

Manolas Francisco Iturrino 1910

ACADÉMIE
de
FLAMENCO

NEWS LETTER

Newsletter Juillet 2020 - Numéro 3

3

"Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar y a fuerza de mucho tiempo mi centro vine a encontrar"

Soleá de Mercedes Fernández Vargas La Serneta" (1837-1912)

SOMMAIRE

Les vertus de la musique et de la danse

Page 2 - 3

Les chemins du chant, de la danse et de la guitare

Page 4 - 7

Tenue flamenco. El mantón de Manila

Page 8 - 11

Recommandations

Page 12

LE FLAMENCO, L'ART DU DÉPASSEMENT DE SOI

**"QUAND LE FLAMENCO ENTRE,
LES PEINES SE LIBÈRENT"**

La grande bailaora sévillane et trianaera **Matilde Coral**, racontait dans ses mémoires que l'absence de scène entraînait chez elle un tel vide intérieur que le soir elle continuait son rituel en s'habillant en flamenca, comme elle l'avait fait pendant des décennies sur les scènes du monde entier. **C'était pour cette grande artiste la meilleure des thérapies.**

La situation particulière que nous avons tous vécue ces derniers mois a également provoqué un grand vide dans la communauté flamenca, les artistes reprennent aujourd'hui leur activité au compte goutte et rêvent de revenir sur scène.

Les professeurs réorganisent leurs cours pour assurer la continuité de l'enseignement, mais subissent une baisse d'activité qui reviendra néanmoins certainement. **Le flamenco a cependant traversé d'autres épreuves qu'il a non seulement toujours surmontées, mais qui lui ont en outre servi de véritable remède pour aller de l'avant.**

"A la calle me sali
a la gente que yo veía
le preguntaba por ti
compañerita del alma
le preguntaba por ti"

"Estoy etico de pena
nadie se arrima a mi cama
el que de mi mal se muere
hasta la ropa le quemar"

LES VERTUS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Nous savons que l'art a pour **vertu de nous délecter à travers les sens, et c'est un refuge dans les moments d'incertitudes.**

La musique a des effets thérapeutiques prouvés, la danse favorise le développement musculaire, l'équilibre, l'auto estime etc. **Le flamenco comme art musical et de la danse a ces vertus et d'autres avantages inhérents à sa personnalité.**

Le flamenco est "**expert**" en émotions, il recrée tout le catalogue des sentiments et d'instincts de l'être humain. Il altère, impressionne, ébranle. **Ce potentiel expressif produit un effet de catharsis bénéfique, il fait oublier les peines en invoquant à sa manière la joie et la fête et pour d'autres il soulage la douleur avec l'invocation de la douleur elle même, en soignant la peine par la peine elle même.**

"Eran tan grandes mis penas
que no caben más
porque me veo malito de muerte
en el hospital"

Il a comme trait de caractère la **sagesse et l'expérience**. La mémoire du vécu des peuples qui affrontent les adversités avec résignation et profitent allègrement de la vie, est ancrée comme un héritage dans ses paroles. **Sa philosophie nous explique que nous ne sommes pas seuls face aux adversités, nous ressentons, profitons, et subissons tous, sans exception, et nous surmontons les situations comme les générations antérieures l'ont fait.**

C'est notre flamenco, cet art qui a la **conscience d'affronter et de surmonter, tant dans sa technique que dans les épreuves de la vie**. Cet art issu du mélange d'expériences de vies et d'expériences artistiques de multiples cultures allant **de l'orient à l'occident**, et qui se sont distillées dans une région appelée **l'Andalousie**, pour le bien être du monde.

