

El flamenco

Orígenes:

Né en Andalousie, de la pauvreté, la douleur, et l'injustice sociale du peuple andalou du 19e.

Influence des gitans partis d'Inde et arrivés en Andalousie, enmenant avec eux les influences culturelles de tous les pays traversés, ainsi que des différents peuples qui étaient présents en Espagne, tels que les maures, qui y sont restés 7 siècles (711-1492), ou les populations juives.

On retrouve beaucoup d'influences arabes dans la façon de chanter (mots ou sons étirés) ou de danser du flamenco (les mouvements des bras notamment, qui rappellent également les danses indiennes).

Contexto:

La politique désastreuse du gouvernement espagnol du 19e siècle (l'Espagne perd ses colonies d'Amérique Latine, l'Empire s'affaiblit et s'appauvrit, c'est la décadence) a donné ses thèmes au flamenco, car elle a eu des conséquences terribles sur les conditions de vie du peuple andalou.

L'injustice sociale, la prison, la faim, et l'histoire du peuple gitan seront les premiers thèmes du flamenco.

Inspiré du folklore andalou et de différentes influences mondiales, le flamenco se développe d'abord dans les cercles familiaux (principalement le chant et la guitare), puis acquiert de plus en plus d'importance avec l'apparition des *Cafés Cantantes* au milieu du 19e siècle (où la danse deviendra un des éléments majeurs du flamenco).

Prônés par le compositeur Manuel de Falla, et Federico García Lorca, l'écrivain, le flamenco acquiert reconnaissance et « fama ».

Enfin, plus tard, au 20e siècle, il atteindra la reconnaissance mondiale grâce aux concours, festivals nationaux ou internationaux, essais sur le flamenco, livres, etc...

Composición:

Les trois éléments principaux sont le chant (*cante*), la danse (*baile*) et la guitare (*toque*). Des noms spécifiques au flamenco sont donnés aux chanteurs (*cantaos/as*), aux danseurs (*baillaores/as*), et aux musiciens (*tocaos*), ainsi qu'à ceux qui marquent le rythme en frappant dans les mains (*los palmeros*, de *palmas*)

Composé de différents styles, ou *palos* des différentes régions d'Espagne ou venus de pays d'Amérique Latine, le flamenco traduit différentes émotions. Chaque *palo* est associé à une émotion: joie, misère, souffrance, nostalgie > ce qui le rend universel (on peut le comprendre sans comprendre les paroles, car c'est un chant qui traduit des émotions).

Il n'y a pas un genre unique, le flamenco se décline en une centaine de morceaux, rythmes, ou chants différents.

On distingue 3 types de chants:

- *cante jondo*, celui des palos dramatiques (*siguiriya, martinete*)
- Chant intermédiaire: moins dramatique (*soleá, toná*)
- *cante chico*: chants de fêtes (*bulería, tango, alegría*)

Chaque palo a un rythme, une identité, et une histoire différente.

Explication de quelques palos:

- *el martinete*: 12 temps, inspiré du martellement des ferronniers (un des métiers traditionnellement gitan)
- la *soleá*: 12 temps, vient de « soledad », la solitude, et traduit la nostalgie
- *el tango*: 4 temps, inspiré du tango d'Argentine
- la *alegría*: 12 temps, danse qui traduit la joie, tel que son nom l'indique
- la *colombiana*: inspirée par les rythmes colombiens

Otros palos y las emociones que traducen

.....

.....

Chaque style a son propre compas, c'est-à-dire son propre tempo, sa propre façon de marquer les temps. Dans la *soleá* et l'*alegría*, par exemple, deux palos à 12 temps, les temps forts (ceux qui ressortent, qui sont plus marqués), ne seront pas au même moment.

Instrumentos que se pueden encontrar en el flamenco:

.....

.....

Diferentes partes en una música:

La escobilla:

La llamada:

La letra:

certaines techniques utilisées en guitare: le rasgueado,

.....

Origen de la palabra « Flamenco »:

Inconnue, plusieurs hypothèses.

1. origine gitane: « faala min ka », ce qu'on pourrait traduire par « je te raconte une histoire »
2. Corruption des mots « felag mengu » (paysan fugitif en langue arabe), qui s'appliquait aux gitans à la suite de l'expulsion des maures d'Espagne
3. Sens littéral du mot flamenco, « flamand », qui serait devenu une insulte faite au gitan, en référence à l'empereur Charles Quint flamand, qui n'était pas populaire chez les espagnols.

