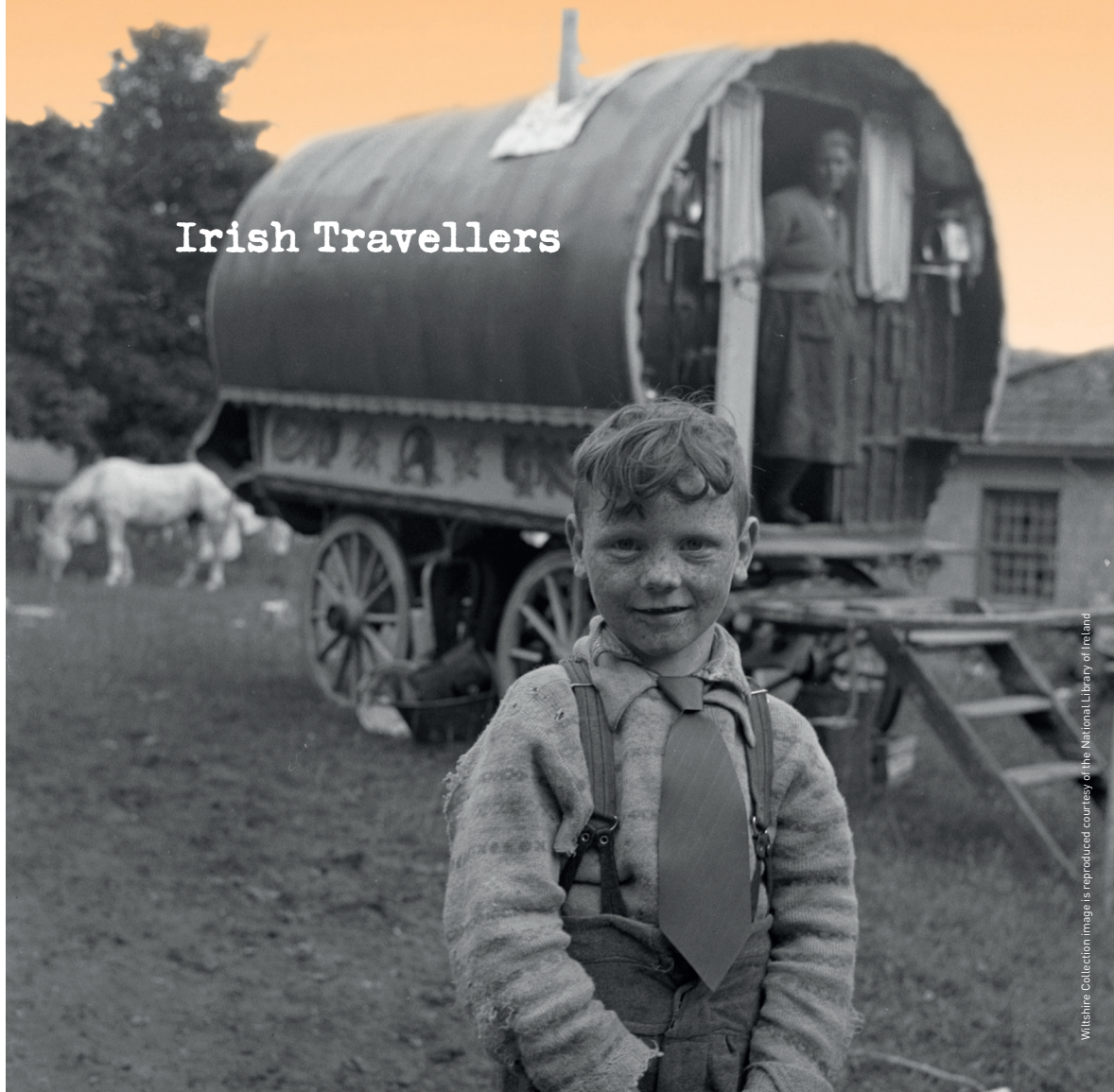

CABARET DE L'EXIL ZINGARO

CONCEPTION BARTABAS

Irish Travellers

Wiltshire Collection image is reproduced courtesy of the National Library of Ireland

CABARET DE L'EXIL - IRISH TRAVELLERS

Nouvelle création du Théâtre équestre Zingaro

Conçue et mise en scène par **Bartabas**

Au Fort d'Aubervilliers **du 18 octobre au 31 décembre 2022**

Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 19h30 - Dimanche à 17h30 (relâche lundi & jeudi)

Contact presse

Opus 64 / Valérie Samuel et Patricia Gangloff

01 40 26 77 94 - p.gangloff@opus64.com

Sommaire

Poème de Bartabas.....	p. 3
Présentation et distribution.....	p. 4
Biographies.....	p. 5
Informations pratiques.....	p. 8
Visuels disponibles pour la presse.....	p. 9

TRAVELLING MAN / Vagabond sans frontière

Ton Piebold a le cœur franc et les fanons légers
De Galway à Wicklow, de Cork à Donegal,
Le son des routes est rempli de ta voix

Des fourrés d'ajonc s'envole la bécasse
De ta mère, tu te souviens
De la chaleur de ses seins
Et des vers qu'elle t'a appris

Parce qu'ils te faisaient pleurer
Tu n'as jamais voulu les écrire
Aucun livre ne voudrait de ces larmes

Tu lances ton visage à la pluie
Et chantes pour apprivoiser les gouttes
Là-bas sur la lande de bruyère pourpre
L'arc-en-ciel se prosterne devant toi

Traveller, tes livres n'ont pas de pages
De Galway à Wicklow, de Cork à Donegal,
Le son des routes est rempli de ta voix.

BARTABAS

CABARET DE L'EXIL - IRISH TRAVELLERS

Nouvelle création du Théâtre équestre Zingaro

Pour ce deuxième volet du « Cabaret de l'exil », Bartabas explore l'univers des *Irish travellers* ; nomades d'origine irlandaise en exil dans leur propre pays. Ce peuple voyageur affirme sa propre identité fondée sur l'amour du cheval et une culture musicale de tradition orale singulière.

Pour célébrer ce mode de vie, symbole de liberté et de diversité, Bartabas invite pour l'occasion des musiciens irlandais ainsi que Thomas McCarthy, chanteur et conteur issu de cette communauté, à se joindre à sa tribu mi-hommes mi-chevaux.

Une invitation au voyage à découvrir fraternellement autour d'un verre aux saveurs irlandaises, Fort d'Aubervilliers au Théâtre équestre Zingaro* toujours réinventé.

Distribution

Scénographie, conception et mise en scène : **Bartabas**

Assistante à la mise en scène : **Emmanuelle Santini**

La troupe :

Chanteur : **Thomas McCarthy**

Musiciens : **Gerry O'Connor** (violon), **Loic Blejean** (pipe), **Ronan Blejean** (accordéon), **Jean-Bernard Mondoloni** (bodhrán et piano)

Artistes : **Bartabas, Henri Carballido, Sébastien Chanteloup, Michaël Gilbert, Mickaël G. Jouffray** (danseur), **Manolo Marty** (artiste force), **Perrine Mehekour, Théo Miler, Bérenger Mirc, Leonardo Montresor** (corde volante), **Fanny Nevoret, Paco Portero, Bernard Quental, Emmanuelle Santini, Alice Seghier, Cheyenne Vargas, Dakota Vargas, David Weiser**

Chevaux : **Angelo, Conquête, Corto, Dan, Dicky, Dragon, Famine, Guerre, Guizmo, Homer, Misère, Posada, Raoul, Ted, Totor, Tsar, Ultra, Oberon, Olimpo, Quijo, Schlimak, Zurbarán, la mule et l'âne.**

Responsable des écuries : **Mickaël Gilbert**

Soins aux chevaux : **Bérenger Mirc, Sarah Sefraoui, Caroline Viala**

Création costumes : **Antonio De Jesus**

Réalisation Costumes : **Lottie Brazier, Antonio De Jesus, Angélique Groseil, Nicolas Maynou**

Habilleuse : **Isabelle Guillaume**

Accessoiriste : **Sébastien Puech**

Masques : **Cécile Kretschmar**

Charrette Tonneau : **Max Barnabé, Erwan Belland**

Directeur Technique : **Hervé Vincent**

Son : **Juliette Regnier**

Lumière : **Clothilde Hoffmann**

Techniciens plateau : **Pierre Léonard Guétal, Julie-Sarah Ligonnière**

Technicien de maintenance : **Ouali Lahlouh**

Photos : **Hugo Marty, Alfons Alt**

Durée du spectacle : environ 1h45

*Le Théâtre équestre Zingaro est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France et la ville d'Aubervilliers.

BARTABAS

Écuyer d'exception, chorégraphe, metteur en scène, scénographe et réalisateur, Bartabas a inventé une forme inédite de spectacle vivant : le Théâtre équestre, conjuguant art équestre, danse, musique et comédie.

