

TABLAO FLAMENCO

Helena Cueto

cie flamenca

www.helenacueto.com

info@helenacueto.com

06.79.31.37.46

ZEBULON PROD

Spectacle traditionnel pour chant, danse, guitare & percussions

De 3 à 12 artistes - Tout public

Durée : 1h15 env. -en tournée depuis 2011-

« Au travers de ce spectacle de formation traditionnelle, j'ai voulu mettre en scène ce que le flamenco est pour moi, ce qu'il m'évoque, et les sentiments qu'il provoque. Le flamenco est un puits infini d'émotions et de styles ; de la joie, à la mélancolie, en passant par la colère ou même la peur. 'Tablao' peint ces émotions comme une succession d'images allégoriques personnifiées par la danse, mais aussi par le chant, la guitare et le rythme, tantôt allègre, tantôt lourd et profond. »

Helena Cueto, bailaora

Dans les années 50, l'Espagne voit apparaître les 'tablaos', sorte de cabarets flamencos, qui succédaient aux 'cafés cantante'. Dans les années 30, ces derniers avaient vu naître les premiers spectacles professionnels de Flamenco et étaient le lieu de prédilection des intellectuels (Federico García Lorca, Manuel de Falla,...) et des classes sociales les plus élevées.

Grâce aux 'tablaos', le flamenco s'ouvre alors véritablement à tous.

L'opportunité est alors donnée aux voyageurs curieux de découvrir cet Art, et aux artistes (parfois non-gitans) de se produire sur scène. Le flamenco connaît alors une plus large diffusion à l'échelon international.

'Tablao' est un spectacle de formation traditionnelle flamenca, où s'enchaînent les danses et pièces musicales, plongeant ainsi le spectateur au cœur des scènes flamencas andalouses les plus anciennes.

LA CIE FLAMENCA

Le flamenco est né de la voix gitane andalouse, elle-même née du croisement de plusieurs cultures qui coexistaient en Andalousie (arabo-musulmane, juive, gitane, chrétienne...), La guitare a ponctué les mélodies du 'cante jondo' (chant profond), et la danse ('baile') est venu par la suite improviser des gestes parfois lourds et profonds, ou bien rapides et festifs, significatifs des sentiments évoqués, les peines quotidiennes d'une vie dure et amère, mais aussi des joies lors des festivités familiales.

Cet art populaire s'est répandu en Espagne depuis le 19e siècle, et est aujourd'hui reconnu comme un Art de renommée mondiale, classé depuis 2010 comme Patrimoine Culturel Immatériel de l'Unesco.

Cependant, le flamenco a toujours su évoluer avec son temps.

Ce qui est appelé aujourd'hui tradition ('flamenco puro') a été auparavant une avant-garde dont Carmen Amaya, Vicente Escudero, Mario Maya, entre autres, étaient les précurseurs. Ils sont aujourd'hui considérés comme figures importantes du 'baile' traditionnel flamenco.

« La grandeur de l'espace se trouve, selon moi, au-dessus et en-dessous de mon corps, et est mis en valeur par l'extériorisation de l'infini des sentiments ressentis au plus profond de mon être, dans mes entrailles. Le baile ne peut exister sans la force du cante jondo, qui, par la poésie de ses letras (couplets), me transporte dans un monde où tout ce qui y est exprimé devient réalité, une réalité tellement pesante, qu'au moment de l'interpréter je me livre, m'abandonne, au gré de ce que j'éprouve. Comme le disait Tía Añica la Piriñaca, grande 'cantaora' du siècle dernier : 'cuando canto a gusto, me sabe la boca a sangre' ("lorsque je chante avec envie, j'ai le goût du sang dans la bouche") ; il en va de même lorsque je danse. »

Les sentiments qui se dégagent du 'cante jondo' sont interprétés par la danse, comme une relecture des mots par le corps, effaçant ainsi toute barrière linguistique et/ou musicale. Ces sentiments sont universels : la solitude, la mélancolie, la douleur, mais aussi l'amour, la joie, l'amitié...

Le 'baile' est comparable à un jeu d'acteur, articulant ses mots par des mouvements de poignets, et des frappes de pieds, créant ainsi une réponse aux 'letras' (couplets poétiques) du 'cante jondo' par des paroles et percussions corporelles.

