

Dossier de prensa ¡Fandango!

David Coria & David Lagos

Estreno Paris théâtre de Chaillot 26 janvier 2020

Co-producción :

**Bienal de Flamenco de Sevilla | Théâtre National de Chaillot
Paris Arte y movimiento producciones SL**

David Coria y David Lagos : "¡ Fandango !"

jeudi 30 janvier 2020 par [Claude Worms](#)

IVta Bienal de Arte Flamenco, Teatro de Chaillot (París) / 26 y 28 de enero de 2020.

París, Teatro de Chaillot / 26 y 28 de enero de 2020

David Coria y David Lagos : "¡ Fandango !"

Coproducción del Teatro de Chaillot y la Bienal de Flamenco de Sevilla

Coreografía : David Coria

Dirección musical : David Lagos

Concepto musical : "Hodierno", con David Lagos (cante), Alfredo Lagos (guitarra), Juan Manuel Jiménez (saxofones) y Daniel Muñoz "Artomático" (música electrónica y creación sonora)

Baile : David Coria, Paula Cómitre, Marta Gálvez, Florencia Oz y Rafael Ramírez

Luces : Gloria Montesinos

El término "fandango" tiene dos significados distintos aunque asociados. Por un lado, desde el siglo XVI por lo menos, se refiere a una fiesta popular más o menos dionisiaca con todo tipo de bailes - el "fandango de candil" -, en oposición al "sarao", velada de baile más aristocrática. José Luis Navarro García señala que el adjetivo "fandanguero" ya se usaba en Jerez en 1464 para describir a los esclavos - blancos y negros - que organizaban bailes nocturnos que las autoridades religiosas solían condenar por escandalosos y lascivos (NAVARRO GARCÍA, José Luis. *De Telethusa a la Macarrona. Bailes andaluces y flamencos*. Sevilla, Portada Editorial, 2002). Por otra parte, los aires bailables autóctonos denominados "fandangos", innumerables no solo en Andalucía sino también en la mayoría de las demás regiones de España, están atestiguados en fuentes literarias y partituras (obras para guitarra barroca, zarzuelas barrocas, etc.) desde finales del siglo XVII, y también solían estar considerados como licenciosos. Ya hemos tenido la oportunidad de señalar (cf. ["Le 5 de la soleá". Quelques réflexions sur la genèse des compases de 12 temps](#)) la influencia fundamental de estos fandangos folclóricos en la configuración del repertorio flamenco propiamente dicho, no solo en los cantes que se derivan directamente de ellos (fandangos abandolaos, de Huelva, libres, malagueñas, granaínas y cantes mineros), sino también en la constitución de los compases de 12 tiempos, en su mayoría montajes con hemiolas ($6/8$ y $3/4$, o $6/4$ y $3/2$) de los dos tipos de cuadraturas armónicas y acentuaciones rítmicas de los fandangos convertidos en "flamencos" (abandolaos : $6/4$; de Huelva : $3/2$) - guajiras, soleares y derivados, siguiiriyas etc.

Los signos de exclamación que enmarcan el título del espectáculo "¡Fandango !" remiten inequívocamente al primer significado del término. Pero una de sus grandes virtudes coreográficas y musicales es que se desliza constante e imperceptiblemente de un sentido a otro, como atestigua la música de varios cuadros : la música que recibe al público antes incluso de que se levante el telón, que recuerda los fandangos escénicos del siglo XVIII ; el deslizamiento del fandango a las soleares de Triana (dos cantos de antología de **David Lagos**) ; el dúo entre la percusión de **Daniel Muñoz "Artomático"** (cuyas doctas variaciones sobre la hemiola dan una prueba elocuente de su formación como batería) y el grupo de los cinco bailarines, con castañuelas "electrónicas" y zapateados alternativamente telúricos a la manera de los bailes rústicos o estilizados con movimientos de brazos sincronizados y "bien parados" (escuela bolera) ; después de la liviana y la siguiriya de Diego el Lebrijano, la suite de fandangos "por siguiriya" cantados por David Lagos y bailados en solitario por **David Coria** (uno de los cuales es una de las dos composiciones del Gloria, con la segunda apareciendo como un eco al final del espectáculo en una serie de fandangos "libres" a cappella que acompañan la salida del bailar por la escalera de la sala), que incluye un cante de Alosno acompañado al ritmo del fandango de Huelva, antes de volver al compás de siguiriya, sin que sea posible percibir el más mínimo hiato entre un ritmo y otro y ni siquiera comprender cómo han logrado los músicos este truco de prestidigitación.