"Es la reina de las flores
hay que quitarse el sombrero
no la pintan los pintores
y es sultana del salero
Sevilla de mis amores"

"Si sufres sufre callando
y no publiques tus penas
aunque te estén ahogando
que nadie se alegre de ellas"

UN PEU D'HISTOIRE. LES CHEMINS DU CHANT, DE LA DANSE ET DE LA GUITARE

LA TRIPLE TRANSITION VERS " LO FLAMENCO"

Historiquement, examiner le monde flamenco, c'était se pencher vers un monde inconnu fait de données éparses et non vérifiées. Ces dernières décennies, cette situation a évolué et l'on commence à polir le diamant brut qu'est le flamenco depuis plusieurs champs de travail tels que, notamment, la musicologie, l'histoire et la sociologie.

Malheureusement, il existe peu de projet de grande profondeur et les aides sont rares pour les cher-

cheurs qui nous éclairent sur ce genre musical. Le grand chercheur Manuel Bohorquez affirme que "le flamenco, patrimoine de l'humanité présent dans le monde entier a oublié ses créateurs".

Ses créateurs, la triade formée par les trois disciplines du genre andalou : chanteurs, guitaristes, et danseurs, furent les vrais protagonistes de la transition vers "lo flamenco" à la manière "gitane-andalouse".

Le flamenco ne naît donc pas de manière spontanée, il apparaît grâce à la réalisation progressive du genre et la professionnalisation de ses interprètes Ces alchimistes qui ont configuré cette nouvelle offre artistique métisse et puissante.

Le flamenco naît avec les chanteurs ; et le chant que l'on appelle "para escuchar" en est le pivot, et commence à être de plus en plus apprécié.

Spanish Town by Francois Antoine Bossuet 1880

Antonio Monge "El Planeta" (1790-1856), Antonio Ortega Heredia "El Fillo" (1806-1854), Francisco Ortega "Frasco el Colorao" (1799-1888), Lázaro Quintana (?), Francisco de Paula Fernández "Curro Dulce" (1816-1898), Enrique "El Mellizo" (1848-1906), Tomás Francisco Ortega Lopez "El Nitri" (1838-1877), Silverio Franconetti (1831-1889), Mercedes Fernández Vargas "La Serneta" (1837-1912) etc,

Des légendes "jondas", des voix inoubliables ont fait irruption avec une nouvelle manière de chanter, désormais tournée non seulement vers les sentiments joyeux, festifs, mais aussi vers ce qui est tragique et pathétique "entre les plaintes gitanes et la saveur orientale" en réinterprétant et en sélectionnant un répertoire riche en "tonadas", des romans et mille chants espagnols allant d'ambiances conviviales et familiales aux cafés chantants. On peut donc affirmer que le flamenco c'est le chant, parce que Depuis l'émergence du flamenco, l'objectif à été de danser le chant et de jouer le chant.

La guitare est l'instrument espagnol le plus typique, admiré depuis toujours pour ses deux versants: académique et populaire. Celle connue comme étant la guitare flamenca résulte d'une évolution de la guitare plus populaire appelée "barbera" et de ses techniques (rasgueo, alzapua, percussions, usage du pouce, etc) en incorporant

une nouvelle harmonie, la tonalité flamenca qui, uni à la tonalité majeur et mineur aportaron.

La guitare flamenca a bénéficié, particulièrement depuis la deuxième moitié du 20ème siècle, de la technique de la guitare classique et des influences d'autres musiques qui, loin de lui porter préjudice l'ont considérablement fait grandir. S'agissant de la danse, nous avons parlé de la transition du "bolero" au "flamenco"

LES PERES DE LA GUITARE

Parmi les Pères de la guitare flamenca, on peut souligner l'existence de: José González Patiño "Maestro Patiño" (Cádiz, 1829-1902), Francisco Sanchez Cantero "Paco el Barbero" (Cádiz, 1840-1910), Francisco Díaz Fernández "Paco de Lucena" (Lucena, Cordoba 1859-1898), Antonio Pérez Galindo "Maestro Pérez" (Sevilla, 1839-1895) y Javier Molina Cundí (Jerez de la Frontera, 1868-1956), Ramón Montoya Salazar (Madrid, 1880-1948).