En 1984, il fonde sa compagnie, le Théâtre équestre Zingaro, qui s'installe au fort d'Aubervilliers en 1989. Ses créations *Cabaret équestre*, *Opéra équestre*, *Chimère*, *Éclipse*, *Triptyk*, *Loungta*, *Battuta*, *Darshan*, *Calacas*, *On achève bien les anges (Élégies)* et *Ex Anima*, sont à chaque fois des événements qui marquent leur époque et triomphent partout de New York à Tokyo, d'Istanbul à Hong Kong, de Moscou à Mexico.

En état de recherche perpétuelle, Bartabas présente régulièrement des œuvres plus intimistes dont il est tout à la fois l'auteur et l'interprète, comme *Entr'aperçu* (2004), *Le Centaure et l'Animal* (2010) créé en compagnie du danseur de Butô Ko Murobushi, ou *Golgota* (2013) avec le danseur de flamenco Andrés Marin.

Soucieux d'une transmission artistique, il fonde en 2003 l'Académie équestre nationale du domaine de Versailles, un corps de ballet sans autre exemple au monde, qui se produit dans le manège de la grande Écurie royale et pour lequel il signe de nombreux spectacles chorégraphiques. Ce laboratoire du geste interroge depuis son ouverture l'enrichissement de l'art équestre par une pensée chorégraphique.

Pour le cinéma, Bartabas a réalisé *Mazeppa* (1993), *Chamane* (1995), *Galop arrière* (2010), et *Les chevaux voyageurs* (2019).

Bartabas a signé *Manifeste pour la vie d'artiste* en 2012 (Éditions Autrement). Après son premier récit, *D'un cheval l'autre*, paru aux Éditions Gallimard dans la Collection Blanche en 2020 et en Folio en 2021, paraît *Les cantiques du corbeau* aux Éditions Gallimard dans la Collection Blanche en mars 2022.

ZINGARO

2022 Cabaret de l'Exil - Irish Travellers
2021 Cabaret de l'Exil
2021 Entretiens silencieux
2020 Entretiens silencieux (annulé en raison de la situation sanitaire)
2017 Ex Anima
2015 On achève bien les anges (Élégies)
2013 Golgota
2011 Calacas
2010 Le Centaure et l'animal
2009 Darshan
2006 Lever de soleil
2006 Battuta
2004 Entr'aperçu
2003 Loungta
2000 Triptyk
1997 Eclipse
1994 Chimère
1991 Opéra Équestre
1989 Cabaret Équestre III
1987 Cabaret équestre II
1984 Cabaret équestre I

L'ACADÉMIE ÉQUESTRE DE VERSAILLES

2020 Le Sacre de Stravinsky (annulé en raison de la situation sanitaire)
2018 Le Sacre de Stravinsky avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck
2018 Récréation (Grand Palais -Saut Hermès)
2017 Requiem avec Marc Minkowski (Salzbourg)
2016 La nature au galop (Grand Palais - Saut Hermès)
2015 Davide penitente avec Marc Minkowski (Salzbourg)
2014 Métamorphosis (Grand Palais -Saut Hermès)
2012 Le temps devant soi Grand Palais -Saut Hermès)
2011 We were horses avec Carolyn Carlson
2010 Charivari équestre (Grand Palais - Saut Hermès)
2009 Liturgie équestre avec Benat Achiary et Vincent Dubois
2008 Les Juments de la nuit (bassin de Neptune, Château de Versailles)
2008 Partitions équestres avec Philip Glass
2006 Récital équestre avec Alexandre Tharaud
2005 Voyage aux Indes galantes (bassin de Neptune, Château de Versailles)
2004 Le Chevalier de Saint-George (bassin de Neptune, Château de Versailles)

LES IRISH TRAVELLERS

Contrairement aux Tsiganes, ces peuples nomades qui ont émigré vers d'autres contrées, les Travellers irlandais sont en exil dans leur propre pays. La communauté des Travellers est issue d'une séparation avec les Irlandais sédentaires qui remonterait au XVIIe siècle. Cette minorité ethnique, reconnue en 2017, reste pourtant ignorée par les archives historiques et littéraires irlandaises.

Bien que communément appelés Travellers, ils se nomment eux-mêmes Pavees et sont aussi appelés Tinkers c'est-à-dire « étameurs », de l'anglais tin, étain, en raison de l'artisanat traditionnel sur étain auquel ils se livraient au Moyen Âge. Leur langue est un dialecte dérivé du galéique moyen que seuls les initiés comprennent. Cette langue est appelée indifféremment « shelta », « cant » et aussi « gammon » et n'est pas enseignée à l'extérieur de la communauté.