La invariante del fandango y sus múltiples ropajes encuentra su réplica escenográfica en el polisémico círculo rojo que ocupa el centro del escenario durante casi todo el espectáculo. Según el contexto, podemos ver en él el ruedo de la tauromaquia, una era de trilla, el espacio de las buenas costumbres amenazado constantemente por las transgresiones "fandangueras", el espacio de la vida cotidiana de la gente de la calle, de sus miserias y sus efusiones festivas, bordeado por la muerte. El baile de David Coria o alguno de sus compañeros en el círculo, mientras recorren lentamente la circunferencia las siluetas grisáceas de los otros bailarines remite a estos últimos usos metafóricos, tanto más cuanto que varias escenas aluden a contextos históricos y/o religiosos, también denunciados cáusticamente : el himno español actual, desgraciadamente heredado de la época de Franco, apuntado por todos los bailarines y acompañado por el saludo falangista, sumergido gradualmente por las violentas oleadas de la música electrónica y finalmente combatido por los puños levantados ; los pañuelos blancos de la corrida convertidos en velos de viudas o plañideras ; personajes golpeándose como flagelantes ; manos que simulan la oración, el llanto y la liberación ; una bailaora en bata de cola, bajo la que se esconde otra bailaora que, tendida en el suelo, hace avanzar con los pies, lo único visible, un simulacro de virgen de procesión de Semana Santa ; en el mismo cuadro, una marcha procesional cada vez más estridente subvertida por el saxofón de **Juan Manuel Jiménez** a la manera de Albert Ayler, etc.

Sin embargo, nada lastra este espectáculo, porque los dos autores de su concepción han tenido mucho cuidado de no subrayar en exceso sus aspectos iconoclastas y de no olvidar que se trata sobre todo de música y baile. Ya hemos escrito en dos ocasiones el aprecio que nos merece "Hodierno", la primera vez a propósito de la publicación del álbum ([Hodierno, el álbum](#)), y posteriormente con ocasión del reciente concierto programado en el XXX Festival Flamenco de Nîmes ([Hodierno, el concierto](#)). No volveremos sobre ello, de manera que remitimos al lector a nuestros dos artículos. "Hodierno" se estrenó en concierto en la última Bienal de Sevilla, y le debemos a Daniela Lazary la feliz idea de proponerle a David Coria que lo coreografiara. Por lo tanto, nos alegramos de encontrarnos de nuevo en "¡Fandango !" con la mayoría de las piezas de esta obra (la síntesis de las malagueñas de Chacón, Gayarrito y el Mellizo a ritmo abandonao ; cantinañas y romera ; liviana y siguiirya ; marianas y tangos ; pregón del miedo), más o menos modificadas, y completadas con otros números (soleares de Triana, fandangos, fandangos por siguiirya) en función de exigencias coreográficas que son las imágenes gestuales exactas de una música flamenca que, como escribimos "*cuenta historias y hace historia*" - nunca ha sido tan adecuada la expresión "marcar el cante". Juan Manuel Jiménez está más presente ahora que en "Hodierno" : refleja la rudeza gallarda de alguna danza campesina al saxo soprano en dúo con David Coria, o, al saxo tenor y staccato, el jadeo de cuerpos exhaustos ; teje cantinelas falsamente ingenuas y minimalistas a dúo con los arpegios de **Alfredo Lagos** o las composiciones electrónicas alternativamente cristalinas y tenebrosas de Daniel Muñoz, reforzando también sus bordones in crescendo. David Coria y sus cuatro compañeros (**Paula Cómitre, Marta Gálvez, Florencia Oz y Rafael Ramírez**) están sobresalientes en la introducción de discretos préstamos de danzas folclóricas, clásica y contemporánea con fines expresivos en el baile, que nunca pierde su ADN, como tampoco edulcoran el cante el saxofón y la música electrónica, que lo magnifican. Así, los pasajes codificados del baile flamenco tradicional, como las escobillas, por más virtuosos que sean nunca son demostrativos o superfluos. Parecen surgir de forma natural de los grupos de músicos y bailaores, que los absorben rápidamente (cf. las siguiiryas o también las alegrías, cuya escobilla y castellana están notablemente acompañadas "a la antigua" por Alfredo Lagos). El círculo es también la matriz de una geometría espacial móvil, que se desplaza a velocidades variables que siguen de cerca los ritmos musicales, a menudo en polifonías visuales (lentitud frente a rapidez) con desfases que generan una especie de calidoscopio viviente de gran fluidez : diagonales, movimientos frontales, deambulaciones

