacle itinérant, *Une Ombre vorace*, la chorégraphe espagnole **La Ribot**, la compagnie franco-catalane **Baro d'evol** ainsi que l'artiste argentine **Lola Arias** qui interroge dans *Los días afuera* la vie après la prison d'un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres. Du voyage également, l'Uruguayenne **Tamara Cubas**, l'Argentin **Tiziano Cruz**, l'Uruguayenne **Gabriel Calderón**, le jeune Chilien **Malicho Vaca Valenzuela**, la metteuse en scène péruvienne **Chela De Ferrari**, ainsi que la chanteuse espagnole **Silvia Pérez Cruz** qui clôturera le festival en musique.

Et comme Avignon aime mélanger anciens et nouveaux venus, on retrouve des artistes connus des festivaliers comme **Noé Soulier**, **Gwenaëlle Morin**, **Krzysztof Warlikowski** ou bien encore **Marta Górnicka**. Présent également en tant qu'artiste, **Tiago Rodrigues** conduira la troupe de la Comédie-Française au cœur de la Carrière de Boubon, où il met en scène *Hécube, pas Hécube*, d'après la vie de l'héroïne d'Euripide. **Caroline Guiela Nguyen**, **Baptiste Amann** et **Fanny de Chaillé** sont également à l'affiche, tandis que **Lorraine de Sagazan** et **Mohamed El Khatib** seront pour la première fois à Avignon.

Une édition 2024 dont on attend qu'elle confirme la pertinence des choix artistiques de **Tiago Rodrigues** dans la seconde programmation de son mandat.

Luis Armengol

festival-avignon.com

Le Off avec 1617 spectacles

Le festival Off aura lieu du 3 juillet au 21 juillet 2024. Il rassemblera un total de 1316 compagnies de théâtre proposant 1617 spectacles, se déroulant dans 140 lieux. À noter que les compagnies permanentes avignonnaises regroupées au sein des Scènes d'Avignon débiteront leur programmation en même temps que celle du In, le 29 juin.
festivaloff.com

Agenda

Les immanquables de l'été

Textes HÉLÈNE DUPARC

« QUELS BEAUX VISAGES ! »

Jusqu'au 3 novembre à Calais (Musée des beaux-arts)

À qui sont ces visages et corps peints, dessinés, photographiés, sculptés... présentés au Musée des beaux-arts de Calais ? L'exposition élargit le sujet à travers près d'une centaine d'œuvres contemporaines, la plupart réalisées

entre 1968 et 2019, entrées récemment dans les collections du musée, appartenant aux champs de la figuration narrative, de la photographie et du street art. L'itinéraire évoque trois démarches contemporaines différentes : portraits et autoportraits ; effets de groupes ; en mémoire des oubliés.

Le portrait peut être un geste de mémoire, en souvenir des êtres disparus dans les grandes tragédies contemporaines que sont les guerres, les mouvements de populations (Gérard Zlotykamien, C215, Laura Henno), ou en portant témoignage sur la condition humaine (Jean Roulland, Annette Messenger, Christian Boltanski). Il y a aussi le portrait de groupes, comme la série de photographies d'adolescents prises à Calais dans les années 1990 par Philippe Bazin, ou les portraits oniriques d'enfance de Marie Hendricks. Enfin, il y a les portraits d'individus, qu'il s'agisse de stars, telle Lio par Pierre et Gilles, d'inconnus ou d'autoportrait, où l'artiste est libre de jouer avec sa propre image, les codes n'ont plus aujourd'hui à respecter le diktat de la ressemblance factuelle, au premier degré. ♦

mba.calais.fr

expos

LES RENCONTRES D'ARLES

Du 1er juillet au 29 septembre à Arles

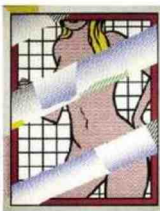
L'été arlésien renoue avec ses amours photographiques. Pour cette 55e édition, intitulée « Sous la surface », Les Rencontres d'Arles réservent une place singulière aux photographes japonaises, notamment dans l'exposition collective « Quelle joie de vous voir », qui regroupe le travail d'une vingtaine d'entre elles allant des années 1950 à nos jours. Parmi les 41 expositions programmées, cinq sont consacrées au Japon. Dans ce foisonnement artistique qui emballe les amateurs et les professionnels du monde entier, « Au nom du nom », à l'église Sainte-Anne, rend hommage à un sous-genre de la création, le graffiti, geste de la révolte, revendication anonyme, mais signée, qui s'affiche sur les pans désolés des villes. L'église des Frères Prêcheurs accueille la série « Voyage au centre », de la photographe espagnole Cristina de Middel, qui élabore un récit à la fois documentaire et imaginaire autour de la remontée des migrants de la frontière sud du Mexique vers les États-Unis. L'Espace Van Gogh abrite une rétrospective mondiale sur le travail de Mary Ellen Mark (1940-2015), célèbre photographe-portraitiste américaine. L'exposition « Mo-Yi, manège fantôme », à la Mécanique Générale, présente les expérimentations

urbaines comme celles de la série « Dancing Street » ou encore les autoportraits très éloignés de la rigidité académique de l'artiste chinois. La géographie a elle aussi droit de cité, à travers les couchers et levers de soleil à fleur d'océan de Mustapha Azeroual, lauréat du programme BMW Art Makers, ou d'autres dérivations au fil du Mississippi de Nicolas Floch.

Quant à l'histoire, elle ne nous lâche pas, tant la mémoire photographique est à la fois fidèle et partielle. En cette année olympique, « Le Sport à l'épreuve » a droit à une place de choix au Musée Arles Antique, tandis que « Wagon-Bar » nous replonge dans les secousses culinaires de voiture-restaurant tellement vintage. Comme les autres éditions, le programme 2024 est dense à souhait. Il mérite une halte de plusieurs jours, pour mieux arpenter les 27 lieux de diffusion. ♦

rencontres-arles.com

« THE INFINITE WOMAN »

Jusqu'au 3 novembre sur l'île de Porquerolles (Fondation Carmignac)

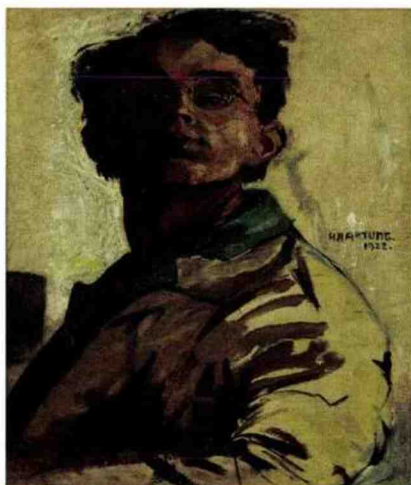
Selon un récit légendaire, Porquerolles serait une princesse qui se serait métamorphosée en île afin de fuir un harceleur... La fondation Carmignac rebondit sur cette genèse mythologique pour tresser une exposition autour de l'image de la femme dans l'art, celle classique et moderne de l'art occidental, mais aussi les représentations renouvelées de la création contemporaine, intergénérationnelle, transnationale et inclusive, qui dépassent la vision patriarcale et normative du monde. Proposée par la commissaire britannique Alona Pardo, « The Infinite Woman » rassemble plus de 60 artistes d'horizons et de courants artistiques divers, multipliant les regards et déconstruisant nos a priori sur le modèle féminin. Fascination et intelligence, fantasmes et réappropriation, beauté et ironie s'interpellent, s'amuse à nous perdre dans les méandres d'un sujet à la complexité inaliénable. De la Vierge à la grenade, de Sandro Botticelli (collection Carmignac) à l'évocation queer de la figure de Jeanne d'Arc de Martine Gutierrez ou encore à l'installation murale sur l'infinité des représentations féminines à travers les siècles de l'artiste américaine Mary Beth Edelson, l'exposition ne cesse de surprendre. ♦

fondationcarmignac.com

Les incontournables
de l'été

expos

« HANS HARTUNG
 (1904-1989)
 UNE LIBERTÉ SALUTAIRE »

Du 5 juillet au 13 octobre à Brioude (Le Doyenné)

Comme chaque été depuis 2018, la jolie petite cité médiévale de Brioude, en Haute-Loire, brille au firmament de l'art moderne.

Cette année, c'est l'artiste Hans Hartung qui est à l'honneur. Né à Leipzig à l'aube du nouveau siècle, Hartung a mené une vie d'exil après la montée du nazisme, passant aux Baléares, puis en France, avant de fuir en Espagne où il fut arrêté par la police franquiste. Finalement libéré, il s'engagea dans la Légion étrangère. Amputé d'une jambe après avoir été blessé au combat, il obtint la nationalité française en 1946. Installé à Paris, puis à Antibes, il s'est éteint en 1989, à l'âge de 85 ans. À Brioude, c'est l'œuvre de toute une vie qui se déploiera à travers une soixantaine de toiles et de papiers, une rétrospective en précipité qui met en lumière le génie toujours à l'affût de ce précurseur de la peinture gestuelle. Chefs-d'œuvre de l'abstraction lyrique provenant des grandes collections, mais aussi pièces remarquables exposées pour la toute première fois témoignent d'une intensité exceptionnelle qui impressionne toujours aussi fortement notre regard actuel. ➔

ledoyenne-brioude.fr

FESTIVAL D'AVIGNON

Du 29 juin au 21 juillet à Avignon

Une fois n'est pas coutume, la 78e édition du festival d'Avignon est avancée d'une semaine, afin de laisser le champ libre aux très attendus Jeux olympiques de Paris. La culture et le sport peuvent donc faire bon ménage, pour peu qu'on règle les calendriers... Honneur cette année à la langue de Cervantès, dont *Le Don Quichotte* est d'ailleurs remis en selle dans une interprétation contemporaine de Gwenaél Morin, avec Jeanne Balibar en héroïne épique et flamboyante. Outre ce clin d'œil français, la création en espagnol est surtout représentée par des invités latino-américains : les Argentins Lola Arias (*Los días afuera*) et Tiziano Cruz (*Solloquio et Wayqeycuna*), la Péruvienne Chela de Ferrari (*La gaviota*, interprétée par des acteurs malvoyants) ou encore l'Uruguayen Gabriel Calderon (*Historia d'un senjlar [o alguna cosa de Ricard]*), un monologue subversif tiré du *Richard III* de Shakespeare. Le festival frappe fort d'emblée avec son sulfureux spectacle d'ouverture confié à la grande metteuse en scène espagnole Angélica Liddell et à sa troupe du Dramaten, le théâtre dramatique royal de Suède. À travers *DAMON. El Funeral* de Bergman, elle

nous confronte à nos démons et fantômes avec la cruauté qui lui est propre (déconseillée aux moins de 16 ans pour des scènes « pouvant heurter »). Le même soir, à La Fabrica, *Absalon, Absalon*, une adaptation libre du roman éponyme de William Faulkner par Séverine Chavrier, joue sur les récits polyphoniques enchevêtrant les paroles des acteurs aux rôles des personnages. Toujours ce 29 juin inaugural, *Hécube, pas Hécube*, de Tiago Rodrigues, le directeur du festival, présenté à la Carrière de Boulbon, revisite le mythe d'Euripide avec dans le rôle-titre Elsa Lepoivre, de la Comédie-Française. Parmi les pièces très attendues, *Elizabeth Castello*, *Sept leçons et cinq contes mornaux*, d'après l'œuvre de J. M. Coetzee, du metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski, qui profite de la vie fictive de l'écrivaine pour explorer ses dérapages. Dans une veine plus réaliste, sa compatriote Marta Górnicka pourra enfin dévoiler son projet *Mothers. A Song for Wartime*, mené avec des femmes ukrainiennes. Preuve que l'ouverture à toutes formes de spectacle vivant est toujours à l'ordre du jour, l'artiste associé est le chorégraphe Boris Charmatz, qui anime trois rendez-vous : *Forever*,

une performance de sept heures autour de *Café Müller*, de Pina Bausch ; *Cercles*, un atelier chorégraphique en plein air comme les rondes de notre enfance ; *Liberté Cathédrale*, première pièce qu'il a créée pour le Tanztheater Wuppertal. ➔

festival-avignon.com

Théâtre

Festival d'Avignon

AVIGNON / FESTIVAL

Du 29 juin au 21 juillet pour le In, du 3 au 21 juillet pour le Off, le Festival d'Avignon transforme la ville en agora théâtrale, rassemblant artistes, publics et professionnels autour d'un désir commun de découverte, de rencoi

Partie intégrante de l'aventure humaine sous toutes les latitudes et à toute époque, la création artistique trouve dans les festivals d'été, et singulièrement à Avignon, une traduction exceptionnellement foisonnante et réjouissante. La venue des Jeux Olympiques à Paris a modifié la temporalité habituelle du festival, obligeant à commencer la programmation avant la fin des vacances scolaires le samedi 6 juillet. Gageons cependant que le public comme les professionnels sauront s'adapter à ces contingences. Remarquons aussi que 24% des structures et compagnies du Off ont décidé d'aligner leurs dates sur celle du In, débutant ainsi le 29 juin quelques jours avant la date officielle du 3 juillet. Avec sa daurade ailée à l'œil bleu grand-ouvert et au rameau d'olivier maigrichon (un trident revisité!), l'intrigante affiche du off, réalisée par Oleksandra Dementieva, étudiante ukrainienne de l'École Supérieure d'Art Avignon, fait écho de manière ironique à la puissance de l'élan artistique. Comme le souligne le comédien, dramaturge et metteur en scène Tiago Rodrigues, qui présente sa deuxième édition du Festival riche d'une trentaine de spectacles sous l'intitulé « Chercher les mots », « l'art a cette capacité de mettre en valeur ce qui est invisible : les principes, les rêves, les utopies, les besoins, les urgences. » Au programme du In de grands noms de la scène tels Angélica Liddell, Krzysztof Warlikowski, Tiago Rodrigues... mais aussi des artistes moins repérés. Après l'anglais l'an dernier (on se souvient de *All of it* par le Royal Court Theatre avec la stupéfiante Kate O'Flynn), la langue invitée cette saison est l'espagnol, afin de découvrir des territoires artistiques inattendus, auprès de Tamara Cubas, Tiziano Cruz, Gabriel Calderon, Lola Arias...

Malgré les difficultés, les artistes au rendez-vous

Dans le Off, pour la première fois, un pays est invité afin de renforcer les échanges interculturels, à savoir cette année Taiwan. Autre innovation, la future mise en place d'un Label'Off, non obligatoire et mis en place sur candidature, certifiant de « bonnes pratiques professionnelles ». Au total, 1617 spectacles sont programmés dans le Off, entre reprises stimulantes et créations par Clément Poirée, François Cervantes, Ahmed Madani, Bryan Polach, Stéphanie Chevara, Sylvain Maurice, Frédérique Voruz, Lisa Guez et tant d'autres... Afin d'éclairer le choix des festivaliers, notre hors-série *Avignon en Scène(s)* à paraître le 26 juin présentera environ 300 projets, soit l'intégralité de la programmation du In et une sélection de celle du Off, à découvrir grâce à des entretiens avec les artistes, à nos critiques et chroniques. Cette année, avec environ 200 millions de coupes budgétaires pour le budget de la culture (sur 4266 millions hors audiovisuel public), dont près de 96 millions consacrés à la création (sur un milliard), le secteur de la culture est fragilisé, tant pour la création que pour la diffusion. Les grands établissements (Comédie-Française, Opéra de Paris, Théâtre de la Colline, Chaillot-Théâtre national de la Danse...) ont été particulièrement touchés. Malgré ces difficultés qui impactent toute l'économie de la culture, les artistes sont au rendez-vous. Rejoignons-les!

Agnès Santi

Festival d'Avignon. Du 29 juin au 21 juillet 2024. Tél.: 04 90 14 14 14. festival-avignon.com / **Avignon Off.** Du 3 au 21 juillet 2024. Billetterie dans chaque théâtre. avignonleoff.com **Avignon en Scène(s) 2024**, numéro spécial de *La Terrasse* dédié au festival, sortie le 25 juin 2024, distribué sur place, complété par nos critiques en ligne au fil du festival.

© Christophe Raynaud de Lage

La Cour d'honneur du Palais des Papes, qui accueille cette année les spectacles d'Angélica Liddell, Marta Górnica et Krzysztof Warlikowski.

Lola Arias

“La cultura genera redes, genera comunidad y genera conciencia”

La actriz y directora argentina, ganadora del Premio Ibsen, el reconocimiento teatral más prestigioso, estrena *Los días afuera*, una obra protagonizada por personas trans reales detenidas en distintas prisiones de su país

Por Federico Bianchini

El 20 de enero de este año, la actriz y directora argentina Lola Arias se encontró en un bar de la esquina de su casa de Berlín con Ingrid Lorentzen, directora del ballet nacional de Oslo. No sabía muy bien el motivo de la cita: había recibido un correo con la invitación, sin mucho detalle. Se saludaron, eligieron una mesa y, luego, Lorentzen dijo: “Tengo esto para vos”, y le entregó un paquete.

Al abrirlo, Arias se encontró con un libro: en noruego, la primera edición de *Casa de muñecas*. “Gracias”, dijo. “Qué lindo regalo”. “En realidad”, replicó Lorentzen, “estoy acá como representante de un jurado para decirte que ganaste el Premio Ibsen”. Quizás por la cara de Arias fue que agregó: “¿Sabés qué es? Es como el Nobel del teatro”. Le mencionó al británico Peter Brook, al noruego Jon Fosse, al austriaco Peter Handke. Le dijo que ellos también lo habían ganado. Luego, le dio los detalles: una dotación de 2,5 millones de coronas, 213.000 euros, y la presentación de su última película y su última obra en el teatro de Oslo.

Esa tarde, Arias tenía la última fun-

ción —tras cinco años en cartel— de *Futureland*, una obra que hacía con niños refugiados y, sin embargo, la novedad irrumpió en su cabeza postergando otros pensamientos. Volvió a su casa y le dijo a su pareja, el escritor Alan Pauls, y a su hijo: “Parece que nos ganamos un premio muy bueno”. Remo, de 10 años, gritó: “¡Genial! ¡Así puedo comprar muchas zapatillas!”.

Durante días, semanas, a Arias la noticia le pareció irreal. Se preguntaba si sería verdad o una broma que alguien le había hecho. Con 47 años, un premio a la trayectoria. La segunda mujer en ganarlo, la primera latinoamericana. “Quedé anonadada”, repetirá durante la entrevista.

“Después, con el tiempo, me di cuenta de que me llegó cuando más lo necesitaba: estoy haciendo el proyecto más difícil de toda mi carrera. En el peor momento de la Argentina desde la vuelta de la democracia. Y pienso: qué bueno que me lo dieron ahora, en medio de este proyecto demencial, en este momento horroroso”.

El jurado resaltó las aportaciones al género del teatro documental: su trabajo en el escenario con la experiencia de la gente. Y destacó la “di-

mensión ética” de la producción. Dijeron: su obra se centra en “lo que no está de moda, lo silenciado, lo borrado y lo marginalizado”.

Mencionaron la obra *El año en que nació* (Teatro a Mil, Santiago, 2012), en la que jóvenes chilenos recreaban la juventud de sus padres durante la dictadura; *El arte de llegar* (Stadttheater, Bremen, 2015), un tutorial que reflexionaba sobre cómo empezar una nueva vida en otro país, y *Campo minado* (Royal Court Theatre, Londres, 2016), que reunía a veteranos británicos y argentinos de la guerra de las Malvinas para compartir sus historias sobre el conflicto (y que dio lugar a la película *Teatro de guerra*). En todos los casos, Arias trabajó con actores no profesionales. Siempre, con mucha delicadeza, transformando en teatro su vida o la de otros.

En un rato, cuando esta entrevista termine, saldrá del bar, caminará 100 metros hasta el teatro General San Martín y ensayará, durante siete horas, *Los días afuera*: el proyecto más difícil de su carrera. El “proyecto demencial”. Primero, surgió la película: *Reas*, después de un taller que dio en la cárcel de Ezeiza. Un musical protagonizado por mujeres y chicos y chicas trans que es-

tuvieron detenidas en distintas prisiones de Argentina. Luego, las protagonistas le propusieron hacer una obra. Ella aceptó.

“Para hacer un proyecto como éste, necesitás muchos recursos [hay coproducciones de 20 países]. Porque, básicamente, tenés que reinsertar a personas que están fuera de la sociedad: sin trabajo, sin cuenta de banco ni tarjetas. Gente que, en la cárcel, vivió una experiencia muy devastadora en términos de la propia autoestima. No es sólo dárles un trabajo, sino también reconstruir su vida. Por eso tengo un equipo de 20 personas: trabajadores sociales, psicólogos y el abogado Félix Helou, que resuelve problemas de antecedentes penales o la tramitación de un pasaporte. Más allá de la parte artística: de la música, del video, de la coreografía”.

La obra está basada en conversaciones. Entrevistas por separado que tuvo con cada protagonista y, luego, charlas grupales, en las que hablaron de cuestiones que atraviesan la vida de todas. Habla con ellas, piensa, y escribe. Después, prueban en un ensayo. Las protagonistas improvisan, surgen nuevas ideas. Y ella vuelve a escribir.

Pregunta. ¿Por qué no dejás que nadie entre a ver los ensayos?

Respuesta. En los ensayos hablamos de temas difíciles de compartir, pesados. Trabajamos cosas muy íntimas y delicadas: la propia vida, atravesada por una experiencia dolorosa. Es muy importante generar un espacio de confianza e intimidad porque de otro modo esa historia, esa verdad, ese dolor no aparecerían.

P. Hiciste teatro de ficción, ¿por qué elegís el teatro documental?

R. Vengo de la ficción. Estudié literatura, escribo narrativa, escribí poesía, teatro de ficción, pero en un momento me di cuenta de que me interesaba más escribir sobre la vida de personas que estaban vivas. Siento que, como persona, tengo una experiencia muy limitada de las cosas. Atravesada por quien soy, cómo me educaron, mi clase social, el lugar donde crecí, etcétera. Yo no podría haber escrito esta obra sin haberles conocido. Mi imaginación, aun frondosa y vasta, no hubiera logrado llegar a ese lugar.

P. También podrías haber decidido entrevistarlas y luego montar sus historias con actores...

R. A lo largo de los años, aprendí que el trabajo documental puede cambiar la vida de las personas. No sólo me interesa la historia de esa persona, sino

que ella tenga el lugar arriba del escenario para poder contarla, que no haya nadie representándola. Porque eso genera un empoderamiento, una distancia que le permite poder vivir con esa historia de una manera diferente.

P. ¿Y para el público?

R. Creo que para los espectadores también hay una diferencia entre recibir una historia real en la voz del protagonista y recibirla en la voz de un actor. Hay una emoción, una sensación diferente. Como cuando alguien te cuenta un secreto. Sabés que esa persona está tomando un riesgo. Para mí, en el teatro documental se genera una nueva forma de relación entre el *performer* y el espectador: una relación más poderosa que la relación de admiración tradicional que se produce entre un actor y un espectador.

P. ¿Qué implicaciones tiene para vos sumergirte en estos mundos?

R. No puedo dormir. Vivo en un estrés permanente. En la cabeza tengo historias de 25.000 personas. Siento una responsabilidad muy grande, mucho mayor a la que se siente al hacer una obra. Porque no solamente tiene que funcionar, emocionar al público, etcétera, sino que, además, siento la responsabilidad de la vida de esas personas. Obviamente no soy responsable de todo, pero sí de que lo que les suceda a partir de la obra tenga un impacto positivo en sus vidas.

P. ¿Cuál es la parte que más disfrutás de todo el proceso?

R. El trabajo de formar a alguien en la actuación. Enseñarle cómo mirar, cómo hablar, cómo trabajar con el cuerpo, cómo relacionarse con los demás en el escenario. De hecho, ver cómo alguien se transforma, cómo va adquiriendo herramientas para poder estar en escena, es la cosa más hermosa que me da mi trabajo. La dificultad es que tenés que lograr todo eso en muy poco tiempo.

P. Volviendo a lo que hablábamos al principio. ¿Por qué creés que hay un ensañamiento del Gobierno contra el entramado cultural argentino?

R. Creo que el Gobierno tiene miedo de los artistas porque sabe la fuerza que tenemos. Quiere una sociedad del *sálvese quien pueda*, un hipercapitalismo en donde cada uno sólo piense en su propia supervivencia. Y el teatro y el arte, la cultura, generan redes, generan comunidad y generan conciencia. Pareciera que [el presidente Javier] Milei quisiera vivir en una Argentina que no existe: con la economía dolarizada y sin producciones culturales: ¿qué identi-

dad podríamos tener a partir de la destrucción de todo lo que conocemos?

Los días afuera se va a presentar durante un mes en Argentina. Después, durante un año, comenzará una gira por distintos países de Europa: se presentará en 20 teatros y festivales internacionales como el de Aviñón. En España, la obra se estrenará el 13 y 14 de julio, en el Festival Grec, en Barcelona. La película *Reas*, antes de fin de año.

En unos minutos, cuando esta entrevista termine, saldrá del bar, caminará 100 metros por la avenida Corrientes y llegará al teatro General San Martín, “en el peor momento de la Argentina desde la vuelta de la democracia”, “en este momento horroroso”.

Es viernes 17 de mayo y *Los días afuera* se estrena a sala llena en el teatro Alvear, de Buenos Aires. Antes de que se levante el telón, delante de él, las seis intérpretes. Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefanía

Hardcastle, Noelia Pérez e Ignacio Rodríguez: una frase por vez. “Yo me ponía la ropa de mi madre y ella se enfurecía”, dice Noelia, chica trans. “Yo me enfurecía cuando mi madre me ponía las medias canchán”, dice Ignacio, chico trans. Siempre en primera persona: una primera persona que, el público sabe, tensa el límite entre la realidad y la ficción. Así, las intérpretes se presentan. El telón sube, la acción comienza. Sobre el escenario, Carla Canteros baila murga como lo hace cada vez que va a la cancha a ver a Racing. La música, de Ulises Conti y con interpretación de Inés Copertino, funciona como el hilo que con canciones y coreografías va enhebrando las historias reales. Las no actrices actúan y allí, en esa intimidad pública de lo narrado, se percibe la comodidad de quien disfruta lo que está haciendo. La escena, una de las más impactantes de la obra, en la que Noelia Pérez cuenta cómo fue que, dentro de un auto, después de amenazarla, un hombre le rompió los dientes. Sobre varios colchones, Ignacio Rodríguez explica por qué insultaba a las compañeras que lo despertaban con sus gritos: le diluían el disfrute de soñarse fuera. Canteros y la narración del momento en que su madre llevaba a sus hijos a verla a la cárcel: los distintos tipos de lágrimas. Estefanía Hardcastle y un tema punk que compuso cuando estaba presa, la dedicatoria a “todas las que ya no están”. Perlas de la no ficción, confesiones, que a me-

...dida que surgen transforman el lugar del espectador: lo embargan de sentimientos, lo cubren de piedad.

“Para los espectadores hay una diferencia entre recibir una historia real en la voz del protagonista o del actor”

“No solamente tiene que funcionar la obra, también siento la responsabilidad de la vida de esas personas”

De izquierda a derecha, Noelia Pérez, Estefanía Hardcastle, Paulita Asturayme, Yoseli Arias, Ignacio Rodríguez y Carla Canteros, protagonistas de la obra *Los días afuera* y de la película *Reas*. EUGENIA KAIS

Retrato de la
actriz y directora
teatral argentina
Lola Arias.
CHERIE BIRKNER

AGENDA

JUIN-JUILLET-AOÛT

127

1 **Santarcangelo Festival** SCÈNES

D'Alger à Marseille, de la vie à la mort, de la ronde ancestrale aux beats d'un club à la pointe de la hype, le festival italien de Santarcangelo relie les rivages et assure les correspondances. Face à une Méditerranée personnifiée dans *The Last Lamentation* de Valentina Medda, dans l'union exaltée de la rave et de la folk avec *While we are here* de Lisa Vereertbrugghen, ou l'exorcisme chorégraphique de *Lessons for Cadavers* de Michelle Moura, rien de ce qui est humain n'échappe à la langue des corps. (Agnès Dopff)

du 5 au 14 juillet à Santarcangelo di Romagna, Italie

3 **Belluard Bollwerk** SCÈNES

Laissez-vous percuter par la poésie de Grace Seri, porte-voix des mauvaises filles – sorcières, passantes ou amies. Prenez une bonne rasade de sentimentalisme avec le danseur Thibault Lac, grand amoureux des fleurs bleues. Puis goûtez aux mots de Marvin M'toumo et son personnage autofictionnel, le « zizi-zozo ». Sur scène, celui-ci gazouille et fait de son existence un poème. Dans *Labels*, Lola Lafon élabore une mise en abyme de l'écrivaine au travail. Belluard Bollwerk met à l'honneur les écritures de soi et invite à romancer sa propre existence. (Marouane Bakhti)

du 27 juin au 6 juillet à Fribourg, Suisse

2 **Festival d'Avignon In & Off** SCÈNES

Pour sa deuxième édition à la tête du grand raout théâtral de l'été, **Tiago Rodrigues** donne carte blanche aux artistes latinos. Deux têtes d'affiche espagnoles d'abord : la kamikaze Angélica Liddell s'en prend à Ingmar Bergman dans la Cour d'honneur et la chorégraphe de l'insolite La Ribot ressuscite une reine oubliée, Jeanne 1ère de Castille. La jeune garde ensuite : le performeur **Tiziano Cruz** dit la discrimination des autochtones dans son Argentine natale et pousse le public de la scène à la rue ; de même nationalité,

Lola Arias projette d'anciennes détenues, des femmes cis ou transgenres, dans un music-hall festif et émancipateur. Pendant ce temps dans le Off : à la Manufacture, les Québécois Alix Dufresne et Étienne Lepage lâchent un quatuor barré dans un non-spectacle de tous les possibles ; et au 11, le collectif Superamas sème le trouble sur un gourou complotiste entre docu et fiction. Le tout sous 35°C dès 10h du mat', comme il se doit. (Thomas Corlin)

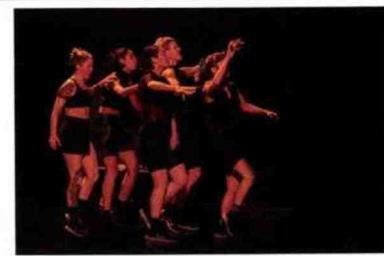
Festival d'Avignon, du 29 juin au 21 juillet ; Off Avignon, du 3 au 21 juillet

4 **La Bâtie** SCÈNES

Qui de mieux que les sirènes, les Néréides et autres figures féminines liées à l'eau pour plonger dans les abysses de notre monde contemporain ? Dans un show aérien de femmes franchement *badass* avec *Ophelia's got talent* de Florentina Holzinger, par la voix de la reine déchue Jeanne 1ère de Castille dans *Juana Ficción* de la chorégraphe La Ribot, ou dans le rituel de désenvoûtement contre le néolibéralisme avec l'incantation en quechua *Wayqeycuna* de Tiziano Cruz : à Genève, les parois étouffées jusqu'alors ne comptent plus la boucler. (AD)

du 29 août au 15 septembre à Genève, Suisse

5 **Festival de Marseille** DANSE

Pour lancer l'été, les forces vivantes de la danse contemporaine convergent à Marseille. La star sud-africaine Robyn Orlin y fait jaillir la violence et les injustices de son pays avec la compagnie Garage Dance Ensemble et le duo uKhoiKhoi. Emanuel Gat se lance dans une digression musicale et dansée en contrepoin dans *Freedom Sonata*. La Flamande Lisa Vereertbrugghen plonge cinq danseuses dans un bain de techno hardcore avec *While we are here*. Puis (LA) HORDE rejoue son *Age of Content* à domicile, où Tik Tok rencontre la chorégraphe Lucinda Childs dans un monde futuriste. (Belinda Mathieu)

du 14 juin au 6 juillet à Marseille

1. *Lessons for Cadavers* de Michelle Moura © Mayra Wallraff 2. *Los días azules* de Lola Arias © Eugenia Kais
4. *Wayqeycuna* de Tiziano Cruz © Matias Gutierrez 5. *While we are here* de Lisa Vereertbrugghen © Bea Borgers

FESTIVAL D'AVIGNON**Du spectacle,
envers et contre tout**

La 78e édition du Festival d'Avignon devrait être riche en découvertes, avec de nombreuses pièces en langue espagnole, une place importante accordée au chorégraphe Boris Charmatz et le retour de Krzysztof Warlikowski

scènes

La deuxième programmation du Portugais Tiago Rodrigues s'annonce prometteuse sous divers aspects. Pour sa langue mise à l'honneur, l'espagnol, avec ses metteur·ses en scène venu·es d'Amérique du Sud, peu connu·es sous nos latitudes : Mariano Pensotti, Lola Arias, Tamara Cubas, Malicho Vaca Valenzuela... Pour son créateur "complice", Boris Charmatz, qui insufflera son énergie tout au long du festival avec pas moins de trois spectacles de danse. Pour le bel équilibre entre des artistes habitu·es du festival (Krzysztof Warlikowski, Angélica Liddell, Gwenaél Morin) et les autres qui y feront leurs premiers pas (Lorraine de Sagazan, Mohamed El Khatib). Pour la présence de grandes actrices (Jeanne Balibar, Elsa Lepoivre), pour le retour de la chorégraphe La Ribot... Et aussi pour Noé Soulier et Séverine Chavrier. Pendant un peu plus de trois semaines, Avignon sera le centre du monde du spectacle vivant. La crise économique qui frappe si durement le secteur et le battage médiatique autour des Jeux olympiques n'y feront rien : en juillet, nous serons tous·tes au théâtre.

avec Boris Charmatz, Séverine Chavrier, Lorraine de Sagazan, Marta Górnicka, Noé Soulier, Mohamed El Khatib, Caroline Guiela Nguyen, Angélica Liddell, La Ribot, Krzysztof Warlikowski, Gwenaél Morin, Mariano Pensotti...

du 29 juin au 21 juillet

renseignements *festival-avignon* tarifs de gratuit à 45 €

→
Angélica
Liddell

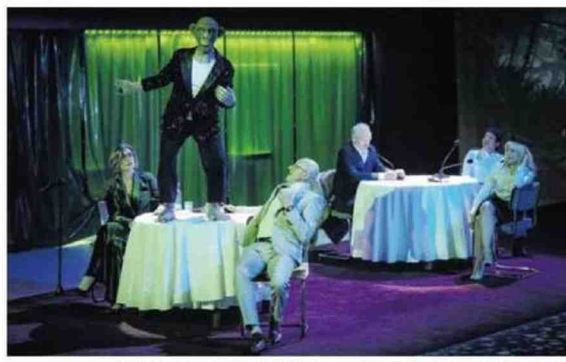
Marchez commun

Deux jours supplémentaires de festival, l'espagnol en langue invitée, la « terroriste de la beauté » Angélica Liddell dans la Cour d'honneur, trente-cinq spectacles engagés... La 78e édition du Festival d'Avignon promet des *palabras ardientes*.

La deuxième fois est toujours celle de l'attente au tournant, de la validation d'un succès. Pour sa deuxième édition à la tête du Festival d'Avignon, Tiago Rodrigues devra confirmer ses bons résultats de 2023 en termes de fréquentation, d'inclusion et de découvertes de nouveaux talents. En plus de ramener l'attention sur la culture en ces temps d'omniprésence des J.O., il devra prouver que sa stratégie de privilégier des séries de représentations plus longues impliquant moins de spectacles est un atout de plus dans l'accessibilité aux œuvres pour tous. Déjà, la case de la parité est cochée : un nombre identique de dix-neuf femmes et hommes mettront en scène des formes variées de spectacles vivants, incluant même cette année du cirque. Avec *Qui som?*, la compagnie circassienne franco-catalane Baro d'evol s'inscrit dans la lignée du mot d'ordre lancé par Tiago Rodrigues lors de sa conférence de presse : « Rechercher les mots ensemble ». Pour leur treizième création, Camille Decourtye et Blai Mateu Trias ont voulu croiser un maximum de disciplines, avec au plateau des danseurs, comédiens, musiciens, acrobates et même des céramistes issus de pays et de générations différentes : Chen-Wei Lee, Yolanda Sey, Julian Sicard, Marti Soler, Miguel Fiol, Dimitri Jourde (vu chez Martin Zimmermann) et avec Jean-Baptiste André... Par l'intermédiaire de rituels, *Qui som?* propose de se reconnecter ensemble à la recherche d'un monde plus heureux.

SECOURER LES CONSCIENCES AU RISQUE DE CHOQUER

Tiago Rodrigues s'est engagé ouvertement dans les débats qui accompagnaient les élections européennes 2024. L'auteur de *Catarina et la beauté de tuer des fascistes*, fervent défenseur de la démocratie, a signé, avec l'artiste associé de son édition 2024 Boris Charmatz, un édito dans

Elizabeth Costello. Sept leçons et cinq contes moraux de Krzysztof Warlikowski

Libération intitulé *Européennes 2024 : exclure la culture du débat politique est une trahison*. « Tout véritable projet européen a besoin d'idées ouvrant de nouvelles voies. C'est justement le superpouvoir de la culture et des arts : inventer ce qui nous paraissait impossible, imaginer des débuts là où la fin semblait inévitable. » Une position vaillante que ce rappel à l'ordre des politiques sur un des piliers de la démocratie : le droit à la culture. Pour le metteur en scène portugais, sa mission à la tête du plus grand festival de théâtre du monde, et plus encore aujourd'hui, est « de soutenir les discours artistiques et esthétiques qui peuvent nous bouleverser, nous bousculer, mais qu'on considère comme essentiels à partager avec le public. » Cette 78e édition du Festival sera donc une tribune, un état des lieux du monde actuel avec la possibilité de le rendre meilleur, le temps d'un spectacle ou à long terme par les prises de consciences qu'il pourrait susciter. Plusieurs lieux de réflexion sont proposés gratuitement. Le Café des Idées abordera plusieurs sujets *calientes* : « Antisémisme et islamophobie, deux concepts en miroir ? », « Création et handicaps : quelle place pour les personnes

en situation de handicap dans la création ? », ou encore « Justice et éthique » lors d'une conversation avec Christiane Taubira et Laure Adler... Sans oublier le Souffle d'Avignon 2024, un cycle de lectures à 18h30 proposé par les Scènes d'Avignon et le Festival. Ne manquez pas *Flema - Une Patte retombe toujours sur ces Chattes*, lecture-performance de et par la sulfureuse Rébecca Chaillon et au Théâtre du Balcon, et *65 Rue d'Aubagne* de Mathilde Aurier, sur les effondrements tragiques du 5 novembre 2018 à Marseille.

LA COUR D'HONNEUR, DE VITRINE EN TRIBUNE

Encore davantage que l'année dernière, la Cour d'honneur sera hautement politique. Qui d'autre que celle qui « rêve d'un théâtre qui aurait la force d'une religion et où l'on prierait pour un salut collectif » pouvait faire l'ouverture du festival ? Avec *Dämon (El funeral de Bergman)*, la très controversée performeuse espagnole Angélica Liddell entrainera les comédiennes et comédiens du Dramaten - The Royal Dramatic Theatre de Suède et sa compagnie dans une plongée dans les affres de la mort et de la vanité. Les

murs du Palais des Papes en tremblent déjà...

Dans un second temps, avec *Mothers (A Song for Wartime)*, c'est la jeune metteuse en scène polonaise Marta Górnicka qui y mettra en scène un chœur de femmes d'Ukraine, de Pologne et du Biélorussie, dans un pamphlet musical, témoignage d'oppressions et force de vie.

La dernière partie du festival signera le grand retour de Krzysztof Warlikowski avec Elizabeth Costello. Sept leçons et cinq contes moraux.

AVEC LA LANGUE

Dès le 29 juin dans la Cité des Papes, l'espagnol sera la langue dominante, drainant dans son sillage toute la nouvelle garde hispanique à l'instar des Argentins Mariano Pensotti, Lola Arias et Tiziano Cruz, de l'Uruguayen Gabriel Calderón, ou de la Péruvienne Chela De Ferrari qui travaille avec des artistes malvoyants. Ainsi que de la Suisso-Espagnole La Ribot, qui a largement marqué la danse contemporaine. Accompagnée par l'Orchestre de chambre de Saragosse et un chœur polyphonique, elle retrouve pour *Juana ficción* le danseur et comédien Juan Loriente. Avec une approche protéiforme et à base d'improvisations, Maria Ribot explore un sujet qu'elle a déjà abordé il y a trente ans : le destin d'une reine oubliée de l'histoire, Juana I de Castilla.

FEMMES, FEMMES, FEMMES

Une autre reine sera à l'honneur, celle de Troie, l'épouse de Priam : Hécube. Tiago Rodrigues redevient metteur en scène et en bonne compagnie, celle de la Comédie-Française et des comédiens Éric Génovèse, Denis Podalydès, Loïc Corbery... Tiago Rodrigues aime juxtaposer les mondes jusqu'à la fiction puis la fiction. *Hécube, pas Hécube* est l'aventure d'une femme qui est toutes les femmes et toutes leurs souffrances, leurs combats dans un désir ultime de justice.

Un geste vers le bus, le dernier livre

de Bartabas, raconte sa rencontre avec la chorégraphe allemande Pina Bausch. Preuve en est que des univers aussi éloignés peuvent se rejoindre dans le simple fait d'un rapport commun à la création, à la recherche, au monde. Boris Charmatz, directeur du Tanztheater Wuppertal fondé par Pina Bausch, fera revivre la papesse de la danse dans la mémoire de *Café Müller* durant sept heures à la FabricA. Plusieurs films lui seront aussi consacrés dans le programme Territoires cinématographiques.

Femme encore, assassinée cette fois-ci. Baptiste Amann qui, à l'arrivée de Tiago Rodrigues, lui avait fait visiter ses *Territoires* avignonnais de Monclar, revient au festival avec *Lieux Communs*. Dans une forme de thriller, il nous invite à sortir des clichés pour aller vers une notion que partage totalement le directeur du Festival d'Avignon : « faire monde commun ». Quelle belle occasion de retrouver ses acteurs fétiches, Alexandra Castellon, Yohann Pisiou, Samuel Réhault, et de se délecter à nouveau de son immense talent d'auteur !

Friand de collaborations territoriales, Tiago Rodrigues s'associe pour son concert de clôture avec Les Suds, à Arles pour une performance qui s'annonce mémorable de la belle chanteuse et auteure-compositrice espagnole Silvia Pérez Cruz.

Alors *vamos caminemos juntos* à Avignon !

MARIE ANEZIN

Festival d'Avignon : du
29/06 au 21/07.
Rens : festival-avignon.com

Toda la inmensidad del español cabe en un escenario. **Angélica Liddell inaugura la gran cita de las artes escénicas en Aviñón en una edición volcada en la lengua hispana**

Angélica Liddell, en un ensayo de *Dámon. El funeral de Bergman*. ALEXANDRE QUENTIN / FESTIVAL DE AVIÑÓN

Por Raquel Vidales

Comencemos con un poema que escribió el dramaturgo argentino Pablo Messiez durante el proceso de creación de su espectáculo *Los gestos*, estrenado el pasado diciembre en Madrid: "Estoy rodeado de alemanas / y pienso en sus lenguas vivas. / En cómo las mueven y pienso // ¿será el lenguaje / lo que nos cambia las caras? // Será la lengua / moviéndose hacia unos lados / o hacia otros / la que les da ese aire de familia / a los rostros que comparten el mismo idioma?".

Vienen a cuento estos versos porque el español es el lenguaje invitado de la próxima edición del Festival de Aviñón, la gran cita internacional de las artes escénicas contemporáneas, que se celebrará en la histórica ciudad francesa del 29 de junio al 21 de julio. Eso significa un desembarco de creadores hispanohablantes insólito en la muestra teatral más prestigiosa de Europa. Doce espectáculos, lecturas dramatizadas, conferencias, homenajes. Pero ¿qué tiene en común un dramaturgo argentino con una autora española o un director mexicano más allá de "ese aire de familia" que les otorga la lengua compartida? Responde Tiago Rodríguez, director del festival: "No ambicionamos hacer un retrato unitario del teatro en español. Invitamos idiomas y

no identidades nacionales precisamente porque eso nos permite abrazar una cultura en toda su diversidad".

La programación refleja ese propósito. No es obvio que el Centro Dramático Nacional, principal institución pública del teatro contemporáneo en España, debute en Aviñón con un clásico ruso, *La saviola*, de Chéjov, dirigido por la peruana Chela de Ferrari e interpretado por actores ciegos. Tampoco que Don Quijote hable en francés justo en la edición dedicada al español. Que el flamenco lo represente Yinka Esi Graves, bailaora de padre jamaicano y madre ghanesa. Que el uruguayo Gabriel Calderón presente en catalán su obra *Historia de un jabalí*.

La selección no es canónica, pero las artes escénicas contemporáneas tampoco lo son. Los lenguajes se mezclan, los géneros se disipan, las temáticas se diversifican y el texto no es venerado ya como materia prima principal. De ahí la dificultad de dibujar un retrato preciso del teatro en español. En cambio, no resulta del todo imposible trazar su anatomía actual y vislumbrar tal vez sus formas futuras. Lo que sigue es un intento de aproximación con el espíritu heterodoxo y libre del festival francés como guía.

● **Angélica Liddell**

La elección de Angélica Liddell para inaugurar el Festival de Aviñón en el

año del español sí es canónica. Es una de las figuras más influyentes de la escena internacional actual, además de relevante poeta: los textos de sus espectáculos se publican como poemarios y son citados por artistas de todo cuño, incluida la mismísima Rosalía.

Su estilo es único y visceral. Monólogos rabiosos, imágenes provocadoras, escenas extremas, acciones impúdicas, belleza y dolor. Es autora de sus palabras, protagonista única sobre el escenario, directora de sus montajes y diseñadora de sus escenografías. Paradigma del artista total contemporáneo. El trabajo que estrenará el 29 de junio en el Palacio de los Papas de Aviñón (en julio llegará al Festival Grec de Barcelona y en septiembre a los Teatros del Canal de Madrid) se titula *Dámon. El funeral de Bergman* y conforma un diplico con su anterior producción, *Vudú (3318) Blixen*, de casi seis horas de duración y aclamada como una de sus obras cumbre. Su último acto, donde escenifica su propio entierro y comparece ante su ataúd mientras atruenan 101 salvas de cañón, quedará como uno de los momentos teatrales más sublimes de este tiempo.

● **Autoras**

La irrupción de la dramaturgia femenina ha transformado las artes escénicas. No es que antes no hubiera mujeres haciendo teatro, pero sobre todo

como intérpretes o tímida mente como directoras. La autoría, la Creación en mayúsculas, parecía destinada a los hombres. Pero en la última década se ha producido una eclosión de autoras que no solo han introducido nuevas temáticas, sino también estéticas renovadoras. La madrileña Sara García Pereda, cuya obra *Grrrr!* será objeto de una lectura dramatizada en Aviñón con actores franceses, lo explica así: "El cambio de perspectiva ha derribado la hegemonía de la escritura aristotélica".

Repasemos algunos ejemplos. Uno de los últimos fenómenos del teatro argentino es *Petróleo*, donde las integrantes de la compañía Piel de Lava hacen temblar los cimientos de la masculinidad travistiéndose en rudos trabajadores de una plataforma petrolera. La española María Goiriceleya indaga en las maternidades del siglo XXI a través de la *Yerma* de Lorea y ficciona en otra pieza la gesta de Nevenka Fernández, la mujer que demandó al alcalde de Ponferrada en 2001 por acoso sexual cuando el MeToo ni siquiera se divisaba. Su compatriota María Velasco se revuelve contra los abusos. La chilena Manuela Infante salpica los escenarios de ecofeminismo. De Marina Otero se dice que es la Angélica Liddell argentina.

● **Dramaturgia**

La escritura teatral vivió un declive a finales del siglo pasado en favor del la-

mado teatro posdramático, donde el texto no se concibe como epicentro de creación sino como un lenguaje más. Pero una amplia generación de autores está dando ahora un nuevo empuje a la literatura dramática. Los españoles Juan Mayorga, Lucía Carballal, Alberto Conejero, Pablo Remón o Alfredo Sanzol. Los argentinos Claudio Tolcachir, Pablo Messiez o Rafael Spregelburd. Los uruguayos Sergio Blanco o Gabriel Calderón. El chileno Guillermo Calderón. Con una particularidad común: todos dirigen sus obras y algunos incluso crean sus textos a pie de escena. Lo cual deriva en un tipo de escritura más variada (diálogos, narración, poemas) y estrechamente vinculada a los lenguajes visuales. La dicotomía teatro de texto-teatro posdramático parece superada hasta en el entorno académico: en su ensayo *El análisis de la escenificación* (Fundamentos, 2021), los investigadores Jara Martínez Valderas y José Gabriel López-Antuña apuestan por el término "escenificación" en lugar del tradicional "puesta en escena" para estudiar el hecho teatral contemporáneo en toda su dimensión, pues el segundo da por supuesto que lo que ocurre sobre un escenario es una mera transposición del texto literario.

● **Híbrido**

De lo anterior se deriva el principal rasgo de las artes escénicas contemporáneas: la diversidad y el mestizaje de géneros, disciplinas, lenguajes y culturas. Surgen así espectáculos híbridos que se disfrutan como poderosas experiencias estéticas. Son bellísimos los de la compañía franco-catalana Baró d'Evel, programada también en Aviñón y el Grec: danza, circo, música, canto, palabra (en diversos idiomas), humanos y animales (caballos, cuervos, palomas) conviven de manera fascinante en montajes como *Là* o *Falaise*. Otra muestra: una de las producciones triunfadoras del año pasado en España fue una obra de teatro de máscaras sin palabras titulada *Forever*, de la compañía vasca Kulunka, dirigida por Iñaki Rikarte.

● **Documental**

El contexto social derivado de la crisis financiera de 2008 avivó el interés de los ciudadanos por la política y la preocupación por la realidad más inmediata. En el ámbito escénico eso se tradujo en una explosión del teatro social, político y documental. La alianza entre el dramaturgo catalán Jordi Casanovas con el actor y director madrileño Alberto San Juan dio como resultado en 2014 uno de los grandes éxitos del género en España: *Ruz-Bárceñas*, transcripción de una sesión del proceso contra el extesorero del PP español Luis Bárceñas. Casanovas daría después otro pelotazo con *Jauría*, reconstrucción del mediático juicio a La Manada por una violación grupal durante los sanfermines de Pamplona en 2016. Otro puntal del teatro documental en español es la compañía gallega Chévere, que ha abordado asuntos como la catástrofe ecológica en Galicia tras el hundimiento del petrolero *Prestige* en 2002 (*Nevermore*, 2021) o la peripécia vital de la primera mujer sordociega en obtener un título universitario (*Helena Keller, ¿la mujer maravilla?*, 2024).

Pero si hay un nombre que refugie en el género documental es el de la ar-

gentina Lola Arias, ganadora este año del Premio Ibsen, el reconocimiento teatral más prestigioso del mundo. Sus obras son resultado de largos procesos de investigación con sus protagonistas reales, a los que además entrena para interpretarse a sí mismos, con resultados admirables. En *Campo minado* (2016) reunió en escena a veteranos argentinos y británicos de la guerra de las Malvinas. *Lengua madre* (2021) es un tratado viviente sobre la maternidad. En el Festival de Aviñón y después en el Grec presentará su nueva producción, *Los días afuera*, protagonizada por personas trans reales detenidas en prisiones de Argentina.

● **Inclusión**

Uno de los montajes más sorprendentes estrenados recientemente en España es *Supernormales* (2022), escrito por la gallega Esther F. Carrodegua y dirigido por Iñaki Rikarte (el mismo de *Forever*). Con un elenco mixto de intérpretes con y sin discapacidad, se trata de una comedia protagonizada por un personaje que se dedica a dar asistencia sexual a personas con discapacidad. Otra buena muestra de cómo la diversidad funcional está conquistando los escenarios es *Hamlet*, de la peruana Chela de Ferrari, que entreteje la obra original de Shakespeare con las historias personales de siete actores con síndrome de Down, la misma fórmula que está aplicando en *La gaviota* que presentará en Aviñón. También referente en este campo es la catalana Clàudia Cedó, que lleva 15 años derribando prejuicios sobre las posibilidades artísticas del teatro inclusivo.

● **Memoria**

La revisión del pasado también se practica en los escenarios. Juan Mayorga, el autor español vivo más representado hoy en el mundo, cultiva la memoria en textos como *Himmelweg* (2003) o

Sobre estas líneas, una imagen de la obra *Los días afuera*, de Lola Arias. Arriba, *Tiziano Cruz*, en su espectáculo *Soliloquio*. EUGENIA KAIS / HUMBERTO ARAUJO

“**La irrupción de la dramaturgia femenina ha transformado las artes escénicas con nuevas temáticas y estéticas renovadoras**”

“**Montajes inclusivos, la memoria histórica, el teatro documental y el mestizaje de géneros han destacado en las últimas temporadas**”

El cartógrafo (2008). Alberto Conejero bucea en la historia en *La piedra oscura* (2015) o *La geometría del trigo* (2018). El chileno Malicho Vaca Valenzuela debutará en Aviñón con *Reminiscencia* (2021), una pieza de teatro documental que atraviesa la historia de Latinoamérica a través de recuerdos de su familia y vecinos de barrio. También se presentará por primera vez en el festival francés La Ribot, una de las coreógrafas españolas de mayor prestigio internacional, con un sugerente ejercicio de memoria: *Juana ficción*, un proyecto de música y danza en torno a Juana I de Castilla, "reina despojada de su corona y mujer borrada de la historia".

● **Descolonización**

Asegura *Tiago Rodrigues* que explorar el teatro mundial a través de sus idiomas es también "una manera de atravesar problemáticas históricas vinculadas a la lengua". Por eso ha programado en Aviñón dos piezas del argentino de orígenes indígenas Tiziano Cruz, *Soliloquio* y *Wayayevunza*, que parten de un hecho biográfico que muestra cómo los efectos del colonialismo persisten en su país: en 2015 su hermana murió a los 18 años por abandono médico.

● **Autoficción**

El uruguayo Sergio Blanco es el gran referente del teatro de autoficción en español, que ha desarrollado en títulos como *Kassandra* (2008), *Tebas Land* (2012) o *La ira de Narciso* (2015). En su ensayo *Autoficción. Una ingeniería del yo* (Punto de Vista, 2018) lo define como una exploración del yo a través de un cruce de relatos biográficos reales con otros ficticios. Muchos autores han seguido su estela no tanto para desarrollar obras de género como para aprovechar sus estrategias de escritura. Esta misma temporada, Lucía Carballal ha autoficcionalizado en *La fortaleza* la relación con su padre ausente. Pablo Remón la ha practicado en *El tratamiento* (2018), *Doña Rosita, anotada* (2019) y *Los farsantes* (2022). Y el catalán Àlex Rigola la inserta en sus libérrimas versiones de clásicos de Chéjov o Ibsen.

● **Clásicos**

"¿Qué hace un uruguayo como yo con el Siglo de Oro español?", se pregunta Gabriel Calderón, que en 2022 escribió y dirigió junto al chileno Guillermo Calderón una versión libre de *El príncipe constante*, de Calderón de la Barca. "Calderón al cubo", se bromeó entonces. Más allá del chiste, el uruguayo ofrece una respuesta contundente: "Aunque no formen parte del patrimonio teatral de mi país, siento que mi primera obligación respecto a mi lengua está en comprender su tradición. Y los clásicos pertenecen a esa tradición. La cuestión no es lo que yo pueda hacer con los versos de Calderón o Lope de Vega, sino qué me dicen esos versos a mí". Con ese mismo espíritu ha abordado Iñaki Rikarte (sí: el mismo de *Forever* y *Supernormales*, no le pierdan la pista) el encargo de dirigir *El monstruo de los jardines* para la Compañía Nacional de Teatro Clásico: sin complejos y con una imaginación escénica deslumbrante. Otra vez triunfo y todos los premios de la temporada. Aviso para quienes se lo perdieron: estará en el Festival de Almagro en julio.

SPECTACLES

Des spectacles de compétition !

Entre le [Festival d'Avignon](#), celui des Vieilles Charrues et les multiples spectacles organisés cet été, on ne devrait pas s'ennuyer avant, et pendant, les Jeux de Paris 2024, même lorsque l'on n'aime pas particulièrement le sport ! Florilège.

Pages réalisées par Christophe Dutheil

#CDF MAG 2078-2079 du 20-27 juin 2024 49

ÉVASION

Festival (Carhaix) Les Vieilles Charrues

Les Vieilles Charrues

Dépendances de Persivien, 29270 Carhaix
 Réservations en ligne (www.vieillescharrues.asso.fr).

© DR

Du 11 au 14 juillet, la petite ville de Carhaix, dans le Finistère, accueillera le festival des Vieilles Charrues, l'un des plus grands festivals européens, pour une 32e édition mêlant à la fois des têtes d'affiches fédératrices et éclectiques et des groupes actuels plus pointus. Les fans d'idoles « classiques » ont cette année rendez-vous avec Sting, Simple Minds, Cerrone ou encore David Guetta. Ils pourront ensuite se retrouver autour de groupes de techno ou de rap en vogue, comme The Blaze et Yamé, puis profiter du charme du site de Kerampuilh et de la campagne environnante.

© DR

Spectacle musical (Avignon) Los días afuera

Opéra Grand Avignon

Place de l'Horloge, 84000 Avignon

Du 4 au 10 juillet, à 18 h.

Réservations en ligne (<https://festival-avignon.com/>).

Dans le sillage de son film *REAS*, tourné dans une prison désaffectée avec d'anciennes personnes détenues, la metteuse en scène argentine Lola Arias s'intéresse à la vie des femmes tout juste sorties de détention. Pour le spectateur, ce spectacle musical, dont le décor évoque les faubourgs de Buenos Aires, constitue un hymne à la liberté. En dépit des difficultés, le théâtre, la danse et le chant offre en effet à ces femmes des moyens de se reconstruire en s'appropriant un avenir incertain.

Concert (La Rochelle) Jean-Michel Jarre

Francofolies

Esplanade Saint-Jean d'Acre, 17000 La Rochelle

Le 14 juillet, à partir de 17 h 15.

Réservations en ligne (www.francofolies.fr).

Ce pilier historique de la musique électronique hexagonale, connu pour avoir déjà réuni environ trois millions de personnes sur une seule date, clôturera la 40e édition du festival des Francofolies, à La Rochelle, le 14 juillet. Au programme : un show de plus de deux heures, à la démesure notable.

« Je garde espoir en la lucidité démocratique » « Si jamais le RN gagnait les élections législatives, je refuserai toujours de travailler ou dialoguer avec son gouvernement »

Propos recueillis par Philippe Amsellem

Grand entretien

Tiago Rodrigues est le directeur du Festival d'Avignon, dont la 78e édition se tient du 29 juin au 21 juillet. Gardant « espoir en la lucidité démocratique des électeurs français pour faire barrage contre l'extrême droite », il évoque la manière dont son programme fait écho aux troubles mais aussi aux désirs de justice qui impriment la société.

« Je garde espoir en la lucidité démocratique »

« Si jamais le RN gagnait les élections législatives, je refuserai toujours de travailler ou dialoguer avec son gouvernement »

Grand entretien

Tiago Rodrigues est le directeur du Festival d'Avignon, dont la 78e édition se tient du 29 juin au 21 juillet. Gardant « espoir en la lucidité démocratique des électeurs français pour faire barrage contre l'extrême droite », il évoque la manière dont son programme fait écho aux troubles mais aussi aux désirs de justice qui impriment la société.

La Marseillaise : Le Festival

d'Avignon s'ouvre dans un contexte politique lourd. Pourquoi avez-vous décidé d'appeler le public « à se rendre massivement aux urnes » ?

Tiago Rodrigues : Pour répondre à la responsabilité historique et aux principes qui ont guidé la fondation et l'existence du Festival d'Avignon depuis presque 80 ans. C'est un festival profondément démocratique et républicain qui défend évidemment la participation citoyenne. Le festival est depuis toujours une fête, une rencontre du public avec les arts. Et aussi un lieu de débats, de dissensus démocratique riche et fertile. Dans ce contexte, l'histoire du festival nous oblige à inciter le public, les artistes, les salariés du festival à participer aux élections. À le faire en suivant sa conscience mais en défendant le champ démocratique.

Vous-même avez reçu en héritage par votre famille, la lutte contre les dictatures et l'extrême droite avec la Révolution des Œillets. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que la France était susceptible de basculer vers le pire ?

T. R. : L'ascension de l'extrême droite est un phénomène qui demeure depuis longtemps et contre lequel le Portugal n'est lui non plus pas immunisé. En revanche, je pense que dans le cas français, il y a certainement une pluralité de raisons qui permettent d'analyser cela. Ce qui n'empêche pas qu'en faisant l'autocritique de la démocratie, il faut quand même la défendre et la perfectionner. Je garde espoir en la lucidité démocratique des électeurs français pour faire barrage contre l'extrême droite.

En 2020, vous avez écrit « Catarina et la beauté de tuer des fascistes ». On imagine que la question de l'usage de la violence pour résister aux jours sombres doit vous habiter encore plus en ce moment...

T. R. : Cette pièce questionne la place de la violence dans la politique. Et surtout le doute qui est toujours au cœur de la vie démocratique et la manière de répondre à la menace extrémiste, dans ce cas-là d'extrême droite d'inspiration fasciste. Tout en se demandant s'il faut être tolérant envers les intolérants ou pas. Moi, je crois qu'il faut toujours continuer à

travailler dans le cadre démocratique. Mais il faut aussi se poser la question, et c'en est une de la pièce, à quel point il faut déborder parfois déborder du cadre démocratique pour défendre la démocratie. Ce questionnement est fait dans un cadre artistique et dans un paysage dystopique où, au Portugal en 2028, l'extrême droite serait arrivée au pouvoir. Depuis la création de cette pièce, j'ai été confronté plusieurs fois à sa dimension prophétique. Mais j'ai toujours espoir que la démocratie l'emporte, notamment aux élections législatives en France. Je projette mon pessimisme sur la scène pour pouvoir garder mon optimisme dans la vie.

En tant que directeur du festival d'Avignon, continueriez-vous toujours « à travailler dans un cadre démocratique » si le RN arrivait au pouvoir ?

T. R. : Si jamais le RN gagnait les élections législatives, je refuserai toujours de travailler ou dialoguer avec son gouvernement. D'une façon très pragmatique, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir voudrait dire la destruction, rapide ou lente, des services publics, notamment celui de la culture. Cela signifierait aussi dans la région Sud, qui est une région de festivals et de création, la remise en question de toute une économie et une industrie culturelle.

Beaucoup de spectacles programmés lors de cette édition sont aux frontières du réel et du fantasme, du monde des morts et des vivants. Qu'est-ce que cela dit de notre époque selon vous ?

T. R. : Historiquement, le festival

d'Avignon est très imbriqué avec les grands phénomènes de la société. Parfois, la dimension politique est donc implicite. Et il existe aussi une autre dimension, plus explicite, de spectacles qui portent une thématique, un sujet qui nous renvoie à des questions de la société. Je pense notamment à celle de la justice, très présente dans l'édition 2024. Par exemple à travers *Léviathan* de Lorraine de Sagazan, *Los dias afuera* de Lola Arias ou encore le spectacle que je fais avec la Comédie française *Hécube, pas Hécube*. Ces spectacles ne sont pas nécessairement une réponse immédiate à la Une des journaux ou aux nouvelles radiophoniques. C'est quelque chose qui va plus profond que l'actualité et propose une réflexion. On sait bien à quel point notre société, parfois dominée par une polarisation politique et une simplification du discours par les médias, a besoin de discours avec une certaine complexité. Sans oublier le côté ludique avec une grande fête populaire, avec un public de plus en plus divers et large. L'an passé, on a augmenté la fréquentation de 25% malgré un contexte inflationnaire. 15% de ce public y est d'ailleurs venu pour la première fois, notamment des publics du territoire, de l'extra-muros de la ville d'Avignon qui se sentaient éloignés du festival. Ce travail de connexion de la culture avec une population plus éloignée des habitudes culturelles se fait depuis des décennies. Après, il faut faire une autocritique et savoir aller plus loin. C'est pour cela que le festival a mis en place le projet « Première fois » pour toucher des

jeunes qui n'ont jamais vécu ce festival.

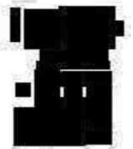
Propos recueillis par Philippe Amsellem

Tiago Rodrigues souligne la présence du thème de la justice dans le festival avec des spectacles tels que « Léviathan », « Los días afuera » ou « Hécube, pas Hécube ». PHOTO christophe raynaud de lage

■

FESTIVAL

La sérénité bien tempérée de Tiago Rodrigues

Pour la 78e édition du Festival d'Avignon qu'il dirige depuis deux ans, l'artiste portugais fait la part belle aux créations en langue espagnole et dirige la Comédie-Française dans une pièce qu'il a composée.

ARMELLE HÉLIOT

Artiste et directeur d'institutions : Tiago Rodrigues, 47 ans, se tient sur la ligne de ses prédécesseurs, de Jean Vilar, fondateur en 1947, à Olivier Py, à qui le Portugais a succédé en 2022. Ce n'est pas l'unique profil des patrons du Festival d'Avignon : Paul Puaux, Bernard Faivre d'Arctier, Alain Crombecque, Hortense Archambault et Vincent Baudriller ne prétendaient pas à une quelconque légitimité artistique. Mais construire une programmation, inviter tel ou telle et dans un lieu plutôt qu'un autre est affaire de sensibilité profonde, de créativité. « Cet été, lors de la 78e édition, indique Tiago Rodrigues, nous proposons un hommage à Alain Crombecque, qui mettait son énergie au service des artistes, qui m'accompagnait, au Festival d'Automne comme à Avignon qu'il dirigea de 1985 à 1992. Je ne l'ai pas connu, mais il demeure un modèle, et les témoignages réunis par Antoine de Baecque éclaireront nos choix. »

Tiago Rodrigues fréquentait Avignon avant d'être nommé à la tête de la plus grande manifestation du spectacle vivant, et on le connaissait bien en France. D'abord parce qu'il s'était embarqué, à 20 ans, avec le groupe belge Tg Stan : un stage qui le fit vraiment naître à lui-même, jeune

homme doutant qui s'était longtemps ennuyé à l'école, puis des spectacles partagés dont certains vinrent au Théâtre de la Bastille. « Plus tard, à l'invitation de Jean-Marie Hordé, j'y ai présenté By Heart, alors même que je venais d'être nommé, à Lisbonne, directeur artistique du Théâtre national Dona Maria II, que l'on compare à la Comédie-Française. » Moment d'une délicatesse et d'une force bouleversantes, ode à sa grand-mère qui, devenant aveugle, voulut apprendre par cœur un texte, cette célébration de la lecture et des Sonnets de Shakespeare.

avec une participation subtile du public, condense toutes les qualités de Tiago Rodrigues.

C'est par cette forme brève qu'il avait choisi l'an dernier de saluer les spectateurs, depuis la cour d'honneur du palais des Papes, là où, en 2021, il avait présenté La Cenisia de Tchekhov avec des comédiens de langue française, parmi lesquels Isabelle Huppert, au moment même

où sa nomination à la tête du festival était officialisée : un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. « Pour cette deuxième édition, nous disposons d'un budget stable par rapport à 2023. Nous nous appuyons, pour échapper à ce qui serait une stagnation, sur des recettes de billetterie en hausse de 20 %, une augmentation du mécénat de 8 %. La participation de la société civile est essentielle. Au-delà du soutien de l'État et des collectivités territoriales, nous discutons beaucoup avec les mécènes. » Tiago Rodrigues en a tiré des conclusions d'efficacité : « En cette année particulière qui fait que le festival commence plus tôt, dès le 29 juin, pour trois semaines, nous proposons des séries plus longues qu'habituellement, notamment dans les salles de grande jauge : six fois Dàmon d'Angélica Liddell, cinq fois Elizabeth Costello de Krzysztof Warlikowski, dans la cour d'honneur. À Boulbon, avec la Comédie-Française, nous donnerons quinze représentations d'Hécube, pas Hécube. » On peut ajouter : dix fois la compagnie Baro d'evel avec Qui som? dans la cour du lycée Saint-Joseph, huit fois Absalon par Séverine Chavier, d'après Faulkner, ou encore six après-midi pour Forever de Boris Charmatz à la Fabrica.

« Boris Charmatz tient une place très particulière dans cette édition, souligne Tiago Rodrigues. Il est "l'artiste complice". Il est le directeur artistique du Tanztheater Wuppertal, fondé par Pina Bausch. Il sera à la Fabrica pour une "immersion dans Café Müller", mais aussi dans un lieu particulier, le stade de Bagatelle, sur l'île de la Barthelasse. » Autre fil important de cette 78e édition, la langue espagnole. « Je tiens à cette présence d'une "langue invitée". Après l'anglais, nous avons réuni des artistes venus d'Espagne, à commencer par Angélica Liddell, évidemment, mais elle est souvent présente à Avignon. La Ribot ou Baro d'evel, connus en France mais pour la première fois au festival. Beaucoup d'artistes viennent d'Espagne, et surtout d'Amérique latine : Argentine, Uruguay, Pérou, Chili. » N'oublions pas Quichotte par Gwenaél Morin !

« Et Hécube pas Hécube, alors ? » « Éric Ruf m'avait approché avant que je ne sois nommé à Avignon. J'avais tout de suite pensé à Elsa Lepoivre. L'idée d'Hécube s'est imposée plus tard. Cette reine, épouse de Priam, devenue esclave après la chute de Troie, va venger sauvagement la mort des siens. Dans ce monde

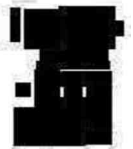
grec, même elle, la vaincue, a le droit de demander justice. Dans Hécube, pas Hécube, j'imagine une comédienne qui joue Hécube. On va du réel douloureux à la tragédie. J'essaie de regarder notre monde avec les lunettes d'Euripide. Hécube date de 424 avant notre ère, et déjà Euripide se souciait des droits humains. » Première le 30 juin, carrière de Boulbon, lieu idéal. ■

**J'essaie de regarder
notre monde avec les
lunettes d'Euripide**

Tiago Rodrigues

Festival d'Avignon,
du 29 juin au 21 juillet.
Guichet du cloître Saint-Louis,
20, rue du Portail-Boquier,
Avignon. Tous les jours
de 10 heures à 19 heures.
Tél. : 0490141414.
festival-avignon.com.
Application officielle du
festival disponible sur
App Store et Google Play.

Le meilleur d'Avignon

« Dämon - El funeral de Bergman »

Depuis *La casa de la fuerza*, spectacle présenté à Avignon en 2010 et qui manifestait douleur, rage, asservissement avec une puissance bouleversante, Angélica Liddell est souvent revenue chez les papes. Elle affronte pour la première fois la cour d'honneur, avec un texte inspiré d'Ingmar Bergman, qui avait imaginé le scénario de son enterrement. Avec le Dramaten de Suède et sa compagnie.

Cour d'honneur, du 29 juin au 5 juillet à 22 heures. Durée: 2 heures.

« Quichotte »

Après son merveilleux Shakespeare de l'année

dernière, Gwenaél Morin nous offre une plongée malicieuse chez Cervantès. Dans le rôle-titre de l'aventureur hidalgo, Jeanne Balibar. Marie-Noëlle est Rossinante, Thierry Dupont, Sancho, et le metteur en scène, en âne bien bâti, porte le fardeau de cette création appétissante. Jardin de la rue de Mons, du 1er au 20 juillet à 22 heures. Durée: 2 heures.

« La Vie secrète des vieux »

De grands et parfois longs spectacles, et des formes plus légères. Mohamed El Khatib propose, à la Chartreuse, une plongée brève et tendre dans un

monde qui n'a pas souvent de visibilité. Huit anciens pensent à leurs amours passées et affirment leurs rêves du présent. Après les supporters de Lens dans *Stadium* en 2017, l'artiste singulier donne la parole à qui ne l'a pas souvent. Chartreuse de Villeneuve, du 4 au 19 juillet à 18 heures. Durée: 1h10.

« Los días afuera »

Le large programme en langue espagnole offre une création nouvelle de Lola Arias, artiste d'Argentine. Un spectacle très particulier, donné dans un décor qui évoque les faubourgs de Buenos Aires, qui mêle théâtre, musique, danse et met en lumière des femmes cisgenres

et des personnes transgenres qui, après la prison, se réinsèrent. Opéra Grand Avignon, du 4 au 10 juillet à 18 heures. Durée: 1h45.

« Elizabeth Costello »

On retrouve le Polonais Krzysztof Warlikowski, avec l'héroïne fascinante qu'est Elizabeth Costello. Femme de tête, romancière à succès surgie dans l'esprit de l'écrivain né en Afrique du Sud J.M. Coetzee, souvent présente dans les spectacles du metteur en scène. Écologiste combattante, elle défend la nature et les animaux, inlassablement. Cour d'honneur, du 16 au 21 juillet à 22 heures. Durée: 4 heures.

© COUR D'HONNEUR AVIGNON / CHRISTOPHE LEVY / LEZAR

Tiago Rodrigues en 2023 dans la cour du quartier général du Festival d'Avignon.

« Hécube, pas Hécube » en répétition à la Comédie Française.

Demain soir, les trompettes d'Avignon vont résonner pour le premier lever de

Marie-Ève Barbier

Demain soir, les trompettes d'Avignon vont résonner pour le premier lever de rideau de la 78e édition du [Festival d'Avignon](#) : trente-cinq spectacles, dont 80 % de créations, seront proposés du 29 juin au 21 juillet dans vingt-et-un lieux avignonnais et quinze communes alentour.

Angélica Liddell et Warlikowski dans la Cour d'honneur du festival à la Cour d'honneur est confiée demain soir à Angélica Liddell, chorégraphe radicale, adulée, incomprise, moquée, starifiée. Cette année, elle va transporter son obsession pour la mort dans la Cour d'honneur en convoquant l'un des artistes fondateurs de son imaginaire, le metteur en scène et cinéaste suédois Ingmar Bergman, avec *Dämon*, el funeral de Bergman, du 29 juin au 5 juillet, un spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

Autre icône du théâtre, [Krzysztof Warlikowski](#) est de retour au Festival. Le Polonais adaptera dans une fresque de quatre heures le prix Nobel sud-africain Coetzee au Palais des papes, avec un débat théâtral intitulé Elizabeth Costello, sept leçons et cinq contes moraux, du mardi 16 au dimanche 21 juillet. La Comédie-Française à la carrière de Boulbon En 2016, la Comédie-Française avait marqué les festivaliers en jouant *Les*

Damnés dans la Cour d'honneur à Avignon. La troupe est de retour cet été **du 30 juin au 16 juillet** dans la carrière de Boulbon avec [Hécube, pas Hécube](#) de [Tiago Rodrigues](#).

L'auteur, metteur en scène et directeur du Festival s'empare de la tragédie d'Euripide pour la tisser avec un fait divers d'aujourd'hui. Son [Hécube](#) est incarnée par Elsa Lepoivre entourée des autres comédiens du Français, Éric Génovèse, Denis Podalydès, Loïc Corbery, Séphora Pondi... [Boris Charmatz](#) retrouve la pelouse du stade Bagatelle Habitué du Festival, [Boris Charmatz](#), aujourd'hui directeur du Tanztheater, le mythique théâtre de Pina Bausch à Wuppertal (Allemagne), est l'artiste complice de cette 78e édition. Il y sera présent " *du premier au dernier jour* " avec trois pièces. **Cercles** ouvre le Festival **demain, dimanche et lundi 1er juillet** sur la pelouse du stade Bagatelle sur l'île de la Barthelasse : deux cents personnes sont conviées à cet atelier de trois heures autour de la danse en cercle, en entrée libre. Il présentera également [Liberté cathédrale](#) **du 5 au 9 juillet** toujours au stade Bagatelle, au son des cloches et des orgues. Enfin, **Forever Café Müller** d'après Pina Bausch est jouée du **14 au 21 juillet** à La Fabrica. " *Café Müller est une pièce sur le désir et les corps qui se cherchent* ", explique Charmatz, qui

a monté la pièce avec quatre distributions différentes durant deux heures d'affilée.

[Qui som ?](#)

Acrobatie, voix, musique, décor monumental, chaque création de la compagnie de cirque franco-catalan Baro d'evol est un choc. **Du mercredi 3 au dimanche 14 juillet** dans la cour du lycée Saint-Joseph, douze artistes, danseurs, clowns, musiciens, mais aussi un potier, s'interrogeront sur le futur proche dans *Qui som ?*, dans un décor de mosaïque et de plastique. Le spectacle sera diffusé le 6 juillet sur Arte et disponible sur arte.tv. L'espagnol, langue invitée Après l'anglais l'an dernier, l'espagnol est la langue invitée avec un plateau spectaculaire de metteurs en scène et créateurs sud-américains qui seront pour beaucoup une découverte. Parmi eux, l'Argentine Lola Arias (**Los días afuera**), la Péruvienne Chela de Ferrari (**La gaviota**) ou l'Uruguayenne Tamara Cubas avec [Sea of silence](#) (sept femmes honorent leurs homologues désobéissantes), ou encore "l'immense" [Tiziano Cruz \(Soliloquio\)](#). L'écrivain uruguayen Gabriel Calderón " *révolutionne l'écriture théâtrale* " et " *régénère les grandes pièces du répertoire jouées par des acteurs porteurs de handicap* ", selon [Tiago Rodrigues](#). Il présentera sa vision singulière de Richard III, **Història d'un senglar**

(o alguna cosa de Ricard). ■

LE FESTIVAL D'AVIGNON

Une constellation sud-américaine très politique

RENCONTRE | Un tiers de la programmation du Festival se joue en espagnol. Peu connus en France, Tamara Cubas, Tiziano Cruz et Malicho Vaca Valenzuela explorent l'esthétique des corps au prisme de l'histoire de leurs pays

Habla usted español? Si ce n'est pas le cas, il va falloir s'y mettre! L'espagnol, deuxième langue la plus parlée au monde (après le mandarin, et devant l'anglais et l'hindi), est aussi, en 2024, la deuxième langue du Festival d'Avignon, qui y consacre près d'un tiers de sa programmation. Et avec lui s'invite une pléiade de créateurs latino-américains peu ou pas connus, pour qui cette langue est au cœur d'enjeux intimes et politiques où se mêlent l'identité, l'histoire (marquée du sceau de la dictature militaire) et les questions postcoloniales.

De certains, on a déjà pu voir le travail en France. Ainsi de l'Argentin Mariano Pensotti, qui crée (en français) *Une ombre vorace*, le désormais traditionnel spectacle itinérant du Festival. Ainsi de sa compatriote Lola Arias, qui présente *Los dias afuera*. Ou de Gabriel Calderon et de Chela de Ferrari, respectivement uruguayen et péruvienne mais tous deux installés en Espagne, présents avec leurs spectacles *Historia d'un senglar (o alguna cosa de Ricard)*, d'après *Richard III*, de Shakespeare, et *La gaviota*, d'après *La Mouette*, de Tchekhov.

Les trois autres sont des inconnus, dont on va découvrir l'univers artistique – et, dans les trois cas, très politique – à Avignon. Voici donc, par ordre d'entrée en scène, l'Uruguayenne Tamara Cubas, avec sa pièce *Sea of Silence*; l'Argentin Tiziano Cruz, présent avec deux spectacles, *Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared)* (« Soliloque. Je me suis réveillé et je me suis cogné la tête contre le mur ») et *Wayqeycuna*; enfin le Chilien Malicho Vaca Valenzuela, qui signe *Reminiscencia*.

« Aspiration à la décolonisation »

Tamara Cubas est née à Montevideo en 1972, et vient des arts visuels et de la danse, avant d'accorder une importance de plus en plus grande à la parole dans son travail. Cette femme au caractère bien trempé dirige la section artistique de

Campo abierto, un lieu hybride, principalement agricole, situé en pleine campagne, dans l'extrême nord de l'Uruguay, à la frontière avec le Brésil. Elle a elle-même l'expérience de l'exil, puisque ses parents sont partis vivre à Cuba quand elle était enfant, pour fuir la dictature qui a sévi dans son pays de 1973 à 1984.

Le travail qu'elle mène depuis vingt ans, sous forme d'installations, de performances, de pièces de danse ou de théâtre, de rituels, se développe selon deux axes, liés par ce qu'elle appelle une « *esthétique de la précarité* ». « *Le premier axe, c'est la puissance du corps, la manière dont le corps performatif est porteur d'autonomie, explique-t-elle. Les corps latino-américains sont animés d'une force incroyable, ils sont marqueurs de souvenirs, d'histoire, et d'une aspiration incessante à la décolonisation.* » « *Le deuxième, poursuit-elle, c'est une recherche sur la question de l'Autre, importante dans un pays comme le nôtre où la culture originelle a été complètement éradiquée. Le vivre-ensemble, l'hétérogénéité, la chose commune sont au cœur de mon travail.* »

Dans *Sea of Silence*, elle met en regard le destin de femmes qui ont choisi de ne pas émigrer, alors que tout les y poussait, avec l'histoire de la chasse aux sorcières pendant laquelle des dizaines de milliers de femmes ont été exécutées en Europe entre le XVe et le XVIIe siècle. « *Je travaille avec sept femmes venues du Nigeria, d'Égypte, d'Indonésie, du Brésil, du Chili, du Mexique et d'Uruguay. Des femmes qui tentent elles-mêmes de se reconnecter avec leurs cultures originaires. Ensemble, nous ne cherchons pas tant à inventer une forme rituelle qu'à habiter une logique rituelle* », résume cette artiste qui célèbre la puissance féminine.

« Tacher la blancheur »

Tiziano Cruz est né en 1988 dans le Jujuy, à la pointe nord de l'Argentine, à la frontière du Chili, de la Bolivie et du Paraguay, dans une famille aux origines indigènes appartenant au peuple aymara. Comment est-il devenu un « artiste

queer», lui qui a passé une partie de sa jeunesse dans la rue et a été le premier membre de sa famille à aller à l'université? «*Mon corps et mon histoire sont indissolublement liés*», dit-il. *En tant que jeune queer indigène, j'ai pris conscience très tôt qu'en Argentine, il y a des corps qui valent plus que d'autres. Le corps est une question politique.*»

Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared) et *Wayqeycuna*, les deux spectacles qu'il présente à Avignon, sont le deuxième et le troisième volet d'une trilogie conçue à la suite de la mort de sa sœur, à 18 ans, à cause d'une négligence médicale lors d'un accouchement. «*Tout mon travail consiste à générer une autre esthétique du corps*», détaille-t-il. *En Argentine domine une obsession pour la blancheur de la peau. Il va s'agir de tacher cette blancheur, de générer une faille, une rupture dans cette logique de blanchiment.*»

Partout où il présente *Soliloquio*, Tiziano Cruz recrée la pièce avec des communautés indigènes de l'endroit où il se trouve. A Avignon, «*où il n'y a pas beaucoup d'émigrants latino-américains*», il a travaillé avec la communauté gitane, laquelle vit dans des quartiers (à l'extérieur des remparts) parmi les plus insalubres de France. Il recrée avec eux des formes de rituels qui sont aussi au centre de *Wayqeycuna*. Dans ce spectacle, Tiziano Cruz renoue avec la langue quechua – dans laquelle *Wayqeycuna* signifie «*mes frères à moi*» –, en orchestrant «*l'abandon de la culture européenne et de la langue espagnole et la réconciliation avec [ses] racines autochtones*». Cela passe par une interprétation contemporaine et festive, basée sur la cosmogonie andine, des rituels de son peuple, où la mort est convoquée au cœur même de la vie.

Malicho Vaca Valenzuela est né à Santiago du Chili en 1987, dans une famille de musiciens installée dans le quartier bohème de la ville, «*à quelques rues de la maison de Pablo Neruda*», tient-il à préciser. Il a été un enfant acteur, et chez lui aussi c'est la «*question queer*» qui a été le déclencheur de son travail à la croisée de l'art et de la politique, du théâtre et du cinéma. «*C'est à l'école de théâtre et à l'université que j'ai subi les violences et la discrimination les plus graves*», raconte-t-il. *Violence visant mon être même, ma voix, ma manière d'être "non virile". Un comportement qui témoigne de l'hégémonie patriarcale où il n'y a pas de place pour les corps dissidents.*»

«*Je viens d'une génération qui se bat pour comprendre son histoire*», affirme-t-il, et convoquer l'histoire chilienne, pour lui, consistait à le faire depuis cette position : «*être queer, pauvre et latino*». Il a déjà six pièces à son actif,

tournant autour de la «*violence cachée*» en s'inspirant d'histoires réelles de meurtres d'homosexuels ou de prostituées.

Reminiscencia, la création que l'on verra à Avignon, est née pendant le confinement dû au Covid-19, qui a correspondu au Chili avec une vague de révoltes contre les inégalités sociales. Enfermé chez lui, Malicho Vaca a entrepris de collecter sur les réseaux sociaux les souvenirs d'habitants de Santiago. L'affaire a vite pris le tour d'une cartographie émotionnelle et politique, en une «*sorte d'archéologie intime de la ville qui est aussi le reflet de la perte de mémoire*», dans ce pays où des centaines de personnes disparues sous la dictature du général Pinochet (1973-1990) n'ont jamais été retrouvées. «*Au Chili, médite Malicho Vaca, nous avons des ciels bleus immenses dans lesquels nous pouvons lire, mais nous ne savons pas ce qui se dissimule dans le sol, alors que tous les disparus y sont cachés.*» Un propos que ne désavoueraient certainement pas ses camarades Tamara Cubas et Tiziano Cruz. ■

FABIENNE DARGE

À VOIR

SEA OF SILENCE
de Tamara Cubas.

