

Flamenco.

L'origine du nom de cette musique ou danse, dite Flamenco, est aussi difficile à retracer que celle du Tango (sur ce dernier, V. Connaissance, n° 47). Contrairement à celui-ci ce n'est pas, d'abord, une expression populaire, collective, mais l'expression d'une détresse individuelle, intime (V. Guide du Flamenco, par Luis Lopez Ruiz, L'Harmattan, 2010, p. 43). Au départ c'est, d'ailleurs, un simple chant, une copla comme celle-ci :

*Avec toi, ni sans toi, mes peines n'ont de remèdes,
Avec toi parce que tu me tues
Et sans toi parce que je meurs*

Écoutons un peu de flamenco purement vocal, avec Manolo Caracol, du *Cante jondo* :

- Manolo Caracol, Chant du monde : <http://official.fm/tracks/347687>

Mais bientôt le chant se mêle d'accompagnements, au début les plus divers :

- Ruanito Valderrama : Font Records : <http://official.fm/tracks/347691>

Le Flamenco naît d'une alchimie dont les ingrédients sont la présence du peuple gitan (migration de ce peuple vers la péninsule ibérique à partir du nord de l'Inde en passant par le nord de l'Italie), la chanson andalouse, l'influence arabe... Après des débuts très populaires, le flamenco se lie à la guitare et à la danse :

- Manolo Caracol, Chanson andalouse, chant du monde : <http://official.fm/tracks/347719>

- Curro, Zapateado, Vogue : <http://official.fm/tracks/347695>

- Pepe Martinez, Bulerias, La guilde : <http://official.fm/tracks/347698>

Bientôt il est indissolublement lié à la guitare ; avec elle il fait vite très bon ménage, surtout quand celle-ci est jouée par des *tocaos* comme Melchior de Marchena, ou quand il est chanté des *cantaos* comme Antonio Mairena et Fosfolito :

Manuel Mairena, La virgen iba caminando, Chant du Monde : <http://official.fm/tracks/347699>

Antonio Mairena, Alegrias, Chant du Monde : <http://official.fm/tracks/347701>

Melchior de Marchena/Pericon de Cadix, Polygram (Philips), Tiro piedras por las calles : <http://official.fm/tracks/347703>

Melchior de Marchena/Pericon de Cadix, Polygram (Philips), Al que no sepa distinguir : <http://official.fm/tracks/347704>

Fosfolito, La noche se terminaba, Polygram (Philips) :

Puis, la guitare cherche à se faire une place prépondérante, voire être jouée seule, surtout grâce à des *tocaos* comme Ramon Montoya, Sabicas ou Paco de Lucia :

Ramon Montoya, Rondenia, BAM : <http://official.fm/tracks/347710>

Ramon Montoya, alegrias, BAM : <http://official.fm/tracks/347709>

El Malagueno, Alegrias, Harmonia mundi : <http://official.fm/tracks/347709>

El Malagueno, Farruca, Harmonia mundi : <http://official.fm/tracks/347707>

Sabicas, Milonga Flamenca, Alfa records : <http://official.fm/tracks/347706>

Voyez aussi les sites :

<http://www.flamenco-culture.com/>

<http://www.flamencosound.com/flamenco-wiki-fr.html?wiki>

Les gitans sont arrivés en Espagne, selon certains documents de l'an 1425 quand le roi Jean II d'Aragon concéda un permis de passage à Jean et Thomas, alors appelés Comtes d'Égypte Mineure. Et c'est, précisément, de ce nom "Egipto Menor" que proviendrait le mot "Gitano". L'arrivée en Andalousie est datée du 22 novembre 1465. Le premier document écrit qui décrit tant une gitane et un gitan en train de danser est attribué à Miguel de Cervantes, dans son œuvre "La Gitanilla" de 1613. Il faut compter aussi avec la culture qui existait lors de l'arrivée des gitans, les psalmodies de la culture juive, les chants musulmans, les chansons populaires mozarabes. On pense que le premier "palo" fut "la tona" et que ce chant n'était ni accompagné de