Si l'on pouvait visualiser de manière linéaire les danses espagnoles réalisées entre le début du XIXème siècle et le début du XXème siècle on verrait apparaître, disparaître et se transformer les danses jusque dans leurs structures, leurs figures, leurs mouvements tels que nous les connaissons aujourd'hui dans le flamenco classique.

Les danseuses flamenco professionnelles de plein droit qui correspondent à l'étape postérieures aux boleras ci avant mentionnées sont parmi beaucoup d'autres artistes *Juana Vargas la Macarrona* (Jerez de la Frontera, 1870-1947), *Magdalena Seda Loreto "La Malena"* (Jerez de la Frontera, 1872-1956), *Rosario Monje "la Mejorana"* (Cádiz, 1858 -1920), *Antonia Torres "La Gamba"*, (Sevilla 1863?), *Antonia Gallardo "la Coquinera"* (Puerto de Santa María, 1874-1942), *Trinidad Huertas "La Cuenca"* (Málaga, 1857-1890) etc.

TENUE FLAMENCO EL MANTÓN DE MANILA

El mantón de Manila n'est pas d'origine andalouse ou européenne, ni de Manille capitale des Philippines. Les origines du "Manton de Manila" sont lointaines puisque ce sont les chinois qui ont créé il y a plusieurs siècles cette tenue en soie considérée comme une œuvre d'art.

Elle est devenue très populaire au 18eme siècle en Espagne et en Amérique latine, comme un accessoire élégant et exotique du vestiaire féminin.

Manille était, à l'époque de l'empire espagnol, le centre de distribution de toutes les marchandises (épices, céramiques, tissus etc) en provenance d'orient, de la même manière que du côté Atlantique, la Havane était le centre de distribution de toutes les marchandises issues du nouveau continent. Le bateau qui apportait toutes ces marchandises d'Asie partait de Manille d'où son nom

Cette tenue était considérée comme un article de luxe pour les femmes de l'époque. Ce sont les andalouses qui ont appris l'art de la broderie et ont établi les premiers ateliers de mantones créés en Espagne au début du XXème siècle dans la région de Séville et de Huelva.

El "manton" faisait partie de la tenue de la haute bourgeoisie urbaine et avec le temps, il s'est popularisé aux classes moins aisées. Les motifs des broderies étaient à l'origine propre à la Chine: fleurs de lotus, lys, paniers, pagodes, bambous, papillons, oiseaux exotiques et roses chinoises puis ces motif ont été progressivement abandonnés au profit de fleurs autochtones,oeillet, jasmins, roses et autres motifs espagnols.

Les danseuses flamencas ont incorporé cet accessoire pour montrer leur élégance et l'utiliser pour accompagner leur chorégraphie siendo un recurso para la grâce de la bailaora, outre son attribut féminin riche en symbolisme.

Ignacio Zuloaga. Bailarina. 1912. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

“aunque toquen a rebato
las campanas del olvido
no pueden apagar este fuego
que esta flamenca ha
encendido”

Ignacio Zuloaga y Zabaleta

Cándida con mantón chinesco 1907

RECOMMANDATIONS VIDÉOS

SOLEA
BEATRIZ MARTIN

BULERIA
ANTONIO REYES

ALEGRÍAS
ANTONIO REY

TIENTOS Y TANGOS
ANGELITA VARGAS

ÉCRIT PAR

FRANCISCO ESCOBAR

INFOGRAPHIE - HELENE ELGRISHI

infos@academie-de-flamenco.com

03, rue de l'église - 75015 Paris

Infographie : Hélène Elgrishi

Bibliographie:

- A Palo seco. veinte años de crítica flamenca. Manuel Bohorquez
- Guia comentada de musica y bailes preflamencos. Faustino Nuñez
- Historia del baile flamenco. Jose Luis Navarro García