Théâtre Benoît-XII,
du 4 au 9 juillet (relâche le 7)
à 19 heures.
Durée : 1 h 30.

SOLILOQUIO
de Tiziano Cruz.

Gymnase du lycée Mistral,
du 5 au 7 juillet
et du 11 au 13 juillet
à 18 heures.
Durée : 2 heures.

WAYQEYCUNA
de Tiziano Cruz.

Gymnase du lycée Mistral,
du 10 au 14 juillet
à 11 heures
(18 heures le mercredi).
Durée : 1 h 10.

REMINISCENCIA
de Malicho Vaca Valenzuela.

Gymnase du lycée Mistral,
du 17 au 21 juillet
à 11 heures et 18 heures.
Durée : 55 min.

► 29 juin 2024 - Le Festival D Avignon

«L'hégémonie patriarcale ne laisse pas de place pour les corps dissidents»

MALICHO VACA VALENZUELA
auteur et metteur en scène chilien
de «Reminiscencia»

«Reminiscencia», de Malicho Vaca Valenzuela, le 1er décembre 2022. FRANCISCA RAZETO

Les femmes enflamment Avignon

Angélica Liddell a lancé hier soir dans la cour d'honneur du palais des Papes la 78e édition du festival, où les metteuses en scène brilleront particulièrement.

ARMELLE HÉLIOT

On connaît et on aime Angélica Liddell à Avignon. C'est une flamme. Elle dérange et interroge, elle fascine et terrorise. « *Je suis au monde pour éprouver la misère des hommes et la raconter* », dit-elle, présen-

tant cette nouvelle création: *Dàmon - El funeral de Bergman*. Elle a travaillé avec les comédiens du Dramaten de Suède et sa compagnie. Entre autres grands artistes, elle a été nourrie par le cinéma du maître de Farò et frappée par son souci de composer le scénario de son enterrement, souhaitant le même cercueil que celui de Jean-Paul II, mort en 2005. Un cercueil de bois clair. Bergman s'est éteint le 30 juillet 2007. Son esprit va hanter la cour d'honneur, pays des fantômes. Les interprètes portent les costumes des créations du cinéaste et Angélica, frêle silhouette aux cheveux noirs, au visage pâle, à la voix puissante, a choisi un manteau noir face au démon de rouge vêtu.

Autre femme puissante, Séverine Chavrier, l'intello de cette 78e édition. Aujourd'hui directrice de la Comédie de Genève, après Orléans, elle a adapté le long roman de William Faulkner *Absalon, Absalon!* Elle a d'ailleurs, elle aussi,

commencé dès hier. Il y a dix ans, elle avait présenté *Les Palmiers sauvages*, du même écrivain. On plonge dans la guerre de Sécession, on plonge au cœur des complexes et douloureuses relations entre les êtres. Nouvelle traduction, vidéo sophistiquée, musique très présente, une douzaine d'interprètes et près de cinq heures de spectacle.

L'Espagne invitée d'honneur

Habituée du festival, Caroline Guiela Nguyen, directrice du Théâtre national de Strasbourg, puise dans le passé, comme pour son touchant *Saigon*, créé en 2017, ou nous projette en un avenir étrange, comme dans *Fraternité*, présenté en 2021. Avec *Lacrima*, qui appelle les larmes, nous sommes au présent: on suit, d'un continent à l'autre et en plusieurs langues, la conception d'une robe de mariée pour vraie princesse, par le truchement de trois personnages à Paris, Alençon, Bombay. Une robe taillée dans l'émotion et la vie vraie des gens.

Parmi les metteuses en scène connues du paysage, il y a aussi Lorraine de Sagazan: elle propose un spectacle qui plonge dans la société française et observe et analyse le fonctionnement de la justice, sous le titre *Léviathan*. On songe au monstre biblique. Mais Guillaume Poix, qui a mis au point le texte, se réfère au *Léviathan* du philosophe Thomas Hobbes

(1588-1679). Entretiens au long cours, enquêtes, reportages, le dossier est solide. Mais c'est d'abord du jeu dramatique.

Les artistes de langue espagnole, langue invitée cet été, sont nombreux. Ainsi la danseuse et chorégraphe La Ribot, avec *Juana Ficción*. Accompagnée du chef d'orchestre Asier Puga et du danseur et comédien Juan

Loriente, elle revient à Jeanne Ire de Castille, qui avait inspiré une de ses pièces en 1992. On retrouvera Lola Arias, venue d'Argentine, qui, avec *Los días afuera*, se penche sur le destin de femmes qui furent emprisonnées parce que différentes, cisgenres, transgenres, mais qui ont trouvé leur place au travail, dans la société. On ne connaît pas du tout Tamara Cubas, venue d'Uruguay avec *Sea of Silence*. Son thème, c'est les migrations; ses langues, celles des exilés.

La Polonaise Marta Gornicka, quant à elle, réunit 21 femmes ukrainiennes, biélorusses, polonaises pour une performance chorale, sur fond de musiques traditionnelles. *Mothers - A Song for Wartime* est un geste artistique qui correspond aux engagements que porte Martha Gornicka tout au long de l'année.

Mais il faut évidemment compter sur les héroïnes de fiction pour faire entendre plus fort encore la voix des femmes: Elizabeth Costello chez Warlikowski, et bien sûr *Hécube* chez Tiago Rodrigues. ■

Rendez-vous

Dàmon - El funeral de Bergman
Cour d'honneur, jusqu'au 5 juillet.

Absalon, Absalon!
La FabricA, jusqu'au 7 juillet.

Lacrima
Gymnase du lycée Aubanel, jusqu'au 11 juillet.

Léviathan
Gymnase du lycée Aubanel, du 15 au 21 juillet.

Juana Ficción
Cloître des Célestins, du 3 au 7 juillet.

Los días afuera
Opéra Grand Avignon, 4 au 10 juillet.

Sea of Silence
Théâtre Benoît-XII, du 4 au 9 juillet.

Mothers - A Son for Wartime
Cour d'honneur, du 9 au 11 juillet.

« Dämon »
mise en
scène,
scénographie
et costumes
d'Angelica
Liddell.

CHRISTOPHE BAYWAUDELACE

ALEXANDRE JULIEN

« Absalon
Absalon! »,
adapté
de l'œuvre
de Faulkner
et mis en scène
par Séverine
Chavrier.

Entretien / Lola Arias

Los días afuera

OPÉRA GRAND AVIGNON / CONCEPTION, TEXTE ET MISE EN SCÈNE LOLA ARIAS

Dans *Los días afuera*, l'autrice, metteuse en scène et réalisatrice argentine Lola Arias met en scène un groupe de femmes et de personnes transgenres sorties de prisons. La comédie musicale, qu'elles s'approprient librement, leur permet de penser et raconter leur vie présente et d'imaginer le futur.

Los días afuera n'est pas votre première création avec les six personnes que vous y mettez en scène. Elles sont aussi présentes dans votre film REAS dont la première a eu lieu en février 2024 à la Berlinale. Pourquoi poursuivre avec ces interprètes ?

Lola Arias : Ma rencontre avec ces personnes date de cinq ans, dans le cadre de workshops que je donnais dans des prisons à Buenos Aires, où je travaillais à la fois théâtre et cinéma. Nous avons commencé un film en prison, mais la pandémie est arrivée et nous avons dû arrêter. Ce n'est qu'en 2022-2023 que nous avons pu reprendre, dans une direction différente, en filmant dans une ancienne prison. À l'issue de ce tournage qui a été une expérience forte, tous les participants et participantes m'ont demandé : et après ? Faire de l'art a une telle

importance pour eux que ce fut évident pour moi, il fallait continuer de travailler ensemble. Après le film, viendrait la pièce de théâtre.

Les interprètes reconstituaient dans le film leur expérience de détention, et se concentrent dans la pièce sur leur présent et leur avenir. Quels sont-ils ?

L.A. : La vie d'ex-détenu tient souvent de la survie, en particulier pour les femmes et les personnes transgenres, de plus en plus nombreuses dans les prisons argentines. Une nouvelle loi contre le trafic de drogue, qui touche les petits revendeurs et non les grands trafiquants, est en partie responsable de cette situation. En sortant, tout est difficile : le retour à la famille, au quartier, la recherche d'un emploi, d'un logement... Si bien que beau-

© Mara Martinez

Lola Arias

Le coup revient à ce qui a causé leur condamnation. C'est cela que raconte *Los días afuera*.

Cette expérience est loin d'être la première que vous menez avec des personnes venant d'autres horizons que le théâtre. Pour chaque aventure, vous imaginez un dispositif. Ici, la comédie musicale, pour quelle raison ?

L.A. : Les personnes détenues ont un grand besoin de moyens d'expression pour libérer leur corps et leurs émotions. La musique, le chant et la danse ont une grande importance dans le quotidien de la prison. Deux des six interprètes faisaient d'ailleurs partie d'un groupe de musique en prison. Je me suis donc assez naturellement tournée vers ce genre, en en détournant les codes car les mondes marginaux y sont en général représentés de manière stylisée et romantique, par des interprètes vertueux et virtuoses. Là, nous parlons vraiment de ce que sont les personnes, de leurs vies, de leurs goûts musicaux pour construire la pièce.

« Les personnes détenues ont un grand besoin de moyens d'expression pour libérer leur corps et leurs émotions. »

Qu'ont selon vous à nous dire ces personnes que nous n'aurions certainement pu rencontrer sans votre pièce ?

L.A. : On ne pense pas aux personnes qui sont en prison. On se dit peu aussi que si le système carcéral ne cesse de se développer en Argentine et partout dans le monde, c'est d'abord parce que de plus en plus de personnes sont exclues de nos sociétés. Il me semble que la pièce confronte le spectateur à ces réalités, non pas avec colère et amertume mais au contraire avec beaucoup de joie car nos six interprètes en ont à revendre et que surtout il ne s'agit pas de les stigmatiser une seconde fois. Le film comme la pièce représentent énormément pour l'équipe, et aller à Avignon est un rêve. Le théâtre, dans ce cas, peut vraiment changer le futur...

Propos recueillis par Anaïs Heluin

Festival d'Avignon. Opéra Grand Avignon.
Place de l'Horloge, 84000 Avignon.
Du 4 au 10 juillet à 18h. Relâche le 6.
Durée : 1h45. Tel : 04 90 14 14 14.

THÉÂTRE

Une égalité d'estime

La première saison complète de Caroline Guiela Nguyen au TNS entend réunir tous les Strasbourgeois-es.

Camille Cottin sera sur la scène du TNS en mars. RF - HANAMA

«*Quand serons-nous enfin réunis?*» Voici la question qu'adresse la directrice du Théâtre national de Strasbourg à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré le théâtre. La saison 2024-2025 verra non seulement une nouvelle communication émerger (un logo en forme de cœur et des photographies faisant la part belle à la diversité), mais aussi de très nombreux artistes se produire pour la première fois sur ses planches. «*Il y a nécessité et urgence de porter des récits qui en sont absents*», assure-t-elle, fière d'une programmation à 60% féminine. Ceux qui l'aurait manqué pourront

découvrir *Lacrima* (24/9-3/10), fresque sur les violences faites aux femmes et celles du travail. Les grands noms seront au rendez-vous dans *Inconditionnelles* (5-15/11), Dorothée Munyaneza (chorégraphe et metteuse en scène) montant ce texte de Kae Tempest autour des amours de deux prisonnières, mais aussi avec Alice Laloy, ancienne élève de l'école du TNS, et sa dernière création dystopique (*Le Ring de Katharsy*, 20-29/11). Au programme également, les grands auteurs d'aujourd'hui, de l'Argentine Lola Arias (*Los Dias afuera*, 3-7/2) pour une comédie musicale rock, à la langue sans détour de Laurène Marx autour des exclus

(*Pour un temps sois peu*, 26-30/11, et *Je vis dans une maison qui n'existe pas*, 3-7/12). Sans oublier *Le Rendez-vous* de Jonathan Capdevielle et Camille Cottin (11-22/3) qui pourfend les tabous érigés en barrières morales. Autant de «*sujets puissants et engagés qui créent du commun en faisant exister des peines et permettent à tous de les entendre*». Signe de cette ouverture, Fary concocte un TNS Comedy Club (12-17/5), Caroline Guiela Nguyen ayant «*une égalité d'estime*» pour le stand-up et le théâtre. [TF]

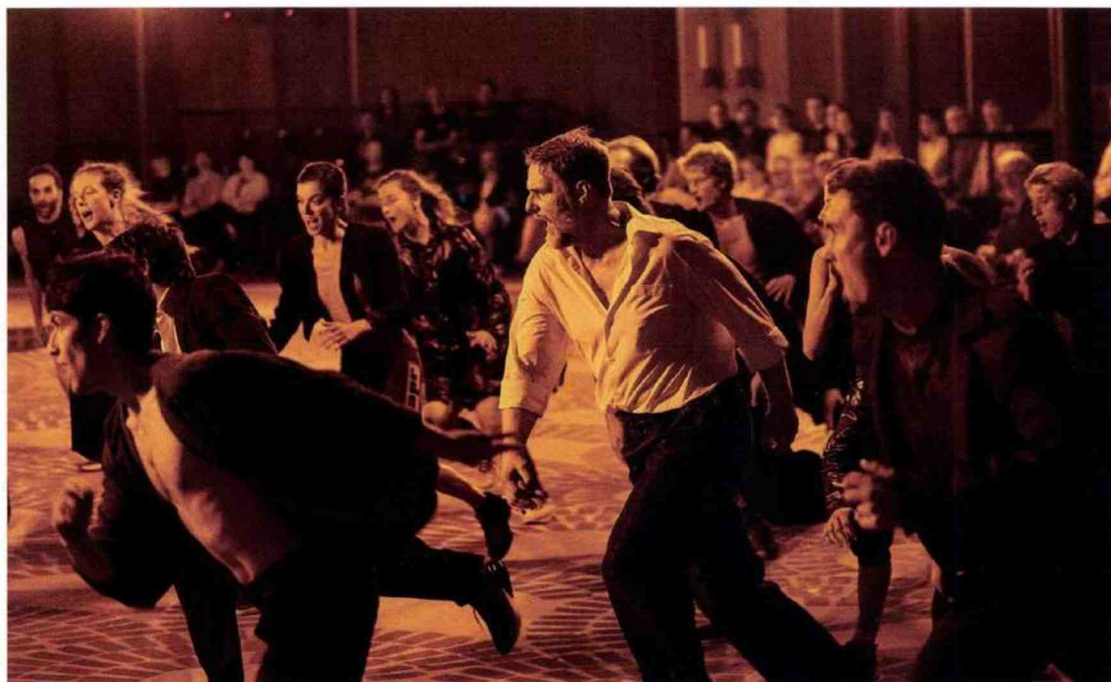
↳ TNS.FR

SPECTACLES PAR DAPHNÉ BÉTARD

78e ÉDITION DU FESTIVAL D'AVIGNON

Eh bien, dansez maintenant !

Pour sa deuxième année à la tête de la manifestation, [Tiago Rodrigues](#) invite [Boris Charmatz](#) à être « artiste complice » d'une édition qui met à l'honneur l'art chorégraphique sous toutes ses formes.

Liberté Cathédrale, une troublante cérémonie païenne dirigée par le chorégraphe [Boris Charmatz](#), présentée au stade de Bagatelle.

Avec l'arrivée l'année dernière de [Tiago Rodrigues](#) à la tête du festival d'Avignon, la danse était revenue sur le devant de la scène. La tendance se confirme pour cette 78e édition où le premier « artiste complice » – une nouveauté qui permet à l'invité, présent du début à la fin de la manifestation, de décliner un projet en plusieurs volets – n'est autre que le chorégraphe [Boris Charmatz](#). L'ombre du créateur connu pour son approche expérimentale et radicale de la danse, désormais directeur artistique du Tanztheater Wuppertal (la fameuse compagnie fondée par Pina Bausch), va planer sur l'ancienne cité papale tout le temps des festivités. Sa pièce *Liberté Cathédrale*, troublante cérémonie païenne où les corps exultent, après une tournée européenne, est pour la première fois montée en plein air au stade de Bagatelle, où le public est aussi invité à faire l'expérience des rondes populaires dans un atelier à ciel ouvert monté avec des danseurs amateurs et professionnels. Il leur sera, en outre, possible de revivre la pièce mythique de Pina Bausch *Café Müller* dans le cadre d'une installation immersive à La Fabbrica.

La danse est à l'honneur décidément avec la première participation de la chorégraphe et performeuse La Ribot. Celle qui a fait du corps féminin un sujet politique dans des propositions aussi intenses que rigoureuses a créé, en duo avec le chef d'orchestre Asier Puga, et en compagnie du

danseur et comédien Juan Lorient, *Juana ficción*, sur une reine mélancolique au destin tragique, Jeanne Ire de Castille, dite Jeanne la Folle (1479-1555), désespérée à la mort de son époux et internée par sa famille à Tordesillas. Encore un chorégraphe à suivre : Noé Soulier, depuis 2020 directeur du CNDC d'Angers, a imaginé à l'occasion du festival *Close Up*, pour six danseurs et cinq musiciennes sur une musique de Bach. À partir de séances d'improvisation filmées puis reconstruites, la pièce utilise la vidéo en temps réel afin de zoomer sur certains gestes et d'explorer par fragments chaque mouvement du corps. Une représentation aussi originale que poétique où la scène se démultiplie avec grâce.

L'Opéra métamorphosé en faubourgs de Buenos Aires

Autre spectacle à ne pas manquer, la pièce de théâtre *la Vie secrète des vieux* de Mohamed El Khatib, metteur en scène du social et de l'intime, qu'il aborde dans des spectacles tendres et subtils où la frontière entre fiction et documentaire s'efface pour révéler nos fragilités [lire p. 46]. Cherchant elle aussi, dans son travail avec sa compagnie La Brèche fondée en 2015, à introduire le réel dans l'imaginaire sur un plateau, Lorraine de Sagazan interroge dans *Léviathan* le système pénal et les liens entre injustice et ►►

L'endiable Dàmon – *El funeral de Bergman* d'Angélica Liddell, à voir au Palais des papes.

Close Up, une création originale de Noé Soulier à l'Opéra Grand Avignon.

inégalités sociales à travers la figure biblique monstrueuse éponyme. Le décor est un vaste chapiteau pensé comme un tribunal éphémère en écho à l'installation que la metteuse en scène a conçue avec la scénographe Anouk Maugein à la Collection Lambert, *Monte di Pietà*. Véritable «sanctuaire de chagrin», selon ses créatrices, il a été érigé à partir de 200 objets liés à des épisodes traumatiques violents mais dont leurs propriétaires n'ont pu se séparer. La réalité du monde judiciaire s'invite aussi dans la comédie musicale *Los Días afuera* de Lola Arias. L'autrice, réalisatrice et actrice s'est inspirée des destins de personnes cis et transgenres, anciennes détenues désormais soignantes, chauffeuses de taxi ou travailleuses du sexe, pour envisager un nouvel avenir sur des airs de cumbia et une gestuelle type voguing. L'occasion de métamorphoser l'Opéra Grand Avignon en faubourgs de Buenos Aires.

L'espagnol résonnera dans divers lieux

La créatrice argentine fait partie des nombreux artistes hispanophones invités par Tiago Rodrigues et ses équipes, selon le principe, lancé en 2023, de mettre tous les ans à l'honneur une langue étrangère, sa richesse et sa liberté, plutôt qu'un pays cerné de frontières. Une jolie idée qui fera cette année résonner l'espagnol dans divers lieux. À commencer par le Palais des papes où la diabolique Angélica Liddell dévoile son *Dàmon – El funeral de Bergman*. La metteuse en scène, comédienne et autrice connue pour ses spectacles-performances tonitrueux traduisant la violence et les souffrances humaines organise les funérailles du cinéaste suédois, d'après le scénario qu'il avait lui-même écrit, pour une mise à nu de nos fantasmes et terreurs intimes. Non moins inspirée et inspirante, l'artiste uruguayenne Tamara Cubas couvre le sol du Théâtre Benoît XII de sel pour y faire jouer sept femmes venues de tout le globe, qui unissent leurs voix et leurs mouvements dans un grand rite destiné à réenchanter le monde, tandis que Chela De Ferrari et le Centro Dramático Nacional d'Espagne (pour la première fois à Avignon) revisitent *la Mouette* de Tchekhov avec des interprètes pour la plupart malvoyants ou non-voyants. Les questions soulevées par la pièce du dramaturge russe du XIXe siècle, vaste réflexion sur le sens à donner à la création et à l'amour, trouvent avec cette nouvelle édition du festival des réponses plurielles et vibrantes, à l'échelle de la planète.

Festival d'Avignon
du 29 juin au 21 juillet • festival-avignon.com

Liberté Cathédrale

de Boris Charmatz • du 5 au 9 juillet • stade de Bagatelle

Dàmon – El funeral de Bergman

d'Angélica Liddell • du 29 juin au 5 juillet • Palais des papes

Juana ficción

de La Ribot & Asier Puga • du 3 au 7 juillet • cloître des Célestins

Los Días afuera

de Lola Arias • du 4 au 10 juillet • Opéra Grand Avignon

Close Up

de Noé Soulier • du 15 au 20 juillet • Opéra Grand Avignon

Léviathan

de Lorraine de Sagazan • du 15 au 21 juillet • gymnase du lycée Aubanel • en lien avec l'installation *Monte di Pietà* du 29 juin au 21 juillet • Collection Lambert

La Gaviota

de Chela De Ferrari • du 15 au 21 juillet • L'Autre Scène du Grand Avignon – Vedène

Enquête

L'Argentine

La politique ultralibérale de Javier Milei, président d'extrême droite nouvellement élu, menace le théâtre argentin de disparition. Alors que trois de ses artistes figurent dans la programmation de cette 78e édition, Les Inrocks dressent un état des lieux, plutôt inquiétant.

mise en pièces

D'Argentine, les nouvelles ne sont pas bonnes. Depuis son élection en novembre 2023, le président d'extrême droite Javier Milei met à sac un pays déjà affaibli par des décennies de crises économiques et politiques. En campagne, cet ancien polémiste cathodique, "anarcho-capitaliste" autoproclamé, avait promis de découper l'État "à la tronçonneuse". Son projet est en cours d'exécution. Tout y passe : santé, éducation, recherche, retraites, culture... Et le pays ne cesse de sombrer. Selon un rapport de l'Université catholique argentine, 57,4% de la population est à présent sous le seuil de pauvreté. Quant à l'inflation, d'après les récentes projections de l'OCDE, elle pourrait atteindre 250% en 2024. Alors, trêve d'euphémisme : d'Argentine, les nouvelles ne sont pas mauvaises, elles sont catastrophiques. Dès lors, une question se pose : dans un pays où les plus démunis meurent à cause de choix politiques, est-il pertinent de s'enquérir de l'état de santé de son spectacle vivant ? Dans ce contexte-là, est-ce que la culture doit faire partie de leurs préoccupations (et donc, des nôtres) ? Oui, évidemment. Parce que l'Argentine est, et restera toujours, un grand pays de théâtre. Trois de ses créateur·rices sont d'ailleurs programmé·es lors de cette édition du Festival d'Avignon : Lola Arias,

avec *Los días afuera*, Tiziano Cruz, avec *Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared)* et *Wayqeycuna*, et enfin Mariano Pensotti, avec *Une ombre vorace*. Parce qu'écouter les artistes permet de sonder une société : ses contradictions, ses peurs, ses aspirations, sa force, et son point de rupture. Enfin, parce que si le théâtre va mal, quelque part, c'est que tout va mal.

Exil ou débrouille

Aussi nuisible soit-il, Javier Milei n'est pas la cause de tous les maux argentins. Pour comprendre l'impact de sa politique sur la culture, il faut revenir avant son élection en novembre 2023. La situation n'est alors guère reluisante pour les arts. Seule une poignée de comédien·nes et de metteur·ses en scène vivent de leur travail. Lola Arias, Mariano Pensotti et Tiziano Cruz en sont l'illustration. La première est installée à Berlin depuis cinq ans. Les deux autres persévèrent grâce aux financements des festivals étrangers et aux partenariats qu'ils nouent sur le Vieux Continent, s'insérant dans un circuit duquel leur pays est exclu. De fait, les artistes argentins qui visent des normes européennes avec des budgets et des temps de création confortables n'ont pas attendu l'arrivée de Javier Milei pour s'exiler : "Dans une société en crise perpétuelle, la culture n'est plus une préoccupation nationale, note, fataliste, Tiziano Cruz. On peut essayer de vivre en Argentine. Mais certainement pas du théâtre."

Quid de tous les autres ? Ils et elles s'organisent en bricolant avec leurs agendas surchargés, sacrifiant leur temps sur l'autel de la passion. "Une majorité d'artistes sont contraints d'exercer un deuxième métier, note Mariano Pensotti. Certains sont profs, ou traducteurs. D'autres serveurs, ou livreurs. Ce sont eux, également, qui dirigent les petites salles indépendantes. Il existe en Argentine une vraie culture de la débrouille, qui tient grâce à la solidarité." C'est tout le paradoxe : malgré son manque de moyens, la scène demeure vivante. Buenos Aires n'a pas à rougir de la comparaison avec Paris pour ce qui est de la profusion de ses propositions. "À chaque coin de rue, si vous cherchez bien, vous trouverez un théâtre, confirme ainsi Mariano Pensotti. Pour la classe moyenne urbaine, qui constitue l'immense majorité du public de cet écosystème fragile, les arts dramatiques sont ancrés dans le quotidien." Mais ça, c'était avant. Parce qu'à la tête de l'État, Javier Milei balaise tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une subvention. À présent, le président s'est arrogé le droit de supprimer les institutions culturelles de son choix. L'Institut national du cinéma (l'équivalent de notre CNC) est en cours de démantèlement, quand bien même la production cinématographique nationale est foisonnante et qu'elle rayonne à l'étranger, en festivals, mais aussi en salle (*Los Delincuentes* de Rodrigo Moreno, sorti en mars dernier en France, en est la dernière illustration). L'Institut national

Enquête

↓
Los días afuera

↓
Soliloquio

du théâtre, qui finance le secteur public argentin (hormis leur salle nationale, le Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires), devrait subir le même sort. Et sans ces maigres subventions, celui-ci périlitera. Quant aux écoles d'art, elles sont privatisées les unes après les autres. *"Milei nous avait promis un massacre, et c'est bien un massacre qui est en train d'avoir lieu, note Lola Arias. C'est extrêmement choquant, car ce gouvernement, qui est le pire que nous ayons eu depuis la dictature, s'attaque à tout en même temps : la recherche, la santé, la culture... C'est une stratégie pour créer de la confusion et nous éprouver. Comment s'organiser quand vous ne savez plus où donner de la tête?"* ...

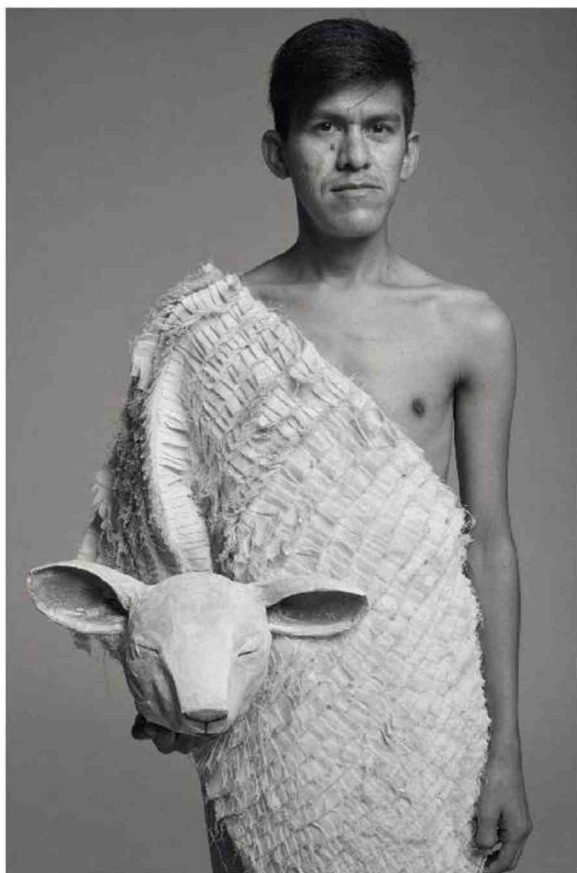
Eugenia Kabe - Diego Amantia

Enquête

↓
[Tiziano Cruz](#)
 →
 Lola Arias
 ↘
 Mariano Pensotti

→ Parmi les acteur·rices professionnel·les et les technicien·nes, le taux de chômage explose, même si les conséquences directes du saccage ne devraient se préciser qu'à la fin de l'année. *"En tant que metteur en scène, je ressens une immense responsabilité, soupire Mariano Pensotti. Si nos productions ne tournent pas à l'étranger, celles et ceux qui travaillent avec nous ne retrouveront pas de travail en Argentine."* Plus que jamais, il faut miser sur l'Europe ; même si, en France,

la rentrée du spectacle vivant se déroulera sous le seau de l'austérité. La déconsidération est aussi statutaire, et symbolique. *"Ce clown détruit nos métiers pour des raisons idéologiques, enrage Lola Arias. Même pas pour des raisons économiques, puisque nous créons des emplois. Le simple fait de travailler avec de l'argent public fait de nous des assistés, selon sa conception ultralibérale. Il nous a fait passer pour des parasites dans tous ses discours de campagne : les artistes, mais aussi les infirmiers, les chercheurs, les docteurs, les retraités..."*

Et dès que je rentre en Argentine, je sens cette violence sociale qui monte, qui monte !" Pour illustrer son propos, l'artiste cite un sombre fait divers survenu dans la nuit du 5 au 6 mai.

Nora Lezano - Chérie Böhner - Catalina Bertolano

Se battre ensemble

Avec un cocktail Molotov, un homme a mis le feu dans un appartement où vivaient quatre lesbiennes. Trois d'entre elles ont succombé à leurs brûlures. Le crime a été commis en raison de leur orientation sexuelle ; une fois de plus, un crime que le gouvernement de Javier Milei n'a pas condamné. *"Je pense que cette violence est consubstantielle à sa politique. Il en a besoin pour diriger."* À chaque saillie, les trois artistes recontextualisent. C'est bien toute la société qui souffre, ils et elle ne sont pas les seul-es. *"Nos sorts sont liés,"* explique Mariano Pensotti. *"Si une fée pouvait nous rendre tout l'argent que nous avons perdu, ou que nous allons perdre, cela ne changerait rien puisque la classe moyenne n'a même plus de quoi se payer un ticket de métro pour se rendre en salle."* On peut s'étonner de voir un pays ainsi tenir. À commencer par son président. *"Les Argentins de ma génération ont le sentiment d'avoir tout essayé, la gauche, la droite, analyse Tiziano Cruz. Alors ils tentent le dernier remède qu'on leur propose. La propagande de Milei leur a inculqué qu'il fallait aller mal pour aller mieux."* Le principe de la saignée a la vie dure. Mais il semblerait que les Argentines se mobilisent. *"Je n'irai pas jusqu'à dire que les luttes convergent, précise Mariano Pensotti, mais il se passe quelque chose. Nous avons besoin de nous battre, et de nous battre ensemble. Il y a quelques jours, nous étions plus d'un million pour défendre l'université publique. Je veux rester optimiste, et je veux rester ici pour me battre."* Il faudra continuer à suivre ces événements de près. ♥ Igor Hansen-Love

Los días afuera, conception et mise en scène Lola Arias, à l'Opéra Grand Avignon, du 4 au 10 juillet à 18 h (relâche le 6), spectacle en espagnol surtitré en anglais et en français.

Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared), conception et mise en scène Tiziano Cruz, au gymnase du lycée Mistral, du 5 au 13 juillet à 18 h (relâche du 8 au 10), spectacle en espagnol surtitré en anglais et en français.

Wayqeycuna conception et mise en scène Tiziano Cruz, au gymnase du lycée Mistral, du 10 au 14 juillet à 11 h (sauf le 10 à 18 h et le 14 à 11 h et 18 h), spectacle en espagnol surtitré en anglais et en français.

Une ombre vorace texte et mise en scène Mariano Pensotti, lieu itinérant, du 2 au 20 juillet à 19 h ou 20 h selon le jour (relâche les 7 et 14).

Céline Vayssié

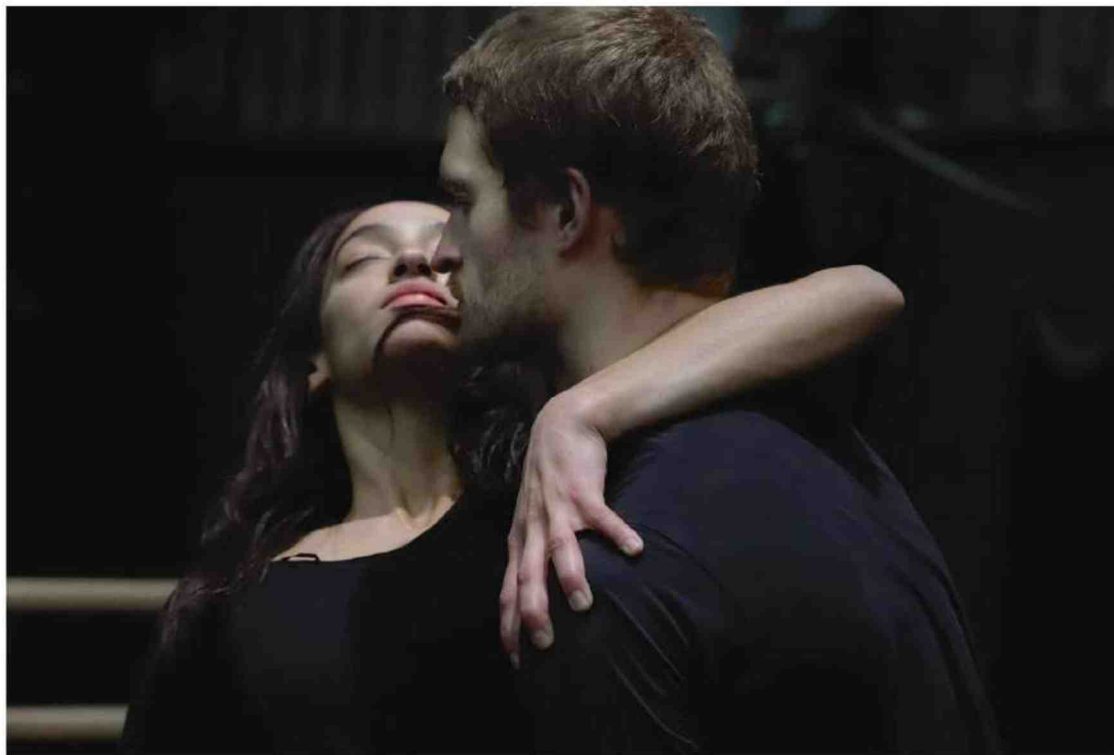
**Demandez
le programme!**

Liberté Cathédrale
de Boris Charmatz.

Programme

↑ Forever

conception Boris Charmatz

Danse Avec comme sous-titre "Immersion dans Café Müller de Pina Bausch", *Forever* propose une expérience sur la durée, une traversée du désir et de la création autour du chef-d'œuvre de la chorégraphe allemande. Boris Charmatz convie au plateau des interprètes proches de Pina, d'autres n'ayant pas connu la chorégraphe, pour interroger le passé et le présent de *Café Müller*. Émotion garantie. **Lire p. 4.**

La FabricA, du 14 au 21 juillet (relâche les 16 et 19 juillet), plusieurs représentations par jour : 13h, 15h, 16h 45 et 18h, durée 2h.

Los días afuera

texte et mise en scène

Lola Arias

Théâtre Un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres, qui ont été détenu-es dans différentes prisons d'Argentine, reconstituent des scènes de leur existence passée et imaginent leur vie future sous la forme d'une comédie musicale dans laquelle elles chantent, dansent et jouent la comédie. Ce spectacle musical est le deuxième volet d'un diptyque commencé par Lola Arias avec la réalisation de *Reas*, film consacré à des personnes sorties de l'enfermement du pénitencier et qui réunit des interprètes qui sont désormais soignantes, chauffeuses de taxi ou travailleuses du sexe. **Lire p. 34.**

Opéra Grand Avignon, du 4 au 10 juillet à 18h (relâche le 6 juillet), spectacle en espagnol surtitré en français et en anglais, durée 1h45.

Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard)

d'après William Shakespeare, conception et mise en scène Gabriel Calderón

Théâtre S'approcher de la folie d'un personnage tel que Richard III contient naturellement une part de risque. Autour et metteur en scène phare de la scène uruguayenne, Gabriel Calderón s'amuse de ce jeu avec des forces qui dépassent l'humain pour tendre un drôle de piège à un acteur habitué aux seconds rôles, qui voit dans l'interprétation du boiteux shakespearien la chance de sa vie. L'occasion de découvrir les talents du comédien catalan Joan Carreras, récompensé en 2021 des prix Max et Butaca pour son interprétation. **Lire p. 40.**

Théâtre Benoît-XII, du 12 au 14 juillet et du 19 au 21 juillet à 19h, spectacle en catalan surtitré en français et en anglais, durée 1h10.

Lola Arias : après le film sur l'expérience carcérale, « la pièce parle de l'après »

Vétérans de guerre, anciens communistes, enfants de migrants... La metteuse en scène et réalisatrice argentine Lola Arias a l'art de rassembler autour de projets artistiques ceux qu'on ne veut pas toujours entendre. Tout récemment couronnée du prestigieux prix Ibsen, elle vient au Festival avec sa dernière création, *Los dias afuera*, sur les femmes sorties de prison.

*Propos recueillis et traduits par
Sonia Garcia Taha*

« Jamais je n'aurais imaginé, il y a un an, que ce projet verrait le jour dans ce contexte de fascisme et de discours de haine en Argentine, d'attaques contre la culture et les mouvements féministes. Aujourd'hui, il m'apparaît comme un acte de résistance très fort. » C'est que *Los dias afuera* (ndlr : "Les jours dehors", en français) proposé à l'Opéra d'Avignon, n'est pas un projet anodin. Victimes d'un système judiciaire qui s'acharne sur les petites mules plutôt que les gros trafiquants, le taux de femmes en prison a doublé en Argentine ces dernières années. Issus d'ateliers artistiques menés dans ces prisons, cette pièce de théâtre musicale constitue le deuxième volet de *REAS*, le film sorti cette année évoquant le quotidien de détenues : « Le film visait à reproduire l'expérience carcérale. La pièce de théâtre parle de l'après, avec toute cette période de retour à la maison. »

Dire non à la honte, oui à tous les

possibles

Des quatorze femmes qui jouent dans le film, et qui ont toutes en commun d'avoir été récemment libérées, Lola Arias en a sélectionné six pour poursuivre l'aventure théâtrale. « Faire du cinéma est très différent du théâtre. Le cinéma est beaucoup plus facile : on a toujours la possibilité de recommencer. Le théâtre impose une discipline, un engagement, un niveau de présence scénique. C'est un très grand défi pour elles. » D'autant que certaines n'ont pas assumé leur passé carcéral. « Certaines femmes l'occultent, et répondent à ceux qui les questionnent sur cette période qu'elles étaient en voyage, très peu de leurs proches savent ce qu'elles ont vécu. L'afficher ainsi en public a été pour toutes une décision très importante. Pour dire qu'elles n'en ont pas honte, que beaucoup de futurs possibles sont à construire. Le jour où elles ont posé le pied dans un théâtre à l'italienne pour jouer devant huit cents personnes a été un moment très émouvant. » Mais d'une certaine manière, le projet soulève un autre thème, celui des

transgenres : « L'œuvre raconte le cas des femmes cis mais aussi d'un groupe très minoritaire, celui des personnes trans privées de liberté. Ces dernières sont un problème pour le système pénitentiaire qui fonctionne de manière binaire : prison pour femmes, prison pour hommes. » Entre deux airs de cumbia, la mise en scène aux allures de music-hall ne laisse pas la place au misérabilisme. « Entre le film et la pièce, le groupe s'est soudé. Toutes les tensions et les rivalités se sont transformées en solidarité et amour : c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau. »

Los dias afuera, à l'Opéra Grand Avignon jusqu'au 10 juillet à 18 h. Relâche le 6. Durée : 1 h 45.

Mêlant les genres et les styles, Lola Arias donne la parole à ceux qu'on ne veut pas entendre. Photo Cherie Birkner

■

Agenda Aix-en-Provence Jack Quartet Festival d'Aix-en-Provence. À 21 h. Hôtel

Agenda

Aix-en-Provence

Jack Quartet Festival

d'Aix-en-Provence. À 21 h. Hôtel Maynier d'Oppède, 23 rue Gaston de Saporta. 08 20 67 00 57.

Samson(LYRIQUE). Festival d'Aix-en-Provence. À 21 h 30.

Théâtre de l'Archevêché. 08 20 67 00 57.

Aubagne

Pablo Caminero trio Ana Morales (danseuse invitée). Nuits Flamencas.

À 21 h. Théâtre Comoedia, Cours Maréchal Foch. 04 42 18 19 88.

Antonio Canales,

Bailaor(PROJECTION). Film réalisé par Raul Rosillo. Nuits Flamencas.

À 18 h.

Le Pagnol, Cours Foch.

Avignon

Qui som ?(CIRQUE). Festival d'Avignon. Compagnie Baro d'evol.

À 22 h. Cour du lycée Saint-Joseph, 62 rue des Lices. 04 90 14 14 14.

Juana ficcion(DANSE). Festival d'Avignon. La Ribot, Juan Loriente.

À 20 h 30. Cloître des Célestins, Place des Corps Saints. 04 90 14 14 14.

Absalon, Absalon !(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. De William Faulkner. Mise en scène de Séverine Chavrier.

À 16 h. La FabricA, 11 rue Paul Achard. 04 90 14 14 14.

Dämon - El funeral de

Bergman(THÉÂTRE). Festival d'Avignon.

Mise en scène d'Angélica Liddell.

Déconseillé aux moins de 16 ans.

À 22 h. Cour d'Honneur du Palais des Papes 04 90 14 14 14.

Hécube, pas Hécube(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. D'après

Euripide. Mise en scène de Tiago Rodrigues.

À 22 h. Carrière de Boulbon. 04 90 14 14 14.

La vie secrète des

vieux(THÉÂTRE). Festival

d'Avignon. Mise en scène de

Mohamed El Khatib. À 18 h. La Chartreuse-de-Villeneuve-lez-Avignon, 58 rue de la République. 04 90 14 14 14.

Lacrime(THÉÂTRE). Festival

d'Avignon. Mise en scène de

Caroline Guieula Nguyen. À 17 h.

Gymnase du lycée Aubanel, 14 rue

Palapharnerie. 04 90 14 14 14.

Los dias afuera(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène de Lola Arias.

À 18 h. Opéra grand Avignon, Place de l'Horloge. 04 90 14 14 14.

Sea of Silence(THÉÂTRE). Festival

d'Avignon. Mise en scène de

Tamara Cubas. À 19 h. Théâtre

Benoit XII,

12 rue des Teinturiers. 04 90 14 14

14.

Berre-l'Étang

La folie des années 801ère partie :

Shaking Bones. Les Nuits

de Berre. À 22 h. Parc Henri Fabre.

Bouc-Bel-Air

Caveau de la Huchette quintetDany

Doriz, Ronald Baker en guest star.

Jazz sous les étoiles. À 19 h. Les jardins d'Albertas, Av. de La Croix d'Or.

The Celtic Social ClubJazz sous les étoiles. À 21 h 30. Les jardins

d'Albertas, Avenue de La Croix d'Or.

Cassis

Louis BertignacCassis en Scène.

À 21 h. Esplanade Aristide Briand.

Caumont-sur-Durance

Une ombre vorace(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène

de Mariano Pensotti. À 20 h. Salle Roger Orlando, Place du marché.

La Tour-d'Aigues

Magnifiques(DANSE). Les Nuits

du Château. Kéléménis et Cie.

À 21 h 30. Château de la Tour d'Aigues, Cour d'honneur. 07 68 98

69 90.

Lambesc

Hommage à Sylvain LucYamandu

Costa, Antoine Boyer (guitare),

Vincent Beer-Demander, Cécile

Soirat (mandolines). Mandol'in

Marseille.

À 21 h. Parc Bertoglio.

L'Isle-sur-la-Sorgue

Oundle School Jazz

Orchestrasprovencalfestival.com. À

20 h 30.

Cour de Campredon.

Marseille

The Doppler Effect (DANSE).

Festival de Marseille. The Belfast

Ensemble. À 19 h, 23 h. Friche la

Belle de Mai 41 rue Jobin (3e). 04

95 04 95 95.

Umuko(DANSE). Festival de
Marseille. Dorothée Munyaneza, Cie
Kadidi. À 21 h. Friche la Belle de
Mai,

41 rue Jobin (3e). 04 95 04 95 95.

Mayra AndradeClass jazz Effimero
quartet. Jazz des Cinq Continents.

À 20 h. Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité. 04 91 14 58 80.

Nîmes

Sofiane Pamart1ere partie : George
K Festival de Nîmes. À 20 h 30.

Arènes.

Vedène

Lieux communs(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène
de Baptiste Amann. À 11 h. L'Autre
Scène du Grand Avignon, Avenue
Pierre de Coubertin. 04 90 14 14 14.

■

Agenda Concert final résidence instruments Direction Pierre Bleuse. Festival

Agenda

Concert final résidence instruments Direction Pierre Bleuse. Festival d'Aix-en-Provence. À 21 h. Hôtel Maynier d'Oppède, 23 rue Gaston de Saporta. 08 20 67 00 57.

Iphigénie en Aulide/Iphigénie en Tauride(LYRIQUE). Festival d'Aix.

À 18 h. Grand Théâtre de Provence, 380 Avenue Max Juvénal. 08 20 13 20 13.

Madame Butterfly(LYRIQUE). Festival d'Aix. À 21 h 30. Théâtre de l'Archevêché, 08 20 67 00 57.

Apt Carmen intime(LYRIQUE). Les Musicales du Luberon. Mise en scène de Frédéric Roels. À 21 h 30. Château de Mille, 2650 route de Bonnieux.

Aubagne DbureauNuits Flamencas. À 20 h. Esplanade Charles-de-Gaulle.

Avignon Qui som ?(CIRQUE). Festival d'Avignon. Compagnie Baro d'evol. À 22 h. Cour du lycée Saint-Joseph, 62 rue des Lices. 04 90 14 14 14.

Juana ficcion(DANSE). Festival d'Avignon. La Ribot, Juan Loriente. À 20 h 30. Cloître des Célestins Place des Corps Saints. 04 90 14 14 14.

Liberté Cathédrale(DANSE). Festival d'Avignon. Chorégraphie Boris Charmatz.

À 21 h 30. Stade de Bagatelle,

chemin de la Barthelasse. Absalon, Absalon !(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Séverine Chavrier. À 16 h. La FabricA, 11 rue Paul Achard. 04 90 14 14 14.

Dämon - El funeral de Bergman(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène d'Angélica Liddell. À 22 h. Cour d'Honneur Palais des Papes 04 90 14 14 14.

Hécube, pas Hécube(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. D'après Euripide. Mise en scène de Tiago Rodrigues. À 22 h. Carrière de Boulbon 04 90 14 14 14.

La vie secrète des vieux(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Mohamed El Khatib. À 18 h. La Chartreuse-de-Villeneuve-lez-Avignon, 58 rue de la République. 04 90 14 14 14.

Los dias afuera(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Lola Arias. À 18 h. Opéra grand Avignon, Place de l'Horloge. 04 90 14 14 14.

Sea of Silence(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Tamara Cubas.

À 19 h. Théâtre Benoît XII, 12 rue des Teinturiers. 04 90 14 14 14. Soliloquio(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. De Tiziano Cruz. À 18 h. Gymnase du lycée Mistral, 20 Bd Raspail. 04 90 14 14 14.

Berre-l'Étang Joyce JonathanLes Nuits de Berre. À 22 h. Parc Henri Fabre.

Bouc-Bel-Air Thomas DutroncJazz sous les étoiles. À 21 h 30. Les jardins d'Albertas.

Cassis BakermatCarla Mo, ELM, Jack Ollins, Tempia. Cassis en Scène. À 18 h, 21 h. Esplanade Aristide Briand

La Tour-d'Aigues Dédale(DANSE). Les Nuits du Château. Compagnie Art for Gaïa. À 21 h 30. Château de la Tour d'Aigues. 07 68 98 69 90.

Lourmarin La Nuit des contesfestivalartsdelaparole. com. À 18 h 30.

Divers lieux du village. Marseille

Fêu (DANSE). Festival de Marseille. Chorégraphie Fouad Boussouf. À 22 h. Théâtre de la Sucrière, 246 rue de Lyon (15e). 04 91 03 81 28.

Vicente Amigo Marseille Jazz des Cinq Continents. À 20 h. Centre de la Vieille Charité. 04 91 14 58 80.

Sur Ricardo Sandoval, Vincent Beer-Demander. Mandol'in Marseille.

À 21 h. Conservatoire, 2 place Auguste et François Carli (1er). 04 91 55 35 74.

Nîmes Patrick BruelFestival de Nîmes.

À 20 h 20. Arènes, 4 Bd des Arènes.

Orange

La ruée vers l'or(cine-concert)

Charlie Chaplin (1925). Les

Chorégies d'Orange.

À 21 h 30. Théâtre Antique. 04 90
34 24 24.

Plan-d'Aups

Fulu MizikiNudo Confuso, Chu Chi

Cha, Monsieur Pioup. leбомfestival.

org. À 19 h. Plan d'Aups

Saint-Saturnin-lès-

Avignon

Une ombre vorace(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène

de Mariano Pensotti. À 20 h. Salle
des fêtes La Pastourelle, Avenue du
Général de Gaulle. 04 90 14 14 14.

Vedène

Lieux communs(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène
de Baptiste Amann. À 11 h. L'Autre

Scène du Grand Avignon Avenue

Pierre de Coubertin. 04 90 14 14 14.

Vitrolles

Marcus MillerCharlie Jazz Festival.

À 19 h. Domaine de Fontblanche. ■

UNE COMÉDIE MUSICALE LATINO QUEER

Qui est-on le jour d'après la prison ?

Olga Bibiloni

Cette édition du Festival d'Avignon est riche en dispositifs qui conjuguent structures métalliques sur lesquelles grimpent les acteurs et écrans vidéo qui permettent d'isoler une scène. C'est encore le cas de la très tonique comédie musicale *Los dias afuera (Les jours dehors)* qui est en quelque sorte la suite scénique d'un film que Lola Arias, artiste argentine installée à Berlin, a réalisé en prison.

Les femmes cisgenres et les personnes transgenres qui habitent désormais la scène de l'opéra du Grand Avignon dénoncent

notamment le système binaire de la pénitentiaire. Pour le reste, c'est en chantant, dansant, entre cumbia et voguing, riant, que Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula déroulent leur vie de misère. Davantage que des personnages de théâtre, ce sont des gens qui, passés par la prison, pour de nombreuses années par intermittence pour certains, débattent les épisodes terribles qui ont ponctué leur enfance, leur jeunesse, les histoires d'amour avec des types rapidement incarcérés, le soutien (ou pas) de leur famille, les grossesses qui se suivent dans une incapacité à les

assumer, la drogue, la prostitution pour Noelia devenue militante pour la protection des travailleuses du sexe. Une autre a formé un groupe de punk rock en prison. " *Peu im porte ce qu'on était et ce qui vient, on verra* ", chante l'une de ces rescapé(e)s avec qui on navigue entre les larmes de la vérité et la joie du spectacle.

Jusqu'au 10 juillet, 04 90 14 14 14

En équilibre sur le fil du chaos

Invitée pour la première fois au Festival d'Avignon, la compagnie franco-catalane Baro d'evol y présente l'épatant "Qui som ?", spectacle mêlant plusieurs disciplines artistiques dans une vibrante poésie désolée.

Frédéric Guilledoux

Elle est drôle Camille Decourtye quand elle s'adresse au public pour s'assurer que chacun a pris soin d'éteindre son téléphone. De ce message basique, auquel se sont habitués les fidèles du spectacle vivant, elle fait une performance, une moquerie bien vue sur nos addictions, avec un air un peu lunaire et ce ton emprunté et faussement hésitant qu'elle aura encore au cours de Qui som ?, première création que la troupe franco-catalane présente au Festival d'Avignon. Une façon d'accrocher le public comme le font aussi des musiciens qui, à une fenêtre du lycée Saint-Joseph, s'approprient les notes imaginées par Maurice Jarre pour signifier qu'on est bien dans l'un des lieux du festival. Les fameuses trompettes.

De la distance et de l'humour donc pour introduire Qui som ?. Une approche interdisciplinaire (cirque, danse, acrobatie, théâtre burlesque, musique...) pour regarder la dévastation du monde et la petitesse vaine du geste humain.

L'artiste est en noir impeccable quand elle se lance, entourée par les membres de la compagnie, dans *Nisi Dominus - Cum Dederit* d'Antonio Vivaldi, morceau de bravoure des contre-ténors expérimentés. Elle le malmène à peine, sa voix de soprano déstabilisée au gré des déséquilibres que lui impose une scène rendue

soudainement affreusement glissante par un jus laiteux d'argile?. Celle qui dirige la compagnie avec son cofondateur catalan Blai Mateu Trias, tient l'équilibre, s'agrippe à ses collègues, chacun essayant tant bien que mal de rester debout.

Tentative qui donne lieu à d'ébouriffantes acrobaties et à autant de chutes spectaculaires.

À partir du moment où les artistes se présentent dans leurs tenues blanchies par l'argile, les visages dissimulés sous des pots en terre pas encore cuite transformés par leurs doigts habiles en têtes de monstres, rien ne va plus. Le chaos s'installe comme dans *Falaise*, irrésistible spectacle précédent de la compagnie qui célébrait l'art de la chute. Des chutes, il y en a de vertigineuses, d'impressionnantes. Des femmes insectes qu'on croirait sorties d'un film de Tim Burton traversent le plateau, des créatures surréalistes crient " *We are the winners* " ou " *We decided to change nothing* " .

Une montagne de bandes de plastique devient mouvante, se soulève en une lame partie pour tout engloutir. Cette mer crache une masse de déchets. " *Tout ce qu'on a mis là, il faut trouver la solution... Il va falloir se tenir chaud, faire groupe pour contrer la peur et la panique* ", hurle Camille Decourtye avant une épatante danse des zombies dans un décor désolé.

Quand on chemine ensuite avec une

fanfare, arrive cette impression poignante que les artistes ne limitaient pas leur appel au seul devoir de préservation de la planète.

Jusqu'au 14 juillet à 22 h, au Festival d'Avignon, 04 90 14 14 14.

Les artistes de Baro d'evol subliment l'art de la chute, au carrefour des disciplines.

"Los dias afuera", tonique, entre cumbia et voguing.

CULTURE

Lola Arias fait entendre les voix d'anciennes détenues argentines

Avec « Los dias afuera », la metteuse en scène déroule de manière un peu trop méthodique les témoignages de femmes aux vies accidentées

THÉÂTRE

AVIGNON - envoyée spéciale

Elles sont en liberté depuis 859, 1006 ou 1513 jours (le record) : les chiffres sont égrenés par une rangée de six interprètes, des femmes cisgenres et des personnes transgenres. Quatre portent des robes, deux des costumes, toutes sont en noir et font face au public devant le rideau fermé. Elles chantent en espagnol : « *On ne choisit pas son destin.* » Et puis elles dansent, elles ne sont des pros ni du jeu, ni du chant, ni de la danse. Il y a 859, 1006, 1513 jours, elles étaient encore enfermées dans la prison pour femmes d'Ezeiza, à Buenos Aires, en Argentine, souvent en lien avec le trafic de drogue.

C'est là que les a rencontrées, en 2019, la metteuse en scène argentine Lola Arias, à l'occasion d'ateliers de théâtre et de cinéma qui ont accouché d'un documentaire, *REAS*, lui-même prolongé par ce second volet musico-théâtral présenté au Festival d'Avignon : *Los dias afuera*. Traduit, le titre espagnol signifie « les jours dehors » (en dehors ou à l'extérieur). Yoseli, Paulita, Carla, Estefania, Noelia et Ignacio viennent imposer dans l'enceinte close de l'Opéra Grand Avignon la puissance d'une parole venue du dehors (de la rue, de la contrainte, de l'exclusion ou de la précarité) et qui jure avec l'esthétique soignée, chic et dorée de la salle.

Le rideau finit par s'ouvrir, appasant à l'espace sage de l'institution, celui sauvage de la vie vraie. Celle rude et brutale devant laquelle aucun des protagonistes

n'a plié en dépit d'expériences traumatisantes. La rage de s'en sortir et de reprendre pied, la résilience : ces ingrédients sont là et ils impressionnent. De bout en bout, le public, dopé par les pulsations musicales (cumbia et music-hall) autant que par l'explicite message émis depuis la scène (il ne faut jamais rien lâcher) applaudira les performances auxquelles il assiste, avant de se lever d'un bond, à l'issue de la représentation, pour un salut enthousiaste.

Il y avait beaucoup de jeunes à l'Opéra Grand Avignon, et même un bébé de quelques mois, brandi à bout de bras par sa mère. Une toute petite fille dont les yeux étaient fixés sur un plateau urbain. Un échafaudage métallique avec, à jardin, surgissant des coulisses les décors éphémères convoqués par la pièce (dortoirs pénitentiaires, piscine ou appartement en vrac) et, à cour, une voiture rouge qui héberge des scènes intimistes, filmées et projetées sur les aplats de la structure.

Mises au ban de la société

Prises de parole et vidéos/textes, chansons et danses : Lola Arias a tricoté d'une maille serrée, méthodique et trop systématique, l'enchaînement des témoignages. Sans doute parce qu'il lui fallait contenir dans une architecture dramaturgique et scénique invariable les désordres dont ces récits sont les passeurs. Pas de place donc au flottement et à l'imprévu pour dérouler ce tumulte de vies accidentées. On découvre, l'un après l'autre, articulés avec une régularité de métronome, les événements qui ont forgé (et forgent encore) le quotidien des in-

terprètes : la pauvreté, la solitude, les violences subies, le sauve-qui-peut en milieu carcéral, la drogue, les mises au ban de la société, la peur des flics, les rejets permanents, parce que trans ou parce qu'ex-détenu. Parce que, en Argentine, il est dangereux de ne pas être dans la norme.

Mais on prend aussi acte, avec une même évidence, des solidarités, des fraternités, des sororités, de l'amour fou pour les enfants, des désirs de bonheur que rien n'a su altérer, des moyens mis en œuvre pour s'inventer une plénitude et rêver à un futur souriant. Une interprète montre ses tatouages à la caméra. En gros plan, on peut lire sur sa peau, *REAS*, le titre du documentaire tourné par Lola Arias. C'est dire à quel point, pour cette actrice et ses camarades, l'art n'est pas un vain mot mais une sortie de secours. Cette certitude, on la reçoit cinq sur cinq. Elle permet de passer outre le hiatus soulevé par un spectacle qui, à mesure qu'il libère la parole, l'enferme dans le cadenas d'une esthétique théâtrale plus verrouillée qu'elle n'en a l'air. ■

JOËLLE GAYOT

Los dias afuera, création de Lola Arias. Opéra Grand Avignon, jusqu'au 10 juillet.

Deuxième opus de Lola Arias : une œuvre joyeuse et un tableau sans concession

Sonia Garcia-Tahar

Un grand échafaudage, un écran qui le surplombe et une voiture de cinéma avec fond vert en arrière-plan.

Telle est la scénographie de *Los dias afuera*, deuxième opus que l'artiste argentine Lola Arias créé avec des femmes cis (dont le genre est conforme à celui attribué à la naissance, N. D. L. R) et transgenres récemment sorties de prison, après la sortie de son film *REAS*.

Aux yeux de tous

Elles sont six. Ou plutôt "iels" sont six. On les sent dures. Et fragiles en même temps. Alors que le public plonge très vite dans une ambiance un peu ciné, avec des actrices qui ne parlent qu'avec micro, et chantent de tout leur cœur des airs populaires de cumbia, on mesure rapidement la prouesse qu'elles accomplissent en s'exposant ainsi aux yeux de tous, en affrontant les regards et les jugements sur leurs vies. Et quelles vies ! Très loin du théâtre documentaire, en composant avec

les références culturelles qui sont celles de ses actrices, Lola Arias réalise avec beaucoup de générosité et de tendresse une œuvre joyeuse mais dresse un tableau sans concession d'une société argentine injuste et violente, où les plus pauvres n'auront jamais droit qu'au malheur.

Au détour de scènes tournées comme une telenovela, le spectateur prend en pleine face les détails sordides de vies abîmées. La rue dès treize ans et ses réseaux de prostitution, les mères alcooliques ou droguées, les arrestations arbitraires, les enfants qu'on n'arrive pas à élever, et qui pleurent en allant voir maman au parloir, l'impossibilité du retour à l'emploi et la grande précarité de quasi SDF. Derrière l'angoisse perceptible, des espoirs, des couleurs et de la musique. De la pugnacité aussi. Sans trahir ces femmes, Lola Arias livre là une œuvre très émouvante, qui donne fort à réfléchir en pleine ère Milei.

Los Dias Afuera, à l'Opéra Grand

Avignon jusqu'au 10 juillet à 18 h.
Durée : 1 h 45.

Au milieu des échafaudages, les six actrices de *Los dias afuera* reconstruisent leurs vies. Photo Christophe Raynaud/Festival d'Avignon

«Los Días Afuera», les fortes du pénitencier

La metteuse en scène argentine Lola Arias laisse s'exprimer la singularité de ses six interprètes, femmes et personnes trans passées par la prison, grâce à un dispositif simple mais terriblement efficace.

Ca, c'est le type même de pièce qui rend l'exercice critique difficile, *Los Días Afuera* de l'Argentine Lola Arias. Soit les parcours fracassés de quatre femmes cisgenres, et deux personnes trans, violentées, emprisonnées : «mille cent jours», annonce l'une; «mille cinq cent treize», surenchérit l'autre. Qui dit mieux? Donnons au

moins leur prénom, on leur doit bien ça: formidables Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula, qui montent pour la première fois sur scène et exposent «leurs jours après» la prison pour femmes d'Ezeiza à Buenos Aires. Pas d'hommes cisgenres sur ce décor échafaudage de scène de concert, version pole dance, qui vire au drive-in – mais ils sont

l'objet de toutes les plaintes: veulerie, tromperie et lâcheté. Nacho, lui, est «garçon trans», aujourd'hui chauffeur de taxi et «psy de pacotille» quand les clients se racontent

Déroutier. C'est à leur tour de se dire. Tout. La misère en héritage, la rue, la drogue, le vol, la violence systémique faite aux femmes et trans, les flics qui tabassent, les conditions de détention, la visite des familles explosées, les discriminations à l'emploi, au logement, le sexe et l'amour en prison, deux filles qui restent collées des nuits entières à mater des films d'horreur, Nacho et Estefania qui se souviennent de leur groupe de rock pénitentiaire, les Hors contrôle – en serait-il autrement? –, c'était en 2012. Douze ans plus tard, la musique brusque l'Opéra d'Avignon dans une dramaturgie très simple: alternance de récits de soi, chacun, chacune son tour – personne ne se coupe –, et passages de danse-musique live avec chansons populaires version cumbia; bien sûr que les paroles prennent en charge leur triste et lamentable histoire: «On ne choisit pas son destin. On ne sait pas ce qui viendra.»

Si, on sait, et rien ne va nous surprendre dans la mise en scène de cette restitution de la violence. Forte de son travail d'écrivaine, réalisatrice, femme de théâtre avec des ex-détenus, vétérans de guerre, enfants de migrants, Lola Arias opte pour une grammaire efficace: dérouler en série les autobiographies, et déverrouiller les corps dans des numéros de comédie musicale. Mention spéciale à Noelia, travailleuse du sexe transgenre – militante tabassée pour avoir défendu les droits des «putes» – qui s'éclate dans un numéro de voguing. On lira plus tard qu'elle compte aujourd'hui

parmi les figures importantes des *ballrooms* en Argentine.

Force. Le critique peut bien pointer la simplicité répétitive du dispositif, reste que ça fonctionne à plein régime pour ne pas enfermer – une fois de plus – ces six interprètes dans un format purement documentaire, et surtout leur garantir une parole singulière quand toutes les histoires se ressemblent tragiquement.

En ce jour de première, leur joie, la force de leur travail, la brutalité de leur présence ont tout emporté: les bémols du critique, les larmes de cette femme assise juste à côté, son bébé dans les bras, et le public debout... comme un seul homme? Non. L'expression ne vaut plus rien, il faut en inventer une autre.

LAURENT GOMARRE

Envoyé spécial à Avignon

LOS DÍAS AFUERA de LOLA ARIAS à l'Opéra Grand Avignon jusqu'à mercredi. Une projection de *Reas*, film de Lola Arias avec les six interprètes a lieu ce lundi au cinéma Utopia-Manutention d'Avignon à 11 heures.

Lola Arias opte pour une grammaire efficace. PHOTO EUGENIA KAIS, FESTIVAL D'AVIGNON

Quand les corps des femmes entrent en scène

THÉÂTRE L'Argentine Lola Arias et l'Espagnole La Ribot laissent éclater la voix de celles qu'on enferme. En chansons pour la première, dans une danse empêchée pour la seconde.

Avignon (Vaucluse), envoyée spéciale.

A

l'heure où nous écrivons ces lignes... Telle est la formule consacrée que nous nous permettons d'user pour évoquer ce compte à rebours sordide, cette sensation vertigineuse de plonger dans l'inconnu. Quelle sera l'ambiance, ce lundi matin, dans les rues d'Avignon?

Plus que jamais, face aux récits de haine et d'exclusion, face à l'obscurantisme, on éprouve la nécessité de l'art, l'urgence de la beauté pour tous, y compris ceux qui ne vont jamais au théâtre, qui pensent que ce n'est pas pour eux. À partir d'aujourd'hui, il va falloir continuer, plus que jamais, à soutenir les artistes, la liberté de création. Ne pas baisser les bras. Quoi qu'il advienne. Et inventer une suite.

Deux spectacles, portés par deux femmes, témoignent de leur engagement total pour faire entendre des voix dissonantes, des voix non pas de la marge mais marginalisées. Chez Lola Arias, elles sont six, six voix, six corps de femmes, cisgenre, transgenre, bi, lesbiennes, passées par la case prison pour prostitution, vol ou trafic de drogue. Les prisons argentines débordent de cette population stigmatisée par une société où le machisme est présent à tous les étages, dès le plus jeune âge. Elles et il s'appellent Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula. Elles affichent au compteur pas mal d'années de prison mais préfèrent égrener le nombre de jours à l'air libre, le nombre de nuits à pouvoir enfin compter les étoiles, comme un défi à cette société rétrograde où l'arrestation de la communauté LGBTQI+ semble être l'ac-

tivité favorite de la police de Buenos Aires.

L'ART EST PLUS QU'UNE PORTE DE SORTIE

Los días afuera, « les jours dehors », témoigne de leur parcours de vie. Elles arrivent crânement devant le rideau rouge, en tenue de soirée. Malgré les stigmates d'une vie éprouvante, elles sont fières, belles et rebelles. Leurs témoignages sont bruts de décoffrage. Elles vont alterner monologues, chants et danse dans un spectacle joyeux qui tient de la comédie musicale, du cabaret, du music-hall. En prison, elles ont tenu bon, certaines ont fait des études. Lola Arias les avait déjà filmé-es dans *Reas* – selon la locution latine « en cas de doute », mais qui, en argot, signifie femme folle, incontrôlable.

Sur scène, elles ne sont pas là pour se plaindre ou faire pleurer Margot. Elles grimpent sur les échafaudages, en redescendent le long d'une barre de vogueing. Ce sont des battantes, des combattantes et l'art, soudain, est plus qu'une porte de sortie. Il devient utile pour elles, pour nous, pour retisser des liens de sororité et de fraternité. Leur courage n'a d'égal que leur désir de vivre dans un monde plus juste, un monde qui ne laisse pas sur le bord de la route les pauvres, les Noirs, les Arabes, les homos, les trans... Alors avec elles, on danse sur des airs de cumbia ou de reggaeton jusqu'à en avoir le tournis.

Changement de décor avec la performance époustouflante de la chorégraphe et danseuse espagnole La Ribot. Changement de décor mais pas de thématique. Autour de la figure de Juana la Loca, Jeanne la Folle (1479-1555), fille d'Isabelle la Catholique et de Ferdinand d'Aragon, épouse (et veuve) de Philippe le Beau, mère de Charles Quint, La Ribot, dans une performance venue des tréfonds de cette Espagne catholique, apostolique et romaine, évoque la mise à l'iso-

lement de Juana dans *Juana ficción*. Écartée du pouvoir par son père et son fils, assignée à résidence à Tordesillas, un bourg non loin de Valladolid, en 1509, diagnostiquée « folle », Juana vivra recluse avec pour seule échappatoire la musique. Fine lettrée, aimant la poésie et la musique, elle ne sortira jamais de sa prison dorée.

La performance de La Ribot détonne par sa radicalité. Son corps va tracer des gestes aussitôt empêchés. Montée sur un tabouret, elle va tourner, comme ces ballerines enfermées dans des boîtes à musique et qui se mettent à danser à peine la boîte entrouverte. Autour d'elle, sous la direction musicale envoûtante d'Asier Puga, l'orchestre de chambre de Saragosse et un chœur polyphonique vont jouer une partition baroque estampillée Ircam.

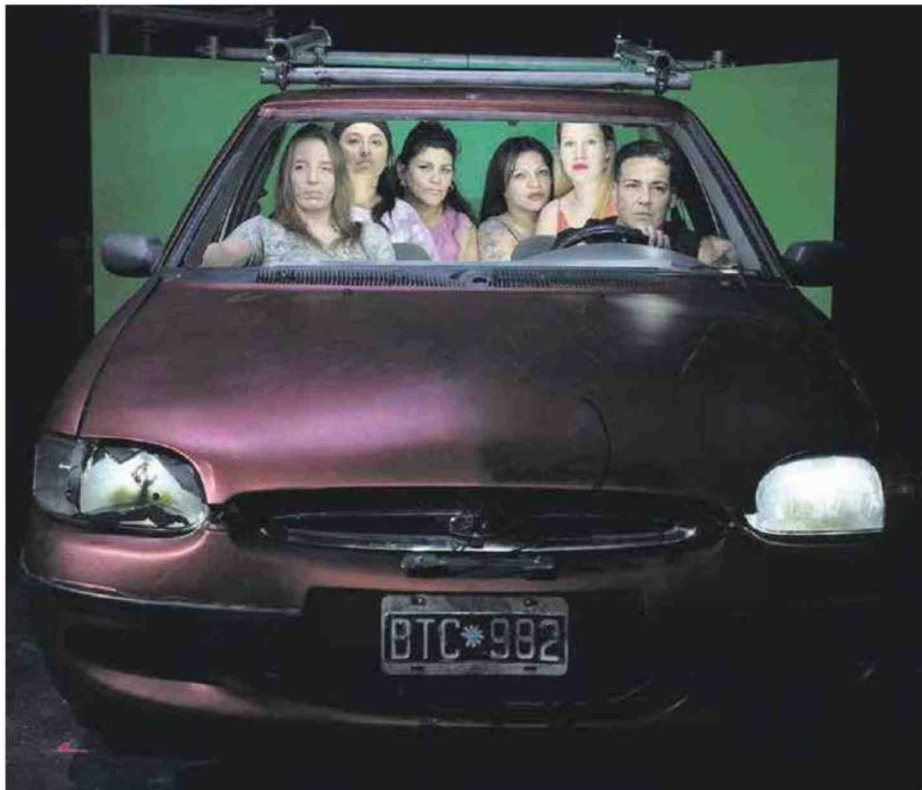
Dans le cloître des Célestins uniquement éclairé par le jour déclinant, entre chien et loup, le danseur Juan Lorient s'appête à ensevelir le corps épuisé de la reine, peignant en noir sa sépulture. Au-dessus de nous, les corbeaux croassent. À mi-parcours de ce cérémonial, on regardera Juana sur nos smartphones, gros plan sur un corps traversé de soubresauts. C'est un geste artistique d'une audace folle qui revendique l'impossibilité de danser quand les corps et l'esprit sont enfermés, empêchés. La Ribot signe là une performance bouleversante. ■

MARIE-JOSÉ SIRACH

Los días afuera, à l'Opéra Grand Avignon, 18 heures.

Juana ficción, au Cloître des Célestins, 21 heures.

Rens. : 04 90 14 14 14 ; festival-avignon.com

Dans *Los días afuera*, de Lola Arias, elles sont six, cisgenre, transgenre, bi, lesbiennes, à témoigner de leur parcours de vie, avec un passage par la case prison. EUGENIA KAIS

Agenda Aix-en-Provence Lea Desandre (mezzo-soprano), Monteverdi, Purcell,

Agenda

Aix-en-Provence

Lea Desandre (mezzo-soprano), Monteverdi, Purcell, Händel.

Festival d'Aix. À 20 h.

Conservatoire Darius Milhaud, 380 avenue Mozart. 04 88 71 84 20.

Iphigénie en Aulide/Iphigénie en Tauride(LYRIQUE). Festival d'Aix. À 18 h. Grand Théâtre de Provence, 380 avenue Max Juvénal. 08 20 13 20 13.

Madama Butterfly(LYRIQUE).

Festival d'Aix. Mise en scène d'Andrea Breth. À 21 h 30. Théâtre de l'Archevêché. 08 20 67 00 57.

Arles

The Great yes, The Great no(LYRIQUE). Festival d'Aix. Mise en scène de William Kentridge. À 21 h 30. Luma, 33 avenue Victor Hugo. 04 90 47 76 17.

Daniela PesFestival Les Suds. À 22 h 30. Cour de l'Archevêché, Place de la République. 04 90 96 06 27.

Avignon

Qui som ?(CIRQUE). Festival d'Avignon. Compagnie Baro d'evol. À 22 h. Cour du lycée Saint-Joseph, 62 rue des Lices. 04 90 14 14 14.

Liberté Cathédrale(DANSE).

Festival d'Avignon. Chorégraphie Boris Charmatz. À 21 h 30. Stade de Bagatelle, chemin de la Barthelasse. 04 90 14 14 14

Hécube, pas Hécube(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène de Tiago Rodrigues. À 22 h.

Carrière de Boulbon 04 90 14 14 14.

La vie secrète des vieux(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Mohamed El Khatib.

À 18 h. La

Chartreuse-de-Villeneuve-lez-Avignon, 58 rue de la République. 04 90 14 14 14.

Lacrima(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Caroline Guiela Nguyen. À 17 h.

Gymnase

du lycée Aubanel, 14 rue Palapharnerie. 04 90 14 14 14.

Los dias afuera(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène de Lola Arias. À 18 h. Opéra grand Avignon, Place de l'Horloge. 04 90 14 14 14.

Quichotte(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de

Gwenaël Morin. À 22 h. Jardin de la rue de Mons Maison Jean Vilar. 04 90 14 14 14.

Sea of Silence(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de

Tamara Cubas. À 19 h. Théâtre Benoit XII, 12 rue des Teinturiers. 04 90 14 14 14.

2 048(DANSE). Compagnie Chute Libre. À 15 h.

Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Hope Hunt and the Ascension into Lazarus(DANSE). Oona

Doherty/OD Works. À 12 h.

Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Ruuptuur(DANSE). Mercedes Dassy/ama brussels. À 19 h. Les Hivernales - CDCN, 18 rue

Guillaume Puy. 04 90 82 33 12. Tendre Carcasse(DANSE). CieF. À

17 h. Les Hivernales - CDCN, 18 rue

Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Tout se pète la gueule,

chérie(DANSE). Frédéric

Gravel/DLD. À 21 h. Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Untitled (Nostalgia, Act

3)(DANSE). Tiran Willemse. À 10 h. Les Hivernales - CDCN, 18 rue

Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Viscum(DANSE). Cie Les corps jetés.

À 13 h 30. Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Grignan

Histoire d'un Cid(THÉÂTRE). De Corneille.

Mise en scène de Jean Bellorini. À 21 h. Château de Grignan. 04 75 91 83 65.

Lourmarin

Un pont au-dessus de l'océan(PROJECTION).

De Francis Fourcou.

festivalartsdelaparole.com.

À 15 h 30. La Fruitière numérique

D943, Avenue

du 8 Mai. 09 67 46 07 40.

Marseille

Al-Andalus Tarek Abdallah (oud), José Sanchez (guitare flamenca). Mandol'in Marseille. À 21 h. Conservatoire (1er). 04 91 55 35 74. Saint-Rémy-de-Provence
Une ombre vorace(THÉÂTRE).
Festival d'Avignon. Mise en scène de Mariano Pensotti. À 20 h. Site antique de Glanum, Av. Vincent Van Gogh. Vedène
Lieux communs(THÉÂTRE).
Festival d'Avignon. Mise en scène de Baptiste Amann. À 11 h. L'Autre Scène avenue Pierre de Coubertin. 04 90 14 14 14. Villeneuve-lès-Avignon
Lévitiation(DANSE). Au-delà du bleu. À 22 h 15. Verger 06 14 89 02

64.
Corps sonores juniors(DANSE). Massimo Fusco/Corps magnétiques. À 10 h, 11 h 30, 16 h 30. La Chartreuse Rue de la République. Amalgames(CIRQUE). Cie Singulière. À 20 h 30. Clos de l'Abbaye 06 14 89 02 64. Bluff !(CIRQUE). 100 Issues. À 22 h. Clos de l'Abbaye 06 14 89 02 64. Piano Rubato(spectacle musical) Cie Happés. À 20 h. Cloître de la collégiale 06 14 89 02 64. Snatch !(DANSE). Cie Daruma. À 19 h 30. Clos de l'Abbaye 06 14 89 02 64. Adventice(LYRIQUE). Harmonia Sacra. À 18 h, 19 h, 20 h. Clos de l'Abbaye 06 14 89 02 64.

À table, Marcello(THÉÂTRE). La Lie. À 20 h 15. La pinède 06 14 89 02 64. La Motivation(THÉÂTRE). Le dénouement qu'on voudrait. À 19 h. Place du Cloître 06 14 89 02 64. L'arrière-pays(THÉÂTRE). Les 3 Points de suspension. À 21 h. Verger 06 14 89 02 64. Habiter n'est pas dormir (DANSE). Cie Volubilis. À 21 h 30. École Montolivet. 06 14 89 02 64. PSG4Ever (THÉÂTRE). Productions Bis. À 18 h 30. École Montolivet. 06 14 89 02 64. ■

La vie après la prison FESTIVAL D'AVIGNON

CONSTANCE STREBELLE -

À l'Opéra Grand Avignon, Lola Arias présente *Los días afuera*, le récit de vies de femmes emprisonnées, leur réintégration en société, et leurs espoirs pour l'avenir
La vie après la prison
FESTIVAL D'AVIGNON

À l'Opéra Grand Avignon, Lola Arias présente *Los días afuera*, le récit de vies de femmes emprisonnées, leur réintégration en société, et leurs espoirs pour l'avenir

En 2019 la réalisatrice argentine Lola Arias anime des ateliers de théâtre et de cinéma dans la prison pour femmes d'Ezeiza à Buenos Aires. De sa rencontre avec six femmes cisgenres et personnes transgenres, elle en a tiré un film *REAS* sur leurs expériences de détention, et une pièce, *Los días afuera*, sur leur vie d'après. Le récit commence depuis la salle de l'Opéra Grand Avignon, devant le rideau tiré. Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estafania Hardcastle, Noelia Perez et Ignacio Rodriguez, se livrent sur leur enfance difficile, leurs familles dysfonctionnelles, la case prison, et comptent les jours de liberté retrouvés. Des causes de leur enfermement, on ne saura presque rien. Ce qui importe désormais, c'est la vie à réinventer.

Revivre hors des murs

Après la prison, iels sont donc devenus chauffeur de taxi, serveuse ou travailleuse du sexe. Mais iels doivent encore composer avec leurs souvenirs de détention, la réputation qui les précède, et les changements sociaux amorcés sans elleux. Ce sont les vies de famille à recomposer, les difficultés d'un logement à trouver, illustrés sur le plateau par des objets empilés sur une estrade amovible.

Leur force vient de ce qu'iels ont en partage dans cette prison de Buenos Aires : l'élan de solidarité, le groupe de rock d'Estefania et Nacho ou les films d'horreur visionnés jusqu'à cinq heures du matin dans la cellule de Paulita et Yoseli. Leurs récits ont été adaptés à la scène par souci de véracité documentaire. La structure en métal froid qui sert de décor symbolise autant les barreaux d'une cage, que l'échafaudage d'une existence à reconstruire.

Un spectacle joyeux et musical

Lola Arias imagine une représentation réjouissante, colorée et rythmée, inspirée des codes du music-hall et des airs de cumbia. Les corps ont été maintenus, pendant cinq ans dans des lieux clos. Se les réapproprier rend possible une nouvelle histoire : par les mouvements de voguing de Noelia, la musique d'Ignacio et Estefania. Au volant d'une Volkswagen rouge,

les six anciennes détenues prennent la route direction nulle part. Suivant un schéma parfois convenu, les interludes musicaux et dansés offrent des respirations bienvenues à des récits de vie lourds. A la violence de la rue, la drogue, la prostitution pour la survie et l'intolérance face à la transidentité, répond une énergie qui entraîne le public. Une jolie leçon de résilience.

CONSTANCE STREBELLE

Los días afuera est donné jusqu'au 10 juillet à l'Opéra Grand Avignon.

Los días afuera, Lola Arias, 2024 © Eugenia Kais

Agenda Aix-en-Provence Le Concert d'Astrée Emmanuelle Haïm, direction musicale.

Agenda

Aix-en-Provence

Le Concert d'Astrée Emmanuelle

Haïm, direction musicale. Festival d'Aix. A 21 h. Hôtel Maynier d'Oppède, 23 rue Gaston de Saporta.

Pelléas et Mélisande (LYRIQUE).

Mise en scène de Katie Mitchell.

Festival d'Aix. A 20 h. Grand Théâtre de Provence, 380 avenue Max Juvénal. 08 20 13 20 13.

Samson (LYRIQUE). Mise en scène de Claus Guth. Festival d'Aix. A 21 h 30. Théâtre de l'Archevêché. 08 20 67 00 57.

Arles

The Great yes, The Great no

(LYRIQUE). Mise en scène de William Kentridge. Festival d'Aix. A 21 h 30. Luma Arles, 33 avenue Victor Hugo. 04 90 47 76 17.

Tiken Jah Fakoly (acoustic)

Festival Les Suds.

A 21 h 30. Théâtre Antique.

Avignon

Qui som ? (CIRQUE). Festival d'Avignon. Compagnie Baro d'evol.

A 22 h. Cour du lycée Saint-Joseph, 62 rue des Lices. 04 90 14 14 14.

Liberté Cathédrale (DANSE).

Festival d'Avignon. Chorégraphie Boris Charmatz. A 21 h 30. Stade de Bagatelle, chemin de la Barthelasse.

Hécube, pas Hécube (THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène

de Tiago Rodrigues.

A 22 h. Carrière de Boulbon 04 90 14 14 14.

La vie secrète des vieux

(THÉÂTRE). Festival d'Avignon.

Mise en scène de Mohamed El

Khatib.

A 18 h. La

Chartreuse-de-Villeneuve-lez-Avignon,

58 rue de la République. 04 90 14 14 14.

Lacrima (THÉÂTRE). Festival

d'Avignon. Mise en scène de

Caroline Guiela Nguyen. A 17 h.

Gymnase du lycée Aubanel, 14 rue Palapharnerie. 04 90 14 14 14.

Los días afuera (THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène de Lola Arias. A 18 h. Opéra grand Avignon Place de l'Horloge. 04 90 14 14 14.

Mothers - A song for Wartime

(THÉÂTRE). Festival d'Avignon.

Mise en scène de Marta Gornicka. A 22 h. Cour d'Honneur du Palais des Papes 04 90 14 14 14.

Sea of Silence (THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène de Tamara Cubas. A 19 h. Théâtre Benoit XII, 12 rue des Teinturiers. 04 90 14 14 14.

2048 (DANSE). Compagnie Chute Libre. A 15 h.

Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Hope Hunt and the Ascension into

Lazarus (DANSE). Oona

Doherty/OD Works. A 12 h. Les Hivernales - CDCN, 18 rue

Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Ruuptuur (DANSE). Mercedes Dassy/ama brussels. A 19 h. Les

Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Tendre Carcasse (DANSE).

Chorégraphie Arthur Carcasse. A 17 h. Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Tout se pète la gueule, chérie

(DANSE). Frédérick Gravel/DLD. A 21 h. Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Untitled (Nostalgia, Act 3)

(DANSE). Tiran Willemse. A 10 h. Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Viscum (DANSE). Cie Les corps jetés. A 13 h 30.

