

FLAMENCO

Histoire du flamenco :

Le **flamenco** est un genre musical et une danse datant du XVIIIe siècle qui se danse seul, créé par le peuple andalou, sur la base d'un folklore populaire issu des diverses cultures qui s'épanouirent au long des siècles en Andalousie. Le **flamenco** fut finalement créé par la fusion du **Cante Gitano** avec la musique traditionnelle andalouse. C'est vers la fin du 18ème siècle que l'attitude officielle à l'égard des Gitans commença à s'assouplir.

A cause du manque de références précises, nous ne savons pas la date exacte de l'invention de cette danse, mais c'est un art ancien d'Andalousie créé sur les rives du **Guadalquivir**.

Ses origines sont multiples. En effet, cette danse a des origines **grecques, romaines, musulmanes et gitanes**. Le flamenco a subi l'influence du Moyen-Age car l'Espagne était **musulmane**. La musique andalouse, servant au flamenco, vient de l'Afrique du Nord et donc de l'influence **musulmane et juive**.

Le flamenco est devenu un métier au **XVIIIe et au XIXe siècle**.

Le flamenco a été réputé de **1860 à 1910**.

Le flamenco est connu dans le monde entier grâce aux artistes qui l'ont diffusé mais l'Andalousie reste **la capitale** du flamenco.

"Le flamenco est une musique intime, où vous vous sentirez le mieux, ce sera dans ce petit cercle d'amis, où l'on ne trouve qu'une guitare, une voix et ce corps qui danse dans les premières heures, et c'est ce que nous appelons "une fête de flamenco""

"Le flamenco est comme l'Andalousie elle-même: une terre qui trouve sa raison d'être dans la diversité, un lieu où de nombreux points de vue coexistent et où tous ses habitants ont conscience que cela les enrichit."

Donc le flamenco ne représente pas seulement un peuple: il le différencie également des autres. L'avenir du flamenco est prometteur compte tenu de sa déclaration sur la liste du patrimoine mondial de **l'UNESCO**. Le flamenco est finalement l'expression artistique née de la fusion du chant (cante), de la danse (baile) et de l'accompagnement musical (toque). Le Flamenco intègre la liste des biens culturels immatériels reconnus par l'UNESCO le **16 novembre 2010**.

Sources : <https://www.casadelarteflamenco.com/blog/historia-del-flamenco/>

Il existe plusieurs sortes de flamenco :

°ALEGRIA :

Ce chant est typique de la région de Cadix. Son nom veut dire "joie, allégresse" et c'est effectivement un chant festif. Les alegrías sont assez proches des Soleas d'un point de vue rythmique mais sont plus rapides et plus enlevées.

°BULERIA :

C'est le style le plus inventif, le plus complexe et le plus riche sur le plan harmonique et rythmique. Son nom viendrait de Burla (moquerie). Chant de fête par excellence, le buléria exprime cependant tous les états d'âme, elle est inséparable de la danse. Elle plonge parfois l'auditoire dans un état émotionnel proche de la transe (duende).

°FANDANGO :

Son origine est restée très vague. Pour certains, ce style tiendrait son nom du portugais "fado". Ce qui est certain c'est que le fandango a d'abord été un chant destiné à accompagner une danse qui a reçu le même nom. La structure de la danse s'exécute sur 3 temps, d'une façon très vive et enlevée, au son de la guitare, des palmas et des castagnettes. Le fandango reste une danse très répandue dans toute l'Espagne. Il en existe plusieurs sortes que l'on peut classer en fonction de leur origine géographique : Huelva, Malaga, Lucena... Chaque catégorie possède en outre ses propres dérivés, parfois localisés. Tous les thèmes peuvent être abordés : l'amour, la mort, la passion, le bien, le mal, le religieux comme le profane.

°FARRUCA :

Originaire des Asturies, on dit que son nom vient de l'Arabe "faruq" qui désignait les immigrés galiciens ou asturiens. Ce style est chanté avec les mêmes tonalités et les mêmes mouvements qu'un tango dans les localités portuaires de la région de Cadix, dans lesquels transitaient les nombreux immigrés en partance pour les Amériques.

°GUAJIRA :

C'est une version flamenco d'un rythme cubain qui porte le même nom. Ce style, également appelé "ida y vuelta" (aller et retour) parce qu'il a été introduit en Andalousie au 16ème siècle par les soldats espagnols qui revenaient de guerre, a conquis les Andalous grâce à ses mélodies et ses textes joyeux.

°MARTINITE :

Ce style doit son nom au martillo, nom de l'outil dont se servait le forgeron pour battre les métaux. Il se chante sans aucun accompagnement : sans guitare, ni palmas, ni tacones mais avec un compas "martelé". Les Martinetes sont des chants directs, les plus profonds et les plus déchirants.

°SIGUIRIYA :

Anciennement, Seguidilla, est la quintessence du chant flamenco; elle renferme toute la tragédie humaine, la solitude, l'angoisse et le désespoir de l'homme. Elle est apparue à la fin du 18ème siècle. La danse qui l'accompagne est épurée, lente, solennelle et majestueuse ; sa précision, sa façon d'occuper l'espace et le temps n'est pas sans rappeler celles du toréador face au taureau.