circulares, etc. La belleza plástica de los efectos de grupo, por ejemplo las manos enlazadas que giran sobre cuerpos imbricados estrechamente, debe mucho a la oposición entre movimiento e inmovilidad, que es a la danza lo que el silencio es a la música - cf. las diversas configuraciones de enfrentamientos entre grupos y solistas (o pasa a dos), en los que cada uno es a su vez el actor que hace avanzar la acción y el coro que la comenta.

Los efectos de iluminación concebidos por **Gloria Montesinos** suplen con ventaja a la plétora de accesorios de todo tipo y proyecciones de vídeo tan de moda últimamente. Son a "*¡Fandango !*" lo mismo que las composiciones electrónicas son a "*Hodierno*" : discretas pero intensamente presentes, e indispensables. A falta de algo mejor, habíamos intentado describir la música de Daniel Muñoz en términos de dibujos y colores : por su poesía onírica, la escultura luminosa del espacio escénico en gradaciones imperceptibles de marrones dorados, fundidos encadenados o claroscuros grises/negros y sólidas líneas arquitecturales es incomparablemente más elocuente que nuestra reseña del álbum - por ejemplo, la iluminación del grupo de bailarines sobre una mesa, rodeados por los músicos, al modo de Murillo (marianas y tangos).

Si Federico Fellini y Nino Rota hubieran sido flamencos, seguro que habrían creado la puesta en escena y la música de un espectáculo comparable a "*¡Fandango !*".

Claude Worms

Traducción : Jesús Iglesias

Fotos : Jean-Louis Duzert

CULTURE

Le flamenco nouveau, entre talons et baskets

Les chorégraphes ouvrent cet art ancien à de nouvelles influences

DANSE

La nouvelle scène flamenco prend ses aises. Après l'offensive de la star Israel Galvan, plus que somptueux dans *La consagración de la primavera*, sur *Le Sacre du printemps*, de Stravinsky, à l'affiche, du 7 au 15 janvier, du 13ème Art-Théâtre de la Ville, un tir groupé de chorégraphes – dont une majorité de femmes – investit le Théâtre national de Chaillot jusqu'au 13 février, pour la quatrième Biennale d'art flamenco.

Tête de pont, David Coria a ouvert la manifestation sous une standing ovation, dimanche 26 janvier, avec *Fandango*, pour cinq interprètes et quatre musiciens. Sur une piste circulaire rouge, des sensations paradoxales claquent au visage. Entre pur flamenco et gestuelle contemporaine, électro et chants traditionnels, avec cascade de grains de riz, en chaussures mais aussi pieds nus, cette pièce, sur laquelle planent les ombres d'Antonio Gades (1936-2004) et de Pina Bausch (1940-2009), offre une épatante synthèse des avancées de cet art. «Théâtralement, chorégraphique-

ment, musicalement, le flamenco est extrêmement libre depuis quelques années, mais connaît ses racines, confirme Daniela Lazary, productrice installée à Séville. Il est plus proche aujourd'hui de la danse contemporaine et de ses expérimentations que de la tradition. On est aussi à une époque où, avec Internet, les artistes se regardent et s'influencent mutuellement. »

Cette ouverture doit beaucoup à l'incroyable travail mené dès la fin des années 1990 par des personnalités insoumises comme Andrés Marin, Belen Maya et, évidemment, Galvan. Rejeté à ses débuts, cet iconoclaste bardé de prix a enfoncé tellement de portes qu'il ne reste plus qu'à s'y engouffrer. « Galvan est l'inspirateur indéniable de la nouvelle génération, affirme Corinne Frayssinet-Savy, ethnomusicologue et anthropologue de la danse. C'est un virtuose et un rythmicien hors pair, qui explore tout ce qu'il veut depuis plus de vingt ans. Il a opéré une telle révolution que les jeunes qui en héritent semblent même beaucoup moins radicaux que lui. Il a déconstruit les clichés du flamenco pour bâtir la danse autour d'idées fortes, comme la tauromachie dans son

spectacle *Arena*, ce qui lui permet de la redéployer autrement dans un univers poétique à chaque fois différent. »

Electro, rock et accordéon

Décomplexé, le flamenco nouveau ? Au-delà d'une danse tout-terrain, qui tape du talon sur du sable mais aussi sur des cailloux, chamboule sa garde-robe jusqu'aux bouts des baskets, ce style puise à d'autres sources. Parmi les axes esthétiques empruntés actuellement par les chorégraphes, le grand mix musical live est devenu une banalité. « Avec une façon de remettre les musiciens sur le devant de la scène qui n'existait pas dans les années 1990, précise l'experte Carole Fierz. Plus question de sacrifier la musique, qui redevient constitutive de la danse. »

Parallèlement au noyau dur chant et guitare, de nouveaux instruments et sons apparaissent. A la pointe, la tendance électro présente chez Coria s'affirme chez Ana Morales, dont le spectacle *Sin permiso. Canciones para el silencio* est aussi fouetté par un batteur rock. Eva Yerbabuena, médaille d'or des Beaux-Arts d'Espagne en 2019, partage le plateau avec la chanteuse japonaise tradition-

nelle Anna Sato pour *Cuentos de azucar*, tandis que Rocio Molina accueille dans *Impulso* un accordéoniste, ainsi que le chorégraphe contemporain François Chaignaud, dont le répertoire musical varie des airs mystiques du Moyen Âge aux mélodies ibériques du XVIe siècle.

Les échanges entre artistes de tous bords font un tabac. Andrés Marin s'est acoquiné avec Bartabas pour *Golgota* (2013), frotté au hip-hop de Kader Attou dans *Yatra* (2015)... Il croise les lignes avec la danseuse étoile de l'Opéra national de Paris Marie-Agnès Gillot pour *Magma*, pas de deux envoûtant mis en scène par Christian Rizzo. «*Les frontières doivent être brisées, insiste Marin. Je crains plus de créer une photo sépia du flamenco que de le perdre de vue. C'est un art du métissage, et c'est grâce aux rencontres que de nouvelles formes apparaissent et nous enrichissent.*»

Mélange des genres

La question du genre affleure, remettant en cause la séparation stricte du masculin et du féminin présente dans le flamenco. Le jeu de jambes et les zapateados trépidants des hommes fusionnent avec les ronds de bras et le buste flexible des femmes. Les codes s'entrelacent dans la quête d'un corps et d'une identité multiples. «*Historiquement, la notion de singularité de l'artiste est fondamentale et on y revient après des années passées à reproduire et imiter un répertoire fossilisé*», commente Carole Fierz.

Israel Galvan se travestit de plus en plus souvent, comme dans *El amor brujo*, de Manuel de Falla, où il arbore une perruque blond platine. Ana Morales, elle, dans *Sin permiso*, bascule du collant-justaucorps seconde peau au veston-pantalon. «*Je veux me rapprocher de ma part masculine à travers le souvenir de ma relation*

avec mon père», confie-t-elle. Plus ludique, voire burlesque, Olga Pericet joue au foot et se dénude dans *La espina que quiso ser flor...* pour mieux «*transiter entre le féminin et le masculin, le drame et l'ironie, la jeunesse et la décrépitude, car c'est dans l'entre-deux qu'est mon identité*».

Mais comment ces têtes chercheuses sont-elles reçues dans le milieu espagnol? «*On doit toujours lutter contre ceux qui défendent la tradition*», glisse David Coria. L'atout maître pour solidifier une carrière? La reconnaissance de la France. «*Notre pays a joué un rôle de premier plan pour cette nouvelle scène flamenco*, déclare Corinne Frayssinet-Savy. *Il a soutenu les recherches des uns et des autres, qui ont pu retourner en Espagne et y être acceptés.*» ■

ROSITA BOISSEAU

Quatrième Biennale d'art flamenco, Théâtre de Chaillot, à Paris, jusqu'au 13 février.

Sin permiso, d'Ana Morales, le 13 mars à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

La Consagracion de la primavera, d'Israel Galvan, le 10 mars à Gradignan (Gironde).

Magma, d'Andrés Marin et Marie-Agnès Gillot, le 16 février au Creusot (Saône-et-Loire).

« Je crains plus de créer une photo sépia du flamenco que de le perdre de vue »

ANDRÉS MARIN

danseur et chorégraphe

1. [j Fandango ! au Théâtre National de Chaillot : critique d'un ballet sous tension](#)

j Fandango ! au Théâtre National de Chaillot : critique d'un ballet sous tension

Par Marine S. · Publié le 30 janvier 2020 à 20h28 · Mis à jour le 30 janvier 2020 à 20h38
Au Théâtre National de Chaillot, David Coria et David Lagos ont présenté un spectacle d'une intensité remarquable en ouverture de la Biennale d'Art flamenco.

Le fandango est une danse traditionnelle espagnole de couple, qui trouve ses origines dans la chaleur écrasante de l'Andalousie. Parler du fandango, c'est parler de la tradition, du terreau. C'est aussi le nom de la pièce qui a inauguré **cette quatrième Biennale du flamenco au Théâtre National de Chaillot**, proposée en étroite collaboration avec la **Biennale de Séville**, une pièce pensée à deux, par le danseur et chorégraphe **David Coria** et le chanteur de flamenco **David Lagos**, et présentée le temps de trois petites représentations sur la scène de la salle Jean Vilar.

Pas de mot, pas un geste ne s'échappe du public, quand retentissent les premières notes chantées par le chanteur **David Lagos**, collaborateur fréquent d'Israel Galván, qui plante sans sourciller son imposante présence. Le chanteur, l'allure fière, s'installe sur la scène où il n'y a guère de fioritures, que les instruments et un large cercle rouge qui accueillera bientôt les danseurs. Il n'y a pas besoin de plus. Cette troupe magnifique, aussitôt lancée, transporte les spectateurs au cœur de l'Espagne d'hier et bientôt, d'aujourd'hui. **David Coria** et ses quatre danseurs et danseuses, **Rafael Ramirez, Paula Comitre, Florencia OZ et Marta Galvez**, transportent jusqu'au cœur d'une guerre civile où la poésie et la danse pouvaient être à la fois une planche de salut et une mise à mort. Les mots de **Federico García Lorca** résonnent et parfois, dans les gestes des danseurs, on aperçoit l'héritage de Pina Bausch et de son *danztheater*.

David Coria, ancien du Ballet national d'Espagne et du Ballet flamenco d'Andalousie, signe une chorégraphie résolument moderne mais profondément ancrée dans une tradition maîtrisée à un très haut niveau de perfection. Ce ; **Fandango !** est un bonheur intense, une complainte qui déchire le cœur, une histoire d'amour entre les hommes et la musique, entre les geste et la terre. Absolument magnifique.

Informations pratiques

Lieu

[Théâtre National de la Danse - Chaillot](#)

1 Place du Trocadéro

75116 Paris 16

[Afficher la carte](#)

À lire aussi...