Les Hivernales - CDCN, 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Istres

Zaho de Sagazan Pierre de Maere

(pop). Les Nuits d'Istres. A 21 h. Parc du Pavillon de Grignan.

LES Angles

Une ombre vorace (THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène de Mariano Pensotti. A 20 h. Salle Blanchard, 10 Bd des Carrières. 04 90 14 14 14.

Lourmarin

La rencontre hors les murs

(LECTURE). Avec Michel Boujenah. festivalartsdelaparole.

com.

A 20 h 30. Cour de l'école.

Le Poétibus (LECTURE). A 10 h,

14 h. Place Barthélémy. festivalartsdelaparole.com.

Mirabeau**Duo X et Elle** (pique-nique concert)

A 19 h 30. Château de Clapier RN 96, 1833 Route de Manosque. 04 90 77 01 03.

Salon-de-Provence**Jugend Sinfonie Orchester Konsi**

Bern provencafestival.com. A 19 h 30. Château de l'Empéri Montée du Puech.

Vedène**Lieux communs** (THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène de Baptiste Amann. A 11 h. L'Autre Scène du Grand Avignon Avenue Pierre de Coubertin. 04 90 14 14 14. Villeneuve-lès-Avignon

Lévitation (DANSE). Au-delà du bleu. A 22 h 15. Verger 06 14 89 02 64.

Amalgames (CIRQUE). La Cie Singulière. A 20 h 30. Clos de l'Abbaye 06 14 89 02 64.

Bluff ! (CIRQUE). 100 Issues. A 22 h. Clos de l'Abbaye 06 14 89 02 64.

Piano Rubato (spectacle musical) Cie Happés/ Mélissa Von Vépy. A 20 h. Cloître de la collégiale 06 14 89 02 64.

Snatch ! (DANSE). Cie Daruma. A 19 h 30. Clos de l'Abbaye 06 14 89 02 64.

Adventice (LYRIQUE). Harmonia Sacra (OpéraBus). A 18 h, 19 h, 20 h. Clos de l'Abbaye 06 14 89 02 64.

A table, Marcello (THÉÂTRE). La Lie. A 20 h 15.

La pinède 06 14 89 02 64.

La Motivation (THÉÂTRE). Le dénouement qu'on voudrait. A 19 h. Place du Cloître 06 14 89 02 64.

L'arrière-pays (THÉÂTRE). Les 3 Points de suspension. A 21 h. Verger 06 14 89 02 64.

Habiter n'est pas dormir

(DANSE). Cie Volubilis.

A 21 h 30. Ecole Montolivet. 06 14 89 02 64.

PSG4Ever (THÉÂTRE).

Productions Bis. A 18 h 30. Ecole Montolivet. 06 14 89 02 64. ■

Agenda Aix-en-Provence Hiromi - Sonicwonder (jazz fusion) (piano, claviers),

Agenda

Aix-en-Provence

Hiromi - Sonicwonder (jazz fusion) (piano, claviers), Hadrien Feraud (basse électrique). Festival d'Aix. À 20 h. Grand Théâtre de Provence, 380 avenue Max Juvénal. 08 20 13 20 13.

Madama Butterfly(LYRIQUE).

Festival d'Aix. Mise en scène d'Andrea Breth. À 21 h 30. Théâtre de l'Archevêché, Place de l'ancien Archevêché. 08 20 67 00 57.

Songs and Fragments(LYRIQUE). Festival d'Aix. Mise en scène de Barrie Kosky. À 20 h. Théâtre du Jeu de Paume 17 rue de l'Opéra. 08 20 13 20 13.

Arles

The Great yes, The Great no(LYRIQUE). Festival d'Aix. Mise en scène de William Kentridge. À 21 h 30. Luma Arles, Parc des Ateliers 33 avenue Victor Hugo. 04 90 47 76 17.

Dalida, la TziganeBarbara Pravi, Aälma Dili. Festival Les Suds.

À 21 h 30. Théâtre Antique. Rodrigo CuevasLes Suds. À 21 h 30. Théâtre Antique.

Avignon

Qui som ?(CIRQUE). Festival d'Avignon. Compagnie Baro d'evel. À 22 h. Cour du lycée Saint-Joseph 62 rue des Lices. 04 90 14 14 14.

Avignon, une école(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Fanny de Chaillé. À 21 h, 23 h 59. Cloître des Célestins Place des

Corps Saints. 04 90 14 14 14. Lacrima(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Caroline Guiela Nguyen. À 17 h. Gymnase du lycée Aubanel, 14 rue Palapharmerie. 04 90 14 14 14. Los dias afuera(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Lola Arias. À 18 h. Opéra grand Avignon, Place de l'Horloge. 04 90 14 14 14.

Mothers - A song for Wartime(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Marta Gornicka. À 22 h. Cour d'Honneur du Palais des Papes 04 90 14 14 14. Quichotte(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Gwenaël Morin. À 22 h. Jardin de la rue de Mons Maison Jean Vilar. 04 90 14 14 14.

Wayqeycuna(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Avec Tiziano Cruz. À 18 h. Gymnase du lycée Mistral 20 Bd Raspail. 04 90 14 14 14. 2048(DANSE). Compagnie Chute Libre. À 15 h. Les Hivernales - CDCN 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12.

Hope Hunt and the Ascension into Lazarus(DANSE). Oona Doherty/OD Works. À 12 h. Les Hivernales - CDCN 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12. Ruptuur(DANSE). Mercedes Dassy/ama brussels. À 19 h. Les Hivernales - CDCN 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12. Tendre Carcasse(DANSE).

Chorégraphie Arthur Carcasse. CieF. À 17 h. Les Hivernales - CDCN 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12. Tout se pète la gueule, chérie(DANSE). Frédérick Gravel/DLD. À 21 h. Les Hivernales - CDCN 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12. Untitled (Nostalgia, Act 3)(DANSE). Tiran Willemse. À 10 h.

Les Hivernales - CDCN 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12. Viscum(DANSE). Compagnie Les corps jetés. À 13 h 30. Les Hivernales - CDCN 18 rue Guillaume Puy. 04 90 82 33 12. Quatuor à cordes Les Ailes uvres de Mozart, Haydn, Beethoven. Musiques sacrées en Avignon. À 11 h. Église de Malaucène.

Barbentane

Une ombre vorace(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en scène de Mariano Pensotti. À 20 h. Espace Baron de Chabert Chemin du château.

Istres

Véronique SansonLes Nuits d'Istres. À 21 h. Parc du Pavillon de Grignan 27 avenue Adam de Craponne.

La Tour-d'Aigues

Jugend Sinfonie Orchester Konsi Bernprovencafestival. com. À 21 h. Château de la Tour d'Aigues Cour d'honneur. 07 68 98 69 90.

Lourmarin

Cent voix, entre musique et langue des signes(DANSE).

Lisa Astier et Arthur Meldrum
(spectacle musical).
festivalartsdelaparole. com. À 18 h
30. Cour de l'école
Le Poétibus(LECTURE).
festivalartsdelaparole. com. À 10 h,
14 h. Place Barthélémy.
Romanciero Gitano(LECTURE).
Avec Coraly Zahonero de la
Comédie Française et Vicente
Pradal. festivalartsdelaparole. com.
À 20 h 30. Cour de l'école.
Le Cabinet de curiosités de Mystère
public(PROJECTION).
festivalartsdelaparole. com A 11 h
30, 14 h 30. La Fruitière numérique
D943, Avenue du 8 mai. 09 67 46
07 40.
Marseille
Cat Power + Meshell Ndegeocello
Marseille Jazz des Cinq Continents.
À 20 h 30. Palais Longchamp Bd
Philippon (4e).

Nîmes

Avril LavigneFestival de Nîmes. À
20 h 30. Arènes.

Vaison-la-Romaine

Nomad(DANSE). Vaison Danses.
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui.
À 22 h. Théâtre Antique. 06 49 42
02 88.
Vedène

Lieux communs(THÉÂTRE).

Festival d'Avignon. Mise en scène
de Baptiste Amann. À 11 h. L'Autre
Scène du Grand Avignon Avenue
Pierre de Coubertin. 04 90 14 14 14.

Vitrolles

ANNULÉ Queens of the Stone
ageThe Inspector Cluzo. Jardin
Sonore. À 20 h. Domaine de
Fontblanche. ■

culture

26
 Politis
 11
 juil
 2024

Dans *Hécube, pas Hécube*, les acteurs de la Comédie-Française interprètent un tissage entre deux écritures : celles d'Euripide et de Tiago Rodrigues.

CLEMENT NAU/OUICCAU/ATP

Dans le contexte politique incertain des dernières semaines, le Festival a manqué de langues fortes et singulières pour accompagner la pensée et nourrir l'espoir. Face à une majorité de créations revendiquant un fort ancrage au réel, de rares percées de l'imaginaire furent précieuses. Et non moins politiques. **ANAÏS HELUIN**

À AVIGNON, LE THÉÂTRE CHERCHE SA LANGUE Avignon

défait de grand bouleversement artistique, c'est la « Nuit d'Avignon » annoncée par le directeur du festival, Tiago Rodrigues, au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives qui fit événement dans la cité papale entre le 30 juin et le 7 juillet, jour de soulagement. Au milieu de cette période d'attente, tendue pour le secteur du spectacle vivant, à qui l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national fait alors craindre, comme à tous les autres acteurs du service public, des heures sombres, l'événement se veut « populaire ». Sur les tracts réalisés en vitesse par l'équipe du festival et distribués à l'entrée de chaque pièce du In, la « Nuit » se présente comme un moment de lutte contre « l'inévitabilité supposée de la victoire de l'extrême droite ». Fixée à minuit et demi, l'invitation est très largement honorée par les festivaliers. Ils remplissent entièrement les 2 000 places de la cour d'honneur du Palais des papes, dont la symbolique forte pour les arts et la culture a donné de l'ampleur à

la manifestation en contribuant à sa bonne médiatisation. Les articles et émissions relatant cette soirée permirent en effet de la sortir quelque peu du cercle d'initiés où, en dépit des bonnes intentions d'ouverture affichées par le festival, elle s'est tenue.

Composé d'interventions d'artistes, de personnes issues du secteur public, syndical, politique et associatif, le rendez-vous ne fut guère tout à fait l'agora populaire promise. Sans le QR code reçu sur inscription par mail, minces étaient les chances de pénétrer dans la fameuse enceinte. Les peurs, les colères exprimées par les paroles des uns, les morceaux ou encore les poèmes des autres ont témoigné à la fois d'une puissante solidarité interne et de l'ouverture compliquée à l'extérieur que nous évoquions la semaine dernière dans ces mêmes pages. La pièce *Hécube, pas Hécube*, de Tiago Rodrigues, venait illustrer malgré elle cette double tendance. Bien en peine d'habiter l'immense arc cintré de pierre de la carrière de Boulbon, où ils semblent presque avoir été projetés par erreur, les acteurs de la troupe de la Comédie-Française – Elsa Lepoivre, Éric Génovèse, Denis Podalydès, Loïc Corbery, Gaël Kamilindi, Éliassa Alloula et Séphora Pondi – y interprètent un tissage entre deux écritures : celles d'Euripide et de Tiago Rodrigues. Ce mélange produit hélas bien peu de sens.

Une puissante solidarité interne s'accompagne d'une ouverture compliquée à l'extérieur.

La tragédie de l'héroïne éponyme d'Euripide, dont la quête de vengeance de ses enfants morts pendant la guerre de Troie nous est jouée par bribes désordonnées, ne gagne rien à être entrelacée au parcours de Nora (Elsa Lepoivre). Laquelle est une comédienne d'aujourd'hui dont les répétitions d'*Hécube* sont perturbées par la bataille qu'elle mène au nom de son fils autiste, maltraité par l'institution où il a été placé. Le statut de mère et la bataille qu'elles mènent au nom de leurs enfants ne suffisent pas à justifier le désir de Tiago Rodrigues de faire se superposer les histoires de ces femmes. Le cadre de la répétition théâtrale choisi par l'auteur et metteur en scène comme point d'union entre Nora et Hécube est, à l'image de cette rencontre manquée, artificiel. Menée tambour battant, l'alternance de moments de travail théâtral et de discussions juridiques est trop systématique pour donner vraiment corps aux questions multiples que brasse le spectacle, d'ordre aussi bien théâtral que politique, éthique et social. Lieu d'hésitation, d'instabilité constante, la langue du spectacle n'aide pas. *Hécube, pas Hécube* est en cela au diapason de cette 78e édition du Festival d'Avignon, où les écritures fortes se font rares. Or, durant la « Nuit », le politologue, auteur et chroniqueur Clément Viktorovitch alertait : « *Nous devons être plus que jamais attentifs au langage, gagnons la bataille des mots et demain, après-demain, nous pourrions gagner la guerre des idées.* »

Les classiques, réserves inépuisables de récits et de styles, ne firent cette année à Avignon que quelques timides apparitions. Outre Tiago Rodrigues et la Péruvienne Chela De Ferrari, qui monte *La Mouette* de Tchekhov, Gwenaël Morin met en scène une adaptation des plus fines et réjouissantes. Il ose *Quichotte*, d'après le célèbre roman de Miguel de Cervantès. Connu pour les aventures hors normes qu'il a menées – notamment en résidence aux Laboratoires d'Aubervilliers puis au Théâtre du Point du Jour à Lyon – avec son Théâtre permanent, où jeu, répétitions et transmission étaient des activités continues et ouvertes à tous, l'artiste réalise cette nouvelle pièce dans un cadre un peu particulier. Ce qui lui convient très bien. Invité par le festival à

BÉRANGÈRE JANNELLE

☞ venir créer chaque année une pièce à partir du répertoire dans un même lieu, le charmant jardin de la rue de Mons à la Maison Jean-Vilar, il y poursuit le double travail qu'il mène de longue date sur les classiques et le territoire, qu'il habite pleinement et avec grâce. Le rapport qu'il entretient avec le monde et la langue de Cervantès diffère profondément du traitement d'Euripide décrit plus tôt. Morin se fond dans la logique du roman au point de réussir à la faire adopter par un trio de comédiens pleins de dispositions pour pareil fol et audacieux exercice.

Jouant respectivement les rôles de Don Quichotte, du narrateur et de Sancho Panza, ainsi que de plusieurs personnages secondaires, Jeanne Balibar, Marie-Noëlle et Thierry Dupont, accompagnés par Léo Martin, aident avec leurs outils à eux le chevalier à la triste figure dans son entreprise de transformation du monde. Après une introduction fidèle à la traduction de Jean-Raymond Fanlo, ils se coulent avec un naturel délicieux dans le style de Cervantès et semblent inventer devant nous leurs trouvailles à base de carton et d'objets du quotidien. Cette apparente simplicité qui cache un geste d'une grande précision et d'une grande exigence nous offre un accès direct à ce que cherche la joyeuse bande orchestrée par Gwenaël Morin. Soit un théâtre si proche du réel que les métamorphoses qui y prennent corps peuvent être vues comme des coups d'essai de divers combats. Chacun son moulin à vent, même si à Avignon beaucoup avaient le même au moment où se jouait le spectacle : le RN. Cette façon qu'a Quichotte d'appréhender le politique, de biais, est plus riche que bien des démarches plus frontales dont le festival n'a pas manqué. Ces dernières s'y sont manifestées sous différentes formes, tantôt très documentaires, tantôt inspirées du modèle feuilletonnesque.

Au nombre des premières, on peut citer Los Días Afuera, de l'Argentine Lola Arias, qui met platement en scène un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres sorties de prison. La rencontre avec ces ex-détenues est rendue impossible par la quasi-absence de geste théâtral. Faute d'un cadre précis, elles s'exposent avec une superficialité qui conforte les idées reçues plutôt que de les contrer. Parmi les spectacles de facture plus fictionnelle qui revendiquent eux aussi une portée politique, il y a par exemple Lieux communs, de Baptiste Amann, déjà venu au Festival d'Avignon en 2021 avec sa trilogie Des territoires. Autour d'un meurtre, cet auteur et metteur en scène développe ici un thriller confus où les questions du patriarcat, des violences faites aux femmes et celle de la représentation de ces sujets en art se mêlent vainement. Avec Lacrima, Caroline Guiela Nguyen fait preuve de beaucoup plus de talent dans ce même registre théâtral dont elle a fait sa spécialité depuis Saigon, qu'elle créait en 2019 au Festival d'Avignon. On y assiste à la confection de la robe de mariée d'une certaine « princesse d'Angleterre » dans trois ateliers : à Paris pour la couture, à Alençon pour la dentelle et en Inde pour la broderie. La découverte de ces métiers et de celles et ceux qui les exercent est passionnante ; on aurait aimé qu'elle soit davantage approfondie, au profit des histoires de violences intimes ajoutées à la trame. La richesse de la structure a tendance à affaiblir les parties qui l'habitent, ainsi que la langue, sans laquelle une pensée complexe a ici encore du mal à s'épanouir. ●

Jusqu'au 21 juillet, festival-avignon.com

Au Festival d'Avignon, le théâtre libère

Parmi les 1.666 spectacles qui se poursuivent jusqu'au 21 juillet, en Avignon, plusieurs traitent de l'emprisonnement et de l'art qui libère. À découvrir aussi: nos coups de cœur à voir bientôt en Belgique.

XAVIER FLAMENT

Pour comprendre la nature profonde du festival d'Avignon, il faut saisir la ville au point du jour, quand le Délirium, boîte underground qui jouxte la rue principale reliant d'un trait la gare au Palais des Papes, a vomi ses derniers noctambules. Dans les rues désertes, colorées de bleu par un ciel qui semble avoir été peint par Yves Klein, une armée de camions-poubelles tourmicotent sans fin pour avaler les milliers de tracts qui jonchent le sol. Pas une grille, pas un poteau qui ne déborde d'affiches de spectacle (il y en a exactement 1.666 cette année) dont on s'amuse, dans un demi-sommeil, à lire les titres à la suite, comme un cadavre exquis.

Dans l'indescriptible effervescence, il suffit parfois d'une rencontre pour dérouler un fil tenu entre des pièces dont le sens général n'apparaît qu'après coup. Comme avec ce débat organisé par le journal Libération au Cloître Saint-Louis, épicerie du festival, sur le thème brûlant des prisons. Un homme, dans le panel féminin, impose sa carrure et un regard perçant dont il gratifie l'assistance comme un uppercut. Redwane Rajel, ex-boxeur, ex-taulard, témoigne de la santé de cellules surpeuplées, de la violence sans autre but qu'elle-même, de la solitude qui rend fou, de la drogue qui fait passer le temps, de la pauvreté de la majorité des détenus et du désir de vengeance de la société qui hypothèque toute réhabilitation ultérieure.

Jusqu'au miracle qu'il raconte chaque soir dans «À l'ombre du réverbère», son nouveau seul-en-scène, au Théâtre transversal: la découverte fortuite du théâtre dans un atelier animé par Olivier Py, l'ex-directeur du festival d'Avignon. Depuis, Rajel a joué pour Py, puis pour Joel Pommerat, à Paris, encore incrédule devant une si puissante transfiguration. Là où il aurait autrefois balancé un coup de poing ou un coup de poignard, il joue pour se libérer de sa colère et désarmer celle des autres.

Rédemption par l'art

Si l'on cherchait une utilité à la Culture en ces temps des passions tristes et d'hystérie collective, on serait servi avec d'autres spectacles qui explorent ce thème de l'emprisonnement et de la transfiguration par l'art. Jusque dans la Cour d'honneur, avec la création sulfureuse d'Angélica Liddell, «Dämon, les funérailles d'Igmar Bergman».

Comme dans «Persona» de Bergman, qui débute par le regard soutenu d'un enfant à l'adresse du spectateur, un nain affublé d'un masque mortuaire fait face au public et change radicalement le sens du regard. C'est bien nous qui sommes l'objet du spectacle, morts en sursis, dansant sans nous en rendre compte

devant notre propre tombe, prisonnier d'un corps moins fait pour la vie que pour la violence et le péché, avec ses pulsions morbides qui précipitent notre déréliction. Un tas d'excréments, voilà ce que vous êtes!, éructe Liddell avec toute la passion doloriste dont est capable l'artiste catalane.

Mais c'est pour mieux nous «sauver» en organisant son propre sacrifice, se retirant de la scène pour se tirer une balle dans la tête, tandis qu'une petite fille cite le passage préféré de Bergman dans la «Flûte enchantée» de Mozart: «Quand est-ce que je vais mourir? Toujours, toujours...»

Après la prison en Argentine

Contre toute attente, le spectacle de la metteuse scène et cinéaste argentine Lola Arias, qui fait jouer de véritables détenues, a moins d'apreté que la fiction cathartique d'Angélica Liddell. Et même une certaine douceur, note Pierre Thys, le directeur du Théâtre National, dont les ateliers ont réalisé une partie du décor et le plateau accueillera «Los dias afuera» en février 2025. «Ce qui m'a complètement bouleversé, c'est que Lola Arias n'ambitionne pas de les transformer en grandes actrices de théâtre, mais parvient à en faire les héroïnes de leur propre vie, qui est cataclysmique. En même temps, de ce plateau se dégageant une joie et une douceur extraordinaires, communicatives et qui m'apaise complètement.»

Ces six femmes, dont deux trans, se font arrêter et mettre en prison pour un rien. Et lorsque l'une d'elles se fait casser les dents parce qu'elle défend ses semblables, c'est elle qu'on arrête et qu'on jette en tôle. «Ce n'est pas le fait de l'arbitraire», réagit Lola Arias, «c'est la dure réalité du capitalisme sauvage. En Argentine, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les gens sont contraints de multiplier les boulots précaires et de faire parfois des choses illégales. Mais s'il y a cette violence subie, il y a aussi la force de chacun pour y faire face. C'est d'ailleurs la seule forme de

résistance: s'associer, former un collectif, se solidariser avec d'autres. Quand tu travailles avec ces gens, tu vois qu'il y a beaucoup de solidarité et d'amour, même dans les prisons, car c'est la seule manière de survivre.»

Le désir des vieux

Invité par Pierre Thys à rencontrer les Amis du Théâtre National, qui avaient fait le déplacement en Avignon, Mohamed El Khatib propose lui aussi un théâtre collaboratif à finalité politique. Il présente «La vie secrète des vieux», jusqu'au 17 juillet, après l'avoir créée au Théâtre National, à Bruxelles, dans la cadre du KunstenFestivaldeArts. Partant du fait qu'on ne parle généralement des vieux que par le biais de la dépendance ou de la démence, il a pris le contrepied en

invitant sur scène des vieux à parler de leurs désirs et de leur sexualité. «Il y a beaucoup de Belges sur scène, car ils ont une liberté de ton que je n'ai pas trouvée en France», dit-il.

Une démarche qui l'a obligé à visiter plusieurs maisons de retraite... et de conclure qu'il n'y mettrait jamais ses propres parents. «Ce sont des mouvoirs, c'est violent, c'est moche, la bouffe est dégueu, on n'y croise pas d'autres générations. Bref, tout est fait pour précipiter la fin de vie. Alors, on s'est demandé comment embellir ces lieux.»

C'est ainsi qu'a germé l'idée d'organiser des résidences d'artistes qui seraient obligés de créer avec les résidents et le personnel soignant, et de laisser l'œuvre dans l'Ehpad, progressivement transformé en un musée ouvert au public et dont les vieilles et les vieux assureraient toute la chaîne de production. À la Maison Sainte-Gertrude, dans les Marolles, qui sera inaugurée en mai 2025, Bernadette l'a prévenu: «On n'a rien contre l'art. Vous pouvez venir au même titre que d'autres», le gratifiant de cette sentence cinglante, apposée à l'entrée du fumoir vitré et qui le transforme en tableau vivant: «On est là pour s'emmerder!»

Le Festival d'Avignon se poursuit jusqu'au 21 juillet: festival-avignon.com

«Los dias afuera» de Lola Arias se tient du 12 au 15 février 2025 au Théâtre National: www.theatrenational.be

«Quand tu travailles avec ces gens, tu vois qu'il y a beaucoup de solidarité et d'amour, même dans les prisons, car c'est la seule manière de survivre.»

LOLA ARIAS
METTEUSE EN SCÈNE ET CINÉASTE

En haut, «Dámon - El funeral de Bergman», d'Angélica Liddell, dans la cour d'honneur. En bas, «Los días afuera», de Lola Arias, à l'Opéra d'Avignon, et que l'on verra au Théâtre National, à Bruxelles, en février 2025.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

LOLA ARIAS EN FESTIVAL CATALAN

La directora teatral Lola Arias estrenó en Barcelona 'Los días afuera', una obra que "resalta la resiliencia y el amor" en un contexto hostil como la cárcel, y la transición hacia la libertad de sus seis protagonistas, cuyas historias están basadas en hechos reales.

FESTIVAL D'AVIGNON

« Los dias afuera », entre docu et comédie musicale

Emmenées par la metteuse en scène Lola Arias, six ex-détenues évoquent leur parcours et le difficile retour à la vie normale. Le spectacle sera présenté en février durant six soirées en Belgique.

CRITIQUE

JEAN-MARIE WYNANTS
ENVOYÉ SPÉCIAL À AVIGNON

★★★★☆

Elles arrivent de la salle et montent sur la scène, une à une, s'alignant sagement, face au public. Toutes vêtues de noir, elles se présentent en quelques mots. Femmes cis-génères ou personnes transgenres, toutes ont fait de la prison et en sont sorties. Un peu plus tard, chacune précisera avec fierté, le nombre de jours passés « à l'extérieur » depuis sa libération.

Rassemblées par Lola Arias, Yoseli, Paulita, Carla, Estefania, Noelia et Ignacio, auxquelles il faut ajouter la musicienne Inès Copertino, ont toutes des histoires différentes qu'elles vont raconter par bribes et revivre, parfois, dans les mises en scène de certains moments précis. Toutes jouent le jeu, incarnent les personnages des histoires des autres et racontent leur propre parcours au fil d'un spectacle mêlant contenu documentaire et forme hybride de comédie musicale.

Cette forme, Lola Arias l'avait déjà utilisée pour le film *Reas*, réalisé dans une prison désaffectée avec quatorze anciennes détenues. Plutôt qu'un documentaire classique ou une reconstitution de la vie carcérale, elle avait choisi une forme de comédie musicale pour évoquer l'enfermement quotidien à travers le chant et la danse. Lorsque le Festival d'Avignon l'a contactée pour participer à cette édition 2024, elle a voulu poursuivre cette expérience en la portant à la scène avec six de ses interprètes. Et cette fois, comme l'indique le titre (*Les jours au-dehors*), la pièce parle de l'après-détention avec ses moments de joie et ses nombreuses difficultés.

Car le retour à la vie « normale » ne se fait pas sans mal comme le raconte Carla, fan de foot et grande gueule assumée,

qui se voit mise à l'écart par certaines de celles et ceux qu'elle fréquentait par le passé. Entre les moments de pur récit, diverses scènes se reconstituent avec une étonnante fluidité. C'est notamment le cas de l'entretien d'embauche où chacune doit répondre à une série de questions sur son expérience, ses emplois précédents, ses loisirs... jusqu'à la question fatidique : Antécédents judiciaires ? Ne pouvant répondre que par l'affirmative, chacune voit alors la porte se refermer.

Une véritable troupe

Entre voyages en voiture où l'on égrène les confidences et moments de pur plaisir chantés et dansés, on voit se dessiner des vies, des personnalités, des trajectoires. On revit la formation, en prison, du groupe Sin Control permettant aux filles de se défouler, on découvre l'univers de la cumbia, la manière dont sont fabriqués les maillots à la gloire de Messi lors de la Coupe du monde de foot, les coups de fil entre la prison et l'extérieur, les endroits de vie qu'il faut trouver à meubler lors de la sortie, les retrouvailles avec la famille, les enfants, les compagnons... Tout cela s'enchaîne de manière simple, évidente, dans une succession de décors à la fois froufrou et diablement efficaces comme cette (vraie) bagnole dans laquelle le groupe se tasse régulièrement pour parcourir la ville, façon truage de cinéma. Bien sûr, il y a de petites longueurs et quelques maladroites. Aucune des interprètes n'est une pro de la scène. Mais c'est là justement que Lola Arias vise juste. A force de travail, de répétition mais aussi d'encouragements au sein du groupe, les filles de *Los dias afuera* forment une véritable troupe nous embarquant dans son histoire. Une his-

toire où la pauvreté joue un rôle central, avant, pendant et après la prison.

Hier détenues, les six interprètes foulent aujourd'hui les plus grandes scènes internationales. Après Avignon, Barcelone, Zurich, Bâle, Berlin, Paris, Oslo, Bruxelles... Et ensuite ? On ne peut s'empêcher d'y penser lorsque, le soir de la dernière, à la toute fin du spectacle, celle qui paraît la plus solide du groupe a soudain la gorge nouée au moment de prononcer le mot « avenir ». Elle y parviendra pourtant et, entourée de ses compagnes, reviendra encore et encore, les larmes aux yeux, recevoir les bravos et l'amour du public.

Los dias afuera sera présenté au Théâtre National du 12 au 15 février et à de Singel à Anvers, les 21 et 22 février.

A force de travail, de répétition mais aussi d'encouragements au sein du groupe, les filles de « Los dias afuera » forment une véritable troupe. © CHRISTOPHE RAYNALO DE LAGE.

CULTURE

THÉÂTRE

**PORTRAITS
D'AVIGNON**

Voici les figures marquantes des spectacles majeurs de l'édition 2024 du festival In et Off.

Par Benjamin Locoge / Photos Hélène Pambrun

AVEC « LACRIMA », MAUD LE GREVELLEC FAIT DANS LA DENTELLE

Il y a d'abord ce vaste atelier de couture que l'on distingue dans la pénombre. Puis le drame, en préambule de cette fable, qui va nous emporter durant près de trois heures. Une fois le choc des premières minutes, retour en arrière, quand l'équipe française de la maison Beliana décroche LA commande d'une vie : la fabrication de la robe de mariée de la princesse d'Angleterre. Elle a moins de neuf mois pour réaliser la tenue parfaite, qui doit allier broderies faites en Inde et le légendaire voile d'Alençon, en pleine restauration chez les dentellières françaises. Complicé ? Absolument pas. Caroline Guiela Nguyen sait raconter des histoires et utilise avec brio la fiction pour dépeindre la complexité du monde du travail et des relations amoureuses. Elle s'intéresse aussi à la culture du secret, portée par les exigences folles de la couronne anglaise. Mais rien n'est trop beau pour une princesse... Surtout, la metteuse en scène propose un théâtre de la vérité, poussant ses comédiens à l'infinie justesse. Impossible de ne pas s'attacher à Marion (impressionnante Maud Le Grevellec), son héroïne submergée qui doit faire face sur tous les fronts. Caroline Guiela Nguyen nous montre l'effondrement intime avec compassion et dignité, questionnant sans juger la place des hommes. Comme souvent chez elle, on mélange les langues dans « Lacrima », qui passe aisément de l'anglais au français ou au tamoul. En une petite seconde, elle nous fait voyager d'Alençon à Bombay, sans jamais nous perdre, malgré la multiplicité des arcs narratifs. « Lacrima » se révèle finalement comme le spectacle le plus fabuleux d'Avignon parce que rien ici n'est laissé au hasard. De fil en aiguille, la metteuse en scène tisse le tableau d'une société qui instrumentalise et broie les plus faibles. Rien n'est impossible dans son conte de fées 2.0. Encore moins les cauchemars de celles qui se tuent à la tâche. ■

Reprise à Paris (théâtre de l'Odéon) à partir du 9 janvier 2025.

ANNE CANGELOSI MAÎTRISE SON HISTOIRE DE L'ART

Habitée du festival Off, Anne Cangelosi a joué pendant près de quinze ans Mémé Casse-Bonbons, personnage rigolo qui faisait le job. Mais, l'an passé, elle tombe le masque et s'impose en conférencière un peu sèche, décidée à nous expliquer les secrets du « Radeau de la Méduse », le tableau de Théodore Géricault. En une petite heure, l'actrice arrive brillamment à nous délivrer un cours d'histoire, subtilement entremêlé de considérations personnelles, elle-même étant visiblement en pleine dérive. Mais la comédie permet de tout prendre avec légèreté et de transformer le plomb d'une existence en or massif. Celui qui régénère et brille de mille feux. ■

Jusqu'au 21 juillet au festival Off Avignon, Espace Roseau Teinturiers.
Reprise à Paris (Comédie Bastille), à partir du 9 septembre.

LA SEMAINE DE **MATCH**

« **HÉCUBE, PAS HÉCUBE** »,
L'INTRANQUILLITÉ MAGNIFIQUE D'ELSA LEPOIVRE

Comme dans une tragédie grecque, il faut dépasser les vingt premières minutes d'«Hécube, pas Hécube». Celles où les sept mercenaires de la Comédie-Française font du théâtre dans le théâtre, lisant à voix haute la pièce «Hécube» d'Euripide. Mais quelque chose cloche chez Nadia (Elsa Lepoivre), qui a vraiment besoin de partir le plus vite possible. Dès lors Tiago Rodrigues, qui signe la mise en scène, installe son diabolique dispositif. Nadia a saisi la justice suite à la maltraitance dont a été victime son fils autiste, dans le centre qui l'accueille quotidiennement. Les répliques d'«Hécube» résonnent si fort en elle qu'elle perd peu à peu pied, se laissant gagner par la colère sourde de l'infinie douleur. En passant régulièrement du bureau du procureur à la salle de répétitions, Tiago Rodrigues dresse un parallèle bouleversant entre l'Antiquité et le monde d'aujourd'hui. Surtout, il offre à Denis Podalydès et à Elsa Lepoivre deux rôles immenses qui leur permettent d'affirmer leur talent avec une intensité rarement vue à Avignon. Du grand art. ■

Reprise à Paris (Comédie-Française), à partir du 28 mai 2025.

LES EX-TAULARD-ES DE « **LOS DIAS AFUERA** »

Ce sont d'anciennes détenues des prisons argentines. Personnages principaux du premier film de Lola Arias, Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefania Hardcastle, Noelia Perez et Ignacio Rodriguez ont accepté de relever le nouveau défi de leur réalisatrice : porter leurs récits de vie sur scène, maintenant qu'elles et il sont libres. Si «Los Dias Afuera» est un spectacle précieux, c'est parce qu'il nous plonge au cœur de destins brisés par la drogue et la violence. Mais dont la rédemption se fait devant nous, grâce à la comédie. Durant près de deux heures, chacun.e raconte son parcours : là l'immigrée péruvienne, ici celle qui rêvait de voir le monde mais qui n'a jamais quitté l'Argentine en raison d'un sac de cocaïne caché dans sa valise. Ici un chauffeur de taxi transsexuel qui doit encore calmer ses pulsions, là une mère de trois enfants qui a perdu ses dents après une dispute avec un homme. Lola Arias ne s'apitoie pas sur les parcours erratiques de ses héroïnes et héros hors normes. Au contraire, elle les subliment en les faisant danser ou en leur demandant d'interpréter chansons traditionnelles sud-américaines et hymnes à la liberté. Il y a une grande mélancolie qui s'en dégage. Mais surtout une immense force. ■

Reprise à Paris (théâtre de la Ville), du 3 au 5 octobre.

► 19 juillet 2024

Argentinierin in Berlin. Regisseurin Lola Arias zeigt in Avignon „Los días afuera / The Days Out There“. Das Stück kommt anschließend nach Berlin.

Maxim Gorki Theater Zu Gast beim Bühnenfestival in Avignon

Von Patrick Wildermann

Es ist selbst für ein linkes Theaterfestival keine Selbstverständlichkeit, die nobelste Bühne den Ausgestoßenen zu überlassen. Aber hier, in der Opéra Grand im Zentrum Avignons, stehen Abend für Abend sechs ehemalige Strafgefangene aus argentinischen Knästen vor 800 Menschen im Parkett und auf den Rängen. Es ist ein Ensemble aus Cis-Frauen und trans Personen, die singen, tanzen, als Rockband auftreten und von einer Gesellschaft erzählen, die ihnen ein Stigma verpasst und die Türen zuschlägt.

Mit zwei Koproduktionen in Frankreich dabei

Immerhin: In Avignon sind Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefania Hardcastle, Noelia Perez und Ignacio Rodriguez schon kurz nach der Premiere zu Popstars geworden, sie werden inmitten der Passanten und der vielen Kostümierten, die während der Festivalzeit für ungezählte Shows abseits des Hauptprogramms werben, auf der Straße erkannt und nach Selfies gefragt.

Die Arbeit der argentinischen Regisseurin Lola Arias trägt den Titel „Los días afuera / The Days Out There“ und ist eine von zwei Koproduktionen, mit denen das

Das Festival

Das Festival d'Avignon läuft noch bis zum 21. Juli. Mehr unter festival-avignon.com

Nächste Termine im Maxim Gorki Theater: „Mothers – A Song for Wartime“, 1. 9., 19.30 Uhr und „Los días afuera / The Days Out There“, 14. 9. (Berlin-Premiere) + 15. 9., 19.30 Uhr. gorki.de

Berliner Maxim Gorki Theater in diesem Jahr in Avignon gastiert. Die zweite stammt von Marta Górnicka, es ist das Chor-Stück „Mothers – A Song for Wartime“, in dem ukrainische, belarussische

gues hat ja kurz nach Beginn seines Kulturevents einen vielbeachteten Aufruf zum Boykott des rechtsnationalen Rassemblement National gestartet. In der Nacht vor den französischen Neuwahlen

ANZEIGE

Young Euro Classic

25 Jahre Festival der besten Jugendorchester der Welt

09. bis 25. August 2024 im Konzerthaus Berlin

Feiern Sie mit dem internationalen Orchesternachwuchs!

Tickethotline: 030/84 10 89 09

www.young-euro-classic.de

YOUNG EURO CLASSIC

PRÄSENTIERT VON
TAGESSPIEGEL

und polnische Frauen gemeinsam ein wütendes, widerständiges Friedenslied anstimmen – in diesem Fall im Ehrenhof des Papstpalastes vor 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf den Tribünen.

Beide Inszenierungen stellen auf ganz eigene Art Fragen nach Solidarität, Empathie und Empowerment. Und fallen damit in eine Zeit der Unruhe und der Ängste.

Festival-Direktor Tiago Rodri-

guez hat ja kurz nach Beginn seines Kulturevents einen vielbeachteten Aufruf zum Boykott des rechtsnationalen Rassemblement National gestartet. In der Nacht vor den französischen Neuwahlen

find eine „Nuit d'Avignon“ mit Kunstschaffenden des Festivals und Menschen aus Gewerkschaften und Politik statt, die sich bis zum Morgengrauen mit Reden und „Siamo Tutti Antifacisti“-Rufen Mut zu machen versuchten. Gorki-Intendantin Shermin Langhoff, die dabei war, beschreibt die Stimmung als Mix aus Hoffnung und Verzweiflung: „Über allem stand die Ungewissheit: Lässt sich das Ruder so kurz

Maxim Gorki Theater Zu Gast beim Bühnenfestival in Avignon

Von Patrick Wildermann

Es ist selbst für ein linkes Theaterfestival keine Selbstverständlichkeit, die nobelste Bühne den Ausgestoßenen zu überlassen. Aber hier, in der Opéra Grand im Zentrum Avignons, stehen Abend für Abend sechs ehemalige Strafgefangene aus argentinischen Knästen vor 800 Menschen im Parkett und auf den Rängen. Es ist ein Ensemble aus Cis-Frauen und trans Personen, die singen, tanzen, als Rockband auftreten und von einer Gesellschaft erzählen, die ihnen ein Stigma verpasst und die Türen zuschlägt.

Mit zwei Koproduktionen in Frankreich dabei

Immerhin: In Avignon sind Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefania Hardcastle, Noelia Perez und Ignacio Rodriguez schon kurz nach der Premiere zu Popstars geworden, sie werden inmitten der Passanten und der vielen Kostümierten, die während der Festivalzeit für ungezählte Shows abseits des Hauptpro-

gramms werben, auf der Straße erkannt und nach Selfies gefragt.

Die Arbeit der argentinischen Regisseurin Lola Arias trägt den Titel „Los días afuera / The Days Out There“ und ist eine von zwei Koproduktionen, mit denen das

Berliner Maxim Gorki Theater in diesem Jahr in Avignon gastiert. Die zweite stammt von Marta Górnicka, es ist das Chor-Stück „Mothers – A Song for Wartime“, in dem ukrainische, belarussische

und polnische Frauen gemeinsam ein wütendes, widerständiges Friedenslied anstimmen – in diesem Fall im Ehrenhof des Papstpalastes vor 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf den Tribünen.

Beide Inszenierungen stellen auf ganz eigene Art Fragen nach Solidarität, Empathie und Empowerment. Und fallen damit in eine Zeit der Unruhe und der Ängste.

Festival-Direktor Tiago Rodrigues hat ja kurz nach Beginn seines Kulturevents einen vielbeachteten Aufruf zum Boykott des rechtsnationalen Rassemblement

National gestartet. In der Nacht vor den französischen Neuwahlen

fand eine „Nuit d’Avignon“ mit Kunstschaffenden des Festivals und Menschen aus Gewerkschaften und Politik statt, die sich bis zum Morgengrauen mit Reden und „Siamo Tutti Antifacisti“-Rufen Mut zu machen versuchten.

Gorki-Intendantin Shermin Langhoff, die dabei war, beschreibt die Stimmung als Mix aus Hoffnung und Verzweiflung: „Über allem stand die Ungewissheit: Lässt sich das Ruder so kurz

vor der Wahl noch herumreißen? Ganz sicher war sich niemand.“ Was sie selbst zu der berechtigten Frage bringt: „Warum eigentlich? Sind wir schon so vorauseilend pessimistisch geworden?“. Die Erleichterung jedenfalls ist in Avignon auch Tage nach der Wahl noch greifbar: Es ist noch einmal gut gegangen. Kein Sieg der Rechten.

Erleichtert – und erschöpft – wirkt auch Lola Arias, jüngst gekürte Trägerin des renommierten Ibsen-Preises, die im klimatisierten Keller der Opéra Grand vor einem Becher Wasser sitzt und er-

zählt, warum das Gastspiel von „Los días afuera“ in der Provence „ein kleines Wunder ist, so ähnlich wie die französische Wahl“ (wobei sie betont, kein wundergläubiger Mensch zu sein).

Das Theater plädiert für Solidarität und Empathie

Hervorgegangen ist das Projekt aus ihrem dokumentarischen Film „Reas“, der von den harten Gefängniszeiten und Haftbedingungen einer Gruppe von Frauen und trans Personen in Argentinien erzählte. Einige der Protagonistinnen wollten danach unbedingt mit der Künstlerin weiterarbeiten, am liebsten auf der Bühne. Gute Idee, fand auch Arias. Aber mit „gesagt, getan“ ist die Geschichte nicht erzählt. Zum einen wurden der Regisseurin in Berlin – seit 15 Jahren ihre Heimat, wie sie betont – die nötigen Fördermittel nicht bewilligt. Weswegen jetzt 22 (!) europäische Theater und Festivals an der Produktion beteiligt sind, die jeweils eine kleinere Summe aufbringen konnten.

Eine fast unmögliche Bühnenproduktion

Zum anderen war es ein logistischer Albtraum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ihr Ensemble die Bühne eines Staatstheaters in Buenos Aires entern konnte: „Diese Menschen hatten zuvor nie einen festen Job, kein Bankkonto, keine Krankenversicherung, in einem Fall nicht mal Papiere.“ Es brauchte ein 30-köpfiges Team von Anwälten, Aktivistinnen, Sozialarbeitern, Psychologinnen und Politikschaffenden, „damit diese Menschen bei meiner Company angestellt und Steuerzahler werden konnten“, so Arias.

Aber selbst ein legaler Status kann relativ sein. Zum Beispiel bedeuteten die Visa der französi-

”

Diese Menschen hatten zuvor nie einen festen Job, kein Bankkonto, keine Krankenversicherung, in einem Fall nicht mal Papiere.

Regisseurin Lola Arias über die Spielerinnen in ihrem Stück

schen Behörden für das Gastspiel in Avignon keine Einreisegarantie. Hätte ein Grenzbeamter beschlossen, die Vorbestraften lieber nicht ins Land zu lassen – es wäre das Aus gewesen. Vor diesem Hintergrund versteht man einen Satz besser, der in „Los días afuera“ fällt: „Das Gefängnis ist eine Tätowierung.“ Ein Brandzeichen, für alle sichtbar und fast unmöglich zu entfernen. Darauf bezieht sich auch der Titel, „Die Tage draußen.“ Denn die bedeuten oftmals einen härteren Kampf als jene hinter Gittern. Und werden genauso gezählt.

Shermin Langhoff, die sowohl mit Lola Arias, als auch mit Marta Górnicka seit neun Jahren zusammenarbeitet, sieht ihre beiden Koproduktionen in Avignon nicht nur überaus prominent, sondern auch passend platziert: „Das Pro-

gramm von Tiago Rodrigues zielt nach meiner Wahrnehmung darauf, von den schwer aushaltbaren Ambivalenzen und Ungerechtigkeiten dieser Welt zu erzählen. Mit der Frage im Zentrum: Was und wie kann Theater heute bedeuten?“

Schwer auszuhaltende Ambivalenzen

Tatsächlich gibt sich das Festival d'Avignon nach außen sehr mainstreamig – mit großem Auftritt und viel Merchandise –, verzichtet 2024 aber weitgehend auf prominente Crowdpleaser-Namen. Schon die Eröffnung gehörte mit Angélica Liddell einer eher unüblichen Performance-Künstlerin. Was das Publikum aber dankend annimmt. Sogar mit Standing Ovationen, wie im Falle der drei ausverkauften Vorstellungen von Górnickas „Mothers – A Song for Wartime“ im Hof des Papstpalastes.

„Jeder von uns trifft jeden Tag Entscheidungen, die in der Realität konkrete politische Konsequenzen haben“, sagt die polnische Theatermacherin Górnicka am Rande des Festivals. „Jede Minute entscheiden wir, ob wir die Botschaft der Menschen in Not verbreiten und etwas für sie tun – oder lieber Abstand von den Bildern des Grauens halten.“

Großer Applaus im Hof des Papstpalastes

Man denkt an diese Sätze bei der Presse-Preview des Stücks, am Vorabend der offiziellen Premiere, wenn am Schluss eine der ukrainischen Mütter nach vorn tritt und das russische Bombardement eines Kinderkrankenhauses in Kiew – noch nicht lange her – zum Anlass für einen Appell an die Jour-

nalistinnen und Journalisten aus aller Welt nimmt: „Ich bitte Sie, seien Sie die Stimme der Wahrheit.“

Das mag pathetisch klingen. Aber so, wie die Worte durch den nachtkühlen Hof des Weltkulturerbes hallen, verfehlen sie ihre Wirkung nicht. Die vielbeschworene „Kriegsmüdigkeit“, die im Westen umgeht, hat für die Beteiligten eine andere Bedeutung.

Wie mit den Kriegen in der Welt umgehen?

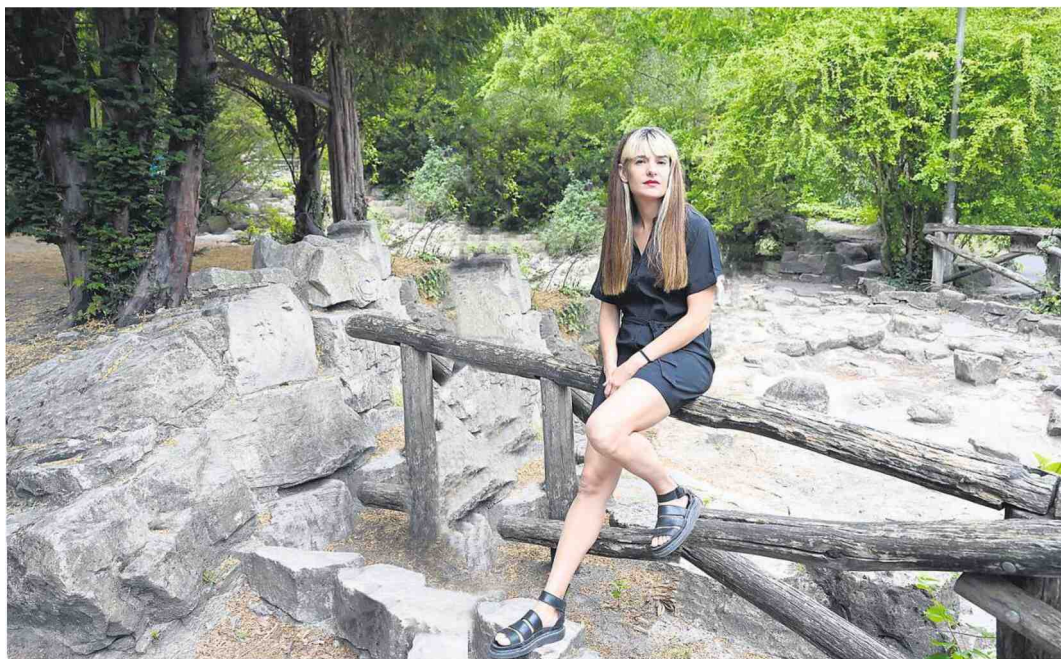
„Für die Frauen, die auf der Bühne stehen, sind die Mauern von **Avignon** die Verteidigungsmauern ihres Landes. Die Verteidigungsmauern der Körper aller Frauen, die von bewaffneten Konflikten auf der ganzen Welt betroffen

sind“. So sagt es die Regisseurin und Chorleiterin, die bei jeder Vorstellung von der Tribüne aus mit präziser Hand die Lieder und Chorpasagen der Frauen dirigiert. Es ist eben nicht nur der Ukraine-Krieg, von dem **„Mothers“** kündigt. Der 7. Oktober und der Krieg in Gaza rücken genauso nahe wie die vielen anderen Brandherde dieser Welt.

Was einen Diskurs nach Avignon bringt, den Shermin Langhoff, im Bewusstsein aller Ambivalenzen, auf die Frage zuspitzt: „Seit wann ist es verboten, Pazifistin zu sein?“. Eine Diskussion, an der sich die Geister scheiden, selbst innerhalb der politischen Lager. Von solchen Spaltungen und ihren Konsequenzen weiß

wiederum auch Lola Arias ein Lied zu singen, aus ihrem Geburtsland Argentinien, wo ein Horrorclown mit der Kettensäge regiert, der als erste Amtshandlung die Kultur angegriffen hat. Auch das Theater, wo die Premiere von „Los días afuera“ gefeiert wurde.

Eine Premiere übrigens, nach der die Menschen beschwingt und mit Protestsongs gegen den argentinischen Präsidenten Javier Milei auf den Lippen das Theater verließen. „Milei hat uns unvorbereitet getroffen, die Linke in Argentinien war zersplittert“, erzählt die Regisseurin und betont – einmal mehr mit Blick auf eine unruhige Gegenwart – die Notwendigkeit von Allianzen: „Wenn wir uns gegenseitig bekämpfen, verlieren wir.“

Argentinierin in Berlin. Regisseurin Lola Arias zeigt in **Avignon** „Los días afuera / The Days Out There“. Das Stück kommt anschließend nach Berlin.

Das Festival

► 19 juillet 2024

**Nächste Termine im
Maxim Gorki Theater:**

„Mothers – A Song for
Wartime“, 1. 9., 19.30
Uhr und „Los días
afuera / The Days Out
There“, 14.9. (Berlin-
Premiere) + 15.9.,
19.30 Uhr. gorki.de

Das Festival d'Avignon
läuft noch **bis zum 21.
Juli**. Mehr unter [festi-
val-avignon.com](http://festi-
val-avignon.com)

À Avignon, le théâtre refait cité

FESTIVAL

La 78e édition s'est achevée ce dimanche.

Tiago Rodrigues, son directeur, en a dressé le bilan, fortement marqué par l'actualité politique.

Avignon (Vaucluse), envoyée spéciale.

Ni les jeux Olympiques, qui ont obligé le Festival à modifier son calendrier, ni la dissolution précipitée de l'Assemblée nationale provoquant des élections législatives anticipées, rien de tout cela n'aura eu raison du plus grand festival de théâtre au monde. À peine cette 78e édition avait-elle

commencé que la campagne du second tour imposait une ambiance des plus lourdes, anxieuses, pour ne pas dire fébriles. Les sondages annonçaient une extrême droite en tête, et on était pris de vertige. Qu'allait-il advenir du Festival d'Avignon, certes, mais aussi de la vie artistique et de la création dans tout le pays ? Qu'allait-il advenir des artistes quand la mise à mal de leurs conditions de travail et de revenus ne serait plus une menace mais une réalité ?

Étrange semaine où le cœur n'était plus à la fête, ni totalement au théâtre. Et puis il y eut la belle et grande soirée du 4 juillet, où 2000 citoyens, de minuit au petit matin, se sont retrouvés dans la cour d'Honneur du palais des Papes. Une nuit où chacun a pu mesurer l'importance et la nécessité de faire joyeusement société ensemble. La démocratie demande du courage. Le 7 juillet au soir, Avignon a retenu son souffle. À 20 heures, à la sortie des théâtres, dans les rues de la ville et aux terrasses des cafés, on a célébré la claque infligée au RN et la victoire, ici, du candidat du Nouveau Front populaire.

L'actualité a agi comme un révélateur, un détonateur nous rappelant, soudain, l'impérieuse nécessité et le bien-fondé de cette manifestation inventée par Jean Vilar. Dans ces périodes troubles où l'obscurantisme se

répand comme une flaque d'huile de vidange, Avignon, festival démocratique, universaliste, retrouvait là sa vérité profonde. Pour la prochaine édition, l'arabe sera la langue invitée. N'en déplaise à qui vous pensez. Un choix de longue date mais dévoilé il y a quelques jours à peine par Tiago Rodrigues.

ABSENCE REMARQUÉE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE

Comme un avant-goût de cette langue, la deuxième parlée en France, nous avons découvert, le 13 juillet à la maison Jean-Vilar, un continent théâtral, celui du théâtre palestinien. Najla Nakhlé-Cerruti, chercheuse au CNRS, spécialiste du théâtre arabe, et Olivier Neveux, professeur à l'ENS Lyon, ont évoqué les conditions de création particulières du théâtre palestinien dans un pays fragmenté, éclaté, occupé, où les infrastructures culturelles – théâtre, bibliothèque, cinéma – ont été détruites à Gaza depuis l'offensive israélienne ; où les équipes du Freedom Theatre de Jénine sont molestées tous les jours, quand elles ne sont simplement pas arrêtées par l'armée israélienne.

Ce fut un moment privilégié, passionnant que la découverte de cette dramaturgie. Si le territoire est occupé, celui de l'imaginaire reste inaliénable. Ce fut là le seul moment où la solidarité avec le peuple palestinien s'est affirmée, affichée en grand, un moment d'autant plus intense que ce fut à travers la voix des poètes. On pourrait revenir sur le spectacle coup de poing d'Angélica Liddell dans la cour d'Honneur ; sur celui de La Ribot, singulière chorégraphe espagnole, au cloître des Célestins ; de l'Argentine Lola Arias ; de cet autre Argentin Tiziano Cruz... On pourrait noter l'absence remarquée de la ministre de la Culture. Cela reviendrait à décerner des étoiles et ce n'est pas le genre de la maison. On s'attardera sur la présence au cloître Saint-Louis, de Making Waves / À la Jeunesse les micros ! Audacieuse initiative menée, entre autres, par Alexandre Plank et Antoine Chao.

Du 10 au 20 juillet, 14 jeunes adultes en insertion professionnelle venus de Noisy-le-Sec, Bobigny, Annecy, Strasbourg et Avignon ont animé et réalisé dix émissions de radio. Artistes programmés au Festival, personnalités politiques, chercheurs ont dialogué, répondu aux questions (im)pertinentes et pétillantes de Louise, Miguel, Clément, Enzo, Noah, Imane, Elia, Bertille, Robespierre,

Renaud, Basma, Mariama, Linda et Matteo.

Au fil des émissions minutieusement préparées, elles et ils ont fait entendre une voix, et quelle voix, celle d'une jeunesse venue des quartiers populaires, assignée à sa cité, renvoyée à ses origines, stigmatisée, invisibilisée. Ne pas vouloir écouter plus souvent ces voix pétries d'intelligence, d'imagination et de sensibilité, c'est refuser d'entendre le cœur battant de notre pays.

Les émissions sont podcastables sur le site mkwaves.org. Écoutez-les, elles sont remarquables, vivantes, irrévérencieuses et solidaires. C'est aussi ça, le Festival d'Avignon. Un festival démocratique qui se joue sur les plateaux, mais aussi lors de toutes ces initiatives parallèles, rencontres, débats qui participent à sa richesse et à sa longévité. ■

MARIE-JOSÉ SIRACH

Ont été évoquées
les conditions de
création du théâtre
palestinien dans
un pays fragmenté,
éclaté, occupé.

FESTIVAL

D'AVIGNON

Revue de presse

78e édition
2024

Presse web

Tiago Rodrigues, directeur du Festival d'Avignon 2024 : "Je suis fier d'être parvenu à une parité absolue"

Par Fabienne Pascaud

Moins de spectacles mais plus de créations. Pour cette deuxième édition à la tête du Festival, Tiago Rodrigues invite davantage d'artistes confirmés, et fait place à deux metteuses en scène dans la Cour d'honneur.

Le directeur du Festival d'Avignon Tiago Rodrigues : « Je n'impose aucun sujet, aucun thème aux artistes. »
Photo Olivier Metzger/Modds pour Télérama

À l'aube du 78e Festival d'Avignon, le deuxième qu'il dirige – avancé au 29 juin pour cause de jeux Olympiques –, le metteur en scène et auteur portugais Tiago Rodrigues défend avec passion une programmation constituée à 80 % de créations. On y trouvera moins d'artistes venus pour la première fois (75 % en 2023, 50 % en 2024), normal : à son deuxième exercice, Tiago Rodrigues en a déjà moins à faire connaître. D'autant que le public plébiscite les valeurs sûres, tel Krzysztof Warlikowski de retour dans la Cour d'honneur avec *Elizabeth Costello*. Apparaîtra quand même, pour la première fois, du cirque (Baro d'ével), dans une édition davantage pluridisciplinaire qui durera jusqu'au 21 juillet. Vingt-trois jours ! Plus que le festival Off (dix-neuf jours, du 3 au 21 juillet). Et ce n'est pas l'unique surprise.

Deux femmes de théâtre, et étrangères, dans la Cour d'honneur – l'Espagnole Angélica Liddell, avec *Dämon. El funeral de Bergman*, et la Polonaise Marta Górnicka, avec *Mothers a Song for Wartime* : c'est une révolution féministe ! Julie Deliquet en 2023 n'était que la deuxième présente depuis Ariane Mnouchkine en 1982 !

Il ne s'agit pas de féminisme, même si je suis fier d'être enfin parvenu à une parité absolue entre artistes hommes et femmes. Angélica Liddell est pour moi une immense créatrice dont j'aime l'écriture, la spiritualité profane, la poésie radicale et provocatrice, synthèse de sacré, de violence, de blessure et d'argot. Elle a un courage inouï en scène où elle ose tout avec un don de soi fou. Un sens des images absolu. C'est la seule artiste à ce jour qui aura traversé trois directions du festival ; la programmer en majesté dans son dernier rêve – des obsèques de Bergman – était une évidence. Mais bien d'autres metteuses en scène de talent seront présentes : Caroline Guiela Nguyen avec *Lacrima*, Séverine Chavrier avec *Absalon, Absalon !*, Lorraine de Sagazan avec *Léviathan...* Quant à Marta Górnicka, dont je suis depuis des années le parcours singulier, son bouleversant hommage aux femmes qui subissent la guerre en Ukraine, ce chœur antique chanté et dansé qu'elle a mis en scène, il était nécessaire de le faire entendre et voir.

**L'espagnol est la langue invitée
au festival 2024 parce que sa
richesse patrimoniale est
immense en littérature, arts
vivants et plastiques, cinéma...**

Le festival sera-t-il plus politique ?

Je n'impose aucun sujet, aucun thème aux artistes, que je ne choisis pas non plus pour leurs opinions. Je ne cherche pas à remplir des cases. Ils sont libres de leur propos – déconnecté d'aujourd'hui comme le chorégraphe Noé Soulier autour de Bach (*Close Up*), ou au contraire en prise avec le réel comme *Terminal (L'État du monde)*, des Portugais Inês Barahona et Miguel Fragata. Émergent pourtant deux thématiques : la justice, aussi bien dans *Léviathan*, de Lorraine de Sagazan, que dans *Los días afuera*, de l'Argentine Lola Arias, sur des transgenres libérés de prison, ou que dans *Hécube, pas Hécube*, d'après Euripide, que je réécris et mets en scène. À noter que débats et rencontres seront organisés sur le sujet, notamment avec Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux. La deuxième thématique est la transmission, dans l'ADN du festival depuis sa création, en 1947. Fanny de Chaillé nous fera traverser l'histoire du festival avec *Avignon, une école*. Mathilde Monnier organisera aux Célestins l'immersion de cinquante jeunes artistes d'art vivant, français et internationaux, en plein festival... Au risque de vous décevoir, si j'ai choisi d'inviter des Argentins – Mariano Pensotti (*Une ombre vorace*), Tiziano Cruz (*Soliloquio, Wayqeycuna*), Lola Arias (*Los días afuera*) –, c'était avant l'élection présidentielle, et surtout parce qu'ils sont de magnifiques créateurs. Leur langue, l'espagnol, est en plus langue invitée au festival 2024.

Pourquoi ?

Parce qu'elle couvre beaucoup de territoires hors Europe, de la Bolivie au Mexique, et que sa richesse patrimoniale est immense en littérature, arts vivants et plastiques, cinéma ; en même temps qu'elle nous permet de réfléchir aux problématiques coloniales qu'on redécouvre aujourd'hui. La mise en scène de *Quichotte* par Gwenaël Morin, avec Jeanne Balibar, en sera le pivot.

Autre innovation : « l'artiste complice », le chorégraphe Boris Charmatz.**Qu'est-ce que cela signifie ?**

Pas un artiste associé, comme il l'a d'ailleurs été ici en 2011 auprès d'Hortense Archambault et Vincent Baudriller, mais un artiste avec lequel je suis en proximité toute l'année précédant le festival. Boris Charmatz et moi sommes deux étrangers à la tête de grandes institutions culturelles européennes, lui depuis 2022 au Tanztheater de Wuppertal, en Allemagne, où il doit faire rayonner la compagnie et l'héritage de Pina Bausch. Nous avons des responsabilités communes, des réflexions communes. Nous échangeons depuis deux ans. Il m'ouvre des portes, me fait découvrir des artistes, des philosophes, telle Emma Bigé, spécialisée dans la danse, la théorie queer et les philosophies écologiques, présente dans des rencontres cet été. Quant à Boris, on verra trois de ses propositions.

“ ”

Je voulais sortir la Comédie-Française de son écrin habituel, la Cour d'honneur.

Neuf spectacles de moins qu'en 2023 – 44 contre 35 aujourd'hui – mais joués plus longtemps. Pourquoi ce choix ?

Pour mieux accompagner et soutenir les artistes dans la durée. Leur faire rencontrer le public, qui aura donc davantage de places pour chaque création : la jauge moyenne en 2023 était de 2 800 places. Avec le rallongement des représentations, elle sera de 3 500. La forte hausse de la billetterie (25 % en 2023) nous a encouragés dans cette idée.

Le déficit du festival aussi...

Il était de 600 000 euros à la fin du festival 2023. L'État nous est venu en aide pour 272 000 euros, nous pourrions absorber le reste sans impact sur 2024. Les recettes du mécénat ont doublé. Mais les subventions de l'État (4 millions), des collectivités locales (2 millions) et de la Ville (1 million), hélas, stagnent ; 45 % de notre budget de 11 millions est assuré par la billetterie et le mécénat. Or, avec l'inflation, les charges de fonctionnement augmentent, comme les coûts liés à la sécurité. Nous avons dû fermer les Carmes comme la chapelle des Pénitents blancs : ils ne correspondaient plus aux normes.

Remettre en service en 2023 la carrière de Boulbon, si compliquée à aménager et à sécuriser, n'a-t-il pas coûté trop cher ?

Mais Boulbon, avec ses 1 200 places, est avec la Cour d'honneur le poumon financier du Festival ! Et le maire de Boulbon nous a beaucoup soutenus. En plus, y jouer ou y être spectateur est une expérience magique. Des spectacles comme le *Mahabharata*, monté par Peter Brook, y ont changé l'histoire du théâtre mondial.

Est-ce pour cela que vous y montez *Hécube*, pas *Hécube* avec la Comédie-Française ?

C'est un vieux projet, entrepris avant ma nomination à Avignon et repoussé à cause d'elle. Je voulais sortir la Comédie-Française de son écrin habituel, la Cour d'honneur. Son administrateur Éric Ruf était emballé comme moi par la carrière. Nous n'avons pas hésité.

L'organisation des jeux Olympiques à Paris vous aura-t-elle nui ou profité ?

Profité. D'abord, nous avons dû nous concerter, nous rapprocher avec la Ville pour anticiper les problèmes. Si la première semaine s'avère risquée pour la fréquentation, puisque les vacances n'auront pas encore commencé – 35 000 places à vendre ! –, j'ai voulu montrer aux différents territoires qu'il n'était pas question de raccourcir le festival mais de nous organiser autrement, de saisir l'occasion de s'intéresser mieux à la population locale (celles et ceux qui se trouvent à environ une heure d'Avignon), qui représente 40 % de notre fréquentation. Nous avons d'abord travaillé davantage avec les scolaires, mobilisé leurs professeurs. Et décidé la SNCF à programmer un dernier train à 23h30 au départ d'Avignon. Il desservira Orange, Carpentras, Arles et Cavaillon, et permettra à des habitants proches de venir assister aux spectacles. Voilà une décision écoresponsable. Les problèmes amènent parfois les solutions. Le festival continue et se renouvelle.

78e Festival d'Avignon : une programmation pour « chercher les mots »

Photo Christophe Raynaud de Lage

Avec l'espagnol pour langue invitée et Boris Charmatz comme « artiste complice », la 78e édition du Festival d'Avignon, qui se déroulera du 29 juin au 21 juillet 2024, accueillera deux expositions et 35 spectacles, dont, en ouverture, les créations de Séverine Chavrier, à La Fabrica, et d'Angélica Liddell, dans la Cour d'honneur du Palais des Papes.

Tiago Rodrigues enfonce le clou. À l'occasion de sa seconde édition en tant que directeur, ce n'est pas une, mais bien deux femmes qui ouvriront, quasiment de concert, le 29 juin prochain, le 78e Festival d'Avignon, avec pour thème « *Chercher les mots* » : tandis que **Séverine Chavrier** s'emparera d'*Absalon, Absalon !* de William Faulkner à La Fabrica, **Angélica Liddell** aura, pour la première fois, les honneurs de la Cour du Palais des Papes où, avec *DĀMON / El funeral de Bergman*, elle s'inspirera des funérailles de l'artiste suédois pour convoquer son fantôme. En parallèle, **Boris Charmatz**, « *artiste complice* » de ce Festival, lancera sa série de trois projets avec *CERCLES* où, au coeur du Stade de Bagatelle, 200 amateurs et professionnels participeront à un « *travail de recherche* » autour des danses en cercles.

En tout, cette 78e édition, qui se déroulera pendant 23 jours, soit deux de plus que l'année passée, accueillera 35 spectacles et deux expositions, *On ne fait jamais relâche / Hommage à Alain Crombecque* à la Maison Jean Vilar et *Monte di Pièta* de **Lorraine de Sagazan** et **Anouk Maugein** à la Collection Lambert. Si le Festival accuse une baisse significative du nombre de pièces présentées – neuf de moins que l'an dernier –, Tiago Rodrigues revendique, au-delà de l'allongement de la durée de la manifestation, des « *séries plus longues* » qui permettent d'atteindre les 218 représentations et les 121 500 places payantes. Une dynamique qui donne l'occasion, selon le directeur, de « *mieux soutenir les artistes* », mais aussi « *d'augmenter le nombre de places disponibles* », avec une moyenne par spectacle de 3 500 places contre 2 800 lors de l'édition précédente. Absolument paritaire, avec 19 femmes pour le même nombre d'hommes, la programmation est composée à 83% de créations et, pour moitié, de premières mondiales. Avec 51% de projets théâtraux, contre 49% de spectacles chorégraphiques et pluridisciplinaires, elle fait également la part belle aux artistes internationaux, qui composent la majorité des troupes, et notamment aux hispanophones qui célèbreront l'espagnol, « *langue invitée* » de ce Festival d'Avignon.

Parmi eux, on comptera, en plus d'Angélica Liddell, l'Argentin **Mariano Pensotti**, chargé du spectacle itinérant, *Une Ombre vorace*, « une histoire entre fiction et réalité autour de la biographie d'un alpiniste » ; la chorégraphe espagnole **La Ribot** qui, dans *Juana ficción*, rendra hommage à Jeanne Ière de Castille ; la compagnie franco-catalane **Baro d'èvel** et sa création pluridisciplinaire *Que som ?* ; l'artiste argentine auréolée du Prix Ibsen **Lola Arias** qui, dans *Los días afuera*, s'intéressera à la vie d'après la prison d'un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres ; l'Uruguayenne **Tamara Cubas** et son « rite d'invocation pour provoquer un ébranlement », *Sea of Silence* ; l'artiste de Buenos Aires **Tiziano Cruz** avec ses deux spectacles *Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared)* et *Wayqeycuna* ; le turbulent uruguayen **Gabriel Calderón** qui, avec *Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard)*, se réappropriera le *Richard III* de Shakespeare ; le jeune chilien **Malicho Vaca Valenzuela** et son savant mélange de l'intime et du politique, *Reminiscencia* ; la metteuse en scène péruvienne **Chela De Ferrari** qui, après *Hamlet*, s'emparera, avec les interprètes malvoyants du Centro Dramático Nacional de Madrid, de *La Mouette* de Tchekhov dans *La gaviota* ; mais aussi la chanteuse espagnole **Silvia Pérez Cruz** qui, avec *Toda la vida, un día*, clôturera en musique le Festival.

Invités, pour l'immense majorité d'entre eux, pour la première fois à l'intérieur des remparts avignonnais, ces nouveaux venus côtoieront des habitués qui permettront, selon Tiago Rodrigues, d'orchestrer des « retrouvailles avec l'histoire du Festival ». Au-delà de Boris Charmatz qui reprendra *Liberté Cathédrale* et donnera corps à sa nouvelle création, *Forever*, où, durant sept heures, il s'immergera dans le *Café Müller* de Pina Bausch, et de **Noé Soulier** qui présentera son *Close Up*, **Gwenaël Morin** poursuivra son projet *Démonter les remparts pour finir le pont avec Quichotte*, d'après le célèbre roman de Miguel de Cervantes, et **Jeanne Balibar** dans le rôle-titre. Faute de disponibilité du Cloître des Carmes, grand absent, tout comme les lauréats du Festival Impatience, de cette 78e édition, **Krzysztof Warlikowski** investira, à la suite de **Marta Górnicka** et de son *Mothers A Song for Wartime*, la Cour d'honneur du Palais des Papes avec *Elizabeth Costello. Sept leçons et cinq contes moraux* d'après J.M. Coetzee – une figure dont il s'était déjà inspiré dans son *Phèdre(s)*. Tandis que **Tiago Rodrigues** pilotera la troupe de la Comédie-Française au cœur de la Carrière de Boulbon, où, avec *Hécube, pas Hécube*, il mêlera la vie de l'héroïne d'Euripide et celle de la comédienne **Elsa Lepoivre**, **Caroline Guiela Nguyen**, **Baptiste Amann** et **Fanny de Chaillé** retrouveront, eux aussi, le chemin d'Avignon. La première avec *LACRIMA*, où elle explorera la question du secret à travers la confection d'une robe de mariée destinée à la Reine d'Angleterre, le second avec son thriller *Lieux Communs*, et la dernière avec *Avignon, une école*, où elle se plongera, en compagnie des jeunes actrices et acteurs de La Manufacture de Lausanne, dans les archives du Festival.

Artiste plus confirmés, mais jamais programmés, et on ne peut que s'en étonner, au Festival d'Avignon, **Lorraine de Sagazan** et **Mohamed El Khatib** y feront, enfin, leurs premiers pas avec leurs spectacles respectifs *Léviathan*, une « hétérotopie qui interrogera le fonctionnement du système judiciaire », et *La vie secrète des vieux*, où le metteur en scène confiera la scène à des personnes d'âge mûr qui « témoigneront de leurs désirs et raconteront leurs histoires d'amour d'aujourd'hui ». Pour compléter ce programme alléchant, la danseuse de flamenco **Yinka Esi Graves** présentera *The Disappearing Act* et les artistes portugais **Inès Barahona** et **Miguel Fragata** *Terminal (L'État du monde)*, tandis que, comme le veut la tradition, le Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph résonnera de trois séries de « tentatives » de *Vive le sujet !* avec **Anna Massoni**, **Félix Jousserand**, **Stéphanie Aflalo**, **Tidiana N'Diaye**, **Rebecca Joumo** et, en tandem, **Michael Disanka** et **Christiana Tabaro**.

Avignon: Liddell, Charmatz, Lola Arias, La Ribot, Formiga Atómica são as principais apostas de Tiago Rodrigues

Tiago Rodrigues, ator e encenador, diretor do Festival de Teatro de Avignon, fotografado na Culturgest, em Lisboa" id="1dcc552e">

Tiago Rodrigues, ator e encenador, diretor do Festival de Teatro de Avignon, fotografado na Culturgest, em Lisboa

antonio pedro FERREIRA

O palco será dado à língua espanhola na 78ª edição do Festival de Avignon, a decorrer entre 29 de junho e 21 de julho. Na abertura, no palco do Palácio dos Papas, Angélica Liddell reencena o funeral de Ingmar Bergman. Formiga Atómica é a única companhia portuguesa a marcar presença. Falámos com Tiago Rodrigues, primeiro diretor estrangeiro do festival francês

A segunda edição do Festival de Avignon dirigido por Tiago Rodrigues, o único estrangeiro na sua liderança desde a sua criação há 78 anos, será dedicada à ideia de transmissão. Depois de ter imaginado o festival como um “café europeu, muito luminoso, lugar de debate, de encontro democrático e de discussão à volta da criação artística, muito inspirado por aquilo que determinou a sua fundação”, conceito que lhe permitiu convencer os decisores políticos franceses a escolhê-lo para aquele lugar, o encenador português quer concentrar-se de novo na ideia de troca. “O fenómeno da civilização passa pela ideia de transmissão, que vejo como oposição à ideia de arquivo. A transmissão é o que estamos a fazer nesta conversa, é o que se passa numa sala de aula. Tem uma dimensão de imperfeição, mas também tem um lado de invenção, e é essa ideia que vai atravessar esta edição do festival”.

Dedicado à língua espanhola, depois de a primeira edição ter sido consagrada à língua inglesa, o Festival de Avignon poderá ter menos surpresas para os portugueses do que para os franceses, à semelhança do que aconteceu no ano passado. Tim Crouch, por exemplo, apresentado pela primeira vez, em França, no ano passado – e parte integrante da candidatura de Tiago Rodrigues à direção do festival – foi presença assídua em Portugal, nos últimos 20 anos, nomeadamente na Culturgest, onde Tiago Rodrigues o viu pela primeira vez. “Isso é uma das vantagens de ser um artista estrangeiro que chega a França. Carrego comigo a minha bagagem, a minha história portuguesa. Tenho algumas cartas, alguns ases guardados no bolso que aqui conhecemos,” conclui o ex-diretor do Teatro Nacional D. Maria II. Este ano a fórmula repete-se. Alguns dos nomes em que Tiago Rodrigues aposta são bem conhecidos das audiências portuguesas. Menos das francesas. É o caso de Angélica Liddell, Boris Charmatz, Lola Arias ou La Ribot.

Angélica Liddell, “a única mulher que marcou presença em Avignon nas três últimas direções”, sublinha Tiago Rodrigues, tem sido presença habitual no Festival Citemor, de Montemor-o-Velho, no qual costuma fazer residências criativas, como aconteceu na última edição. A dramaturga e encenadora espanhola chegou ao Baixo Mondego, em 2007, para apresentar três performances, regressou em 2009, em 2013, em 2018 e 2023, e já apresentou algumas das suas obras de maior dimensão na Culturgest e no também Teatro D. Maria II.

A dramaturga e encenadora espanhola Angélica Liddell

Desta vez, Angélica Liddell terá a honra de fazer o espectáculo de abertura do festival,

no palco do Palácio dos Papas, “onde penso que nunca estive”, diz **Tiago Rodrigues**. A dramaturga e encenadora espanhola apresenta um espectáculo criado a partir das instruções que o próprio Ingmar Bergman deixou escritas, até ao mínimo detalhe, para o seu funeral, transformando esta cerimónia na sua última encenação e proibindo qualquer tipo de recolha audiovisual. Durante a residência de 2023, no Festival Citemor, Liddell criou e apresentou, no Teatro Esther de Carvalho, uma espécie de cerimónia igualmente fúnebre (ver fotografia), pequena parte de um espectáculo maior.

Liddell será a primeira criadora a subir a palco, num festival que tem a língua espanhola como convidada. A programação procurará oferecer um panorama que abarque as várias dimensões do castelhano, pelo que haverá lugar para apresentar a produção performativa oriunda da América do Sul, assim como as problemáticas históricas e coloniais. Esperam-se artistas do Chile, do Peru, do Uruguai e da Argentina. Deste último país, a mais importante dos convidados é Lola Arias, que apresentará um trabalho que **Tiago Rodrigues** aguarda com alguma expectativa: “Um dos projetos que acredito poder vir a ser bastante marcante deste festival será a nova criação da Lola Arias, outra artista habitual nos palcos lisboetas. Depois de uma passagem por Avignon, há mais de dez anos, no contexto da apresentação de um trabalho que fez Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), Lola Arias – recentemente vencedora do Prémio Ibsen, que no teatro é equivalente ao Nobel da Literatura – apresenta-se agora com uma nova criação que é a continuação do filme que acaba de apresentar no Festival de Berlim, sobre mulheres transgénero que estiveram detidas e fizeram o processo de transição na prisão.”

Outro dos momentos importantes dos primeiros dias de Avignon será entregue a outra figura bem conhecida dos portugueses, a também espanhola La Ribot. “Parece incrível, mas nunca apresentou um espectáculo no festival. É uma artista que conheço particularmente bem, e com a qual já pude trabalhar. Parecia-me absolutamente inevitável tê-la no festival, ainda mais num ano em que a língua espanhola é convidada, porque é talvez uma das maiores coreógrafas vivas de Espanha”, justifica **Tiago Rodrigues**. La Ribot apresentará ‘Juana Ficción’, que trata da história de ‘Joana, primeira de Castela, que, durante muitos anos, e infelizmente, foi chamada Joana, a louca, e esta é de alguma forma um modo de visitar e recuperar a uma figura de mulher que foi completamente marginalizada”.

“Seria provinciano que os portugueses fossem prejudicados por eu ser português. Portanto, vou tentar exercer a mesma a mesma imparcialidade e objetividade que exerço em relação a todas as outras nacionalidades e convidar artistas pela sua qualidade”, **Tiago Rodrigues**.

Tiago Rodrigues criou dentro do festival o lugar de artista cúmplice, e chamou Boris Charmatz para o ocupar. O coreógrafo apresenta três obras. “Uma delas é uma espécie de ateliê ao ar livre, de entrada livre, em que duzentas pessoas aprendem a dançar em círculo”. Outro é “Liberté Cathédrale” – a primeira criação de Charmatz enquanto diretor do Tanztheater Wuppertal, de Pina Bausch –, e o último, o mais importante, é apresentado como um dos grandes momentos por **Tiago Rodrigues**. Trata-se de uma revisitação do espectáculo “Café Müller”, de Pina Bausch. A peça emblemática da história da dança será refeita num ‘loop’ que durará sete horas, como se fosse uma instalação coreográfica visitável num museu. Ao longo dessas horas, nos vários elencos, os intérpretes, alguns dos originais, atuais e também amadores, vão rodando. “Desafiamos Charmatz a pensar qualquer coisa à volta de “Café Müller”, que é uma peça que também foi muito influente no seu percurso”, e que faz jus ao ideia de transmissão, subtexto desta edição.

Portugal terá uma única participação nesta edição. Trata-se de Miguel Fragata e Inês Barahona, fundadores da Formiga Atómica. Apresentam “Terminal, OK”, um espectáculo

ancorado no trabalho documental sobre paisagens desaparecidas. “Uma parte da pesquisa foi feita em Avignon numa montanha que ardeu em 2021, e que provocou uma grande tragédia na região. É um trabalho muito forte, e que achamos que merece continuar a ser acompanhado pelo festival. Eles já estiveram no Festival de Avignon, anteriormente, com um trabalho para a infância e juventude, logo este é um regresso, que acarinhámos muito. Seria provinciano que os portugueses fossem prejudicados por eu ser português e, portanto, vou tentar exercer a mesma a mesma imparcialidade e objetividade que exerço em relação a todas as outras nacionalidades e, sobretudo, convidar artistas pela sua qualidade e pela urgência dos partilhar com o público do festival,” explica **Tiago Rodrigues**.

Recorde-se que **Tiago Rodrigues** foi convidado a apresentar uma candidatura à direção do festival, cuja decisão final de nomeação decorreu depois de uma reunião com Macron, a quem coube a última palavra. Teve de apresentar uma proposta, e passou por várias fases tal como outros candidatos. A escolha de **Tiago Rodrigues** rompeu com o passado, já que o festival nunca tinha sido dirigido por um estrangeiro. **Tiago Rodrigues** sublinhou a sua visão do festival como um lugar feito pelos próprios artistas: “Não é um festival só de distribuição de peças que já existem, mas é um festival que acompanha os artistas quando eles têm ideias e precisam de criar as suas peças. Um festival que discute o mundo, que debate o que se pretende que o teatro e as artes do palco sejam, e que é célebre pelo seu público apaixonado, e por vezes visceral na reacção aos espectáculos.”

Festival d'Avignon 2024: radicalité et langue espagnole à l'honneur

Publié le 03/04 à 16h59

La metteuse en scène espagnole Angélica Liddell, auteure de pièces radicales, va inaugurer le **Festival d'Avignon** en juillet, lequel fera la part belle à la langue espagnole et sera marqué par la venue sur scène de femmes ukrainiennes et biélorusses.

Cette 78e édition (29 juin-21 juillet) comprend "pour moitié des découvertes" de nouveaux noms et "pour moitié des retrouvailles", a déclaré mercredi à l'AFP son directeur, **Tiago Rodrigues**, qui prévoit 21 premières mondiales sur la quarantaine de spectacles proposés.

- Une artiste radicale pour l'ouverture -

Angélica Liddell présentera son travail pour la première fois dans la Cour d'honneur du Palais des papes, avec "El funeral de Bergman" (déconseillé aux moins de 16 ans, des scènes pouvant "heurter"), une plongée dans l'univers du cinéaste suédois qui avait imaginé et écrit ses propres obsèques.

La metteuse en scène est connue pour ses spectacles qui dérangent comme une performance poussée à l'extrême en 2021, avec auto-mutilation sur scène.

Pour **Tiago Rodrigues**, présenter cette artiste "à la dramaturgie puissante, radicale", est "absolument urgent, à un moment où l'on voit tellement d'attaques contre les libertés d'expression et la liberté artistique". "C'est aussi soutenir les discours artistiques et esthétiques qui peuvent nous bouleverser, nous bousculer, mais qu'on considère essentiels à partager avec le public".

Auteur de mises en scènes qui ont également pu choquer, Krzysztof Warlikowski, l'un des maîtres polonais de la scène européenne, fera son retour après dix ans d'absence, avec "Elizabeth Costello, Sept leçons et cinq contes moraux", qui s'empare de l'écriture de J. M. Coetzee, prix Nobel 2003 de littérature.

- La guerre en Ukraine -

Avec "Mothers. A Song for Wartime", la jeune metteuse en scène polonaise Marta

Górnicka mettra sur le plateau de la Cour d'honneur un chœur de femmes d'Ukraine, de Pologne et du Bélarus. Elles "chantent et parlent de l'exil et la guerre", et "nous demandent : +Regardez-nous, ne regardez pas ailleurs+", selon **Tiago Rodrigues**.

- L'espagnol, langue invitée -

Après l'anglais l'an dernier, la langue espagnole est à l'honneur (30% de la programmation). Outre Angélica Liddell, seront présents les Argentins Mariano Pensotti, Lola Arias et Tiziano Cruz, l'Uruguayen Gabriel Calderon, la Suisso-Espagnole La Ribot (danse contemporaine) ou encore la Péruvienne Chela de Ferrari qui travaille avec des artistes malvoyants. La chanteuse Silvia Pérez Cruz viendra clore le Festival.

- Une création signée Rodrigues -

Le directeur lui-même présente sa nouvelle pièce, "Hécube, pas Hécube", inspirée de la tragédie grecque d'Euripide, montée avec sept comédiens de la Comédie française, dont Denis Podalydès. Une réécriture de "l'histoire d'Hécube, mélangée à la vie d'une actrice, inspirée de cas véridiques de maltraitance d'enfants et de plaintes portées au tribunal", explique-t-il.