C'est d'ailleurs en cherchant à exprimer ces sentiments, par le 'cante', le 'baile' ou le 'toque' (guitare flamenca) qu'apparaît le *duende*, source d'inspiration comparable à l'état de transe.

Helena Cueto présente, par la musique, la danse, mais aussi par les mises en scènes de ses spectacles, un flamenco actuel, qui réunit toutes les caractéristiques du Flamenco traditionnel, et sait aussi s'ouvrir et se développer au regard des autres domaines artistiques, musicaux et dansés.

« L'imagination c'est, en quelque sorte, se servir de la mémoire et du souvenir pour créer la nouveauté. Lorsque je crée une chorégraphie, je me réfère toujours à la forme primitive du flamenco. Je fonde mes pas à partir d'improvisations réalisées sur le cante et la guitare, de façon à garder toute l'authenticité de la tradition flamenca. Mon baile est donc le fruit d'une improvisation contrôlée, et exprimée en totale corrélation avec les musiciens et chanteurs.

Etre 'bailaora', selon moi, c'est savoir s'exprimer avec intensité, personnalité et humanité sur le cante, les phrases mélodiques de la guitare, le rythme, mais aussi le silence, parfois trop souvent effacé. Ecouter la respiration du cante, ou de la musique, m'aide à respirer avec lui, et à extérioriser ce qu'il me fait ressentir. Parfois le geste le plus simple peut être le plus émouvant, s'il est sincère et viscéral, tout comme le fut la naissance du flamenco, la naissance du cante jondo. »

HELENA CUETO, danse flamenco

Petite fille de **Ramón Cueto** (Ramón de Sevilla), **Helena Grizard Cueto** est née à Nantes, en 1988, au sein d'une famille franco-espagnole, musiciens de génération en génération. Dès l'âge de 5 ans, elle est inscrite au **Conservatoire National de Région de Nantes**, en violoncelle, où elle obtient le Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) en 2006. C'est parallèlement qu'elle commence le *baile flamenco*, à l'âge de 7 ans.

Dès 2003 elle se perfectionne, notamment dans la prestigieuse académie madrilène **Amor de Dios**, et à Jerez de la Frontera. Elle s'installe par la suite à Séville, où elle reçoit l'enseignement de maestros de grande renommée, et le diplôme du **Centro de Arte y Flamenco de Sevilla** (en 2010).

De retour en France, Helena fonde sa propre compagnie -**Cie Flamenco**- au sein de laquelle elle crée plusieurs spectacles ('*Tablao*', '*Imágenes Flamencas*', '*Volando Voy!*', '*Músicas*', '*Sacre du Printemps*', '*Amor Brujo*'). Elle collabore également avec diverses formations (orchestres symphoniques, quatuor à cordes Vélasquez, duo de pianos d'Alençon, guitare classique avec Michel Grizard, ...).

Voulant toujours se perfectionner, et puiser de maestros l'interprétation du Flamenco actuel, Helena Cueto continue de se former auprès d'**El Oruco** et **Joaquín Grilo**.

Actuellement, au-delà de son activité de professorat à Lyon (**La Cueva de los Flamencos**) et Paris (**Lib'Arte**), Helena Cueto produit ses spectacles en France et à l'étranger (Maroc, Espagne, Allemagne, Slovaquie, Autriche Malaisie,...), et travaille en collaboration avec **Dávila Quintet**, le groupe **Meneito Flamenco**, le spectacle '*Juego y Teoría*' de **Verónica Vallecillo**, l'Orchestre EDF (en tournée dans des salles telles que **Le Corum de Montpellier**, le **Théâtre des Champs-Élysées de Paris**, ...).

En 2014 elle est médaillée par la ville de Saint-Nazaire pour sa représentation de '*l'Amour Sorcier*' de Manuel de Falla au **Théâtre de Saint-Nazaire**, dans le cadre du **Festival International Consonances**.

En 2016 elle présente son nouveau projet : '*Plan F*', un projet musical de fusions entre flamenco, jazz et hip-hop.

© Arielle Krebs

Hélène Cueto

cie flamenco

www.helenacueto.com

info@helenacueto.com

06.79.31.37.46

ZEBULON PROD

productions de spectacles vivants - www.zebulonprod.fr
licences d'entrepreneur du spectacle 2-1073372 et 3-1073373