

SAISON 2016•17

Spectacles en tournée, Créations
Collaborations, Masterclass

Helena 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

photo : Arielle Krebs

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. »

© Arielle Krebs

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 Vélásquez, 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

TRADITIONEL FLAMENCO

Chant, guitare, danse et percussions

Tout public

Durée du spectacle : 1h15 env.

De 3 à 12 artistes

Possibilité de le présenter sous une forme pédagogique (scolaires, etc)

« 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

Dans les années 50, l'Espagne voit apparaître les 'tablaos', sorte de cabarets flamencos, qui succédaient aux 'cafés cantante' qui, depuis les années 30, avaient vu naître les premiers spectacles professionnels de Flamenco, et étaient le lieu de prédilection des intellectuels (Federico García Lorca, Manuel de Falla,...) mais aussi des classes sociales les plus élevées. Grâce aux 'tablaos', le Flamenco s'ouvre alors véritablement à tous, ce qui a donné non seulement l'opportunité aux voyageurs de découvrir cet Art qui éveillait tant de curiosité, mais aussi la possibilité pour les artistes, parfois non-gitans, de se produire régulièrement sur scène, puis à l'étranger, permettant ainsi la diffusion du Flamenco 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.

JEUNE PUBLIC

Chant, guitare, danse, comédienne

En famille à partir de 7 ans

Durée du spectacle : 50min

4 artistes + 1 technicien

Possibilité de le présenter en milieu scolaire

« Quelque part en Espagne, une enfant, Pepa, ouvre un coffre qui lui a été remis par son grand-père adoré, Manuel. Elle y découvre des lettres, des cartes postales envoyées par celui-ci à ses parents, petits commerçants de la calle Sierpes à Séville. Il n'était alors qu'un jeune homme. Les lettres, postées de différents endroits de l'Andalousie, décrivent un voyage au plus près de la communauté gitane, où le Flamenco n'était qu'un art confidentiel et confiné aux noyaux familiaux, à une période où les « payos » (les non-gitans) ne peuvent y accéder. » Ludovic Pautier, auteur

Volando Voy ! (traduction littérale : « je vais en volant »), est un spectacle mêlant théâtre, musique et danse, dévoilant aux petits et aux plus grands, l'univers traditionnel et historique du Flamenco, cet Art devenu de nos jours universel, identitaire de la communauté gitane andalouse.

Luis, Raúl et Rocío découvrent aux côtés de Pepa, le lourd passé de Manuel, le grand-père de celle-ci. A l'ouverture du coffre qui détenait jusqu'alors tous les secrets de son grand-père, Pepa nous emporte dans une rêverie poétique et libératoire, au rythme des voyages en Andalousie, de la découverte des différents 'palos' (styles flamencos), et des années qui défilent à une époque où l'Espagne traverse une guerre sanglante et dévastatrice.

Le titre *Volando Voy !*, rend hommage à un des plus grands cantaores gitan andalou du 20e siècle, Camarón de la Isla, qui contribua à propulser le Flamenco à l'échelon international, accompagné du célèbre guitariste Paco de Lucía.

Volando Voy ! est coproduit par Musique & Danse en Loire-Atlantique. Les résidences ont eu lieu à Thouaré s/ Loire, et à La Chevrolière. Ce spectacle bénéficie de l'aide à la création de la Spedidam.

RENCONTRE ORIGINALE

2 pianos & danse flamenco

Tout public

Durée du spectacle : 40min env.

3 artistes + 1 technicien

Possibilité de l'introduire par une conférence autour d'I. Stravinsky et/ou du flamenco

Igor Stravinsky - le Flamenco - Grenade, ville d'Andalousie, où Stravinsky y fut invité par son grand ami Manuel de Falla, compositeur espagnol, qu'il avait rencontré à Paris. Ce fut alors une révélation : Stravinsky, se promenant dans les quartiers gitans de l'Albaicín, fut impressionné par la beauté du 'cante jondo' (chant profond, chant flamenco gitan), et manifesta le souhait de vouloir l'exploiter dans ses œuvres.

En dehors même de cette anecdote, il n'est pas difficile de faire le rapprochement entre la rythmique saccadée et omniprésente dans l'œuvre du *Sacre du Printemps*, et la rythmique essentielle et fondamentale du Flamenco.

« Le défi de créer une chorégraphie flamenco pour une danseuse solo sur la musique du *Sacre du Printemps* a été très intéressant à relever : je me suis inspirée des gestes, attitudes et mouvements des interprétations les plus connues qui avaient été faites auparavant (Nijinsky et Pina Bausch notamment), tout en les transposant à ma propre expression artistique, qui n'est autre que flamenco.

La difficulté, en tant que danseuse solo, a été de recréer les différents personnages qui composent le ballet (les jeunes adolescentes, le sage, l'élue,...) tout en gardant une certaine sobriété dans les costumes choisis (contrairement au Flamenco traditionnel où l'on arbore les costumes typiques).