- Le chorégraphe Boris Charmatz, artiste "complice" -

Le danseur à la tête du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, présentera "Forever", une immersion de sept heures dans le travail de la célèbre chorégraphe allemande, ainsi que "Cercles", un atelier à ciel ouvert de transmission de danses en cercles à 200 personnes professionnelles et amatrices. Il rejouera aussi "Liberté cathédrale" (2023), non pas dans une église mais sur l'herbe.

- Calendrier modifié -

Le festival démarre une semaine plus tôt, pour s'adapter au calendrier des Jeux olympiques et paralympiques qui débutent le 26 juillet et nécessitent une mobilisation massive des forces de l'ordre.

Il comprend néanmoins deux jours de plus qu'en 2023. Et propose légèrement moins de spectacles que les précédentes éditions mais ces derniers ont une durée d'exploitation allongée. "Ce qui permet de mieux produire les artistes" et "offre plus de places, démocratisant l'accès" au festival, selon son directeur.

Les organisateurs, qui mettent en vente 120.000 places, espèrent attirer comme l'an dernier au moins 5.000 jeunes grâce à l'initiative "première fois".

A noter qu'un spectacle est aussi dit en langues des signes ("Lacrime", de Caroline Guiela Nguyen, directrice du Théâtre national de Strasbourg).

À lire aussi Une comédie de Quentin Dupieux avec Léa Seydoux et Raphaël Quenard en ouverture de CannesCulture 03/04 Pour James Cameron, tout a commencé avec un crayonCulture 03/04 La FWB formalise son soutien financier au secteur des lettres et du livreCulture 03/04 Deux nouvelles expositions consacrées au peintre Paul Delvaux à la côte belgeCulture 03/04 Sélectionné pour vous

AVIGNON 2024 : DE L'AUDACE, ENCORE DE L'AUDACE

par Jacques Moulines

Tiago Rodrigues, directeur du festival d'Avignon, présentera pour la 78e édition Hécube, pas Hécube, d'après Euripide avec la Comédie Française. © Raynaud de Lage

Le Festival d'Avignon ne trahit pas ses origines. De la création, toujours de la création, venue en priorité pour cette 78e édition de pays hispanophones. Avec deux jours de festival en plus et de plus nombreuses représentations. Du 29 juin au 21 juillet.

Avec sa sympathie et son allant communicatifs, Tiago Rodrigues a présenté, ce mercredi 3 avril, la programmation de l'édition 2024 du Festival d'Avignon dans la salle de la Fabrika, entièrement occupée du public et des artistes. Une 78e édition qui surprend encore par ses nouveautés. Par ses dates d'abord : Jeux Olympiques obligent, le festival est avancé d'une semaine, n'attendant pas les congés d'été scolaires pour commencer, ce qui est un défi lorsque l'on sait que la moitié du public est issue du monde de l'éducation. Par l'allongement des jours de représentations également. D'abord le festival dure deux jours de plus que l'an dernier, ensuite les représentations seront plus nombreuses, ce qui répond à la fois à la demande du public et à celle du ministère de la Culture qui planche toujours sur le projet lancé par Rima Abdul Malak pour « mieux diffuser » et défier l'inflation des créations relevée par la Cour des comptes.

À cet égard, le festival tient son double rôle de producteur et de diffuseur. Sur les 35 spectacles proposés, 29 sont des créations et 24 des productions ou co-productions qui répondent à l'ambition de la manifestation d'être une capitale mondiale du théâtre. Et l'édition 2024 fera place à la langue espagnole. Ce cosmopolitisme assumé, dans une époque où les nationalismes pointent à nouveau la tête, a déjà été marqué par le choix d'un directeur qui n'est pas français. Le Portugais Tiago Rodrigues assumant sa seconde année de direction avec toujours l'idée de mettre en avant une langue comme l'avait été l'an dernier l'anglais.

Enfin, si le festival continue à s'appuyer sur des valeurs sûres plus de la moitié des artistes viendront pour la première fois.

Angelica Liddell en ouverture. Valeur aussi sûre que controversée, habituée d'Avignon, l'Espagnole Angelica Liddell fera l'ouverture du festival le 29 juin dans la Cour d'honneur avec *Daïmon*, une pièce au sous-titre explicite, *Les funérailles de Bergman*. La langue du réalisateur suédois cohabitera avec l'espagnol. Un défi pour la performeuse connue pour son seule-en-scène et son intérêt très cru pour Eros et Tanathos. Le spectacle est déjà déconseillé au moins de 16 ans.

La Cour d'honneur accueillera ensuite, du 9 au 11 juillet, un spectacle programmé l'an dernier mais qui s'était réduit à une lecture de son auteure, les artistes ukrainiens, biélorusses et polonais n'ayant pu se déplacer en raison de la guerre. Ceux et celles qui avaient assisté à la lecture de *Mothers A Song for Wartime* par Marta Gornicka attendant avec impatience ce chœur d'une vingtaine de Mères pour cette chanson de temps de guerre.

Enfin, du 16 au 21 juillet, la Cour d'honneur, cette année privée de danse, offrira son plateau à l'un des plus talentueux metteur en scène d'Europe, Krzysztof Warlikowski. Le Polonais s'inspirera d'un personnage de voyageuse inventé par l'écrivain et prix Nobel John Maxwell Coetzee, *Elizabeth Costello* dans un débat théâtral en *Sept leçons et cinq contes moraux*.

La langue espagnole en fêtes. Danses, théâtres, performances et chants : la langue espagnole sera d'usage dans un tiers des spectacles et permettra de faire découvrir des artistes d'Amérique du sud et d'Europe. Comme l'Argentin Tiziano Cruz qui, en deux spectacles, *Soliloquio* et *Wayqeycuna*, interroge la place des peuples autochtones à partir de sa propre vie. Sa compatriote Lola Arias présentera *Los dias afuera* (Leurs jours dehors) « une sorte de documentaire musical » selon ses dires, qui donne la parole à six femmes et transgenres sortant de prison.

Le cirque fera son entrée au festival avec *Qui som ?* (Qui sommes-nous ?) de la compagnie catalane Baro d'evel, une véritable tribu circassienne qui occupera la Cour du lycée Saint-Joseph pour dix représentations à partir du 3 juillet.

Grands auteurs également au programme espagnol, Shakespeare et Tchekhov. Pour ce dernier, c'est *La Mouette* (*La Gaviota*) qui sera mise en scène par Chela de Ferreri dans une première mondiale, car le Centre dramatique national de Madrid réalisera pour la première fois de sa longue existence une création hors de ses murs. Pièce jouée par des artistes malvoyants. Pour sa part, l'Uruguayen Gabriel Calderon réinterrogera le *Richard III* de Shakespeare au Théâtre Benoît XII en langue catalane et sa compatriote Tamara Cubas écoutera sept migrantes dans *Sea of Silence*. L'Argentin Mariono Pensotti créera *Une Ombre vorace*, spectacle itinérant qui sera présenté tout au long du festival dans seize communes du Vaucluse. Le Chilien Malicho Vaca Valenzuela donnera *Reminiscencia* au Gymase du lycée Mistral.

De la danse avec La Ribot et le compositeur Asier Pugat pour évoquer la reine de Castille Jeanne 1ère dans *Juana ficcion*, danse encore avec la chorégraphe anglo-espagnole d'origine ghanéenne, Yinka Esi Graves, qui enrichit des présences d'art africain le Flamenco de *The Disappearing Act*.

Ce programme espagnol se terminera le jour de la clôture du festival, à minuit, sur un chant de Silvia Pérez Cruz, dans un programme musical intitulé *Toda la vida, un dia*.

Une création de Tiago Rodrigues. L'ancien directeur du Théâtre Donia Maria II de Lisbonne se devait de créer une pièce dans le festival. Ce ne serait bien sûr pas sa première, il a été invité de nombreuses fois depuis sa pièce *By heart* et a ouvert la 75e édition à la Cour d'honneur avec *La Cerisaie* de Tchekhov interprétée par Isabelle Huppert. En 2022, la metteuse en scène Anne Théron avait repris sa pièce *Iphigénie*. Le Lisboète relira à nouveau Euripide mais pour *Hécube*, épouse de Priam et reine de Troie. Cette relecture se fera autour de l'interprétation du rôle-titre, faisant d'Elsa Lepoivre, sociétaire de la Comédie-Française qui assure la distribution à Avignon, à la fois l'interprète et le sujet de la pièce. *Hécube, pas Hécube* sera donnée du 30 juin au 16 juillet dans la Carrière de Boulbon.

Deux autres Portugais, Inès Barahona et Miguel Fragata, seront présents au festival pour *Terminal (L'état du monde)* et le théâtre sera servi par plusieurs Français, Fanny de Chaillé (*Avignon une école*), Gwenaël Morin et son *Quichotte*, Caroline Guiela-Nguyen pour *Lacrima*, l'histoire d'une robe de mariée, Séverine Chavrier qui adaptera pour la scène *Absalon, Absalon*, le célèbre roman de William Faulkner, et Mohammed El Khatib qui mettra en scène *La vie secrète des vieux*. Lorraine de Sagazan, qui à la Collection Lambert proposera l'exposition *Monte di Pieta*, « où chaque objet donné porte le souvenir d'une injustice et se refuse à l'oubli », créera au gymnase du lycée Aubanel, *Léviathan*, une pièce qui fouille le fonctionnement du système judiciaire.

Boris Charmatz, artiste complice. Le festival avait connu des artistes associés qui accompagnaient la direction dans ses choix et ses envies, en quelque sorte des directeurs artistiques bis, à l'époque où le festival était dirigé par des personnes issues de l'administration. Tiago Rodrigues n'a pas besoin de soutien pour ses choix mais il ne dédaigne pas l'avis des autres et le travail collectif. En témoigne la mise en valeur de son équipe et l'instauration d'un artiste complice. Ce rôle est attribué cette année à Boris Charmatz qui a choisi, par trois spectacles, de montrer le travail de chorégraphe et des danseurs. D'abord avec *Cercles*, par un atelier ouvert à 200 personnes dans une danse en cercle au stade de Bagatelle. Ensuite en reprenant *Liberté Cathédrale*, créée au Châtelet à Paris en ce mois d'avril. Enfin, le directeur du Tanztheater Wuppertal, cette scène créée par Pina Bausch, ne pouvait que rendre hommage à la célèbre chorégraphe. Il le fera avec *Forever*, un projet mené avec 26 danseuses et danseurs qui travaillent pendant 7 heures autour de la pièce *Café Müller*. Une « immersion » à la Fabrica pour laquelle Boris Charmatz « recommande aux spectateurs de rester 2 heures ».

Au chapitre de la danse, est également invité le directeur du CNDC d'Angers, Noé Soulier, qui reprendra *Close Up*.

Il faut donc se préparer à une édition foisonnante, festive et enthousiaste qui a pris pour thème « *Chercher les mots* », la réponse d'une jeune spectatrice interrogée sur son impression du dernier festival.

Festival d'Avignon, 78e édition, du 29 juin au 21 juillet. La billetterie ouvrira le samedi 6 avril.

FESTIVAL D'AVIGNON 2024 : LA PASIONARIA ANGÉLICA LIDDELL EN DIVA NOIRE DE LA 78E ÉDITION

78e FESTIVAL D'AVIGNON. AVANT-PROGRAMME. 29 JUIN-21 JUILLET 2024.

Ouah ! Il fallait l'oser. Vincent et Hortense ne l'auraient jamais rêvé, tant la sulfureuse Angélica, la première fois qu'elle mit les pieds ici au Festival à leur propre invitation en 2010, avait chamboulé toute leur saison : voilà alors qu'on ne parlait plus que d'elle, cette sauvageonne, cette performeuse hors-norme, cet ovni, cette hérétique (de tout : de la morale, des religions, de la sexualité, de la « normalité », de la maternité, et bien sûr du théâtre même), cette extraordinaire artiste si si : si superlative, si extravagante, si perchée, qu'elle remua les festivaliers de fond en comble -jusqu'aux boyaux- et que l'on ne parlait plus que d'elle, ici, sur la place du Palais, aux terrasses des cafés branchouilles comme dans les queues du Festival. Une scandaleuse, une sorcière, une déferlante, une apocalypse...

Vincent et Hortense, malgré tout leur amour pour Angélica, toute leur passion et leur courage, n'auraient jamais osé lui proposer l'ouverture du Festival, dans la Cour s'il vous plaît, tant la Diva noire d'Avignon sentait le soufre et le stupre, le sang et les larmes... Et pourtant ils l'aimaient, eux, vraiment, sincèrement. Pas comme le très pudibond et très conservateur Olivier Py qui bien sûr se cru à un moment obligé de l'inviter malgré tout, en dépit de son dégoût pour la bête immonde -comment éviter la volcanique Callas du Théâtre ?- mais la placardisait néanmoins dans les confins du Festival, en Courtine...

Et donc Tiago, Tiago a osé, lui. *Tienes los cojones, hombre !*. Bravo. S'il ne fallait retenir qu'une image de cette 78e édition de ce Festival, ce serait celle-ci : **Angélica Liddell** dans la Cour. Merci Gracias Tiago, pour l'avoir fait. Mais merci aussi pour cette programmation tout entière qui enfin renoue avec le courage, les *cojones*, la passion et l'amour du théâtre, du vrai, qui réconcilie aussi avec le passé fabuleux de ce Festival et notamment la décennie de Vincent et Hortense qui ont su tellement l'ouvrir au monde. Le réinventer. Merci Tiago, une nouvelle fois.

Merci également d'inviter des « figuras » telles que **Warlikowski**, étoile noire s'il en est, torturée et complexe, qui produit un théâtre hors-norme, lui aussi, mais qui en en a, lui aussi. Un type pas facile, dont la dernière apparition au Festival fut justement le fait d'une invitation d'Hortense et Vincent. C'était en 2013, pour le « Cabaret Varsovie » à la FabricA, tout un programme, déjà... Il nous revient -enfin- avec un « **Elisabeth Costello, 7 leçons et 5 contes moraux** » inspiré du Sud-africain Coetzee, accessoirement prix Nobel de littérature en 2003, un « débat théâtral » qui va creuser le sens et les formes du théâtre dans un truc à la Warlikowski, c'est à dire redoutable d'intelligence et de perversité poétique...

Et sinon ?

Sinon, on retiendra le programme Danse, cette année enfin solide et conséquent, avec en guest **Boris Charmatz** qui en tant qu'artiste « complice » -nouveau concept se substituant au fameux « artiste associé » de la décennie Baudriller-Archambault- est comme à la maison. Charmatz, actuel directeur du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, ici en grand manitou de la chorégraphie contemporaine présent avec trois oeuvres dont « **Forever** » en hommage au célèbre « Café Muller » de son égérie Pina Bausch dont il a charge d'héritage et de transmission... C'est pas rien, on en conviendra... Mais on n'oubliera certainement pas non plus d'aller déguster **La Ribo** ou **Noé Soulier**, autres indispensables...

Chapitre Théâtre, outre évidemment les incontournables « **Dämon** » d'**Angélica Liddell** et « **Elisabeth Costello** » de **Warlikowsky** pré-cités, on flêchera à coup sûr le « **Lacrima** » de **Caroline Guiela Nguyen**, **Tiago Rodrigues** lui-même qui donnera son « **Hécube, Pas Hécube** » à la Carrière de Boulbon, « **Mothers** » de la Polonaise **Marta Gornicka** dans la Cour, mais aussi les propositions de **Baptiste Amann**, **Fanny de Chaillé** ou encore **Mohamed El Khatib** et **Lorraine De Sagazan**... Un petit regret néanmoins : que Tiago Rodrigues ait définitivement renoncé au feuilleton théâtral qui faisait le sel du Festival avant lui, une des rares bonnes idées d'Olivier Py. Dommage, c'étaient de bons moments ouverts à tous, à déguster sous les platanes de Ceccano.

Tiago Rodrigues a fait focus cette année sur les scènes hispanophones. En conséquence, pas mal d'invités de cette galaxie singulière, féconde en oeuvres et artistes à découvrir, comme la Péruvienne **Chela de Ferrari**, l'Argentine **Lola Arias**, l'Uruguayenne **Tamaras Cubas**...

Surtout, on n'oubliera pas de faire honneur aux 3 séries pluridisciplinaires des « **Vive le Sujet !** », indispensables pour qui veut y pêcher quelques petites perles et qui sait futures étoiles...

Une bien belle édition qui s'annonce, en tout cas sur le papier, équilibrée mais défricheuse, contemporaine mais sans excès (ce qu'on pourrait regretter, d'ailleurs...), dont il conviendra de savourer tous les instants et ne pas hésiter à se laisser surprendre. Suspendre ?

Marc Roudier

Un spectacle en català al festival més important d'Europa: "És increïble"

'Història d'un senglar' s'estrenarà al programa oficial del Festival d'Avinyó, al costat d'Angélica Liddell, Baró d'Evel i Sílvia Pérez Cruz Barcelona Nova fita per al teatre català al Festival d'Avinyó, el més prestigiós d'Europa i una referència indiscutible a escala internacional. Joan Carreras serà el primer actor a interpretar un espectacle íntegrament en català dins la programació oficial: Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard) , la brillant versió del Ricard III de Shakespeare que va escriure l'uruguaià Gabriel Calderón, es podrà veure a la Provença francesa del 12 al 21 de juliol al Teatre Benoît XII . Després que La Veronal fos la primera companyia catalana a actuar al Palau dels Papes el 2021 i que Mal Pelo debutés al festival l'any passat, aquest estiu serà el teatre de text en català que es posarà de llarg a l'aparador més important de teatre, la cita ineludible on els professionals de les arts escèniques pesquen les grans estrelles del moment. El català només s'hi havia sentit en els espectacles de la programació off . "És increïble, per a algú que s'estima tant aquesta llengua com jo, és una fita. Em fa molta il·lusió fer-ho en català", assegura l'actor.

I a més, quin català! El text de Calderón és una exhibició exuberant de teatre i literatura, amb una no menys excepcional traducció de Joan Sellent. És un mecanisme excepcional que entrellaça fragments de l'original de Shakespeare amb la història d'un actor que té el repte d'interpretar aquest despòtic monarca, al qual cada vegada es va assemblant més, en joc metateatral i autoparòdic. "El text és una bogeria meravellosa. Veus les misèries de l'ésser humà i et permet expressar-te amb totes les facultats: demana empatia, humor, confiança i cinquanta mil registres diferents. És el que més m'agrada, la sensació d'estar jugant", afirma l'actor.

Aquest 2024 serà un altre any important per a Joan Carreras. Està a punt d'estrenar Els criminals de Ferdinand Bruckner al Teatre Nacional i a l'estiu protagonitzarà Tots ocells a la Biblioteca de Catalunya, el nou espectacle del creador d' Incendis , Wajdi Mouawad . De fet, entre setmana actuarà a Barcelona i el cap de setmana, a Avinyó. A més, acaba de guanyar el premi Ciutat de Barcelona d'arts escèniques per Història d'un senglar , una coproducció del festival Temporada Alta amb el Festival Grec que també li ha valgut el seu primer premi Max com a actor, el Premi de la Crítica Catalana i dos premis Butaca. "L'espectacle va començar en pandèmia i gairebé d'amagat i ha tingut recorregut fantàstic i inesperat. No sé si Avinyó obrirà una gira internacional, l'objectiu és disfrutar-ho", apunta. L'obra arriba molt rodada: l'ha representat més de 100 vegades des que es va estrenar el 2020. Ha fet gira per Espanya, dues temporades al Teatro de

la Abadía Madrid, el 2021 va fer estada al Teatre Lliure i el 2023 a La Villarroel, a més de fer gira catalana.

En aquesta 78a edició del Festival d'Avinyó, que programa el portuguès **Tiago Rodrigues** (el primer estranger que dirigeix la gran cita francesa i un artista que ha passat dos cops pel Lliure), el castellà és la llengua convidada i també comptarà al cartell amb altres noms nostrats. Obrirà el certamen a la Cour d'Honneur una artista apreciada pel públic català, i també pel francès, Angélica Liddell, amb el seu nou muntatge, *Dämon. El funeral de Bergman* (que ja porta un avís a l'espectador: "Algunes escenes poden ofendre el públic. No recomanat per a menors de 16 anys"). La cantant Sílvia Pérez Cruz hi presentarà l'espectacle del seu nou disc, *Toda la vida, un dia*, el 21 de juliol. I al cartell oficial també hi haurà durant deu dies la companyia catalanofrancesa Baró d'Evel, amb l'espectacle multidisciplinari *Qui som?*, del 3 al 14 de juliol.

També hi actuaran altres noms propis internacionals que són coneguts pel públic català, com Mariano Pensotti, La Ribot, Marta Górnicka, Mohamed El Khatib, Boris Charmatz i Lola Arias.

Si *Història d'un senglar* és una de les coproduccions amb artistes internacionals que impulsa cada any Temporada Alta, aquest dijous s'han presentat els noms de l'edició 2024 del festival gironí. Es tractarà de l'espectacle *Un sublime error* de Jan Lauwers (*Needcompany*) amb Gonzalo Cunill i el projecte *Paisatges compartits*, una marató de 7 hores d'espectacles a l'aire lliure amb set companyies internacionals entre les quals hi ha els catalans *El Conde de Torrefiel*. Fins a 45 produccions i coproduccions d'edicions anteriors del festival, estrenades entre el 2017 i el 2023, continuen en gira per Europa, l'estat espanyol i Catalunya.

Les estrenes més destacades d'artistes catalans que coprodueix el festival seran els nous espectacles d'Oriol Pla (creador de *Travy*), Lucia del Greco, Jordi Casanovas, Cabosanroque, Aina Tur, Llätzer Garcia, *Les Impuxibles*, Farrés Brothers i José y sus Hermanas. Temporada Alta acollirà l'estrena a l'estat espanyol de Bérénice, la primera col·laboració entre Isabelle Huppert i Romeo Castellucci, i també l'espectacle de dansa *Totentanz – Morgen ist die Frage*, el nou muntatge de La Veronal.

78 è édition du Festival d'Avignon, du 29 juin au 21 juillet 2024.

Los días afuera de **Lola Arias**. Théâtre, Argentine. Les 4, 5, 7, 8, 9 et 10 juillet à 18h à l'**Opéra du Grand Avignon**. Un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres libérées d'une prison argentine imaginent leur avenir avec lucidité et joie.

Sea of Silence de **Tamara Cubas**. Théâtre, Uruguay. Les 4, 5, 6, 8 et 9 juillet 19h, au **Théâtre Benoît-XII**. Sept femmes de sept régions éloignées du monde se réunissent pour honorer celles, désobéissantes, qui parcourent les mondes, célébrant un rite d'invocation pour provoquer un ébranlement.

Mothers A song for Wartime de **Marta Gornicka**. Théâtre, Pologne. Les 9, 10 et 11 juillet à 22h, **Cour d'honneur du Palais des Papes**. Un chœur de femmes d'Ukraine, Pologne et Biélorussie foule le plateau de la Cour d'honneur pour raconter la guerre. Une polyphonie cathartique.

Avignon, une école de **Fanny de Chaillé**. Théâtre, France, Suisse. Les 10, 11 et 12 juillet à 21h et 23h59 au **Cloître des Célestins**. Quinze jeunes comédiens et comédiennes traversent l'histoire du Festival d'Avignon pour raconter leur propre histoire.

Historia d'un senglar (o alguna cosa de Ricard), d'après **Richard III** de **Shakespeare**, de **Gabriel Calderon**. Théâtre, Uruguay, Espagne (Catalogne). Les 12, 13, 14, 19, 20, 21 juillet à 19h au **Théâtre Benoît-XII**. L'acteur catalan multiprimé Joan Carreras brouille les frontières entre son rôle d'interprète et son personnage dans une variation singulière de Richard III.

La Gaviota d'après **La Mouette** d'**Anton Tchekhov** de **Chela De Ferrari**. Théâtre, Pérou, Espagne. Les 15, 16, 18, 19, 20 et 21 juillet à 11h, à **L'Autre Scène du Grand Avignon – Védène**. Adaptation libre de l'œuvre majeure d'Anton Tchekhov portée principalement par des interprètes malvoyants du Centro Dramático Nacional d'Espagne.

Close Up de **Noé Soulier**. Danse, France. Les 15, 16, 17, 19 et 20 juillet à 18h, à l'**Opéra Grand Avignon**. À partir de L'Art de la fugue de Bach, joué par l'ensemble Il Convito, une œuvre chorégraphique inventive qui mobilise la vidéo pour révéler différentes dimensions du corps et du mouvement.

Léviathan de **Lorraine de Sagazan**. Théâtre, France. Les 15, 16, 18, 19, 20 et 21 juillet à 18h, au **Gymnase du lycée Aubanel**. Le théâtre comme contre-espace pour interroger le fonctionnement du système judiciaire.

Terminal (L'Etat du monde) de **Inès Barahona & Miguel Fragata**. Théâtre, Portugal. Les 15, 16, 18 et 19, 20 et 21 juillet à 22h, au **Cloître des Célestins** Et si la crise climatique était aussi une crise de l'imagination ? Une pièce sur l'urgence et l'espoir.

El idioma español homenajeado en el 78° Festival de Avignon

El Festival de Avignon rendirá homenaje al idioma español en su edición 78° programando espectáculos en los que destacan nombres como los de Angélica Liddell, Silvia Pérez Cruz, Gabriel Calderón o Alfredo Sanzol.

Foto de **Tiago Rodrigues** cortesía de **Institut français de España**.

“Desde Avignon, no vemos solo el mundo dividido por fronteras, sino que lo vemos también y sobre todo conectado por idiomas”. Comentaba **Tiago Rodrigues**, Director del **Festival d’Avignon**, en la presentación que el pasado 11 de abril tuvo lugar desde el Institut français de España, con motivo del anuncio del homenaje que la 78° edición rendirá al idioma español, haciendo que esté presente en más del 30% de su programación.

“Un idioma invitado lleva consigo todos los valores y vicisitudes históricas de su evolución, las diferentes regiones del planeta donde se habla, las múltiples ramificaciones y relaciones polisémicas que mantiene con las artes escénicas. Un idioma invitado también permite activar, en el territorio francés, relaciones importantes con parte de los residentes, los turistas y los emigrantes que hablan ese mismo idioma aquí. Se trata, pues, de proponer una visión de Europa y del mundo que favorezca la libre circulación de ideas, del lenguaje y de los artistas”.

Estrenos, reposiciones y colaboraciones entre artistas que vendrán de la mano de nombres como los de Angélica Liddell, Gabriel Calderón, La Ribot, Mariano Pensotti, Silvia Pérez Cruz o Lola Arias, entre otros. Además de fomentar “colaboraciones o puentes entre artistas de la escena «hispanohablante» y de la escena «francesa»” con debates, coloquios o lecturas dramatizadas de textos de Alfredo Sanzol y Sara García Pereda.

«Avignon será este año la fiesta de un idioma hablado a ambos lados del Atlántico y el mejor escaparate imaginable para que las miradas de toda Europa se detengan en la escena española”, señalaba Paz Santa Cecilia Aristu, Directora General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). “Esta colaboración institucional nos parece que avanza en la dirección correcta. Tanto las artes escénicas españolas como las francesas encontrarán nuevas oportunidades si continúan dialogando y abrazándose en el futuro».

Programación para hispanohablantes.

- *DÁMON. El funeral de Bergman*

ANGELICA LIDDELL

29 DE JUNIO, 1, 2, 3, 4, 5, DE JULIO A LAS 22H (en español y sueco, con subtítulos en francés e inglés)

La inauguración de la 78ª edición en la Cour d’honneur correrá a cargo de Angélica Liddell. Una cita histórica a la que la artista acude celebrando a Ingmar Bergman.

- *Une Ombre Vorace*

MARIANO PENSOTTI

2, 3, 4, 5, 6 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 15 DE JULIO A LAS 20H

16, 17 DE JULIO A LAS 19H

18, 19, 20 DE JULIO A LAS 20H

(en francés)

Una historia entre realidad y ficción en torno a la biografía de un alpinista que es adaptada al cine.

- *Juana Ficción*

LA RIBOT, ASIER PUGA

3, 4, 5, 6, 7 DE JULIO A LAS 20H30

Música y danza se unen para hablar de Juana I de Castilla, la reina olvidada de un floreciente Siglo de Oro español.

- *Los días afuera*

LOLA ARIAS

4, 5 | 7, 8, 9, 10 DE JULIO A LAS 18H

(en español, con sobretítulos en francés e inglés)

Un grupo de mujeres cisgénero y personas transgénero liberadas de una cárcel argentina imaginan su futuro con lucidez y alegría.

- *Sea of Silence*

TAMARA CUBAS

4, 5, 6 | 8, 9 DE JULIO A LAS 19H

(en español, con sobretítulos en francés e inglés)

Siete mujeres de siete regiones diferentes del mundo se reúnen y celebran un rito de invocación que sacuda las cosas para honrar a las mujeres desobedientes que recorren el mundo.

- *Soliloquio*

TIZIANO CRUZ

5, 6, 7 | 11, 12, 13 DE JULIO A LAS 18H

(en español, con sobretítulos en francés e inglés)

Soliloquio interroga el lugar de las culturas invisibilizadas y autóctonas en un mundo regido por el modelo colonizador.

- *Wayqeycuna*

TIZIANO CRUZ

10 DE JULIO A LAS 18H

11, 12, 13 DE JULIO A LAS 18H

14 DE JULIO A LAS 11H Y 18H

(en español, con sobretítulos en francés e inglés)

En esta obra autobiográfica, el artista del norte de Argentina utiliza un ritual autóctono para cuestionar el triunfo del neoliberalismo.

Basado en Ricardo III de William Shakespeare

- *Història d'Un seglar (O alguna cosa de Ricard)*

GABRIEL CALDERON

12, 13, 14 | 19, 20, 21 DE JULIO A LAS 19H

(en catalán, con sobretítulos en francés e inglés)

El multipremiado actor catalán Joan Carreras disuelve las fronteras entre su papel como intérprete y su personaje en una singular versión de Ricardo III.

- *La Gaviota*

Basado en La gaviota de Anton Tchekhov

CHELA DE FERRARI

15, 16 | 18, 19, 20, 21 DE JULIO A LAS 11H

(en español, con sobretítulos en francés e inglés)

Adaptación libre de la obra capital de Antón Chéjov interpretada, principalmente, por actores con discapacidad visual del Centro Dramático Nacional.

- *Reminiscencia*

MALICHO VACA VALENZUELA

17, 18, 19, 20 DE JULIO A LAS 11H Y 18H

(en español, con sobretítulos en francés e inglés)

El director chileno dibuja un mapa a partir de su historia familiar y de la de los

internautas de su barrio. Un panorama tan humano como universal.

- *The Disapperaring Act.*

YINKA ESI GRAVES

18, 19, 20, 21 DE JULIO A LAS 22H

Una exploración de las raíces profundas del flamenco que nos revela la presencia africana en España.

- *Toda la vida, un día*

SILVIA PEREZ CRUZ

21 DE JULIO A LAS 23H59

(en español y catalán)

Silvia Pérez Cruz, gran voz de la música popular española, clausurará el Festival con un concierto en el que presentará su nuevo disco *Toda la vida, un día*.

Toda la información acerca del festival se puedes consultar desde su páginas web [AQUÍ](#)

.

Toda la cartelera de obras de teatro de Madrid aquí

Chercher les mots. La phrase surmonte le programme du prochain **Festival d'Avignon**.

Tiago Rodrigues signe une 78ème édition forte de 37 projets, dont 83 % de créations, portés par des artistes qui *cherchent des mots, des sons, des gestes et des images pour dire et habiter le monde*.

Pour son second festival, le directeur confirme les occurrences de sa partition. A commencer par la présence d'un artiste complice. Associé au Festival 2011, Boris Charmatz revient avec trois propositions. A cette occasion, le chorégraphe retrouve le stade de Bagatelle, qui fut en 2011 le théâtre d'une intense *Levée des conflits*. L'espace entre deux Rhônes accueillera **Cercles** et des centaines de danseurs, pour trois rendus d'atelier autour de la pratique de la ronde. Dans la foulée, **Liberté Cathédrale** (*photo*), pièce pensée pour une église, sera transposée en plein air, au pied du Pont Daladier.

Désormais à la tête du *Tanztheater Wuppertal*, fief de la légendaire Pina Bausch (1940-2009), Boris Charmatz salue son aînée à travers **Forever**, installation chorégraphique au cours de laquelle, sept heures durant, vingt-cinq interprètes performant ou commentent *Café Müller*, pièce emblématique de la danse-théâtre (FabricA).

La mémoire, l'apprentissage constituent le socle de **Transmission impossible**, laboratoire d'idées animé par la chorégraphe Mathilde Monnier au sein de l'Église des Célestins ou dans **Avignon une école**, où sous le regard de Fanny de Chaillé, de jeunes interprètes livrent leur approche du Festival d'Avignon (Cloître des Célestins). Dans le même ordre d'idée, **On ne fait jamais relâche** désigne une exposition-hommage à Alain Crombecque (1939-2009), directeur du Festival entre 1985 et 1989 (Maison Jean Vilar).

C'est une affaire de couleurs. Au bleu profond, omniprésent sur l'Union Flag britannique et, par ailleurs, couleur cardinale de l'affiche 2023, succède le rouge-orange, propre à l'étendard de l'Espagne. Ainsi après l'anglais, l'espagnol sera, en juillet, la langue invitée par le Festival d'Avignon. A ce titre, La culture hispanique occupe près d'un tiers d'une programmation qui se partage entre l'Europe et l'Amérique Latine.

De ce continent, l'Argentine se taille la part du lion. *Los dias afuera* constitue le second volet d'un diptyque que Lola Arias consacre aux personnes cisgenres ou transgenres, victimes du milieu carcéral (Opéra). Les autochtones et cultures invisibilisées à l'épreuve de la colonisation et du capitalisme libertarien, charpentent *Soliloquio* et *Wayqeycuma*, seuls en scène animés par Tiziano Cruz, lui-même issu d'une famille indigène du Nord de l'Argentine (Gymnase du Lycée Mistral).

► 07 mai 2024

Dix-sept représentations dans des communes chaque fois différentes, l'écrivain-metteur en scène Mario Pensotti est à l'ouvrage dans le spectacle nomade du Festival. *Une ombre vorace* agrège deux monologues inspirés par l'ascension de l'Annapurna. Le récit d'escalade se fond dans la résurgence mémorielle et l'assaut d'une existence.

Sea of Silence définit le projet au long cours porté par Tamara Cubas, artiste uruguayenne attachée aux mouvements migratoires. La pièce créée cette année à la salle Benoît XII, met en jeu les témoignages de sept femmes issues de contrées éloignées. Enfin dans *Reminiscencia* (photo), le chilien Malicho Vaca Valenzuela, brosse le portrait de son quartier de Santiago, par le prisme des souvenirs récoltés par internet auprès des habitants (Gymnase du lycée Mistral).

C'est un flamenco métissé qui s'exprime dans *The Dissapearing Act (photo)*, solo de Yinka Esi Graves, danseuse-chorégraphe née à Londres et d'origine ghanéenne et jamaïcaine (Cour du lycée Saint Joseph) ou lors du récital de *Silvia Perez Cruz*, la voix de la Catalogne, hôte de l'Opéra d'Avignon, le 21 juillet en clôture du Festival. Figure tutélaire de la danse d'aujourd'hui, La Ribot, pour sa première incursion au Festival, s'associe au chef d'orchestre Asier Puga, le temps de *Juana Ficción*, évocation de la très discrète Jeanne de Castille, reine d'Espagne (1479-1555) (Cloître des Célestins).

Anton Tchekhov, William Shakespeare forment l'assise de *La gaviota* où *La Mouette* adaptée pour des interprètes malvoyants par Chela De Ferrari (Autre Scène Vedène) et *História d'un senglar* où l'acteur catalan Joan Carreras s'embrouille avec *Richard III* (Salle Benoît XII).

Invitée à sept reprises depuis 2010, Angelica Liddell traverse les gouvernances (et les partitions) du Festival d'Avignon. De *Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme* (2011), où les films de Carlos Saura s'imbriquaient dans un abécédaire tout droit sorti d'une extravagance filmée par Peter Greenaway, jusqu'à *Libestod* (2021), jalonné de références à *l'Odyssée de l'espace* façon Stanley Kubrick, la performeuse sous-tend ses propositions par une solide cinéphilie. Le tropisme devrait se confirmer tout au long de *Dämon (photo)*, création dans laquelle, flanquée de sa compagnie, des acteurs du *Dramaten–The Royal Dramatic Theatre de Suède* et de non-professionnels, l'artiste convoque la figure du maître cinéaste Ingmar Bergman (1918-2007).

Angelica Liddell accède pour la première fois à la Cour d'honneur du Palais des papes, espace fondateur du Festival d'Avignon qui, par la suite, accueillera le chœur de femmes de *Mothers A Song for Wartime* puis *Elisabeth Costello*, figure centrale de l'œuvre de J. M. Coetzee, portée au théâtre dans une création homonyme par Krysztof Warlikowski.

Festival d'Avignon édition 2024

AVIGNON / FESTIVAL

Publié le 27 mai 2024 - N° 322

Du 29 juin au 21 juillet pour le In, du 3 au 21 juillet pour le Off, le Festival d'Avignon transforme la ville en agora théâtrale, rassemblant artistes, publics et professionnels autour d'un désir commun de découverte, de rencontre et de partage.

Partie intégrante de l'aventure humaine sous toutes les latitudes et à toute époque, la création artistique trouve dans les festivals d'été, et singulièrement à Avignon, une traduction exceptionnellement foisonnante et réjouissante. La venue des Jeux Olympiques à Paris a modifié la temporalité habituelle du festival, obligeant à commencer la programmation avant la fin des vacances scolaires le samedi 6 juillet. Gageons cependant que le public comme les professionnels sauront s'adapter à ces contingences. Remarquons aussi que 24% des structures et compagnies du Off ont décidé d'aligner leurs dates sur celle du In, débutant ainsi le 29 juin quelques jours avant la date officielle du 3 juillet. Avec sa daurade ailée à l'œil bleu grand-ouvert et au rameau d'olivier maigrichon (un trident revisité !), l'intrigante affiche du off, réalisée par Oleksandra Dementieva, étudiante ukrainienne de l'École Supérieure d'Art Avignon, fait écho de manière ironique à la puissance de l'élan artistique. Comme le souligne le comédien, dramaturge et metteur en scène Tiago Rodrigues, qui présente sa deuxième édition du Festival riche d'une trentaine de spectacles sous l'intitulé « Chercher les mots », « *l'art a cette capacité de mettre en valeur ce qui est invisible : les principes, les rêves, les utopies, les besoins, les urgences.* » Au programme du In de grands noms de la scène tels Angélica Liddell, Krzysztof Warlikowski, Tiago Rodrigues... mais aussi des artistes moins repérés. Après l'anglais l'an dernier (on se souvient de *All of it* par le Royal Court Theatre avec la stupéfiante Kate O'Flynn), la langue invitée cette saison est l'espagnol, afin de découvrir des territoires artistiques inattendus, auprès de Tamara Cubas, Tiziano Cruz, Gabriel Calderon, Lola Arias...

Malgré les difficultés, les artistes au rendez-vous

Dans le Off, pour la première fois, un pays est invité afin de renforcer les échanges interculturels, à savoir cette année Taïwan. Autre innovation, la future mise en place d'un Label'Off, non obligatoire et mis en place sur candidature, certifiant de « *bonnes pratiques professionnelles* ». Au total, 1617 spectacles sont programmés dans le Off, entre reprises stimulantes et créations par Clément Poirée, François Cervantes, Ahmed Madani, Bryan Polach, Stéphanie Chevara, Sylvain Maurice, Frédérique Voruz, Lisa Guez et tant d'autres... Afin d'éclairer le choix des festivaliers, notre hors-série *Avignon en Scène(s)* à paraître le 26 juin présentera environ 300 projets, soit l'intégralité de la programmation du In et une sélection de celle du Off, à découvrir grâce à des entretiens avec les artistes, à nos critiques et chroniques. Cette année, avec environ 200 millions de coupes budgétaires pour le budget de la culture (sur 4266 millions hors audiovisuel public), dont près de 96 millions consacrés à la création (sur un milliard), le secteur de la culture est fragilisé, tant pour la création que pour la diffusion. Les grands établissements (Comédie-Française, Opéra de Paris, Théâtre de la Colline, Chaillot-Théâtre national de la Danse...) ont été particulièrement touchés. Malgré ces difficultés qui impactent toute l'économie de la culture, les artistes sont au rendez-vous.

Rejoignons-les !

Agnès Santi

Dans les prisons pour femmes en Argentine

Texte : Sonia García Tahar. Photos : Eugenia Kais.

Elles s'appellent Yoseli, Nacho, Estefanía, Noelia, Carla et Paula. Ces six femmes cisgenres et transgenres ont pour point commun d'avoir connu la prison. Et d'avoir répondu à l'appel de l'artiste argentine Lola Arias, qui signe avec elles un film *REAS* et une pièce de théâtre *Los días afuera*. « D'une certaine manière, l'œuvre raconte le cas des femmes cis mais aussi d'un groupe très particulier, celui des personnes trans privées de liberté », nous explique Lola Arias. « Ces dernières sont un problème pour le système pénitentiaire, qui fonctionne de manière binaire : prisons pour femmes, prisons pour hommes. Noelia, femme trans, s'est ainsi retrouvée dans une prison pour hommes. On a vite réalisé qu'elle y était en danger, et on l'a sortie pour la mettre à l'isolement, ce qui n'est pas bon non plus. Nacho, homme trans, a d'abord été incarcéré dans une prison pour femmes, puis dans une prison pour hommes, puis dans une cellule réservée aux personnes trans. Evidemment, l'objectif était de ne pas le mettre en danger, mais c'est en même temps une forme de discrimination que de regrouper ainsi les personnes trans. En fait, l'existence des personnes trans remet en question la séparation par genre du système pénitentiaire. »

Vétérans de guerre, anciens communistes, enfants de migrants...

Lola Arias a l'art de rassembler autour de projets artistiques ceux qu'on ne veut pas toujours entendre. Avec son film *REAS*, sorti cette année en France, cette artiste argentine lauréate du prestigieux prix Ibsen met sur le devant de la scène des femmes cisgenres et transgenres récemment sorties de prison.

Au Festival d'Avignon, six d'entre elles présentent également la pièce de théâtre *Los días afuera*, le deuxième volet du projet. Commencés en 2022, *REAS* et *Los días afuera* voient donc le jour en pleine ère Milei, une situation impensable il y a encore quelques mois pour l'artiste : « C'est devenu presque un acte de résistance, et je m'attends à des attaques contre ce projet, dans l'ambiance haineuse qui frappe l'Argentine. » Ces œuvres mettent en lumière le résultat d'un choix politique : « Avec la loi 23.737, les gouvernements préfèrent s'abriter derrière des boucs émissaires pour donner l'impression de lutter contre le trafic de drogue. » De fait, le taux de femmes en prison a doublé au cours de dix dernières années. « Et la plupart est précisément incarcérée pour vol et trafic de drogue. »

Ces photographies de Eugenia Kais ont été prises pendant le tournage de *REAS*, dans une ancienne prison désaffectée de Buenos Aires. « Il s'agissait d'une scène qui se déroulait dans l'ancienne infirmerie. Ces femmes s'amusaient à raconter l'histoire de leurs tatouages. Le tatouage n'est pas seulement une marque d'identité. Quand il est fait à l'intérieur de la prison, il devient aussi un acte de résistance. Le tatouage carcelario se fait point par point, dans des conditions très précaires, et il est très douloureux. Il se réduit souvent à quelques mots et rappelle ce qui vous manque le plus, ce qui vous donne de la force. Les photos montrent ici bien sûr des tatouages élaborés. Mais quatre de ces femmes ont des tatouages évoquant la mère. J'ai connu Yoseli en 2019, alors qu'elle purgeait sa peine. Son tatouage représentant la tour Eiffel (voir p.39) est très intéressant. Ce tatouage évoquait son rêve de connaître Paris. Un rêve qui l'a amenée à accepter de transporter deux kilos de cocaïne, crime pour lequel elle est restée emprisonnée quasiment cinq ans. À Avignon, elle pourra enfin réaliser son rêve. Paula (à droite p. 38) s'est fait tatouer les silhouettes de ses grands-parents à sa sortie de prison : ils étaient morts pendant sa détention. »

► 01 juin 2024

La plume que Paula s'est fait tatouer pendant ses années d'études se voulait symbole de persévérance, alors que sa famille originaire du Pérou se trouvait dans une situation économique précaire.

Pour Lola Arias, ces portraits sont ceux d'une affirmation d'identité. Comme Ignacio (à gauche) qui pose de manière virile. Pour toutes les protagonistes, la décision de participer au projet et de rendre public son passé carcéral a été un moment très important pour apprendre à ne plus avoir honte.

En haut : Yoseli, montrant son tatouage de Tour Eiffel.

En bas : Entre le film et la pièce, le groupe s'est soudé. Toutes les tensions et les rivalités se sont transformées en solidarité et amour : « C'est pour moi ce qu'il y a de plus beau », explique Lola Arias.

Analyse

FESTIVAL D'AVIGNON

LES INVISIBLES

Sous les projecteurs au Festival d'Avignon

Tiziano Cruz : occuper le marché de l'art pour porter la voix des indigènes

Invité de la 78ème édition du Festival d'Avignon, l'artiste argentin Tiziano Cruz poursuit depuis deux ans une carrière internationale dans l'indifférence de son propre pays. Multiprimé, sa trilogie autobiographique porte la voix de la « périphérie » : originaire d'une communauté indigène de la région de Jujuy, il pose la question d'une population autochtone qui se sent étrangère dans son propre pays. Rencontre.

Tu parles d'un processus d'invisibilisation en Argentine. De quoi s'agit-il ?

L'Argentine est un pays très centralisé, où tout est pensé depuis Buenos Aires, une capitale qui est toujours à regarder vers l'Europe. Partout où se sont installées les populations européennes, les populations indigènes ont été effacées. Ainsi s'est instaurée une construction sociale basée sur l'imaginaire d'une Argentine « blanche » moins en termes de couleur de peau, qu'en termes de « blanchitude » fantasmée : lorsqu'il y a deux ans, un président de gauche déclarait à une conférence internationale que « les Argentins descendent des bateaux » (ndlr : aphorisme résumant l'histoire migratoire du pays), il est l'exemple même du déni de l'existence des populations indigènes dans son propre pays. De fait, nos communautés indigènes n'entrent pas dans ce modèle de société, d'où un processus d'invisibilisation : les médias stigmatisent les indigènes en nous traitant d'usurpateurs de terre, de terroristes. Le système de santé définit quels corps méritent plus que d'autres. Ma mère est morte en attendant ses médicaments contre le cancer. J'ai perdu une sœur il y a huit ans à cause d'une négligence médicale. Un racisme structurel aboutit au fait que ma génération ne veut pas être indigène.

Le début de Soliloquio, deuxième volet de ta trilogie, se déroule dans la rue. Pourquoi ?

Il s'agit d'une déambulation qui part d'un point A pour arriver à un point B : la porte du théâtre, où se déroule la suite du spectacle. Cette déambulation se fait avec des migrants latino-américains ou des indigènes rencontrés sur place. Elle évoque le « Grand chemin de l'Inca » qui passait par toutes les Andes, de la Colombie au Chili. Ainsi, je montre que ce chemin emprunté naguère par les messagers incas pour recueillir les informations de chaque village n'est pas mort, qu'il suit son cours. Mais il y

a aussi la volonté de montrer, dans notre société actuelle où prévaut un certain type de corps, qu'une autre esthétique corporelle est possible, et qu'elle peut aussi habiter l'espace public. Enfin, je veux montrer que ces migrants avec lesquels je travaille existent, même invisibilisés, alors qu'ils ne sont parfois perçus que comme la main d'œuvre bon marché du Sud global.

« Pardon de vendre mon corps sur le marché de l'art » dis-tu dans ton spectacle Soliloquio. En quoi être artiste serait-il un acte de prostitution ?

Soliloquio est une œuvre politique qui interpelle, et pose la question du rôle de l'art dans la société et de l'artiste sur le marché de l'art. Ce marché, engendré par le capitalisme, accordera une reconnaissance à un individu. Or, en créant des œuvres autobiographiques, je mets ma vie au service de l'art. De là vient ce pardon : pour avoir utilisé ce marché. Et en même temps, j'accepte que pour le moment il n'y ait pas d'autres possibilités pour porter ma voix. Il s'agit de reconnaître la place que nous occupons sur ce marché et d'adopter une position politique sur ce que nous allons faire à l'intérieur de ce système.

Dans ta vidéo manifeste Parlons de décolonialisme, tu assimiles à de la prostitution la présence des corps des indigènes dans les sociétés contemporaines. Pourquoi ?

J'évoque ici l'objectivisation des corps indigènes. L'indigénisme a surtout servi à la muséification. Nous sommes des objets du passé ! Or, muséifier une culture signifie que celle-ci ne change plus, qu'elle n'a plus de contact avec la réalité. En tant qu'objets de musée, nous pouvons être admirés, achetés, et donc consommés par l'économie du tourisme. Et à la fin, tout cela profite aux Institutions culturelles qui adorent l'exotisme ! Je suis conscient de l'exotisation de mon corps et de ma culture, et je l'expose. Car, en tant qu'héritiers des cultures indigènes, nous devons faire revivre cette culture morte. Wayqeycuna, le dernier volet de ma trilogie, est une œuvre plus réconciliatrice pour proposer au public de partager un autre

Photo : Nora Lezano.

type de relation dans une société plus juste. Il faut reconnaître le colonialisme, les inégalités, pour pouvoir vivre avec nos concitoyens, et non sans eux. Notre société contemporaine se projette dans un futur qui ne serait que la prolongation de ce qui existe aujourd'hui. Mais si nous ne reconnaissons pas que nombre d'indigènes travaillent dans des conditions indignes, selon un plan colonial qui existe encore bel et bien à mes yeux, alors notre corps sera en danger. Et ce n'est pas une métaphore !

Quelle est la place de ta famille dans tes œuvres ?

Le premier volet de ma trilogie est dédié à mon père, le deuxième, *Soliloquio*, est dédié à ma mère, et le troisième *Wayqeycuna* (ndlr : « mes frères » en quechua) à mes neveux, les fils de ma sœur décédée. Depuis la conquête de nos territoires, nous avons adopté une conception chrétienne de la famille, qui est une construction binaire. J'essaie de mettre en place dans mes œuvres un autre type de relation à la famille, qui relève davantage d'une conception propre aux cultures indigènes. Les rôles de chacun y sont moins définis, on est d'abord dans une relation d'accompagnement dans la vie.

Photo : Nora Lezana.

Quelle a été la réception de Soliloquio en Amérique latine ?

En Argentine, il y a un ressentiment : comment un garçon comme moi, de la périphérie, peut-il avoir une notoriété internationale ? J'occupe une place que certains, dans la société argentine, considèrent la leur.

Au Chili ou au Mexique, la réception a été différente, car les problématiques que j'amène avec mon spectacle sont déjà dans l'agenda social. Mon travail a permis d'organiser de nouveaux débats, et des gens se sont emparés des concepts que j'exposais sur la décolonisation, sur la place des migrants et de ces communautés indigènes qui se sentent étrangères dans leurs propres pays. De grandes thématiques communes à tous les pays d'Amérique latine ! Mais en Argentine, ce n'est pas un sujet et mes œuvres n'ont pas de succès.

« L'indigénisme a surtout servi à la muséification »

Propos recueillis et traduits
par Sonia García Tahar

Voir l'interview
complète en
espagnol

Analyse

FESTIVAL D'AVIGNON

Les invisibles et leur visibilité dans les arts et l'espace public

Cinéma, installations participatives, performances, fresques : les artistes et activistes d'Amérique latine investissent l'espace public pour lutter contre l'invisibilité et l'oubli des populations marginalisées. Amérique centrale, Mexique, Chili, Colombie : les nouveaux visages des invisibles.

« Les moins-que-rien : les enfants de personne, les propriétaires de rien, [...] les aucuns, les méprisés »... En 1989, l'écrivain Eduardo Galeano nous livrait, dans son poème *Los nadies*, un portrait des oubliés, des grands invisibles de l'histoire et de la société. Des individus qui ne parleraient pas une langue, mais des dialectes ; qui ne feraient pas de l'art, mais de l'artisanat ; qui ne pratiqueraient pas une culture, mais du folklore, qui n'auraient pas des visages, mais des bras (*Le livre des étreintes*). En les évoquant sans les mentionner, l'écrivain uruguayen fait allusion aux populations indigènes et à la classe ouvrière latino-américaine, en même temps qu'il dénonce l'abandon et l'anéantissement social qu'elles subissent. Trois décennies plus tard, malgré les différents retours de la gauche dans la région, l'oligarchie et l'exclusion systémique du néolibéralisme règnent toujours et garantissent le maintien de cette invisibilité humaine. Face à cette volonté d'effacement qui persiste, l'esprit de lutte des artistes et activistes a évolué, faisant de l'espace public le lieu du débat, la scène du combat, des créations et des performances. Qui sont ces invisibles ? Comment les arts permettent-ils de montrer le visage de ces populations marginalisées ?

à l'homicide. Piégées par des cartels, des gangs et autres groupes armés, les victimes qui trouvent la mort sur la route disparaissent à jamais pour leurs proches, par les techniques les plus atroces de désintégration des cadavres. Dans un souci de dignité et de respect pour les victimes oubliées, le documentaire *Los invisibles*, de Gael Garcia Bernal et Marc Silver, cherche en 2010 à retrouver le nom de chacun de ses migrants et à localiser leurs corps, non sans dénoncer l'inefficacité et l'irresponsabilité de l'État mexicain face à cette tragédie humaine. En suivant de près plusieurs migrants centraméricains, la caméra instaure une complicité et une reconnaissance de leurs motivations et de leurs angoisses. Leur témoignage sort ces jeunes gens de l'anonymat, de l'invisibilité institutionnelle et sociale dans laquelle ils se trouvent.

Le besoin de redonner un nom aux victimes inspire également l'une des créations de la plasticienne colombienne Doris Salcedo. *Quebrantos* (brisures) est un travail participatif que l'artiste définit comme une action de deuil qui rend hommage aux leaders sociaux assassinés dans un contexte

de recrudescence des violences en milieu rural. L'installation, qui occupe en 2019 toute la place Bolívar de Bogotá, est constituée de plusieurs dizaines de noms, présentés sous la forme de silhouettes de lettres de verre brisé, et rappelle que ces leaders ne sont pas complètement morts, que les vivants se doivent de garder un lien avec eux, que se souvenir de leurs noms est une façon de les rendre présents, eux et leur esprit de lutte. L'artiste suscite ainsi l'émotion et la mobilisation de l'opinion publique, la fragilité de la vie et l'anonymat des victimes de la lutte et de l'engagement étant métaphorisés par ce verre qui se brise et qui ne saurait être reconstitué.

La même année, dans un climat de tensions sociales et politiques, des centaines de femmes chiliennes nous font part d'un ras-le-bol général, en nommant l'innommable et en démasquant les bourreaux des violences contre les femmes, victimes non reconnues d'un système hétéro-patriarcal d'occultations. La performance *Un violador en tu camino* du collectif féministe *Las Tesis* devient très rapidement un hymne planétaire, repris, adapté et traduit dans un

Très souvent confrontées à la violence et la précarité extrêmes, les classes sociales les plus démunies se voient dans l'obligation de migrer, d'entreprendre la traversée des frontières dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. La route la plus empruntée est celle de l'Amérique centrale, puis du Mexique, afin d'atteindre le sol états-unien, oasis de promesse et d'avenir. Mais le franchissement de ces frontières suppose une exposition à des risques multiples, allant de l'extorsion

Des femmes réalisent la performance Un violador en tu camino dans le parc Alameda, le 19 novembre 2019, à Mexico. Photo : Watancito

Les fresques murales, autant de toiles urbaines sur lesquelles se tisse le visage tant oublié des populations indigènes, comme sur ce panneau de Trileras (Bogotá, 2023). Photo : Carlos Tous.

Analyse

grand nombre de pays. D'abord en Amérique latine, puis dans les grandes villes du monde entier, le chant chorégraphié pointe du doigt les différents visages que peuvent avoir les agresseurs sexuels et dénonce l'aveuglement de la société et l'absence de justice face aux violences commises. Identifier les agresseurs, certes, mais surtout encourager les victimes à dénoncer les agressions et à devenir visibles en chantant et en dansant dans l'espace public : voilà la libération et l'émancipation que ce cri collectif et cette sororité indispensable défendent.

Des murs qui chantent : s'il est vrai que le long-métrage *Los hongos* (2014) du Colombien Óscar Ruiz Navia nous plonge dès les premières scènes dans une ambiance musicale où cohabitent le classique, le punk et la salsa, le fil conducteur du film est le mur qui, grâce aux fresques des artistes de rue, permet aussi bien le rapprochement des classes sociales de Cali que la mise en lumière des populations opprimées. Le film voit le jour dans un contexte d'effervescence des arts graphiques de rue dans le pays sud-américain. Cali, Bogotá et Medellín font désormais partie des référents de l'art urbain dans le monde. Parmi les créations murales les plus reconnues, nous pouvons citer les fresques punk-féministes d'ERRE ou encore le sarcasme social de Toxicómano : des travaux qui militent contre le sexisme, l'exclusion et la violence. C'est aussi sur ces toiles urbaines que se tisse le visage tant oublié des populations indigènes et afro-descendantes, piliers des arts, de la culture et des pratiques écoresponsables dans le pays. Saluons ici le travail engagé de Guache et de Carlos Trilleras, qui ne cessent de couvrir les murs des villes avec les visages et les discours des populations rurales les plus vulnérables, ces « moins-que-rien » qui démontrent qu'il est temps de les écouter, de les rendre visibles, de quitter enfin ce masque qui empêche les débats suscités par les arts.

Carlos TOUS
Maître de conférences
à l'Université de Tours

Sea of Silence, Tamara Cubas, Photo : JBR

Tamara Cubas, une poétique du déplacement

Artiste uruguayenne multidisciplinaire, Tamara Cubas développe ses créations dans le domaine de la scène et des arts visuels. À travers ses performances, elle interroge le corps et développe ce qu'elle appelle une « *esthétique de la précarité* ». Elle étudie notamment le pouvoir des corps latino-américains, dotés de mémoires, d'histoires et d'expériences particulières, et leur quête constante de décolonisation. Ses dernières créations portent sur les mouvements migratoires. Avec *Sea of Silence*, créé pour le Festival d'Avignon, elle reprend la figure biblique de la femme de Loth, changée en statue de sel en fuyant sa ville en proie à la destruction, afin d'évoquer sept figures féminines de différentes aires culturelles.

Loin des codes mélodramatiques de la victimisation, la dramaturge et chorégraphe mise dans cette pièce sur la puissance des corps féminins. Ce corps social, féminin, est incarné par des guerrières de la traversée et de la survie. Le périple se joue sur une plage de sel, blanche et hostile : un non-lieu dans lequel la lutte chorale, le courage et la désobéissance se lèvent à l'unisson. La blancheur rappelle le silence de l'imprévu, du déracinement, de la solitude, du déplacement ; ce silence infini qui ne cherche pas à donner des réponses, mais seulement à soulever des questions, à maintenir en suspens les véritables raisons du départ, de la ténacité et de la résistance de ces femmes. Le manque de ressources devient alors une force motrice indispensable, grâce à laquelle la pensée, les anecdotes, les mémoires et les émotions des femmes migrantes estompent les chiffres officiels des registres et des statistiques qui les déshumanisent.

Le défi artistique de Cubas consiste à dépasser le stade du portrait statique, de l'instant précis : sa poétique propose une réflexion autour des corps et des esprits en mouvement. Cette complexité s'accompagne d'une volonté d'effacer le concept de frontière comme endroit fixe, inamovible. La frontière perd sa forme géographique et géométrique et ne peut pas s'entendre comme un point qui délimite le territoire, même pas comme l'hybridation de ses différentes formes : elle apparaît beaucoup moins comme une barrière à surmonter que comme un espace de vie et d'échange interculturel, un lieu performatif où les voix, les langues, les chants et les danses d'une Nigérienne, une Mexicaine, une Hondurienne, une Syrienne, une Indonésienne, une Chilienne et une Ukrainienne s'érigent en cri collectif de vie et d'humanité.

Mais la poétique du déplacement de Tamara Cubas ne serait pas complète sans la déstabilisation du public, longtemps habitué au confort du fauteuil et à la passivité du regard. Dans *Sea of Silence*, le dynamisme de la mise en scène, la disposition circulaire de la salle et la proximité immédiate avec ce désert de sel sortent le public de sa zone de confort, en le convoquant, comme l'aurait fait Augusto Boal, pour lutter contre l'indifférence et l'immobilisme d'un théâtre de l'opprimé.

Carlos Tous

Les femmes migrantes en Amérique latine Entre vulnérabilité, résilience et solidarité

Elles sont au cœur de la dernière création de l'artiste uruguayenne Tamara Cubas pour le Festival d'Avignon, et la thématique principale de Sea of silence, le projet artistique qu'elle poursuit depuis quelques années : les femmes migrantes. En Amérique latine, la féminisation croissante des migrations depuis les années 1980 révèle des enjeux sociaux, économiques et politiques complexes. Cette évolution met en lumière des réalités longtemps invisibilisées, pourtant au cœur des contraintes structurelles et des relations sociales.

Dans "Sea of silence", l'artiste uruguayenne Tamara Cubas s'inspire des trajectoires de sept femmes migrantes. Photo : DR.

La part des femmes dans la population migrante n'a cessé d'augmenter en Amérique latine ; elle est actuellement de 48%. L'analyse de l'identité de genre des migrants complexifie notre compréhension des migrations, mettant en lumière leurs diverses causes, dynamiques et enjeux dans les pays de départ, de transit et d'arrivée, ainsi que leurs interactions avec les structures familiales et sociales. Les expériences migratoires des femmes engendrent des changements dans leurs rôles au sein de leur famille, de leur communauté et de la société en général, conduisant à une relative émancipation en tant qu'agentes de changement social. Cependant, elles doivent faire face à des contraintes structurelles qui perpétuent le système patriarcal, ainsi qu'à des discriminations persistantes et des difficultés qui renforcent leur exploitation tout au long du parcours migratoire.

En Amérique latine, les migrations des femmes résultent d'une combinaison complexe de facteurs. La migration répond à la détérioration des conditions économiques dans cette région marquée par des inégalités socio-économiques prononcées et une augmentation de la pauvreté. Les femmes migrent vers des destinations offrant de meilleures rémunérations et moins d'exposition aux menaces d'extorsion, généralement associées à des groupes criminels. Les facteurs politiques sont également importants, notamment dans les cas d'exil liés aux répressions des mouvements sociaux ou aux violations des droits humains. Les causes environnementales comme les catastrophes naturelles et le changement climatique sont mentionnés par un tiers des personnes migrantes centraméricaines. Elles exacerbent les inégalités de genre et exposent les femmes à des risques accrus. Les lacunes dans les systèmes nationaux de protection contre les violences basées sur le genre et l'orientation sexuelle, notamment les violences

sexuelles, poussent de nombreuses femmes à migrer pour chercher une protection loin de chez elles.

Au vu de la diversité des causes de ces migrations, la vulnérabilité des femmes semble être un facteur déterminant de départ, par rapport aux hommes. Elle persiste tout au long de

la migration, exposant les femmes à des violences et discriminations sur les routes de l'exil et à destination, illustrant un continuum de violences sexuelles, psychologiques et physiques. En effet, 34% des femmes latino-américaines victimes de féminicides sont des migrantes. Plus de 40% des femmes en transit par l'Amérique centrale ont été témoins de violences, lesquelles sont complètement sous-documentées par les autorités. Celles-ci sont susceptibles d'être perpétrées par leur conjoint, d'autres hommes migrants, des intermédiaires de la migration ou des membres d'organisations criminelles impliquées dans la traite ou la prostitution. D'ailleurs, les femmes sont davantage exposées à ces deux phénomènes, dans le cadre de logiques de survie, d'une volonté d'arriver plus rapidement à destination en contournant d'autres dangers, ou pour gagner davantage d'argent, dans une configuration où elles sont peu informées et peuvent aussi être contraintes. La surexposition à ces violences tend à tort à les représenter uniquement comme des victimes.

Ces femmes migrantes démontrent une remarquable résilience et autonomie, la migration agissant souvent comme un vecteur d'émancipation pour elles. Nombreuses sont celles qui partent seules ou avec leurs enfants, sans dépendre d'un homme. Elles déploient diverses stratégies de survie et d'autoprotection : voyage en groupe, établissement de réseaux de soutien pour trouver des lieux sûrs, maintien d'un profil bas pour se rendre invisibles et vigilance accrue pour identifier les ressources disponibles et éviter les dangers. Les caravanes migrantes incarnent cette force, offrant une protection contre les violences tout en contestant les politiques frontalières de plus en plus restrictives, notamment celles externalisées par les États-Unis, au détriment des droits des personnes migrantes, qu'elles défendent avec détermination.

Lucie LAPLACE
Doctorante en science politique,
Université Lyon 2
Laboratoire Triangle, fellow à l'Institut
Convergences Migrations

« Los días afuera » de Lola Arias met en scène un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres

Dans *Los días afuera*, l'autrice, metteuse en scène et réalisatrice argentine Lola Arias met en scène un groupe de femmes et de personnes transgenres sorties de prisons. La comédie musicale, qu'elles s'approprient librement, leur permet de penser et raconter leur vie présente et d'imaginer le futur.

Los días afuera n'est pas votre première création avec les six personnes que vous y mettez en scène. Elles sont aussi présentes dans votre film *REAS* dont la première a eu lieu en février 2024 à la Berlinale. Pourquoi poursuivre avec ces interprètes ?

Lola Arias : Ma rencontre avec ces personnes date de cinq ans, dans le cadre de workshops que je donnais dans des prisons à Buenos Aires, où je travaillais à la fois théâtre et cinéma. Nous avons commencé un film en prison, mais la pandémie est arrivée et nous avons dû arrêter. Ce n'est qu'en 2022-2023 que nous avons pu reprendre, dans une direction différente, en filmant dans une ancienne prison. À l'issue de ce tournage qui a été une expérience forte, tous les participants et participantes m'ont demandé : et après ? Faire de l'art a une telle importance pour eux que ce fut évident pour moi, il fallait continuer de travailler ensemble. Après le film, viendrait la pièce de théâtre.

Les interprètes reconstituaient dans le film leur expérience de détention, et se concentrent dans la pièce sur leur présent et leur avenir. Quels sont-ils ?

L.A. : La vie d'ex-détenu tient souvent de la survie, en particulier pour les femmes et les personnes transgenres, de plus en plus nombreuses dans les prisons argentines. Une nouvelle loi contre le trafic de drogue, qui touche les petits revendeurs et non les grands trafiquants, est en partie responsable de cette situation. En sortant, tout est difficile : le retour à la famille, au quartier, la recherche d'un emploi, d'un logement... Si bien que beaucoup reviennent à ce qui a causé leur condamnation. C'est cela que raconte *Los días afuera*.

« LES PERSONNES DÉTENUES ONT UN GRAND BESOIN DE MOYENS D'EXPRESSION POUR LIBÉRER LEUR CORPS ET LEURS ÉMOTIONS. »

Cette expérience est loin d'être la première que vous menez avec des personnes venant d'autres horizons que le théâtre. Pour chaque aventure, vous imaginez un dispositif. Ici, la comédie musicale, pour quelle raison ?

L.A. : Les personnes détenues ont un grand besoin de moyens d'expression pour libérer leur corps et leurs émotions. La musique, le chant et la danse ont une grande importance dans le quotidien de la prison. Deux des six interprètes faisaient d'ailleurs partie d'un groupe de musique en prison. Je me suis donc assez naturellement tournée vers ce genre, en en détournant les codes car les mondes marginaux y sont en général représentés de manière stylisée et romantique, par des interprètes vertueux et virtuoses. Là, nous partons vraiment de ce que sont les personnes, de leurs vies, de leurs goûts musicaux pour construire la pièce.

Qu'ont selon vous à nous dire ces personnes que nous n'aurions certainement pu rencontrer sans votre pièce ?

L.A. : On ne pense pas aux personnes qui sont en prison. On se dit peu aussi que si le système carcéral ne cesse de se développer en Argentine et partout dans le monde, c'est d'abord parce que de plus en plus de personnes sont exclues de nos sociétés. Il me semble que la pièce confronte le spectateur à ces réalités, non pas avec colère et amertume mais au contraire avec beaucoup de joie car nos six interprètes en ont à revendre et que surtout il ne s'agit pas de les stigmatiser une seconde fois. Le film comme la pièce représentent énormément pour l'équipe, et aller à Avignon est un rêve. Le théâtre, dans ce cas, peut vraiment changer le futur...

Propos recueillis par Anaïs Heluin

¿cómo es volver a casa al salir de prisión? exdetenidas lo cuentan en obra de teatro argentina

19 de junio de 2024 08:01

¿cómo es volver a casa al salir de prisión? exdetenidas lo cuentan en obra de teatro argentina

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 19 jun (Reuters) - "Nadie sabe cómo es vivir en cuenta regresiva, el pasado te persigue y el futuro nunca llega", cantan mujeres cis y personas trans que estuvieron detenidas en prisiones argentinas en la obra de teatro "Los Días Afuera", que la directora Lola Arias estrenó en Buenos Aires y llegará a Europa a fines de junio.

"Los Días Afuera" es una obra de teatro documental y musical en la que seis exdetenidas cuentan su experiencia en la cárcel y las dificultades y estigmatización que enfrentaron al salir por su condición de género y sus antecedentes penales.

La obra de la directora argentina es parte de un proyecto más amplio que comenzó con la película "Reas", que surgió a partir de un taller de cine y teatro que dio en una cárcel de mujeres y muestra la vida de las mismas personas estando recluidas. El filme se estrenó en el Festival de Cine de Berlín.

"Muchas veces la cárcel es simplemente un depósito de personas que son excluidas de la sociedad. Eso es un poco lo que la película y la obra cuentan en su forma porque ponen en cuestión la necesidad de las cárceles, por qué existen las cárceles y cómo podemos pensar en otro sistema de justicia", dijo Arias, de 47 años.

La directora, que acaba de ganar el prestigioso Premio Internacional Ibsen otorgado por Noruega, conocido como el "Nobel del Teatro", eligió abordar la problemática de las cárceles desde el punto de vista de las mujeres cis y las personas trans y de los lazos de solidaridad que se tejen en contextos de privación de la libertad, alejándose de la mirada tradicional de marginalidad y violencia que suelen tener los relatos masculinos.

En la obra, que se estrenó en el teatro Presidente Alvear de Buenos Aires y el 26 de

junio iniciará una gira por 24 teatros de Europa, las protagonistas cuentan sus historias a través de cantos y bailes de géneros musicales que les resultan cercanos como el rock, la cumbia y la bachata, una forma de alivianar las situaciones de vulnerabilidad y marginalidad que relatan.

Ignacio Rodríguez, un hombre trans que estuvo nueve años detenido en distintas cárceles, destacó a Reuters que la obra le cambió la vida, ya que le ha permitido "dejar de contar los días afuera de prisión" y tener una perspectiva de futuro.

"La estigmatización está presente siempre", dijo Rodríguez, quien formó una banda de rock en la prisión, donde comenzó a estudiar abogacía para ayudar a otras presas a pelear por sus derechos. "Eso es lo que queremos compartir y transmitir: empatía, sororidad, acompañamiento, compañerismo, amor, a pesar de todas las circunstancias que uno pueda atravesar", agregó.

Yoseli Arias, una mujer cis de 28 años que estuvo más de cuatro años detenida, aspira a que la obra genere una reflexión en los espectadores sobre lo que sucede en la cárcel. Mientras habla, se escucha llorar a su bebé en el camarín del teatro.

"Es una historia contada por nosotros mismos, de nuestra propia vida y experiencia y de lo que nosotros quisiéramos después el día de mañana: que nos traten como personas comunes, sin la marginalidad anterior de lo que vivimos, que nos den la posibilidad de un trabajo digno", afirmó y contó que, como para casi todas las demás, éste fue su primer empleo en blanco.

Al contrario de lo que algunos pensarían por no tener actores profesionales, la obra es una coproducción de 22 teatros internacionales que requirió muchos recursos, ya que implicó la contratación de trabajadores sociales, psicólogos y abogados, además de la resolución de temas prácticos como vivienda.

Lola Arias, autora también de la obra "Campo Minado" en la que comparten escenario veteranos de guerra argentinos e ingleses de la Guerra de Malvinas, decidió contar historias de mujeres cis y personas trans porque considera que existe menos información de ellas cuando están detenidas.

"Representan estadísticamente un porcentaje mucho menor pero que está creciendo y hay muchas problemáticas muy específicas de género, tanto de las mujeres cis como de las personas trans que llevan a que esas personas terminen en la cárcel", afirmó en una entrevista desde Berna, Suiza, donde estaba dando clases.

"Las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual son detenidas sin ninguna razón por policías y son dejadas en comisarías durante días sin ninguna razón. Los hombres trans también son depositarios de sospecha (...) Entonces me parece importante y relevante discutir por qué están criminalizadas las identidades trans de esta manera", concluyó. (Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)
Reuters

Conforme a **los criterios de**
Conocé The Trust Project

La agenda cultural para el finde XXL en Buenos Aires

Habrá una programación especial en el marco del Día de la Bandera. También se desarrollarán conciertos al aire libre en el Anfiteatro del Parque Centenario y comenzará el Festival de Clown, que reúne artistas de todo el país. Habrá una programación especial en la Feria de Mataderos y la Usina del Arte en el marco del Día de la Bandera. También se desarrollarán conciertos al aire libre en el Anfiteatro del Parque Centenario y comienza el Festival de Clown, que reúne artistas de todo el país y también del exterior. Se presenta Abbey Road, una banda tributo de los Beatles, se llevarán a cabo ferias gastronómicas y continúa la variopinta programación del Complejo Teatral. Esas, entre muchas otras, son las propuestas para disfrutar el fin de semana en el territorio porteño.

MÚSICA, SHOWS INFANTILES Y MUESTRAS

???? Día de la Bandera en la Ciudad

Como en todas las fechas patrias, la Feria de Mataderos festejar  el Día de la Bandera con un desfile, espectáculos musicales y de ballet, un paseo de artesanías y productos regionales y un patio gastronómico para degustar los platos tradicionales argentinos. Será este jueves, de 11 a 18, en (Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales). Se suspende por lluvia.

En la Usina del Arte (Caffarena 1), por su parte, se presentarán Los Umbides, grupo artístico familiar que con el folklore argentino recorrió escenarios de los cinco continentes, realizarán un show de folklore a través del canto, la danza, el malambo, destrezas con bombos y boleadoras. Se desarrollará jueves y viernes a las 17. Además, se llevará a cabo un taller de escarapelas el domingo, de 14 a 18.

La entrada para ambas propuestas es libre y gratuita.

???? Festival de clown

Se desarrollará la tercera edición del Festival de Clown escénico, un evento que reúne artistas de varias provincias argentinas y del exterior del país. Se llevará a cabo desde este sábado hasta el domingo 30 en el EC Resurgimiento (J. G. Artigas 2262). La entrada es libre y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.

???? Usina para toda la familia

La Compa a de Zoquetes presentar  Zoquetes Ambulantes , un espectáculo en el que dos clowns, Oma y Monk, invitan a una experiencia interactiva sobre los juegos de los abuelos. El espectáculo est  destinado a niños de 4 a 7 años. Será a las 16.30 en la Usina del Arte (Caffarena 1), con entrada libre y sin costo.

???? Música en el Anfi

El sábado a las 17, el grupo Tup  se presentar  en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) como parte del ciclo que reúne la música t pica porteña y argentina. El domingo a las 16, Facundo Miranda Trío ofrecerá un concierto de jazz tradicional, obras originales y fusión con ritmos litorale os. Las entradas para ambas propuestas son libres y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar. Se suspende por lluvia.

???? Abbey Road

El conjunto Abbey Road dará un concierto homenaje a The Beatles, sin escenificación y con arreglos originales. Se llevará a cabo este sábado a las 18.30 en el Salón Dorado

de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Entrada libre y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

???? Orquesta Estudiantil

La Orquesta Estudiantil de Buenos Aires se presentará en doble fecha, bajo la dirección del maestro Marcelo Toso, con un repertorio que incluye obras de Gilardi, Debussy, Puccini y Beethoven. Será este jueves a las 18 en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) y, en el mismo horario, el sábado 22 de junio en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263). Entrada libre y sin costo, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de las salas.

???? Tango en el 25

Continúa el ciclo de presentaciones musicales al ritmo del 2x4 con la presentación de la Orquesta de Tango de la Universidad Nacional de Artes. Se llevará a cabo este sábado a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) con acceso gratuito y con reserva previa en Entradas BA.

???? A través del espejo

Germán Romani presenta una serie de retratos de actores frente al espejo, antes y después de interpretar a su personaje. La exposición se podrá visitar de martes a domingos de 14 a 20 en la Fotogalería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

???? Música de cámara

Continúa el ciclo de música clásica que se realiza todos los domingos a las 11.30. Esta vez se presentará el pianista José Luis Juri y el 30 de junio estarán Soledad de la Rosa y Evar Cativiela en la Usina del Arte (Caffarena 1). La entrada es libre y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

GASTRONOMÍA Y PASEOS

???? Ferias, patios y mercados

Sabe la Tierra se establecerá en Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4900), el sábado, de 11 a 19 horas. El domingo estará en tres puntos distintos de la Ciudad: en Plaza Irlanda y Parque Saavedra, de 8 a 14, y en Parque Las Heras, de 11 a 19.

BA Market , por su parte, estará en Plaza Arenales (Nueva York y Bahía Blanca) este fin de semana, de 10 a 18 horas.

Además, los patios de Los Lecheros, de Parque Patricios, Rodrigo Bueno y Costanera Norte y los mercados de Bonpland, Belgrano y de San Nicolás acercan una gran variedad de platos. Las entradas para todas las propuestas son libres y gratuitas

???? Plazas activas

El programa tiene como objetivo promover la vida saludable a través de la práctica del deporte y de la recreación. Hay clases de Gimnasia, ritmos, yoga y entrenamiento funcional en siete sedes: Parque Lezama, Plaza Irlanda, Rosedal de Palermo, Parque Patricios, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Parque Rivadavia. La propuesta es para mayores de 18 años, quienes se pueden anotar a través del Portal Único de Inscripciones (<https://portalinscripciones.scp.buenosaires.gob.ar/#/actividades/7/>)

???? Ecoparque

El espacio cuenta con más de siete hectáreas abiertas al público para realizar circuitos guiados y actividades educativas. También se puede observar la flora y la fauna autóctona y aprender sobre ella. Abre de martes a domingos y feriados, entre las 11 y las 18. La entrada es libre y gratuita. Cierra por lluvia.

TEATRO

Las entradas están a la venta en la web del Complejo Teatral Buenos Aires y en las boleterías de los teatros.

???? Benito de La Boca

Vuelve al Teatro de la Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821) el musical sobre un artista emblemático de Buenos Aires: Benito Quinquela Martín. Un numeroso elenco de actores, músicos y bailarines se reúnen para homenajear al gran pintor de La Boca. Hay funciones los viernes a las 14 y los fines de semana a las 15. Platea \$ 7.000; Pullman: \$5.000.

???? La mujer fantasma

Último fin de semana de la obra en la que confluyen la compañía catalana T de Teatre y la argentina Compañía Teatro Futuro. Se trata de una comedia desmesurada y delirante, un drama personal y profundo que va de lo íntimo a lo político. Se presenta el domingo a las 20.30 y el sábado con doble función: 17.30 y 20.30. Tendrán lugar en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Platea: \$12.500.

???? Las mujeres de Lorca

Ana María Cores protagoniza esta obra de teatro musical en la que se suceden los más famosos versos de Federico García Lorca convertidos en canciones. Junto con cuatro talentosas músicas, la actriz personifica a Rosario, quien pone voz a los siempre fascinantes personajes del teatro lorquiano. Se presentará en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) los sábados y domingos a las 17. Platea: \$7.000; Pullman: \$5.000.

???? Clase póstuma (parodia amorosa)

Una pieza que surge a partir de recuerdos de las clases que el autor tomó con Juan Carlos Gené, uno de los grandes maestros de la escena hispanoamericana. Se presenta en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) de miércoles a domingos, a las 19.30. Platea: \$8.000; miércoles \$4.600.

???? Personas, lugares & cosas

Una obra del multipremiado autor británico Duncan Macmillan, adaptada y dirigida por Julio Panno. Las funciones se desarrollarán de miércoles a sábados a las 20 y los domingos a las 19. Tendrán lugar en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715). Platea: \$7.000; jueves \$4.000.

???? Los días afuera

Una obra documental y musical de Lola Arias y protagonizada por personas que pasaron años en la cárcel y ahora están en libertad. Las funciones son de miércoles a domingos, a las 20, en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659). Platea \$8.000; Pullman \$5.700; miércoles \$4.700..

???? Pulgarcita

Una propuesta para toda la familia acercada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín inspirada en la obra de Hans Christian Andersen. Estará los sábados y domingos a las 15 en el Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Localidades \$3.000; menores de 12 \$1.500.

???? El entonado

Una versión teatral de la novela de Juan José Saer que cuenta dos historias: la de una compañía teatral española en 1570 y la que ellos vienen a contar. Una obra dentro de una obra. Las funciones serán de jueves a domingo, desde las 20 en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056) Platea \$ 7.000; jueves \$ 4.000.

???? Cyrano

Versión del clásico de Edmond Rostand con traducción, adaptación y dirección de Willy Landín y protagonizada por Gabriel Goity. Funciones: de miércoles a viernes a las 20. Platea \$8.000. Pullman \$5.700. Jueves \$4.600. En la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

TEATRO COLÓN

Las entradas están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171.

???? La bella durmiente del bosque

Interpretada por el Ballet Estable del Colón, contará con coreografía de Mario Galizzi y la participación de la Orquesta Estable del Teatro. Se desarrollará la última función este domingo a las 17. Las localidades están a la venta en la web y la boletería del Colón.

???? Orquesta Filarmónica

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Pablo Druker, brindará un concierto con el violinista Alejandro Aldana como solista. El programa estará compuesto por obras de John Adams, Unsuk Chin y Tomas Adès. Será este sábado a las 22. Las entradas se pueden adquirir a través de la web y en la boletería del Teatro.

???? Proyecto Subterráneo "Viajes"

Se estrena este sábado a las 16 en la sala Gerardo Gandini del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Se trata de un concierto de música popular interpretado camarísticamente por músicos de la Orquesta Estable del Colón. Las entradas se pueden adquirir a través de la web y en la boletería del Teatro.

Múltiples propuestas para disfrutar el fin de semana en Buenos Aires

Se desarrollarán conciertos al aire libre en el Anfiteatro del Parque Centenario y el Festival de Clown, que reúne artistas de todo el país y también del exterior. Se presenta Abbey Road, una banda tributo de los Beatles, se llevarán a cabo ferias gastronómicas y continúa la variopinta programación del Complejo Teatral. Esas, entre muchas otras, son las propuestas para disfrutar el fin de semana en el territorio porteño. □ MÚSICA, SHOWS INFANTILES Y MUESTRAS

Día de la Bandera en la Ciudad

En la Usina del Arte (Caffarena 1) se llevará a cabo un taller de escarapelas el domingo, de 14 a 18.

La entrada es libre y gratuita.

Festival de clown

Se desarrollará la tercera edición del Festival de Clown escénico, un evento que reúne artistas de varias provincias argentinas y del exterior del país. Se llevará a cabo desde este sábado hasta el domingo 30 en el EC Resurgimiento (J. G. Artigas 2262). La entrada es libre y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.

Usina para toda la familia

La Compañía de Zoquetes presentará Zoquetes Ambulantes , un espectáculo en el que dos clowns, Oma y Monk, invitan a una experiencia interactiva sobre los juegos de los abuelos. El espectáculo está destinado a niños de 4 a 7 años. Será a las 16.30 en la Usina del Arte (Caffarena 1), con entrada libre y sin costo.

Música en el Anfi

El sábado a las 17, el grupo Tupá se presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) como parte del ciclo que reúne la música típica porteña y argentina. El domingo a las 16, Facundo Miranda Trío ofrecerá un concierto de jazz tradicional, obras originales y fusión con ritmos litoraleños. Las entradas para ambas propuestas son libres y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar. Se suspende por lluvia.

Abbey Road

El conjunto Abbey Road dará un concierto homenaje a The Beatles, sin escenificación y con arreglos originales. Se llevará a cabo este sábado a las 18.30 en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Entrada libre y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Orquesta Estudiantil

La Orquesta Estudiantil de Buenos Aires se presentará bajo la dirección del maestro

Marcelo Toso, con un repertorio que incluye obras de Gilardi, Debussy, Puccini y Beethoven. Será este sábado 22 de junio a las 18 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263). Entrada libre y sin costo, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Tango en el 25

Continúa el ciclo de presentaciones musicales al ritmo del 2x4 con la presentación de la Orquesta de Tango de la Universidad Nacional de Artes. Se llevará a cabo este sábado a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) con acceso gratuito y con reserva previa en Entradas BA.

A través del espejo

Germán Romani presenta una serie de retratos de actores frente al espejo, antes y después de interpretar a su personaje. La exposición se podrá visitar de martes a domingos de 14 a 20 en la Fotogalería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

Música de cámara

Continúa el ciclo de música clásica que se realiza todos los domingos a las 11.30. Esta vez se presentará el pianista José Luis Juri y el 30 de junio estarán Soledad de la Rosa y Evar Cativiela en la Usina del Arte (Caffarena 1). La entrada es libre y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

□ GASTRONOMÍA Y PASEOS

Ferias, patios y mercados

Sabe la Tierra se establecerá en Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4900), el sábado, de 11 a 19 horas. El domingo estará en tres puntos distintos de la Ciudad: en Plaza Irlanda y Parque Saavedra, de 8 a 14, y en Parque Las Heras, de 11 a 19.

BA Market , por su parte, estará en Plaza Arenales (Nueva York y Bahía Blanca) este fin de semana, de 10 a 18 horas.

Además, los patios de Los Lecheros, de Parque Patricios, Rodrigo Bueno y Costanera Norte y los mercados de Bonpland, Belgrano y de San Nicolás acercan una gran variedad de platos. Las entradas para todas las propuestas son libres y gratuitas

Plazas activas

El programa tiene como objetivo promover la vida saludable a través de la práctica del deporte y de la recreación. Hay clases de Gimnasia, ritmos, yoga y entrenamiento funcional en siete sedes: Parque Lezama, Plaza Irlanda, Rosedal de Palermo, Parque Patricios, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Parque Rivadavia. La propuesta es para mayores de 18 años, quienes se pueden anotar a través del Portal Único de Inscripciones (<https://portalinscripciones.scp.buenosaires.gob.ar/#/actividades/7/>)

Ecoparque

El espacio cuenta con más de siete hectáreas abiertas al público para realizar circuitos guiados y actividades educativas. También se puede observar la flora y la fauna autóctona y aprender sobre ella. Abre de martes a domingos y feriados, entre las 11 y

las 18. La entrada es libre y gratuita. Cierra por lluvia.

TEATRO

Las entradas están a la venta en la web del Complejo Teatral Buenos Aires y en las boleterías de los teatros.

Benito de La Boca

Vuelve al Teatro de la Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821) el musical sobre un artista emblemático de Buenos Aires: Benito Quinquela Martín. Un numeroso elenco de actores, músicos y bailarines se reúnen para homenajear al gran pintor de La Boca. Hay funciones los viernes a las 14 y los fines de semana a las 15. Platea \$ 7.000; Pullman: \$5.000.

La mujer fantasma

Último fin de semana de la obra en la que confluyen la compañía catalana T de Teatre y la argentina Compañía Teatro Futuro. Se trata de una comedia desmesurada y delirante, un drama personal y profundo que va de lo íntimo a lo político. Se presenta el domingo a las 20.30 y el sábado con doble función: 17.30 y 20.30. Tendrán lugar en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Platea: \$12.500.

Las mujeres de Lorca

Ana María Cores protagoniza esta obra de teatro musical en la que se suceden los más famosos versos de Federico García Lorca convertidos en canciones. Junto con cuatro talentosas músicas, la actriz personifica a Rosario, quien pone voz a los siempre fascinantes personajes del teatro lorquiano. Se presentará en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) los sábados y domingos a las 17. Platea: \$7.000; Pullman: \$5.000.

Clase póstuma (parodia amorosa)

Una pieza que surge a partir de recuerdos de las clases que el autor tomó con Juan Carlos Gené, uno de los grandes maestros de la escena hispanoamericana. Se presenta en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) de miércoles a domingos, a las 19.30. Platea: \$8.000; miércoles \$4.600.

Personas, lugares & cosas

Una obra del multipremiado autor británico Duncan Macmillan, adaptada y dirigida por Julio Panno. Las funciones se desarrollarán de miércoles a sábados a las 20 y los domingos a las 19. Tendrán lugar en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715). Platea: \$7.000; jueves \$4.000.

Los días afuera

Una obra documental y musical de Lola Arias y protagonizada por personas que pasaron años en la cárcel y ahora están en libertad. Las funciones son de miércoles a domingos, a las 20, en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659). Platea \$8.000; Pullman \$5.700; miércoles \$4.700..

Pulgarcita

Una propuesta para toda la familia acercada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín inspirada en la obra de Hans Christian Andersen. Estará los sábados y domingos a las 15 en el Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Localidades \$3.000; menores de 12 \$1.500.

El entonado

Una versión teatral de la novela de Juan José Saer que cuenta dos historias: la de una compañía teatral española en 1570 y la que ellos vienen a contar. Una obra dentro de una obra. Las funciones serán de jueves a domingo, desde las 20 en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056) Platea \$ 7.000; jueves \$ 4.000.

Cyrano

Versión del clásico de Edmond Rostand con traducción, adaptación y dirección de Willy Landín y protagonizada por Gabriel Goity. Funciones: de miércoles a viernes a las 20. Platea \$8.000. Pullman \$5.700. Jueves \$4.600. En la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

□ TEATRO COLÓN

Las entradas están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171.

La bella durmiente del bosque

Interpretada por el Ballet Estable del Colón, contará con coreografía de Mario Galizzi y la participación de la Orquesta Estable del Teatro. Se desarrollará la última función este domingo a las 17. Las localidades están a la venta en la web y la boletería del Colón.

Orquesta Filarmónica

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Pablo Druker, brindará un concierto con el violinista Alejandro Aldana como solista. El programa estará compuesto por obras de John Adams, Unsuk Chin y Tomas Adès. Será este sábado a las 22. Las entradas se pueden adquirir a través de la web y en la boletería del Teatro.

Proyecto Subterráneo "Viajes"

Se estrena este sábado a las 16 en la sala Gerardo Gandini del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Se trata de un concierto de música popular interpretado camarísticamente por músicos de la Orquesta Estable del Colón. Las entradas se pueden adquirir a través de la web y en la boletería del Teatro.

Visitas Guiadas

Todos los días a partir de las 10. Salen cada 15 minutos y tienen una duración aproximada de 50 minutos. Hay dos visitas diarias en inglés que tienen lugar a las 13 y 15 horas. Hay distintos tipos de tarifa para público general, personas con discapacidad y acompañantes terapéuticos, jubilados, menores de 7 años, jóvenes con Pase Cultural, residentes en Argentina y estudiantes residentes.

Colón Fábrica

Un recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón, en el Distrito de las Artes del Barrio de La Boca (Av. Pedro de Mendoza 2147). Viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas.

Entradas BA

Para acceder a todas las actividades, el Gobierno porteño cuenta con una plataforma única, Entradas BA . A través de ella, vecinos y turistas pueden adquirir y reservar localidades (incluso las gratuitas), las cuales no es necesario imprimir, ya que se puede mostrar el código QR desde el celular al ingresar al lugar del evento.

Reas: la potencia de la fantasía

- vespertino
- Cultura, Florencio Varela
- 22/06 | 15:37

La nueva película de Lola Arias corre de eje la vida carcelaria y la narra desde la ficción documental, el melodrama y el musical.

La ficción documental devenida en musical carcelario dirigido por Lola Arias y protagonizado por mujeres cis y personas trans ex convictas de la cárcel de Ezeiza desmantela una narrativa cristalizada sobre las personas privadas de su libertad. Acentuada por canciones, *vogue* y afecto comunal, *Reas* es una película pero también un proyecto más amplio que se aleja de afirmaciones estereotipadas. Despliega preguntas contundentes sobre la potencia de la fantasía y el rol de la experimentación artística en contextos de encierro.

La película narra la historia de seis ex convictes que cumplieron su condena en la cárcel. Yoseli tiene 26 años y un rubio degradado. Sueña con viajar y tiene la Torre Eiffel tatuada en su hombro derecho. Al llegar a la cárcel conoce al resto de sus compañeros y asume un rol protagónico en la trama de la película.

Un grupo de mujeres juega al fútbol en el patio de la prisión. Noelia, una mujer trans* que fue obligada a ser parte de una red de trata de explotación sexual, lleva una camiseta de Riquelme. Lo que en principio parece ser el inicio de una pelea de Noelia con otra compañera de prisión se transforma a partir de la aparición de un ritmo pegadizo que empieza a sonar cada vez más fuerte. El enfrentamiento evoluciona y se convierte en una coreografía con gestos de kickboxing y pasos de baile tipo *catwalking*, característico de la cultura ballroom.

El origen

En 2018 la Procuración Penitenciaria junto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, y la colaboración del Servicio Penitenciario Federal) llevaron adelante un ciclo de cine en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Una de las películas que proyectaron fue *Teatro de guerra* (2018), la ópera prima de Arias. Allí se narra el encuentro de seis veteranos de la Guerra de Malvinas para hacer una película treinta y cinco años después del conflicto.

La recepción de las mujeres asistentes sorprendió por su grado de curiosidad. Les impresionó la posibilidad de ver personas que no son actores protagonizar una película; el insospechado acto de traducción de vivencias complejas vehiculado a través del arte. Las preguntas y los comentarios ebulen en la sala de proyección. Desde ese momento, Lola Arias supo que volvería al penal a hacer de los interrogantes un signo de exclamación

El 18 febrero de 2019, artistas y docentes empiezan a dictar talleres de cine y teatro en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. **Desde un principio, la apuesta de Lola Arias es clara y ambiciosa: quiere filmar una película con personas privadas de su libertad ambulatoria.** A los meses de iniciados los talleres, la pandemia de Covid clausura cualquier posibilidad de continuidad de la formación artística. El proyecto se trunca temporalmente y la cárcel vuelve a ser, más que nunca, una cápsula impositiva, inaccesible.

Durante la proyección de «Teatro de Guerra» en el Programa de Acceso a la Cultura «Cine en cárceles» © INCAA

Los obstáculos

Proponer, diseñar y mantener estos espacios que fomentan la autonomía en un entorno donde la vida está completamente regulada —todo requiere autorización del Servicio Penitenciario, jefes, celadores o jueces que administran las condenas— es una tarea casi imposible. El encierro punitivo, donde no existen ni la privacidad ni el silencio, que desconoce las decisiones personales, los proyectos de vida y las voluntades cotidianas, impacta directamente en el mundo interior y la sensibilidad de cada persona. Por eso, el equipo de Arias no cede ante los obstáculos.

Superada la pandemia de Covid en 2022, el equipo de Lola se une con trabajadores sociales para convocar a personas que ya hayan cumplido su condena y estén en libertad. Yoseli, detenida por tráfico ilegal de estupefacientes en un aeropuerto, y Nacho, un varón trans detenido por estafa, que funda la banda de rock “Sin control” estando preso, son parte de ese grupo. La locación que los reúne es la ex-cárcel de Caseros, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

Narrativas fuera de eje

Reas se aparta inteligentemente de la romantización de la vida en prisión, sin suprimir la tristeza y el dolor que atraviesan sus protagonistas. El proyecto acentúa y potencia los momentos de alegría y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad intracarcelarios. Hay bailes improvisados, amistades y romances que emergen en medio de lo inesperado.

A diferencia de grandes producciones audiovisuales del último tiempo en Argentina, el film de Arias pone en movimiento y se corre de los lugares comunes que reafirman estereotipos de clase y género, enfocándose en la afectividad comunal y la creación

de escenarios que borran los límites entre lo ficticio y lo real. **Aunque los participantes de la película nunca compartieron la misma prisión simultáneamente, sus relatos y ficciones reconstruyen las auténticas experiencias vividas por cada individuo.** ¿Es esto —realmente— la cárcel? No parece ser una pregunta que le interese responder a Arias, sino tambalear en la afirmación de —esto *también puede ser*— la cárcel.

En la película las personas no son definidas por la violencia que los rodea, sino que ésta sirve para contextualizar su entorno de manera precisa. Una escena impactante —aunque única teniendo en cuenta el universo general de la película— ilustra este punto: tres policías golpean brutalmente a Nacho sin justificación alguna. Sin embargo, esta violencia no se presenta de forma explícita frente a nosotres; se revela de manera sutil a través de un espejo con barrotes, evocando la atmósfera de una celda de prisión. Solo alcanzamos a vislumbrar la parte superior del cuerpo de los agresores mientras escuchamos sus gritos y golpes mezclados con los débiles susurros de la víctima.

Desafíos de lo colectivo

Dado que el proyecto es el resultado de un trabajo colectivo, los intérpretes jugaron un papel activo en la creación y narración de las memorias de su pasado. Integraron sus propias experiencias y perspectivas. En ese proceso, Arias aprovecha los códigos de la cultura pop de manera ingeniosa y potencia la música como uno de los recursos clave que descubre como medio de expresión en contextos de encierro. Los momentos musicales están enriquecidos con llamativos efectos de pelo al viento, miradas expresivas dirigidas a la cámara y llamadas telefónicas que oscilan entre lo coqueto, lo desesperado, lo cursi y lo angustiante.

Lola Arias odia los musicales, por eso la reapropiación del género le sirve de plataforma para corromper su virtuosismo característico y hacer de *Reas* un terreno amable y distendido para la posibilidad terapéutica de la recreación. La propuesta de la directora de *Mi vida después* reivindica la capacidad de desmontar estigmas y generar herramientas que amplían horizontes y permiten imaginar otros mundos posibles. Además de explorar nuevas formas de concebir la vida en común y la construcción de comunidad.

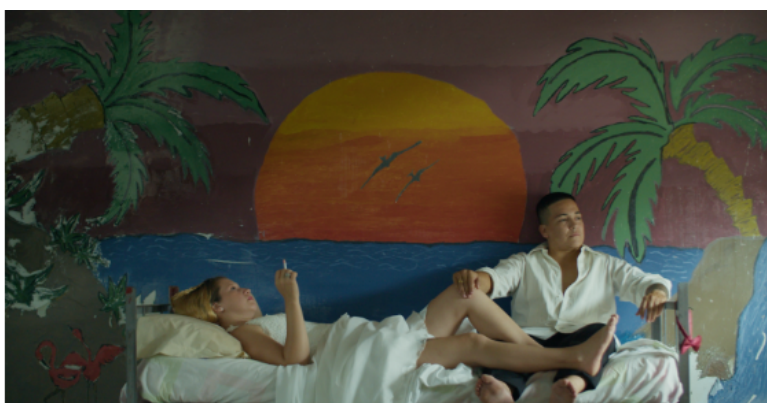
Un rodaje de tres semanas que se reducen a dos por cuestiones presupuestarias; ensayos que se posponen y personas que abandonan el proceso dan pie a que Arias por momentos dude de que la película se realice. “Necesito que entremos en otra sintonía porque si no me voy a morir”, confiesa en una entrevista haberles dicho a su reparto. Así y todo, -exactamente- cinco años después del inicio de los talleres en la cárcel, el 18 de febrero de 2024 la segunda película de Arias se estrena en la sección

Forum de la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). Además, ganó el premio a Mejor Documental en el Festival de Cine de Luxemburgo (Lux Film Festival).

La realización de cualquier proyecto sociocultural implica tomar decisiones clave. Qué hacer, con qué propósito, cómo llevarlo a cabo y con quién(es) colaborar. Cuando el proceso de filmación involucra directa o indirectamente a colectivos de personas, las consecuencias pueden tener un impacto significativo en dichos colectivos. En este momento el elenco de *Reaso* está en la segunda etapa del proyecto, *Los días afuera*, en formato teatral. Y además empezarán una gira mundial de un año con la dirección de Arias. Esta dupla de proyectos es el primer trabajo registrado de sus intérpretes luego de haber salido de la cárcel.

Las personas que viven en condiciones de encierro punitivo y aquellas que han cumplido condenas privativas de libertad constituyen grupos que, históricamente, han sido objeto de discriminación, criminalización, patologización y exclusión por parte de diversas instituciones. Con sutileza reconocible, Arias aprovecha los espacios de producción legitimada del conocimiento para crear una obra que desafía los estereotipos y las percepciones simplistas. Su enfoque amplifica perspectivas alternativas sobre el deseo, la diversión, la condena, y la imaginación en contextos de encierro. Habilita una visión más humana y compleja de estas experiencias.

Yoseli Arias e Ignacio Rodriguez © Gema Films
El lenguaje de la fantasía

Las instancias de formación y experimentación artística en la cárcel y en espacios de vulneración social, muchas veces crean oportunidades para la recuperación de la palabra, habilitando otras identidades o versiones de la propia historia, a contrapelo de las que prevalecen en medios hegemónicos, sentencias e informes criminológicos. Este corrimiento no trata de eludir o negar la responsabilidad, sino que ofrece un espacio para volver a narrar la (auto)biografía en un sentido distinto al supuesto destino fijado por la condena; haciendo posible la (re)escritura de la historia individual y colectiva. Se trata entonces de un momento de tránsito, de movimientos de sentidos, que tiene implicancias tanto singulares como colectivas, ya que permiten dinamizar los vínculos que se construyen y sostienen en contextos de reclusión tanto como desdibujar las dinámicas y roles propios del contexto.

A Yoseli la encuentra su compañera en el patio:

“Te estaba buscando. ¿Qué hacés?”.

“Nada. Mirando la pared”, le responde Yoseli.

“¿Qué tiene la pared?”.

”¿Qué? ¿No ves?”.

“Está toda rota.”

“Sí, pero yo veo más allá de la pared: veo el pasto, los árboles, el camping donde iba con mi papá y mis hermanas. Cuando estaba en Ezeiza, mis compañeras se enojaban porque no hacía rancho con ellas. Pero bueno, a mí me gusta estar sola. Vos me ves acá, pero mi cabeza está en otro lado”.

Con poco drama y mucha diversión irreverente, Yoseli, Nacho y sus compañeros proponen visitar su pasado en un inquietante lenguaje que juega con el presente.

Y ese lenguaje, vibrante y luminoso, es el lenguaje de la fantasía.

Reas se proyecta en la Sala Manuel Antín (Paraná 310, CABA), del Complejo Teatral San Martín, durante el mes de junio.

:::Leandro Martínez para Agencia Presentes / FOTOS: Gemma Films:::

Fuente:

https://elvespertino.ar/gacetillas/reas-la-potencia-de-la-fantasia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reas-la-potencia-de-la-fantasia

Algo más real que el arte

Domingo La maestría que ostenta Mondongo en 'Manifestación', su nueva muestra en el Malba, los condena a ser un acontecimiento puramente estético.

A pesar de todos los intentos que hace el Malba por expulsarte –la indiferencia de las mozas del bar es apenas un preámbulo al drama de la compra online que te exige la misma dedicación que la reserva de un vuelo, sólo que en la última etapa se tilda–, conseguí entrar y recorrer el homenaje a Antonio Berni que el dúo Mondongo expone en el subsuelo del museo. Emprendí la catábasis; un descenso ligero como la rampa que te introduce en una delicada villa miseria con detalles *cute*: almohadón de punto cruz, muñequitos, un conejo miniatura en una maceta. Para acceder a la manifestación (la del arte, ya que ninguna otra tendrá lugar), el pasaje por la experiencia villera es obligatorio. Si quisiéramos dialogar con la pobreza, bastaría con salir del museo, caminar unas cuadras y adentrarnos en el Barrio 31, que se multiplica desde hace décadas a sus espaldas.

Esta exposición propone otro diálogo, casi un guión con su perfecto *storyboard* hecho de viñetas de nuestra historia, que el público, al recorrer, pone *in motion*, como si estuviera filmando una película: el camino del pobre en el arte argentino. Ahí, bajo esos cartones pintados que bien podrían ser un set de Pol-ka, no está Esteban Lamothe haciendo de irresistible galán sin eses, sino los protagonistas reversionados del primer cuadro militante de la historia argentina: *Sin pan y sin trabajo* (1894), de Ernesto de la Cárcova.

La muestra de Mondongo tiene cuatro momentos. El primero, una instalación: el interior de una casa de chapa donde las familias argentinas que visitan el museo se hacen *selfies* como en los '90 la familia Kirchner y tantas otras se sacaban fotos con Kodaks descartables en la casa de Mickey Mouse en Magic Kingdom.

Manifestación (2024), Mondongo.

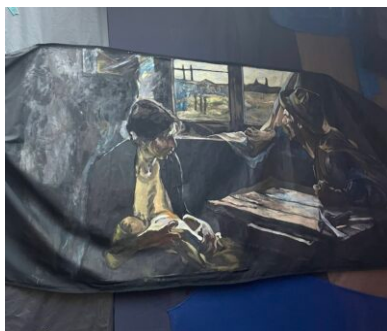
El segundo, la multitud original de Berni, desesperada de pobreza a comienzos de la década del '30. El tercero, una obra redonda como un Brueghel de plastilina donde los niños se detienen a mirar las miles de pequeñas escenas de la vida diaria de una favela argentina (en un puente, una pintada de Perón 1976; en una callecita, ecos evangelistas con un cartel que dice: "Igreja Do Nazareno"). El cuarto, *Manifestación* de Mondongo, su homenaje a Berni, la primera obra que el matrimonio vende por seis cifras. Entre el primero y el último, entran a la conversación otras obras que en el pasado hicieron del arte un hecho perturbador.

El artista y las masas

Para Ernesto de la Cárcova, cuyo éxito precoz incluyó la venta de un dibujo al rey de Italia (Mondongo, por su parte, recibió en 2003 un encargo de los reyes de España), ponerse a mirar a la clase obrera fue descubrir un mundo. Una radiografía mostró que en el primer boceto (hecho en Italia) salía humo de las chimeneas de la fábrica que se ve desde la ventana de esta familia de tres. Fue al llegar a Buenos Aires, en el pánico de 1890, que el artista borró el humo y agregó a la policía montada, signo de una fábrica cerrada y de trabajadores reprimidos. Va a ser el único cuadro de temática social que hará el pintor antes de volcarse enteramente a los paisajes campestres.

Descubrir que esa casa a la que entramos hoy en 2024 es donde vive aquella familia hambreada de *fin de siècle* es el clímax del momento uno. Lo que sigue será salir a la calle (puertas adentro) y acercarse a la manifestación que los personajes de *Sin pan y sin trabajo* miran por la ventana.

De la Cárcova visto por Mondongo.
Berni & Bony

En el video de promoción del Malba, el artista Manuel Mendanha, una de las mitades de Mondongo, recuerda que a Berni, cuando volvió de París, se le rompieron los ojos de ver tantos pobres. El primer plano al que nos obliga es devastador y trágicamente sublime. Otro artista, discípulo del rosarino, quiso como él despabilar a la sociedad, y lo hizo.

La familia obrera (1968), entre *body art* y *ready-made*

, fue la obra que Oscar Bony presentó en *Experiencias 68*, la legendaria muestra del Di Tella tras la cual el gobierno de Onganía cerró el instituto. Sobre una tarima que tenía un cartelito (el cartelito era crucial) un padre, una madre y un hijo pasaban –comían, hablaban, fumaban, leían– ocho horas diarias, lo que dura una jornada laboral. En letras negras se leía: “Luis Ricardo Rodríguez, matricero de profesión, percibe el doble de lo que gana en su oficio, por permanecer en exhibición con su mujer y su hijo durante la muestra”. ¿Se imaginan hoy yendo a ver algo así? Los que vieron la serie *Bellas Artes*, se estarán riendo; los fans de *Sex and the City* recordarán el Big Mac de Carrie y el “

funny de Aleksandr Petrovsky; los amantes del arte contemporáneo podrán darse una panzada de *name dropping*.

La intención de Bony era confrontar, incomodar. Una vez se definió a sí mismo como "torturador", aunque volver explícito un negreo de manera insolente se parece más a un chantaje emocional que a una tortura. Es cierto que la familia dio su consentimiento para participar, y que el público entró por voluntad propia, pero exhibirla como animales o como cosas a cambio de dinero era imponer sobre los espectadores una humillación compartida. "Es obvio", dijo Bony en los '90, "que la obra se basaba en la ética, porque exponerlos al ridículo me hizo sentir incómodo".

Foto de 'La familia obrera' (1968) de Oscar Bony, hoy en el Malba.

¿Cuáles son las dinámicas de poder entre el artista, los participantes y los espectadores? ¿Cuántas miradas hubo ahí? Dicen que el niño no se quedaba quieto y corría por la sala. Busqué algún testimonio de espectadores que se hubieran puesto a dialogar con los exhibidos, pero no encontré nada. La vergüenza actuó invisible, quizá,

como un alambrado eléctrico.

Al explotar a la familia Rodríguez enfrente de todos (incluso pagándole el doble), el artista buscó un impacto real, emancipatorio de las clases bajas, pero sólo consiguió engrosar su fama, mala o buena, y convertirse en un modesto hito del arte argentino antes de cambiar de rubro y devenir en fotógrafo del rock.

Si el arte no llega a las masas –se dijo Oscar Bony–, que las masas lleguen al arte. Podía ser un explotador, pero al menos era uno con conciencia de clase, que había puesto a un matricero en exhibición. Cuando el gobierno de facto clausure el Instituto Di Tella, los artistas saldrán a la calle a quemar sus obras; por suerte, a los Rodríguez los dejaron volver a su casa.

El concert de las presas

En la Bienal de Venecia de 1972, el artista italiano Gino De Dominicis exhibió a un joven con síndrome de Down. La diferencia de cromosomas vuelve el cruce de miradas aún más brutal que la diferencia de clase. La dramaturga Lola Arias, menos osada, se inscribe en esta tradición con su reciente obra *Los días afuera*, el correlato teatral del documental *Reas*: una suerte de acto de fin de cárcel en el que cinco mujeres y un chico trans nos cuentan con un musical su conversión de delincuentes con condena cumplida a actrices con pan y con trabajo. A muchos les entusiasma que el arte sea un lugar de lucha social; a mí, la sola idea de que tenga por deber suplir al Estado, a la Iglesia y a Grabois me hace sentir asfixia.

‘Los días afuera’, de Lola Arias. Foto de Carlos Furman.

La gente aplaude emocionada a cada rato; termina un parlamento con la palabra “conurbano” y suena una ovación en la oscuridad. Les deseo lo mejor a cada una de ellas, y a él, pero me cuesta aplaudir cuando falta el lujo de una técnica que descuella. Materia pobre y lujo estético

La técnica en plastilina del dúo Mondongo es la definición de excelencia en el *arte povera*, una corriente italiana de los años '60 que pregonaba el uso de materiales baratos manipulados hasta la maestría. Su exploración de la plastilina (de la que deriva el término “esculpir”) llega al punto de inventar pinceles de metal para usarla como óleo. Que vuelvan una y otra vez con obras impresionantes es una demostración de fuerza contra aquellos que reconocen su éxito comercial pero les niegan el prestigio. Un desprecio difícil de justificar: el Museo de l’Orangerie con sus nenúfares no lograría opacar el paisaje entrerriano expuesto en el Mamba en 2013; tampoco el salón de los espejos de Versalles podría destruir la versión en miniatura que hicieron los artistas para una performance callejera en 2015.

“Todos los artistas son iguales. Sueñan con hacer algo que sea más social, más colaborativo y más real que el arte”, dijo el artista Dan Graham, y los Mondongo parecen decir lo mismo cuando se refieren a su versión de *Manifestación* como “un abrazo colectivo”. En su obra, la protagonista no es la multitud desconocida de Berni, sino su propio círculo rojo: amigos famosos, amigos normales, hija, abuela. Hay diversidad etaria y de profesión: médicos, escritores, directores de cine, editores, poetas e incluso millonarios toman la calle. Pero el lujo del procedimiento que manejan se lleva puesto cualquier discurso social. Se abre un portal de otro orden –el hecho estético– para el espectador embelesado.

Selfies con Berni.

Al salir de la muestra me pregunto: si en la obra de Berni (como en la de Bony y en la de la Cárcova), los pobres eran los protagonistas, ¿qué lugar les queda ahora que el primer plano lo ocupa un grupo de amigos cool? ¿Qué hace esta nueva multitud en la calle? ¿Pide por los salarios de los que peor la pasan o por subsidios y becas? Los que vieron el principio de la película *Puan* conocerán la discusión: ¿hace falta ocio para poder crear?, ¿es la desigualdad la condición *sine qua non* del arte?, ¿y no merecen, acaso, mecenas quienes sepan darle vida? Mientras nos hacemos estas preguntas y la gente se saca fotos con la villa de fondo, los pobres quedan afuera, objeto de una obra que no van a ver, que trata sobre ellos pero es para los demás.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Festival d'Avignon : ne manquez pas les 5 temps forts de l'événement

Le festival In s'ouvre ce samedi soir avec Angélica Liddell dans la Cour d'honneur et Boris Charmatz au stade Bagatelle. Trente-cinq spectacles, dont 80% de créations, seront proposés du 29 juin au 21 juillet.

Ce samedi soir, les trompettes d'Avignon vont résonner pour le premier lever de rideau de la 78e édition du Festival d'Avignon : 35 spectacles, dont 80 % de créations, seront proposés du 29 juin au 21 juillet dans 21 lieux avignonnais et 15 communes alentour.

Angélica Liddell et Warlikowski dans la Cour

L'ouverture du festival à la Cour d'honneur est confiée demain soir à Angélica Liddell, chorégraphe radicale, adulée, incomprise, moquée, starifiée. Cette année, elle va transporter son obsession pour la mort dans la Cour d'honneur en convoquant l'un des artistes fondateurs de son imaginaire, le metteur en scène et cinéaste suédois Ingmar Bergman, avec Dämon, el funeral de Bergman, du 29 juin au 5 juillet, un spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

Autre icône du théâtre, Krzysztof Warlikowski est de retour au Festival. Le Polonais adaptera dans une fresque de quatre heures le prix Nobel sud-africain Coetzee au Palais des papes, avec un débat théâtral intitulé Elizabeth Costello, sept leçons et cinq contes moraux, du mardi 16 au dimanche 21 juillet.

La Comédie-Française à la carrière de Boulbon

En 2016, la Comédie-Française avait marqué les festivaliers en jouant Les Damnés dans la Cour d'honneur à Avignon. La troupe est de retour cet été du 30 juin au 16 juillet dans la carrière de Boulbon avec Hécube, pas Hécube de Tiago Rodrigues. L'auteur, metteur en scène et directeur du Festival s'empare de la tragédie d'Euripide pour la tisser avec un fait divers d'aujourd'hui. Son Hécube est incarnée par Elsa Lepoivre entourée des autres comédiens du Français, Éric Génovèse, Denis Podalydès, Loïc Corbery, Séphora Pondi...

Boris Charmatz retrouve la pelouse du stade Bagatelle

Habitué du Festival, Boris Charmatz, aujourd'hui directeur du Tanztheater, le mythique théâtre de Pina Bausch à Wuppertal (Allemagne), est l'artiste complice de cette 78e édition. Il y sera présent " du premier au dernier jour " avec trois pièces. Cercles ouvre le Festival demain, dimanche et lundi 1er juillet sur la pelouse du stade Bagatelle sur l'île de la Barthelasse : deux cents personnes sont conviées à cet atelier de trois heures autour de la danse en cercle, en entrée libre. Il présentera également Liberté cathédrale du 5 au 9 juillet toujours au stade Bagatelle, au son des cloches et des orgues. Enfin, Forever Café Müller d'après Pina Bausch est jouée du 14 au 21 juillet à La Fabrica. " Café Müller est une pièce sur le désir et les corps qui se cherchent ", explique Charmatz, qui a monté la pièce avec quatre distributions différentes durant deux heures d'affilée.

Qui som ?

Acrobatie, voix, musique, décor monumental, chaque création de la compagnie de cirque franco-catalan Baro d'evol est un choc. Du mercredi 3 au dimanche 14 juillet dans la cour du lycée Saint-Joseph, douze

artistes, danseurs, clowns, musiciens, mais aussi un potier, s'interrogeront sur le futur proche dans Qui som ?, dans un décor de mosaïque et de plastique. Le spectacle sera diffusé le 6 juillet sur Arte et disponible sur arte. tv.

L'espagnol, langue invitée

Après l'anglais l'an dernier, l'espagnol est la langue invitée avec un plateau spectaculaire de metteurs en scène et créateurs sud-américains qui seront pour beaucoup une découverte. Parmi eux, l'Argentine Lola Arias (Los días afuera), la Péruvienne Chela de Ferrari (La gaviota) ou l'Uruguayenne Tamara Cubas avec Sea of silence (sept femmes honorent leurs homologues désobéissantes), ou encore "l'immense" Tiziano Cruz (Soliloquio). L'écrivain uruguayen Gabriel Calderón " révolutionne l'écriture théâtrale " et " régénère les grandes pièces du répertoire jouées par des acteurs porteurs de handicap ", selon Tiago Rodrigues. Il présentera sa vision singulière de Richard III, Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard).

Réservez

Le Festival d'Avignon propose 5 000 places à tarifs réduits pour l'ensemble des spectacles de la programmation qui ont lieu la première semaine du 29 juin au 7 juillet. Avec le code EarlyFDA24, valable jusqu'au lundi 1er juillet, profitez des premiers jours du Festival à prix réduits.

<https://pictures.laprovence.com/cdn-cgi/image/,trim.left=0,trim.top=69,trim.height=1113,trim.width=2000/media/2024/06/21/hecube.jpeg>

Alta Fidelidad: aguanta la (música de) ficción

“Una canción, cualquier sonido, también esconde algo de ficción”, dice el autor sobre la música creada por Ulises Conti para cine y teatro al repasar la banda de sonido de “Reas”, el sorprendente musical de Lola Arias que se presenta a sala llena en el Cultural San Martín, y la versión teatral, “Los días afuera”

30 de junio de 202400:15

Fernando García
Para LA NACION

"Los días afuera", de Lola AriasEugenia Kais

Es difícil en qué lugar del pensamiento (o de la filosofía, por qué no) ubicar aquella irrupción de la actriz María del Carmen Valenzuela copando la ceremonia de los Martín Fierro 2002 al grito de “¡Aguante la ficción, carajo!”. Era el inicio de la era reality, con la primera edición de *Gran Hermano* llamada a sepultar en espectáculos de realidad (Reinaldo Laddaga, 2007) la vida artificial creada entre decorados, maquillaje, el teatro adaptado al estudio de televisión. La telenovela, la comedia, el drama social, el *compromiso*.

Gran Hermano amenazaba de forma desafiante a la corporación de la actuación, pero había algo más en ese grito de mitín político. Algo del orden de lo metafísico. Un llamado a permanecer del lado de la mimesis frente a lo que convertía la vida misma en espectáculo 24 horas. Podría decirse que **una canción, cualquier sonido, también esconde algo de ficción**. Como lo pone el compositor Ulises Conti: “Si el sonido del trueno fue un acontecimiento que captó la atención del ser primitivo a tal punto de imitarlo y repetirlo millones de veces hasta transformarlo en el sonido de un tambor, entonces, ¿cuando uno escucha un sonido está escuchando un símbolo o realmente escucha un sonido?”.

La pregunta viene a cuenta de "París o Nueva York", acaso la mejor canción pop de 2024. Tecno melódico que se sale del estándar del sonido urbano para provocar una sensación entre ensoñada y sedante. Pero esta canción de Ulises Conti no existe. No existe en la circulación de la música grabada, al menos, sino en el tiempo que lleva sentarse en el cine a mirar ***Reas, el sorprendente ¿musical? de Lola Arias siempre a sala llena tanto en la sala del Centro Cultural San Martín como en su versión teatral Los días afuera, que ahora viaja al festival de teatro D'Avignon.*** "París o Nueva York", la canción que le toca a Yoseli Arias, presa por tráfico de drogas, es pop-fiction, una canción hecha a medida del personaje y de la película pero a la vez excede esos decorados. Si fuera editada; si Yoseli fuera la voz de un grupo tecno pop; si Miranda! la hiciera suya sería un hit hecho y derecho. Lo mismo sucede con "Nadie sabe", el tema que interpreta el grupo de presas que arma una banda. Es pos punk mejor que cualquier canción del sello Laptra de La Plata y además las historias que se van hilvanando sí son las de las presas que Lola Arias redime en este documental-musical como lo pone ella.

Con esos materiales, Conti consigue lo imposible: que una banda amateur remita a la idea original del punk y que, además, en lugar de impostar marginalidad lo que se canta sea la vida misma. Teorema de Valenzuela: aquí ficción y realidad aguantan por igual (carajo). Conti no ha editado hasta ahora sus composiciones para teatro y cine pero acaso llegó la hora de hacerlo. O no. Que escuchar "París o Nueva York" se convierta en un ritual cinéfilo al punto de peregrinar función tras función solo para escuchar ese no-hit (si lo pensamos en términos de consumo) como se hacían en las trasnoches de cine-rock de principios de los 80 cuando las bandas (el paroxismo fueron los casi quince años de "La Canción es la misma de Led Zeppelin" en la trasnoche del cine Lara de Avenida de Mayo).

"Los días afuera": música ficción Carlos Furman

La banda de sonido (no es exactamente eso, son las canciones de las chicas cis y trans) de *Reas* demuestra que mucha de la mejor música pop de hoy es compuesta como artificio aunque los métodos sean los mismos que si se hicieran para buscar la dopamina del click en You Tube, Spotify o cualquier plataforma. Que vayan al cine y se la graben y bailen y repitan el estribillo hasta caer desmayados: "París o Nueva York/Barcelona o Milán/No sé como serán/Todas esas ciudades". ¡Aguante la pop-fiction carajo!

Conforme a **los criterios de**
Conocé The Trust Project

Alta Fidelidad: aguanta la (música de) ficción

Es difícil en qué lugar del pensamiento (o de la filosofía, por qué no) ubicar aquella irrupción de la actriz María del Carmen Valenzuela copando la ceremonia de los Martín Fierro 2002 al grito de “¡Aguante la ficción, carajo!”. Era el inicio de la era reality, con la primera edición de Gran Hermano llamada a sepultar en espectáculos de realidad (Reinaldo Laddaga, 2007) la vida artificial creada entre decorados, maquillaje, el teatro adaptado al estudio de televisión. La telenovela, la comedia, el drama social, el compromiso.

La Espada de Excalibur, cuatro grandes barcos y una versión moderna de las cruzadas Gran Hermano amenazaba de forma desafiante a la corporación de la actuación, pero había algo más en ese grito de mitin político. Algo del orden de lo metafísico. Un llamado a permanecer del lado de la mimesis frente a lo que convertía la vida misma en espectáculo 24 horas. Podría decirse que una canción, cualquier sonido, también esconde algo de ficción. Como lo pone el compositor Ulises Conti: “Si el sonido del trueno fue un acontecimiento que captó la atención del ser primitivo a tal punto de imitarlo y repetirlo millones de veces hasta transformarlo en el sonido de un tambor, entonces, ¿cuando uno escucha un sonido está escuchando un símbolo o realmente escucha un sonido?”.

La pregunta viene a cuenta de “París o Nueva York”, acaso la mejor canción pop de 2024. Tecno melódico que se sale del estándar del sonido urbano para provocar una sensación entre ensoñada y sedante. Pero esta canción de Ulises Conti no existe. No existe en la circulación de la música grabada, al menos, sino en el tiempo que lleva sentarse en el cine a mirar Reas, el sorprendente ¿musical? de Lola Arias siempre a sala llena tanto en la sala del Centro Cultural San Martín como en su versión teatral Los días afuera, que ahora viaja al festival de teatro D’Avignon. “París o Nueva York”, la canción que le toca a Yoseli Arias, presa por tráfico de drogas, es pop-fiction, una canción hecha a medida del personaje y de la película pero a la vez excede esos decorados. Si fuera editada; si Yoseli fuera la voz de un grupo tecno pop; si Miranda! la hiciera suya sería un hit hecho y derecho. Lo mismo sucede con “Nadie sabe”, el tema que interpreta el grupo de presas que arma una banda. Es pos punk mejor que cualquier canción del sello Laptra de La Plata y además las historias que se van hilvanando sí son las de las presas que Lola Arias redime en este documental-musical como lo pone ella.

“Bad Hombre”: anticipo del nuevo libro de Pola Oloixarac

Con esos materiales, Conti consigue lo imposible: que una banda amateur remita a la idea original del punk y que, además, en lugar de impostar marginalidad lo que se canta sea la vida misma. Teorema de Valenzuela: aquí ficción y realidad aguantan por igual (carajo). Conti no ha editado hasta ahora sus composiciones para teatro y cine pero acaso llegó la hora de hacerlo. O no. Que escuchar “París o Nueva York” se convierta en un ritual cinéfilo al punto de peregrinar función tras función solo para escuchar ese no-hit (si lo pensamos en términos de consumo) como se hacían en las traspas de cine-rock de principios de los 80 cuando las bandas (el paroxismo fueron los casi quince años de “La Canción es la misma de Led Zeppelin” en la traspas del cine Lara de Avenida de Mayo).

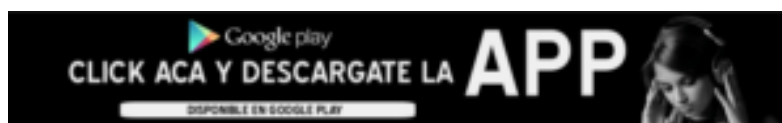
La banda de sonido (no es exactamente eso, son las canciones de las chicas cis y trans) de Reas demuestra que mucha de la mejor música pop de hoy es compuesta

como artificio aunque los métodos sean los mismos que si se hicieran para buscar la dopamina del click en You Tube, Spotify o cualquier plataforma. Que vayan al cine y se la graben y bailen y repitan el estribillo hasta caer desmayados: “París o Nueva York/Barcelona o Milán/No sé como serán/Todas esas ciudades”. ¡Aguante la pop-fiction carajo!

La historia detrás del niño que terminó viviendo en la escuela en la que aprendió a leer

Spread the loveA través de su cuenta de TikTok, una joven de Estados Unidos contó cómo fue el proceso de remodelación de lo que antes era una escuela y ahora es una casa familiar. Sus seguidores expresaron que parecía una casa embrujada. Es común que la gente en Estados Unidos [...]

LA VOZ DEL QUEQUÉN

Alta Fidelidad: aguanta la (música de) ficción

Generales Escuchar artículo Es difícil en qué lugar del pensamiento (o de la filosofía, por qué no) ubicar aquella irrupción de la actriz María del Carmen Valenzuela copando la ceremonia de los Martín Fierro 2002 al gr... 30 Junio 2024

0 0

Es difícil en qué lugar del pensamiento (o de la filosofía, por qué no) ubicar aquella irrupción de la actriz María del Carmen Valenzuela copando la ceremonia de los Martín Fierro 2002 al grito de “¡Aguante la ficción, carajo!”. Era el inicio de la era reality, con la primera edición de Gran Hermano llamada a sepultar en espectáculos de realidad (Reinaldo Laddaga, 2007) la vida artificial creada entre decorados, maquillaje, el teatro adaptado al estudio de tevé. La telenovela, la comedia, el drama social, el compromiso.

La Espada de Excalibur, cuatro grandes barcos y una versión moderna de las cruzadas

Gran Hermano amenazaba de forma desafiante a la corporación de la actuación, pero había algo más en ese grito de mitín político. Algo del orden de lo metafísico. Un llamado a permanecer del lado de la mimesis frente a lo que convertía la vida misma en espectáculo 24 horas. Podría decirse que una canción, cualquier sonido, también esconde algo de ficción. Como lo pone el compositor Ulises Conti: “Si el sonido del trueno fue un acontecimiento que captó la atención del ser primitivo a tal punto de imitarlo y repetirlo millones de veces hasta transformarlo en el sonido de un tambor, entonces, ¿cuando uno escucha un sonido está escuchando un símbolo o realmente escucha un sonido?”.

La pregunta viene a cuenta de “París o Nueva York”, acaso la mejor canción pop de 2024. Tecno melódico que se sale del estándar del sonido urbano para provocar una sensación entre ensoñada y sedante. Pero esta canción de Ulises Conti no existe. No existe en la circulación de la música grabada, al menos, sino en el tiempo que lleva sentarse en el cine a mirar Reas, el sorprendente ¿musical? de Lola Arias siempre a sala llena tanto en la sala del Centro Cultural San Martín como en su versión teatral Los días afuera, que ahora viaja al festival de teatro D’Avignon. “París o Nueva York”, la canción que le toca a Yoseli Arias, presa por tráfico de drogas, es pop-fiction, una canción hecha a medida del personaje y de la película pero a la vez excede esos decorados. Si fuera editada; si Yoseli fuera la voz de un grupo tecno pop; si Miranda! la hiciera suya sería un hit hecho y derecho. Lo mismo sucede con “Nadie sabe”, el tema que interpreta el grupo de presas que arma una banda. Es pos punk mejor que cualquier canción del sello Laptra de La Plata y además las historias que se van hilvanando sí son las de las presas que Lola Arias redime en este documental-musical como lo pone ella.

"Bad Hombre": anticipo del nuevo libro de Pola Oloixarac

Con esos materiales, Conti consigue lo imposible: que una banda amateur remita a la idea original del punk y que, además, en lugar de impostar marginalidad lo que se canta sea la vida misma. Teorema de Valenzuela: aquí ficción y realidad aguantan por igual (carajo). Conti no ha editado hasta ahora sus composiciones para teatro y cine pero acaso llegó la hora de hacerlo. O no. Que escuchar “París o Nueva York” se convierta en un ritual cinéfilo al punto de peregrinar función tras función solo para escuchar ese no-hit (si lo pensamos en términos de consumo) como se hacían en las traspas de cine-rock de principios de los 80 cuando las bandas (el paroxismo fueron los casi quince

años de “La Canción es la misma de Led Zeppelin” en la tranoche del cine Lara de Avenida de Mayo).

La banda de sonido (no es exactamente eso, son las canciones de las chicas cis y trans) de Reas demuestra que mucha de la mejor música pop de hoy es compuesta como artificio aunque los métodos sean los mismos que si se hicieran para buscar la dopamina del click en You Tube, Spotify o cualquier plataforma. Que vayan al cine y se la graben y bailen y repitan el estribillo hasta caer desmayados: “París o Nueva York/Barcelona o Milán/No sé como serán/Todas esas ciudades”. ¡Aguante la pop-fiction carajo!

Alta Fidelidad: aguante la (música de) ficción

"Los días afuera", de Lola Arias Es difícil en qué lugar del pensamiento (o de la filosofía, por qué no) ubicar aquella irrupción de la actriz María del Carmen Valenzuela copando la ceremonia de los Martín Fierro 2002 al grito de "¡Aguante la ficción, carajo!"

"Los días afuera", de Lola Arias

Es difícil en qué lugar del pensamiento (o de la filosofía, por qué no) ubicar aquella irrupción de la actriz María del Carmen Valenzuela copando la ceremonia de los Martín Fierro 2002 al grito de "¡Aguante la ficción, carajo!". Era el inicio de la era reality, con la primera edición de Gran Hermano llamada a sepultar en espectáculos de realidad (Reinaldo Laddaga, 2007) la vida artificial creada entre decorados, maquillaje, el teatro adaptado al estudio de televisión. La telenovela, la comedia, el drama social, el compromiso .

La Espada de Excalibur, cuatro grandes barcos y una versión moderna de las cruzadas

Gran Hermano amenazaba de forma desafiante a la corporación de la actuación, pero había algo más en ese grito de mitín político. Algo del orden de lo metafísico. Un llamado a permanecer del lado de la mimesis frente a lo que convertía la vida misma en espectáculo 24 horas. Podría decirse que una canción, cualquier sonido, también esconde algo de ficción. Como lo pone el compositor Ulises Conti: "Si el sonido del trueno fue un acontecimiento que captó la atención del ser primitivo a tal punto de imitarlo y repetirlo millones de veces hasta transformarlo en el sonido de un tambor, entonces, ¿cuando uno escucha un sonido está escuchando un símbolo o realmente escucha un sonido?".

La pregunta viene a cuenta de "París o Nueva York", acaso la mejor canción pop de 2024. Tecno melódico que se sale del estándar del sonido urbano para provocar una sensación entre ensoñada y sedante. Pero esta canción de Ulises Conti no existe. No existe en la circulación de la música grabada, al menos, sino en el tiempo que lleva sentarse en el cine a mirar Reas , el sorprendente ¿musical? de Lola Arias siempre a sala llena tanto en la sala del Centro Cultural San Martín como en su versión teatral Los días afuera, que ahora viaja al festival de teatro D'Avignon. "París o Nueva York", la canción que le toca a Yoseli Arias, presa por tráfico de drogas, es pop-fiction, una canción hecha a medida del personaje y de la película pero a la vez excede esos decorados. Si fuera editada; si Yoseli fuera la voz de un grupo tecno pop; si Miranda! la hiciera suya sería un hit hecho y derecho. Lo mismo sucede con "Nadie sabe", el tema que interpreta el grupo de presas que arma una banda. Es pos punk mejor que cualquier canción del sello Laptra de La Plata y además las historias que se van hilvanando sí son las de las presas que Lola Arias redime en este documental-musical como lo pone ella.

"Bad Hombre": anticipo del nuevo libro de Pola Oloixarac

Con esos materiales, Conti consigue lo imposible: que una banda amateur remita a la idea original del punk y que, además, en lugar de impostar marginalidad lo que se canta sea la vida misma. Teorema de Valenzuela: aquí ficción y realidad aguantan por igual (carajo). Conti no ha editado hasta ahora sus composiciones para teatro y cine pero acaso llegó la hora de hacerlo. O no. Que escuchar "París o Nueva York" se convierta en un ritual cinéfilo al punto de peregrinar función tras función solo para escuchar ese no-hit (si lo pensamos en términos de consumo) como se hacían en las traspas de cine-rock de principios de los 80 cuando las bandas (el paroxismo fueron los casi quince

años de "La Canción es la misma de Led Zeppelin" en la traspnoche del cine Lara de Avenida de Mayo) no bajaban a Buenos Aires. "Los días afuera": música ficción

La banda de sonido (no es exactamente eso, son las canciones de las chicas cis y trans) de Reas demuestra que mucha de la mejor música pop de hoy es compuesta como artificio aunque los métodos sean los mismos que si se hicieran para buscar la dopamina del click en You Tube, Spotify o cualquier plataforma. Que vayan al cine y se la graben y bailen y repitan el estribillo hasta caer desmayados: "París o Nueva York/Barcelona o Milán/No sé como serán/Todas esas ciudades". ¡Aguante la pop-fiction carajo!

Lola Arias : « Si l'on sait l'écouter, le réel se révèle très éloigné des lieux communs »

Pour sa deuxième venue au Festival d'Avignon en plus de quinze ans, l'un des plus grands noms du théâtre contemporain en d'Argentine présente "Los días afuera", où six ex-détenues apportent leurs récits sur scène.

Née et formée à Buenos Aires, désormais installée à Berlin, où le Gorki la compte parmi ses artistes associés, Lola Arias compte sans doute comme l'artiste de théâtre la plus réputée en Argentine et comme l'une des représentantes les plus remarquables du genre documentaire à l'international, forte de quelques chefs-d'œuvre parmi lesquels Campo minado, une pièce mettant face à face des vétérans argentins et anglais de la guerre des Malouines.

Jusqu'ici, l'artiste à la formation multidisciplinaire a pourtant relativement peu joué en France, pourtant. La programmation de sa dernière création au Festival d'Avignon, quelques semaines après sa création dans la ville d'origine, pourrait y remédier. Los días afuera procède de la méthode Arias par excellence, mettant sur scène des non-professionnels composant, par touches et de manière chorale, le dessin d'un champ d'expérience singulier. En l'occurrence, ce sont six anciennes détenues des prisons d'Argentine — cinq femmes et un homme trans — qui viennent raconter la vie qui suit l'incarcération, les « jours dehors » du titre, soulevant, dans le sillage d'histoires vécues en propre, un portrait politique et social de leur pays.

Quel lien votre travail entretient-il avec ce pays de théâtre qu'est l'Argentine ?

Lola Arias : J'ai commencé par étudier la littérature à l'université et la dramaturgie à l'école municipale d'art dramatique de Buenos Aires, donc je viens de la fiction. Je me suis ensuite formée en tant que metteuse en scène auprès de maîtres comme Ricardo Bartís, Nora Moseinco et Pompeyo Audivert. De fait, pendant des années, j'ai écrit des œuvres de fiction destinées à être incarnées par des acteurs. Puis j'ai commencé à penser le théâtre comme un dispositif performatif où le réel prenait une place plus grande. Le réel est intervenu dans la fiction à travers une trilogie nommée « El amor es un francotirador », où les histoires inventées se mêlaient à celles, réelles, des acteurs.

L'œuvre importante dans mon passage à la forme documentaire, c'est *Mi vida después*, que j'ai créée en 2009. On y voit des personnes reconstruire la vie de la génération de leurs pères — réprimés, exilés ou disparus — à partir d'archives. C'est avec cette pièce que j'ai commencé à travailler sur l'histoire politique et sociale de l'Argentine. Celle-ci, dès lors, a travaillé toute mon œuvre, même si ma vie en Europe m'a permis de créer des œuvres sur d'autres contextes, comme par exemple le communisme en RDA. *Los Dias afuera* est traversé par l'histoire politique de l'Argentine et le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui.

À plusieurs reprises, vous avez travaillé avec des personnes en situations marginales. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier dans la situation des femmes détenues ?

Lola Arias : Mon travail m'amène vers des champs d'intérêt différents, variés. Dans le cas de *Los días afuera*, c'est un peu aléatoire. J'étais allée présenter mon film *Teatro de guerra*, sur des vétérans argentins et anglais, dans une prison de femmes à Ezeiza. Je me suis rendu compte que les détenus avaient besoin d'être en lien avec la pratique artistique, de pouvoir penser leur propre vie, s'exprimer à travers la musique ou le théâtre. L'année suivante, j'ai donné un atelier de jeu dans la prison. Cet atelier a donné lieu à un film, *Reas*, qui a été présenté cette année à la Berlinale. Après cinq ans de travail, je crée *Los días afuera*. Il y a eu beaucoup d'investigation et d'entretiens pour choisir les protagonistes du film et de la pièce. Le film s'intéressait aux histoires qui naissent à l'intérieur de la prison, et la pièce s'intéresse à ce qu'il se passe quand les détenues rentrent chez elles.

À partir de ces rencontres, à quoi ressemble le processus d'écriture ?

Lola Arias : L'écriture de la pièce se base sur des entretiens, des improvisations, des ateliers. Les gens croient parfois que le théâtre documentaire s'écrit tout seul, qu'il ne s'agit que de compiler des témoignages. Mais c'est une écriture. *A fortiori* en venant de la littérature, je me sens autrice aussi bien de mes pièces de fiction que de non-fiction.

Comment vos années passées à écrire de la poésie alimentent-elles votre écriture aujourd'hui ? La frontière entre le réel et la fiction vous intéresse-t-elle ?

Lola Arias : À un moment, il ne m'intéresse plus d'écrire depuis mon bureau, seule avec mon imagination. Quand je rencontre des gens, les gens me montrent d'autres réalités, et celles-ci contiennent des choses que je ne pourrais jamais imaginer. Leurs récits me donnent à voir des mondes que je ne connais pas et des expériences qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. À mon bureau, je serais incapable d'imaginer les histoires que me racontent les gens qui participent à mes œuvres. Je ne pouvais pas imaginer, par exemple, que deux des détenues que j'ai interrogées regardaient tous les vendredis soir jusqu'à cinq heures du matin des films d'horreur dans leur cellule : seule, je ne serais jamais arrivée à cette image. Si l'on sait l'écouter, le réel se révèle très éloigné des lieux communs. Il est improbable, imprévisible, absurde, tragique... Ce qui m'intéresse, en tant qu'autrice, c'est d'ouvrir mon champ de vision à des expériences qui étendent ma compréhension du réel.

Comment se structure, en termes de production, une pièce puis une tournée avec ces six actrices non-professionnelles ?

Lola Arias : C'est le projet le plus difficile de ma carrière. Il a demandé beaucoup de moyens. Pas seulement pour financer l'artistique, mais aussi pour des besoins spécifiques inhérents au projet. J'ai dû contacter des avocats pour faire les papiers nécessaires à l'obtention de visas pour les filles, engager des travailleurs sociaux pour régler des problèmes basiques de subsistance, trouver des babysitters parce que l'une des interprètes est mère célibataire d'un bébé de trois mois, embaucher des psychiatres pour traiter les problèmes d'une autre d'entre elles. Il a fallu leur ouvrir des comptes bancaires pour qu'elles aient une assurance maladie, ce qu'elles n'avaient jamais eu... Tout simplement, faire ce travail de réinsertion pour des personnes qui étaient complètement en marge de la société. Ce travail a mobilisé beaucoup de monde — nous sommes vingt-cinq sur le projet.

En outre, en Allemagne, je n'ai pas de conventionnement étatique pour ma compagnie. Il a donc fallu passer beaucoup de temps à chercher des producteurs — vingt-deux au total — et que chacun des théâtres européens mette de l'argent pour cette pièce créée en Argentine, où il n'y a pas d'argent pour l'art, au moment le pire de l'histoire du pays depuis la dictature. Désormais, ces personnes sont employées sur la pièce avec un salaire mensuel fixe, et ce depuis plusieurs mois. C'est impossible de l'imaginer d'une autre manière, tant l'investissement est grand pour elles.

Aujourd'hui, j'ai réglé tout ce qu'il fallait pour que la pièce soit montée. Elle a eu de bonnes répercussions en Argentine, maintenant nous allons parcourir les festivals, en espérant que nous rentrerons dans nos frais.

La distribution de « Los días afuera » © Eugenia Kais

Il y a une part de coproduction argentine. Dans quelques années, quelques mois, cela sera-t-il encore imaginable ?

Lola Arias : Tous les artistes argentins sont aujourd'hui dans une situation désespérante. Ils sont en train de fermer l'institut de cinéma, ils ont coupé les fonds de l'université publique et de la recherche. Les artistes ont été une cible du gouvernement, lequel a attaqué toutes les institutions qui finançaient l'art. C'est très préoccupant, pour l'art et pour la vie en général.

Quand on montre sur scène des personnes en situation de marginalité, pour un public qui est a priori en grande partie étranger aux expériences qu'ont vécu ces femmes, comment s'assure-t-on de ne pas tomber dans un regard voyeuriste, dans une forme d'exploitation ?

Lola Arias : Depuis que j'ai commencé à faire du théâtre documentaire, on me pose cette question. Qu'il s'agisse de détenus, de vétérans ou d'enfants de disparus. L'exploitation, la manipulation... Cette question se base sur l'idée que l'on ne pourrait travailler qu'avec des gens pareils à soi-même. Selon cette consigne, on ne pourrait alors travailler qu'avec des gens venus de la même classe sociale, du même parcours, du même pays, et à chaque fois qu'il y aurait de la distance, il y aurait de l'exploitation. Il ne s'agit pas de nier l'inégalité de fait qui existe entre la position que j'occupe en tant qu'artiste d'une certaine classe, avec un certain parcours, vivant en Europe, et elles. C'est indéniable et réel. Mais je pense que mes œuvres parlent pour elles-mêmes. Ce que je fais se construit sur certains accords de confidentialité, de confiance, et au gré d'un regard qui donne à la distribution un sentiment de communauté. Je crois que la façon dont je travaille se voit dans l'œuvre elle-même.

Pourquoi avez-vous choisi ce format musical ?

Lola Arias : Le *musical* a toujours raconté la marginalité d'une manière romantique et esthétisée, avec des acteurs, des danseurs et des chanteurs virtuoses. Je trouvais de la valeur dans le fait de rendre cette esthétique de la marginalité à celles et ceux qui en ont fait l'expérience. D'un côté, il y a ce geste politique de réappropriation. De l'autre, il y a quelque chose à voir avec le travail que j'ai mené à l'intérieur de la prison. La première chose que j'ai découverte, c'est la place qu'y occupe la musique. Les détenus chantent, et même si ça paraît invraisemblable, dansent à l'intérieur de la prison. Deux des protagonistes du film et de la pièce avaient un groupe de rock dans la prison, et avaient transformé leur cellule en salle de répétition. Une partie du spectacle s'est basée sur cette histoire.

La quête de votre théâtre consiste-t-elle à poétiser le réel ?

Lola Arias : Il ne s'agit pas de poétiser le réel dans le sens où l'on exercerait sur lui une opération destinée à le transformer en autre chose. Il s'agit d'ouvrir les oreilles pour bien écouter la poésie contenue dans les choses.

In. Lola Arias : après le film sur l'expérience carcérale, « la pièce parle de l'après »

Traduits Sonia Garcia Taha

Vétérans de guerre, anciens communistes, enfants de migrants... La metteuse en scène et réalisatrice argentine Lola Arias a l'art de rassembler autour de projets artistiques ceux qu'on ne veut pas toujours entendre. Tout récemment couronnée du prestigieux prix Ibsen, elle vient au Festival avec sa dernière création, *Los dias afuera*, sur les femmes sorties de prison. Mêlant les genres et les styles, Lola Arias donne la parole à ceux qu'on ne veut pas entendre. Photo Cherie Birkner

« Jamais je n'aurais imaginé, il y a un an, que ce projet verrait le jour dans ce contexte de fascisme et de discours de haine en Argentine, d'attaques contre la culture et les mouvements féministes. Aujourd'hui, il m'apparaît comme un acte de résistance très fort. » C'est que *Los dias afuera* (ndlr : "Les jours dehors", en français) proposé à l'Opéra d'Avignon, n'est pas un projet anodin. Victimes d'un système judiciaire qui s'acharne sur les petites mules plutôt que les gros trafiquants, le taux de femmes en prison a doublé en Argentine ces dernières années.

Issus d'ateliers artistiques menés dans ces prisons, cette pièce de théâtre musicale constitue le deuxième volet de REAS, le film sorti cette année évoquant le quotidien de détenues : « Le film visait à reproduire l'expérience carcérale. La pièce de théâtre parle de l'après, avec toute cette période de retour à la maison. »

Dire non à la honte, oui à tous les possibles

Des quatorze femmes qui jouent dans le film, et qui ont toutes en commun d'avoir été récemment libérées, Lola Arias en a sélectionné six pour poursuivre l'aventure théâtrale. « Faire du cinéma est très différent du théâtre. Le cinéma est beaucoup plus facile : on a toujours la possibilité de recommencer. Le théâtre impose une discipline, un engagement, un niveau de présence scénique. C'est un très grand défi pour elles. » D'autant que certaines n'ont pas assumé leur passé carcéral. « Certaines femmes l'occultent, et répondent à ceux qui les questionnent sur cette période qu'elles étaient en voyage, très peu de leurs proches savent ce qu'elles ont vécu. L'afficher ainsi en public a été pour toutes une décision très importante. Pour dire qu'elles n'en ont pas honte, que beaucoup de futurs possibles sont à construire. Le jour où elles ont posé le pied dans un théâtre à l'italienne pour jouer devant huit cents personnes a été un moment très émouvant. » Mais d'une certaine manière, le projet soulève un autre thème, celui des transgenres : « L'œuvre raconte le cas des femmes cis mais aussi d'un groupe très minoritaire, celui des personnes trans privées de liberté. Ces dernières sont un problème pour le système pénitentiaire qui fonctionne de manière binaire : prison pour femmes, prison pour hommes. » Entre deux airs de cumbia, la mise en scène aux allures de music-hall ne laisse pas la place au misérabilisme. « Entre le film et la pièce, le groupe s'est soudé. Toutes les tensions et les rivalités se sont transformées en solidarité et amour : c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau. »

Los dias afuera, à l'Opéra Grand Avignon jusqu'au 10 juillet à 18 h. Relâche le 6. Durée : 1 h 45.

0 commentaire [Commenter cet article](#) ■

Mu 194: No podrán - lavaca

Sasha fue detenida el día de la Ley Bases; su hermana encabezó la lucha por su liberación. Dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial y el armado judicial. Hablan Ramona y Santiago, también presos sin pruebas y con torturas. La organización y las personas que siguen en la cárcel, y una pregunta: ¿qué es la libertad?

Las notas de esta edición

- Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro. Por Lucas Pedulla.

- Anti-monstruos: Cristina Montserrat Hendrickse, abogada

Como abogado, colaboró en frenar a las mega mineras en la Patagonia. Luego cambió de género, se mudó a Buenos Aires y tiene la meta de ser la primera jueza trans del país. Habla de los verdaderos anarquistas y libertarios, del rol del Estado y de lo que hoy es revolucionario. Los monstruos internos y externos. El individualismo que aplasta a los individuos. El llanto como victimización y la salud mental como propuesta política. Decir no, y cómo prepararse para reconstruir. Por Sergio Ciancaglini.

- Chin-chin: Miryam Gorban y el vino Pintom Sur

Un vino producido biodinámicamente le rinde homenaje a la pionera de la soberanía alimentaria, secuestrada por la dictadura, sembradora de ideas para ganarles al monocultivo, los venenos y la industria de la mala vida. Reflexiones sobre salud, ambiente y comida, junto a Gabriel Dvoskin, de una bodega que exporta orgullosos argentinos: vino y lucha. Por Sergio Ciancaglini.

- Misiones arde: viaje a las entrañas de la lucha docente

Es la provincia más extranjerizada del país. Un estado raquítico, con políticos millonarios alquilados al gobierno nacional, que licuaron los salarios docentes y generaron las tarifas eléctricas más altas (boletas de 164.000 pesos) teniendo a la represa Yacyretá. El conflicto policial se apagó, mientras docentes y personal de sanidad continúan en la calle denunciando la desigualdad, la exclusión y el clima de violencia. La vida cotidiana y el secreto de la fortaleza de la gente. Por Francisco Pandolfi.

- La Jefa: entrevista a Malena Winer, presidenta de la cooperativa Por Más Tiempo

De tesorera histórica a presidenta de la cooperativa que autogestiona el diario Tiempo Argentino, comparte lo que aprendió en todo el proceso desde la recuperación del diario a la conformación de la empresa que es sostén de 87 familias. Su mirada sobre el sector, cómo podría crecer en medio de los ataques al periodismo y al cooperativismo. La demonización de la pauta y las claves para pensar modelos de trabajo más humanos. Por Anabella Arrascaeta.

- Al aire: Fufú Radio

Nace una radio de la comunidad travesti trans inédita en el país, autogestionada por un equipo en el que participan Susy Shock y Marlene Wayar. De las radios públicas al estudio y la agenda propia; los programas que ya están al aire, y lo que viene; cómo hacer y abrazar en tiempos de odio y por fuera de los moldes de la a-normalidad. Por María del Carmen Varela.

- La perseverancia: Gonzalo Pardo y su primera novela
¿Cómo se escribe una novela? El fotógrafo y periodista publicó Cualquier lugar es bueno para morir, una obra atrapante que narra la historia de un joven que cruza la provincia en medio de una guerra entre la Capital y el conurbano. Las relaciones que lo ayudan a sobre-vivir: con otro hombre, y con la naturaleza. La pandemia, una convocatoria, y cómo ecualizar placeres y trabajo. Lo que se desprende de la lectura y de una charla sobre ficción, para pensar la realidad. Por Franco Ciancaglini.
- A quién temerle

Crónicas del más acá, por Carlos Melone.

Revista Mu

Publicada
hace 1 mes

el
28/05/2024

El rapero Javier Ortega presenta nuevo material en el que cruza rimas con boxeo para describir el presente, mantener la guardia alta y apretar los puños contra el fascismo.

Las notas de esta edición

- Contragolpe: Javier Ortega, rapero

A los 36 años es un histórico del rap argentino. El Indio Javi (ex Asterisco) saca disco nuevo. Descubrió el entrenamiento boxístico para mejorar estado físico y también mental, y salir de las miradas “chuavechitas” y amorosas frente a los discursos de odio. ¿Hay algo positivo en estos tiempos? El presente rapeado con la guardia alta y los puños apretados. Por Franco Ciancaglini.

- Gestionópolis: Unión Solidaria de Trabajadores (UST)

Llevan 21 años de autogestión y hechos: centro agroecológico, polideportivo, gimnasio, biblioteca, tres ollas populares, trabajo barrial. Primero, recuperaron sus empleos en el CEAMSE y se sacaron de encima a una patronal de Techint. Después, crearon una cooperativa y convirtieron al mayor basural de Latinoamérica en un parque ecológico que multiplicó fuentes de empleo. Hoy gestionan la emergencia, siempre apartidariamente: van por un centro de jubilados, un sitio de turismo y un mercado propio. Cómo hace (“simplemente lo que tiene que hacer”) la UST. Por Francisco Pandolfi.

- Desobede-ser: nietas y nietos de genocidas

Sus abuelos estuvieron involucrados en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Ellas y ellos formaron dos colectivos para denunciar el horror y llamar a la desobediencia. Qué significa ese corrimiento. Los silencios, las culpas, la confrontación familiar. La vergüenza politizada. El arte como escenario público. Y cómo pensar la desobediencia en tiempos negacionistas. Por Lucas Pedulla.

- La Ronda: Fotoreportaje colaborativo

Tercera entrega del registro colaborativo del ritual que todos los jueves a las 15:30 realizan las Madres en Plaza de Mayo: esta vez, en la mirada de Alejandro Carmona.

- Mancha venenosa: Bayer denunciada ante la OCDE

Un grupo de organizaciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina realizaron una presentación conjunta ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acusando a los laboratorios Bayer por los impactos de los transgénicos y los agrotóxicos en los ambientes y en la salud en el Cono Sur. El caso de Pergamino y los detalles de la presentación. Por Anabel Pomar.

- Quiero Lola: Lola Arias estrena Reas y Los días afuera

Ganó el premio de teatro más importante del mundo al mismo tiempo que dirige y

estrena una obra y una película cuyas protagonistas son personas ex detenidas. Su trabajo con “no actores”. La música como hilo en sus creaciones. La libertad a la hora de componer, y el hambre de práctica. La belleza y la luminosidad para no reproducir estigmatización. Las formas del amor y del trabajo para crear otros modos de mirarnos, entendernos y tener poder frente a tanto odio. Por Claudia Acuña.

- Sur-Sur: Idio Chichava y su residencia en Planta

Desde Mozambique al espacio gestionado por Elisa Carricajo y Juan Onofri Barbato en Parque Patricios, un viaje bailado que incluye la Isla Maciel y atraviesa las preguntas de la época: cómo ocupar la calle, estar en movimiento, encontrar lo esencial, y poder vivir del arte. Preguntas cruzadas entre dos continentes en emergencia –también– artística. Por María del Carmen Varela.

- La juntanza: Federica Folco y Avelina Rogel. Arte, Residencia y resistencia

Avelina es autoridad espiritual de los pueblos originarios de Ecuador (y además ingeniera agrónoma, y especialista en etnomedicina). Federica es creadora, referente de danza contemporánea y a la vez de colectivos sociales del Uruguay, Encabezaron una residencia en Buenos Aires para templar cuerpos e iluminar posibilidades de hacer. El poder, la reciprocidad, la voluntad entregada, lo que se le extrae a cada persona, la depresión, lo esférico y lo comunitario: prácticas e hipótesis para salir del automatismo y las vidas desarmonizadas. Por Sergio Ciancaglini.

- Mariposas

Crónicas del más acá. Por Carlos Melone.

Revista Mu

Publicada
hace 2 meses

el
24/04/2024

Quiénes son, qué piensan y cuáles son las historias de los jóvenes nietos y nietas de desaparecidos que están tomando la posta de los derechos humanos para activar memoria, organización y futuro.

Las notas de esta edición

- Nietes: tomar la posta

Es un grupo conformado por jóvenes que sigue una filiación histórica en el movimiento de derechos humanos en Argentina. Aporta una potencia y una frescura urgentes y esperanzadoras en la continuidad por las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Los orígenes, el linaje militante de algunas historias y el acercamiento de otras. La búsqueda de piezas en el rompecabezas familiar. Las charlas en los colegios. Y las discusiones del presente en un contexto de negacionismo oficial y deshumanización política. Una nota, que también es una búsqueda, escrita en primera persona por un nieto y sobrino de desaparecidos. Por Lucas Pedulla.

- Calentamiento global & Dengue: estamos fritos

Especialista en Epidemiología Avanzada, con diversos títulos internacionales, Carlos Ferreyra organizó en Córdoba la Cumbre Latina por el Calor Extremo para debatir esta amenaza creciente que entrecruza extractivismo, salud, pobreza, género, adultos mayores y trabajo. Su alerta, en medio de un Estado motosierra: si se carece de estrategia, será un problema gravísimo en la próxima década. ¿O ya lo es? El evento coincidió con la epidemia de dengue, acaso otro de los factores englobados en sus temas de estudio. Pistas e ideas que permiten entender aquello del cambio climático con noticias y ejemplos cotidianos, y hasta personales. Por Bernardina Rosini.

- Eduardo Cerdá: siembra política

Es uno de los mayores difusores de la agroecología extensiva en el país. Viaja, difunde ideas sobre cómo producir sin venenos, y muestra resultados. Fue elegido director de Agroecología por el anterior gobierno: qué hizo y contra qué chocó. Cómo seguir plantando vida, entre fumigaciones, motosierras y monopolios libertarios. Por Sergio Ciancaglini.

- La ronda: foto reportaje colaborativo

Nueva entrega del registro colaborativo de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa Lucía Prieto con el grupo Nietes.

- Patagonia rebelde: Asamblea No a la Mina Esquel

Pasaron 21 años del plebiscito del NO a la mina. Los proyectos mineros siguen al acecho y la asamblea más permanente que nunca: se suman estos jóvenes de la foto que hablan por primera vez en una nota sobre el legado que encarnan como lucha por los bienes naturales, contra la megaminería. Del histórico del 82% en rechazo a la mina, a los engaños electorales y corporativos, cómo se plantan en la era Milei (o “Suley” como le dice una asambleísta”). Por Francisco Pandolfi.

- Envenenados: Eric Sadin, filósofo francés

En su paso por Argentina, analizó el fenómeno Milei a la luz de su premonitorio libro *La era del individuo tirano* (2020), que describe muchas de las cosas que están sucediendo y permite entenderlas como parte de un fenómeno global: sociedades sin creencias, sin red y sin ley, con “plataformas de exhibición” (ex redes sociales) donde la ilusión de participar se alimenta de dos venenos: odio y rencor. Esta es apenas una síntesis provocadora: compartimos fragmentos de su charla traducida en la Untref como parte de la necesidad urgente de pasar de la palabra a la acción cotidiana para empezar...

Leer más: *Envenenados*: Eric Sadin, filósofo francés

- Kumbia Queers: que no pare la fiesta

Cumplen 17 años y lo festejan a lo grande en una muestra que recorre su carrera con todo tipo de chiches, objetos extraordinarios, obsoletos, bizarros, música, cumbia y punk. Cómo hacen para sostenerse y sostener la diversión, en las buenas y en las malas. Por Anabella Arrascaeta.

- Garni: Bizarrock

Trae poesía y rock en un espectáculo fuerte y conmovedor que nos cachetea del bajón. Tiene múltiples formas de nombrarse y sus hijes la bautizaron, en vez de mamá, “Xaxa”. Creció artísticamente –y sigue– con Susy Shock y Marlene Wayar, y se mueve entre distintas artes. ¿Qué significa “bizarro”? Una historia sin moldes. Por María del Carmen Varela.

- Todos Los Problemas: jugar a ser

Autogestión y punk. Autenticidad y magia. Amistad y música. Se abrieron escenarios en una escena machista, en plena ola verde, y ahora volvieron con toda.

Conversaciones entre mujeres que son símbolo y testigo de distintos cambios de época. Por Julián Melone.

- 3 bendiciones

Crónicas del más acá, por Carlos Melone.

Revista Mu

Publicada
hace 4 meses

el
18/03/2024

El grupo Jubilados Insurgentes, al frente de las movilizaciones contra las políticas de

ajuste que los tienen como protagonistas: historias para recuperar las raíces de las luchas, y las victorias, en contextos horribles. Presente y futuro, rebeldía y humor, para la proyección de una vida digna.

Las notas de esta edición

- Jubilados/as Insurgentes: ¿viejos meados?

Organizadxs antes de la era Milei, todos los miércoles realizan acciones frente al Congreso. Fueron protagonistas de las marchas contra la Ley Ómnibus, y reprimidos por la Gendarmería y la PSA. No se achican, se agrandan: cada vez son más y hacen más ruido. Historias, presente y futuro de este grupo insurgente que contagia lucha y risas. Por Franco Ciancaglioni.

- ¿Quién gana con el fuego?

MU en los incendios de Chubut. El bellissimo Parque Los Alerces sufrió el incendio de 7.000 hectáreas. Lo que dicen pobladores y brigadistas: negocios oscuros, negligencia, ausencia de justicia, silencio estatal. Viaje a las cenizas, y las esperanzas que el fuego no quemó. Por Francisco Pandolfi.

- Hermanas: el legado por verdad, memoria y justicia

Todos los jueves a las 15:30 marchan no solo las Madres sino también las hermanas de desaparecidxs, que han ido tomando un rol fundamental en el ritual de la Ronda y en el legado por la memoria y los derechos humanos de ayer y de hoy. Los recuerdos, los gestos, la resistencia. La entrega del pañuelo de Hebe. La frase y el gesto de Mirta sobre el miedo. La mirada sobre el presente y el futuro, y la fórmula para no cansarse ni resignarse en tiempos negacionistas. Por Lucas Pedulla.

- La Ronda. Registro colaborativo, primera entrega

Primera entrega de una serie que hará un registro fotográfico colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que será entregado a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. La iniciativa es coordinada por la fotógrafa Alejandra López y la editora Claudia Acuña y se propone transmitir el valor de la constancia, de los pies en el espacio público, de la gota a gota que horada la piedra, la no violencia contra la violencia, su valor social, su peso histórico, sus más de 40 años de coreográfico diseño: media hora, todos los jueves. Aquí, la...

Leer más: La Ronda. Registro colaborativo, primera entrega

- Contra el mal ambiente. Marcos Filardi: sociedad, naturaleza y el presente

Es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales. Estuvo en la Dirección de Agroecología del anterior gobierno: qué se hizo y qué no. Del modelo extractivo que no se toca al shock actual: por qué con soja, hidrocarburos, gas, litio, hay casi 60% de pobres. La capacidad de la naturaleza y el rol posible de las asambleas y comunidades. Por Sergio Ciancaglioni.

- La condena: fallos millonarios contra el Roundup en EE.UU.

Los casos de cáncer por el uso del glifosato de Bayer-Monsanto siguen provocando pérdidas a la corporación en Estados Unidos: 4.000 millones de dólares en los últimos meses, por daños y resarcimiento. La estrategia empresaria de ocultamiento de información a los usuarios, la falta de controles de las agencias, los argumentos de las víctimas sintetizados en sus propias enfermedades. ¿Quién puede decir basta? Por Anabel Pomar.

- El piojazo: La Piojera, en Córdoba

Es un espacio histórico de lucha y cultura barrial, recuperado y gestionado hoy por más de 14 organizaciones. Tiene propuestas artísticas gratuitas o a la gorra, y se transformó en cuna de la resistencia para crear y tejer comunidad. La importancia de "poner el cuerpo", la relación con la calle, las infancias, lo originario y lo popular, con acento cordobés. Por Bernardina Rosini.

- Marilú Marini: Madre teatro

Es una de las actrices más reconocidas de la Argentina. Vive en París, pero el teatro la lleva y la trae. Viene de brillar con *El corazón del daño*, monólogo que aborda la relación entre madre e hija, basado en la novela de María Negroni. El exilio, la ironía, la carrera y los premios. Las tres palabras que propone como un mantra para transitar la época del mundo y del país. Y una idea: ¿qué hacer cuando estamos con la mierda al cuello? Por María del Carmen Varela.

- Unidad sanitaria

Crónicas del más acá. Por Carlos Melone.

Au Festival d'Avignon, une constellation sud-américaine très politique

Un tiers de la programmation du festival se jouera en langue espagnole. Rencontre avec Tamara Cubas, Tiziano Cruz et Malicho Vaca Valenzuela, trois créateurs qui explorent l'histoire et l'esthétique des corps. ¿ Habla usted español ? Si ce n'est pas le cas, il va falloir s'y mettre ! L'espagnol, deuxième langue la plus parlée au monde (après le mandarin, l'anglais et l'hindi), est aussi, en 2024, la deuxième langue du Festival d'Avignon, qui y consacre près d'un tiers de sa programmation. Et avec lui s'invite une pléiade de créateurs latino-américains peu ou pas connus, pour qui cette langue est au cœur d'enjeux intimes et politiques où se mêlent l'identité, l'histoire (marquée du sceau de la dictature militaire) et les questions postcoloniales.

De certains, on a déjà pu voir le travail en France. Ainsi de l'Argentin Mariano Pensotti , qui crée (en français) Une ombre vorace , le désormais traditionnel spectacle itinérant du Festival. Ainsi de sa compatriote Lola Arias, qui présente Los dias afuera . Ou de Gabriel Calderon et de Chela de Ferrari , respectivement uruguayen et péruvienne mais tous deux installés en Espagne, présents avec leurs spectacles Historia d'un senglar (o alguna cosa de Ricard) , d'après Richard III de Shakespeare, et La gaviota , d'après La Mouette , de Tchekhov.

Les trois autres sont des inconnus, dont on va découvrir l'univers artistique – et, dans les trois cas, très politique – à Avignon. Voici donc, par ordre d'entrée en scène, l'Uruguayenne Tamara Cubas, avec sa pièce Sea of Silence ; l'Argentin Tiziano Cruz, présent avec deux spectacles, Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared) (« Soliloque. Je me suis réveillé et je me suis cogné la tête contre le mur ») et Wayqeycuna ; enfin le Chilien Malicho Vaca Valenzuela, qui signe Reminiscencia

« Aspiration à la décolonisation »

Tamara Cubas est née à Montevideo en 1972, et vient des arts visuels et de la danse, avant d'accorder une importance de plus en plus grande à la parole dans son travail. Cette femme au caractère bien trempé dirige l a section artistique de Campo abierto, un lieu hybride, principalement agricole, situé en pleine campagne, dans l'extrême nord de l'Uruguay , à la frontière avec le Brésil. Elle a elle-même l'expérience de l'exil, puisque ses parents sont partis vivre à Cuba quand elle était enfant, pour fuir la dictature qui a sévi dans son pays de 1973 à 1984.

Le travail qu'elle mène depuis vingt ans, sous forme d'installations, de performances, de pièces de danse ou de théâtre, de rituels, se développe selon deux axes, liés par ce qu'elle appelle une « esthétique de la précarité » « Le premier axe, c'est la puissance du corps, la manière dont le corps performatif est porteur d'autonomie , explique-t-elle. Les corps latino-américains sont animés d'une force incroyable, ils sont marqueurs de souvenirs, d'histoire, et d'une aspiration incessante à la décolonisation. » « Le deuxième poursuit-elle, c'est une recherche sur la question de l'Autre, importante dans un pays comme le nôtre où la culture originelle a été complètement éradiquée. Le vivre-ensemble, l'hétérogénéité, la chose commune sont au cœur de mon travail. »

Dans Sea of Silence , elle met en regard le destin de femmes qui ont choisi de ne pas émigrer, alors que tout les y poussait, avec l'histoire de la chasse aux sorcières pendant laquelle des dizaines de milliers de femmes ont été exécutées en Europe entre le XV et le XVII siècle. « Je travaille avec sept femmes venues du Nigeria, d'Egypte, d'Indonésie, du Brésil, du Chili, du Mexique et d'Uruguay. Des femmes qui tentent elles-mêmes de se reconnecter avec leurs cultures originaires. Ensemble, nous ne cherchons pas tant à inventer une forme rituelle qu'à habiter une logique rituelle » , résume cette artiste qui célèbre la puissance féminine.

« Tacher la blancheur »

Tiziano Cruz est né en 1988 dans la région du Jujuy, à la pointe nord de l'Argentine, à la frontière du Chili, de la Bolivie et du Paraguay, dans une famille aux origines indigènes appartenant au peuple aymara. Comment est-il devenu l' « artiste queer » qu'il est, lui qui a passé une partie de sa jeunesse dans la rue et a été le premier membre de sa famille à aller à l'université ? « Mon corps et mon histoire sont indissolublement liés , dit-il. En tant que jeune queer indigène, j'ai pris conscience très tôt qu'en Argentine il y a des corps qui valent plus que d'autres. Le corps est une question politique. »

Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared) et Wayqeycuna , les deux spectacles qu'il présente à

Avignon, sont le deuxième et le troisième volet d'une trilogie conçue à la suite de la mort de sa sœur, à 18 ans, à cause d'une négligence médicale lors d'un accouchement. « Tout mon travail consiste à générer une autre esthétique du corps », détaille-t-il. En Argentine domine une obsession pour la blancheur de la peau. Il va s'agir de tacher cette blancheur, de générer une faille, une rupture dans cette logique de blanchiment. »

Partout où il présente Soliloquio, Tiziano Cruz recrée la pièce avec des communautés indigènes de l'endroit où il se trouve. A Avignon, « où il n'y a pas beaucoup d'émigrants latino-américains », il a travaillé avec la communauté gitane, laquelle vit dans des quartiers (à l'extérieur des remparts) parmi les plus insalubres de France. Il recrée avec eux des formes de rituels qui sont aussi au centre de Wayqeycuna. Dans ce spectacle, Tiziano Cruz renoue avec la langue quechua – dans laquelle Wayqeycuna signifie « mes frères à moi » –, en orchestrant « l'abandon de la culture européenne et de la langue espagnole et la réconciliation avec [ses] racines autochtones ». Cela passe par une interprétation contemporaine et festive, basée sur la cosmogonie andine, des rituels de son peuple, où la mort est convoquée au cœur même de la vie.