°TANGO :

Le tango flamenco n'a rien à voir avec le tango argentin. Il est considéré comme l'une des versions les plus anciennes des chants gitans. Sa version lente est appelé "tiento".

L'accompagnement de la guitare est rythmé et stimulant. La danse est sensuelle, charmeuse et pleine de grâce.

Sources : <http://armorflamenco.e-monsite.com/pages/les-differents-styles-du-flamenco.html#8STtI3KzWjMdokgC.99>

Un exemple d'un grand danseur Andalou :

Joaquín Cortés est un chorégraphe, un danseur de flamenco et un acteur né à Cordoue en Espagne en 1969 au sein d'une famille gitane d'Espagne. Sa beauté physique et son extraordinaire charisme scénique font de lui l'un des danseurs les plus connus du flamenco.

Rosalía est une jeune chanteuse espagnole, très populaire dans son pays, imprégnée par le flamenco depuis son adolescence, qui vient de sortir son deuxième album, brillant, intitulé "El Mal Querer". Catalane âgée de 25 ans, **Rosalía** a découvert le flamenco à l'adolescence et s'est littéralement passionnée pour cette musique et cette culture. Elle a d'ailleurs suivi un apprentissage avec un maître en la matière à l'École Supérieure de Musique de Catalogne.

Rosalía a sorti un premier album l'année dernière, Los Angeles, qui lui a valu un gros succès en Espagne et en Amérique Latine, ainsi que le **prix de la meilleure nouvelle artiste aux Latin Grammy Award 2017**. Grâce à ses

chansons, elle "dépoussière" le flamenco (extrait "Malamente" dans le document).

Notre expérience avec le flamenco :

Lors de notre arrivée, deux de nous ont pu assister à une démonstration personnelle de Flamenco par la belle-mère d'Aroa Sanchez. Celle-ci nous a montré les bases de cette magnifique danse.

Alison aussi a assisté à une démonstration de flamenco par sa correspondante, Lucia Arellano et sa petite soeur. Lucia n'en pratique plus car cela lui prenait du temps, mais se souvient de ses cours tandis que sa petite soeur exerce cette danse encore actuellement dans l'école de danse de Dos Hermanas.

Cette première expérience par rapport à cette danse nous a beaucoup données envie d'en savoir plus sur cette danse.

Lundi 8 avril 2019, dans la matinée, nous avons eu la chance de participer à un cours de flamenco réservé aux élèves français et à leurs professeures. Ce second contact avec cette danse nous a particulièrement plu car nous avons dansé une sevillana. Les professeurs qui nous ont donné cours ont été très attentionnés et très bienveillants. La professeure était une très grande danseuse de Dos Hermanas. Elle a remporté de nombreux prix (interview incluse dans le dossier). Grâce à ce cours de danse, nous avons appris les pas de danses de base et essayé de les reproduire (difficilement).

Interview de Laura Salas, la professeure de flamenco du lundi et la danseuse du vendredi. Représentation avec ses élèves le vendredi.(L'école de danse lui appartient. Il s'agit de l'Asociacion socio-cultural para el flamenco y la danza Laura Salas, Dos Hermanas)

Nous - Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous dansez le flamenco ?

Laura Salas: "Depuis que j'ai 5 ans, j'étais toute petite et je suis devenue professionnelle à 15 ans et j'ai étudié cette danse à partir de 15 ans également."

- Depuis combien de temps tenez-vous l'école de danse ?

"Depuis 14 ans et j'ai terminé les études de danse il y a 15 ans, puis j'ai été professeure à 32 ans."

- Pourquoi avez-vous choisi le flamenco ?

"C'est ma vie, mon sentiment, ce que je ressens."

- Pouvez-vous nous donner les origines du flamenco ?

"Les origines sont arabes, gitanes."

- Avez-vous gagné des compétitions ?

"Oui, j'ai été championne à Séville et championne d'Andalousie, j'ai été deuxième en nationale d'Espagne et j'ai participé à la coupe d'Europe à Rome."

- Avec qui travaillez-vous ?

"Je tiens ma propre compagnie, mon propre groupe avec de nombreux artistes."

- Pouvez-vous nous donner une définition du flamenco ?

"Le flamenco est un art pleins de sentiments mélangés à de l'élégance, de la force"
"*Todo eso unido : es el flamenco*"

Avant notre départ, nous avons assisté à un spectacle de flamenco produit par la professeure qui nous avait donné cours précédemment (vidéo incluse dans le dossier). Ce spectacle est resté gravé en nous car ce fut magnifique et cela nous avons ressenti de nombreuses émotions devant ce spectacle.

Nous souhaitons à présent remercier madame Pérez et madame Dimand pour l'organisation de cet échange et ce souvenir gravé dans nos mémoires.

CURTELIN MARY/SCALMANA ALISON/SONZOGNI FLAVIE