

LE FLAMENCO UN ART EN TENSION(S)

Conférence présentée par Bruno Allary,
Directeur artistique de la Compagnie Rassegna

PRÉSENTATION

Nébuleuse à la fois tragique et lumineuse, art de la scène vibrant comme la vie, forme culturelle populaire et codifiée... Le flamenco est tout entier tissé de ces antagonismes qui en font la force et la complexité. À rebours d'une histoire linéaire, ou qui parlerait d'une seule voix, cette conférence se propose de **cartographier les influences majeures et les pôles structurants du flamenco**, de ses formes canoniques à ses hybridations les plus contemporaines.

On évoquera d'abord deux temps essentiels de l'histoire du flamenco : celui des origines — à la croisée des influences arabes, andalouses et gitanes — et celui, bien plus contemporain, de la naissance du "Nuevo Flamenco" au cours des années 1970. Dans les deux cas, le métissage forme le cœur du processus, et la notion de tension — entre héritages, pratiques, esthétiques... — constitue le principe moteur de la démarche créative. La seconde partie sera consacrée aux différents *palos* (styles) composant le flamenco. La notion sera discutée, puis illustrée, à travers l'étude de plusieurs d'entre-eux. Leurs spécificités rythmiques, modales et harmoniques seront détaillées, de même que certaines thématiques évoquées dans les paroles. Les aspects musicaux seront eux aussi questionnés sous l'angle des syncrétismes et des croisements qui leur ont donné corps, pour mieux saisir la dimension composite de cet art en tension(s) qu'est le flamenco.

DÉROULÉ GÉNÉRAL

Le déroulé suivant est un déroulé «type». Nos conférences s’engageant dans des dynamiques partenariales avec les partenaires du secteur artistique, les secteurs éducatifs et socioculturels, il s’agit de concevoir des dispositifs pleinement adaptables et modulables en fonction des attentes des programmateurs, des partenaires et des publics visés ; le tout dans une dynamique d’échange et de partage, entre intervenants et participants.

INTRODUCTION & ILLUSTRATION EN 2 TEMPS

- >> De quoi parlons-nous ?
- >> Naissance & re-naissance du flamenco
- >> Détail d’un des styles majeurs : la Solea

NAISSANCE DU FLAMENCO

- >> Héritage folklorique andalou

Apports esthétiques

- >> Héritage arabe

Apports esthétiques

- >> Héritage gitan

Apports esthétiques

RENAISSANCE DU FLAMENCO

- >> 1973 : album « Fuente y caudal » de Paco de Lucia.
- >> 1974 : création à Rome de « Bodas de sangre » de Antonio Gadès.
- >> 1979 : album « La leyenda del tiempo » de Camaron

DESCRIPTION D'UN « PALO » CENTRAL : LA SOLÉA

- >> Modalité
- >> Harmonie
- >> Rythme

BRUNO ALLARY

BIOGRAPHIE

En guitariste attentif, il met cet amour du chant au service des voix qu'il accompagne sur scène, un rôle d'équilibriste passionné qu'il remplit dix années durant. À côté de l'instrumentiste, la création de la Cie Rassegna (2002) révèle le rassembleur et l'homme de projets. Elle donne corps à une démarche plus personnelle, qui s'attache à faire vivre la diversité des musiques populaires de Méditerranée en y traquant les passages, échos et résonances, dans l'espace et dans le temps. Cette dynamique de création se poursuit avec les formations successives de ZAMAN Fabriq (2008), Anis del Mundo (2010) et de Nassîm ou les Quatre Vents (2012).

En creux de cette démarche, comme un fil essentiel et discret, on lit la patiente exploration d'une esthétique de l'entre-deux, une sensibilité particulière aux passages, aux interstices, aux zones de turbulence — entre ombre et lumière, modal et tonal, acoustique et électrique — et la mise en tension de ces pôles antagonistes comme moteur de création.

En 2014, il invite Mireille Collignon et ses violes de gambes à rejoindre la Cie Rassegna. La création *Il Sole non si muove*, qui décloisonne les répertoires populaires et savants du XVIe siècle, retrace la circulation des musiciens d'alors, de la Méditerranée à l'Angleterre. Le disque, édité en février 2017 chez Buda Musique a reçu le Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, catégorie « Musique du Monde – Création ».

Pour 2018, il imagine une nouvelle création, entre textes et musiques, passé et présent, instruments traditionnels et numériques, autour de l'idée de *Contretemps*, accompagné de Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de France (textes et mise en voix) et Isabelle Courroy (flûtes kaval).

En 2018 également, il s'associe à la pianiste contemporaine Nathalie Negro (Piano&Co) pour produire *Le banquet des sources*, avec Sylvie Paz. Un trio qui questionne les traditions et le contemporain, entre chant et poésie, sur le fil de ce qui les a "nourri". Les rythmes des Balkans y côtoient les compositions de Theodorakis, mais également Satie et ses *Gymnopédies* dans un bel échange entre cordes frappées et pincées (piano préparé, saz, guitare).

Bruno Allary met également ses aspirations au service d'autres artistes et projets, comme en 2014 avec la réalisation de l'album *Confluence #1*, d'Isabelle Courroy (Buda Musique – Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, catégorie « Musique du Monde ») et en 2017 avec le conseil à la réalisation de l'album *Delâshena* du duo Shadi Fathi et Bijan Chemirani (parution avril 2018 chez Buda Musique).