

ANNEXE DANSE ETHNOCULTURELLE : Espagne – Flamenco

Pays d'origine : Espagne

Historique

Le flamenco, cet art qui mêle danse et musique, est l'un des plus beaux symboles de l'Espagne!

Le flamenco a été créé en Andalousie, au sud de l'Espagne, et trouverait son origine dans trois cultures qui s'épanouissent au long des siècles dans la région : mauresque ou arabomusulmane, juive et chrétienne. Elle est très souvent associée aux gitans ou Roms qui se sont approprié le flamenco et lui ont donné son style.

Cette danse naît dans les rues, les bars et les fêtes espagnoles. À l'origine, c'est un chant seul, sans instruments. Puis la guitare s'impose. Viennent ensuite les frappes des mains, enfin la danse. À la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, le flamenco commence à être reconnu et revendiqué par les exclus et les déshérités. Le chant servait à dissimuler des remarques et critiques d'ordre politique. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, que ce dernier commencera à être reconnu, et à avoir un rôle social et culturel, qui s'exprimera d'abord dans les lieux de travail, entre amis ou dans les réunions familiales.

De nos jours des écoles prestigieuses et des académies à Jerez, Séville et Grenade, entre autres, offrent au Flamenco une place d'honneur. Il existe aussi de nombreuses initiations pour enfants, ce qui n'existait pas auparavant, cela étant plus ou moins réservé aux adultes. Le flamenco est également pratiqué dans les terrasses de café ou bar espagnol.

Comme toute danse, le flamenco a évolué en diverses formes. Le rythme est sans doute la caractéristique la plus importante pour distinguer les différentes formes du flamenco. Certaines formes sont chantées sans accompagnement, alors que d'autres utilisent une guitare, voire un autre accompagnement. Certaines formes ne s'expriment que par la danse. En outre, quelques danses ou chants sont traditionnellement le privilège des hommes, et d'autres sont réservés aux femmes. Cependant, de nombreux aspects traditionnels perdent de leur rigidité. La farruca, par exemple, autrefois une danse masculine, est aujourd'hui également pratiquée par les femmes.

Portée par les guitares et les voix, la danse flamenca est très expressive. Elle répond aux plaintes des chants avec beaucoup d'émotion et de puissance. Elle a traversé les époques et les modes, peut-être parce qu'elle exprime des sentiments universels.

Le flamenco a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 16 novembre 2010.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Flamenco>

Le danseur ou la danseuse cherche à envoûter le public. Il s'imprègne de la musique et interprète avec toutes ses émotions les mots que chante le *cantor*.

Cette danseuse espagnole a un long châle autour de sa taille. Elle s'en sert dans ses mouvements.

Le danseur se nomme *el bailaor* et la danseuse, *la bailaora*.

Fonction

Le flamenco est à la fois la danse de la séduction et des émotions. Elle raconte les souffrances, l'exil, l'amour ou encore, l'histoire du peuple gitan d'Andalousie, et ce, dans la sensibilité musicale des Gitans, dans la douceur et la tristesse de leurs chants et dans l'interprétation des émotions retrouvées chez le danseur et la danseuse.

Observations de la danse

Le torse bombé, les hommes effectuent des zapateados, ces claquements de talons parfois très raides, rapides et spectaculaires, pendant que les bras et les mains restent presque immobiles.

Les femmes utilisent bien sûr aussi leurs pieds, mais elles privilégient les mouvements de bras sophistiqués, en particulier des poignets et des mains tandis que le corps se plie, se tord, se contorsionne et s'enroule finalement dans une spirale ascendante.

La danse flamenca n'est pas une suite rapide de mouvements effectués par l'artiste qui parcourt la scène, mais bien plutôt un enchaînement de figures esthétiques exécutées presque sur place. La danse flamenca n'est pas une gymnastique ni un exercice de contorsionniste. C'est une transformation gestuelle continue, construite sur elle-même. Elle est expression plus que mouvement, noblesse, plus que geste.

Fondements de la danse – Flamenco

Mouvements

- *el zapateado* : frappé du pied qui marque le temps, avec le talon ou la pointe du pied.
- *el desplante* : c'est un frappé très puissant.
- *el punteado* : c'est un jeu de pieds lié et sans bruit.
- *palmas* : claquement des mains, on frappe dans la

Pas de danse

- pas de base : on frappe du pied, l'un après l'autre;
- on pointe le pied et on claque le talon;
- on recule ainsi, la pointe en avant, le talon qui suit;
- on claque les talons rapidement, l'un

Positions

- cette danse s'exécute habituellement seule; cependant, elle est parfois dansée en couple.

- paume d'une main avec les doigts de l'autre.
 - *palmas sordas* : étouffées, on frappe les deux paumes l'une contre l'autre; utilisées pour éviter de gêner l'audition du chant.
 - jeux de bras au-dessus de la tête ou le long du corps, pliés au coude.
 - jeux et tours du poignet, des mains et des doigts.
- après l'autre;
 - on pointe sur le côté, l'autre pied claqué;
 - on lève la jambe à l'arrière pour rapporter la jupe à soi.