La présence du 'taconeo' (frappement de pieds, partie intégrante de la danse flamenco), vient ponctuer la partition originale, comme le ferait un percussionniste, mettant réellement en valeur la rythmique complexe d'I. Stravinsky, et le jeu percussif des 4 mains des 2 pianistes présentes sur scène. Notons que la version pour 2 pianos a été écrite de la main d'I. Stravinsky, de façon à faciliter les répétitions du ballet.

Un des commentaires qui nous revient souvent à l'oreille après nos représentations est la suivante : « on croirait que la musique a été créée pour la chorégraphie ».

En effet, la baïle flamenco est une danse particulièrement évocatrice (interprétation des sentiments évoqués par le 'cante jondo'), tout comme l'est la musique d'I. Stravinsky dans le *Sacre du Printemps*. »

MUSIQUE SAVANTE ET POPULAIRE

Guitares (classique et flamenca),
violoncelle & danse flamenca

Tout public

Durée du spectacle : 1h15 env.

De 2 à 4 artistes

*Possibilité de le présenter sous une forme
pédagogique (scolaires, etc)*

Depuis le romantisme, et durant plus d'un siècle, les musiques et danses populaires espagnoles ont été une source importante d'inspiration pour tous les artistes et intellectuels espagnols mais aussi plus largement, européens.

Cette nouvelle musique d'inspiration populaire espagnole, très caractérisée et rythmée, fut rapidement interprétée par la danse dans un nouveau genre qu'on nomma « ballet español », un savant mélange de danse classique et de Flamenco ... à l'image de cette musique, somme toute.

L'originalité du concert que propose la Cie Flamenca est de revenir aux sources des inspirations populaires de la musique dite alors « savante » espagnole (musique écrite), à travers un programme composé d'œuvres de Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, et de pièces traditionnelles flamencas (farruca, bulerías, tangos ...)

La présence du duo violoncelle-guitare et du duo flamenco guitare-danse révèle parfaitement le point de rencontre entre ces deux mondes, proposant également des ponts de création musicale et dansée entre les deux univers.

Cette évocation de l'Espagne à travers le savant et le populaire est à la fois puissante et poétique...

FUSION FLAMENCO JAZZ URBAIN

Guitare, claviers, percussions, basse, violoncelle, danse flamenco, saxophone et flûte

Tout public

Durée du spectacle : 1h15 env.

6 artistes + 1 technicien

CREATION 2016/17

F comme Flamenco, mais aussi comme Fusion, ou bien notre volonté de se retrouver autour d'un univers commun, le Flamenco, mais tout en partageant nos différents et multiples horizons musicaux et artistiques : hip-hop, jazz, pop.

Mené par la Helena Cueto • Cie Flamenca, **Plan F** s'est créé en étroite collaboration avec le guitariste et compositeur Guillermo Guillén, donnant ainsi une nouvelle ouverture artistique à la Cie, tant au niveau musical comme chorégraphique, mettant alors en valeur la dimension rythmique et percussive de la danse flamenco.

Pour ce premier projet de la Cie Flamenca en forme 'concert' (et non pas spectacle), Helena Cueto est également retournée aux sources de sa formation artistique, le violoncelle, et, avec Guillermo Guillén, ils ont su s'entourer de musiciens exceptionnels : Vicenç Borrás (flûtiste et saxophoniste), et Alex Carrasco (claviers, percussions, machines).

Musiciens, compositeurs et arrangeurs, ils forment à eux 4 un ensemble éclectique, original et créatif.

Plan F est un groupe d'artistes conscients de leur époque, sachant tirer parti des nouvelles technologies aussi bien que des instruments acoustiques au service de la création d'une musique riche et engagée.

De par son caractère à la fois accessible et élaboré, **Plan F** saura, par sa musique, séduire et satisfaire la curiosité d'un public toujours plus curieux et exigeant.

LES STAGES, MASTERCLASS & INTERVENTIONS SCOLAIRES

La Cie Flamenca propose aussi des stages d'initiation et/ou de perfectionnement à la danse, au chant, à la guitare, au cajón et palmas, ainsi que des interventions scolaires, dès le CP.

L'apprentissage du Flamenco ne se limite pas seulement à la transmission des techniques spécifiques à chaque composante de cet art (cante, baile, guitare, cajón et palmas) : il est essentiel de s'imprégner de sa culture, et de son Histoire. Chaque « palo » (style flamenco) est apparu d'une nécessité de s'exprimer sur les labeurs quotidiennes, les peines et joies de chacun, les retrouvailles familiales, ... et danser le Flamenco ne peut se limiter à la connaissance des pas, et à l'apprentissage d'une chorégraphie. Il faut absolument connaître suffisamment le cante, ce qu'il exprime, pour savoir ensuite l'interpréter à sa juste valeur.