Les Irish Travellers voyagent par groupe de trois ou quatre familles et sillonnent les routes à cheval ou dans des caravanes tirées par des chevaux. La race favorite des Travellers est celle des Piebalds également appelés Irish Cob, Gypsy Cob, Gypsy Vanner et Tinker. Celui-ci tient une place importante dans leur mode de vie et ils se rassemblent régulièrement à l'occasion de foires aux chevaux notamment celle d'Appleby.

Les Irish Travellers ont une grande tradition de la transmission orale et aiment se réunir autour d'un feu pour chanter, se raconter des histoires et se donner des nouvelles des derniers événements. Pour eux, la musique n'a pas pour but de simplement divertir mais fait partie intégrante de leur identité et permet la diffusion des traditions à travers les générations.

La célèbre Puck Fair, la foire aux bestiaux la plus ancienne d'Irlande est un événement ancré dans leur culture. Il a lieu chaque année au village de Killorglin. Le Puck Goat, né d'une légende, fait référence à un bouc sauvage des montagnes ; chèvre qui aurait fui et prévenu du danger des pillages des habitants de Killorglin. Elle serait symbole de fertilité. A l'occasion de la foire un bouc est sélectionné, il est élu roi de la foire et fêté pendant trois jours et trois nuits avant d'être relâché.

Le voyage leur permettait auparavant de trouver du travail en apportant une main d'œuvre ponctuelle (étamage, construction de route, commerce, etc.) mais ils permettaient également de colporter les nouvelles à travers le pays, notamment dans les campagnes les plus reculées. La modernisation de la société (moyens de communication, transports, ...) a effacé peu à peu leur fonction sociale et la pression des autorités irlandaises depuis les années 1960 ont contraint ce peuple nomade à une sédentarisation inéluctable. L'arrêt du voyage a entraîné une perte d'identité pour ces derniers ; « *ils ne veulent pas voyager. Mais ils ne savent même plus ce que voyager signifie, alors ils n'en seraient pas capables dans tous les cas. Ils perdent leur identité* ». (Travellers de Dublin, 1990)

Aujourd'hui les Travellers sont victimes d'une forte discrimination qui entraîne un manque d'accès aux soins et à l'éducation et un taux de mortalité précoce supérieur au reste de la population. Dans la communauté, 82% des Travellers ont connu un suicide dans leur entourage.

Références :

Puck to Appleby, Songs of Irish Travellers in England (Livre et Cds) -Musical Traditions Records

Free Spirits - Irish Travellers & Irish Traditional Music (Livre) – MPO Promotions Ltd

La route des Irish Travellers - Olivier Blochet (Editions La Coma)

Voyage au Pays des Travellers - Guillaume Thouroude (Editions Cartouche)

Pour aller plus loin :

(en français)

<https://horse-village.com/les-travellers-irlandais/>

<https://www.slate.fr/story/191460/irlande-travellers-minorite-ethnique-etrangere-propre-pays-discrimination>

(en anglais)

<https://www.guide-irlande.com/culture/travellers/>

<https://puckfair.ie/history>

<https://www.paveepoint.ie/>

THOMAS McCARTHY - Singer & Storyteller

« Je viens de l'ancienne famille de Travellers des McCarthy, qui se sédentarisa à Birr dans le comté d'Offaly. Mon grand-père maternel était le vieux Johnny McCarthy (un grand chanteur, compositeur, et seanachie [conteur gaélique]), et ma grand-mère était Helen Delaney de Kilkenny. Elle était également une grande chanteuse capable de chanter les « grandes » chansons auxquelles beaucoup d'autres chanteurs ne s'essaieraient même pas ! Elle décéda lorsque le plus jeune frère de ma mère avait trois mois. A la suite de cela mon grand-père dut élever ses huit enfants lui-même. Il fut la vraie source des chansons de notre famille. Ma mère le décrit comme un homme gentil et décent, qui était la seule personne des environs de Birr à chanter les vieilles chansons. Un vendredi soir il pouvait chanter au bar Burns, un samedi au Kilmartin et le dimanche dans un pub connu à présent sous le nom d'Haverty. Alors que ma mère n'avait que cinq ans, il lui demandait déjà de venir au pub pour chanter. En ces temps-là, les enfants n'étaient pas tolérés dans les pubs, et elle devait donc rester assise en silence dans un coin, sur le sol en ciment, jusqu'à ce que cela soit son tour de chanter. Elle ne cessa jamais de chanter depuis ce temps-là et m'apprit de nombreuses chansons familiales. Même encore aujourd'hui, elle continue de m'en apprendre. Quand nous étions enfants, mon grand-père nous emmenait en roulotte pour voyager, en général à travers les régions de Clare et Galway. Il était un marchand de chevaux qui voyageait dans tout le sud mais le Clare et le Galway étaient ses régions de prédilection. Mon oncle John m'enseignait de nombreuses chansons qu'il avait apprises de son père qui était un puits de savoir en matière de chants. Mon oncle Tom, depuis décédé, était un bon chanteur également. Mes grands-oncles chantaient aussi, ainsi que beaucoup des cousins de ma mère.