Costumes

Traversé par de multiples influences, le flamenco se décline en plusieurs variantes. Les différentes chorégraphies utilisent, chacune à leur manière, les accessoires espagnols traditionnels.

Chez la femme, la robe est incontournable; la jupe s'est peu à peu allongée formant une sorte de traîne. Danser avec celle-ci n'est guère facile, et faire en sorte que le mouvement reste gracieux et agile demande une certaine habileté. Le châle, noué à la taille ou posé sur les épaules n'est pas seulement décoratif; il sert aussi à effectuer des figures.

Chez l'homme, ce sont les pantalons et les gilets qui, de plus en plus près du corps, ont accentué la beauté de la figure. La couleur qui prédomine dans les vêtements de l'homme est le noir, pour le danseur, le guitariste et le chanteur.

www.flamencoshop.es

Quelle soit rouge, noire, à pois... la robe est un accessoire essentiel. La danseuse joue avec ses volants, ses jupons et surtout la traîne, qui peut mesurer plusieurs mètres.

Les chaussures sont munies de clous sur la pointe de la semelle et le talon, pour « claquer » des pieds.

L'éventail fait partie de la panoplie traditionnelle de la danseuse flamenco. Son maniement nécessite tout un apprentissage, chaque mouvement ayant une signification particulière.

<http://www.sortir32.fr>

Crédit photographique : P. Gallerneault

Musique

À l'origine, le flamenco consistait en un simple chant a cappella qui était en quelque sorte un cri primitif ou une longue plainte accompagnée uniquement par une cane frappée sur le sol. De nos jours, divers instruments de musique sont accompagnés du claquement des mains qui se nomme *palmas*, des pieds frappés sur le sol et des cris d'encouragement.

La percussion se fait souvent avec le cajon, avec les castagnettes et avec les pieds, *zapateado*. La guitare classique est l'instrument à l'honneur.

Joueur de guitare à Séville

Crédit photographique :
Louise Racine

Cajon

[http://es.wikipedia.org/wiki/Cajon_\(percussion\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Cajon_(percussion))

Certaines formes de flamenco, comme la *boléra*, utilisent les castagnettes.

<http://tazout.com>

Une évolution de la musique flamenco, menée par la génération héritière de la révolution espagnole, crée le *flamenco nuevo*, nouveau flamenco. Mélangeant le flamenco traditionnel à des courants musicaux des derniers temps, tels que la rumba, la musique pop, le rock, le jazz ou encore les musiques électroniques, le flamenco vit une nouvelle étape dans le processus d'universalisation depuis le début des années 1970.

Banque de données

Pour les écoles de flamenco, certaines sont en anglais parce que seules disponibles. Cependant ces danses sont aussi populaires et pratiquées en Ontario français et à l'occasion, elles sont source d'inspiration pour les chorégraphes francophones.

Plusieurs écoles ou organismes de formation offrent des cours de flamenco :

- Flamenco Studio Ottawa: <http://flamencodanceottawa.com>
- Juliana Pulford Flamenco, Ottawa: <http://www.ottawafamenco.ca>
- Flamenco Fix, Ottawa: <http://flamencofix.wordpress.com>
- Franco Dance Studios, Toronto : <http://www.franco dance.com/>
- Cristina Pora Balaceanu Classical Dance Academy, Mississauga: <http://www.poradanceacademy.ca>
- Ovation! Performing Arts: <http://www.ovationarts.ca>
- Compania Carmen Romero: <http://www.carmenromero.ca>
- Arte Flamenco Spanish Dance Company: <http://www.arteflamenco.com>
- Academy of Spanish Dance: <http://www.flamencos.net>

Note : Cette liste n'est pas exhaustive. Il existe de nombreuses autres écoles de danse en Ontario.

Ressources

Livres

ALAZRAKI, David, *La passion de la danse*, Studio Bayard Éditions Jeunesse, Collection Images Doc, Montrouge, France, 2013, pages 40-41.

BEIGEL, Christine, *La danse, racontée aux enfants*, Éditions de la Martinière Jeunesse, Paris, France, 2012, pages 38-39.

Sites Web

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenco>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Flamenco>

http://www.musiquealhambra.com/techniquedu_baileflamenco.htm

Vidéos

Pas de base : <https://www.youtube.com/watch?v=xMKnqhO-aNs>

Tutoriels : <https://www.youtube.com/watch?v=8OGI4apMwmY>

<https://www.youtube.com/watch?v=cxmhQmMs7Tg>

Démonstrations :

http://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A

<http://www.youtube.com/watch?v=sFUC5ROtN8M>

http://www.youtube.com/watch?v=xqxJMCQxb_Q&feature=kp

Note :

Les hyperliens menant vers d'autres sites ont été vérifiés le 12 juin 2014. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée.

Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites pour enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca