Étude des principaux styles et palos du Flamenco et les compas qui s'y rattachent

Les styles, Palos et compas vus sous l'angle du chant , de la danse et de la guitare:

- *Alborea:*abréviation de 'Aube'. Chant d’origine gitane, dont la copla (chanson) se compose de quatre vers hexasyllabes et d’un refrain. C’est l’un des styles les mieux gardés par les gitans. C'est un chant caractéristique des mariages gitans. on le chantait essentiellement dans les campagnes. ses paroles font souvent référence à la virginité de la mariée. Il s’adapte aux tempos de la***solea por bulerías***. Ils prédominent à Séville et à Cadix, mais ils sont également présents dans toute l’Andalousie et dans certaines régions d’Estrémadure.

- ***Alegria***: chant d'origine Gitane (Cadiz)

 Alegria signifie 'Joie', Allégresse. C'est effectivement un chant festif . Il se caractérise par son dynamisme, sa désinvolture et sa grâce. Chaque *copla*se compose de quatre vers octosyllabiques. C'est un chant qui peut être dansé et il se compose d’une succession de *coplas* entre lesquelles sont généralement intercalés ce qu’on appelle les '*juguetillos*'. Il s’apparente à l’ancienne jota de Cadix. Dans ce chant, on vocalise le traditionnel 'tirititrán' qui, selon **Chano Lobato**, fut inventé par **Ignacio Espeleta** lors d’une fête au cours de laquelle il avait oublié les paroles. Parmi les grands interprètes de ce genre, nous citerons **Camarón**, la **Perla, Fosforito, Aurelio Sellés, Pericón de Cadix**. La danse se caractérise par un jeu de percussions très prononcé et une partie calme appelée 'silence'. Dans l'accompagnement à la guitare, il se joue en tonalité majeure comme toute la gamme des ***cantiñas***. Dans le cas de l'***Alegría***, il y a un changement de gamme pour introduire le *silencio*. Pour la guitare, l'entrée se fait avec cinq *rasgueados* lents , avec un temps d'attente , puis quelques *falsetas*pour entrer dans la partie *escobilla*; celle-ci est maintenue jusqu'à ce que la *bailaora*fasse la*llamada*pour fermer. Puis vient le *paseillo* accompagné de *rasgueo* qui se termine avec une *llamada* et, à nouveau, la *escobilla*et la*llamada*pour terminer avec la *ida de alegrias*.

Compás(accents soulignés) : **1 2 3   4 5 6   7 8   9 10   11 12**

- *Bamba*:chant originaire du village d'Aznalcazar où durant les fêtes de printemps on dressait des grandes balançoires dans les quartiers du village. Les villageois chantaient les *bambas* au rythme des balancements. La *copla*se compose de quatre vers octosyllabiques chantés sur un air de **fandanguillo**.

-***Buleria***: origine: Gitane (Granada)

C'est l'un des *cantes*"*festeros*", c'est à dire festifs les plus connus . La ***bulería*** est un chant très rythmique; il appelle la danse et s'accompagne depalmas. Il arrive aussi qu'on l'introduise à l'issue d'une Solea . De même que c'est le chant avec lequel s'achève toute fête Flamenca. Il a le même compás que la Solea , mais en beaucoup plus rapide.

Compás: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12**

ou

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

- ***Campanillero:*** chant essentiellement rural, il est attribué aux confréries religieuses. Chaque *copla* est composée de 6 vers (dont on rajoute parfois un 7è facultatif). Ce chant est considéré comme un chant flamenquisé plus que comme un chant Flamenco.