guitare, ni de danse ; il naît dans les zones de Cadix, de Jerez de la Frontera et de Triana. Mais lorsque l'on parle de flamenco, tout est mystérieux. Il existe de nombreuses théories sur l'origine du mot Flamenco, mais la plus acceptée est due à Blas Infante, dans son œuvre "Orígenes de lo flamenco y secretos del cante jondo", écrite dans les années 1920 et éditée pour la première fois en 1980. Selon lui, le mot est arabe et signifie "paysan errant", le "Felah-Mengus". On pense que le premier chanteur de Flamenco a été Tío Luis de la Juliana, de Jerez, mais on n'a jamais pu le démontrer. Il faut également citer El Planeta, dont on sait qu'il chantait por Seguiriyas, de sa propre création et por Tonas. La Andona fut probablement la première femme à chanter por Solea. A cette époque, on chantait aussi por Romances ou por Martinetes. Parallèlement, à Jerez et Los Puertos, se développent d'importants noyaux Flamenco, avec des artistes comme El Loco Mateo, Manuel Molina, Diego el Marrurro, Joaquín Lacherna ou Mercé la Serret. Pourtant pendant cette période, appelée hermétique par Ricardo Molina et Antonio Mairena dans leur livre « Mundo y formas del cante Flamenco », subsistent des zones d'ombre puisqu'il y a peu de documents écrits pour apporter de la lumière aux analyses. D'ailleurs, longtemps, le Flamenco n'est pas sorti du cadre fermé des fêtes privées. Son âge d'or se situe entre 1869 et 1910, époque où il se propagea rapidement dans des cafés à chansons. Les danseurs deviennent une attraction. Les joueurs de guitare leur apportent leur soutien. Silverio Franconetti, un marin d'origine italienne est dit avoir été le premier chanteur à s'exprimer dans tous les genres de *Palos*, au lieu de se spécialiser dans l'un d'eux. Il ouvrit son propre café, où il chanta et invita d'autres artistes à venir chanter. Ce fut le début du Flamenco à grande audience. Jusque là, le Flamenco traditionnel se jouait dans de petites assemblées, de l'ordre de vingt personnes. En revanche, les cafés à chanson offraient des possibilités scéniques plus grandes. Pour certains, cela signifiait une méprisable commercialisation. Pour d'autre, cela stimulait la créativité. En réalité, la majeure partie du Flamenco considéré comme « traditionnel » date de cette époque et a été attribuée à des chanteurs comme El Loco Mateo, El Nitri, Rojo el Alpagatero, Enrique el Mellizo, Paquirri el Guanté, ou La Serneta. A la fin du XIXe siècle, la tendance à la « romance » flamenca incita les compositeurs à créer des opéras avec des thèmes de Flamenco. En 1922, un des poètes les plus célèbres d'Espagne, Federico García Lorca, et le compositeur renommé Manuel de Falla, organisèrent un concours de *Cante Jondo*, une sorte de festival spécialement dédié à cet art, pour aiguïser l'intérêt pour une expression non commerciale de ce dernier, lequel commençait à souffrir d'un certain déclin. La période suivant ce concours, est connue sous la désignation d'*Etape Théâtrale*, ou époque de l'opéra flamenco, parce que les *impresarios* profitèrent de la détaxe concédée alors aux spectacles d'opéra. Les cafés à chanson furent peu à peu remplacés par des théâtres plus grands. Le Flamenco devint très populaire, mais, aux yeux des puristes, trop commercial. L'artiste le plus connu de l'époque fut Pepe Marchena, qui chantait avec un doux *faseilla*. Il exerça une grande influence sur la génération suivante, celle de Pepe Pinto ou Juan Valderrama. Beaucoup de chanteurs de cafés tombèrent dans l'oubli. Cependant, d'autres, comme Tomás Pavón ou Aurelio Sellé, trouvent à travailler pour des fêtes privées. Le reste s'adapta au goût nouveau tout en préservant la tradition, ainsi La Niña de los Peines, Manolo Caracol, Manuel Vallejo, El Carbonerillo. Ou encore, des artistes de style théâtral comme Marchena, Valderrama, Pepe Pinto ou El Pena. Des chanteurs comme Luis de Córdoba, Enrique Morente ou Mayte Martín connurent aussi le succès. Aujourd'hui le Flamenco est avant tout joué par des professionnels. Certains artistes, certes, restent des autodidactes, ce qui, vaut surtout pour les danseurs. Une tradition est fermement maintenue : les *cantaoras* sont au cœur de la représentation. Le Flamenco est volontiers accompagné du cajon (instrument à percussion en forme de caisse sur laquelle le joueur s'assied et frappe). Le soi-disant « Nouveau Flamenco » peut inclure d'autres instruments que la guitare, par exemple le piano, la flûte, le saxophone, la basse.... De la seconde moitié du XXe siècle on peut citer : Camarón de la Isla, Antonio Mairena, Melchor de Marchena, Sábicas, Ramon Montoya, Fosfolito, Paco de Lucía,

Ramon de Algeiras..., Aujourd'hui on peut penser à Enrique Morente (qui nous a quittés récemment, mais sa fille Estrella excelle aussi et a chanté la B.O. de Volver d'Almodovar) ou Diego el Cigala. Pour les voir sur Youtube, cliquez :

Enrique Morente : <http://www.youtube.com/watch?v=p1ntHSWseKU>

Diego el Cigala : http://www.youtube.com/watch?v=7WrXqN_qEy0

Adaptation, impressions : Jérôme Huet/Information, principaux faits : Wikipedia