[La Quatrième Biennale d'Art Flamenco s'installe au Théâtre National de Chaillot](#)
[Le Théâtre National de Chaillot accueille la quatrième édition de la Biennale d'Art Flamenco du 26 janvier au 13 février 2020. Au programme, la fine fleur, d'Eva Yerbabuena à Rocío Molina, en passant par le guitariste star Tomatito.](#)

CE QUI EST REMARQUABLE... un regard sur la culture pop

[Quatrième Biennale d'art flamenco à Chaillot, jusqu'au 13 février 2020](#)

©Jean Louis Duzert

Depuis dix ans le flamenco est inscrit au *patrimoine culturel immatériel de l'humanité* de l'Unesco, il était naturel que le [Théâtre National de Chaillot](#), toujours à l'écoute des dialogues inter-culturels surtout s'ils conversent avec la danse contemporaine, dédie une large page au flamenco. Ainsi, ce dimanche 26 janvier, la [Quatrième Biennale d'art flamenco](#) a fait darder les rayons du soleil sévillan sur les 1 200 spectateurs de la salle Jean Vilar de Chaillot.

Terre d'union entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, rencontre de l'Orient et de l'Occident, l'Andalousie est la terre d'origine du Flamenco. Ancrée dans cette pure tradition, Fandango! ouvre le bal, une création de David Coria. Aux côtés de David Lagos, interprète absolu du cante d'hier et d'aujourd'hui, David Coria crée sa première chorégraphie, le danseur de 35 ans mène la danse d'une petite troupe terriblement passionnée. Avec une constante accélération du tempo, le zapateado se déchaîne, les castagnettes

s'envolent tandis que la guitare flamenca laisse volontiers la place à Stravinsky ou à la musique électronique sans craindre aucun ombrage.

La danse de Coria est intense, hommes et femmes partagent l'histoire espagnole marquée par la tragédie de la guerre d'Espagne avec la même ferveur celle d'un peuple fier et soudé. L'équilibre, entre la tradition ancestrale et la contemporanéité d'une danse aux abords abruptes, est adroit. La justesse et la simplicité apparente du mouvement, éminemment terrien, transmet des sentiments d'une terrible sincérité. Quant à David Coria, outre son talent de danseur et de chorégraphe, la présence scénique d'el bailaor révèle un magnétisme formidable.

Cette Quatrième Biennale s'annonce sous le signe de la créativité et de l'authenticité. Après David Coria et David Lagos, la Biennale d'art flamenco de Chaillot va offrir six spectacles : Ana Morales, Eva Yerbabuena, Olga Pericet, Rocío Molina, Tomatito, Andrés Marin et Marie-Agnès Gillot. Une pléiade d'artistes aux tempéraments de feu et aux parcours différents. Ce parti pris de programmation est conçu conjointement avec la Biennale de Séville et fait la promesse de maintenir l'art flamenco dans un art chorégraphique résolument intemporel.

Un voyage à prolonger assidument jusqu'au 13 février.

Laurence Caron

Photo Jean-Louis Duzert

interview de David Coria est en ligne sur [notre blog vidéo](#) et [notre chaîne Youtube](#). Voici le lien pour la visionner :

https://youtu.be/yccnl-OH_Ek

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3535562339818869&type=3>

David Coria et David Lagos : "¡ Fandango !"

Paris, Théâtre de Chaillot / 26 et 28 janvier 2020

David Coria et David Lagos : "¡ Fandango !"

Coproduction : Théâtre de Chaillot et Bienal de Flamenco de Sevilla

Chorégraphie : David Coria

Direction musicale : David Lagos

Concept musical : "Hodierno", avec David Lagos (chant), Alfredo Lagos (guitare), Juan Manuel Jiménez (saxophones) et Daniel Muñoz "Artomático" (musique électronique et création sonore)

Danse : David Coria, Paula Comitre, Marta Gálvez, Florencia Oz et Rafael Ramírez

Lumières : Gloria Montesinos

Le terme "fandango" possède deux significations, distinctes bien qu'associées. D'une part, dès le XVIe siècle au moins, il désigne une fête populaire plus ou moins dionysiaque incluant toutes sortes de danses – le "*fandango de candil*" (les *candiles* sont des lampes à huile) s'oppose alors au "*sarao*", réunion de danse plus aristocratique. José Luis Navarro García signale ainsi que l'adjectif "*fandanguero*" était déjà utilisé à Jerez en 1464 pour qualifier les esclaves – noirs et blancs - qui organisaient des bals nocturnes régulièrement dénoncés par les autorités religieuses comme scandaleux et lascifs (NAVARRO GARCÍA, José Luis. *De Telethusa a la Macarrona. Bailes andaluces y flamencos*. Séville, Portada Editorial, 2002). D'autre part, les airs à danser vernaculaires nommés "fandangos", innombrables non seulement en Andalousie mais aussi dans la plupart des autres régions d'Espagne, sont attestés par des sources littéraires et des partitions (pièces pour guitare baroque, zarzuelas baroques etc.) à partir de la fin du XVIIe siècle, et eux aussi régulièrement jugés licencieux. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner (cf. ["Le 5 de la soleá". Quelques réflexions sur la genèse des compases de 12 temps](#)) l'influence fondamentale de ces fandangos folkloriques sur la configuration du répertoire flamenco proprement dit, non seulement sur les cantes qui en sont directement dérivés (fandangos "abandolaos", "de Huelva", "libres", malagueñas, granaínas et cantes de mina), mais aussi sur la constitution des compases de 12 temps, qui sont pour la plupart des montages avec hémioles (6/8 et 3/4, ou 6/4 et 3/2) des deux types de carrures harmoniques et d'accentuations rythmiques des fandangos devenus "flamencos" ("abandolaos" : 6/4 ; "de Huelva" : 3/2) – guajiras, soleares et dérivés, siguiriyas etc.).

Les deux points d'exclamations qui encadrent le titre du spectacle "**Fandango !**" renvoient sans équivoque à la première acception du terme. Mais l'une de ses grandes vertus chorégraphiques et musicales est qu'il glisse constamment et insensiblement de l'une à l'autre, comme en témoignent les musiques de plusieurs tableaux : celle qui accueille le public avant même le lever de rideau, évoquant les fandangos scéniques du XVIIIe siècle ; le glissement du fandango aux soleares de Triana (deux cantes d'anthologie de **David Lagos**) ; le duo entre les percussions de **Daniel Muñoz "Artomático"** (dont les savantes variations sur l'hémiole témoignent éloquemment de sa formation de batteur) et le groupe des cinq danseurs, avec castagnettes "électroniques" et zapateados tour à tour telluriques façon danse rustique ou stylisés avec mouvements de bras synchronisés et "*bien parados*" (escuela bolera) ; après la liviana et la siguriya de Diego el Lebrijano, la suite de fandangos "por siguriya" chantés par David Lagos et dansés en solo par **David Coria** (dont l'une des deux compositions d'El Gloria, la seconde intervenant en écho à la fin du spectacle dans une série de fandangos "libres" a cappella qui accompagnent la sortie du bailaor par les gradins de la salle), qui inclut un cante de Alosno accompagné sur le rythme du fandango de Huelva, avant de renouer avec le compás de siguriya, sans que l'on puisse discerner le moindre hiatus entre un rythme et l'autre, ni même comprendre comment les musiciens ont pu opérer ce tour de passe-passe.