« Hégémonie patriarcale »

Malicho Vaca Valenzuela est né à Santiago du Chili en 1987, dans une famille de musiciens installée dans le quartier bohème de la ville, « à quelques rues de la maison de Pablo Neruda », tient-il à préciser. Il a été un enfant acteur, et chez lui aussi c'est la « question queer » qui a été le déclencheur de son travail à la croisée de l'art et de la politique, du théâtre et du cinéma. « C'est à l'école de théâtre et à l'université que j'ai subi les violences et la discrimination les plus graves raconte-t-il. Violence visant mon être même, ma voix, ma manière d'être "non virile". Un comportement qui témoigne de l'hégémonie patriarcale où il n'y a pas de place pour les corps dissidents. »

« Je viens d'une génération qui se bat pour comprendre son histoire », affirme-t-il, et convoquer l'histoire chilienne, pour lui, consistait à le faire depuis cette position : « être queer, pauvre et latino ». Il a déjà six pièces à son actif, tournant autour de la « violence cachée » en s'inspirant d'histoires réelles de meurtres d'homosexuels ou de prostituées.

Reminiscencia, la création que l'on verra à Avignon, est née pendant le confinement dû au Covid-19, qui a correspondu au Chili avec une vague de révoltes contre les inégalités sociales. Enfermé chez lui, Malicho Vaca a entrepris de collecter sur les réseaux sociaux les souvenirs d'habitants de Santiago. L'affaire a vite pris le tour d'une cartographie émotionnelle et politique, en une « sorte d'archéologie intime de la ville qui est aussi le reflet de la perte de mémoire », dans ce pays où des centaines de personnes disparues sous la dictature du général Pinochet (1973-1990) n'ont jamais été retrouvées. « Au Chili, médite Malicho Vaca, nous avons des ciels bleus immenses dans lesquels nous pouvons lire, mais nous ne savons pas ce qui se dissimule dans le sol, alors que tous les disparus y sont cachés. » Un propos que ne désavoueraient certainement pas ses camarades Tamara Cubas et Tiziano Cruz.

Sea of Silence, de Tamara Cubas. Avec Noelia Coñuenao, Karen Daneida, Dani Mara, Ocheipeter Marie, Hadeer Moustafa, Sekar Tri Kusuma, Alejandra Wolff. Théâtre Benoît-XII, les 4, 5, 6, 8, 9 juillet à 19 heures. Durée : 1 h 30.

Soliloquio, de Tiziano Cruz. Avec Tiziano Cruz et la participation d'amateurs de l'association Alma Gitana, France Amérique Latine Vaucluse et les musiciens Gipsy Mariano et Los Cortes. Gymnase du lycée Mistral, les 5, 6, 7, 11, 12, 13 juillet à 18 heures. Durée : 2 heures.

Wayqeycuna, de Tiziano Cruz. Gymnase du lycée Mistral, les 10, 11, 12, 13, 14 juillet à 11 heures (18 heures le mercredi). Durée : 1 h 10.

Reminiscencia, de Malicho Vaca Valenzuela. Avec Rosa Alfaro, Malicho Vaca Valenzuela, Lindor Valenzuela. Gymnase du lycée Mistral, les 17, 18, 19, 20 et 21 juillet à 11 heures et 18 heures. Durée : 55 minutes.

Festival de Avignon: denuncias y polémicas en la apertura del encuentro teatral más glamoroso de Europa

Durante la apertura del prestigioso cónclave, la propuesta de la española Angélica Liddell, quien estuvo en Buenos Aires en 2011, despertó el malestar de la crítica teatral francesa por su actitud en escena

- 3 de julio de 2024
- 19:30
- 05 minutos de lectura'

La directora e intérprete Angélica Liddell hizo temblar el Palacio de los Papas en la inauguración del Festival de Avignon, en Francia, con una propuesta que generó un amplio repudio por parte de la crítica local, que se sintió atacada Christophe Raynaud de Lage

Antes de pasar a la polémica, vale la pena recrear el entorno en donde se produjo: el sábado a la noche se realizó la apertura del **Festival de Avignon**. Fundado en 1947 por Jean Vilar, el encuentro que tiene lugar en la bella ciudad del sur francés se ha transformado en uno de los festivales más importantes del mundo. Su actual director artístico es el portugués Thiago Rodrigues, actor y director que estuvo el año pasado en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y que es el primer extranjero en diseñar la programación de este festival en que se presentarán trabajos de los argentinos **Lola Arias**, **Mariano Pensotti** y **Tiziano Cruz**. Vilar presentó la 78° edición en los siguientes términos: "Este encuentro es un momento vital de descubrimiento de lo desconocido, de despertar de los sentidos, de amor a la diferencia, de debate sobre los desafíos de nuestro tiempo (...). Amamos las artes escénicas y compartimos ese amor

con nuestro público. Y ese amor combativo debe ser celebrado”.

Para la apertura del festival, a la cual asiste lo más granado de la elite europea, programó en el monumental Patio de Honor del Palacio de los Papas un espectáculo de la española **Angélica Liddell**. El estreno mundial de *Dämon* generó en el mismo momento y al día siguiente una amplia repercusión. Hubo denuncias, intercambios de opiniones y una especie de grieta entre la artista y la crítica francesa. Aquello que adelantaba el curador portugués sobre un encuentro vital para el descubrimiento de lo desconocido tomó otras densidades, otras entidades.

En plena apertura del prestigioso festival francés, la artista arremetió contra la crítica especializada, lo cual generó un amplio malestar de los aludidos Christophe Raynaud de Lage

Para la obra, Liddell se inspiró en el cineasta sueco **Ingmar Bergman**, que escribió el guion de su funeral como si se tratase de su última obra maestra. En escena, la intérprete española “invita a contemplar nuestras fantasías enterradas y nuestros terrores no contados”, anticipaba el programa. Según las crónicas en los medios, en el montaje convive un intérprete vestido de Papa con música electrónica, sombras sobre muros góticos con referencias históricas y los propios fantasmas de la creadora. Pero en un momento, la creadora arremetió contra los periodistas especializados que la critican. En la escena llamada Humillación, recitó extractos de las críticas que los profesionales, la mayoría de prensa gráfica, escribieron sobre ella. Para dejar en claro lo dicho, menciona a los diarios y a los nombres de los críticos de medios como *Le Figaro*, *Le Monde* o *Libération*. Encarando a las 2000 personas que la observaban, preguntó si alguno de ellos estaba presente. Finalmente, se levantó su pollera y le mostró el trasero al público.

Los ecos no se hicieron esperar. Al otro día, Stéphane Capron, periodista francés, querelló a la artista por “injurias públicas”. Según un cable de AFP, le reprocha a la directora haber citado fragmentos de sus antiguos artículos publicados en *Sceneweb* hace una década. El periodista asegura que otros colegas ridiculizados no fueron insultados, y pidió “que las injurias sean retiradas del espectáculo hasta el final del Festival de Avignon”. El diario *El Mundo*, de España, agrega que el crítico François Capron, de *France Inter*, y a quien Liddell llama “cabrón” (por el juego de palabras con su apellido), también presentó una demanda contra la española. Según la crítica de *Le Monde*, Joëlle Gayot, el momento en el que la creadora muestra sus nalgas al público, es su respuesta grosera a quienes la artista considera que no están a su altura. “¿Por qué seguir escribiendo sobre alguien que te lincha en vivo?”, se pregunta.

El director del festival declaró a la agencia AFP que “las palabras expresadas en el escenario como parte de un proyecto artístico no pueden considerarse como una posición del festival”. De paso, recordó que Avignon “defiende la libertad de creación, la libertad de expresión y la libertad de prensa” y que su posición es “no interferir en la integridad de las obras presentadas”.

Como era de imaginar, también habló la creadora española. Durante una conferencia de prensa realizada al día siguiente explicó que su “odio hacia los críticos”, que según ella “comparte” con el cineasta sueco **Ingmar Bergman**, fue la fuente de inspiración de este montaje que tiene previsto otras funciones en grandes escenarios europeos. “Mi obra es una bofetada a los críticos y, de hecho, me gustaría poder dar físicamente esta bofetada a todas esas personas que, impunemente y de manera banal, me han hecho daño -declaró-. No puedo hacer eso físicamente (...); pero tampoco sería posible porque la gente presentaría una denuncia contra mí y terminaría en la cárcel”.

La escena que generó el debate tiene cierta semejanza a cuando el Grupo Krapp, en la jornada de cierre del FIBA de hace años, en un pasaje de *Réquiem* leyó fragmentos de críticas y comentarios aparecidos en medios periodísticos. Pero, más allá de dichos e

ironías internas que circularon en el momento, aquello no pasó a mayores. En 2011, la creadora española trajo al porteño Teatro San Martín la obra *Yo no soy bonita*. Se la presentó en estos términos: “Es una obra en la que Liddell ofrece su cuerpo como materia y como agente para cuestionar y desmitificar los roles que les toca representar a las mujeres en una sociedad violenta”.

La española Angélica Liddell estuvo en Buenos Aires en 2011, en el marco del FIBA, donde presentó *Yo no soy bonita*. Festivales de Buenos Aires

Días antes de su estreno, la polémica creadora decía a **LA NACION**: “La violencia de la que hablo está fundamentalmente en mi infancia, pero considero que los métodos que utilizo para hablar de ella no son violentos. La violencia está en mi memoria y el resto son elementos estéticos. Esa sangre real que brota de mi cuerpo de función en función es simplemente una materia expresiva más, como puedo utilizar la tierra o lo que sea (...). Lo único que intento es que la gente sea capaz de ejercitar la compasión, la piedad y que pueda comprender mejor al mundo”.

Elogiada como criticada por el público como por los medios, hay algo que cierto: los trabajos Angélica Liddell no pasan inadvertidos.

Conforme a **los criterios de**

Conocé The Trust Project

Festival de Avignon: denuncias y polémicas en la apertura del encuentro teatral más glamoroso de Europa

La directora e intérprete Angélica Liddell hizo temblar el Palacio de los Papas en la inauguración del Festival de Avignon, en Francia, con una propuesta que generó un amplio repudio por parte de la crítica local, que se sintió atacada - Créditos: @Christophe Raynaud de Lage

Antes de pasar a la polémica, vale la pena recrear el entorno en donde se produjo: el sábado a la noche se realizó la apertura del **Festival de Avignon**. Fundado en 1947 por

Jean Vilar, el encuentro que tiene lugar en la bella ciudad del sur francés se ha transformado en uno de los festivales más importantes del mundo. Su actual director artístico es el portugués Thiago Rodrigues, actor y director que estuvo el año pasado en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y que es el primer extranjero en diseñar la programación de este festival en que se presentarán trabajos de los argentinos **Lola Arias**, **Mariano Pensotti** y **Tiziano Cruz**. Vilar presentó la 78ª edición en los siguientes términos: “Este encuentro es un momento vital de descubrimiento de lo desconocido, de despertar de los sentidos, de amor a la diferencia, de debate sobre los desafíos de nuestro tiempo (...). Amamos las artes escénicas y compartimos ese amor con nuestro público. Y ese amor combativo debe ser celebrado”.

Para la apertura del festival, a la cual asiste lo más granado de la elite europea, programó en el monumental Patio de Honor del Palacio de los Papas un espectáculo de la española **Angélica Liddell**. El estreno mundial de *Dämon* generó en el mismo momento y al día siguiente una amplia repercusión. Hubo denuncias, intercambios de opiniones y una especie de grieta entre la artista y la crítica francesa. Aquello que adelantaba el curador portugués sobre un encuentro vital para el descubrimiento de lo desconocido tomó otras densidades, otras entidades.

En plena apertura del prestigioso festival francés, la artista arremetió contra la crítica especializada, lo cual generó un amplio malestar de los aludidos - Créditos:
@Christophe Raynaud de Lage

Para la obra, Liddell se inspiró en el cineasta sueco **Ingmar Bergman**, que escribió el guion de su funeral como si se tratase de su última obra maestra. En escena, la intérprete española “invita a contemplar nuestras fantasías enterradas y nuestros terrores no contados”, anticipaba el programa. Según las crónicas en los medios, en el montaje convive un intérprete vestido de Papa con música electrónica, sombras sobre muros góticos con referencias históricas y los propios fantasmas de la creadora. Pero en un momento, la creadora arremetió contra los periodistas especializados que la critican. En la escena llamada Humillación, recitó extractos de las críticas que los profesionales, la mayoría de prensa gráfica, escribieron sobre ella. Para dejar en claro lo dicho, menciona a los diarios y a los nombres de los críticos de medios como *Le Figaro*, *Le Monde* o *Libération*. Encarando a las 2000 personas que la observaban, preguntó si alguno de ellos estaba presente. Finalmente, se levantó su pollera y le mostró el trasero al público.

Los ecos no se hicieron esperar. Al otro día, Stéphane Capron, periodista francés, querelló a la artista por “injurias públicas”. Según un cable de AFP, le reprocha a la directora haber citado fragmentos de sus antiguos artículos publicados en *Sceneweb* hace una década. El periodista asegura que otros colegas ridiculizados no fueron insultados, y pidió “que las injurias sean retiradas del espectáculo hasta el final del Festival de Avignon”. El diario *El Mundo*, de España, agrega que el crítico François Capron, de *France Inter*, y a quien Liddell llama “cabrón” (por el juego de palabras con su apellido), también presentó una demanda contra la española. Según la crítica de *Le Monde*, Joëlle Gayot, el momento en el que la creadora muestra sus nalgas al público, es su respuesta grosera a quienes la artista considera que no están a su altura. “¿Por qué seguir escribiendo sobre alguien que te lincha en vivo?”, se pregunta.

El director del festival declaró a la agencia AFP que “las palabras expresadas en el escenario como parte de un proyecto artístico no pueden considerarse como una posición del festival”. De paso, recordó que Avignon “defiende la libertad de creación, la libertad de expresión y la libertad de prensa” y que su posición es “no interferir en la integridad de las obras presentadas”.

Como era de imaginar, también habló la creadora española. Durante una conferencia de prensa realizada al día siguiente explicó que su “odio hacia los críticos”, que según ella

“comparte” con el cineasta sueco **Ingmar Bergman**, fue la fuente de inspiración de este montaje que tiene previsto otras funciones en grandes escenarios europeos. “Mi obra es una bofetada a los críticos y, de hecho, me gustaría poder dar físicamente esta bofetada a todas esas personas que, impunemente y de manera banal, me han hecho daño -declaró-. No puedo hacer eso físicamente (...); pero tampoco sería posible porque la gente presentaría una denuncia contra mí y terminaría en la cárcel”.

La escena que generó el debate tiene cierta semejanza a cuando el Grupo Krapp, en la jornada de cierre del FIBA de hace años, en un pasaje de *Réquiem* leyó fragmentos de críticas y comentarios aparecidos en medios periodísticos. Pero, más allá de dichos e ironías internas que circularon en el momento, aquello no pasó a mayores. En 2011, la creadora española trajo al porteño Teatro San Martín la obra *Yo no soy bonita*. Se la presentó en estos términos: “Es una obra en la que Liddell ofrece su cuerpo como materia y como agente para cuestionar y desmitificar los roles que les toca representar a las mujeres en una sociedad violenta”.

La española Angélica Liddell estuvo en Buenos Aires en 2011, en el marco del FIBA, donde presentó *Yo no soy bonita*.

Días antes de su estreno, la polémica creadora decía a **LA NACION**: “La violencia de la que hablo está fundamentalmente en mi infancia, pero considero que los métodos que utilizo para hablar de ella no son violentos. La violencia está en mi memoria y el resto son elementos estéticos. Esa sangre real que brota de mi cuerpo de función en función es simplemente una materia expresiva más, como puedo utilizar la tierra o lo que sea (...). Lo único que intento es que la gente sea capaz de ejercitar la compasión, la piedad y que pueda comprender mejor al mundo”.

Elogiada como criticada por el público como por los medios, hay algo que cierto: los trabajos Angélica Liddell no pasan inadvertidos.

Festival de Avignon: denuncias y polémicas en la apertura del encuentro teatral más glamoroso de Europa

Facebook X Pinterest Email Google+ LinkedIn WhatsApp Antes de pasar a la polémica, vale la pena recrear el entorno en donde se produjo: el sábado a la noche se realizó la apertura del Festival de Avignon. Fundado en 1947 por Jean Vilar, el encuentro que tiene lugar en la bella ciudad del sur francés se ha transformado en uno de los festivales más importantes del mundo. Su actual director artístico es el portugués Thiago Rodrigues, actor y director que estuvo el año pasado en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y que es el primer extranjero en diseñar la programación de este festival en que se presentarán trabajos de los argentinos Lola Arias Mariano Pensotti y **Tiziano Cruz**. Vilar presentó la 78° edición en los siguientes términos: “Este encuentro es un momento vital de descubrimiento de lo desconocido, de despertar de los sentidos, de amor a la diferencia, de debate sobre los desafíos de nuestro tiempo (...). Amamos las artes escénicas y compartimos ese amor con nuestro público. Y ese amor combativo debe ser celebrado”.

Para la apertura del festival, a la cual asiste lo más granado de la elite europea, programó en el monumental Patio de Honor del Palacio de los Papas un espectáculo de la española Angélica Liddell. El estreno mundial de *Dämon* generó en el mismo momento y al día siguiente una amplia repercusión. Hubo denuncias, intercambios de opiniones y una especie de grieta entre la artista y la crítica francesa. Aquello que adelantaba el curador portugués sobre un encuentro vital para el descubrimiento de lo desconocido tomó otras densidades, otras entidades.

Para la obra, Liddell se inspiró en el cineasta sueco Ingmar Bergman, que escribió el guion de su funeral como si se tratase de su última obra maestra. En escena, la intérprete española “invita a contemplar nuestras fantasías enterradas y nuestros terrores no contados”, anticipaba el programa. Según las crónicas en los medios, en el montaje convive un intérprete vestido de Papa con música electrónica, sombras sobre muros góticos con referencias históricas y los propios fantasmas de la creadora. Pero en un momento, la creadora arremetió contra los periodistas especializados que la critican. En la escena llamada Humillación, recitó extractos de las críticas que los profesionales, la mayoría de prensa gráfica, escribieron sobre ella. Para dejar en claro lo dicho, menciona a los diarios y a los nombres de los críticos de medios como *Le Figaro*, *Le Monde* o *Libération*. Encarando a las 2000 personas que la observaban, preguntó si alguno de ellos estaba presente. Finalmente, se levantó su pollera y le mostró el trasero al público.

Querellas

Los ecos no se hicieron esperar. Al otro día, Stéphane Capron, periodista francés, querelló a la artista por “injurias públicas”. Según un cable de AFP, le reprocha a la directora haber citado fragmentos de sus antiguos artículos publicados en *Sceneweb* hace una década. El periodista asegura que otros colegas ridiculizados no fueron insultados, y pidió “que las injurias sean retiradas del espectáculo hasta el final del Festival de Avignon”. El diario *El Mundo*, de España, agrega que el crítico François Capron, de *France Inter*, y a quien Liddell llama “cabrón” (por el juego de palabras con su apellido), también presentó una demanda contra la española. Según la crítica de *Le Monde*, Joëlle Gayot, el momento en el que la creadora muestra sus nalgas al público, es su respuesta grosera a quienes la artista considera que no están a su altura. “¿Por

qué seguir escribiendo sobre alguien que te lincha en vivo?”, se pregunta.

El director del festival declaró a la agencia AFP que “las palabras expresadas en el escenario como parte de un proyecto artístico no pueden considerarse como una posición del festival”. De paso, recordó que Avignon “defiende la libertad de creación, la libertad de expresión y la libertad de prensa” y que su posición es “no interferir en la integridad de las obras presentadas”.

Como era de imaginar, también habló la creadora española. Durante una conferencia de prensa realizada al día siguiente explicó que su “odio hacia los críticos”, que según ella “comparte” con el cineasta sueco Ingmar Bergman, fue la fuente de inspiración de este montaje que tiene previsto otras funciones en grandes escenarios europeos. “Mi obra es una bofetada a los críticos y, de hecho, me gustaría poder dar físicamente esta bofetada a todas esas personas que, impunemente y de manera banal, me han hecho daño -declaró-. No puedo hacer eso físicamente (...); pero tampoco sería posible porque la gente presentaría una denuncia contra mí y terminaría en la cárcel”.

La escena que generó el debate tiene cierta semejanza a cuando el Grupo Krapp, en la jornada de cierre del FIBA de hace años, en un pasaje de Réquiem leyó fragmentos de críticas y comentarios aparecidos en medios periodísticos. Pero, más allá de dichos e ironías internas que circularon en el momento, aquello no pasó a mayores. En 2011, la creadora española trajo al porteño Teatro San Martín la obra Yo no soy bonita. Se la presentó en estos términos: “Es una obra en la que Liddell ofrece su cuerpo como materia y como agente para cuestionar y desmitificar los roles que les toca representar a las mujeres en una sociedad violenta”.

Días antes de su estreno, la polémica creadora decía a LA NACION: “La violencia de la que hablo está fundamentalmente en mi infancia, pero considero que los métodos que utilizo para hablar de ella no son violentos. La violencia está en mi memoria y el resto son elementos estéticos. Esa sangre real que brota de mi cuerpo de función en función es simplemente una materia expresiva más, como puedo utilizar la tierra o lo que sea (...). Lo único que intento es que la gente sea capaz de ejercitar la compasión, la piedad y que pueda comprender mejor al mundo”.

Elogiada como criticada por el público como por los medios, hay algo que cierto: los trabajos Angélica Liddell no pasan inadvertidos.

Festival de Avignon: denuncias y polémicas en la apertura del encuentro teatral más glamoroso de Europa

🕒 3/7/2024 20:14:00

🏢 LANACION

🕒 Reading Time:

🕒 9 sec. here

🕒 2 min. at publisher

📊 Quality Score:

📰 News: 11%

🏢 Publisher: 63%

Argentina Titulares NoticiasArgentina Últimas Noticias,Argentina Titulares

Durante la apertura del prestigioso cónclave, la propuesta de la española Angélica Liddell, quien estuvo en Buenos Aires en 2011, despertó el malestar de la crítica teatral francesa por su actitud en escena

Antes de pasar a la polémica, vale la pena recrear el entorno en donde se produjo: el sábado a la noche se realizó la apertura del Festival de Avignon. Fundado en 1947 por Jean Vilar, el encuentro que tiene lugar en la bella ciudad del sur francés se ha transformado en uno de los festivales más importantes del mundo.

Su actual director artístico es el portugués Thiago Rodrigues, actor y director que estuvo el año pasado en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires y que es el primer extranjero en diseñar la programación de este festival en que se presentarán trabajos de los argentinos Lola Arias, Mariano Pensotti y Tiziano Cruz.

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Harlem Festival 2024: el gran festival de rock del Litoral confirmó artistas y cómo comprar entradasLa sexta edición será los días 12 y 13 de octubre en Santa Fe.

Fuente: clarincom - 🕒 3. / 94Leer más »

Peso Pluma se fracturó el pie durante el festival Governor's Ball de Nueva YorkFue este domingo. El cantante mexicano terminó hospitalizado pero no se bajó antes del escenario pese al accidente. El video de este momento.

Fuente: LAVOZcomar - 🕒 5. / 82Leer más »

Presidente de Argentina se reúne con funcionarios alemanes durante controvertida gira por EuropaPresidente de Argentina se reúne con funcionarios alemanes durante

controvertida gira por Europa

Fuente: LAVOZcomar - □□ 5. / 82Leer más »

Presidente de Argentina se reúne con funcionarios alemanes durante controvertida gira por Europa
Presidente de Argentina se reúne con funcionarios alemanes durante controvertida gira por Europa

Fuente: LAVOZcomar - □□ 5. / 82Leer más »

Milei se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz durante su gira en Europa
Tras su paso por España, el presidente Javier Milei se entrevistó hoy en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Fuente: telefenoticias - □□ 9. / 68Leer más »

Festival por los 35 años de FM La Tribu
Habrá artistas y bandas en vivo, pero además se instalará una feria de colectivos y organizaciones, donde estarán desde la editorial independiente Tinta Limón hasta Télam y el CELS.

Fuente: pagina12 - □□ 4. / 92Leer más »

Festival de Avignon: denuncias y polémicas en la apertura del encuentro teatral más glamoroso de Europa

Categories General

- Post author By adminzeit
- Post date July 3, 2024

CompartirEscucharAntes de pasar a la polémica, vale la pena recrear el entorno en donde se produjo: el sábado a la noche se realizó la apertura del Festival de Avignon. Fundado en 1947 por Jean Vilar, el encuentro que tiene lugar en la bella ciudad del sur francés se ha transformado en uno de los festivales más importantes del mundo. Su actual director artístico es el portugués Thiago Rodrigues, actor y director que estuvo el año pasado en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y que es el primer extranjero en diseñar la programación de este festival en que se presentarán trabajos de los argentinos Lola Arias, Mariano Pensotti y Tiziano Cruz. Vilar presentó la 78° edición en los siguientes términos: “Este encuentro es un momento vital de descubrimiento de lo desconocido, de despertar de los sentidos, de amor a la diferencia, de debate sobre los desafíos de nuestro tiempo (...). Amamos las artes escénicas y compartimos ese amor con nuestro público. Y ese amor combativo debe ser celebrado”. Para la apertura del festival, a la cual asiste lo más granado de la elite europea, programó en el monumental Patio de Honor del Palacio de los Papas un espectáculo de la española Angélica Liddell. El estreno mundial de *Dämon* generó en el mismo momento y al día siguiente una amplia repercusión. Hubo denuncias, intercambios de opiniones y una especie de grieta entre la artista y la crítica francesa. Aquello que adelantaba el curador portugués sobre un encuentro vital para el descubrimiento de lo desconocido tomó otras densidades, otras entidades. En plena apertura del prestigioso festival francés, la artista arremetió contra la crítica especializada, lo cual generó un amplio malestar de los aludidos Christophe Raynaud de Lage. Para la obra, Liddell se inspiró en el cineasta sueco Ingmar Bergman, que escribió el guion de su funeral como si se tratase de su última obra maestra. En escena, la intérprete española “invita a contemplar nuestras fantasías enterradas y nuestros terrores no contados”, anticipaba el programa. Según las crónicas en los medios, en el montaje convive un intérprete vestido de Papa con música electrónica, sombras sobre muros góticos con referencias históricas y los propios fantasmas de la creadora. Pero en un momento, la creadora arremetió contra los periodistas especializados que la critican. En la escena llamada Humillación, recitó extractos de las críticas que los profesionales, la mayoría de prensa gráfica, escribieron sobre ella. Para dejar en claro lo dicho, menciona a los diarios y a los nombres de los críticos de medios como *Le Figaro*, *Le Monde* o *Libération*. Encarando a las 2000 personas que la observaban, preguntó si alguno de ellos estaba presente. Finalmente, se levantó su pollera y le mostró el trasero al público. Querellas Los ecos no se hicieron esperar. Al otro día, Stéphane Capron, periodista francés, querelló a la artista por “injurias públicas”. Según un cable de AFP, le reprocha a la directora haber citado fragmentos de sus antiguos artículos publicados en *Sceneweb* hace una década. El periodista asegura que otros colegas ridiculizados no fueron insultados, y pidió “que las injurias sean retiradas del espectáculo hasta el final del Festival de Avignon”. El diario *El Mundo*, de España, agrega que el crítico François Capron, de *France Inter*, y a quien Liddell llama “cabrón” (por el juego de palabras con su apellido), también presentó una demanda contra la española. Según la crítica de *Le Monde*, Joëlle Gayot, el momento en el que la creadora muestra sus nalgas al público, es su respuesta grosera a quienes la artista considera que no están a su altura. “¿Por

qué seguir escribiendo sobre alguien que te lincha en vivo?”, se pregunta. El director del festival declaró a la agencia AFP que “las palabras expresadas en el escenario como parte de un proyecto artístico no pueden considerarse como una posición del festival”. De paso, recordó que Avignon “defiende la libertad de creación, la libertad de expresión y la libertad de prensa” y que su posición es “no interferir en la integridad de las obras presentadas”. Como era de imaginar, también habló la creadora española. Durante una conferencia de prensa realizada al día siguiente explicó que su “odio hacia los críticos”, que según ella “comparte” con el cineasta sueco Ingmar Bergman, fue la fuente de inspiración de este montaje que tiene previsto otras funciones en grandes escenarios europeos. “Mi obra es una bofetada a los críticos y, de hecho, me gustaría poder dar físicamente esta bofetada a todas esas personas que, impunemente y de manera banal, me han hecho daño -declaró-. No puedo hacer eso físicamente (...); pero tampoco sería posible porque la gente presentaría una denuncia contra mí y terminaría en la cárcel”. La escena que generó el debate tiene cierta semejanza a cuando el Grupo Krapp, en la jornada de cierre del FIBA de hace años, en un pasaje de Réquiem leyó fragmentos de críticas y comentarios aparecidos en medios periodísticos. Pero, más allá de dichos e ironías internas que circularon en el momento, aquello no pasó a mayores. En 2011, la creadora española trajo al porteño Teatro San Martín la obra Yo no soy bonita. Se la presentó en estos términos: “Es una obra en la que Liddell ofrece su cuerpo como materia y como agente para cuestionar y desmitificar los roles que les toca representar a las mujeres en una sociedad violenta”. La española Angélica Liddell estuvo en Buenos Aires en 2011, en el marco del FIBA, donde presentó Yo no soy bonita. Festivales de Buenos Aires

Días antes de su estreno, la polémica creadora decía a LA NACION: “La violencia de la que hablo está fundamentalmente en mi infancia, pero considero que los métodos que utilizo para hablar de ella no son violentos. La violencia está en mi memoria y el resto son elementos estéticos. Esa sangre real que brota de mi cuerpo de función en función es simplemente una materia expresiva más, como puedo utilizar la tierra o lo que sea (...). Lo único que intento es que la gente sea capaz de ejercitar la compasión, la piedad y que pueda comprender mejor al mundo”. Elogiada como criticada por el público como por los medios, hay algo que cierto: los trabajos Angélica Liddell no pasan inadvertidos. Alejandro Cruz Temas Performance Teatro FIBA (Teatro) Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project Otras noticias de Performance Se llevó 243.000 dólares. La artista Lola Arias, la creadora de Campo minado, ganó el Premio Internacional Ibsen: “Esto es un sueño” En el Puente de la Mujer. Marta Minujín cerró la Bienal de Performance con perfume y una lluvia de pétalos Testosterona. Un cautivante cuerpo performático sobre la construcción de lo masculino

Fuente

Festival d'Avignon 2024 : les artistes argentins en résistance

Trois auteurs et metteurs en scène, malmenés en Argentine depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, trouvent au festival une tribune salvatrice. Et luttent contre la destruction du secteur culturel de leur pays. Eugenia Kais

Réservé aux abonnés

Mettre à l'honneur de ce 78 festival la diversité de la langue espagnole. Montrer sa richesse dans la littérature, le cinéma et les arts, vivants ou plastiques. Ce pari, **Tiago Rodrigues** le relève en conviant trois auteurs argentins, dont l'artiste **Tiziano Cruz**, 36 ans, qui la bouscule. Car le titre même de l'œuvre qu'il présente pour la première fois en Europe, **Wayqeycuna** (Mes frères à moi) renvoie à sa langue maternelle, le quechua, qu'il ne parle pas, interrogeant ainsi « la manière dont l'espagnol, au-delà des œuvres brillantes qu'il a produites, a aussi été la langue d'un colonialisme qui a envahi ma culture et contribué à faire disparaître d'autres langues, dont la mienne ». **Wayqeycuna** est le dernier volet d'une trilogie démarrée en 2015, après le décès de sa sœur, victime à 18 ans d'une négligence médicale dans sa province de Jujuy, au nord-ouest de l'Argentine. « J'ai peu à peu pris conscience que ce n'était pas un cas isolé mais une pratique systématisée dans une société qui annihile nos corps d'indigènes, parce qu'elle a le désir d'être blanche », expose-t-il au téléphone en visio depuis l'Argentine, soucieux que la reconnaissance internationale dont il bénéficie permette à d'autres « d'ouvrir des portes ». « Dans ce pays complexe qu'est l'Argentine, où le racisme, la xénophobie, la peur des pauvres n'ont pas disparu, nous, artistes indigènes, n'avons pas besoin qu'on parle à notre place. Faire des performances ou du théâtre, pratiques historiquement réservées aux classes moyennes ou supérieures, est un acte de résistance qui permet d'occuper un espace dont nous avons été privés. »

Résister : le mot est prononcé et trouve un triste écho dans l'actualité récente de l'Argentine. Car fin novembre dernier, Javier Milei y a été élu président et a rapidement entrepris de démanteler les acquis sociaux des dernières années, depuis la remise en cause de l'avortement — légalisé fin 2020 — jusqu'à la loi dite de « cupo trans », qui instaure depuis 2021 un quota de 1 % de personnes transgenres dans toute administration et entreprise publique. C'est grâce à elle que Nacho a pu se faire

embaucher comme chauffeur, à sa sortie de prison. Il est l'un des six « performeurs » — quatre femmes, un homme et une femme transgenres — de *Los Días afuera* (Les Jours dehors) présenté par Lola Arias, née en 1976 et récompensée cette année du prestigieux prix Ibsen (seconde femme distinguée après Ariane Mnouchkine en 2009, et première artiste latino-américaine).

Pour chacune de ses créations, qui relèvent d'un théâtre-documentaire prisé en Argentine, elle enquête pendant des années (interviews, consultation d'archives...) avant d'écrire une pièce puis de la monter avec les vrais protagonistes de ces histoires. Dans *Campo minado* (Champ de mines, 2016), joué à guichet fermé pendant quatre ans, six vétérans anglais et argentins décortiquaient sur scène le (ur) traumatisme de la guerre des Malouines (1982). C'est en 2019, lors d'un atelier de cinéma et de théâtre donné à la prison pour femmes d'Ezeiza, en banlieue de Buenos Aires, qu'a surgi l'idée d'un film consacré à la vie en prison (Reas, présenté à la dernière Berlinale) puis d'une pièce-comédie musicale sur « le temps de la libération, le retour à la maison, à l'emploi, la réadaptation après l'enfermement. Plus j'ai enquêté, plus j'ai réalisé à quel point personne, en Argentine et au-delà, ne veut parler ni penser à ce que vivent les emprisonnés. Et dans ce système auquel on n'a pas accès, violent, binaire, les personnes trans sont particulièrement discriminées », explique la metteuse en scène, de retour à Buenos Aires pour répéter, entre deux manifestations contre la « thérapie de choc » du nouveau président.

Destruction de l'INCAA — le CNC argentin —, de l'Institut national du théâtre et du Fonds national des arts, fermeture du populaire Ciné Gaumont de Buenos Aires, stagnation des budgets des théâtres publics (malgré une inflation à plus de 200 % en 2023), licenciements au sein de la Bibliothèque nationale, baisse drastique des ressources du Conicet, l'organisme public de recherche scientifique... « Ce gouvernement achève de détruire un secteur culturel déjà très abîmé », déplore Lola Arias. « Le discours de Javier Milei oppose les gens qui meurent de faim en Argentine, où 50 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, et les artistes, décrits comme des fonctionnaires du précédent gouvernement, abreuvés d'aides, narcissiques et dangereux : ma crainte est que cela génère un rejet et une haine des artistes, et légitime la violence, comme on le voit déjà envers certaines minorités », s'alarme **Tiziano Cruz**. La veille de notre entretien in visio, quatre personnes lesbiennes ont été la cible d'un cocktail molotov lancé par un voisin, dans un quartier populaire de la capitale — trois sont mortes.

Depuis la crise économique de 2001, les Argentins sont devenus maîtres du système D. C'est d'ailleurs parce qu'il sentait « que ce qui se passait dans les rues était plus intéressant que ce qui se jouait dans les salles de théâtres » que Mariano Pensotti a fondé, en 2005 et sans subvention, le groupe Marea — avec, notamment, la scénographe Mariana Tirantte et le musicien Diego Vainer — dont les premières créations étaient données dans l'espace public. « Nous n'avions pas prévu de faire un théâtre ouvertement politique, ou qui refléterait cette crise. Néanmoins nos fictions se sont nourries de ce contexte et l'ont aussi donné à voir sous une forme différente. » Aujourd'hui encore, son travail brouille les frontières entre réel et fiction. Dans *Una sombra voraz* (**Une ombre vorace**), un alpiniste en fin de carrière tente l'ascension de la montagne où son père a disparu trente ans plus tôt. Son histoire est adaptée au cinéma, et voilà que le fils alpiniste se retrouve face à son double-acteur. Plutôt habitué aux scénographies remarquables (dans *La Obra*, un demi-cylindre de bois tournait lentement, alternant les décors et personnages), il a imaginé ici une forme nomade destinée à être jouée aux alentours d'Avignon, dans des centres sociaux, des monuments historiques, à l'air libre... Interrogé pendant la tournée en Italie de *La Obra*, il n'envisage pas de quitter Buenos Aires où il vit toujours à 51 ans. « Je ne veux surtout pas romantiser ce qui se passe, faire croire que cette nouvelle crise pourrait être une

source de créativité. Mais je sens ici une vitalité et un mouvement de résistance dont je veux faire partie. »

Soliloquio de **Tiziano Cruz**, du 5 au 7 et du 11 au 13 juillet à 18 h, gymnase du lycée Mistral (2h).

Wayqeycuna de **Tiziano Cruz**, le 10 juillet à 18 h, les 11, 12 et 13 à 11h, le 14 à 11h et 18h, gymnase du lycée Mistral (1h10).

Los Dias afuera de Lola Arias, du 4 au 10 juillet (relâche le 6), à 18h, Opéra Grand Avignon (1h45).

Une ombre vorace de Mariano Pensotti, du 2 au 20 juillet (relâche les 7 et 14) à 20h, Avignon et alentours (1 h15).

Que donnent les spectacles du In ? Que voir dans le Off ? Du 29 juin au 21 juillet, nos journalistes Théâtre suivent au plus près l'actualité toujours bouillonnante du festival.

« Los días afuera », des vies exaltées après l'enfer de la prison

À Avignon, l'Argentine Lola Arias nous immerge au plus près des désirs et des rêves d'un groupe d'ex-détenues cis et trans qui, après avoir vécu l'enfermement, ont fait le choix de la liberté et de la joie.

Du fond de la salle, il et elles arrivent. Robes longues noires paillettes pour les unes, costards noirs chics, pour les autres. Elles (on parlera du groupe au féminin) ne sont pas peu fières. Après des années de galère, dont de nombreuses passées derrière les barreaux, elles sont prêtes à mordre la vie à pleines dents, à profiter à mille pour cent de l'existence. Les privations, les petites vexations, les humiliations, ces ex-détenues savent ce que c'est. La misère, la colère qui rend dingue, le besoin vital de voler, de se prostituer pour survivre, tout cela leur est connu. Les bidonvilles, l'alcoolisme, la drogue sont des souvenirs bien précis.

Devant nous, sorties de l'enfer, les interprètes se racontent, évoquent autant leurs souvenirs d'avant prison que leur désirs d'après. Femmes cis et trans, jeunes filles, homme trans, bies, lesbiennes, elles sont plurielles et multiples. Les couleurs, le goût du plaisir, les saveurs de la liberté, voir les étoiles dans le ciel, se promener sur la plage, elles ne demandent que ça. Et c'est promis : des paillettes, des confettis, les protagonistes de ces récits vont en mettre partout jusqu'à déborder de la scène pour envahir la salle.

► 5 juillet 2024

La liberté, ça swingue !

À la manière d'une comédie musicale, **Lola Arias** poursuit au plateau le documentaire *REAS*, réalisé en prison. Suivant le quotidien d'anciennes détenues, elle fait de leur vie une fable des temps modernes. Devenues depuis soignantes, chauffeuses de taxi, expertes en droit ou travailleuses du sexe, elles donnent à voir, avec réalisme et sans pathos, leurs conditions de détention. Mais, clairement, ce qui les booste et les fait vibrer, là, sur les planches, c'est cet avenir loin des barreaux et tout ce qu'il renferme de promesses.

© Eugenia Kais

Dansantes et chantantes, dans un décor qui rappelle les faubourgs de Buenos Aires, les six performeuses se reconstruisent sous nos yeux dans une sorte de music-hall qui emprunte ses codes au voguing et au soap opera. Sous des airs de cumbia, leurs vies s'illuminent et explosent sur le plateau en mille éclats de joies. Portées par la mise en scène certes efficace et psychédélique, mais un peu trop sage, de Lola Arias, nos sirènes argentines nous secouent, nous charment et nous mettent K.O.

Détonnant autant qu'attachant, *Los días afuera* vaut pour ses interprètes, toutes extraordinaires, pour ses chants entraînants et pour ces vies hautes en couleurs. Véritable hymne à la liberté, la nouvelle création de la lauréate 2024 du prestigieux Prix Ibsen n'a pas fini cette saison de faire tourner la tête des européens. De Paris à Barcelone, en passant par Oslo et Créteil, laissez-vous séduire par cette folie toute almodovarienne et ces extravagances si réjouissantes qu'on en oublie nos propres soucis. C'est beau, c'est fun. Alors entrez dans la danse !

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore – Envoyé spécial à Avignon

« Los días afuera » : après la prison, Avignon

L'autrice, metteuse en scène et réalisatrice argentine Lola Arias offre à un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres sorties de prison un espace d'espoir et de réparation. Sa forme est hélas trop figée et conventionnelle pour vraiment donner à voir ce que le théâtre est pour ces personnes : un lieu non pas seulement de représentation de la vie, mais aussi de transformation.

Pour Yoseli, Nacho, Estefanía, Noelia, Carla et Paula, Avignon a longtemps été aussi loin de leur horizon que leurs vies sont étrangères à celles des spectateurs du Festival. Cet écart, ce petit groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres sorties de prison le franchissent dans *Los días afuera* en surinvestissant d'abord les codes du théâtre, du moins tel qu'iels l'imaginent ou comme iels le voyaient avant d'être invité-es par Lola Arias à faire spectacle de leurs histoires personnelles. Les scintillantes robes rouges qu'iels portent tous-tes en montant sur scène, à l'exception de Nacho qui arbore fièrement un beau costard, disent à elles seules la grande chose que représente pour iels le simple fait d'être là, devant un public. Pour celui-ci, la chanson par laquelle le petit collectif ouvre la pièce est un seuil rassurant : **mis en scène par Lola Arias, ses cinq interprètes ne sont pas là pour culpabiliser qui que ce soit par le récit de leurs galères**. Aux yeux des ex-détenu-es, la musique apparaît d'emblée comme une possibilité d'habiter le présent, d'y retrouver une forme de liberté longtemps perdue. Elle réduit aussi la grande distance qui les séparent forcément de la salle, a fortiori dans le cadre d'événements théâtraux majeurs comme le Festival d'Avignon ou le Festival d'Automne où *Los días afuera* viendra poursuivre sa tournée française. **Faute d'être porté par une esthétique suffisamment solide et singulière, ce rapprochement a hélas tendance à souvent frôler l'exhibition.**

Le rideau rouge n'a pas encore été tiré pour laisser apparaître une voiture et un échafaudage – métaphore pour le moins appuyée des vies en reconstruction qui s'y racontent –, que Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula se présentent et formulent l'objet de leur prise de parole. Iels sont sorti-es de prison depuis 900, 1000 ou 1600 jours, annoncent-iels fièrement façon alcooliques anonymes. Et iels sont là pour exposer leurs parcours au sein d'une société qui ne les a pas aidé-es – la pauvreté et/ou les violences familiales les menant au trou et les y ramenant souvent à peine sorties, à défaut de meilleures solutions. ***Los días afuera* n'est pas leur première expérience artistique, et cela se sent en voyant l'assurance avec laquelle ces cinq personnes très différentes les unes des autres s'emparent du plateau et y alternent témoignages et chansons.** Avant de se mettre à l'épreuve de la scène, iels ont effet joué avec d'autres ex-prisonniè-res dans le film *REAS*, réalisé en 2022-2023 par Lola Arias pour donner forme à un travail de longue date dans des prisons de Buenos Aires. Ce long-métrage est la base du geste qu'iels déploient dans le spectacle : pour rejouer leur vie dans une prison de la capitale argentine, iels font déjà appel au langage de la comédie musicale, où les mondes marginaux sont habituellement peu présents, sinon de manière stylisée et romantique. On aurait pu s'attendre à ce que la pièce creuse cette démarche ou la déplace. C'est peu le cas. **Aussi l'intérêt de l'opération se limite-t-il presque entièrement à son existence elle-même.**

► 5 juillet 2024

Le préalable à *Los días afuera* que constitue *REAS*, la relation ancienne qu'entretiennent les ex-détenues entre elles et avec l'artiste, habituée à créer pour le cinéma et le théâtre avec des groupes de non-professionnels d'horizons divers – des vétérans de guerre, d'anciens communistes ou encore des enfants de migrants – ne sont expliquées dans la pièce qu'à mi-parcours, et encore brièvement. Il y avait pourtant là de quoi offrir de la profondeur à une création qui témoigne très concrètement de la capacité de l'art à changer la vie. De même, **donner à voir ou à sentir le processus de création du spectacle aurait sans doute permis entre les interprètes et leurs spectateurs une autre rencontre, plus distanciée et donc plus complexe que celle qui se produit en l'état.** L'entrelacement de chansons et de témoignages, et la facture très chorale de ces derniers, sont encore des barrières à la rencontre sensible que l'on pouvait espérer. Structurée par thèmes pour la plupart très attendus dès lors qu'il s'agit de la prison – le jour de sortie, les visites, la stigmatisation, la difficulté à trouver du travail une fois dehors... –, la pièce brosse davantage le portrait-type d'une ex-taularde en Argentine qu'elle ne permet d'accéder à la personnalité de chaque interprète. C'est d'autant plus regrettable que le peu d'ellux qui nous parvient est d'une altérité passionnante, qui mériterait que l'on s'y appesantisse davantage et sous une forme à la hauteur des singularités en présence. **La violence particulière qu'il y a à être une femme ou une personne trans détenu en Argentine a aussi tendance à se perdre au milieu de considérations plus générales sur les réalités de la détention pénitentiaire.** C'est pourtant un véritable phénomène social qu'éffleure *Los días afuera* : le doublement au cours des dix dernières années de la population de femmes et de personnes transgenres en prison, lié, pour beaucoup, aux nouvelles lois contre le trafic de drogue, qui touchent les grands revendeurs et non les grands trafiquants. Ce rapport à la drogue qu'entretiennent Yoseli et les autres, ainsi qu'au sexe et à diverses pratiques cantonnées aux marges de leur société comme de la nôtre, est extrêmement délicat à aborder auprès de publics qui y sont étrangers. La proximité de *Los días afuera* avec le théâtre-forum, mis en place dans les années 1960 par le Brésilien Augusto Boal afin d'aider des communautés opprimées à dénoncer elles-mêmes les situations d'injustice dont elles sont victimes, n'aide guère les cinq apprenties comédiennes et chanteuses à le faire sans verser dans l'exhibition évoquée plus tôt. Car, contrairement au spectateur de théâtre-forum dont la participation est essentielle, **le témoin de la pièce de Lola Arias demeure à la place muette qui est la sienne dans la grande majorité des salles de théâtre occidentales.** Sans doute cela n'empêche-t-il pas Yoseli, Nacho, Estefanía, Noelia, Carla et Paula de vivre la création comme un espace de réparation. Le pouvoir de transformation du théâtre aura déjà agi à leur endroit, ce qui n'est pas rien.

Los días afuera

Conception, texte et mise en scène Lola Arias

Avec Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefanía Hardcastle, Noelia Perez, Ignacio Rodriguez et Inés Copertino (musicienne)

Dramaturgie Bibiana Mendes

Collaboration artistique Alan Pauls

Traduction pour le surtitrage Alan Pauls (français), Daniel Tunnard (anglais)

Scénographie et décors Mariana Tirante

Chorégraphie Andrea Servera

Musique Ulises Conti, Inés Copertino, Augustin Della Croce

Lumière David Seldes

Vidéo Martin Borini

Costumes Andy Piffer

Assistanat à la mise en scène Pablo Arias Garcia

Régie générale David Seldes

Régie vidéo Martin Borini

Régie son Ernesto Fara

Montage de la production et des tournées Lison Bellanger, Emmanuelle Ossena (EPOC productions)

Direction de tournée Lucila Piffer

Administration et production Mara Martínez (Lola Arias Company)

Production Luz Algrantí, Sofia Medici

Production technique Ezequiel Paredes

Assistanat réalisation décor Lara Stilstein

Assistanat réalisateur CTBA Julián Castro, Florencia Galano

Assistanat de production Juan Manuel Zuluaga Bolívar

Assistanat à la scénographie Lara Stilstein

Assistanat à la régie générale Facundo David

Casting Tálata Rodríguez (GEMA films)

Conseil juridique Felix Helou

Travail social Soledad Ballesteros

► 5 juillet 2024

Production Lola Arias Company

Production associée Gema Films

Coproduction Complejo Teatral de Buenos Aires, Festival d'Avignon, Festival d'Automne à Paris, Théâtre de la Ville (Paris), Théâtre national Wallonie-Bruxelles, Festival Tangente St Pölten, Kaserne Basel, La Comédie de Genève, Maxim Gorki Theater (Berlin), Nationaltheatret (Oslo), Scène nationale du Sud-Aquitain (Bayonne), Le Parvis Scène nationale Tarbes-Pyrénées, La Rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve-d'Ascq, Next Festival, Théâtre national de Strasbourg, International Sommerfestival Kampnagel (Hambourg), Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Zürcher Theater Spektakel (Zurich), Künstler innenhaus Mousonturm (Francfort), The Brighton Festival, Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire, Fonds TransFabrik deutsch-französischer Fonds für darstellende Künste

Construction des décors Ateliers de construction du Théâtre National Wallonie Bruxelles

Avec le soutien d'Onda – Office national de diffusion artistique

Remerciements Gema Juárez Allen et Clarisa Oliveri, Rita et Remo Pauls, Lucia Arias, Roy Kaplan, Laura Nicolás, Mariana Volpi, Mellisa Aller

Représentations en partenariat avec France Médias Monde

Festival d'Avignon 2024

Opéra Grand Avignon

du 4 au 10 juillet (sauf le 6), à 18h

Grec Festival de Barcelona

les 13 et 14 juillet

International Summer Festival, Hambourg

du 8 au 10 août 2024

Zürcher Theater Spektakel, Zurich (Suisse)

du 15 au 17 août 2024

Kaserne Basel, dans le cadre du Festival Basel

les 20 et 21 août

Théâtre de la Ville dans le cadre du Festival d'Automne à Paris

du 3 au 5 octobre 2024

Théâtre de la Croix-Rousse, dans le cadre du Festival Contre-Sens, Lyon

du 17 au 19 octobre

MAC Créteil, dans le cadre du Festival d'Automne à Paris

les 6 et 7 novembre

La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq dans le cadre du Next Festival

14 et 15 novembre

Le Quai, Centre dramatique national d'Angers-Pays de la Loire

les 27 et 28 novembre

Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne

Les 4 et 5 décembre

Le Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées

les 9 et 10 décembre

Tandem Scène nationale d'Arras-Douai

les 28 et 29 janvier 2025

Théâtre national de Strasbourg

du 3 au 7 février

Théâtre national Wallonie-Bruxelles (Belgique)

du 12 au 15 février

deSingel, Anvers

les 21 et 22 février

Comédie de Genève

du 27 février au 1er mars

Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

du 19 au 21 mars

Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire

les 26 et 27 mars

KünstlerhausMousonturm Frankfurt am Main (Allemagne)

les 3 et 4 avril

Festival d'Avignon : «Los Días Afuera», les fortes du pénitencier

La metteuse en scène argentine Lola Arias laisse s'exprimer la singularité de ses six interprètes, femmes et personnes trans passées par la prison, grâce à un dispositif simple mais terriblement efficace. Ça, c'est le type même de pièce qui rend l'exercice critique difficile, *Los Días Afuera* de l'Argentine Lola Arias. Soit les parcours fracassés de quatre femmes cisgenres, et deux personnes trans, violentées, emprisonnées : «mille cent jours», annonce l'une ; «mille cinq cent treize», surenchérit l'autre. Qui dit mieux ? Donnons au moins leur prénom, on leur doit bien ça : formidables Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula, qui montent pour la première fois sur scène et exposent «leurs jours après» la prison pour femmes d'Ezeiza à Buenos Aires. Pas d'hommes cisgenres sur ce décor échafaudage de scène de concert, version pole dance, qui vire au drive-in – mais ils sont l'objet de toutes les plaintes : veulerie, tromperie, et lâcheté. Nacho, lui, est «garçon trans», aujourd'hui chauffeur de taxi et «psy de pacotille» quand les clients se racontent.

Misère en héritage

C'est à leur tour de se dire. Tout. La misère en héritage, la rue, la drogue, le vol, la violence systémique faite aux femmes et trans, les flics qui tabassent, les conditions de détention, la visite des familles explosées, les discriminations à l'emploi, au logement, le sexe et l'amour en prison, deux filles qui restent collées des nuits entières à mater des films d'horreur, Nacho et Estefania qui se souviennent de leur groupe de rock pénitentiaire, les Hors contrôle – en serait-il autrement ? –, c'était en 2012. Douze ans plus tard, la musique brusque l'Opéra d'Avignon dans une dramaturgie très simple : alternance de récits de soi, chacun, chacune son tour – personne ne se coupe –, et passages de danse-musique live avec chansons populaires version cumbia ; bien sûr que les paroles prennent en charge leur triste et lamentable histoire : «On ne choisit pas son destin, On ne sait pas ce qui viendra.»

Si, on sait, et rien ne va nous surprendre dans la mise en scène de cette restitution de la violence. Forte de son travail d'écrivaine, réalisatrice, femme de théâtre avec des ex-détenus, vétérans de guerre, enfants de migrants, Lola Arias opte pour une grammaire efficace : dérouler en série les autobiographies, et déverrouiller les corps dans des numéros de comédie musicale. Mention spéciale à Noelia, travailleuse du sexe transgenre – militante tabassée pour avoir défendu les droits des «putes» – qui s'éclate dans un numéro de voguing. On lira plus tard qu'elle compte aujourd'hui parmi les figures importantes des ballrooms en Argentine.

Ne pas enfermer

Alors le critique peut bien pointer la simplicité répétitive du dispositif, reste que ça fonctionne à plein régime pour ne pas enfermer – une fois de plus – ces six interprètes dans un format purement documentaire, et surtout leur garantir une parole singulière quand toutes les histoires se ressemblent tragiquement.

En ce jour de première, leur joie, la force de leur travail, la brutalité de leur présence ont tout emporté : les bémols du critique, les larmes de cette femme assise juste à côté, son bébé dans les bras, et le public debout... comme un seul homme ? Non. L'expression ne vaut plus rien, il faut en inventer une autre.

Pour aller plus loin :

BILLET DE BLOG 6 JUILLET 2024

Six femmes argentines, de la prison à la scène

Festival d'Avignon. L'Argentine Lola Arias a travaillé avec six femmes, anciennes détenues. Un film pour dire leur détention dans les prisons argentines, puis un « documentaire musical » pour dire et danser leur vie après : « Los dias afuera ». Un spectacle très enjoué.

[Signalez ce contenu à notre équipe](#)

Inconnue en France et cependant lauréate du prix Ibsen 2024, la metteuse en scène et réalisatrice argentine Lola Arias, invitée au festival d'Avignon, a la fibre sociale. Elle a travaillé, par exemple, sur les enfants de migrants, ou les anciens communistes de son pays. Son spectacle *Los dias afuera* rassemble en scène six anciennes détenues, la plupart ayant été des mules pour le transport de la drogue (souvent pour subvenir à leurs besoins, nourrir leurs enfants, etc.), confondues à l'heure de prendre l'avion (souvent pour la première fois) pour l'Europe. Elles se sont retrouvées en prison.

Lola Arias a réalisé un film titré *REAS*, tourné dans une prison désaffectée et interprété par quatorze anciennes détenues. Le film se focalisait sur le vie en détention, le spectacle qui a suivi s'est, lui, intéressé à la vie après. Les six protagonistes avaient déjà participé au film, nommons les : Yosel, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula. Leur condamnation a plusieurs années de prison a brisé pour l'une ses études, pour une autre, des années loin de ses enfants, etc. Astucieusement, le décor montre, d'une part des espaces ouverts, et d'autre part installe sur scène une voiture, symbole de l'évasion.

Comme le souligne la metteure en scène, les six ne sont pas des expertes des milieux carcéraux, ni de la justice, elles ne sont pas non plus à l'origine des actrices et des danseuses professionnelles ; Mais, d'une certaine façon, avec les expériences du film et du spectacle, elles sont devenues fortes en tout. Leur aisance sur la scène est patente, leur plaisir à jouer communicatif, elles racontent des choses parfois très dures (les amours brisés de l'une, les enfants loin d'une autre, etc.) mais tôt ou tard la danse et la musique ont le dernier mot. Noelia, travailleuse du sexe transgenre les a initié au voguing. Et hop !

Festival d'Avignon 2024 : des ex-détenues en Argentine se racontent dans la touchante comédie musicale "Los dias afuera" de Lola Arias

Lauréate du prestigieux prix Ibsen 2024, la metteuse en scène argentine rappelle que le théâtre peut servir d'écrin à des histoires authentiques portées par les personnes qui les ont vécues.

Article rédigé par Yemcel Sadou

France Télévisions - Rédaction Culture

Publié le 06/07/2024 15:19

Temps de lecture : 4 min

La pièce "Los dias afuera" de Lola Arias présentée au **Festival d'Avignon** 2024. (EUGENIA KAIS)

Beaucoup de larmes sur scène et une ovation debout du public encore touché par la sincérité des artistes sur scène à Avignon. Il faut dire que de la prison, en Argentine, à la scène de l'Opéra Grand Avignon, la traversée du désert est émouvante. Dans *Los dias afuera* ("Les jours dehors"), la metteuse en scène Lola Arias raconte le parcours de Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula. Ils ont été élevés dans des bidonvilles, enlevés par un réseau de prostitution à 17 ans ou ont contracté des dettes pour étudier à l'université.

948, 1106, 1100, 1513 jours... Cinq femmes et un homme trans qui ont tous fait de la prison. Désormais soignantes, chauffeuses de taxi ou travailleuses du sexe, elles se remémorent leurs conditions de détention et racontent le retour à la liberté. Lola Arias, lauréate du prestigieux prix Ibsen 2024, fait écho à un phénomène social en traitant de l'incarcération féminine dans son pays. La population de femmes en prison a doublé ces dix dernières années, de même que le taux de personnes transgenres en détention.

Los dias afuera est la suite de *Reas*, un documentaire de Lola Arias tourné en 2019 avec les comédiennes de la pièce et d'autres détenues. Si le film se focalise sur la vie en prison, la pièce, elle, raconte davantage les conséquences de cette expérience carcérale et le retour dans la société.

Sur un échafaudage métallique, à côté d'une voiture avec un fond vert projetant des rues évoquant les faubourgs de Buenos Aires, les six anciens détenus se replongent dans leurs souvenirs façon Broadway. Le récit est tiré de leurs histoires personnelles. "*Jouer des codes du music-hall permet de dire le monde de l'enfermement sans en reproduire la stigmatisation*", indique Lola Arias dans un entretien accordé à l'équipe du Festival.

La dramaturge a procédé à des entretiens individuels avec les ex-prisonniers pour dégager des scènes fortes qui permettent au public de s'imaginer leur vie après la prison. Le quartier transformé, la difficulté de trouver du travail, les petits boulots non déclarés, précaires et éphémères, la vie de mère, mais aussi la transidentité et son traitement par la police... autant d'obstacles à surmonter. "*Lorsqu'on est un homme trans, on ne survit pas dans une prison d'hommes*", rappelle Nacho. Idem pour Noelia, femme trans. Ces personnages, qui ont payé leur dette à la société, reprennent peu à peu goût à la vie et aux petites joies de la liberté : revoir les étoiles, promener le chien Donatello, voyager, conduire ou rester au bord d'une autoroute.

La détresse de leur existence est magistralement mise en musique par Inès Copertino avec des chansons taillées sur mesure. La peur de dormir seul ainsi que les rapports entre détenus et l'administration pénitentiaire donnent naissance à un titre aux airs de cumbia, un genre musical colombien où les tambours, les ocarinas et les flûtes de roseau sont rois. Des épreuves que ces femmes et cet homme ont vécues dans leur chair. *"La musique et la danse leur permettent de se les réapproprier et de les partager"*, explique Lola Arias.

Les intermèdes musicaux sont de précieuses échappatoires, des bijoux de pureté qui permettent au public comme aux comédiennes de s'évader de ces histoires difficiles. Ces personnages montrent que tout le monde a droit à des moments de bonheur et d'évasion. *"Peu importe ce qu'on était"*, chante l'ensemble au début de la pièce.

"Tu ne pourras rêver que quand tu seras libre". Aujourd'hui ces femmes le sont, mais la peur de retourner en prison est toujours là. *"Avec cette pièce, ces personnes qui ont été privées de liberté peuvent aller à la rencontre du monde et s'exprimer par elles-mêmes devant un public"*, souligne la metteuse en scène. L'enfermement reconstitue une société à part et la force du vécu, partagé par d'autres, permet de tenir. En se racontant l'histoire de leurs tatouages – un lion en référence à la force d'un jeune fils séparé de sa mère ou une Tour Eiffel, symbole d'un autre monde – les personnages s'imposent de *"ne jamais pas abandonner"*.

Aujourd'hui, ces artistes se retrouvent pour la première fois en France et leur émotion sur scène dépasse leurs attentes. Les comédiennes ont éclaté en sanglots devant un public tout aussi ému qu'elles. *"Beaucoup d'entre elles n'avaient jamais traversé la mer ni pris un avion. Elles se retrouvent sur l'une des plus grandes scènes d'Europe"*, note Lola Arias. Avec *Los dias afuera*, l'artiste argentine donne une belle leçon d'humilité et d'acceptation sur la rédemption et la réinsertion sociale des anciens détenus.

"Los dias afuera" de Lola Arias, jusqu'au 10 juillet à l'Opéra Grand Avignon dans le cadre du Festival d'Avignon

Du 3 au 5 octobre 2024 au Théâtre de la Ville à Paris et en tournée dans toute la France

AVIGNON, LOLA ARIAS MET EN SCÈNE « LOS DIAS AFUERA » D'EX-DÉTENUS

Une comédie musicale sur et par d'ex-détenus qui disent leurs "dias afuera". © Eugenia Kain

L'Argentine Lola Arias a choisi la comédie musicale pour dire la vie impossible des prisonnières femmes et transgenres, leurs sorties, leurs rentrées, leurs vies morcelées, mais malgré tout le destin inédit qu'ils et elles écrivent sur scène.

L'idée de départ de *Los dias afuera* est née derrière les barreaux d'une prison argentine pour femmes où Lola Arias animait des ateliers de théâtre et de cinéma. Dans ce pays plus encore que dans le reste du monde, c'est la misère, l'absence de services publics, les inégalités sociales, le sexisme, la corruption et la violence vécue depuis l'enfance qui sont les principales causes de l'emprisonnement. Les prisonnières sont adolescentes lorsqu'elles sont condamnées pour la première fois à la prison et le cycle s'enchaîne sans aucune perspective de s'en sortir. S'ajoute l'injustice suprême qui conduit les magistrats à condamner lourdement les consommateurs de drogue et les petites mains alors que les trafiquants vivent royalement dans leurs fiefs.

Dans ces conditions, il n'est guère besoin de chercher bien loin pour faire théâtre, les récits des prisonnières et des transgenres réunis par Lola Arias ont en soi une force assez grande pour bâtir une dramaturgie autour de leur biographie.

Le récit des « jours dehors ». Il faut néanmoins construire une fiction, faire des choix de dramaturgie. Le Covid ayant bloqué le projet, Lola Arias a commencé par faire un film, *Reas*, plus axé sur la période carcérale des acteurs et actrices. Il est lui aussi diffusé à Avignon. Puis est venue l'invitation du festival, alors l'équipe s'est remise au travail, envisageant dès lors de centrer le récit sur les témoignages de la période hors carcérale de ces personnes qui très souvent ne cessent d'entrer et de sortir des centres pénitentiaires. On imagine aisément que cette liberté, ces « jours dehors » comme l'indique le titre, ne sont pas des jours aisés. Retrouver les enfants, chercher un travail et le garder, sont les préoccupations premières dont la pièce témoigne à travers les expériences de Carla, Estefania, Nacho, Noelia, Paula et Yoseli.

La comédie musicale s'est imposée comme la forme théâtrale la plus adéquate pour ce projet. Celle qui assurait une distance assez grande entre la dramaturgie et le réel pour permettre aux comédiens et comédiennes d'interpréter leur rôle. Avec l'aide d'une musicienne Inés Coppertino qui joue sur scène de la guitare, de la batterie et du piano, l'équipe a dû travailler durement pour acquérir le niveau nécessaire en danse et en jeu théâtral, mais aussi pour écrire le texte qui, de témoignages est devenu répliques théâtrales. Toute la puissance de l'art qui, comme le note justement Lola Arias « *leur permet de réécrire leur destin* ».

Vous l'aurez compris, la comédie musicale n'a rien à voir avec les productions de Broadway, l'exigence technique est moins importante, le produit moins lissé mais porteur d'une qualité unique : une émotion gigantesque qui a gagné la salle, et Yoseli qui, au milieu de l'ultime tirade lors de la première représentation de la pièce, n'a pu retenir ses larmes. Une émotion qui trace aussi la limite du genre.

Los dias afuera, de Lola Arias. Festival d'Avignon, à l'Opéra Grand Avignon du 4 au 10 juillet. La pièce tourne ensuite à Barcelone, Hambourg, Zurich, Basel, Berlin, Sankt Pölten, Oslo, Bruxelles, Anvers, Genève et Francfort et en octobre à Paris et Lyon, en novembre à Créteil, Villeneuve d'Ascq et Angers, en décembre à Bayonne et Tarbes. Puis, en 2025 à Arras, Strasbourg, Bordeaux et Orléans.

AVIGNON - CRITIQUE

« Los Días afuera » de Lola Arias : un théâtre pour la vie

OPÉRA GRAND AVIGNON /
CONCEPTION, TEXTE ET MISE EN
SCÈNE LOLA ARIAS

Publié le 7 juillet 2024 - N° 323

Après le film *Reas* (œuvre sur le quotidien, en prison, de personnes cisgenres et transgenres), l'autrice et metteuse en scène argentine Lola Arias se tourne vers le théâtre musical pour créer le second volet d'un diptyque à la croisée du social, du documentaire et de l'artistique. *Los Días afuera* donne la parole à cinq femmes et un homme qui témoignent de leur vie d'ex-détenus.

Leurs noms sont Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefania Hardcastle, Noelia Perez et Ignacio Rodriguez. Tout ce qui est raconté dans *Los días Afuera* est tiré de leur existence personnelle. Accompagnés, sur scène, par la musicienne Inés Copertino, ces femmes et cet homme partagent avec nous, par le biais d'une succession de numéros de théâtre musical, ce qu'il et elles ont vécu à l'intérieur de la prison d'Ezeiza, dans la banlieue de Buenos Aires, puis à l'extérieur, après en être sortis. C'est dans ce centre pénitentiaire que Lola Arias les a rencontrés, à l'occasion de la présentation d'un de ses films (*Teatro de guerra*), puis a mis en place un atelier de cinéma et de théâtre. Cette rencontre fut si forte que la metteuse en scène et cinéaste a décidé de réaliser, avec ces détenus, un film sur leur quotidien. Puis un spectacle. Arts de résistance en prison, la musique, la danse et le chant étaient, pour elles et lui, une façon de s'évader, de s'exprimer derrière les barreaux. C'est donc naturellement ces disciplines que Lola Arias a choisi de réinvestir lorsqu'elle a conçu ce projet de réinsertion sociale par l'art qui offre un nouveau départ aux interprètes de *Los días Afuera*, de nouveaux chemins de liberté.

De nouveaux chemins de liberté

Bien sûr, la puissance artistique de cette proposition entre théâtre et musique est relative. Carcan plutôt que caisse de résonance, la mise en scène conventionnelle de Lola Arias n'offre pas les possibilités de fulgurances auxquelles on aurait pu s'attendre. Mais l'essentiel n'est pas là. Ici, le théâtre va plus loin que le théâtre. La nécessité sociale et politique de cette proposition qui fuit le misérabilisme en chantant, en dansant, est évidente. *Los días Afuera* a permis à Yoseli, Paulita, Carla, Estefania, Noelia et Nacho de réaliser leurs rêves, de fuir un pays tombé aux mains de l'extrême-droite, de sortir de la précarité dans laquelle il et elles étaient enfermés. Ce spectacle donne également l'occasion à de larges publics de regarder, d'écouter le récit de la violence et de la stigmatisation qu'endurent, ailleurs comme ici, celles et ceux qui ont des parcours de vie différents. On s'attache évidemment à chacune de ces personnalités. On aime les voir se libérer, ensemble, du poids de leur passé. Sur scène, elles réécrivent leurs destins. Applaudissons leur mise en lumière aussi fort que l'on déplore ce que des gens arriérés et cruels, en prison comme en dehors, leur ont fait subir.

Manuel Piolat Soleymat

Festival d'Avignon : "Los dias afuera", qui est-on le jour d'après la prison ?

Comédie musicale latino queer, la création de Lola Arias navigue entre les larmes de la vérité et la joie du spectacle.

Cette édition du Festival d'Avignon est riche en dispositifs qui conjuguent structures métalliques sur lesquelles grimpent les acteurs et écrans vidéo qui permettent d'isoler une scène. C'est encore le cas de la très tonique comédie musicale Los dias afuera (Les jours dehors) qui est en quelque sorte la suite scénique d'un film que Lola Arias, artiste argentine installée à Berlin, a réalisé en prison. Les femmes cisgenres et les personnes transgenres qui habitent désormais la scène de l'opéra du Grand Avignon dénoncent notamment le système binaire de la pénitencière. Pour le reste, c'est en chantant, dansant, entre cumbia et voguing, riant que Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula déroulent leur vie de misère.

Davantage que des personnages de théâtre, ce sont des gens qui, passés par la prison, pour de nombreuses années par intermittence pour certains, débattent les épisodes terribles qui ont ponctué leur enfance, leur jeunesse, les histoires d'amour avec des types rapidement incarcérés, le soutien (ou pas) de leur famille, les grossesses qui se suivent dans une incapacité à les assumer, la drogue, la prostitution pour Noelia devenue militante pour la protection des travailleuses du sexe. Une autre a formé un groupe de punk rock en prison. " Peu importe ce qu'on était et ce qui vient, on verra ", chante l'une de ces rescapé(e)s avec qui on navigue entre les larmes de la vérité et la joie du spectacle.

Jusqu'au 10 juillet, 04 90 14 14 14, festival-avignon.com

A lire aussi

https://pictures.laprovence.com/cdn-cgi/image/trim.left=0,trim.top=90,trim.height=1015,trim.width=1800/media/hermes/20240706/20240706_1_6_1_1_0_obj29490495_1.jpg

■

Avignon. Los dias afuera : une œuvre joyeuse et un tableau sans concession

Sonia Garcia Tahar

Au milieu des échafaudages, les six actrices de « Los dias afuera » reconstruisent leurs vies. Crédit : Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon /Sonia Garcia

Un grand échafaudage, un écran qui le surplombe et une voiture de cinéma avec fond vert en arrière-plan. Telle est la scénographie de Los dias afuera, deuxième opus que l'artiste argentine Lola Arias créé avec des femmes cis (dont le genre est conforme à celui attribué à la naissance, N. D. L. R) et transgenres récemment sorties de prison, après la sortie de son film REAS.

Elles sont six. Ou plutôt « iels » sont six. On les sent dures. Et fragiles en même temps. Alors que le public plonge très vite dans une ambiance un peu ciné, avec des actrices qui ne parlent qu'avec micro, et chantent de tout leur cœur des airs populaires de cumbia, on mesure rapidement la prouesse qu'elles accomplissent en s'exposant ainsi aux yeux de tous, en affrontant les regards et les jugements sur leurs vies.

Et quelles vies ! Très loin du théâtre documentaire, en composant avec les références culturelles qui sont celles de ses actrices, Lola Arias réalise avec beaucoup de générosité et de tendresse une œuvre joyeuse mais dresse un tableau sans concession d'une société argentine injuste et violente, où les plus pauvres n'auront jamais droit qu'au malheur. Au détour de scènes tournées comme une telenovela, le spectateur prend en pleine face les détails sordides de vies abîmées. La rue dès treize ans et ses réseaux de prostitution, les mères alcooliques ou droguées, les arrestations arbitraires, les enfants qu'on n'arrive pas à élever, et qui pleurent en allant voir maman au parloir, l'impossibilité du retour à l'emploi et la grande précarité de quasi SDF. Derrière l'angoisse perceptible, des espoirs, des couleurs et de la musique. De la pugnacité aussi. Sans trahir ces femmes, Lola Arias livre là une œuvre très émouvante, qui donne fort à réfléchir en pleine ère Milei.

« Los Dias Afuera », à l'Opéra grand Avignon jusqu'au 10 juillet à 18 h. Durée : 1 h 45.

0 commentaire [Commenter cet article](#) ■

Théâtre

04.07.2024 → 10.07.2024

Avec « Los Dias Afuera », Lola Arias fait chanter les invisibles à Avignon

par Amélie Blaustein-Niddam

07.07.2024

La cinéaste et metteuse en scène Lola Arias ajoute à son remarqué *REAS* (qui a reçu le prix du documentaire aux Films de femmes de Créteil) une adaptation pour le théâtre. Un geste généreux, mais trop fragile.

« On ne choisit pas son destin »

Los Días Afuera flirte avec le cinéma. Le projet est le suivant : Lola Arias a tourné un film dans une prison désaffectée, avec d'anciennes détenues de la prison pour femmes d'Ezeiza à Buenos Aires, appelée *REAS*. La pièce en est la seconde partie. Elle est conçue ainsi, avec une scène d'ouverture magistrale. On les voit tous, elle et lui (l'une des ex-détenues est aujourd'hui un homme trans) en tenues de soirée ultra glam. À la manière d'un music-hall, elle et lui nous racontent depuis combien de jours ils sont libres. Puis, on découvre le décor : une grande structure métallique abritant une musicienne et une voiture sur le côté, habitacle de tous les voyages.

Le spectacle est un chœur, révélant combien la prison est un marqueur social. Sur scène, nous rencontrons des comédien.n.e.s amateur.e.s : Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefania Hardcastle, Noelia Perez et Ignacio Rodriguez. La pièce a un seul objectif : les rendre visibles. Pourtant, cela ne suffit pas à en faire un grand spectacle. La structure pèse sur le fond. Elle fonctionne par des tableaux sur-dessinés : un fait est annoncé puis mis en scène sous forme de tableaux qui s'enchaînent. Bien que cela n'altère en rien la puissance du projet, cela brouille parfois notre attention et notre sensibilité.

« La nuit est faite pour danser »

La pièce a des allures résolument pop. Souvent, elles et lui nous donnent envie de danser, comme dans un clip sur MTV. La vidéo est utilisée en direct avec un fond vert. L'effet est très généreux et ça marche. Elles et lui se livrent à 200 %, dans une énergie bienveillante et contagieuse. Nous les suivons dans leurs pérégrinations entre l'intérieur et l'extérieur. On saisit les interactions et les liens qui peuvent se tisser entre le dedans et le dehors. Par exemple, deux protagonistes ont créé un groupe de rock « dedans » et continuent à se voir « dehors ». L'ensemble est une fête, légère et douce, sur des vies en pleine reconstruction.

Ce qui émerge réellement, c'est que la danse et la musique peuvent sauver une vie. Ici, elles et lui le montrent sans cesse. L'une fait du voguing toutes les nuits, une autre joue de la batterie. Il faut prendre *Los Días Afuera* comme une comédie musicale au thème sombre, mais à l'allure libre.

Festival d'Avignon 2024 : dans “Los Dias Afuera”, six ex-détenues argentines rejouent leurs vies cabossées... et ça décape

Entre théâtre documentaire et comédie musicale, Lola Arias propose un spectacle électrique. Où l'émotion et la vitalité des comédiennes font oublier les faiblesses d'une mise en scène un peu plate. Photo Christophe Raynaud de Lage

Réservé aux abonnés

Sur la scène de l'Opéra d'Avignon, les flamboyantes ex-taulardes – cisgenres et transgenres mêlées – racontent en danses et chansons leur authentique et terrible histoire. Et après le spectacle, hymne à la liberté retrouvée, on ne se souvient que de leur folle énergie, de leur bonheur à être là, à jouer sur la scène du **festival d'Avignon**, ce qu'elles n'auraient jamais pu imaginer, il y a peu encore dans leur prison pour femme d'Ezeiza à Buenos Aires. Face à leur résilience, on en a presque oublié leur tragédie... L'actrice, écrivaine, auteure-compositeuse-interprète, metteuse en scène et cinéaste argentine Lola Arias, 45 ans, a écrit et orchestré d'après leurs propres vies, leurs propres récits, cette électrique comédie musicalo-théâtrale où s'embrasent les destinées empêchées de Yoseli, Nacho, Estefania, Noella, Carla et Paula. Avec elles, elle a même fait un film, aussi, Reas (en attente de date de sortie en France). Los dias Afuera est la partie vivante du diptyque, qu'on retrouvera en octobre et novembre au Festival d'Automne.

Sur le plateau où se devine un décor en chantier et où une cette vieille voiture rouge sang qu'empruntent souvent les femmes filmées à l'intérieur en vidéo – Nacho s'est en effet reconvertie en chauffeur –, Lola Arias a composé sa partition entre cumbia et voguing. Après avoir longuement interviewé ses héroïnes, elle re-met en scène leur existence sans pathos ni misérabilisme, avec fierté au contraire et dignité pleine de défis. La loi des hommes, la loi du pouvoir ont trop souvent cassé ces six filles naïves. Elles ont payé leurs petits trafics pour survivre à de lourdes années de prison auxquelles ont échappé en revanche les puissants narcotrafiquants, plus ou moins protégés. Los

dias Afuera raconte aussi l'Argentine d'aujourd'hui ... La plupart des comédiennes sur la scène colorée et bordélique ont vu leurs familles exploser, leurs études bouleversées, leurs amours en vrac. Mais leur sens de la solidarité, de l'entraide, leur humour aussi, et le théâtre enfin, les sauvent et font miracle dans ce désastre généralisé à tout le pays, à toute la société.

Rage de vivre

Sur le plateau de Los dias Afuera, leur rage de vivre emporte le public, sonné par tant de courage. Un peu jaloux peut-être de tant de courage. Lola Arias a joyeusement cassé les codes du théâtre documentaire traditionnel – et comme on en voit trop aujourd'hui ! – en le mâtinant d'une comédie musicale, finalement elle aussi « documentaire », mais réinventée pour l'occasion.

Le résultat est décapant, défie le politiquement correct habituel. On sent les ex-détenues si vibrantes d'être sur le plateau et d'y rejouer en actrices cette fois leurs vies cabossées d'hier qu'on en oublie, dans l'émotion partagée et la vitalité, les quelques faiblesses d'une mise en scène un peu plate. Normal : sa force, son relief ce sont ces six femmes qui la possèdent. Jusqu'au bout des ongles et des tignasses.

q

Los Dias Afuera , théâtre chanté, dansé de Lola Arias. Mise en scène : Lola Arias. En langue espagnole surtitrée. Durée : 1h45. Jusqu'au 10 juillet à 18h, à l'Opéra Grand Avignon. Tél. : 04 90 14 14 14. Et du 3 au 5 octobre au Théâtre de la Ville à Paris, du 6 au 7 novembre à la Maison des Arts de Créteil.

Que donnent les spectacles du In ? Que voir dans le Off ? Du 29 juin au 21 juillet, nos journalistes Théâtre suivent au plus près l'actualité toujours bouillonnante du festival.

Festival d'Avignon : Lola Arias et La Ribot, quand les corps et les voix des femmes entrent en scène

L'Argentine Lola Arias et l'Espagnole La Ribot laissent éclater la voix de celles qu'on enferme. En chansons pour la première, dans une danse empêchée pour la seconde. L'Argentine Lola Arias et l'Espagnole La Ribot laissent éclater la voix de celles qu'on enferme. En chansons pour la première, dans une danse empêchée pour la seconde. Avignon (Vaucluse), envoyée spéciale.

À l'heure où nous écrivons ces lignes... Telle est la formule consacrée que nous nous permettons d'user pour évoquer ce compte à rebours sordide, cette sensation vertigineuse de plonger dans l'inconnu. Quelle sera l'ambiance, ce lundi matin, dans les rues d'Avignon

Plus que jamais, face aux récits de haine et d'exclusion, face à l'obscurantisme, on éprouve la nécessité de l'art, l'urgence de la beauté pour tous, y compris ceux qui ne vont jamais au théâtre, qui pensent que ce n'est pas pour eux. À partir d'aujourd'hui, il va falloir continuer, plus que jamais, à soutenir les artistes, la liberté de création. Ne pas baisser les bras. Quoi qu'il advienne. Et inventer une suite.

Des battantes, des combattantes

Deux spectacles, portés par deux femmes, témoignent de leur engagement total pour faire entendre des voix dissonantes, des voix non pas de la marge mais marginalisées. Chez Lola Arias, elles sont six, six voix, six corps de femmes, cisgenre, transgenre, bi, lesbiennes, passées par la case prison pour prostitution, vol ou trafic de drogue. Les prisons argentines débordent de cette population stigmatisée par une société où le machisme est présent à tous les étages, dès le plus jeune âge. Elles et il s'appellent Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula. Elles affichent au compteur pas mal d'années de prison mais préfèrent égrener le nombre de jours à l'air libre, le nombre de nuits à pouvoir enfin compter les étoiles, comme un défi à cette société rétrograde où l'arrestation de la communauté LGBTQI+ semble être l'activité favorite de la police de Buenos Aires.

Los días afuera, « les jours dehors », témoigne de leur parcours de vie. Elles arrivent crânement devant le rideau rouge, en tenue de soirée. Malgré les stigmates d'une vie éprouvante, elles sont fières, belles et rebelles. Leurs témoignages sont bruts de décoffrage. Elles vont alterner monologues, chants et danse dans un spectacle joyeux qui tient de la comédie musicale, du cabaret, du music-hall. En prison, elles ont tenu bon, certaines ont fait des études. Lola Arias les avait déjà filmé-es dans Reas – selon la locution latine « en cas de doute », mais qui, en argot, signifie femme folle, incontrôlable.

Sur scène, elles ne sont pas là pour se plaindre ou faire pleurer Margot. Elles grimpent sur les échafaudages, en redescendent le long d'une barre de vogueing. Ce sont des battantes, des combattantes et l'art, soudain, est plus qu'une porte de sortie. Il devient utile pour elles, pour nous, pour retisser des liens de sororité et de fraternité. Leur courage n'a d'égal que leur désir de vivre dans un monde plus juste, un monde qui ne laisse pas sur le bord de la route les pauvres, les Noirs, les Arabes, les homos, les trans... Alors avec elles, on danse sur des airs de cumbia ou de reggaeton jusqu'à en avoir le tournis.

Une performance venue des tréfonds de l'Espagne catholique

Changement de décor avec la performance époustouflante de la chorégraphe et

danseuse espagnole La Ribot. Changement de décor mais pas de thématique. Autour de la figure de Juana la Loca, Jeanne la Folle (1479-1555), fille d'Isabelle la Catholique et de Ferdinand d'Aragon, épouse (et veuve) de Philippe le Beau, mère de Charles Quint, La Ribot, dans une performance venue des tréfonds de cette Espagne catholique, apostolique et romaine, évoque la mise à l'isolement de Jeanne dans **Juana ficcion**. Écartée du pouvoir par son père et son fils, assignée à résidence à Tordesillas, un bourg non loin de Valladolid, en 1509, diagnostiquée « folle », Juana vivra recluse avec pour seule échappatoire la musique. Fine lettrée, aimant la poésie et la musique, elle ne sortira jamais de sa prison dorée.

La performance de La Ribot dénote par sa radicalité. Son corps va tracer des gestes aussitôt empêchés. Montée sur un tabouret, elle va tourner, comme ces ballerines enfermées dans des boîtes à musique et qui se mettent à danser à peine la boîte entrouverte. Autour d'elle, sous la direction musicale envoûtante d'Asier Puga, l'orchestre de chambre de Saragosse et un chœur polyphonique vont jouer une partition baroque estampillée Ircam.

Dans le cloître des Célestins uniquement éclairé par le jour déclinant, entre chien et loup, le danseur Juan Loriente s'apprête à ensevelir le corps épuisé de la reine, peignant en noir sa sépulture. Au-dessus de nous, les corbeaux croassent. À mi-parcours de ce cérémonial, on regardera Juana sur nos smartphones, gros plan sur un corps traversé de soubresauts. C'est un geste artistique d'une audace folle qui revendique l'impossibilité de danser quand les corps et l'esprit sont enfermés, empêchés. La Ribot signe là une performance bouleversante.

