

Figure de la danse: Carmen Amaya (1913-1963)

Fille du tocao (guitariste) El Chino, a incarné l'anti-académisme et s'est démarquée par sa danse énergique et ses gestes vifs. Elle a commencé à se produire dès son plus jeune âge - six ans - dans un restaurant de Barcelone, avant d'entamer une carrière internationale, notamment en France, au music-hall Palace, puis à Madrid. Son style pouvait sembler anarchique et intuitif, mais cette apparence spontanée occultait l'extrême rigueur et la grande précision rythmique et chorégraphique dont elle faisait preuve : personne n'a égalé depuis la vitesse de ses demi-voltes. Son exécution - unique et parfaite du double marquage en arrière dans le zapateado et le taconeo (marquage du tempo avec les talons) - est restée dans les annales, et ses mouvements (notamment ses retournés) très athlétiques, presque acrobatiques mais sans jamais devenir grotesques.

Historique du Flamenco

Le Flamenco est issu d'une tradition vivante qui remonte à la plus haute antiquité.

Le Flamenco est issu d'une grande tradition vivante qui remonte à la plus haute antiquité. Il s'articule autour de 3 axes :

- * Le chant (cante);
- * La danse (baile);
- * et la guitare (toques).

Le Flamenco n'a pas un genre unique, il existe des centaines de genres de morceaux différents.

chacun d'entre eux possède une atmosphère propre et beaucoup sont des variantes régionales d'Espagne.

Bien que largement ouverts à la composition personnelle, les genres du Flamenco sont gouvernés par des règles aussi strictes que celle de la composition classique. Cet art du peuple est modelé par la joie, la souffrance. Le Flamenco est constamment influencé et modifié par le contexte social dans lequel il trouve ses racines.

Les origines du Flamenco

Les origines du Flamenco sont très floues et brumeuses. Meme l'origine du mot Flamenco demeurent inconnues. Certains pensent que le mot viendrait de la corruption de "Felag mengu" (Paysan fugitif en langue arabe) qui s'appliquerai aux gitans après leur proscription à la suite de l'expulsion des Maures hors d'Espagne. D'autres théories se basent sur le sens litterale du mot Flamenco (Flamand) et émettent une relation avec les serviteurs venus des Flandres faisant partie de la suite du couronnement de Charles Quint au 16eme siècle. Cet homme victime de ressentiment, on suggère que Flamenco devint un terme générale d'insulte appliqué ensuite aux gitans. Mais en fait, personne n'est réellement certain de quoi que ce soit.

Des influences culturelles très variées, présentes en Espagne, ont laissé leur empreinte sur le Flamenco. En 711, les Maures conquièrent "l'Al Andalus" et maintinrent leur domination jusqu'à leur expulsion finale de Grenade par le roi Ferdinand et la reine Isabelle en 1492.

Ainsi, durant ces siècles, les envahisseurs Islamiques ne détruisirent pas : ils assimilèrent. Les nations conquises eurent le droit de conserver leurs religions personnelles.

L'Espagne en tira un bénéfice musicale immense, et l'on peut encore entendre dans le Flamenco l'influence arabe (techniques enharmoniques, utilisant des intervalles plus petits que le demi-ton.)

Les Gitans et le Flamenco

Pendant la période de domination Islamique en Espagne (711-1492), les gitans, originaires d'Inde, atteignirent l'Espagne et recurent l'autorisation d'y rester. Après le départ des Islamiques, la tolérance culturelle pratiquées par les Maures n'a pas survécu à leur départ. Ainsi en 1499, les premières lois contres les gitans apparurent, le nomadisme fut déclaré hors la loi.

Les gitans abandonnèrent les villes et se réfugièrent dans les collines et les grottes. Leur isolement par rapport à la société les isolèrent dans un développement artistique séparé.

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. Mais les gitans restaient encore très discrets sur leur musique, qui se pratiquait en privé, en cercle fermé, sans que les étrangers ne puissent l'entendre.

L'évolution du Flamenco

C'est seulement dans la deuxième partie du 19ème siècle que le Flamenco se démocratisa et devint un art présenté au public. C'est l'avènement des Cafés cantantes (bar-concerts de l'époque) qui à partir de 1842 enclencha ce phénomène d'expansion du Flamenco. C'est aussi grâce à ces cafés cantantes que l'on vit apparaître des artistes avec des répertoires beaucoup

plus diversifiés. En effet, ces cafés cantan