Evolución y apogeo:

Une fois ces bases fixées, les artistes flamencos l'ont fait évoluer en le diffusant toujours plus, en donnant leur touche personnelle à chaque palo, en y introduisant encore d'autres influences musicales, plus modernes (musiques latines du 20e siècle, jazz, rythmes africains, rock, piano, violon...) notamment à travers les chanteurs ou musiciens *Camarón de la Isla*, *Paco de Lucía*, *Ketama*, *Pata Negra*, *Dorantes*... à partir des années 70.

Puis plus tard, des influences électroniques, hip hop ou contemporaines ont encore été ajoutées, comme chez le groupe *Ojos de Brujo*, ou encore le danseur *Israel Galván*, figure du flamenco contemporain.

Au 20e siècle, le flamenco s'est énormément développé à travers le monde entier, et a été diffusé grâce notamment à la télé et la radio.

De nombreux festivals ont été créés dans le monde entier, et le flamenco a atteint sa consécration avec le classement au Patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

¡Algunos nombres!

Flamencos antiguos:

- **cante:** Fernanda y Bernarda de Utrera, Antonio Mairena, la Paquera de Jerez, Manolo Caracol, la Niña de los Peines, Tí Añica la Piriñaca...
- **baile:** Carmen Amaya
- **guitarra:** Ramón Montoya

Flamencos de ayer y hoy:

- **cante:** Camarón de la Isla, Carmen Linares, Chano Lobato, Enrique Morente (introduit la poésie dans les chants flamencos), José Mercé, El Lebrijano, Mayté Martín, Diego Carrasco, Pata Negra (flamenco-rock)...
- **baile:** Cristina Hoyos, Antonio Gades, Concha Vargas, Mario Maya...
- **guitarra:** Paco de Lucía (introduit des rythmes africains, jazz, latinoaméricains), Tomatito, David Dorantes (piano), Manolo Sanlúcar...

Nueva generación:

- **cante:** Rafael de Utrera, José Valencia, Rocío Márquez, Arcángel, Diego el Cigala, Duquende, Miguel Poveda, Estrella Morente, la Niña Pastori...
- **baile:** Pastora Galván, Rocío Molina, Leonor Leal, Sara Baras, Eva la Yerbabuena...
- **guitarra:** Vicente Amigo, Chicuelo...

Flamenco contemporáneo:

- Israel Galván
- Andrés Marín

Ejemplos de flamenco fusión:

- Cd « *Qawali flamenco* » (musique soufi/flamenco)
- cd « *Lágrimas negras* » de Bebo et Cigala (flamenco et musique cubaine)
- Collaborations de Paco de Lucía pour des albums jazz
- les cd du groupe *Ojos de Brujo*

Peículas:

- *Flamenco* (1995), et *Flamenco flamenco* (2010), de Carlos Saura
- *Vertiges, du flamenco à la transe*, de Tony Gatlif
- *Vengo*, de Tony Gatlif

Apertura al mundo e importancia internacional:

- museo del baile flamenco (Sevilla)
- Patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco
- Festivals internationaux (Bienial de Sevilla, Concurso de Arte Flamenco de Córdoba, Festival de Jerez, Festival Arte Flamenco de Mont de Marsan , en France...)
- Diverses Peñas à travers le monde (regroupant des artistes et aficionados du flamenco), une à Paris: la peña Flamenco en France
- Divers spectacles dans le monde entier, et à la Vilette en février et mai notamment

Páginas web:

<http://www.flamenco-events.com/histoiroduflamenco.html>

http://www.flamenco-world.com/magazine/about/historia_del_flamenco/paginas/e1.htm?PHPSESSID=ed6dd1e9976541e5c0b5e4965590877e

<http://www.musiquealhambra.com/espacelflamenco.htm>

<http://www.andalucia.org/flamenco/>

<http://www.esp.andalucia.com/sociedad/flamenco/historia.htm>

<http://www.canalsuralacarta.es/directo/ver/flamenco-radio> (radio flamenco)

<http://www.canalflamencotv.com/> (vidéos de flamenco)

Faire cours flamenco + mini-tâche: conéctate a la página <http://www.flamenco-events.com/histoireduflamenco.html> , y busca los orígenes y el contexto de aparición del flamenco.