FESTIVAL D'AVIGNON. « LOS DIAS AFUERA », VIES CABOSSEES DE FEMMES FRAGILES

78e FESTIVAL D'AVIGNON. « Los Dias Afuera » conception, texte et mise en scène Lola Arias – du 4 au 18 juillet à 18h à l'Opéra Grand Avignon – durée : 1h45.

Coupée dans son élan par la pandémie due au Covid et les restrictions qui en découlèrent, la metteuse en scène argentine Lola Arias n'a pas pu mener à bien son projet de film au sein des prisons pour femmes, impossible d'y pénétrer et d'y faire rentrer une équipe pour tourner un film mettant en scène les détenues de ces prisons, qu'elles soient femmes, trans, bi, lesbiennes ... Déterminée à montrer ces vies cabossées et ces lois absurdes qui ne font qu'enfoncer toujours plus ces femmes fragiles, Lola Arias a décidé alors de tourner son film « REAS » avec l'aide d'anciennes détenues comme actrices dans une prison désaffectée.

C'est sur invitation du Festival d'Avignon en 2023 que l'idée d'un diptyque devint évidente pour elle. Après avoir mis sur pellicule la vie de ces détenues en prison, quoi de plus naturel que de proposer sur scène leur vie d'après, celle faite d'espoirs parfois simples mais essentiels, comme s'allonger dans l'herbe fraîche un soir d'été pour contempler les étoiles

Sur la scène de l'Opéra d'Avignon, elles arrivent face au public, en smoking ou en robe à paillettes. Elles sont trans, bi, lesbiennes, hommes, femmes... Peu importe elles sont là, face au public qui peut en quelques secondes comprendre qu'il va se dérouler leurs vérités et que rien ne nous sera épargné, mais toujours avec un sourire empreint d'une immense humanité. Le décor, un peu kitch, peut justement faire penser à un West side story au rabais, celui imaginé quand on rêve d'être sur les planches mais quand on sait qu'on n'y sera jamais. Il y a aussi un petit côté film à la Scarface où l'on peut ressentir la moiteur, la crasse et le danger pouvant surgir de nulle part. Danger immédiat d'une violence aveugle mais celle aussi dite légitime, celle d'un policier ou d'un système qui refuse toute réhabilitation.

Elles ne rêvent que d'étoiles et de plaisirs simples après des années d'enfermements intermittents, elles comptent sous nos yeux les périodes de liberté et non celles en prison. Elles ne sont pas lasses mais demandent juste le droit d'exister et d'être heureuses quelques instants, peut-être ensemble, peut-être seules. Comme une comédie musicale sociale, Lola Arias entrecoupe le spectacle de chansons plutôt bienvenues, surtout par la déconcertante dextérité de ces comédiennes à les interpréter avec beaucoup de justesse émotionnelle. Difficile de croire que ces artistes ne sont pas des actrices professionnelles tant elles font tout sur scène, mais ne le sont-elles pas tout simplement devenues maintenant ? Les scènes s'enchaînent et ne peuvent laisser indifférent quiconque a un cœur. Que de vies et de destins brisés pour ces femmes et cet homme qui ne demandent qu'à pouvoir vivre en essayant de se sortir de leur condition. Les quelques moments de rage ou de de folie plus appuyés sont tellement beaux qu'on ne peut que regretter que Lola Arias n'en ait pas proposés davantage, peut-être dans le cadre d'un format un peu plus long. C'est dire si on ne s'ennuie pas, qu'on en redemande, et à la fin, une salle debout et des comédiennes fières, souriantes, nous offrant leurs larmes, mais cette fois de bonheur.

Pierre Salles

Los Dias afuera, conception, texte et mise en scène Lola Arias, à l'Opéra Grand Avignon.

Avignon. Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.

Los Dias afuera, conception, texte et mise en scène **Lola Arias**. Avec **Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefania Hardcastle, Noelia Perez, Ignacio Rodriguez et Inés Copertino** (musicienne). Dramaturgie **Bibiana Mendes**, collaboration artistique **Alan Pauls**, traduction pour le surtitrage **Alan Pauls** (français), **Daniel Tunnard** (anglais), scénographie et décors **Mariana Tirantte**, chorégraphie **Andrea Servera** **Musique Ulises Conti, Inés Copertino** **Lumière David Seldes**, vidéo **Martin Borini**, costumes **Andy Piffer**, assistanat à la mise en scène **Pablo Arias Garcia**. Lola Arias est une auteure, metteuse en scène et réalisatrice argentine engagée. Pluridisciplinaire, son oeuvre rassemble des personnes venues d'horizons divers – vétérans de guerre, anciens communistes, enfants de migrants, ex-détenus, etc.- autour du théâtre, du cinéma, de la musique et de l'art visuel – réalité et art.

Avant *Los días afuera*, Lola Arias a tourné un film dans une prison désaffectée avec d'anciennes personnes détenues, la prison pour femmes d'Ezeiza à Buenos-Aires : REAS. *Los días afuera* est un spectacle musical et théâtral, le second volet d'un diptyque, s'arrêtant sur **la vie d'après** de ces femmes cisgenres et personnes transgenres. A présent, soignantes, taxi women ou travailleuses du sexe, elles se remémorent leur détention – solidarité et sonorité-, imaginant leur vie hors les murs.

Le théâtre, la danse, le chant sont des moyens de se reconstruire en s'appropriant un avenir incertain. Lauréate 2024 du prestigieux prix Ibsen, Lola Arias déstabilise les codes du music-hall dans une installation scénique – faubourgs de Buenos Aires, mouvements de voguing et airs de cumbia: un hymne à la liberté festive.

Qu'advient-il quand on rentre chez soi ? Comment se passe le retour dans la société ? Soit la participation sur la scène des six protagonistes du film : Yoseli, Nacho, Estefanía, Noelia, Carla et Paula, qui content par bribes leur histoire.

Elles partent à la rencontre du monde et s'expriment face public sur la prison.

Music-hall et paroles libérées de documentaire, passages dansés, chansons, la représentation va et vient d'un décor de Broadway en chantier, à une piscine à l'eau bleue et aux terrasses estivales d'un pays écrasé de soleil. La voiture est le repère préféré pour les confidences, c'est aussi le support de l'agression quand on a été soi-même tabassée et meurtrie. Ainsi, les signes de l'insouciance du bonheur de vivre côtoient en même temps la brutalité et la violence infligée aux femmes.

Le voguing – la démonstration d'une beauté personnelle et le symbole d'une culture *queer* – est une danse urbaine: faire en marchant, avec les bras et les mains, des mouvements inspirés des poses de mannequins, lors des défilés de mode, des clubs gays 1970, des ballrooms LGBT-homosexuels et transgenres afro-américains new yorkais. Noelia transgenre est représentative du voguing argentin,

sous des airs de music-hall, de chansons de variétés et de cumbia, musique et danse folklorique traditionnelle indigène, africaine, espagnole. De leur côté, Nacho et Estafanía ont formé un groupe de rock ensemble en prison, offert sur la scène.

Dans les prisons pour femmes, les mules sont enfermées, raconte Lola Aria: elles sont déjà précarisées par leur situation économique, et par les violences et les abus subis. L'une a été enfermée cinq ans pour deux kilos de cocaïne; or, les commanditaires, les barons de la drogue sont en liberté.

Les démunis finissent en prison, les femmes surtout, alors qu'elles sont parents isolés et soutiens de famille. Yoseli venait de commencer ses études d'infirmière. Carla a laissé trois enfants dont elle s'occupait seule. Les transgenres sont discriminées, empêchées d'accéder aux emplois classiques.

Elles sont toutes là, parlant d'elles enfin, en donnant au public la réalité des faits et leur rêve. Entraide et solidarité, humour et résilience, la représentation est festive et populaire, faisant l'éloge de la vie qui bat – combat, résistance et affirmation de soit.

Véronique Hotte

Theaterfestival Avignon: Schön-Schreckliches bald auch in Hamburg

Festival in Frankreich reagiert auf Erfolge der Rechtsradikalen. Eine besonders eindrucksvolle Arbeit kommt zum Sommerfestival auf Kampnagel. Avignon.

„Legt euch hin, als ob ihr tot wäret. Denkt einfach an die Ergebnisse der Parlamentswahlen.“ Bittere Ironie klingt aus der Stimme des französischen Choreografen und Tänzers **Boris Charmatz**, als er seine neue Kreation „Cercles“ beim 78. **Festival d'Avignon**, einem der größten und bedeutendsten Theaterfestivals der Welt, in der mittelalterlichen Papststadt vorstellt.

Dabei ist es eine überaus lebensbejahende, Menschen verbindende, angesichts der politischen Lage in Frankreich beinahe trotzige Tanzperformance. Auf dem Rasen des Fußballstadions von Bagatelle versammeln sich 200 Tanzende, Amateure und Profis, zu einer Art Freiluft-Tanzlabor als Work in Progress. Zur treibenden Techno-Blasmusik der Hamburger Band Meute erforschen die Tanzenden die Kreisfigur. Mal rollen Körper einander umarmend übereinander, mal springen und laufen sie in enthemmter Ekstase oder nehmen kämpferische Posen ein. Kaum lassen sich historische Zitate und zeitgenössische Bewegungen unterscheiden. Charmatz hat seit Langem eine enge Beziehung zu Deutschland und gastierte vielfach auch in Hamburg. Seit 2022 leitet er das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. In Avignon präsentiert er als Artiste Associé auch seine erste Wuppertaler Arbeit **„Liberté Cathédrale“** – ebenfalls unter freiem Himmel.

Theaterfestival Avignon: Schön-Schreckliches bald auch in Hamburg

Auf den ersten Blick ist also alles wie immer in Avignon. Die Zikaden halten fröhlich ihre Konzerte ab. Die Laternenmasten ächzen unter der Last Hunderter Plakate. Mehr als 130.000 Theaterfans aus aller Welt werden sich bis zum 21. Juli durch die kochenden Gassen der Papststadt und an Dutzenden Gauklern vorbeischieben. Drei Wochen lang dreht sich hier alles ums Theater. Um die 35 Produktionen und zwei Ausstellungen des Festivals „On“ und um die unfassbaren 1683 (!) weiteren Vorstellungen des Festivals „Off“.

Da verspricht etwa eine fantasievoll kostümierte Gruppe zu „Außer Atem“ nach Claude Nougaro eine Lektion in Menschlichkeit als Musical-Spektakel. Daneben preist eine

andere eine Art Kissen-Geister-Tanzabend an. Alles wie bei den vergangenen Festivalauflagen, und doch ist manches anders in diesem Jahr.

Die Parlamentswahlen in Frankreich mit der realen Bedrohung einer Machtübernahme der extremen Rechten überschatten alles. Festivaldirektor **Tiago Rodrigues** tritt am Ende der Premiere des von ihm inszenierten Abends „**Hécube**, pas **Hécube**“ vor das Publikum. Das Festival sei bereit, vom Modus des „Feierns“ in jenen des „Widerstandes“ zu wechseln, kündigt er unter starkem Beifall an.

Widerständiges, Radikales, Politisches lässt er in seiner zweiten Festival-Ausgabe häufig auf die steinernen Mauern der unzähligen Kloster- und Schulinnenhöfe prallen. In diesem Jahr mit einem Programm, das neben spanischen Kunstschaaffenden auffällig vielen weiblichen Stimmen Raum gibt. Vor der erhabenen Kulisse des Steinbruchs von Boulbon versammelt Rodrigues ein erlesenes Ensemble der Comédie-Française um den Filmstar Denis Podalydès.

Die Hauptrolle jedoch gehört auch hier einer Frau: Elsa Lepoivre spielt Nadia, eine Schauspielerin, die zunehmend zerstreut Euripides' „Hecuba“ probt, während sie immer wieder in den Gerichtssaal eilt, um – sehr frei angelehnt an die Titelfigur der griechischen Tragödie – für ihren in einer Institution misshandelten neurodiversen Sohn zu kämpfen. Die Verschränkung aus Mythologie und Moderne funktioniert zwar nur teilweise; die Geradlinigkeit der Figur Hekabe, die Rache am Mörder ihres Sohnes nehmen will, ist doch weit von Nadias Irrweg durch eine Gerichtsbarkeit entfernt. Dennoch entfaltet der formal reduzierte Abend vor der eindrucksvollen Kulisse einige Text-Magie.

„Los días afuera“ wird auch beim Internationalen Sommerfestival in Hamburg zu sehen sein

Eine der starken Frauenstimmen ist die in Berlin lebende Argentinierin Lola Arias, im vergangenen März mit dem Internationalen Ibsen Preis ausgezeichnet. In der Oper von Avignon präsentiert sie ihre neue dokumentarische Theater-Arbeit „Los días afuera“, die im Anschluss zum koproduzierenden Internationalen Sommerfestival Hamburg auf Kampnagel weiterreisen wird. Für die eindringlichen Geschichten sechs ehemaliger Gefängnisinsassinnen – darunter ein Trans-Mann und eine Trans-Frau – hat sie die leichtfüßige Form des Musicals gewählt. Ein Kontrast, der das Schöne im Schrecklichen sucht und findet.

„Musik ist das Werkzeug des Widerstandes im Gefängnis“, sagt Arias, die ihre Performerinnen bei Workshops in einem Gefängnis von Buenos Aires fand, am Morgen nach der bejubelten Premiere. „Die Musik gibt ihnen eine Möglichkeit, ihr Talent, ihre Kraft zu zeigen. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, über ihre Geschichten zu sprechen.“ Die bildstarke Performance lebt von genau gearbeiteten Szenen, die etwa in einem Auto vor einem Greenscreen erzählt werden, Musik aus der Cumbia-Tradition und viel lebensweisem Humor. Die Hürden bei Aufbau eines neuen Lebens in Freiheit werden sichtbar – aber auch das Glück von neu gefundener Gemeinschaft.

Sowieso keine Gefangenen macht die spanische Radikalperformerin Angélica Liddell. Mit „Dämon. El funeral de Bergman“ liefert sie die große Eröffnung im Ehrenhof des Papstpalastes ab und nimmt darin zunächst hämisch und leider wenig subtil Rache an all den Kritikern, die sie über Jahre verrissen haben, indem sie Zitate und dazugehörige Namen ausstößt. Das schwierige Verhältnis zur Kritik teilt sie mit dem schwedischen Filmemacher Ingmar Bergman.

Theaterfestival Avignon: Eindringliches Grabritual auf der Bühne

Nachdem sie das Wasser aus einem benutzten Bidet beherzt gegen die ehrwürdigen Mauern gespritzt hat, nimmt sie sich in einer eindrucksvollen Suada auch Bergmans Neigung zur Misanthropie und zum allzu Menschlichen vor. Bald entwickelt sich die

Performance auf rot ausgekleideter Bühne zu einem eindringlichen Grabritual, einer geradezu kathartischen Dämonenaustreibung.

Furios schleudert Liddell ihre ebenso klugen wie herausfordernden Texte über die Sinnlosigkeit des Daseins, den Verlust der Eitelkeit und das Sterben heraus. Kombiniert ihre Textwasserfälle aber auch mit berührenden Bildern von Greisinnen und Greisen, leicht bekleideten jungen Frauen und gelegentlich entblößten, rasenden Totengräbern.

Caroline Guiela Nguyen gastierte mit ihren Arbeiten bereits am Thalia Theater

Eine weitere starke Frauenstimme ist jene der Theatermacherin Caroline Guiela Nguyen. Ihre mehrstündigen Abende, für die sie fast Filmset-artige realistische Räume mit viel Liebe zum Detail entwickelt, gastierten bereits am Thalia Theater. Ihr neues Werk „Lacrima“ spielt in der Welt der Haute Couture und verschränkt erneut mehreren Episoden rund um den Globus. Eine Atelierchefin soll ein exquisites Kleidungsstück für eine nur aus dem Off sprechende britische Prinzessin anfertigen und hat unter anderem mit indischen Stickereiunternehmen und einem eitlen Designer zu tun – hinzu kommen allerlei familiäre Probleme, die Nguyen ein wenig zu sehr auswalzt.

Man erfährt jedoch hochinteressante Hintergründe über die reale Brautschleier-Stickkunst aus Alençon (Unesco-Welterbe) in der Normandie, aber auch von den Fallstricken von Geheimhaltungsverträgen und Ethikabkommen. Und da ist Nguyen mit ihrer feinsinnigen Theater und Film verschränkenden Kunst wieder ganz am Puls der komplizierten Gegenwart. Wie überhaupt diese sehr politische Ausgabe des Festivals.

Mehr Kultur

Kunstschaaffende, Gewerkschaften und Vereine performen, diskutieren und protestieren in einer „Nacht von Avignon“ im ausverkauften Ehrenhof des Papstpalastes bis zur Morgendämmerung gegen die extreme Rechte. **Boris Charmatz** (sein Vater überlebte den Holocaust als Flüchtlingskind in der Schweiz) und sein 200-köpfiges „Cercles“-Ensemble sind mit einem kraftvollen revolutionären Tanz aus dem Jahr 1922 dabei. Ja, es gebe große Probleme mit der Sicherheit und dem öffentlichen Dienst, dem Klima und der Biodiversität, so Charmatz, aber die Lösungen könne man nur gemeinsam in den Werten der Demokratie finden, ohne Sündenböcke zu suchen. Auch Lola Arias – von Erfahrungen in Argentinien berichtend – und ihr Ensemble treten auf. Die bis sechs Uhr morgens dauernde Nacht ist eine besonders schlaflose in einem etwas anderen Festivaljahrgang.

Festival d'Avignon bis 21. Juli, Avignon; Infos und Programm unter www.festival-Avignon.com; Internationales Sommerfestival Hamburg 7.8. bis 25.8., Kampnagel, Jarrestraße 22-24, T. 27 09 49 49; www.kampnagel.de

Lola Arias: “El teatro es una herramienta poderosa de transformación”

Artes La directora argentina crea obras que intervienen sobre lo real. Como ‘Los días afuera’, donde da voz a personas que estuvieron en prisión.

Alejandro Lingenti

Madrid

La escritora, actriz y directora teatral argentina Lola Arias. **CHERIE BIRKNER**

A la frecuente pregunta por el alcance político del trabajo artístico, Lola Arias (Buenos Aires, 1976) responde con hechos concretos. *Los días afuera*, la obra de teatro que acaba de presentar en el prestigioso Festival de Aviñón y que este 13 y 14 de julio lleva al Festival Grec de Barcelona, es un ejemplo palmario. Un trabajo documental protagonizado por personas que estuvieron en prisión por algún delito y que ahora viven en libertad, derivado de una película estrenada en la última edición de la Berlinale, *Reas*, filmada en el edificio hoy desocupado de la antigua Cárcel de Caseros, un gigantesco correccional de modelo panóptico de la ciudad de Buenos Aires utilizado varias veces para ambientar ficciones televisivas y cinematográficas.

No es la primera vez que la obra de esta artista argentina —que el pasado marzo se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Premio Internacional Ibsen, otorgado por el Gobierno noruego y considerado el galardón teatral más importante del mundo— interviene de manera directa sobre lo real. Ya en 2016 había estrenado *Campo minado*, una singular pieza teatral en la que seis excombatientes de la Guerra de Malvinas de 1982 —tres argentinos, dos ingleses y un gurkha (mercenario nepalés al servicio del ejército británico)— rememoraban ese episodio traumático en sus vidas e interactuaban en escena, incluso uniéndose para formar una insospechada banda de rock.

Aquel trabajo también se consolidó como un díptico con la película *Teatro de guerra* (2018), estrenada, al igual que *Reas*, en el Festival de Cine de Berlín, la ciudad en la que Lola Arias vive hace unos años. La dramaturga se fue de Buenos Aires porque allí no podía vivir de su profesión. “Me encanta trabajar y estar en Buenos Aires”, explica, “amo esa ciudad y amo a la Argentina y a la gente con la que me relaciono profesionalmente cuando estoy, pero hoy sería imposible desarrollar mi carrera ahí. Por otra parte, me gusta tomar cierta distancia, me interesa lo que me hace pensar esa lejanía y cómo me da otra perspectiva de las cosas. Me gusta la confrontación con otras culturas que me resultan totalmente ajenas, como la alemana, de la que soy una observadora *outsider*. Vivo ahí, tengo un hijo que va a la escuela y tengo que lidiar a diario con las instituciones alemanas y la forma de pensar de una sociedad que me es completamente ajena. Es una experiencia que me interesa mucho”.

En *Los días afuera*, seis de los protagonistas de la película *Reas* van recordando cómo vivieron los días de encierro, la transición hacia la libertad y la reinserción social que tuvieron que articular. También cuentan partes importantes de sus historias personales, marcadas por las desigualdades flagrantes que son moneda corriente en el capitalismo, particularmente en países como la Argentina, que hoy tiene a más de la mitad de su población bajo la línea de la pobreza.

Suscríbete a nuestra newsletter

Recibe las mejores historias de COOLT en tu correo

El elenco de la obra teatral 'Los días afuera', dirigida por Lola Arias. **EUGENIA KRAIS**

“El proceso de *Los días afuera* y *Reas* empezó cuando fui a una cárcel argentina a pasar la película *Teatro de guerra*”, dice Lola. “Ahí me di cuenta de que muchas personas se habían fascinado con el procedimiento y querían participar en una práctica artística de ese tipo. Observé que muchos detenidos tenían curiosidad por saber cómo se había filmado una película sin actores profesionales e imaginaban que podían hacer algo así”.

En 2018, después de aquella experiencia reveladora, Arias decidió llevar adelante un taller de cine y teatro en la cárcel, ya con la idea de poner en marcha lo que después se transformaría en el par *Reas / Los días afuera*: “Originalmente pensé que iba a ser una película con gente detenida que estaba cumpliendo una condena en la cárcel, pero después vino la pandemia y ya no podíamos entrar. Entonces reformulé el proyecto para hacerlo afuera, con personas que ya estaban liberadas y podían contar la experiencia de su paso por la cárcel. La película se filmó entre 2022 y 2023”.

En 2022 también empezó a armar unos talleres con personas que habían estado presas y ya gozaban de su libertad. Y ahí se fue consolidando el grupo de 14 personajes que están en la película. Gente que pasó por talleres y entrevistas y que quedó seleccionada para una aventura con la cual seguramente nunca habían fantaseado. Seis de esos 14 protagonistas de *Reas* integran el elenco de *Los días afuera*: Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefanía Hardcastle, Noelia Pérez e Ignacio Rodríguez. El foco en la obra es el regreso al hogar, el reencuentro con la familia, la búsqueda de trabajo, la famosa “reinserción social”, en suma. La música —compuesta por Ulises Conti en sociedad con Inés Copertino— tiene un rol determinante, como siempre sucede en la obra de Arias.

- ¿Cómo son estos procesos de trabajo tan poco convencionales?

- Hago muchas entrevistas a las personas que participan y voy profundizando sobre las historias que vivieron. Después hago improvisaciones grupales, pautadas con una cierta idea rectora. A veces con un texto, a veces simplemente con alguna idea. Y así vamos construyendo escenas. Todo está escrito, de todos modos. Uso las improvisaciones para darle una forma final a las escenas, pero las escribo y las ensayamos para ver cómo los performers habitan ese texto, si sienten que hay que modificarlo, si aportan nuevas ideas...

Es un proceso complejo y muy extenso. Con *Campo minado* fueron cinco años: empecé con una videoinstalación en 2014, después estrené la obra en 2016 y la película en 2018. En todos esos años fui investigando, escribiendo y también armando otros proyectos. Eso es lo complicado de mi trabajo: estar al mismo tiempo investigando en un proyecto, ensayando otro y con uno a punto de estrenar. Y en este tipo de trabajos documentales también entrevisto a abogados, jueces, trabajadores sociales... Profesionales que puedan dar otras perspectivas sobre el problema que estoy abordando. Pero si cada proyecto me llevara cinco años y no pudiera hacer nada más, no hubiera estrenado 25 obras como estrené.

- ¿Por qué te interesa especialmente este trabajo de teatro documental que vienes haciendo en los últimos años?

- Porque el trabajo a partir de lo real me abrió perspectivas del mundo que desconocía por completo. Mi primera obra, *La escuálida familia* (2001), era pura ficción: una familia en la nieve, en un mundo que no existe. Hice también una obra de ciencia ficción como *Poses para dormir* (2004). Y ya en la trilogía *Striptease/Sueño con revólver/ El amor es un francotirador* (2007) empecé a incluir elementos de la biografía de los performers. En ese caso eran pequeños datos que iban contaminando la ficción.

Mi vida después (2009) fue la primera obra enteramente documental. Trabajé a partir de archivos e historias personales, y a partir de ahí me interesó cada vez más el trabajo

basado en una investigación documental, porque me permite meterme en mundos que no conozco y entender realidades que me son completamente ajenas. Son historias que no podría escribir desde mi escritorio. Con *Reas* y *Los días afuera* aprendí mucho sobre lo que es la cárcel y lo que es la libertad para alguien que estuvo detenido. No hubiera podido imaginarme todo lo que sé ahora sin hacer este proceso de trabajo. La experiencia entera de la cárcel es muy violenta, más allá de la violencia misma de las instituciones penitenciarias.

- ¿Y qué respuestas tienes de los que se involucran en estos procesos, de los que ponen el cuerpo en las obras?

- Para los que hicieron *Reas* y *Los días afuera*, fue una experiencia radical que les cambió la vida. Eso me dicen, y yo lo veo. No es que la película y la obra puedan cambiar una realidad social muy compleja, pero en muchas de las personas que participaron se produjo un empoderamiento, una conciencia de sí, otra percepción de las cosas. Estar en contacto con gente que las conectó con otras realidades, con otros deseos, con otras posibilidades, fue muy importante para todos. Porque para poder imaginar un futuro hay que tener herramientas. Hay muchas personas que están afuera de todo: del mercado de trabajo, de la inclusión social, de los espacios donde circula la cultura... Me decían que era la primera vez en su vida que iban a un teatro, por ejemplo. Creo que esta experiencia les permitió imaginar que otra vida es posible. Para algunas de ellas fue su primer trabajo en blanco, registrado legalmente, además.

Fotograma de la película documental 'Reas'. LUXBOX

- Hablabas de descubrimientos que has podido hacer a partir de estos trabajos. ¿Puedes ampliar algo más en ese sentido?

- Hablo de cosas como las que pasaron en Berlín, donde estrenamos *Reas* en un cine hermoso de 600 butacas, el Delphi, que estaba lleno. Creo que los que fueron esperaban ver algo deprimente, terrible, doloroso. Y se encontraron con luminosidad, belleza, voces, baile, canto, humor... Salieron con una sonrisa de la sala. Estamos muy acostumbrados a ver ficciones y documentales sobre la cárcel que no se parecen en nada a lo que pasa de verdad en esos sitios. Queríamos hacer algo que no estigmatice, que no reproduzca esas imágenes de violencia que estamos habituados a ver cuando se tematiza la vida en la cárcel. Tratar de conectar con el dolor —porque hablamos del dolor y la violencia, eso seguro— sin transformarlo en espectáculo morboso.

- ¿Era la idea inicial que tenías cuando empezaste este proyecto?

- En realidad, me di cuenta muy pronto de que era muy fácil caer en el “realismo carcelario”. Esa era una amenaza muy grande. Cuando estábamos ensayando y veía algo que se parecía al realismo carcelario, decía: “¡Por favor, no lo hagamos!”. Hacer la película me hizo descubrir que la música es un lugar de resistencia en la cárcel y que la gente que está ahí también canta y baila, por ejemplo. Estefanía y Nacho tenían una banda en la cárcel, de hecho. Se llamaba Sin Control. Y Paulita cantaba cumbia peruana. Quisimos crear un espacio de belleza, de goce. ¿Cuál sería el sentido de reproducir solamente la violencia que vivieron? La realidad que se vive en una cárcel tiene muchas capas. Se experimenta la violencia, la locura y la arbitrariedad, pero también el amor. Se viven momentos felices, de solidaridad, se arman familias... Eso también es la cárcel. Hay una escena de la película en la que dos chicas, que son las más tranquilas del pabellón de la cárcel en la que están detenidas, miran películas de terror. Nunca se me hubiera ocurrido escribir algo así.

- ¿Piensas en estas obras como una vía para canalizar el dolor, para transformarlo en otra cosa?

- Claro. También hice en Bremen una obra con personas que se dedicaban al trabajo sexual en la vieja RDA, en la época de las dos Alemanias. Me interesan especialmente

los problemas sociales que tienen un fuerte componente traumático, es algo con lo que vengo trabajando hace muchos años. Y aprendí que la distancia y este tipo de obras producen un empoderamiento de las personas en relación a esas historias dolorosas, algo que me confirmó al teatro como una herramienta poderosa de transformación en un sentido muy concreto y muy real. El trabajo de representación de estas historias sirve para que el sujeto se transforme. Y los traumas personales son muchas veces traumas sociales. La guerra y la cárcel son traumas sociales. En las obras, esos traumas no sólo son elaborados por los performers, sino también por el público.

- Y además sueles apelar al humor.

- Me río mucho haciendo y viendo mis obras. Es deliberado. Quizás la única manera de lidiar con el dolor y el trauma sea a través del humor. Si no puedo reírme de una tragedia, si no puedo compartirla y tomar una distancia, estoy en problemas. El humor es la distancia con el trauma. Poder reírse de algo es poder pensarlo de otra forma, es descolocar, cambiar de posición. El humor es, en definitiva, una estrategia de supervivencia.

Una escena de 'Campo minado', la obra de Lola Arias sobre la Guerra de las Malvinas.
CORTESÍA

- Este año te han otorgado el Premio Ibsen. ¿Qué significa para ti, al margen de las formalidades?

- Mucho, sobre todo porque llegó en un momento ideal. Agradezco que sea ahora porque en enero, cuando me avisaron de que había ganado este premio, estaba con muchos problemas con *Los días afuera*. Tenía la mitad del presupuesto que necesitaba para financiarla, a pesar de la colaboración de muchos festivales internacionales. No tengo una productora que se ocupe de buscar dinero, tengo que ir yo golpeando puertas. Y esperaba conseguir dinero de un fondo alemán que no salió, entonces me encontré con un problema grave cuando no faltaba mucho para el estreno. Estaba muy angustiada, porque tenía a mucha gente embarcada en el proyecto. Y justo llegó este premio, que fue un empujón anímico y una gran carta de presentación para las negociaciones que hubo que llevar adelante para conseguir la plata que faltaba.

También fue muy importante todo lo que aportó Félix Helou, un abogado argentino que nos ayudó con los permisos para que viajen los performers y muchas otras cosas sin las que hubiera sido imposible viajar con esta obra. En ninguno de mis proyectos tengo todo resuelto. Se puede pensar que a esta altura de mi carrera tengo todo más o menos controlado, pero no es así para nada. Al final, el 50% de mi trabajo en esta obra fue pelear por la plata para financiarla.

- Hay una relación asimétrica entre los performers y la artista que los convoca. Más allá de todo lo que contabas sobre lo que significó y significa para ellos hacer la obra, la película y viajar, es algo que puede estar flotando en el aire en un proyecto como este. ¿Lo ves así?

- Hay una relación de poder, obviamente. Yo soy la directora y tomo las decisiones. Y tengo otras herramientas porque pertenezco a otra clase social que ellos. Pero, en ese contexto, trato de generar un espacio muy democrático. Todos tienen voz, y la obra se va construyendo en ese espacio de discusión, de constante confrontación de ideas, de *brainstorming* colectivo. Los performers propusieron muchísimo sobre sus textos y otros aspectos de la obra como la escenografía, por ejemplo. Son procesos de colaboración artística.

La idea de la manipulación se basa en la convicción de que uno, por tener más, puede saber algo que ellos no saben. No estoy de acuerdo con eso. Porque, si fuera así, los encuentros entre personas que vienen de dos mundos diferentes serían imposibles. Sólo podría relacionarme y trabajar con gente como yo, que tenga la misma educación,

que provenga de la misma clase social, que sea de mi género. Sería como trabajar con un espejo. Está claro que hay desigualdades en el mundo del trabajo, pero si creyera que no puedo hacer nada con personas que no sean como yo, sería todo muy aburrido.

- Vives en Berlín, pero viajas mucho a la Argentina, que está viviendo un proceso político muy especial. ¿Cómo contrastaste las cosas cuando estuviste allí con la obra este año?

- Sigo completamente conectada artística y políticamente con todo lo que sucede en Argentina. Este es un proyecto que empezó justo antes de que me fuera a vivir a Berlín, en 2019, con unos talleres que di en la cárcel de mujeres de Ezeiza. A partir de ahí, estos últimos cinco años estuve trabajando en el proyecto, yendo y viniendo a Buenos Aires. Lo que está pasando es un desastre: ataques a los trabajadores de la cultura, pérdida de muchísimos puestos de trabajo, un desguace brutal del Estado, ahogo a la educación pública, jubilados a los que no les alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, casi un 60% de la población viviendo por debajo del índice de pobreza... Es un desastre monumental acompañado de un discurso de odio permanente, de una confrontación constante con cualquier persona que intente decir algo en contra de lo que esté ocurriendo. El que habla recibe una catarata de injurias de trolls de todo tipo en las redes sociales. Se montó una persecución monstruosa a cualquier discurso que no avale la "motosierra" de Javier Milei. Una catástrofe.

At Avignon Festival, Theater's World Gets Wider

EntertainmentByNews Room July 8, 2024 1 Views No Comments

Who belongs onstage at an international theater festival? It's a thorny question for programmers with limited spots to fill. Already-famous artists bring predictable box-office returns, yet the picture of "the world" they offer rarely extends beyond a small group of countries.

The Avignon Festival, in France, is lucky to be able to go off the beaten track. Every summer, it pulls a large audience that comes to experience a city filled to the brim with theater, rather than individual productions. Artists in the official lineup typically play to sold-out crowds regardless of their reputation, and many Avignon directors have taken this as their cue to experiment.

And this year's edition, with the Portuguese theater-maker **Tiago Rodrigues** at the helm, seemed to go even further. Of the 38 artists in the lineup, over half were new to Avignon, and many were unknown in France. As the first week of the festival unfolded, the spotlight shone repeatedly on amateurs and artists from countries rarely represented on the biggest European stages.

Some, like the former prison inmates from South America who star in Lola Arias's "The Days Outside" ("Los Días Afuera"), performed at the Opéra Grand Avignon, directly expressed their disbelief at being there from the stage. One performer showed a tattoo of the Eiffel Tower on her body, explaining that it had been her dream to see France — and now, she said after a quiet pause during the show, she had.

"The Days Outside" is part of this edition's tribute to Spanish-language theater. Rodrigues is highlighting a different language each year, and after a timid emphasis on English in 2023, he is going much further this time, with 12 productions — roughly a third of the festival's offering — performed in Spanish, from countries including Spain, Argentina, Uruguay and Peru.

In "The Days Outside," the lives of five women and one trans man from Argentina certainly make for heart-rending material. Arias, a filmmaker, writer and director who won this year's International Ibsen Award, first started offering workshops in a women's prison in 2019. She shot a musical film, "Reas," about the daily life of the people she met there. "The Days Outside" is a stage sequel of sorts, focused on the life that awaits inmates when they leave their cells.

Arias is careful not to cast them as victims. Instead, when the show starts, they appear in front of the curtain in their evening best. They declare for how many days they've been free, then dance with each other and sing: "No one chooses their fate." Like Arias's film, "The Days Outside" is peppered with musical sequences. We learn that some of the cast members formed a rock band in prison, and hear some of their (catchy) compositions.

Yet "The Days Outside" also asks the audience to bear witness to extreme suffering. Some scenes feel like documentary theater by numbers, organized around themes, like unemployment and housing. Some of the transitions are awkward — but what the performers reveal about their lives is horrific. They evoke their conditions of imprisonment in Argentina, and the pain and marginalization they experienced on the outside, from police violence to estrangement from their children. Noelia Perez, a trans woman, recalls having her teeth broken by a man who was angry at her advocacy on behalf of sex workers, before performing a stunning voguing-inspired dance number, almost as a form of personal revenge.

It is hard to know what to make of it, because no amount of standing ovations — and there was one for “The Days Outside” — will ever provide long-term redress. Arias created the conditions for her cast to give memorable performances, each with undeniable stage presence. But you wonder what is next for them after Avignon: In the final scene, one of the performers, Estefania Hardcastle, explains she just can’t picture a better future.

Tiziano Cruz’s “Soliloquio (I Woke Up and Hit My Head Against the Wall)” is an even knottier proposal, despite an upbeat start. Cruz, an interdisciplinary artist of Indigenous Argentine origin, worked with two dozen amateurs from a local “gypsy” community in Avignon, according to a playbill interview, to open the festival with a carnivalesque parade through the city’s streets.

Yet at the core of **“Soliloquio”** is a similar sense of pain and injustice. When the parade reaches a garden, Cruz reads out a “Manifesto,” copies of which were passed around. The text explains that Cruz’s sister died because of negligence and discrimination in the Argentine health system, and lists other sources of trauma. In this performance, he was “saying farewell” to the “Aristotelian theater structure,” he said, describing it as a form of western colonization.

It’s not clear what this leaves Cruz with. In the second half of the show, which takes place on a regular stage after the audience is led to the theater, Cruz launches into a long monologue, composed in part of letters he wrote to his mother during the pandemic. He rants about feeling like “a traitor artist,” who “sold myself to the art market.” “In order to belong, we have left everything,” he said of artists who leave behind their Indigenous communities. “Perdón, perdón, perdón,” he chanted — “Sorry, sorry, sorry.”

Perhaps because I’m a white European critic trained on Aristotle, I found Cruz’s writing too meandering to really support his vision. Yet, as with “The Days Outside,” when the purpose of a show is to shine a light on suffering, it feels insensitive to point out its dramaturgical flaws.

The French director Caroline Guiela Nguyen has also long worked with nonprofessionals from around the world. For **“Lacrima,”** a new three-hour production about the dark side of the fashion industry, she has assembled a cast of Indian, French and British amateurs, who play alongside more seasoned performers as characters from different countries and generations that Guiela Nguyen brings together with a hefty dose of pathos. In **“Lacrima,”** the connecting thread is a wedding dress for a fictional “Princess of England.”

“Lacrima” zooms in on the supply chain behind the dress and its designer. We follow the staff of a high fashion atelier in Paris, led by Marion, a victim of domestic violence whose unraveling is stunningly conveyed by Maud Le Grévellec. Then there is the Mumbai workshop where an exceptional embroiderer, Abdul Gani (the excellent, understated Charles Vinoth Irudhayaraj), is going blind, and a studio in Alençon, France, where lace-makers are restoring a precious veil.

In a single set designed to look like an anonymous workshop, Guiela Nguyen weaves their stories together — with less delicacy than Gani, but with maximum efficiency. Marion’s caricature of an abusive husband is (deliberately) rage-inducing and the unlikely story of Thérèse, an elderly lace-maker who delves into her family past to find out whether her granddaughter has a genetic illness, is ultimately moving, thanks to Liliane Lipau, the superb amateur actress who plays her.

The point **“Lacrima”** makes is that lots of invisible work, much of it underpaid and done in poor conditions, goes into a fashion statement like a royal wedding dress, despite the “ethical standards” touted by the fictional designer and the royal household. As international festivals go, Avignon is working hard to tell such rarely heard stories — and

overall, it's paying off.

At Avignon Festival, Theater's World Gets Wider

Culture

Published
15 hours ago
on
July 8, 2024

By
Press Room

Who belongs onstage at an international theater festival? It's a thorny question for programmers with limited spots to fill. Already-famous artists bring predictable box-office returns, yet the picture of "the world" they offer rarely extends beyond a small group of countries.

The Avignon Festival, in France, is lucky to be able to go off the beaten track. Every summer, it pulls a large audience that comes to experience a city filled to the brim with theater, rather than individual productions. Artists in the official lineup typically play to sold-out crowds regardless of their reputation, and many Avignon directors have taken this as their cue to experiment.

And this year's edition, with the Portuguese theater-maker **Tiago Rodrigues** at the helm, seemed to go even further. Of the 38 artists in the lineup, over half were new to Avignon, and many were unknown in France. As the first week of the festival unfolded, the spotlight shone repeatedly on amateurs and artists from countries rarely represented on the biggest European stages.

Some, like the former prison inmates from South America who star in Lola Arias's "The Days Outside" ("Los Días Afuera"), performed at the Opéra Grand Avignon, directly expressed their disbelief at being there from the stage. One performer showed a tattoo of the Eiffel Tower on her body, explaining that it had been her dream to see France — and now, she said after a quiet pause during the show, she had.

"The Days Outside" is part of this edition's tribute to Spanish-language theater. Rodrigues is highlighting a different language each year, and after a timid emphasis on English in 2023, he is going much further this time, with 12 productions — roughly a third of the festival's offering — performed in Spanish, from countries including Spain, Argentina, Uruguay and Peru.

In "The Days Outside," the lives of five women and one trans man from Argentina certainly make for heart-rending material. Arias, a filmmaker, writer and director who won this year's International Ibsen Award, first started offering workshops in a women's prison in 2019. She shot a musical film, "Reas," about the daily life of the people she met there. "The Days Outside" is a stage sequel of sorts, focused on the life that awaits inmates when they leave their cells.

Arias is careful not to cast them as victims. Instead, when the show starts, they appear in front of the curtain in their evening best. They declare for how many days they've been free, then dance with each other and sing: "No one chooses their fate." Like Arias's film, "The Days Outside" is peppered with musical sequences. We learn that some of the cast members formed a rock band in prison, and hear some of their (catchy) compositions.

Yet "The Days Outside" also asks the audience to bear witness to extreme suffering. Some scenes feel like documentary theater by numbers, organized around themes, like

unemployment and housing. Some of the transitions are awkward — but what the performers reveal about their lives is horrific. They evoke their conditions of imprisonment in Argentina, and the pain and marginalization they experienced on the outside, from police violence to estrangement from their children. Noelia Perez, a trans woman, recalls having her teeth broken by a man who was angry at her advocacy on behalf of sex workers, before performing a stunning voguing-inspired dance number, almost as a form of personal revenge.

It is hard to know what to make of it, because no amount of standing ovations — and there was one for “The Days Outside” — will ever provide long-term redress. Arias created the conditions for her cast to give memorable performances, each with undeniable stage presence. But you wonder what is next for them after Avignon: In the final scene, one of the performers, Estefania Hardcastle, explains she just can't picture a better future.

Tiziano Cruz's “Soliloquio (I Woke Up and Hit My Head Against the Wall)” is an even knottier proposal, despite an upbeat start. Cruz, an interdisciplinary artist of Indigenous Argentine origin, worked with two dozen amateurs from a local “gypsy” community in Avignon, according to a playbill interview, to open the festival with a carnivalesque parade through the city's streets.

Yet at the core of **“Soliloquio”** is a similar sense of pain and injustice. When the parade reaches a garden, Cruz reads out a “Manifesto,” copies of which were passed around. The text explains that Cruz's sister died because of negligence and discrimination in the Argentine health system, and lists other sources of trauma. In this performance, he was “saying farewell” to the “Aristotelian theater structure,” he said, describing it as a form of western colonization.

It's not clear what this leaves Cruz with. In the second half of the show, which takes place on a regular stage after the audience is led to the theater, Cruz launches into a long monologue, composed in part of letters he wrote to his mother during the pandemic. He rants about feeling like “a traitor artist,” who “sold myself to the art market.” “In order to belong, we have left everything,” he said of artists who leave behind their Indigenous communities. “Perdón, perdón, perdón,” he chanted — “Sorry, sorry, sorry.”

Perhaps because I'm a white European critic trained on Aristotle, I found Cruz's writing too meandering to really support his vision. Yet, as with “The Days Outside,” when the purpose of a show is to shine a light on suffering, it feels insensitive to point out its dramaturgical flaws.

The French director Caroline Guiela Nguyen has also long worked with nonprofessionals from around the world. For **“Lacrima,”** a new three-hour production about the dark side of the fashion industry, she has assembled a cast of Indian, French and British amateurs, who play alongside more seasoned performers as characters from different countries and generations that Guiela Nguyen brings together with a hefty dose of pathos. In **“Lacrima,”** the connecting thread is a wedding dress for a fictional “Princess of England.”

“Lacrima” zooms in on the supply chain behind the dress and its designer. We follow the staff of a high fashion atelier in Paris, led by Marion, a victim of domestic violence whose unraveling is stunningly conveyed by Maud Le Grévellec. Then there is the Mumbai workshop where an exceptional embroiderer, Abdul Gani (the excellent, understated Charles Vinoth Irudhayaraj), is going blind, and a studio in Alençon, France, where lace-makers are restoring a precious veil.

In a single set designed to look like an anonymous workshop, Guiela Nguyen weaves their stories together — with less delicacy than Gani, but with maximum efficiency. Marion's caricature of an abusive husband is (deliberately) rage-inducing and the

unlikely story of Thérèse, an elderly lace-maker who delves into her family past to find out whether her granddaughter has a genetic illness, is ultimately moving, thanks to Liliane Lipau, the superb amateur actress who plays her.

The point **“Lacrima”** makes is that lots of invisible work, much of it underpaid and done in poor conditions, goes into a fashion statement like a royal wedding dress, despite the “ethical standards” touted by the fictional designer and the royal household. As international festivals go, Avignon is working hard to tell such rarely heard stories — and overall, it’s paying off.

Avignon : les énergies renouvelées du festival d'Avignon

Hécube, pas Hécube de Tiago Rodrigues dans la carrière de Boulbon. Photo © Christophe Raynaud de Lage/ Festival d'Avignon

La 78e édition du festival d'Avignon remporte un succès évident à mi-parcours par le nombre de spectateurs et la réussite de nombreux spectacles à l'affiche parmi lesquels 80 pour cent sont des créations où la prise de risque est conséquente.

À commencer par le *Dämon el funeral de Bergman* de l'Espagnole Angélica Liddell précédé d'un parfum de scandale comme à chacune de ses apparitions à Avignon. Cette fois-ci, le festival lui a ouvert toutes grandes les portes de la Cour d'Honneur pour accueillir sa dernière création et on sent d'emblée que ça va souffler fort, comme par temps de grand mistral lorsqu'il s'engouffre dans ces lieux. Entourée des comédiennes et comédiens du Royal Dramatic Théâtre de Suède, la performeuse invoque la figure de Bergman qui avait écrit le scénario de ses funérailles. En réglant au passage ses comptes avec la critique qu'elle cloue au pilori, prononçant sur scène le nom de ceux qui ont eu la mauvaise idée de malmener ses spectacles précédents. Un jeu de massacre tragi-comique, un peu comme dans une classe de primaire quand la maîtresse rend leurs copies aux mauvais élèves, mais qu'Angelica Lidell prend toutefois très au sérieux puisqu'elle ne cesse de répéter à longueur d'interview sa haine des journalistes qui osent critiquer ses œuvres. Et de rappeler au passage que Bergman faisait de même, en venant parfois aux mains avec les auteurs d'articles défavorables à ses œuvres. Malgré l'insuffisance ou la suffisance du propos qu'elle dépasse heureusement par une réflexion sur la mort et la déchéance des corps, Angélica Lidell témoigne dans cette Cour d'honneur, outre son infaillible énergie, de sa capacité à occuper un espace qui fiche la trouille même aux plus grands metteurs en scène, tout en confirmant l'impact visuel de ses créations. Pas de grandes trouvailles scéniques néanmoins dans ce *Dämon* où elle arpente la scène d'un bout à l'autre à demi-nue pendant deux heures en éructant imprécations et homélies vengeresses qui se perdent parfois dans la nuit avignonnaise.

Los dias afuera

Avec la même énergie mais cédant davantage à la tendresse plutôt qu'à une révolte qui serait bien compréhensible, on a préféré *Los dias afuera* de Lola Arias, metteuse en scène et réalisatrice argentine qui s'intéresse ici aux vies de six personnes transgenres anciennement détenues pour vol ou trafic de drogue à la prison pour femmes d'Ezeiza à Buenos Aires. Yoseli, Nacho, Estefania, Noelia, Carla et Paula racontent les circonstances qui ont conduit à leur incarcération, d'abord dans un face à face frontal avec le public où elles résument leur histoire et déclinent leur(s) identité(s) avant de revenir en détail sur les vicissitudes de leur trajectoire tout au long d'un spectacle qui prend vite des allures de comédie musicale. Pas de fiction ici, on est avec des « vrais » gens dont l'assurance et le jeu d'acteur sont tout simplement bluffants même si c'est leur premier spectacle. Elles et ils se livrent et se délivrent en jouant leur propre rôle, en dansant la cumbia et en faisant de *Los dias afuera (les jours dehors)* un happening permanent et une véritable fête sur fond de musique rock et latine. Leurs vies défilent, un peu comme dans le rétroviseur de la voiture qui est sur scène et dans laquelle elles se serrent pour se raconter, ce qui donne parfois au spectacle des allures de road movie. Le public en redemande, tape dans ses mains, touché par l'énergie débordante des protagonistes et le rude itinéraire de ces vies cabossées, leur bel exemple de résistance au malheur. Un mot de résistance qui aura marqué cette édition 2024 coïncée entre deux tours des législatives dont l'issue a été salué avec enthousiasme et soulagement par les milieux culturels réunis à Avignon.

Hécube, pas Hécube

Tragédie dans la tragédie, *Hécube, pas Hécube* met en scène l'histoire d'une comédienne, Nadia, qui répète la pièce d'Euripide *Hécube* dans laquelle elle interprète le rôle de cette reine de Troie assoiffée de vengeance après la mort de son fils tué par Polymnestor à qui il avait été confié. Nadia est aussi une femme et une mère qui demande justice pour les mauvais traitements subis par son fils autiste dans l'établissement où il est placé. Elle court d'un rendez-vous à l'autre, pressée d'écourter ses répétitions pour se rendre aux convocations d'un procureur, Denis Podalydès excellent dans ce rôle comme la plupart des pensionnaires de la Comédie française qui l'entourent dans la carrière de Boulbon. La mise en scène de Tiago Rodrigues souligne ce chevauchement permanent des deux histoires qui se recoupent, se rejoignent au point que l'une finit par se confondre avec l'autre dans cette quête d'une mère qui veut faire reconnaître le mal fait à son fils et obtenir réparation. Souvent poignant, parfois drôle, toujours magistralement interprété, *Hécube, pas Hécube* est une des belles réussites de ce festival d'Avignon.

- *Los dias afuera*. Jusqu'au 10 juillet à l'Opéra d'Avignon.
- *Hécube, pas Hécube* jusqu'au 16 juillet à la carrière de Boulbon.

L'espagnol est à l'honneur au Festival d'Avignon

Par
Colette Dehalle

Rédigé le 09/07/2024 (dernière modification le 09/07/2024)

Sa 78e édition se déroule du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet. Pour cause de Jeux olympiques et paralympiques, le Festival a commencé cette année une semaine plus tôt.

Il durera deux jours de plus qu'en 2023 et il proposera légèrement moins de spectacles mais ces derniers bénéficieront de plus de représentations. Comme le dit son directeur

le Portugais **Tiago Rodrigues** "Ce qui permet de mieux produire les artistes" et "offre plus de places, démocratisant l'accès". Il précise que cette édition comporte "pour moitié des découvertes" de nouveaux noms et "pour moitié des retrouvailles". Sont prévues 21 premières mondiales sur la quarantaine de spectacles proposés.

Après l'anglais l'an dernier, la langue espagnole sera cette année celle de près d'un tiers de la programmation.

Angélica Liddell, metteuse en scène espagnole et auteur elle-même de pièces de théâtre, a inauguré le Festival le 29 juin, naturellement dans la Cour d'honneur du Palais des papes, avec "Dämon, El Funeral de Bergman" qui fait plonger le spectateur dans l'univers du cinéaste suédois qui avait imaginé et écrit ses obsèques.

Outre Angélica Liddell, on notera la présence des Argentins Mariano Pensotti, Lola Arias avec la comédie musicale "Los días afuera" à l'Opéra grand Avignon, et **Tiziano Cruz**, l'Uruguayen **Gabriel Calderon** et l'hispano-suisse La Ribot avec le chef d'orchestre Asier Puga, ils emmène le spectateur à la rencontre de Jeanne de Castille, mère de Charles-Quint. La Péruvienne Chela de Ferrari travaille avec des artistes malvoyants. La chanteuse catalane Silvia Pérez Cruz sera sur la scène de l'Opéra Grand Avignon pour clore le Festival, elle interprétera son dernier album "Toda la vida, un día".

Par ailleurs, on remarque la pièce de Gwenaél Morin "**Quichotte**" qui propose une relecture de l'oeuvre de Miguel de Cervantes, il traverse de cruelles épreuves qui le font s'insurger.

.

.

Mardi 2 juillet à 17h, a eu lieu au gymnase du lycée Frédéric Mistral de la ville une représentation de "La **Casa de Bernarda Alba**", La maison de Bernarda Alba, adaptation et mise en scène **d' Enzo Verdet**.

Drame en trois actes écrit par Federico García Lorca, deux mois avant son exécution par les franquistes le 19 août 1936, dans les environs de Grenade. La pièce était interprétée par la troupe du Centre pénitentiaire d'Avignon-Le-Pontet, dirigée par **Enzo Verdet**. Cette production du **Festival d'Avignon** a bénéficié du soutien du ministère de l'Intérieur Fonds interministériel de prévention pour la délinquance, du ministère de la Culture, de la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Vaucluse. A partir de 2004, le **Festival d'Avignon** collabore avec le Centre pénitentiaire Avignon-Le Pontet depuis 2023 **Tiago Rodrigues** maintient les ateliers de théâtre lancés en 2015 par Olivier Py, son prédécesseur à la tête du Festival.

Depuis 2015, les détenus ont interprété une pièce chaque année dont entre autres Prométhée enchaîné, Hamlet, Antigone, Les Perses, ou En attendant Godot. Le spectacle avait été créé le 27 juin dernier au Centre pénitentiaire Avignon-Le Pontet. Et à la demande des détenus. avec l'aide de l'administration pénitentiaire, "La **Casa de Bernarda Alba**" a pu être donnée au lycée Frédéric Mistral et le sera ce mois-ci dans le cadre du Festival à la Maison Jean Vilar d'Avignon.

La pièce illustre le propos de García Lorca "Mon amour pour autrui, ma profonde tendresse pour le peuple, auquel je suis enraciné, m'ont poussé à écrire du théâtre pour aller à tous, pour me confondre avec tous".

Ce drame de l'enfermement dépeint avec violence l'affrontement de trois générations de femmes. Bernarda, devenue veuve de son second mari, impose un deuil de huit ans à ses cinq filles, de l'aînée Angustias, 39 ans, laide et riche à Adela, la plus jeune, 20 ans, jolie et rebelle, qui voue un amour partagé à Pepe El Romano, en passant par Magdalena, 30 ans, Amelia, 27 ans et Martirio, 24 ans. S'ajoutent la mère de Bernarda, Maria Josepha, 80 ans et la Poncia servante de 60 ans.

.

L'espagnol est à l'honneur au Festival d'Avignon

Magazine Société

Publié le 09 juillet 2024 par [Podcastjournal@Podcast_Journal](mailto:Podcastjournal@Podcast_Journal.fr) Il durera deux jours de plus qu'en 2023 et il proposera légèrement moins de spectacles mais ces derniers bénéficieront de plus de représentations. Comme le dit son directeur le Portugais **Tiago Rodrigues** "Ce qui permet de mieux produire les artistes" et "offre plus de places, démocratisant l'accès". Il précise que cette édition comporte "pour moitié des découvertes" de nouveaux noms et "pour moitié des retrouvailles". Sont prévues 21 premières mondiales sur la quarantaine de spectacles proposés. Après l'anglais l'an dernier, la langue espagnole sera cette année celle de près d'un tiers de la programmation.

Angélica Liddell, metteuse en scène espagnole et auteur elle-même de pièces de théâtre, a inauguré le Festival le 29 juin, naturellement dans la Cour d'honneur du Palais des papes, avec "Dämon, El Funeral de Bergman" qui fait plonger le spectateur dans l'univers du cinéaste suédois qui avait imaginé et écrit ses obsèques.

Outre Angélica Liddell, on notera la présence des Argentins Mariano Pensotti, Lola Arias avec la comédie musicale "Los días afuera" à l'Opéra grand Avignon, et **Tiziano Cruz**, l'Uruguayen **Gabriel Calderon** et l'hispano-suisse La Ribot avec le chef d'orchestre Asier Puga, ils emmène le spectateur à la rencontre de Jeanne de Castille, mère de Charles-Quint. La Péruvienne Chela de Ferrari travaille avec des artistes malvoyants. La chanteuse catalane Silvia Pérez Cruz sera sur la scène de l'Opéra Grand Avignon pour clore le Festival, elle interprétera son dernier album "Toda la vida, un día".

Par ailleurs, on remarque la pièce de Gwenaél Morin "**Quichotte**" qui propose une relecture de l'oeuvre de Miguel de Cervantes, il traverse de cruelles épreuves qui le font s'insurger.

.
. Mardi 2 juillet à 17h, a eu lieu au gymnase du lycée Frédéric Mistral de la ville une représentation de "La **Casa de Bernarda Alba**", La maison de Bernarda Alba, adaptation et mise en scène **d' Enzo Verdet**.

Drame en trois actes écrit par Federico García Lorca, deux mois avant son exécution par les franquistes le 19 août 1936, dans les environs de Grenade. La pièce était interprétée par la troupe du Centre pénitentiaire d'Avignon-Le-Pontet, dirigée par **Enzo Verdet**. Cette production du **Festival d'Avignon** a bénéficié du soutien du ministère de l'Intérieur Fonds interministériel de prévention pour la délinquance, du ministère de la Culture, de la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Vaucluse. A partir de 2004, le **Festival d'Avignon** collabore avec le Centre pénitentiaire Avignon-Le Pontet depuis 2023 **Tiago Rodrigues** maintient les ateliers de théâtre lancés en 2015 par Olivier Py, son prédécesseur à la tête du Festival.

Depuis 2015, les détenus ont interprété une pièce chaque année dont entre autres Prométhée enchaîné, Hamlet, Antigone, Les Perses, ou En attendant Godot. Le spectacle avait été créé le 27 juin dernier au Centre pénitentiaire Avignon-Le Pontet. Et à la demande des détenus, avec l'aide de l'administration pénitentiaire, "La Casa de Bernarda Alba" a pu être donnée au lycée Frédéric Mistral et le sera ce mois-ci dans le cadre du Festival à la Maison Jean Vilar d'Avignon.

La pièce illustre le propos de García Lorca "Mon amour pour autrui, ma profonde tendresse pour le peuple, auquel je suis enraciné, m'ont poussé à écrire du théâtre pour aller à tous, pour me confondre avec tous".

Ce drame de l'enfermement dépeint avec violence l'affrontement de trois générations de femmes. Bernarda, devenue veuve de son second mari, impose un deuil de huit ans à ses cinq filles, de l'aînée Angustias, 39 ans, laide et riche à Adela, la plus jeune, 20 ans, jolie et rebelle, qui voue un amour partagé à Pepe El Romano, en passant par Magdalena, 30 ans, Amelia, 27 ans et Martirio, 24 ans. S'ajoutent la mère de Bernarda, Maria Josepha, 80 ans et la Poncia servante de 60 ans.

. Rédaction internationale En savoir plus sur cet auteur La Journée internationale des personnes handicapées a eu lieu hier. Cette journée est destinée à sensibiliser le public aux problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap et à promouvoir leur inclusion dans tous les domaines de la... LES BRÈVES

Festival d'Avignon 2024 : les spectacles du In critiqués par "Télérama"

T telerama.fr/theatre-spectacles/festival-d-avignon-2024-toutes-nos-critiques-du-in-2244-7021262.php

Cette année, le In du Festival d'Avignon se déroule du 29 juin au 21 juillet. Tiago Rodrigues, Angélica Liddell, Mohamed El Khatib... Découvrez ce que nos critiques ont pensé des spectacles vus sur place.

« Los días afuera », un spectacle décapant de théâtre chanté dansé, mis en scène Lola Arias. Photo Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon

Photo Christophe Raynaud de [Lage/Festival d'Avignon](#)

Entre théâtre documentaire et comédie musicale, Lola Arias propose un spectacle électrique, où six ex-détenues argentines rejouent leurs vies cabossées. L'émotion et la vitalité des comédiennes font oublier les faiblesses d'une mise en scène un peu plate.

[Lire la critique](#)

q En espagnol surtitré. Durée : 1h45. Jusqu'au 10 juillet à 18h, à l'Opéra Grand Avignon. Tél. : 04 90 14 14 14. Et du 3 au 5 octobre au Théâtre de la Ville, Paris 4e ; du 6 au 7 novembre à la Maison des Arts de Créteil (94).

[“La Vie secrète des vieux”](#), de Mohamed El Khatib

At Avignon Festival, theater's world gets wider

AVIGNON.-

Who belongs onstage at an international theater festival? It's a thorny question for programmers with limited spots to fill. Already-famous artists bring predictable box-office returns, yet the picture of "the world" they offer rarely extends beyond a small group of countries.

The Avignon Festival, in France, is lucky to be able to go off the beaten track. Every summer, it pulls a large audience that comes to experience a city filled to the brim with theater, rather than individual productions. Artists in the official lineup typically play to sold-out crowds regardless of their reputation, and many Avignon directors have taken this as their cue to experiment.

And this year's edition, with Portuguese theater-maker **Tiago Rodrigues** at the helm, seemed to go even further. Of the 38 artists in the lineup, over half were new to Avignon, and many were unknown in France. As the first week of the festival unfolded, the spotlight shone repeatedly on amateurs and artists from countries rarely represented on the biggest European stages.

Some, like the former prison inmates from South America who star in Lola Arias' "The Days Outside" ("Los Días Afuera"), performed at the Opéra Grand Avignon, directly expressed their disbelief at being there from the stage. One performer showed a tattoo of the Eiffel Tower on her body, explaining that it had been her dream to see France — and now, she said after a quiet pause during the show, she had.

"The Days Outside" is part of this edition's tribute to Spanish-language theater. Rodrigues is highlighting a different language each year, and after a timid emphasis on English in 2023, he is going much further this time, with 12 productions — roughly a third of the festival's offering — performed in Spanish, from countries including Spain, Argentina, Uruguay and Peru.

In "The Days Outside," the lives of five women and one trans man from Argentina certainly make for heart-rending material. Arias, a filmmaker, writer and director who won this year's International Ibsen Award, first started offering workshops in a women's prison in 2019. She shot a musical film, "Reas," about the daily life of the people she met there. "The Days Outside" is a stage sequel of sorts, focused on the life that awaits inmates when they leave their cells.

Arias is careful not to cast them as victims. Instead, when the show starts, they appear in front of the curtain in their evening best. They declare for how many days they've been free, then dance with each other and sing: "No one chooses their fate." Like Arias' film, "The Days Outside" is peppered with musical sequences. We learn that some of the cast members formed a rock band in prison, and hear some of their (catchy) compositions.

Yet "The Days Outside" also asks the audience to bear witness to extreme suffering. Some scenes feel like documentary theater by numbers, organized around themes, like unemployment and housing. Some of the transitions are awkward — but what the performers reveal about their lives is horrific. They evoke their conditions of imprisonment in Argentina, and the pain and marginalization they experienced on the outside, from police violence to estrangement from their children. Noelia Perez, a trans woman, recalls having her teeth broken by a man who was angry at her advocacy on behalf of sex workers, before performing a stunning voguing-inspired dance number, almost as a form of personal revenge.

It is hard to know what to make of it, because no amount of standing ovations — and there was one for “The Days Outside” — will ever provide long-term redress. Arias created the conditions for her cast to give memorable performances, each with undeniable stage presence. But you wonder what is next for them after Avignon: In the final scene, one of the performers, Estefania Hardcastle, explains she just can’t picture a better future.

Tiziano Cruz’s “Soliloquio (I Woke Up and Hit My Head Against the Wall)” is an even knottier proposal, despite an upbeat start. Cruz, an interdisciplinary artist of Indigenous Argentine origin, worked with two dozen amateurs from a local “gypsy” community in Avignon, according to a playbill interview, to open the festival with a carnivalesque parade through the city’s streets.

Yet at the core of **“Soliloquio”** is a similar sense of pain and injustice. When the parade reaches a garden, Cruz reads out a “Manifesto,” copies of which were passed around. The text explains that Cruz’s sister died because of negligence and discrimination in the Argentine health system, and lists other sources of trauma. In this performance, he was “saying farewell” to the “Aristotelian theater structure,” he said, describing it as a form of western colonization.

It’s not clear what this leaves Cruz with. In the second half of the show, which takes place on a regular stage after the audience is led to the theater, Cruz launches into a long monologue, composed in part of letters he wrote to his mother during the pandemic. He rants about feeling like “a traitor artist,” who “sold myself to the art market.” “In order to belong, we have left everything,” he said of artists who leave behind their Indigenous communities. “Perdón, perdón, perdón,” he chanted — “Sorry, sorry, sorry.”

Perhaps because I’m a white European critic trained on Aristotle, I found Cruz’s writing too meandering to really support his vision. Yet, as with “The Days Outside,” when the purpose of a show is to shine a light on suffering, it feels insensitive to point out its dramaturgical flaws.

French director Caroline Guiela Nguyen has also long worked with nonprofessionals from around the world. For **“Lacrima,”** a new three-hour production about the dark side of the fashion industry, she has assembled a cast of Indian, French and British amateurs, who play alongside more seasoned performers as characters from different countries and generations that Guiela Nguyen brings together with a hefty dose of pathos. In **“Lacrima,”** the connecting thread is a wedding dress for a fictional “Princess of England.”

“Lacrima” zooms in on the supply chain behind the dress and its designer. We follow the staff of a high fashion atelier in Paris, led by Marion, a victim of domestic violence whose unraveling is stunningly conveyed by Maud Le Grévellec. Then there is the Mumbai workshop where an exceptional embroiderer, Abdul Gani (the excellent, understated Charles Vinoth Irudhayaraj), is going blind, and a studio in Alençon, France, where lace-makers are restoring a precious veil.

In a single set designed to look like an anonymous workshop, Guiela Nguyen weaves their stories together — with less delicacy than Gani, but with maximum efficiency. Marion’s caricature of an abusive husband is (deliberately) rage-inducing and the unlikely story of Thérèse, an elderly lace-maker who delves into her family past to find out whether her granddaughter has a genetic illness, is ultimately moving, thanks to Liliane Lipau, the superb amateur actress who plays her.

The point **“Lacrima”** makes is that lots of invisible work, much of it underpaid and done in poor conditions, goes into a fashion statement like a royal wedding dress, despite the “ethical standards” touted by the fictional designer and the royal household. As international festivals go, Avignon is working hard to tell such rarely heard stories — and

overall, it's paying off.

This article originally appeared in The New York Times.

Los días afuera Lola Arias

Mon avis sur le spectacle: Los días afuera vu à l'opéra d'Avignon, Festival d'Avignon IN 2024. Pour retrouver toutes mes chroniques du festival d'Avignon, mes sélections dans le programme et conseils , c'est ici [Que voir au festival d'Avignon OFF 2024,spectacles incontournables et coups de coeur à ne pas manquer ?](#) et [Que voir, pièces à ne pas manquer au festival d'Avignon dans le IN 2024?](#)

Ce spectacle musical est la seconde partie d'un diptyque conçu par Lola Arias avec un film tourné dans une prison désaffectée avec d'anciennes personnes détenues (*REAS*). Cette fois, elle met en scène un groupe de femmes et de personnes transgenres libérées d'une prison argentine : la prison d'Ezeiza à Buenos Aires. Sur scène, elles relatent leur passé derrière les barreaux mais surtout elles parlent de l'après avec autant de lucidité que de force de vie!

Qu'elles soient devenues conductrice de taxi ou travailleuse du sexe, militantes ou mère, la détention les aura marquées à jamais.

Le choix du spectacle musical, entre danse et chant, vidéo et jeu, donne de la poésie et de la légèreté qui contrastent judicieusement avec la dureté, la violence du propos lorsqu'elles reviennent sur certains épisodes de leur jeunesse ou de l'incarcération notamment.

Sur scène, elles reprennent vie, elles s'affirment et nous dévoilent des portraits très touchants. Sans pathos ni misérabilisme, le ton trouvé est très juste. De quoi rêvent-elles, maintenant qu'elles sont libres ? Espèrent-elles encore ? Croient-elles encore en l'humain ? Et en elles ?

Souvent emprisonnées pour avoir été « mules » dans le cadre de trafic de drogue, alors que les gros bonnets ne sont pas inquiétés, privées de leur famille, de leurs enfants, comment se reconstruire, après ? Retrouvailles avec la famille, recherche d'un emploi, découverte de nouveautés techniques ... tout devient encore plus difficile. Et le questionnement devient universel sur la réinsertion.

Il faut saluer l'important travail de Lola Arias pour leur redonner la parole et la porter ainsi sur les scènes du monde. Un spectacle empli d'humanité, marquant, avec une belle émotion partagée entre les comédiennes et le public levé d'un bloc à la fin du spectacle!

Los días afuera Lola Arias

@eugenia kais

Ce spectacle musical est la seconde partie d'un diptyque conçu par Lola Arias avec un film tourné dans une prison désaffectée avec d'anciennes personnes détenues (REAS). Cette fois, elle met en scène un groupe de femmes et de personnes transgenres libérées d'une prison argentine : la prison d'Ezeiza à Buenos Aires. Sur scène, elles relatent leur passé derrière les barreaux mais surtout elles parlent de l'après avec autant de lucidité que de force de vie!

Qu'elles soient devenues conductrice de taxi ou travailleuse du sexe, militantes ou mère, la détention les aura marquées à jamais.

Le choix du spectacle musical, entre danse et chant, vidéo et jeu, donne de la poésie et de la légèreté qui contrastent judicieusement avec la dureté, la violence du propos lorsqu'elles reviennent sur certains épisodes de leur jeunesse ou de l'incarcération notamment.

Sur scène, elles reprennent vie, elles s'affirment et nous dévoilent des portraits très touchants. Sans pathos ni misérabilisme, le ton trouvé est très juste. De quoi rêvent-elles, maintenant qu'elles sont libres ? Espèrent-elles encore ? Croient-elles encore en l'humain ? Et en elles ?

Souvent emprisonnées pour avoir été « mules » dans le cadre de trafic de drogue, alors que les gros bonnets ne sont pas inquiétés, privées de leur famille, de leurs enfants, comment se reconstruire, après? Retrouvailles avec la famille, recherche d'un emploi, découverte de nouveautés techniques ... tout devient encore plus difficile. Et le questionnement devient universel sur la réinsertion.

Il faut saluer l'important travail de Lola Arias pour leur redonner la parole et la porter ainsi sur les scènes du monde. Un spectacle empli d'humanité, marquant, avec une belle émotion partagée entre les comédiennes et le public levé d'un bloc à la fin du spectacle!

Après [Hécube, pas Hécube](#) [Tiago Rodrigues](#), carton plein pour le IN!

Los días afuera au festival d'Avignon

[infos et réservations](#) SPECTACLE EN ESPAGNOL Surtitré en français et en anglais

Avec Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefania Hardcastle, Noelia Perez, Ignacio Rodriguez et Inés Copertino (musicienne)

Conception, texte et mise en scène Lola Arias **Dramaturgie** Bibiana Mendes

Collaboration artistique Alan Pauls

Scénographie et décors Mariana Tirantte **Chorégraphie** Andrea Servera

Musique Ulises Conti, Inés Copertino **Lumière** David Seldes **Vidéo** Martin

Costumes Andy Piffer

Assistanat à la mise en scène Pablo Arias Garcia

A retrouver à Paris à la rentrée et en tournée.

Los Días Afuera de Lola Arias

Le Festival d'Avignon invite sur la scène du Grand Opéra la lauréate 2024 du prestigieux Prix Ibsen, Lola Arias. En mettant en scène d'anciennes détenues de la prison Ezeiza à Buenos Aires, Lola Arias poursuit son travail inauguré par un documentaire REAS, tourné dans une prison désaffectée avec quatorze anciennes détenues.

Alors que le film se concentre sur la période de leur l'emprisonnement, *Los días afuera* porte au plateau le témoignage de l'après, du retour à la liberté.

De ces parcours désenchantés, Lola Arias crée un music-hall bouleversant, Évitant l'écueil du pathos, Lola Arias s'appuie sur la musique pour orchestrer le témoignage de ce groupe de femmes cis genres et de personnes transgenres. La parole circule, entraînant, portée par des airs de cumbia qui chantent l'amour comme les comédiennes chantent la vie.

Les anciennes détenues argentines interprètent leur propre rôle. Yoseli, Nacho, Estefanía, Noelia, Carla et Paula, chacune avec leur singularité, composent une troupe plurielle, à l'image de leurs expériences qui les rassemble dans l'adversité et dans la résilience.

Loin de tout amateurisme, les comédiennes s'accomplissent en véritables artistes dans ce projet, des rôles auxquels elles se sont longuement préparés.

Les passages performés de Voguing interprété par Noelia, une travailleuse du sexe transgenre, ou de chansons plus rock et pop, intègrent le fil d'une histoire qui s'échafaude comme la scénographie. Les différents registres d'interprétation entre dialogues, adresses directes ou performances dansées et chantées construisent le fil de leur retour à une société qui ne pardonne jamais vraiment. Comment se reconstruire en tant que mère, femme, si la société perpétue, dans la précarité, une forme d'enfermement économique inexorable.

Derrière les témoignages personnels, Lola Arias dénonce le système judiciaire argentin qui a vu sa population carcérale féminine et des personnes transgenres doubler au cours de ces dix dernières années.

Un système policier qui cible les petites mains d'un trafic, sans inquiéter leur commendant. Victime d'un système oppresseur et discriminatoire, les ex-détenues tentent de se reconstruire.

Sans misérabilisme, avec une force et une joie de vivre communicative, Yoseli, Nacho, Estefanía, Noelia, Carla et Paula s'emparent des possibles du théâtre et se réapproprient leur corps, leur parole, leur destin.

Au Festival d'Avignon , le théâtre libère

Parmi les 1.666 spectacles qui se poursuivent jusqu'au 21 juillet, en Avignon, plusieurs traitent de l'emprisonnement et de l'art qui libère. Pour comprendre la nature profonde du **Festival d'Avignon** , il faut saisir la ville au point du jour, quand le Délirium , boîte underground qui jouxte la rue principale reliant d'un trait la gare au Palais des Papes, a vomis ses derniers noctambules. Dans les rues désertes, colorées de bleu par un ciel qui semble avoir été peint par Yves Klein, une armée de camions-poubelles tournicotent sans fin pour avaler les milliers de tracts qui jonchent le sol. Pas une grille, pas un poteau qui ne déborde d'affiches de spectacle (il y en a exactement 1.666 cette année) dont on s'amuse, dans un demi-sommeil, à lire les titres à la suite, comme un cadavre exquis.

Publicité

Dans l'indescriptible effervescence, il suffit parfois d'une rencontre pour dérouler un fil ténu entre des pièces dont le sens général n'apparaît qu'après coup. Comme avec ce débat organisé par le journal Libération au Cloître Saint-Louis, épice du festival, sur le thème brûlant des prisons . Un homme, dans le panel féminin, impose sa carrure et un regard perçant dont il gratifie l'assistance comme un uppercut. Redwane Rajel , ex-boxeur, ex-taulard, témoigne de la saleté de cellules surpeuplées, de la violence sans autre but qu'elle-même, de la solitude qui rend fou, de la drogue qui fait passer le temps, de la pauvreté de la majorité des détenus et du désir de vengeance de la société qui hypothèque toute réhabilitation ultérieure.

Jusqu'au miracle qu'il raconte chaque soir dans "À l'ombre du réverbère", son nouveau seul-en-scène, au Théâtre transversal : la découverte fortuite du théâtre dans un atelier animé par Olivier Py, l'ex-directeur du **festival d'Avignon**. Depuis, Rajel a joué pour Py, puis pour Joël Pommerat, à Paris, encore incrédule devant une si puissante transfiguration. Là où il aurait autrefois balancé un coup de poing ou un coup de poignard, il joue pour se libérer de sa colère et désarmer celle des autres.

Publicité

Rédemption par l'art

Si l'on cherchait une utilité à la Culture en ces temps des passions tristes et d'hystérie collective, on serait servi avec d'autres spectacles qui explorent ce thème de l'emprisonnement et de la transfiguration par l'art. Jusque dans la Cour d'honneur, avec la création sulfureuse d' Angélica Liddell, "Dämon, les funérailles d'Igmar Bergman . Comme dans "Persona" de Bergman, qui débute par le regard soutenu d'un enfant à l'adresse du spectateur, un nain affublé d'un masque mortuaire fait face au public et change radicalement le sens du regard. C'est bien nous qui sommes l'objet du spectacle, morts en sursis, dansant sans nous en rendre compte devant notre propre tombe, prisonnier d'un corps moins fait pour la vie que pour la violence et le péché, avec ses pulsions morbides qui précipitent notre déréliction. Un tas d'excréments, voilà ce que vous êtes! , éructe Liddell avec toute la passion doloriste dont est capable l'artiste catalane.

Mais c'est pour mieux nous "sauver" en organisant son propre sacrifice, se retirant de la scène pour se tirer une balle dans la tête, tandis qu'une petite fille cite le passage préféré de Bergman dans la "Flûte enchantée" de Mozart: "Quand est-ce que je vais mourir? Toujours, toujours"

Après la prison en Argentine

Contre toute attente, le spectacle de la metteuse scène et cinéaste argentine Lola Arias

qui fait jouer de véritables détenues , a moins d'âpreté que la fiction cathartique d'Angélica Liddell. Et même une certaine douceur, note Pierre Thys, le directeur du Théâtre National, dont les ateliers ont réalisé une partie du décor et le plateau accueillera "Los Dias Afuera" en février 2025 . "Ce qui m'a complètement bouleversé, c'est que Lola Arias n'ambitionne pas de les transformer en grandes actrices de théâtre, mais parvient à en faire les héroïnes de leur propre vie , qui est cataclysmique. En même temps, de ce plateau se dégagent une joie et une douceur extraordinaires, communicatives et qui m'apaise complètement."

Publicité

Ces six femmes, dont deux trans, se font arrêter et mettre en prison pour un rien. Et lorsque l'une d'elles se fait casser les dents parce qu'elle défend ses semblables, c'est elle qu'on arrête et qu'on jette en tôle. "Ce n'est pas le fait de l'arbitraire", réagit Lola Arias c'est la dure réalité du capitalisme sauvage . En Argentine, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les gens sont contraints de multiplier les boulots précaires et de faire parfois des choses illégales. Mais s'il y a cette violence subie, il y a aussi la force de chacun pour y faire face. C'est d'ailleurs la seule forme de résistance: s'associer, former un collectif, se solidariser avec d'autres. Quand tu travailles avec ces gens, tu vois qu'il y a beaucoup de solidarité et d'amour, même dans les prisons, car c'est la seule manière de survivre."

Le désir des vieux

Invité par Pierre Thys à rencontrer les Amis du Théâtre National qui avaient fait le déplacement en Avignon, Mohamed El Khatib propose lui aussi un théâtre collaboratif à finalité politique . Il présente ici "**La vie secrète des vieux**" , jusqu'au 17 juillet, après l'avoir créée au Théâtre National à Bruxelles dans la cadre du KunstenFestivalDesArts. Partant du fait qu'on ne parle généralement des vieux que par le biais de la dépendance ou de la démence, il a pris le contrepied en invitant sur scène des vieux à parler de leurs désirs et de leur sexualité. "Il y a beaucoup de Belges sur scène, car ils ont une liberté de ton que je n'ai pas trouvée en France", dit-il.

Publicité

Une démarche qui l'a obligé à visiter plusieurs maisons de retraite... et de conclure qu'il n'y mettrait jamais ses propres parents. "Ce sont des mouirois, c'est violent, c'est moche, la bouffe est dégueu, on n'y croise pas d'autres générations. Bref, tout est fait pour précipiter la fin de vie. Alors, on s'est demandé comment embellir ces lieux."

C'est ainsi qu'a germé l'idée d'organiser des résidences d'artistes qui seraient obligés de créer avec les résidents et le personnel soignant, et de laisser l'œuvre dans l'Ehpad, progressivement transformé en un musée ouvert au public et dont les vieilles et les vieux assureraient toute la chaîne de production. À la Maison Sainte-Gertrude , dans les Marolles, qui sera inaugurée en mai 2025 , Bernadette l'a prévenu: "On n'a rien contre l'art. Vous pouvez venir au même titre que d'autres", le gratifiant de cette sentence cinglante, apposée à l'entrée du fumoir vitré et qui le transforme en tableau vivant: "On est là pour s'emmerder!"

Partager

l'âge, c'est dans la fête – Libération

Récap

Critiques, portraits, interviews... Suivez chaque semaine, toute l'actu du Festival d'Avignon avec les envoyés spéciaux de Libération.

Où sont les jeunes, cette catégorie vaste et floue qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure qu'on vieillit, la définition de la jeunesse étant «plus jeune que soi» ? Et bien à vue de nez et de chevelure, pas dans toutes les salles, le gris des crânes étant chromatiquement dominant dans certaines travées. Pourtant, au commencement du festival, on a bien croisé des classes d'ados en sortie scolaire, c'est l'un des effets inopinés des Jeux olympiques qui ont contraint le In à avancer ses dates et à débiter, une fois n'est pas coutume, avant les vacances scolaires. Où sont les jeunes ? Et bien déjà sur les plateaux ! Et que jouent-ils ? Parfois en miroir des comédiens, qu'on guette dans le spectacle du Off l' *Entrée des artistes* d'Ahmed Madani, où des jeunes gens se questionnent sur ce qui a provoqué leur vocation, ou qu'on revisite l'histoire du festival dans le drôle *Avignon, une école*, que Fanny de Chaillé a concocté avec la promotion «*la plus insupportable*», dixit une élève, de l'école de théâtre de la Manufacture à Lausanne. Cependant, et c'est rarissime, les octogénaires peuplent également les plateaux. Il est vrai de manière plus figurative dans *Dâmon* d'Angelica Liddell que dans *la Vie secrète des vieux* de Mohamed El Khatib où les six interprètes constituent le noyau dur et battant de la pièce. Ehpas tant ? Ou épatant ? **Anne**

Diatkine

On aime beaucoup

Soliloquio* de Tiziano Cruz**. Révélation du In et de la sélection en langue espagnole du festival, le metteur en scène argentin s'inspire de sa correspondance avec sa mère pendant le confinement pour transformer, dans le deuxième spectacle qu'il présente, sa colère froide en réquisitoire contre la discrimination des corps autochtones dans son pays d'origine. **Tiziano Cruz** présente une seconde pièce au festival, ***Wayqeycuna, une pièce de réconciliation, dit-il, qu'il achève par un banquet où il offre du pain et des fruits au spectateurs. Notre critique : dans ***Soliloquio***, le cœur et la rage de **Tiziano Cruz**.

Avignon, une école* de Fanny de Chaillé**. Jouant avec les archives, la metteuse en scène et ses jeunes comédiens s'emparent de l'histoire du **Festival d'Avignon** dans une drôle de pièce, truffée de références artistiques, jamais excluante. Notre critique : ***Avignon, une école, histoire vive du théâtre.

On aime bien

Los Días Afuera de Lola Arias. La metteuse argentine laisse s'exprimer la singularité de ses six interprètes, femmes et personnes trans passées par la prison, grâce à un dispositif simple mais terriblement efficace. Notre critique : *Los Días Afuera*, les fortes du pénitencier .

Pas mal

Mothers, a Song for Wartime de Marta Górnicka . La metteuse en scène polonaise réunit dans la cour d'honneur 21 choristes, réfugiées venues de Pologne, d'Ukraine et du Bélarus, qui apostrophent le public au sujet des violences faites aux femmes en temps de guerre. Notre critique : *Mothers, a Song for Wartime*, l'Ukraine à cœur . Allez-y sans nous

Lieux communs de Baptiste Amann. Malgré un rythme et une scénographie bien fichus, le spectacle de Baptiste Amann colle aux discours tiédés de ses personnages sans s'inventer une parole propre. Notre critique : *Lieux communs*, mou artistique.

La Vie secrète des vieux de Mohamed El Khatib. Derrière la promesse alléchante d'une pièce documentaire sur la sexualité des personnes âgées à travers le témoignage de six d'entre elles, la pièce manque finalement de profondeur, cantonnant le spectateur à une position de voyeur. Notre critique : Mohamed El Khatib, la vie est aïeul . Pendant ce temps-là dans le Off

Dear Jason, Dear Andrew de Sébastien Barrier. L'artiste présente un hommage personnel au duo anglais Sleaford Mods sous forme de monologue divagatoire tour à tour énervé et touchant. Notre critique : *Dear Jason, Dear Andrew*, la douce obsession punk de Sébastien Barrier .

Entrée des artistes d'Ahmed Madani. Le metteur en scène invite sept jeunes interprètes à se questionner sur leur désir de théâtre, et son enracinement dans leurs histoires et failles familiales. Un instant de parole ouverte et libératrice. Notre critique : *Entrée des artistes*, l'exutoire de la scène .