- *Cantiñas* : Désigne l’ensemble des styles originaires de Cadix, joyeux et plein de vie, dont on suppose qu’ils proviennent de l’ancienne jota de Cadix. **Demofilo Machado**disait en se référant à elles qu’elles sont capables de ressusciter un mort et de lui faire prendre des béquilles pour danser. Elles incluent les ***alegrías***, les ***caracoles***, les ***mirabrás*** et les ***romeras***. Pour danser, ces styles de chant étaient indispensables dans toutes les fêtes flamencas. Au fur et à mesure que la mode des *cafés cantante* s'installa, ils furent de plus en plus utilisés. Ils représentaient la grâce et l'allégresse des groupes flamencos pendant de nombreuses années. La danse qui correspond à ces styles se caractérise, entre autre, par un *braceo* harmonieux, des mouvements ondulatoires, des*punteados* suaves et des *escobillas*. Ses compas sont proches de la ***soleá***, étant également apparentés à la ***buleria***; c'est à dire qu'elles appartiennent à un groupe de *compás*à 12 temps.

Compás: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12**

-**Caña**: considéré par certains comme une des expressions les plus primitives du chant. Sa *copla*exprime une force particulière. Le chant débute par un cri de désespoir profond et sans limite. Le baile qui se rapporte à ce style fut crée par **Carmen Amaya**dans les années 30 du 20è siècle. Le *compás*à 12 temps se marque de la même manière que la solea. Il peut se marquer de 2 façons:

Compás: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12**

ou encore :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

- ***Caracoles***: Ce chant doit son nom à la répétition du mot *caracoles* dans une strophe interprétée par **Paco Gandul**, chanteur né dans le village d'Alcala de Guardaira. **Paco Gandul** a apporté à ce chant la joie et la lumière des chants de cette région de Cadix, tout en respectant sa *jondura*. Le compas est le même que celui des ***cantiñas***; il est constitué de 12 temps:

Compás: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12**

- ***Cartagena***: Chant appartenant au *cante jondo*, il se rapproche de la **Cana** , du **Polo** et de la **Serrana**. C'est un chant exprimant la tristesse; il évoque les destins tragiques. Chant de quatre ou cinq vers octosyllabes qui appartient au groupe des chants du Levant, et à l’intérieur de celui-ci à ceux des mines. Il pourrait trouver son origine dans un ancien ***fandango*** folklorique de Carthagène. Il existe actuellement deux types de **cartagena:** la classique, qui commence sur des tons mineurs et celle de **Chacón**, à la mélodie très complexe."

- *Colombiana:*En règle générale , la ***Colombiana*** ne se danse pas . Il y a cependant quelques versions chorégraphiques qui existent et qui se rapprochent du ***tango***. Elle se joue ou se chante sur une musique très rythmée. Dans son compas, il y a des réminiscences de la ***Guajira*** et de la ***rumba***, c'est à dire des influences de la musique cubaine. Son *compás* est à 4 temps.

Compás: **1   2   3   4 / 1   2   3   4 / 1   2   3   4**

- ***Debla***: En caló (langue gitane), cela signifie Déesse. Partie de la base de la ***toná***, raison pour laquelle il s’agit d’un chant sans guitare. Sa mélodie requiert une ornementation mélodique plus abrupte que celle des autres chants du groupe. C'est peut-être l'une des ***tonas*** les plus difficiles à chanter car elle requiert des capacités vocales exceptionnelles. Sous la forme qu'on lui connaît actuellement, elle serait l'œuvre du *cantaor*gitan **el Lebrijano**.

- ***Fandango***: style très ancien, de caractère populaire, qui a acquis au fur et à mesure les caractéristiques qui lui sont propres. Le***fandango*** a d'abord été un chant destiné à accompagner la danse, qui a reçu le même nom. Le ***fandango***est une danse extrêmement répandue en Espagne. Il existe beaucoup de ***fandangos*** différents, que l'on peut classer en fonction de leur origine géographique (Huelva, Malaga, Lucena..), du style du créateur dont ils portent le nom, ou du style dont ils sont dérivés. La *copla*comporte 5 vers octosyllabiques. Tous les thèmes y sont abordés. Dans le Baile, le ***fandango*** est un exemple de *baile* de *compás*ternaire. Certains ***fandangos*** ne se dansent pas.

Compás: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   1 2**

- *Fandanguillo:*Style qui s'est développé plus particulièrement dans la région de Huelva. Ce chant se caractérise par un nombre impressionnant de *coplas* d'une grande variété.

- ***Farruca***: D'origine Asturiane (Asturias)

 Son nom provient de l'arabe 'faruq', qui désignait les immigrés galiciens et asturiens. La copla se compose de quatre vers octosyllabes qui riment entre le second et le quatrième vers. L’adaptation définitive au flamenco est attribuée à el Loli, même si son grand diffuseur fut Manuel Torre. Chanté dans la localité de Cadix, il se prête bien à la danse. Cette danse créée par Faíco était interprétée par des hommes et, depuis, les femmes dansent également la Farruca. La ***farruqua*** s’appuie sur des tons mineurs et elle suit le tempo du***tanguillo***

-***Garrotin***: d'origine Asturiane (Asturias)

 Il a été rendu populaire par la grande **Carmen Amaya**. Le nom de ce chant viendrait du mot *Garote* qui signifie 'Gourdin'. La danse qui l'accompagne est de caractère plutôt festif. Les *coplas*sont très colorées , intégrant un refrain régulier entre chaque strophe.

- ***Granaina***: d'origine Gitane (Granada)

style considéré comme un descendant du ***fandango***. Proche des chants arabes par la répétition et la modulation des premières strophes elle a été crée par **Antonio Chacon**. Elle est constituée d'une multitudes d'arabesques et d'ornements. Comme le***fandango*,** son *compás* est de trois temps, bien que l'interprétation rythmique soit libre.

Compás: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12**

-**Guajira:**d'origine de Cuba

Style appelé '*ida y vuelta*' (aller retour), introduit en Andalousie au 16è siècle. caractérisées par des mélodies et des textes joyeux, il a été quelque peu déprécié par les puristes.

- *Jabera*:*style*très peu interprété. Appartient au groupe de chant dérivés du ***Fandango***. Provient de l'intérieur des terres, il n'a pas de compas et requiert certaines qualités vocales pour être chantées.

- *Liviana*: chanté à la forge; style apparenté à la ***tona***, tout en étant moins dramatique. Il est apparu vers le milieu de 19 siècle.

- *Malagueña*:Originaire de Malaga, la ***Malagueña*** appartient au *cante jondo*. Chant des marins et des pêcheurs, il s'est développé dans la région du Levante. A l'origine des **tarantas**, **serranas** et des **cartageneras**.

- *Mariana*:c'est un chant sans compas, permettant une interprétation libre. Chaque copla se compose d'un nombre de vers variable.

- *Martinete*:il est le chant de la forge de tradition gitane. Le mot provient du terme '*martinete*' qui désignait l'instrument avec lequel on battait les métaux dans la forge. il est attribué aux forgerons gitans qui exprimaient leur douleur face aux conditions de vie très rudes et aux percussions dont ils étaient victimes. Il se chante sans accompagnement c'est à dire sans guitare ni *palmas*, ni*taconéos*, mais avec un compas martelé. La *copla*est constituée de 4 vers octosyllabiques. Son adaptation scénique au *baile* est relativement récente. En 1952, **Antonio el Bailarin** inventa le ***baile por Martinetes*** pour le film 'Duende et mystério del Flamenco' de**Edgar Neville**. La chorégraphie est constituée, entre autre, de vrilles et de *zapateados* suivant les pas de ceux qui avaient été faits auparavant par **Vicente Escudero**, avec la ***siguiriya***. Le compas se marque comme celui de la ***siguiriya***

le *compás*: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12**

- *Minera:* Appartient au groupe de chant des mineurs. Son rythme est lent et il raconte les conditions de vies de la mine. Sa *copla*se compose de 4 vers octosyllabiques.

-Mirabra:style assez proche de l'**Alegria**, c'est un chant de fête , qui porte en lui l'allégresse et donne envie de danser.

- Nana:C'est une berceuse qui varie d'une région à une autre. Si elle provient de Huelva, elle évoque un ***fandango***, si elle provient de Séville, ce sera une *sévillana*...

-Petenera:La *petenera* est un cante tout à fait à part. Elle naît d'un fait historique et baigne dans une atmosphère légendaire et sulfureuse. La *copla*est composée de 4 vers octosyllabiques, et les paroles souvent machistes, décrivent souvent la femme comme une créature malfaisante.

- Polo :Avec la ***Cana***, c'est un des piliers du Flamenco. Le *cantaor* '**El Planeta** 'était le roi des ***Polos***. chaque*copla* est composée de 4 vers. Son *compás* se marque de la même manière que la ***soléa*** , il est composé de 12 temps:

Compás: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11   12**

ou encore:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12

-Rondeña:Rondeña: d'origineGitane (R. Montoya)

provient du village de Ronda. Proche de la ***Malagueña***, il s'est transformé au fur et à mesure qu'il se diffusait à l'intérieur de terres, devenant plus joyeux.

- ***Rumba:***style qui provient provient d’Amérique latine et devient populaire en Andalousie au moment où les chanteurs de flamenco l’adaptent aux temps du tango. Son *compás*est à 4 temps. L’une des premières à enregistrer la rumba fut **La Niña de los Peines**. par la suite, d'autres écoles apparaissent , l’une en Catalogne(rumba catalane) et l’autre à Madrid (Caño Roto). A Barcelone, **El Pescaílla** et **Peret** sont les principaux représentants de ce style . Manzanita est le chanteur de rumba le plus connu de la capitale espagnole. Quand il est présenté par des danseurs Flamencos, il présente des caractéristiques gitanes (énergie, passion, mouvements vifs et puissants). Il comporte beaucoup de *desplantes* et de torsions. La ***rumba*** se danse souvent seule.

Compás: **1   2   3   4   / 1   2   3   4 / 1   2   3   4**

- Saeta:Chanté essentiellement pendant les processions de la semaine sainte, la **saeta** est un chant de vénération à la sainte Vierge ou au Christ. Issu de la ***siguiriya***, il est apparu au début du 20è siècle. Sa *copla*est composée de 4 vers octosyllabiques plus ou moins long selon les interprètes.

-Serrana:*cante* qui possède la même structure rythmique (*compás*) que la ***siguiriya***, mais qui se différencie par la mélodie, proche de celle de la ***liviana***, et par les paroles qui font souvent allusion à la vie des montagnards et des contrebandiers.

-Sevillana:origine de Séville

La sévillana se danse en couple. Le baile est gracieux , plein de vivacité et de dynamisme. Il s' exécute sur une série de 4 *coplas*, avec, pour chacune d'elle une chorégraphie distincte, avec quelques brèves intervalles de l'une à l'autre. Les mouvements et techniques utilisés sont entre autre les '*paseillos*', les '*pasadas*', les '*zapateados*' et les '*pateos*'. Son *compás* est de 3x4, c'est donc un rythme à trois temps. Le premier est fort, et les autres sont plus légers:

Compás: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12**

-Siguiriya:d'origineGitane

La***seguirilla*** ou ***siguiriya*** appartient au *cante jondo*. Ce *palo*est apparue à la fin du 18è siècle, elle est la quintessence du flamenco. C'est un chant qui vient de l'intérieur, du plus profond de soi, de ce cœur d'où jaillissent les sentiments. Sa *copla* se compose souvent de 3 ou 4 vers. La danse qui l'accompagne est sobre, épurée, pathétique, majestueuse . Le premier bailaor qui défendait ce style fut **Vicente Escudero** et, plus tard, **Pilar Lopez** qui introduisit dans ce baile les castagnettes. C'est le *baile*le plus*jondo*du flamenco. il exprime toute la tragédie humaine, la solitude, l'angoisse et le désespoir de l'homme. C'est une danse solennelle et sans fioriture.

le *compás*: **1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12**

- ***La Solea*** : d'origine Gitane

Palo qui vient du mot " Soledad" qui signifie solitude. C'est le chant basique du Grand Flamenco, " la reine du *cante jondo* par sa beauté fulgurante" . Elle dépeint des sentiments profonds . La danse qui l'accompagne est superbe; sommet de grâce et d'harmonie, elle est la danse féminine par excellence. C'est le *baile* le plus approprié pour utiliser des marquages, des figures et des *paseillos*. Les*zapateados* et les *pateos*jouent également un rôle important. Il se distingue des autres *palos*par la solennité de l'interprétation et par l'importance du sentiment exprimé qui passe en premier plan. Le *compás* de la ***solea***est un schéma basique de 12 temps du même groupe. Il y a deux formes de marquages:

1 2 **3** 4 5 **6** 7 **8** 9   **10**   11   **12**

ou

1 2 **3** 4 5 6 **7** **8** 9 y **10** 11 **12**

- *Taranta:*d'origineGitane (Almería)

Comme la **cartagenera**, la **taranta** est un chant de la région de Levante. Provenant de la mine, il exprime la résignation et le désespoir des mineurs face à leurs conditions de vie difficiles.

-*Tangos* : d'origine Gitane

L'ancienneté de ce *palo*remonte aux premières connaissances que l'on a de cet art. *Cante* dansable dont le berceau se trouve à Séville et Cadix, il est considéré comme l'un des quatre piliers du flamenco. Il n'a aucun lien avec le tango argentin. Sa version lente est appellée '***tiento canastero*'**. L'accompagnement de la guitare est rythmé et stimulant. Il s'interprète à la danse en suivant le*compás*avec des mouvements gracieux et sensuels . Son *compás* est facile à identifier. En effet, le premier est un silence et les temps 2, 3 et 4 se marquent.

Compás: **1   2   3   4 / 1 2 3 4 / 1 2 3 4 / 1 2 3 4**

- Tientos: Provenance de Cadiz et Séville

Chant dont la copla se compose de 3 ou 4 vers octosyllabes, qui appartient à la famille des tangos. C'est un chant récent, probablement du début du 20è siècle, postérieur au style dont il procède, le tango et avec le même compas que celui-ci, bien que plus lent , solennel et sentencieux. Son premier interprète fut Diego el Marruro. Don Antonio Chacon est l'un des plus anciens diffuseur de ce genre; Manolo Vargas, Antonio Mairena, Pepe de la Matrona, Bernardo de los Lobitos, Manolo Caracol et Terremoto, cultivèrent aussi ce style. Il est interprété par presque tous les cantaores actuels. C'est un palo qui se danse; le précurseur de cette danse est le bailaor Joaquin El Feo. C'est une danse majestueuse, sobre et d'une grande tonalité dramaturgique. Selon la tradition orale, ce fut El Marruro qui configura la danse de ce palo, suivit immédiatement après par El Mellizo qui lui donna sa forme actuelle. La Bailaora Rosa Duran est considérée comme l'une des plus grandes interprètes contemporaines de ce palo.

- ***Zambra***: d'origine Mauresque

son nom très ancien dérive des mots arabes voisins(zamara: musiciens. Zamy: ensemble de bruits qui signifient aussi 'fête mauresque avec musique'. La ***zambra***est un genre musical rare qui, selon certains, a vu le jour au tout début du Flamenco. Les influences mélodiques typiques y transparaissent par leur structure répétitive. Bien qu'il s'agisse de Flamenco, la ***zambra*** est ,dans ce style de musique le type mélodique, le plus proche du monde arabe. On reconnaît aussitôt une ***zambra***car le martèlement de son rythme en deux temps, une note en haut, une en bas, est produit par la percussion d'un morceau métallique contre un autre, généralement en bronze. Le*baile* qui lui correspond est relié à trois autres danses: la ***Alborea***, la ***Cachucha*** et la ***Mosca***, qui symbolisent chacune un des moments du mariage gitan. Popularisé dans les années 40 et 50 du 20è siècle, son *compás*est un 2/4 lent.

Compás: **1   2   3 4 /   1   2   3   4 / 1   2   3   4**

Isabelle Jacq