Quand j'ai demandé à ma mère d'où venaient toutes ces chansons, elle sourit et me répondit que quand ils étaient jeunes la maison était toujours pleine, et que des milliers de vieilles chansons se sont échangées dans la famille. Souvent, lorsque mon grand-père était absent pour vendre des animaux à une foire, la sœur de ma mère, Maggie, organisait des bals dans le jardin à l'arrière de la maison. Ils installaient une scène de planches et faisaient venir George Plunkett, un merveilleux accordéoniste qui habitait de l'autre côté de la route. Ils le payaient pour jouer et tous les jeunes payaient pour venir danser et chanter. Chanter était chose répandue parmi les anciens Travellers de la famille McCarthy, mais malheureusement il semble que je sois le seul de ma génération qui chante encore régulièrement les vieilles chansons. J'ai l'espoir que parmi les descendants d'autres vieilles familles de travellers comme les Cassidy, les Driscoll, les Keenan, Doherty et Delaney, dont beaucoup sont de très bons chanteurs, certains se mettent à chanter à nouveau les vieilles chansons de leur famille. Sinon, beaucoup des vieilles chansons connues seulement dans leurs familles seront perdues à jamais ».

LES TRAVELLERS selon THOMAS McCARTHY

« Les gens du voyage irlandais ont toujours été présents en Angleterre, bien qu'ils aient été interdits de séjour en Angleterre au 11e siècle. Nos origines sont anciennes, notre culture et notre langue remontent à très loin. De nombreux irlandais pensent qu'ils sont arrivés avec l'invasion de l'Irlande par les Cromwell. Ce n'est pas le cas. Par exemple, le mot *tinker* vient de l'ancien mot gaélique *Tinne Ceard* (ouvrier qualifié) que les normands ont mal compris et qui est devenu *tinker*. L'ancien nom des gens du voyage irlandais est *Pavee*, et les sédentaires nous ont appelés *Voyageurs*. Les Irlandais sédentaires, il y a plusieurs centaines d'années, nous appelaient *Luicht Shule*, ce qui signifie les gens qui marchent. Au 5ème siècle, nos ancêtres voyageaient partout pour fabriquer des armes, la chose la plus essentielle qu'un guerrier puisse avoir au 5ème siècle. Les *Pavee* ont fourni des armes, des bijoux pour les femmes, des équipements pour les chevaux - et ils ont également apporté le jeu avec eux. Ils ont été accueillis par les anciens Irlandais partout où ils sont allés. Mick Quinn, un des meilleurs conteurs du nord de l'Irlande, m'a raconté quand il était jeune - et c'est maintenant un vieil homme de 80 ans - que lorsque son village savait que les voyageurs arrivaient, ils peignaient le village. Ils passaient des moments et des nuits merveilleuses avec eux, et ils étaient désolés de les voir partir. »

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 18 octobre au 31 décembre 2022

Mardi, mercredi, vendredi, samedi à **19h30**

Dimanche à **17h30**

Relâches lundis, jeudis et le dimanche 25 décembre

Tout public

Durée du spectacle : 1h45

Tarifs : de 21 € à 57 €

Billetterie :

Par téléphone au 01 48 39 54 17

En ligne sur zingaro.fr ou sur fnacspectacles.com

Théâtre équestre Zingaro
176 avenue Jean Jaurès
93300 Aubervilliers

Métro : Fort d'Aubervilliers (ligne 7)

Voiture : en raison des travaux du futur centre aquatique, le parking a été supprimé. *Nous vous conseillons de vous garer aux parkings aux alentours du théâtre ou Porte de La Villette, puis de prendre le métro ligne 7 (Porte de la Villette - Fort d'Aubervilliers : 2 arrêts de métro).*

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

1 Cabaret de l'exil - Irish Travellers © Hugo Marty

2 Cabaret de l'exil - Irish Travellers © Hugo Marty

3 Cabaret de l'exil - Irish Travellers © Hugo Marty

4 Cabaret de l'exil - Irish Travellers © Hugo Marty

5 Cabaret de l'exil - Irish Travellers © Hugo Marty

6 Cabaret de l'exil - Irish Travellers © Hugo Marty