Une pièce sous influence de Sophie Lebrun et Martin Legros. Entre la pure drôlerie et le drame, le spectacle du collectif la Cohue dresse le beau portrait d'une femme sur le fil et parvient avec maîtrise à tisser l'absurde, la douleur et le rire. Notre critique : La folie douce et poignante d' *Une pièce sous influence* .

Cadeau de Paul Courlet. Dans sa première pièce de théâtre, l'artiste sonore Paul Courlet nous entraîne dans une forêt surréelle, sans aucun décor ni vidéo. Un voyage résonnant qui ne laisse pas de bois. Notre critique : Merci du *Cadeau* !
L'interview

Thomas Ostermeier. Pour le directeur de la Schaubühne de Berlin, cueilli par *Libé* au lendemain des résultats des élections législatives françaises, «dans le fond, la France est républicaine et antifasciste» . C'est ouf .
La rencontre

Marie-Noëlle. Dans l'adaptation de Miguel de Cervantes mise en scène par Gwenaël Morin, la comédienne, narratrice de la pièce et incarnation de Rossinante, évoque son envie d'arrêter le métier d'artiste, parle répétition, reconversion et transition, avec ce phrasé qui rappelle Hélène Surgère, conteuse délicieusement affectée du *Salo* de Pasolini, ou Delphine Seyrig. «Quichotte, le théâtre, tout cela est un peu absurde.»
On est làààààà, on est làààààà...

Au lendemain du second tour des élections législatives anticipées, les syndicats du spectacle vivant préparent le «troisième tour social» . Parmi les chantiers dessinés : les financements prévus dans le projet de loi de finances 2025, le réexamen du Pass culture et le soutien à la culture dans les territoires.

Le «grand remplacement suisse»

A Avignon, on se repasse le mot chaque année : dans le festival Off, la sélection suisse est une valeur sûre. Ça ne rate pas cette année, tant les choix d'Esther Welger-Barboza se révèlent un *Cadeau*. Dans *Une bonne histoire*, Adina Secretan revient sur la terrible (et véridique) affaire des infiltrés de Nestlé, qui paya des jeunes femmes pour pénétrer des mouvements contestataires comme Attac, dans les années 2000. Pamina de Coulon, elle, nous entraîne dans un seule en scène intime et politique, *Niagara 3000* (on en remet une couche juste en dessous). A croire que la Suisse est finalement moins le pays des banquiers que celui des militants alter et antifas. Mais non, c'est aussi celui des comédiennes et des comédiens puisque le très bon *Avignon, une école* réunit des jeunes acteurs tout juste sortis de l'école de la Manufacture à Lausanne. Face à tant de talents, comme le dit l'une d'entre eux, Luna Desmeules, sur la scène à nue au cloître des Célestins : «*Les Français avaient peur des Juifs, puis des Arabes, maintenant ils ont peur des Suisses. C'est le grand remplacement suisse !*»

Le portrait

Pamina de Coulon. Dans *Niagara 3000*, performance survoltée, la géniale comédienne suisse réinvente le spectacle engagé tambour battant avec son débit torrentiel et sa force de conviction réjouissante. Dans le Off du festival, Pamina de Coulon est bien au-dessus du flot .

Et la semaine prochaine

Très attendu, *Forever, l'hommage de Boris Charmatz* à Pina Bausch et au Tanztheater Wuppertal. Il reprend *Café Müller*, la pièce la plus iconique de la chorégraphe allemande, et le dispositif promet : les danseurs répètent pendant sept heures , le public reste le temps qu'il veut.

Dans *Close Up* , le chorégraphe Noé Soulier réinterprétera des pièces de Bach, tandis que dans *Léviathan* , Lorraine de Sagazan se penchera sur la passionnante question de la justice restaurative.

Enfin on découvrira ce que concocte de Polonais **Krzysztof Warlikowski** pour ses retrouvailles avec son personnage d' *Elizabeth Costello* , issue des romans de J.M. Coetzee.

Au festival d'Avignon, le plaisir du récit

► liberation.fr/culture/scenes/au-festival-davignon-le-plaisir-du-recit-20240718_AHZXCQGYFDVLLWLRVQOVV3EA

Billet

Article réservé aux abonnés

Empruntant les codes du thriller, du documentaire ou de la bonne série, de nombreux spectacles de l'édition 2024 du festival ont démontré que les recettes éprouvées de la narration n'avaient rien perdu de leur pouvoir pour attirer le public.

«[Une ombre vorace](#)» de Mariano Pensotti au [Festival d'Avignon](#). (Christophe Raynaud de Lage/Christophe Raynaud de Lage)

par [Lucile Commeaux](#)

publié aujourd'hui à 14h05

Écouter cet article

Powered by Podle

00:00

00:00

1x

Vraie tendance perceptible dans l'édition 2024 du [Festival d'Avignon](#) : le plaisir de raconter des histoires, de faire confiance au récit, de coller à une narration classique, chronologique, avec péripéties et retournements. [Lacrima](#), le spectacle de [Caroline Guiela NGuyen](#), en illustre la réussite avec ces trois heures d'action pure tissées autour de la confection d'une robe de mariée royale, vers laquelle convergent des tas de petits récits secondaires : construit comme une très bonne série, le spectacle est la preuve que la forme télévisuelle et la forme théâtrale subventionnée peuvent se marier dans une sorte de bonne tambouille grand public, qui ne bouleverse rien, mais qui assurément se positionne comme LA bonne forme pour attirer le public.

Revers de la médaille, [Lieux communs](#) de Baptiste Amman tente une chronique de notre contemporain en empruntant au thriller et à la satire politique, mais sans vraiment soutenir notre attention, faute de singularité. Entre les deux, citons par exemple [Los Dias](#)

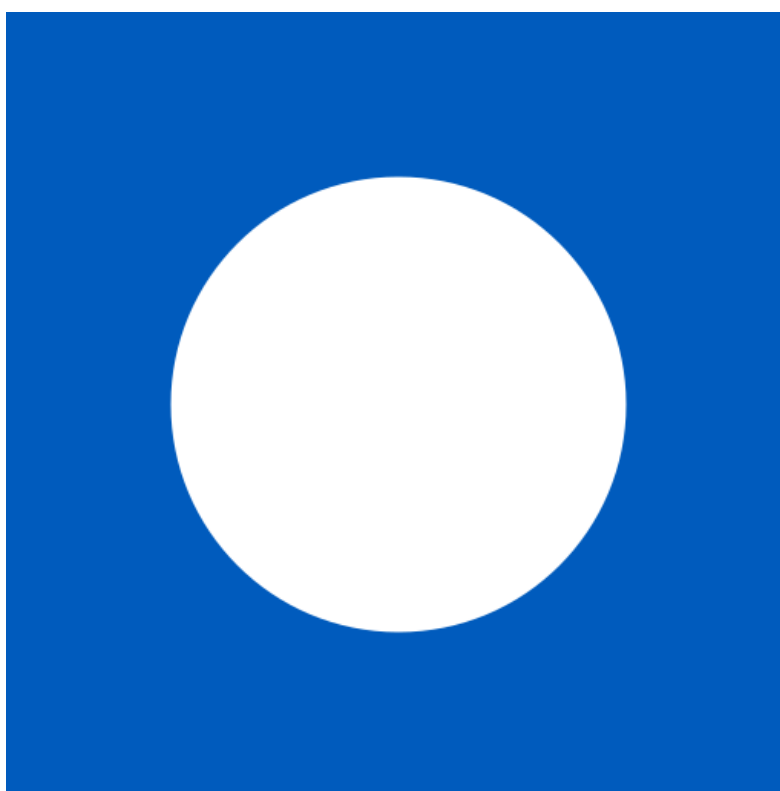

Afuera de l'Argentine Lola Arias, dont la simplicité et la linéarité du dispositif surprennent : ce récit choral très premier degré d'ex-détenues ressemble à la fois à de la comédie musicale et à une série documentaire bourrée de petits récits ; ou encore Une ombre vorace de Mariano Pensotti, récit croisé et haletant avec pour héros un alpiniste partir sur les traces de son père. Au-dessus de tout ça, le merveilleux Quichotte de Gwénaél Morin réfléchit justement au plaisir de raconter des histoires, dans un spectacle fait de pas grand-chose, et tout entier porté par cette foi pure dans le présent de la fiction, sa grâce et son enchantement.

Efeu - Die Kulturrundschau vom 18.07.2024 | Boris Lurie in Venedig. Rose Glass' "Love Lies Bleeding". 6 Jahre Haft für Schenja Berkowitsch und Swetlana Petrijtschuk

Efeu - Die Kulturrundschau Über ein Gedicht zu Gericht sitzen Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

18.07.2024. Wütend, aggressiv und äußerst aktuell finden Tagesspiegel und Berliner Zeitung die Boris-Lurie-Ausstellung am Rande der Biennale in Venedig, die sich unter anderem der Frage widmet, wie sich die Vernichtung der Körper im KZ im Kapitalismus fortsetzte. Um Körper und Gewalt geht es auch in Rose Glass' Bodybuilderinnen-Film "Love Lies Bleeding", den die Zeitungen als queeres Fetischkino feiern. Die russischen Theatermacherinnen, Schenja Berkowitsch und Swetlana Petrijtschuk sind in Moskau zu sechs Jahren Haft verurteilt worden, in der FAZ kennt Viktor Jerofejew die wahren Hintergründe. Kein Tag ohne Taylor Swift: Die Musikkritiker schreien mit in Gelsenkirchen.

9punkt - Die Debattenrundschau vom 18.07.2024 finden Sie hier Musik

Probesingen in Gelsenkirchen:

Gestern abend gab Taylor Swift ihr erstes Konzert in Gelsenkirchen. Angesichts zehntausender junger Frauen, die einer anderen jungen Frau ihre Liebe zeigen wollten, kam bei den Musikkritikern diesmal Zynismus gar nicht erst auf. Die Zeiten sind auch einfach zu mies dafür. Lena Karger (Welt) bläst es gleich zu Beginn fast vom Sitz: "In den ersten Sekunden im selben Raum mit dem Megastar wäre man lieber woanders. 60.000 Menschen schreien, als wollten sie Glas zerspringen lassen. In einer Lautstärke, die keine Beyoncé und auch keine Billie Eilish in Deutschland ausgelöst hat. Eigentlich seltsam, dass keine Tränen fließen. Die Ohnmacht-gefährdete Teenagerin fängt an, in einem Bildmodus zu filmen, der gleichzeitig Swift auf der Bühne und ihre eigene Ekstase dazu aufnimmt. Ein paar Reihen weiter vorne reckt ein junges Mädchen Arme in die Luft, die von vernarbten Schnitten übersät sind. An den Handgelenken werden die alten Wunden von Freundschaftsarmbändern umschlossen. Die selbst gebastelten Friendship Bracelets gehören auf jedem Swift Konzert dazu - auf Wunsch der Sängerin. Es ist 19.45 Uhr, das Konzert wird drei Stunden und 15 Minuten gehen."

Auch SZ-Reporter Joachim Hentschel, der vor dem Konzert die Fanmeile in Gelsenkirchen besucht hat, ist schwer beeindruckt: "Um sich auf Taylor Swift vorzubereiten, wird die ganze Show schon einmal gemeinsam durchgesungen - es ist eine Logik des künstlerischen Reenactments, die einem beim Zusehen das Herz aufgehen lässt und möglicherweise viel mehr erklärt als die gedruckten Analysen." Beim Konzert dann hört er zwar das Altmodische und weniger Gelungene in Swifts Musik, aber irgendwie ergibt das Sinn, erkennt er: "Es gibt in der gesamten 'Eras'-Show nicht einen einzigen Moment, in dem Taylor Swift sich mutwillig raffiniert gibt, das Publikum hinterrücks zu erobern versucht. Oder gar, wie viele ihrer Zeitgenossinnen in tollen Parallelwelten es tun, als Cybermuse die Körpergrenzen sprengen will. Ihre Kunst ist immer bis in die letzte Faser nachvollziehbar. Was Strecken des Abends in die Nähe zum Kitsch rückt, aber dabei auch fest auf der Augenhöhe hält, in der sie mit ihren Leuten kommunizieren will." Weitere Berichte in der Berliner Zeitung und im Tagesspiegel.

Weitere Artikel: Der SWR macht es sich mit der Berufung von François Xavier Roth zum Chefdirigenten des SWR Symphonieorchesters zu leicht, ärgert sich in der Welt Manuel Brug (mehr zur Affäre hier). Andreas Hartmann besucht für die taz Manuel Liebeskind, Mitbegründer des Labels Skin and Speech, das sich auf Postindustrial, Noise, Klangkunst und andere entlegene Musik spezialisiert hat. Gerald Felber berichtet in der FAZ vom Alte-Musik-Festival in Ravenna. Ueli Bernays resümiert in der NZZ das Montreux Jazz Festival. Andrian Kreye ist in der SZ glücklich über den Auftakt des Münchner Jazzsommers mit Konzerten von Al Di Meola und Jacques Schwarz-Bart. Christoph Wagner schreibt in der NZZ zum Tod der Pianistin Irène Schweizer. Zum Tod von R.□P.□S. Lanrue, Gitarrist von Ton Steine Scherben, schreiben Harry Nutt in der FR, Gunnar Leue in der taz, Andreas Hartmann im Tagesspiegel, Susanne Lenz in der Berliner Zeitung. Und Alexander Schmalz schreibt in der Berliner Zeitung zum Tod des DJs Tomcraft.

Besprochen wird das neue Album von Eminem (der in Sachen Autofiktion weitaus "radikaler und raffinierter" ist als Autoren wie Karl Ove Knausgård, Emmanuel Carrère

und Annie Ernaux, findet Daniel Haas in der Zeit).

Bühne

Die russischen Theatermacherinnen,
Schenja Berkowitsch

und

Swetlana Petrijtschuk

sind in Moskau zu
sechs Jahren Haft

verurteilt worden, angeblich weil ihr Theaterstück "Finist - heller Falke"
Terrorismus

und

radikalen Feminismus

propagiert. Ein Vorwand, denn "diese beiden freiheitsliebenden Künstlerinnen hegen eine tiefe Abscheu gegenüber jeder Form von Terrorismus", hält Viktor Jerofejew in der FAZ

fest: "Das Stück handelt von der Krise der modernen Moral, wenn junge Russinnen auf der Suche nach einem Halt im Leben, vor allem aber nach der wahren Liebe in die Fänge radikaler terroristischer Organisationen geraten." Vielmehr ging es wohl um ein 2022 entstandenes Gedicht

, in dem Berkowitsch die Propaganda gegen "ukrainische Nazis" aufgriff: "So ein Gedicht zu verzeihen ist nach der Logik der Obrigkeit unmöglich. Über so ein Gedicht zu Gericht

zu sitzen ist aber ebenfalls unmöglich - das wäre ja Werbung. Hier ein Auszug aus einem noch 'provokativeren' Gedicht von Schenja, das im Lager der Patrioten buchstäblich eine Explosion der Empörung hervorrief, in Prosaübersetzung:

(...)

Sie hätten den eigenen Hurra- Patriotismus bekämpfen
Essen und Trinken verweigern
ihre Mitstreiter töten
IHN töten können.

Weitere Artikel: Kurz vor dem Start der Bayreuther Festspiele überrascht Claudia Roth mit einem eigenwilligen Vorschlag: Auch andere Komponisten wie Engelbert Humperdinck sollen künftig gespielt werden, berichtet der Tagesspiegel mit dpa. Denn, so Roth: "Das Festival läuft auch nicht mehr von alleine wie in früheren Zeiten, wo man teilweise viele Jahre darauf warten musste, eine Karte zu bekommen." Laut Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins zur Saison 2022/2023 wird Goethes "Faust" auf deutschsprachigen Bühnen kaum noch gespielt, meldet Christiane Lutz in der SZ und erklärt: "Er steht in vielen Bundesländern, etwa in Bayern, nicht mehr verpflichtend auf dem Lehrplan. Und Theater inszenieren immer auch, was auf Lehrplänen steht." In der NZZ versucht Paul Jandl dem Phänomen des "Jedermann" auf den Grund zu gehen und

hält fest: "Um sich international attraktiv zu machen, schminkt sich Österreich gerne auf alt und nennt das dann Tradition. Hugo von Hofmannsthals Antiquität steht bei diesem Geschäftsmodell ganz vorne."

Besprochen werden das europäische Jugendtheaterfestival "For/With/By" in Madrid, das mit dem Schwerpunkt Erinnerungskultur neue Theaterarbeiten aus Berlin, Madrid und Thessaloniki zeigt (taz) sowie Lola Arias' Stück "Los días afuera / The Days Out There" und Marta Górnickas Chor-Stück "Mothers - A Song for Wartime", zwei Koproduktionen, mit denen das Maxim Gorki Theater in diesem Jahr beim Theaterfestival in Avignon gastiert (Tagesspiegel).

Stichwörter:Puccini, Giacomo

,
Pizzi, Pier Luigi

,
Jerofejew, Viktor

,
Berkowitsch, Schenja

,
Petrijtschuk, Swetlana

,
Russland

,
Putin, WladimirFilm

Szene aus Rose Glass' "Love Lies Bleeding"

In "Love Lies Bleeding" von
Rose Glass

spielt Kristen Stewart Lou, die Managerin eines Fitnessstudios, das in einer Kleinstadt in

Artistes d'Argentine au Festival d'Avignon, le théâtre pour d'autres récits

Tiziano Cruz, trois artistes venus d'Argentine au Festival d'Avignon 2024"

width="2560" height="1280"

data-lazy-srcset="https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cruz-au-festival-davignon-32024-scaled.jpg 2560w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-400x200.jpg 400w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-1000x500.jpg 1000w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-768x384.jpg 768w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-1536x768.jpg 1536w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-2048x1024.jpg 2048w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-1500x750.jpg 1500w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-960x480.jpg 960w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-600x300.jpg 600w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-500x250.jpg 500w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-231x115.jpg 231w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-375x187.jpg 375w,

https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cr

uz-au-festival-davignon-32024-1320x660.jpg 1320w" data-lazy-sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px"

data-lazy-src="https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2024/07/mariano-pensotti-lola-arias-et-tiziano-cruz-au-festival-davignon-32024-scaled.jpg" id="21c392ed"> **Tiziano Cruz**

, trois artistes venus d'Argentine au Festival d'Avignon 2024" width="2560"

height="1280" id="df244af">

Mariano Pensotti, Lola Arias et **Tiziano Cruz** / Photos Catalina Bartolome, Cherie Birkner, Noza Lezano

Alors que la 78e édition de la manifestation théâtrale touche à sa fin, retour sur les regards des artistes venu.es d'Argentine sur la façon dont leur travail interroge la situation politique de leur pays.

À l'occasion des élections législatives, les articles dans la presse généraliste – comme les publications sur les réseaux sociaux – se sont succédés pour détailler la destruction méthodique des politiques publiques à l'œuvre dans les pays européens où l'extrême droite gouverne, que ce soit seule (Hongrie), avec une coalition (Italie), en tant que membre du gouvernement (Finlande, Pays-Bas, Slovaquie) ou en soutien sans participation au gouvernement (Suède). Mais, **depuis la fin de l'année 2023, un autre pays est régulièrement sous les regards des journalistes : l'Argentine, où le nouveau président élu Javier Milei mène tambour battant une politique d'extrême droite ultralibérale.** Dérégulation de l'économie et du marché du travail, coupes sombres dans les aides publiques, démantèlement du ministère des femmes, des genres et de la diversité, ainsi que de l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (Inadi), fermeture de l'agence de presse argentine Télam – la plus importante agence de presse d'Amérique latine –, suppression du ministère de la Culture sont autant de mesures prises depuis l'accession au pouvoir du président.

Alors que l'espagnol était la langue invitée de la 78e édition du **Festival d'Avignon**, et qu'à cette occasion trois artistes originaires d'Argentine figuraient dans la programmation, **comment envisagent-ils et elle leur travail au vu de ce contexte politique, et quelles réflexions cela suscite-t-il sur leurs œuvres ?** Pour **Mariano Pensotti**, qui vit à Buenos Aires et dont le travail est fréquemment présenté sur les scènes européennes, sa création proposée pour le **Festival d'Avignon** est traversée par des questions politiques excédant l'histoire narrée par le spectacle.

Comme l'explique l'auteur et metteur en scène, ***Une Ombre vorace* occupe une place particulière dans son travail.** Réunissant deux acteurs français, le spectacle est plus léger techniquement que ce qu'il a l'habitude de développer au sein de son collectif Grupo Marea. C'est qu'il s'agit d'une commande pensée spécifiquement pour le Festival et devant répondre au principe de l'itinérance. *« Partir avec un spectacle à la rencontre d'un public qui n'est pas le public habituel du Festival, et être dans une relation de proximité avec lui, ont été des éléments importants dans mon choix de répondre à cette invitation. Au vu de la situation politique terrible, imaginer des structures plus légères qui permettent de rentrer en contact avec des personnes vivant en périphérie des grandes villes trouve tout son sens. »* Une démarche qui nourrit plus largement ses réflexions et l'amène à repenser *« les formes de résistance au sein de la création et de la production »*.

Lutter contre les procédés fallacieux

Pour **Lola Arias**, cette nécessité *« d'inventer de nouvelles formes de résistance pour maintenir la relation avec l'art, l'art étant ce qui nous maintient vivant »*, est essentielle. L'artiste installée à Berlin depuis cinq ans, et dont le travail se balade entre les disciplines et médiums – théâtre, cinéma, installation, performance –, proposait dans le cadre du Festival *Los días afuera*. Un spectacle à la démarche émouvante réunissant six interprètes, femmes cisgenres et personnes trans, toutes partageant une expérience de la prison. Soulignant l'engagement d'une équipe nombreuse autour de cette création – travailleur.euses sociaux.ales, militant.es, psychologues, avocat.es, etc. – pour l'accompagnement des interprètes, rappelant la capacité de ce projet, au-delà de la démarche artistique, d'aider ces femmes et personnes trans à retrouver confiance, sentiment de légitimité et assurance, **Lola Arias évoque l'importance de l'existence de ce type de projets aujourd'hui.** *« Le ministère de la Culture et diverses institutions*

de soutien à la création ayant été supprimés en Argentine, les artistes sont dans une grande vulnérabilité. Cela rend d'autant plus nécessaire que les artistes s'associent à d'autres personnes vulnérables, afin de faire naître des projets permettant de porter d'autres récits. Nous avons besoin d'histoires et de récits différents et je pense que le théâtre documentaire peut prouver que même dans les pires moments, une solidarité peut se construire. »

Cette question de la solidarité est centrale, tant les gouvernements d'extrême droite partagent parmi leurs modes opératoires la falsification de l'histoire afin de mettre en place des récits sélectifs et fantasmés et d'exacerber les fractures entre les populations, voire d'en invisibiliser. Lola Arias évoque ainsi la stratégie politique du gouvernement argentin qui travaille « à faire naître une inimitié entre artistes et classes populaires, en prétendant que les artistes ôtent le pain de la bouche des plus nécessiteux ». Un procédé fallacieux qui induit le postulat selon lequel « aucun artiste ne viendrait des classes populaires et aucune personne issue des classes populaires ne s'intéresserait à l'art ».

Œuvre politique

Toutes ces questions du rapport à la périphérie, du rôle du documentaire, de l'importance pour les communautés minorisées et marginalisées de se réunir, et de la nécessaire lutte contre l'invisibilisation et la fragmentation des classes et groupes sociaux irriguent le travail et la pensée de **Tiziano Cruz**. L'artiste argentin dont les créations ont déjà été jouées au Chili, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, au Canada, au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et en Finlande présentait pour la première fois son travail en France. Et qu'il s'agisse de **Soliloquio** (*me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared*) ou de **Wayqeycuna**, ces deux spectacles tirés d'une trilogie autobiographique résonnent comme des gestes artistiques aux propos politiques forts.

Jamais dupe de sa propre position d'artiste minoritaire – **Tiziano Cruz** étant originaire de la communauté **Wayqeycuna** du nord de l'Argentine – l'artiste explique « porter une attention particulière à la façon dont son œuvre est définie. Mon travail est souvent qualifié de théâtre documentaire ou d'autofiction, mais cette définition consiste à brader le matériau artistique et la recherche que je développe. Il ne s'agit pas seulement dans mes spectacles de l'histoire d'un gars pauvre issu d'une communauté indigène et de la périphérie, dont le témoignage va susciter de l'émotion chez le public. C'est une œuvre politique. À travers mon récit se déploie l'histoire de ma communauté, ainsi que celles de tant d'autres, toutes marginalisées et objet de la xénophobie. »

Une volonté de résister

Que représente, alors, le fait de porter ces récits extrêmement puissants dans le contexte politique actuel ? Pour cet artiste dont le travail consiste à rendre visible des cultures et communautés autochtones, **si le contexte actuel en Argentine est dangereux, cela n'est pas récent**. « L'effacement de la diversité et le blanchiment de la société existent en Argentine depuis la colonisation première de l'Amérique au XIXe siècle et cela s'est prolongé tout au long du XXe siècle. La différence actuelle étant que la politique de Javier Milei affecte les classes moyennes – qui se retrouvent elles aussi en difficultés face aux contradictions de sa politique. »

Comment, en tant que personne issue d'une minorité marginalisée, ignorée, invisibilisée, envisage-t-il son futur ? **Loin de baisser les bras, Tiziano Cruz affirme sa volonté de résister**. Et tout comme l'artiste évoque volontiers sa position aussi périphérique que combative quant à la langue espagnole de cette 78e édition – « Je ne suis pas invité pour mettre en valeur la langue espagnole, mais pour montrer comment cette langue a effacé et invisibilisé d'autres langues, dont celle de ma communauté », souligne-t-il –, il entend continuer son travail de résistance. « C'est chez moi, c'est mon pays. J'ai bien

conscience de mes difficultés à trouver une place dans les réseaux théâtraux en Argentine – mon travail a une plus grande répercussion à l'international. Je sais que très peu de personnes viennent voir mes spectacles, que les médias ne les annoncent pas mes spectacles, mais c'est là que je vis, c'est ma terre et je ne veux pas partir. »

Peut-être parce que, aussi dur que soit le contexte, **Tiziano Cruz** défend et travaille dans ses pièces la question de l'espoir. « *Un concept qui est pour moi le moyen de faire face au capitalisme, de nous positionner en tant que sujet, de construire de nouvelles communautés et de nouveaux liens. »*

caroline châtelet – www.sceneweb.fr

19 juillet 2024/par Caroline Chatelet Vous aimerez peut-être aussi [Faire défiler vers le haut](#)

Lola Arias ir jos teatras, keičiantis realybę

Argentiniėčių režisierė Lola Arias. Cherie Birkner nuotrauka

Argentinoje gimusi režisierė Lola Arias niekada nesilankė Lietuvoje, tačiau bent keli šimtai žmonių yra susipažinę su jos kūryba. 2019-ųjų festivalis „Sirenos“ Vilniaus „Menų spaustuvėje“ įkurdino spektaklį „Minų laukas“, kuriame savo istorijas pasakojo Folklando-Malvinų salų karo veteranai, kovoję skirtingose pusėse.

Šį spektaklį prisimenu kaip vieną stipriausių patirčių visuose matytuose „Sirenų“ festivaliuose, tad labai apsidžiaugiau sužinojusi, kad naujausias Lolos Arias spektaklis „Dienos lauke“ („Los dias afuera“) šįmet rodomas Avinjono festivalyje kaip tik tuo metu, kai pati ketinau apsilankyti. Šis spektaklis – tai antroji dilogijos apie Argentinoje kalėjusias cislaites ir transmoteris dalis, kurioje pasakojama apie jų gyvenimą išėjus į laisvę. Pirmoji dalis – filmas „Reas“ – pasakojo apie jų gyvenimą kalėjime ir buvo parodyta Berlinkėje.

Su režisiere kalbėjomės man dar nemačius spektaklio, tačiau ji pati daugumą atsakymų grindė būtent šio kūrinio pavyzdžiais.

Beje, šįmet Lolai Arias įteiktas tarptautinis Ibseno prizas, laikomas vienu didžiausių teatrinių apdovanojimų ir skiriamas kas dvejus metus.

Visų pirma, sveikinu pelnius Ibseno premiją.

Ačiū!

Tiesą sakant, pasikalbėti panorau ne dėl apdovanojimo, o todėl, kad iki šiol atsimenu 2019-aisiais festivalyje „Sirenos“ matytą jūsų puikų „Minų lauką“. Vis dėlto jus kaip laureatę pristatančiame video įrašė išgirdau apie gąsdinančią Argentinos kultūros politikos situaciją. Ar galėtumėte trumpai papasakoti, kas įvyko išrinkus naująjį prezidentą?

Taigi, pradėdame nuo Javiero Milei. Beveik visuose interviu manęs prašo apie jį papasakoti ir labai dažnai jo pavardę deda į antraštes. Džiaugiuosi galėdama kalbėti pasauliui apie Argentiną, tačiau drauge jaučiuosi pavargusi, nes manau, jog šiam žmogui skiriama per daug dėmesio.

Milei yra radikali dešinės politikos, atvirai sakantis, kad nelabai tą politiką supranta. Jo sritis – ekonomika, tačiau iš tiesų jis tėra „klounas“ blogąja šio žodžio prasme. Argentinoje jis išpopuliarėjo kaip televizijos serialo personažas, per dvejus metus susikrovęs didelį politinį populiarumą. Jam padėjo šalies radikali dešinės atstovai, taip pat – ekonominę galią turintys žmonės. Su tokia parama jo rinkiminė kampanija atvedė jį iki pergalės prezidento rinkimuose.

Jį išrinkus, Argentinoje prasidėjo košmaras. Vienas pirmųjų Milei žingsnių buvo uždaryti Kultūros ministeriją, vėliau – Kino ir Teatro institutus. Nukentėjo aukštosios mokyklos, taip pat – už žmogaus teises kovojusios nevyriausybinės organizacijos.

Be to, jis nesugebėjo suvaldyti pensijų ir infliacijos, tad daugybė garbaus amžiaus žmonių šiandien negali nusipirkti pakankamai maisto. Iš principo, argentiniečiai įstumti į vargą, nes šiandien žemiau skurdo ribos gyvena daugiau nei pusė šalies populiacijos. Tai tiek trumpai.

Kaip tokiomis sąlygomis pati toliau dirbate Argentinoje?

Yra du svarbūs dalykai. Pirma, jau penkerius metus gyvenu Berlyne. Antra, daug dirbu Europos teatruose. Tad nors naujausias mano spektaklis „Los dias afuera“ kurtas su argentinietėmis, be Argentinos valstybinio teatro jį koprodusuoja dar 22 Europos institucijos. Tam, kad sukurčiau projektą Argentinoje, naudojuosi turtingų šalių resursais. Kadangi čia dalyvauja neseniai išėjusieji iš kalėjimo, vadinasi, pažeidžiamoms grupėms priklausantys žmonės, man reikalingi dideli išteklių, kurių gimtinė tikrai nesuteikia.

Esate sakiusi, kad mėgstate kurti nežinodama, ką atrasite. Kaip sekasi laikytis laiko įsipareigojimų?

Griežti laiko įsipareigojimai teatrinėse profesijose kelia labai daug streso: nustatoma premjeros data ir kas benutiktų, kas benumirtų, spektaklis turi įvykti. Tad nežinoti sau leidžiu tik pradiniam kūrybos etape, prieš prasidedant dviejų mėnesių repeticijų laikotarpiui. Iki tol ilgai rengiu kūrybines dirbtuves, išbandau įvairias idėjas, o atėjus laikui dirbti scenoje, jau gerai žinau, ką darysiu.

Problema ta, kad kartais labai sunku įtikinti institucijas, kad pasiruošimui man tikrai reikia daug laiko. Tai kainuoja, o prodiuseriai paprastai pasiryžę mokėti tik už du repeticijų mėnesius. Todėl pati turiu ieškoti kitų finansavimo būdų ir rezidencijų.

Labai dažnai dokumentine medžiaga paremtų spektaklių kūrėjams sunku palaikyti balansą tarp tikros istorijos ir fikcijos, tiksliau – realybės ir teatrinės estetikos. Kaip jums pavyksta išlaikyti pagarbą tikrai istorijai ir drauge stipriai koncentruotis į meninę raišką?

Daug laiko praleidžiu rinkdama medžiagą, rašydama tekstus ir galvodama, kaip juos perteikti scenoje. Tad būtent turinys galiausiai padiktuoja spektaklio formą; nekuriu jos atskirai nuo temos.

Tarp dokumentinės medžiagos ir scenos nematau nei priešpriešos, nei įtampos. Mano spektakliuose viskas, ką sako atlikėjai, yra tikra; tiesiog tai, ką žmogus įprastai pasakoja tris valandas, scenoje parodoma per tris minutes. Ši sintezuota teksto forma yra fikcija, tačiau visi žodžiai atitinka tų žmonių realybę.

Dar žiūrėdama „Minų lauką“ stebėjau, kad neprofesionalūs atlikėjai scenoje atrodė visiškai profesionaliai. Kaip ruošiate istorijų herojus?

Labai dažnai žiūrovai nežino, kaip vadinti mano spektaklių atlikėjus. Sakyti, jog jie yra neprofesionalai – netikslu, nes kūrybinio proceso metu jie įgyja labai daug profesinių įgūdžių. Kaip minėjau, pastatymams ruošiuisi ilgai. Pavyzdžiui, „Reas“ ir „Los dias afuera“ kūrybinis procesas užtruko penkerius metus. Atlikėjos turėjo pakankamai mokymų ir praktikų, kad įgytų vaidybai kine ir teatre reikalingą pasiruošimą.

Tiesa, dalis moterų kai kuriuos įgūdžius įgijo jau anksčiau. Pavyzdžiui, Paulita [Asturayme] turi nuostabų balsą ir jau yra dainavusi savo gimtinėje Peru. O Nacho [Ignacio Rodriguez] ir Stefi [Estefania Hardcastle] kalėdamos įkūrė muzikos grupę. Vis dėlto jos visos mokėsi daug naujų dalykų.

Būtų labai paprasta pasirinkti profesionaliai parengtus aktorius ir duoti jiems vaidinti kitų žmonių istorijas. Tačiau nors mokyti naujus atlikėjus yra sunku, tai – svarbi mano darbo dalis, kurią labai mėgstu. Spektakliui „Los dias afuera“ atlikėjos kasdien mokėsi vaidinti, kalbėti, žiūrėti, šokti, dainuoti. Ir ne tik su manimi: drauge dirbo įvairių meno sričių profesionalų komanda.

Įdomu, ar esate svarsčiusi apie tai, kad buvusių kalinių perkėlimas į sceną automatiškai romantizuoja šiuos žmones, nors jų poelgiai ir likimai tokie nėra? Klausiu, nes praėjusią vasarą Lietuvoje matėme spektaklį, kuriame veikė šiuo metu kalintys žmonės. Pamenu, kaip smalsu buvo jį žiūrėti, tačiau galiausiai supratau, kad tokiam procese yra nemažai manipuliacijos.

Žinoma, taip ir yra. Galios santykius visuomet lydi manipuliacija. Dirbant ne tik su buvusiomis kalinėmis, bet ir su karo veteranais ar imigrantais vaikais lydėdavo manipuliacijos. Tokiame kontekste aš esu galios pozicijoje, nes priklausau kitai klasei ir turiu kitokį išsilavinimą nei žmonės, su kuriais dirbu. Tačiau tai nereiškia, kad negaliu sukurti situacijų, kuriose jiems būtų suteiktas balsas, kuriose jie būtų kūrybinio proceso dalimi ir galėtų pasakoti savo istorijas.

Drauge man svarbu, kad projektai neliktų vien meno kūriniais. Pavyzdžiui, 2019-aisiais prasidėjusio projekto su Argentinoje kalėjusiomis moterimis procesai susiję ir su konkrečia pagalba jo dalyvėms. Čia dirbdamos jos pagaliau gavo tai, ko dėl teistumo nepavyko pasiekti natūraliai: legalią darbovietę, gerą atlygį, banko sąskaitą, sveikatos draudimą, dokumentus, vizas ir galimybę keliauti į užsienį. Nežinau, kaip moterys gyvens pasibaigus gastrolėms po 24 miestus. Tačiau dabar jos turi ryšius, kurių anksčiau negalėjo pasiekti, ir visas priemones plėtoti partnerystes, padedančias išgyventi. Sąmoningai siekiu, kad mano kūryba suteiktų žmonėms įrankius išgyventi net tada, kai projektai baigiasi.

Savo darbą laikau taip pat ir politiniu. Stengiuosi pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas ir suteikti jiems galimybę dirbti bei būti atstovaujamiems viešumoje.

Tai labai gražu. Svarstau, kaip sunku pamatuoti teatro naudą, ir kaip aiškiai pati įvardijate spektaklių tikslus. Ar dokumentinį teatrą laikote tokiu, kurio prasmę paaiškinti lengviausia?

Taip. Tikiu, kad tokie projektai padeda kurti ateitį žmonėms, kuriems stinga ambicijų ir įsivaizdavimo, kokia galėtų būti jų ateitis. Mano kūryboje, tai yra žmonės, praradę viltį dėl pernelyg ilgo įkalinimo ir dėl to nebežinantys, kaip grįžti į visuomenę. Moterys, su kuriomis dirbu, nėra blogos; jos tiesiog priėmė prastus sprendimus, nes tuo metu neturėjo kitos išeities. „Los dias afuera“ pasakoja apie grupę cislųčių ir transmoterų, kurios, neturėdamos kitų būdų išgyventi, pradėjo vogti ir platinti narkotikus. Spektaklis joms suteikė dar vieną pasirinkimo galimybę.

Čia norėčiau grįžti prie klausimo apie kalinių romantizavimą. Esu mačiusi miuziklų, kuriuose vaizduojamos marginalios visuomenės grupės. Štai ten išties romantizuojama, nes tuos žmones vaidina gražūs, puikūs, įgudę aktoriai ir šokėjai. Tokia kūryba neparodo tikro gyvenimo kalėjimuose ar kitose pavojingose sąlygose.

Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl pati pasirinkau statyti muzikinį spektaklį: norėjau reapropriuoti šį žanrą, kad miuzikluose vaizduojamos žmonių grupės pačios sukurtų tokį spektaklį ir kalbėtų apie save. Jos neatrodo virtuoziskai, tačiau yra žavingos. Jos nedainuoja nuostabiai, tačiau jų atlikimas sujaudina širdį. Štai tokia idėja: parodyti, kad jos pačios gali papasakoti savo istorijas, būti gražios, spindėti.

Kurdama spektaklį labiausiai bijojau, kad negražintume stigmatizuoto mąstymo. Juk laisvieji įpratę matyti buvusius kalinius arba kaip aukas, arba kaip nepataisomus nusikaltėlius, tad arba jų gailisi, arba vengia. Filme ir spektaklyje norėjau parodyti, kad šie žmonės gali turėti ir galios, ir grožio. Todėl kūriniai yra viltingi ir šviesūs, nors juose ir kalbama apie labai žiaurias situacijas.

Ar ir jūsų spektaklių herojai į pasaulį žvelgia taip optimistiškai, kaip jūs?

Matau, kad spektaklis „Los dias afuera“ dalyvėms atnešė naujų dalykų. Jis suteikė vilties, nes jos gavo darbą ir turėjo ką veikti – kasdien eiti į repeticijas. Jau nekalbant apie mano minėtus dokumentus ir kitus žmonėms savaime suprantamus dalykus. Teatras joms sukūrė galimybes. Jos eidavo repetuoti laimingos ir net jei namuose dalykai klostydavosi sunkiai, pavyzdžiui, potvynis užliedavo gyvenamąsias vietas, jos palikdavo tokius namus ir pareigingai ateidavo kurti. Tad esu tikra, kad jos čia jaučiasi gerai.

Deja, dauguma jų kenčia nuo depresijos ir priklausomybių. Vis dėlto, jos yra žmonės, maždaug du dešimtmečius klajoję tarp kalėjimo ir laisvės. Jos patyrė daug žiaurumo, joms nuolat trūko galimybių, su jomis nuolat elgtasi taip, tarsi jos nieko nebūtų nusipelnusios. Tokioms moterims teatras davė bendruomenę: mūsų komandą sudaro 16 žmonių, visi kartu keliaujame į gastroles. Esame tarsi šeima.

► 20 juillet 2024

Beje, kai vakar vakarieniavome švęsdami Nacho gimtadienį, Carla [Canteros] išreiškė džiaugsmą, kad gaudama atlygį už spektaklius ji pagaliau galės pabaigti statyti namą. Šis ilgą laiką neturėjo langų – skylės buvo uždengtos medinėmis lentomis. Neseniai ji galėjo nusipirkti langus, o už būsimą atlygį ketina susitvarkyti stogą. Gali būti, kad po kelių mėnesių ji galės persikelti čia gyventi su savo vaikais, su kuriais šiuo metu spaudžiasi viename kambaryje.

Man tai buvo gražiausias dalykas, kokį galėjau išgirsti.

Regis, viena iš menininkių taip pat išpildė savo norą – svajono pamatyti Paryžių ir net turi Eifelio bokšto tatuiruotę ant peties.

A, taip – Yoseli [Arias]. Kai pakeliui į Avinjoną atvykome į Paryžių, buvo neramu, ar visos bus sėkmingai įleistos, nes dokumentuose kiekviena turi įrašus apie teistumą. Iš tiesų, viena jų buvo nuvesta apklausai, trukusiai apie pusvalandį; jos laukdamos nežinojome, kuo tai baigsis. Laimė, ją paleido. Tuomet keletas moterų puolė į ašaras: jos sakė negalinčios patikėti, kad po visų iššūkių galiausiai atsidūrė Paryžiuje. Labai dėl to džiaugiuosi!

O aš džiaugiuosi, kad žmonės gali matyti jūsų kūrybą. Dėkoju už pokalbį!

Publikaciją finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Festival d'Avignon : une 78e édition au défi du temps présent

Festival d'Avignon 2024" width="2560" height="1707" id="4e0a742e">

Photo Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Le Festival d'Avignon 2024, qui referme ses portes dimanche 21 juillet, a souvent semblé, au long des trois semaines qui s'achèvent, tirer à hue et à dia. Tandis que les artistes présents dans la Cour d'honneur, tout comme la langue espagnole, n'ont pas toujours fait florès, son salut vient, pour l'essentiel, des créateurs français.

En voulant « *chercher les mots* », selon l'objectif fixé par son directeur, Tiago Rodrigues, le 78e Festival d'Avignon, qui referme ses portes ce dimanche 21 juillet, aura finalement débouché sur une étonnante série de paradoxes. Reflet de la diversité de la création théâtrale, la programmation, alléchante sur le papier, a, à l'épreuve des planches, donné la curieuse sensation de tirer à hue et à dia. Elle a alterné les premières fois, parfois sublimes, et les retrouvailles, souvent manquées, a lutté contre la

violence du monde autant qu'elle l'a régurgitée, a paru davantage obnubilée par la vieillesse et les animaux – dindes, dindon, chien, cheval, albatros en peluche... – que par la fougue de la jeunesse, et a, sous les discours officiels d'ouverture sur le monde et d'accessibilité, donné, de temps à autre, l'image d'un art dramatique hors d'atteinte et replié sur lui-même. Comme si l'iconique manifestation, en dépit de son statut plus privilégié que celui d'autres, ne pouvait pas échapper aux inquiétudes qui traversent actuellement le monde du théâtre ; comme si les souffrances économiques présentes et, sans doute, à venir la poussaient à adopter une position artistique défensive ; comme si l'omniprésence de la finitude – des corps, du désir, du monde, des existences – traduisait, en creux, une peur des créateurs, désormais bien conscients qu'ils sont mortels.

Curieuse donc, forcément curieuse 78e édition du **Festival d'Avignon** qui n'a pas échappé aux effets de bord des contextes politique et sportif. Déjà anticipé d'une semaine par rapport au calendrier habituel à cause de l'organisation des Jeux olympiques, ce cru 2024 a également été percuté par la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue des élections législatives. Tandis que, durant l'entre-deux tours, **Tiago Rodrigues** a souhaité organiser une « Nuit d'Avignon » pour, à son échelle, participer au barrage contre l'extrême droite, les rues de la Cité des papes paraissent bien vides, et inquiètes, durant les premiers jours, et il aura fallu attendre que l'essentiel des structures du Off entrent dans la danse, mercredi 3 juillet, mais aussi le début des vacances scolaires, 48 heures plus tard, pour les voir peu à peu se remplir et s'animer. Une impression corroborée par les chiffres finaux de fréquentation. **Si cette 78e édition est loin de la catastrophe industrielle et reste un indubitable succès avec un taux de remplissage qui « s'annonce au-dessus des 90% »**, selon les prévisions de **Tiago Rodrigues** livrées vendredi 19 juillet au micro de France Inter, il se situe « quelques points au-dessous de ce qu'on prévoyait il y a un mois, avant l'annonce de la dissolution », reconnaît le directeur, et surtout des 94% de fréquentation affichés en 2023.

La Cour d'honneur, un chaudron à haut risque

Il faut dire que, dès l'ouverture, cette 78e édition a paru faire le gros dos, et a pu impressionner son monde. Alors que, à l'occasion de la première d' **Absalon, Absalon** / créé par **Séverine Chavrier**, aussi captivant scénographiquement que difficilement accessible pour les spectatrices et spectateurs étrangers au monde de Faulkner, un dindon a voulu en découdre avec le public, **Angélica Liddell**, quelques heures plus tard, s'en est, quant à elle, violemment pris à la critique dans une embardée regrettable au vu non pas de la stricte dénonciation opérée, qui relève de la liberté de création et d'expression, mais des insultes proférées, qui relèvent du Code pénal. Au-delà de cette polémique, la performeuse espagnole a paru à la peine pour ses premiers pas dans la Cour d'honneur. Malgré son incontestable présence scénique, son **DÄMON. El funeral de Bergman** s'est révélé aussi éloigné du réalisateur suédois que dénué de créativité, se contentant de recycler ses éternelles provocations et de repasser les plats de ses sempiternelles obsessions, déjà bien labourées, et essorées, au gré de ses spectacles passés.

Prenant sa suite, quelques jours plus tard, dans l'antre du Palais des papes, les deux artistes polonais, Marta Górnicka et Krzysztof Warlikowski, s'y sont respectivement imposés comme le feu et la glace. Tandis qu'avec le chœur de femmes de son *Mothers. A Song for Wartime*, la jeune metteuse en scène a emballé les festivaliers, qui se sont levés comme un seul homme à l'issue de la représentation pour saluer ce geste politique et technique aussi puissant que pertinent, le maestro de Nowy Teatr, de retour à Avignon avec *Elizabeth Costello. Sept leçons et cinq contes moraux*, a fait fuir par grappes entières les spectatrices et spectateurs qui ont, peu à peu, déserté la Cour d'honneur durant la première. Malgré son impeccable maîtrise scénique, et sa

direction d'acteurs hors norme, **Krzysztof Warlikowski**, en s'emparant du double fictionnel créé par J. M. Coetzee, s'est livré à une longue et redondante interrogation sur l'existence et la finitude qui n'a pas provoqué le choc espéré.

Une programmation espagnole en dents de scie

Artiste complice de cette 78e édition, **Boris Charmatz**, à l'inverse, fait carton plein. Avec son iconoclaste proposition – dont la nature manquait dans ce cru 2024, tout comme les pièces à destination du jeune public – baptisée *CERCLES*, où des amatrices et amateurs étaient invités à rentrer dans la ronde, il a joyeusement lancé sa série de trois spectacles, poursuivie avec la reprise de *Liberté Cathédrale* et surtout avec la création de *Forever* qui a offert, au fil d'une succession de boucles dansées, une délicate immersion dans *Café Müller* de Pina Bausch. **Un succès à l'image du mince, mais convaincant, versant danse de ce Festival d'Avignon**, où, du *Close Up* de **Noé Soulier** au *Disappearing Act.* de **Yinka Esi Graves**, le reste des chorégraphes conviés ont su remplir leurs promesses.

En tant que langue invitée de cette 78e édition, après l'anglais en 2023 et avant l'arabe, au menu, tout comme Marlène Monteiro Freitas, du cru 2025, l'espagnol constituait l'autre fil rouge de ce **Festival d'Avignon**, et les propositions des artistes ibériques et sud-américains n'ont pas toujours réussi à pleinement séduire. Si l'artiste argentin **Tiziano Cruz** s'est imposé comme une révélation avec son magnifique *Wayqeycuna* et son plus fragile *Soliloquio* (*me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared*), si la compagnie franco-catalane **Baro d'evel** a su enchanter les festivaliers avec *Qui som* ?, si le talentueux auteur et metteur en scène uruguayen **Gabriel Calderón** s'est montré bien inspiré par l'influence tyrannique de *Richard III* dans *Història d'un senglar* (*o alguna cosa de Ricard*), **Mariano Pensotti** et son itinérante *Ombre vorace*, **La Ribot** et sa *Juana ficción*, **Tamara Cubaset** son *Sea of Silence*, **Chela De Ferrari** et sa *Gaviota*, **Lola Arias** et son *Los días afuera*, ou encore **Malicho Vaca Valenzuela** et son *Reminiscencia*, ont, à des degrés divers pour des raisons formelles ou textuelles, toutes et tous raté leur coup. Un échec relatif qui peut interroger sur le rôle du **Festival d'Avignon** dans l'invitation faite à de tels artistes qui, au vu de leurs moyens et de leurs conditions de production, peuvent, en l'absence de contexte dûment fourni au public, difficilement souffrir la comparaison avec des créatrices et des créateurs infiniment mieux dotés.

À l'image de ses compatriotes de la compagnie **Formiga Atómica**, créatrice d'un *Terminal* qui ne restera malheureusement pas dans les annales en raison, notamment, de son côté trop scolaire, le directeur portugais du Festival, **Tiago Rodrigues**, a lui aussi peiné à convaincre avec son *Hécube*, pas *Hécube*. Aux commandes de la troupe de la Comédie-Française, au cœur de la magnifique Carrière de Boulbon, largement sous-exploitée, le metteur en scène s'est essayé à un tissage entre la tragédie d'Euripide et l'histoire intime d'une comédienne mais, en brassant questions théâtrales, politiques et sociales, a accouché d'un mélange qui s'est fait au détriment de toutes ses composantes.

Les artistes français en force

Sans chauvinisme excessif, il est notable de remarquer que le salut de cette 78e édition du **Festival d'Avignon** vient, pour l'essentiel, des artistes français. Exceptions faites de **Baptiste Amann**, qui n'a pas su faire décoller son *Lieux communs*, lesté par une collection de lourdeurs intellectuelles, textuelles et scénographiques, et de **Lorraine de Sagazan**, qui a pêché par excès de théâtralité et par manque de nuances dans son exploration du fonctionnement de la justice baptisée *Léviathan*, **Caroline Guiela Nguyen** et son intense et percutant *LACRIMA*, **Gwenaël Morin**, **Jeanne Balibar**, **Marie-Noëlle** et **Thierry Dupont** et leur turbulent *Quichotte*, mais aussi, et surtout, **Mohamed El Khatib** et sa bouleversante *Vie secrète des vieux* et **Fanny de Chaillé** et

son virevoltant *Avignon, une école* ont donné à voir les plus beaux fragments théâtraux des trois semaines qui viennent de s'écouler. Apparemment aux antipodes l'un de l'autre, le premier aux commandes d'une troupe de seniors, la seconde à la tête des talentueux étudiants de La Manufacture de Lausanne, **le metteur en scène et la directrice du TnBA ont, tout comme Caroline Guiela Nguyen, démontré que le théâtre pouvait bel et bien associer intimité et société, érudition et émotion, exigence intellectuelle et accessibilité à toutes et tous.**

Des qualités qui valent aussi pour le travail de **Stéphanie Aflalo**. Avec sa *Médiation* aux contours aussi exquis qu'horribles, **la metteuse en scène s'est imposée comme la patronne des trois séries de *Vive le sujet ! Tentatives*** qui ont successivement occupé le magnifique écrin du Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph. Habituelle pépinière de talents, réceptacle de propositions embryonnaires, parfois capables de se transformer en spectacles en bonne et due forme, le dispositif co-conçu par le **Festival d'Avignon** et la SACD a, cette année, semblé manquer de souffle, à l'exception de la femme-cigale drôle et étrange imaginée et incarnée par **Rebecca Journo** dans *canicular*. Comme si l'émergence, ou assimilée comme telle, peinait désormais, à Avignon comme ailleurs, à dépasser les remparts qui s'érigent progressivement autour d'elle.

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

20 juillet 2024/par Vincent Bouquet Vous aimerez peut-être aussi [Faire défiler vers le haut](#)

ENTRE POLÉMIQUES ET COUPS DE CŒUR : CE QU'IL FALLAIT RETENIR DU FESTIVAL D'AVIGNON

La 78e édition s'est achevée ce dimanche. Tiago Rodrigues, son directeur, en a fait le bilan et nous donne rendez-vous l'année prochaine.

Avignon (Vaucluse), envoyée spéciale.

Ni **les jeux Olympiques**, qui ont obligé le Festival à modifier son calendrier, ni **la dissolution précipitée de l'Assemblée nationale** provoquant des élections législatives, rien de tout cela n'aura eu raison du plus grand festival de théâtre au monde.

À peine cette 78e édition avait-elle commencé que la campagne du deuxième tour imposait une ambiance des plus lourdes, anxieuses, pour ne pas dire fébriles. Les sondages annonçaient une extrême droite en tête, et on était pris de vertiges. Qu'allait-il advenir du Festival d'Avignon, certes, mais aussi de la vie artistique et de la création dans tout le pays ? Qu'allait-il advenir des artistes quand la mise à mal de leurs conditions de travail et de revenus ne serait plus une menace mais une réalité ?

La tension puis la délivrance

Étrange semaine où le cœur n'était plus à la fête, ni totalement au théâtre. Et puis, il y eut la belle et grande soirée du 4 juillet, où 2 000 citoyens, de minuit au petit matin, se sont retrouvés dans la cour d'Honneur du palais des Papes. Une nuit où chacun a pu mesurer l'importance et la nécessité de faire joyeusement société ensemble.

La démocratie demande du courage. Le 7 juillet au soir, Avignon a retenu son souffle. À 20 heures, à la sortie des théâtres, dans les rues de la ville et les terrasses des cafés, on a célébré **la claque infligée au RN et la victoire, ici, du candidat du Nouveau Front populaire.**

L'actualité a agi comme un révélateur, un détonateur nous rappelant, soudain, l'impérieuse nécessité et le bien-fondé de cette manifestation inventée par Jean Vilar. Dans ces périodes troubles où l'obscurantisme se répand comme une flaque d'huile de vidange, Avignon, festival démocratique, universaliste, retrouvait là sa vérité profonde. Pour la prochaine édition, l'arabe sera la langue invitée. N'en déplaise à qui vous pensez. Un choix de longue date mais dévoilé il y a quelques jours à peine par Tiago Rodrigues.

Comme un avant-goût de cette langue, la deuxième parlée en France, nous avons découvert, le 13 juillet à la Maison Jean-Vilar, un continent théâtral, celui du théâtre palestinien. Najla Nakhlé-Cerruti, chercheuse au CNRS, spécialiste du théâtre arabe, et Olivier Neveux, professeur à l'ENS Lyon, ont évoqué les conditions de création particulières du théâtre palestinien dans un pays fragmenté, éclaté, occupé, où les infrastructures culturelles – théâtre, bibliothèque, cinéma – ont été détruites à Gaza depuis l'offensive israélienne ; où **les équipes du Freedom Theatre de Jénine sont molestées tous les jours**, quand elles ne sont simplement pas arrêtées par l'armée israélienne.

Ce fut un moment privilégié, passionnant que la découverte de cette dramaturgie. Si le territoire est occupé, celui de l'imaginaire reste inaliénable. Ce fut là le seul moment où la solidarité avec le peuple palestinien s'est affirmée, affichée en grand, un moment d'autant plus intense que ce fut à travers la voix des poètes.

Avignon, la richesse du partage

On pourrait revenir sur **le spectacle coup de poing d'Angélica Liddell dans la cour d'Honneur** ; sur celui de La Ribot, singulière chorégraphe espagnole, au cloître des Célestins ; de l'Argentine Lola Arias ; de cet autre Argentin **Tiziano Cruz**... On pourrait noter l'absence remarquée de la ministre de la Culture. Cela reviendrait à décerner des étoiles et ce n'est pas le genre de la maison.

On s'attardera sur la présence au cloître Saint-Louis, de Making Waves/À la Jeunesse les micros ! Audacieuse initiative menée, entre autres, par Alexandre Plank et Antoine Chao. Du 10 au 20 juillet, quatorze jeunes adultes en insertion professionnelle venus de Noisy-le-Sec, Bobigny, Annecy, Strasbourg et Avignon ont animé et réalisé dix émissions de radio. Artistes programmés au Festival, personnalités politiques, chercheurs ont dialogué, répondu aux questions im-pertinentes et pétillantes de Louise, Miguel, Clément, Enzo, Noah, Imane, Elia, Bertille, Robespierre, Renaud, Basma, Mariama, Linda et Matteo.

Au fil des émissions minutieusement préparées, elles et ils ont fait entendre une voix, et quelle voix, celle d'une jeunesse venue des quartiers populaires, assignée à sa cité, renvoyée à ses origines, stigmatisée, invisibilisée. Ne pas vouloir écouter plus souvent ces voix pétries d'intelligence, d'imagination et de sensibilité, c'est refuser d'entendre le cœur battant de notre pays. Les émissions sont podcastables sur le site mkwaves.org.

Écoutez-les, elles sont remarquables, vivantes, irrévérencieuses et solidaires. C'est aussi ça, le Festival d'Avignon. Un festival démocratique qui se joue sur les plateaux, mais aussi lors de toutes ces initiatives parallèles, rencontres, débats qui participent de sa richesse.

Récap

Festival d'Avignon semaine 3 : clap clap de fin

Cette semaine, on ondule avec le chorégraphe Noé Soulier, on cauchemarde avec le «Léviathan» de Sagazan. On se raconte des histoires et on est renversé.

Avignon, c'est presque fini et déjà nous manquons ces groupes d'amis circulant par grappes dans les rues de la ville, stationnant de longues minutes (heures ?) devant un mur d'affiches vantant les 1 683 spectacles recensés dans les 141 théâtres du festival off (vrais chiffres). «*Le seul en scène sur l'inceste il doit être fort... - Sinon il y a le seul en scène sur la fin de vie, t'en penses quoi ?*» Nous manquera aussi le délicieux spectacle des habitués du festival in. «*Qu'est-ce que tu dis ? - Je dis qu'on en a marre de Richard III, il y en a trop [des Richard III](#) - Et tu as vu comme ils étaient mauvais ces jeunes comédiens qui jouaient Isabelle Huppert ? - Elle devrait porter plainte.*» Nous manqueront un peu moins les sonnettes hystériques des vélos et de leurs conducteurs à tote bag, cherchant à optimiser dans les ruelles d'Avignon leur trajet entre le théâtre du Train bleu et celui de la Manufacture et ayant visiblement juré sur la tête de Jean Vilar qu'ils ne freineraient pas, dussent-ils renverser un couple de petits vieux.

Sur scène, ce sont d'autres véhicules et d'autres collisions qui nous auront transportés cette année – les voitures étant garées à plusieurs reprises sur les plateaux d'Avignon, que ce soit dans le fabuleux [Absalon, Absalon de Séverine Chavrier](#) ou dans [Los Días Afuera de l'Argentine Lola Arias](#). On se souviendra de ces corps butant et cognant. Celui de l'ancienne danseuse de Pina Bausch, Héléna Pikon, 67 ans, percutant les chaises du mythique Café Müller, dans [Forever de Boris Charmatz](#), ou les pas mal assurés de Belén González del Amo, [l'actrice non voyante de La Gaviota](#) de Chela de Ferrari. Cette année le festival a mis sur scène la vulnérabilité – [des vieilles et des vieux](#), des personnes en situation de handicap, des vies cabossés d'anciens détenus chez Lola Arias et dans [le beau Léviathan de Lorraine de Sagazan](#), et montré pourquoi elle pouvait être si puissante.

On adore

Close Up de Noé Soulier. Le chorégraphe français sublime le mouvement de ses danseurs virtuoses, qui se répondent comme en transe sur la scène de l'Opéra Grand Avignon. [Notre critique.](#)

On aime beaucoup

Léviathan de Lorraine de Sagazan. C'est une œuvre à la beauté plastique saisissante et inquiétante qui plonge dans trois comparutions immédiates comme dans un cauchemar sans issue. Fuyant le réalisme documentaire, elle incarne la dureté et l'humiliation de ces procédures ultrarapides. [Notre critique.](#)

Elizabeth Costello de Krzysztof Warlikowski. Pour son retour à la Cour d'honneur, le metteur en scène Krzysztof Warlikowski s'empare du personnage créé par le romancier JM Coetzee, l'écrivaine Elizabeth Costello. Une réflexion puissante sur la responsabilité morale qui devrait nous animer envers l'autre, humain, animal ou personnage de fiction, hélas un peu noyée dans ce cadre écrasant. [Notre critique.](#)

Pas mal

Forever de Boris Charmatz. Sept heures durant, le spectacle rejoue à plusieurs reprises le mythique *Café Müller* de la chorégraphe allemande, avec à chaque fois un groupe de danseurs différent. L'intérêt réside avant tout dans les variations. [Notre critique.](#)

Domage

La Gaviota de Chela de Ferrari. La metteuse en scène péruvienne dirige des comédiens et comédiennes mal voyants dans une interprétation décevante de *la Mouette* de Tchekhov. [Notre critique.](#)

Le billet

Le plaisir du récit. Empruntant les codes du thriller, du documentaire ou de la bonne série, de nombreux spectacles de l'édition 2024 du festival ont démontré que [les recettes éprouvées de la narration n'avaient rien perdu de leur pouvoir](#) pour attirer le public.

Le portrait

Malicho Vaca Valenzuela. Dans le drôle, politique et tendre *Reminiscencia*, spectacle hanté par le territoire, [le metteur en scène chilien](#) mêle son histoire personnelle et l'héritage social de son pays.

Bâtons rompus

Christiane Taubira. *«Il est important que ce gouvernement de gauche arrive le plus rapidement possible. Il y a des gens qui n'ont pas le confort suffisant pour patienter.»* Depuis Avignon, l'ancienne garde des Sceaux lançait un appel à l'union. Elections, laïcité, politiques culturelles, Nouvelle-Calédonie, racisme, justice, dissolution, responsabilité politique, offices notariaux, postes, écoles maternelles, *Richard III*, théâtre engagé... Elle s'est livrée à une discussion libre avec la journaliste Laure Adler. [Compte rendu](#).

See you l'année prochaine

La direction du festival a annoncé que [la langue arabe sera la langue invitée](#) du prochain festival d'Avignon, après l'anglais l'an passé, et l'espagnol cette année. La danse gagnera quant à elle le saint des saints Palais des papes, avec la chorégraphe Marlene Monteiro Freitas qui y présentera un spectacle en tant qu'artiste invitée de l'édition 2025.

Festival d'Avignon : où voir les pièces du IN à la rentrée 2024 et en 2025

Dès septembre, dix-sept des trente-cinq spectacles proposés dans le IN du **Festival d'Avignon** cette année seront repris dans des théâtres de Paris et des régions, et parfois dans d'autres pays d'Europe. Sortez vos agendas. Le **Festival d'Avignon** a présenté 35 spectacles – dont 29 créations – pour son édition 2024. Dès cet été ou à la rentrée, retrouvez la plupart des pièces en tournée dans toute la France et parfois plus largement. Télérama a choisi de se concentrer sur les représentations dans des lieux francophones afin d'éviter de nuire à la lisibilité de l'article. À noter : certaines créations, comme Forever. Immersion dans Café Müller de Pina Bausch de **Boris Charmatz**, n'ont pas encore de tournée prévue.

“**Absalon, Absalon** !”, de Séverine Chavrier

La metteuse en scène Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève, adapte le roman de William Faulkner en plus de cinq heures aussi fiévreuses que maîtrisées. Et signe une œuvre totale. Lire notre critique

r 17 au 29 janvier, Comédie de Genève ; 5 et 6 février, Théâtre national du Luxembourg ; 12 et 13 février, Théâtre national de Liège ; 20 et 21 février, Bonlieu, Scène nationale d'Annecy ; 26 mars au 11 avril, Théâtre national de l'Odéon, Paris ; 23 et 24 avril, Centre dramatique national d'Orléans.

“Dämon. El funeral de Bergman”, d'Angelica Liddell

La metteuse en scène-performatrice livre une œuvre traversée par la peur de la mort et de la déchéance, qui habite puissamment la scène. Lire notre critique

r 26 septembre au 10 octobre, Odéon-Théâtre de l'Europe, Paris ; 2025-2026, Théâtre de Liège.

“Elizabeth Costello. Sept leçons et cinq contes moraux”, de **Krzysztof Warlikowski**

Ce n'est pas la première fois que le metteur en scène polonais s'empare du double de fiction de J.M. Coetzee. L'héroïne est incarnée par six comédiens dans un brillant dispositif qui en impose mais échoue à nous emporter. Lire notre critique

q 29 novembre au 1er décembre, Théâtre de Liège ; 5 au 16 février à La Colline-Théâtre national, Paris.

“**Hécube**, pas **Hécube**”, de **Tiago Rodrigues**

Le metteur en scène portugais, directeur du festival, aime réécrire les classiques à sa façon, souvent admirable. Cette fois, il s'attaque à la tragédie d'Euripide dans un contexte politique troublé. Et c'est plus laborieux. Lire notre critique

q 15 au 23 novembre, Théâtre de la Cité, Toulouse ; 28 novembre au 1er décembre, Comédie de Genève ; 6 et 7 décembre, Anthéa, Antibes ; 23 au 25 janvier, Théâtres de la Ville, Luxembourg ; 29 et 30 janvier, La Coursive, La Rochelle ; 28 mai au 25 juin, Comédie-Française salle Richelieu, Paris.

“**Lacrime**”, de Caroline Guiela Nguyen

La nouvelle patronne du Théâtre national de Strasbourg nous plonge dans les coulisses pas toujours reluisantes de la haute couture. Un conte généreux qui fait pleurer, certes, mais aussi rire. Lire notre critique

q 24 septembre au 3 octobre, TNS, Strasbourg ; 20 et 21 novembre, La Comédie, Reims

;6 au 11 décembre, Théâtre du Nord, Lille ; 18 et 19 décembre, Tandem-Scène nationale, Douai ; 9 janvier au 6 février, Odéon-Théâtre de l'Europe, Paris ; 13 au 21 février, Les Célestins, Lyon ; 26 au 28 février, Théâtre national de Bretagne, Rennes ; 14 et 15 mars, Théâtres de la Ville, Luxembourg.

“La Vie secrète des vieux”, de Mohamed El Khatib

Passé 80 ans, peut-on encore aimer et faire l'amour ? Une constellation de récits intimes répond à cette question avec une surprenante liberté de parole. Lire notre critique

q 12 au 26 septembre, Festival d'automne, Théâtre de la Ville-Les Abbesses, Paris ; 8 et 9 octobre, Espace 1789, Saint-Ouen ; 11 octobre, Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi ; 27 au 29 novembre, CDN Orléans ; 18 et 19 décembre, Points Communs-Théâtre 95, Cergy ; 9 et 10 janvier, Théâtre du Bois de l'Aune, Aix-en-Provence ; 13 et 15 janvier, Tandem-Scène nationale, Arras ; 17 et 18 janvier, Le Channel, Calais ; 28 janvier, Équinoxe, Châteauroux ; 30 janvier, La Halle aux Grains, Blois ; 14 et 15 février, Comédie de Clermont-Ferrand ; 11 au 15 mars, TNB, Rennes ; 28 et 29 mars, Bonlieu-Scène nationale, Annecy ; 8 et 9 avril, Malraux-Scène nationale, Chambéry ; 15 au 17 avril, MC2, Grenoble ; 27 et 28 mai, L'Espal, Le Mans.

“ Léviathan ”, de Lorraine de Sagazan

Comment rendre une justice... juste ? Lorraine de Sagazan dénonce des procédures expéditives et iniques dans un **Léviathan** intense. Nous voilà secoués, mais décontenancés face à l'absence de solutions envisagées. Lire notre critique

q 13 au 16 novembre, Théâtre national de Bretagne, Rennes, dans le cadre du Festival du TNB ; 20 et 21 novembre, Le Grand R-Scène nationale, La Roche-sur-Yon ; 28 et 29 novembre, Théâtre de Sartrouville ; 5 décembre, La Passerelle-Scène nationale, Saint-Brieuc ; 11 et 12 décembre, L'Azimut, Antony-Châtenay-Malabry ; 30 janvier au 6 février, Théâtre du Nord, Lille-Tourcoing ; 25 au 27 février, Comédie de Reims ; 4 au 7 mars, Théâtre de la Cité, Toulouse ; 18 mars, L'Estive-Scène nationale, Foix ; 25 au 28 mars, Comédie de Saint-Étienne ; 2 au 6 avril, Les Célestins, Théâtre de Lyon ; 10 et 11 avril, MC2 Grenoble ; 16 et 17 avril, Comédie de Valence ; 2 au 23 mai, Odéon-Théâtre de l'Europe ; installation Monte di Pietà, de septembre à juin, Biennale d'art contemporain de Lyon.

“Lieux communs”, de Baptiste Amann

Un homme accusé de féminicide est devenu poète en prison sans cesser de clamer son innocence. Une metteuse en scène féministe veut faire spectacle de son histoire... Le théâtre est mis en abyme dans cette pièce aux préoccupations ultra contemporaines mais, paradoxalement, trop riche de sens. Lire notre critique

q 24 septembre au 10 octobre, Théâtre public de Montreuil (relâches dim 29 septembre, lundi 30, dim 6 octobre) ; 16 et 17 octobre, Le Zef Scène nationale de Marseille ; 27 au 29 novembre, Comédie de Béthune ; 5 au 8 février, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine ; 13 et 14 février, Théâtre de l'Union CDN de Limoges ; 18 au 21 février, La Comédie de Saint-Étienne.

“Los días afuera”, de Lola Arias

Entre théâtre documentaire et comédie musicale, Lola Arias propose un spectacle électrique. Où l'émotion et la vitalité des comédiennes font oublier les faiblesses d'une mise en scène un peu plate. Lire notre critique

q 3 au 5 octobre, Théâtre de la Ville, Paris / Festival d'Automne à Paris ; 17 au 19 octobre, Théâtre de la Croix-Rousse / Festival Contre-Sens, Lyon ; 6 et 7 novembre, MAC de Créteil / Festival d'Automne à Paris ; 14 et 15 novembre, La Rose des vents / Next Festival, Villeneuve d'Ascq ; 27 et 28 novembre, Le Quai, CDN Angers ; 4 et 5

décembre, Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne ; 9 et 10 décembre, Le Parvis, Scène nationale de Tarbes ; 29 et 30 janvier, Tandem, Scène nationale Douai-Arras ; 3 au 7 février, TNS, Strasbourg ; 12 au 15 février, Théâtre national Wallonie-Bruxelles ; 27 février au 1er mars, Comédie de Genève / Festival Antigél ; 19 au 21 mars, TnBA, CDN de Bordeaux ; 26 et 27 mars, CDN Orléans.

“Mothers. A Song for Wartime”, de Marta Gornicka

La metteuse en scène polonaise fait du chant choral une forme théâtrale à part entière en inventant un monde où des femmes parlent et dansent en cadence, tel un bataillon armé de soldates sans peur ni reproches. Lire notre critique

r 29 et 30 août, Comédie de Genève ; 9 au 11 octobre, Théâtre national de Bordeaux ; 15 au 19 octobre, Théâtre du Rond-Point, Paris ; 24 et 25 octobre, Festival Sens interdits, Lyon.

“**Quichotte**”, de Gwenaël Morin

Le metteur en scène avait marqué les esprits l'an passé. En s'attaquant à un monument du répertoire, Gwenaël Morin convainc à nouveau, notamment grâce à Jeanne Balibar, qui incarne à merveille la folie étrange du héros de Cervantès. Lire notre critique

r 18 au 21 septembre, Bonlieu, Scène nationale d'Annecy ; 26 septembre au 12 octobre, Grande Halle de la Villette, Théâtre Paris Villette ; 15 au 18 octobre, TnBA, CDN de Bordeaux ; 7 et 8 novembre, Malraux-Scène nationale, Chambéry ; 14 et 15 novembre, Les Salins-Scène nationale, Martigues ; 20 au 23 novembre, Théâtre Saint-Gervais, Genève ; 27 au 29 novembre, La Filature-Scène nationale, Mulhouse ; semaine du 10 mars, Théâtre Vidy-Lausanne ; 18 au 22 mars, Théâtre Sorano, Toulouse (en co-accueil avec le Théâtre Garonne) ; 25 et 26 mars, La Coursive-Scène nationale, La Rochelle ; 29 et 30 avril, Théâtre du Bois de l'Aune, Aix-en-Provence.

“**Qui som ?**”, de Baro d'level

Les douze interprètes de la compagnie font corps, puis glissent, se transforment en figures grotesques, avant de s'unir à nouveau. Et nous embarquent au passage dans un puissant voyage au cœur de la condition humaine. Lire notre critique

s 2 au 4 octobre, Théâtre 71, Malakoff ; 11 et 12 octobre, Théâtre de Liège ; 30 et 31 octobre, Halles de Schaerbeek, Bruxelles ; 13 au 15 novembre, Tandem, Douai ; 2 au 15 décembre, Théâtre de la Cité, Toulouse ; 10 et 11 janvier, Le Parvis, Tarbes ; 24 janvier au 1er février, MC93, Bobigny ; 18 au 22 février, La Comédie, Genève ; 19 au 21 mars, Théâtre Dijon-Bourgogne ; 27 et 28 mars CDN de Rouen ; 1er et 2 avril, Le Volcan, Le Havre ; 24 et 25 avril, Équinoxe, Châteauroux ; 6 au 8 mai, Scène nationale du Sud-Aquitain, Biarritz ; 14 et 15 mai, Le Grand R, La Roche sur Yon ; 4 au 11 juin, Les Célestins, Théâtre de Lyon (festival Utopiste et Les Nuits de Fourvière) ; 24 au 26 juin, Scène nationale de l'Essonne et Théâtre Sénart.

“**Soliloquio**”, de **Tiziano Cruz**

L'artiste argentin livre une performance en forme de manifeste, qui dénonce à la fois les ravages du néolibéralisme dans son pays et les discriminations envers les autochtones. Lire notre critique

q 21 au 24 novembre, Théâtre du Point du Jour, Lyon.

“**Une ombre vorace**”, de Mariano Pensotti

D'un côté, un homme gravit, dans les pas de son père disparu, l'Annapurna. De l'autre, le comédien qui veut l'incarner au cinéma. Un jeu de miroirs entre autodérision et désenchantement, porté par un duo d'acteurs bien assorti. Lire notre critique

q 14 au 17 août, Festival d'Aurillac ; 11 et 12 octobre 2024, Théâtre de l'Archevêché,

Aix-en-Provence ; 19 au 21 novembre, La Vignette, Montpellier ; 8 au 12 avril, Théâtre Dijon-Bourgogne ; 20 au 24 mai, Théâtre Silvia-Monfort, Paris ; 26 au 29 juin, Théâtre de Grasse ; novembre 2025, Théâtre du Champ-au-Roy, Guingamp.

“**Close Up**”, de Noé Soulier

Jean-Sébastien Bach inspire encore et toujours les chorégraphes. Noé Soulier, à la tête du Centre chorégraphique national d'Angers, propose à un danseur et cinq danseuses d'explorer jusqu'à l'extrême le sens du mouvement à partir de gestes quotidiens.

9 et 10 octobre, CNDC, Angers ; 28 et 29 novembre, Comédie de Valence ; 18 et 19 janvier, Opéra de Rennes, dans le cadre du Festival Waterproof ; 25 et 26 janvier, Opéra de Nantes ; 28 janvier, Le Quartz, Brest ; 31 janvier, Le TAP, Poitiers ; 5 février, Espaces Pluriels, Pau ; 07 février, Scène nationale du Sud-Aquitain, Anglet ; 11 février, T4S, Gradignan ; 11 au 13 mars, Théâtre de la Ville, Paris ; 27 mars, L'Arsenal, Metz ; octobre 2025, Maison de la danse, Lyon.

“Cercles”, de **Boris Charmatz**

Cent soixante-quinze amateurs de 16 à 76 ans dansent avec une douzaine de professionnels de la compagnie de **Boris Charmatz** comme du Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch, que celui-ci dirige depuis deux ans.

22 septembre, restitution en public à Wuppertal (Allemagne) ; juin 2025, Ateliers Cercles, Centre Pompidou Metz.

“**Reminiscencia**”, de Malicho Vaca Valenzuela

Reminiscencia est un spectacle autobiographique mêlant théâtre et numérique. Malicho Vaca Valenzuela, 36 ans, y raconte l'histoire de son quartier de Santiago du Chili, traversé depuis toujours par les luttes politiques.

16 et 17 octobre, Le Quai-CDN, Angers ; 20 et 21 novembre, Théâtre L'Aire libre, Rennes ; 28 novembre, Théâtre Cinéma, Choisy le Roi ; 29 et 30 novembre, Festival Next, Lille ; 4 au 8 décembre, Théâtre Vidy-Lausanne.

Highlights from the world's biggest theatre festival

Hello and thanks for joining us for Arts 24 and it's festival season. And we're starting with a trip to the world's biggest theatre festival in the South of France, Ave. And our culture reporter Olivia Salazar Winspear was at the Avignon Theatre Festival for opening weekend. Olivia, what has the 78th edition got in store for us? Well, so much Eve. Avignon is a real must for theatre lovers, whether they're amateurs or professional. Here in France there's two sections broadly, the in the official programme and the off, which is the Fringe. The official programme this year involves 35 shows which have been selected. A lot of them have been created especially for the festival, so a lot of world premieres there as well. One of them is from the festival's artistic director, Tiago Rodriguez, who's also a theatre director. Of course, it's his vision of the Greek tragedy which is focused on the heroine, Hecuba. His version is called Hecuba, not Hecuba, and it explores the themes of motherhood, the importance of fighting for justice. It's brought up to date in the present day with a troupe of actors from the Comedy Francaise here in Paris, and it's stage there. I think you can see the setting in this beautiful quarry just outside of Avignon. So really quite evocative. And as I said, Rodriguez, he's the artistic director of the festival. He took over last year with the philosophy that he wants the event to be more popular, more accessible and get away from this idea that theatre is this elitist world out of touch with our cultural realities. He's also a great defender of state subsidised projects, state subsidised art, because of course Avignon Theatre Festival receives millions of EUR of public money as well as lots of private sponsorship as well. And given the political context right now in France, that could be in jeopardy if there's far right victories in the legislative elections. We asked him about that, about the festival's DNA, because it was created in 1947 in the wake of the Second World War. And here's what he had to say. The position of the festival is quite clear. It's a festival founded with values, with founding ideas since 1947. So it's a democratic festival, it's Republican, it's progressists, anti ecological and feminists. There we go. The festival's artistic director isn't the only artist influenced by the political upheaval here in France at the moment. You also spoke to a choreographer about how art are being affected. Yeah, Boris Chamat, he has three different shows at Avignon this year and we got to see the first one. It's called Circles. To create the show, he invited dozens of non professional dancers to participate in workshops for five days and they developed a contemporary dance show which was performed outside. You can see it there in a sports ground in Avignon. It really did feel like you were witnessing the creative process. Almost a dress rehearsal. Not a finest final polished performance. It was free to attend. You could just wander in and out as you pleased. And while they're doing it, Charmats is live directing his dancers with a microphone, sort of wandering around like a charismatic line dancing caller. It feels a bit like a rave or a music festival because it's like outside it's really joyful, really upbeat, really fun. But even if it is sort of light hearted in spirit, there is this important message about inclusion, about creating contemporary pieces, reinventing the repertoire. Because in the face of politicians who have a hard line on the arts and things like immigration, multiculturalism, Shahmas was very critical. He's French, but he works in Germany. He's a very European artist. He collaborates with dancers from around the world. Here's what he had to say about that. Leonardo da Vinci. He was an Italian who emigrated to France, who was welcomed in and thus created the Mona Lisa and stayed here. There is no art without immigration or emigration. There's no art without openness, without different opinions. We are a welcoming country. That is the message that needs continue in France. So there's a lot more dance at the festival than in previous years in the official programme. And this year the Spanish language is being celebrated at the

festival. Last year it was of course the English language. So there are artists from Spain and Latin America there. Yeah, 11 of the performances in the official selection are actually being performed in Spanish, with SUR titles in French. Spanish director Angelica Lidel actually opened proceedings on Saturday evening in Court of Honour. There you can see the play that's Avignon's most prestigious stage. It's a really beautiful setting. There's also an adaptation of Chekhov's *The Seagull* from a group of Peruvian and Spanish actors. There's a Catalan circus troupe as well. But one of the standout artists for me is Lola Adias. She's a young Argentinian playwright and director. She won the prestigious Ibsen Prize last year. She's developed this style of theatre which is very much rooted in real life. It's called documentary theatre and her latest play is called *Los Dias Afuera*, *The Days Out There*, and it involves women who've served prison sentences in Argentina and they're adapting to life on the outside, adapting to freedom. She often does these pieces that are really rooted in social reality, really serious subject matter, but presented with a lot of joy with singing and dancing. It's quite colourful, but there is of course a lot of stake, a lot at stake when you're travelling with people who don't come from a traditional theatre background. Here's a bit more from Lola. Making a piece like this is not only making an artistic project, but it's a social reinsertion process because you have to actually make them go back to society in a way that they can have all the rights and all the possibilities that they lost over the years in prison. So it was a challenge in many, many ways. So we filmed a full interview with Lula Aryas and you can catch that here on Arts 24 next week. So that is all from the official programme, but there's a fringe section too, which is called *The Off*. Did you manage to capture anything from that huge selection? Yeah, it is huge. *The Off* actually takes in around 1600 shows. It's quite overwhelming. It takes over every venue in town. It's also where so many young actors and directors get their starts. Actually, I'll just plug up one production. It's called *Ariana* and it's directed by Tomas Gendronu. It's about a rock star. It's about the pitfalls of celebrity, being put on a podium as a sort of music industry, a product, the emotional ordeal of being so successful at a young age. Perhaps the actress who plays at *Ariana*, which is the title of the play, has to give a lot of herself physically and musically. We did meet her to speak about that. She said it was exhausting. Let's take a look at her on stage. So many incredible looking things at this year's Avignon Film Avignon Theatre Festival. Thank you so much Olivia for giving us the highlights. Now that was from the show *Ariane*. That's showing in the unofficial selection at the Avignon Theatre Festival and the event runs until the 21st of July next, then to another iconic festival in the UK this time. And an all female music metal band has made history at Glastonbury as the first Indonesian group ever to play at the iconic event. *Voice of Baci Prot* joined the likes of Dua Lipa and Colpe performing on the famous stages, and they may have millions of streams on YouTube today, but their path to success has been 10 years in the making. As Charlie James tells us, they're young, they're women, they wear hijabs, and they rock. *Voice of Bachi Pro* or *VOB* is an Indonesian metal trio formed in a conservative region of West Java province. The band made their UK debut at this year's Glastonbury Festival with high octane music and socially conscious lyrics that resonate with young people around the world. It's simply because we care about our environment and what is happening around us, therefore we create songs based on what we see here, read and experience ourselves. Marshes on vocals and guitar, Weedy on bass, and City on drums. All three are in their early 20s and met 10 years ago while still in Islamic junior high school. *VOB* tackles themes of female empowerment, the environment and pacifism in English, Indonesian and Sundanese, the language of the Western Java ethnic group. The word *baci pro* comes from the Sundanese word for noisy, just like the music they play. But challenging gender stereotypes in a male dominated society doesn't come easy. We perform metal music in our village. Metal is considered a satanic music not suitable for women, especially women wearing hijabs like us. Their biggest hit addresses the critics head on as *VO BS*

star continues to rise. The ladies are letting the music speak for itself. That report there on the ground breaking. Indonesian all female band voice of Batshi. We're going to leave you. Then with the Paris Summer Festival that takes over the capital throughout July since its first edition in 1990, theatre, dance, circus and music performances take place and many well known and unusual places in the capital. We're going to leave you with that. Thanks for watching, see you next time.

SERVICE DE PRESSE DU FESTIVAL D'AVIGNON

À Paris

Tél : +33 (0)1 40 26 77 94

Mail : presse@festival-avignon.com

À Avignon

Tél : +33 (0)4 90 27 66 50

Mail : presse@festival-avignon.com

ÉQUIPE DU SERVICE DE PRESSE PENDANT LE FESTIVAL

Responsables du service de presse / Opus 64

Valérie Samuel et Arnaud Pain

Assistant stagiaire

Louka Durant

Accréditations

Sandrine Nawrot, Charlotte Bretéché et Sylvain Macia

Presse écrite / photographes

Arnaud Pain et Bartolomé Laisi

Presse audiovisuelle

Aurélié Mongour et Simon Sohier

Assistante stagiaire

Blanche Perrin

Médias digitaux

Jeanne Fehlen

Conférences de presse et salle de presse

Rémy Ébras

Revue de presse

Paul Fleury

Assistante stagiaire

Jasmine Bourkiza