Le Flamenco est un équilibre parfait entre l'improvisation et la maîtrise technique. Dans la structure de chaque morceau, qu'il s'agisse de morceaux dansés ou non, chaque musicien et danseur a sa partie libre d'expression, et ses parties d'accompagnement. C'est pourquoi il existe des codes musicaux, rythmiques et corporels pour savoir ensuite se retrouver et clôturer les phrases musicales ensembles. Le baile n'est pas celui qui commande nécessairement : lorsque le cante est présent, c'est au bailaor ou la bailaora de suivre ses phrases musicales pour ainsi pouvoir fermer la phrase avec lui, le plus souvent par un jeu rythmique aux pieds (remate, llamada). D'où l'importance de bien connaître le cante, dans sa tradition, afin de pouvoir s'adapter à n'importe quel(le) cantaor(a).

Les musiciens aussi doivent reconnaître dans le baile les mouvements clefs qui permettent également de pouvoir accélérer, fermer une phrase rythmique, ou enchaîner avec une letra du cante, ou avec une falseta de guitare. Il faut donc connaître au mieux chaque partie, et tout le Flamenco (il existe environ 80 palos répertoriés).

- **Les interventions scolaires**

Nous commençons généralement l'intervention par un temps d'explication sur ce qu'est le Flamenco, historiquement, culturellement, et musicalement, en illustrant nos propos par des extraits chantés, dansés et joués, ou aussi par une écoute de morceaux sur Cds ou vidéo.

Ensuite, les enfants sont répartis en différents groupes de 15 élèves environ. Nous leur apprenons différents mouvements de danse, quelques rythmes et quelques chants. Nous échangeons ensuite les groupes afin que tous puissent danser, chanter et faire des palmas (frappement des mains).

Les élèves sont ensuite réunis pour faire une petite restitution, les uns chantant les autres dansant ou encore faisant des palmas.

Temps de présence : 1h30 à 2h / 2 artistes minimum

Cette intervention peut aussi se réaliser sur plusieurs séances, dans le cadre d'une semaine consacrée à l'Espagne et au Flamenco (si les élèves vont voir un spectacle de Flamenco dans leur ville par exemple). Dans ce cas, le travail demandé aux élèves est plus intense : recherches de vidéos sur YouTube, création de petites chorégraphies en groupe, étude de différents styles, analyse de film, étude et réflexion autour d'un spectacle et de sa création, ...

Séances de 2h sur 5 jours par exemple / 1 artiste minimum

Une autre formule est aussi possible : réaliser un spectacle pédagogique. Nous expliquons chaque morceau que nous jouons, chaque danse, en passant par un rapide résumé historique et culturel. Nous faisons participer les enfants durant le spectacle et un temps d'échange est souvent prévu avec eux à la fin du spectacle.

Temps de présence : 45min à 1h15 / 3 artistes minimum

Toutes les interventions peuvent se réaliser en français et/ou en espagnol, et peuvent se coupler avec un spectacle traditionnel avec les mêmes artistes intervenants.

Préalablement, et selon le type d'intervention, nous transmettons également aux professeurs un dossier pédagogique afin de préparer au mieux les élèves à notre venue.

• **Les stages**

Ouverts à tous les niveaux de pratique, les différentes formules de stage vous proposent d'approfondir vos connaissances ou de vous initier au flamenco. Le programme peut se composer de cours de :

- Technique (danse, chant, guitare, cajon)
- Chorégraphie
- Théorie autour du flamenco et des différents styles qui le compose
- Apprentissage de letras (couplets de chant)
- Palmas et apprentissage des différents rythmes
- Répertoire de la guitare et accompagnement du chant et de la danse

Possibilité de mettre en commun les différents groupes d'élèves à la fin du stage.

Durée du stage : 1h minimum par niveau et par discipline / 1 artiste minimum

Le stage peut aussi durer plusieurs jours, ou même s'imaginer en plusieurs séances (mensuelles, trimestrielles, ...). Un spectacle traditionnel avec les artistes peut aussi avoir lieu à l'issue ou en introduction du stage.

- **Les masterclass**

Proposées aux niveaux les plus confirmés (chant, guitare, danse, percussions), les masterclass peuvent se réaliser au sein d'écoles de danse, conservatoires, ou écoles de musique. Les élèves pourront approfondir leurs connaissances en flamenco ou bien s'initier à cet art tout en ayant déjà une pratique de l'instrument ou de la danse. Y seront étudié(e)s :

- Technique (danse, chant, guitare, cajon)
- Chorégraphie
- Théorie autour du flamenco et des différents styles qui le compose
- Apprentissage de letras (couplets de chant)
- Palmas et apprentissage des différents rythmes
- Répertoire de la guitare et accompagnement du chant et de la danse

Possibilité de mettre en commun les différents groupes d'élèves à la fin du stage.

Durée du stage : 1h minimum par niveau et par discipline / 1 artiste minimum

Le stage peut aussi durer plusieurs jours, ou même s'imaginer en plusieurs séances (mensuelles, trimestrielles, ...). Un spectacle traditionnel avec les artistes peut aussi avoir lieu à l'issu ou en introduction du stage.

Helena Cueto

cie flamenca

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