L'invariant fandango et ses multiples travestissements trouve sa réplique scénographique dans le cercle rouge polysémique qui occupe le centre du plateau pendant la quasi totalité du spectacle. On peut y voir, selon le contexte, le "ruedo" de la tauromachie, une aire de "trilla" (le battage du grain), l'espace des bonnes mœurs sans cesse menacées de transgressions "*fandangueras*", celui de la vie quotidienne du "petit peuple", de sa misère et de ses exutoires festifs, cernée en lisière par la mort. David Coria ou l'une ou l'autre de ses partenaires dansant dans le cercle, alors que sa circonférence est parcourue lentement par les silhouettes grisâtres des autres danseurs, renvoient à ces derniers usages métaphoriques, d'autant que plusieurs scènes font allusion à des contextes historiques et/ou religieux, eux aussi caustiquement dénoncés : l'actuel hymne espagnol malencontreusement hérité du franquisme ébauché par tous les danseurs et accompagné du salut phalangistes, progressivement submergé par de violentes vagues de musique électronique et finalement combattu par des poings levés ; les mouchoirs blancs de la corrida transformés en voiles portées par les veuves ou les pleureuses ; des personnages se frappant comme des flagellants ; des mains simulant la prière, les pleurs et la libération ; une danseuse en bata de cola, sous laquelle une autre danseuse se dissimule, qui, allongée par terre, fait avancer avec ses pieds, seuls

apparents, un simulacre de vierge de procession de la Semaine Sainte ; lors du même tableau, une marche processionnelle de plus en plus grinçante subvertie par le saxophone de **Juan Manuel Jiménez** façon Albert Ayler etc.

Cependant, rien ne pèse dans ce spectacle, parce que ses deux concepteurs ont pris grand soin de ne pas surcharger ses aspects iconoclastes et de ne pas oublier qu'il s'agit avant tout de musique et de danse. Nous avons déjà écrit à deux reprises tout le bien que nous pensons de "*Hodierno*", à propos de la sortie de l'album ([Hodierno, l'album](#)), puis du récent concert programmé lors du XXXe Festival de Flamenco de Nîmes ([Hodierno, le concert](#)). Nous n'y reviendrons donc pas, et vous renvoyons à nos deux articles. "*Hodierno*" avait été créé en concert lors de la Biennale de Séville, et nous devons à Daniela Lazary l'heureuse idée de proposer à David Coria de la chorégrapheur. nous retrouvons donc avec bonheur pour "*¡Fandango !*" la plupart des pièces de cette œuvre (synthèse des malagueñas de Chacón, El Gayarrito et El Mellizo sur rythme "abandolao" ; cantiñas et romera ; liviana et siguiriya ; marianas et tangos ; pregón del miedo), plus ou moins modifiées et augmentées de quelques numéros (soleares de Triana, fandangos, fandangos por siguiriya) en fonction d'exigences chorégraphiques qui sont les exactes images gestuelles d'une musique flamenca qui, comme nous l'avons écrit, "*cuenta historias y hace historia*" - jamais l'expression "marquer le chant" n'aura été aussi adéquate. Juan Manuel Jiménez y est plus présent que dans "*Hodierno*" : il figure la rudesse gaillarde de quelque danse paysanne au saxophone soprano en duo avec David Coria, ou, au saxophone ténor et staccato, les halètements de corps épuisés ; il tresse des comptines faussement naïves et minimalistes en duo avec les arpèges d'Alfredo Lagos ou les compositions électroniques tour à tour cristallines et ténébreuses de Daniel Muñoz, dont il renforce également les bourdons crescendo. David Coria et ses quatre partenaires (**Paula Comitre, Marta Gálvez, Florencia Oz et Rafael Ramírez**) excellent à introduire de discrets emprunts aux danses folkloriques, classique et contemporaine à des fins expressives dans le baile, qui n'y perd jamais son ADN, pas plus que le cante n'est édulcoré par un saxophone et une musique électronique qui le magnifient. C'est ainsi que les passages codés de la danse flamenca traditionnelle, tels les escobillas, pour virtuoses qu'elles soient, ne sont jamais démonstratrices et superfétatoires. Elles semblent émerger naturellement de groupes de musiciens et de danseurs, et y sont rapidement absorbées (les siguiriyas, ou encore les alegrías, dont l'escobilla et la castellana sont remarquablement accompagnées "à l'ancienne" par Alfredo Lagos). Le cercle est également la matrice d'une géométrie spatiale mouvante,

dont les vitesses de déplacement épousent étroitement les rythmes musicaux, souvent en polyphonies visuelles (lent contre rapide) dont les déphasages génèrent une sorte de kaléidoscope vivant d'une grande fluidité : diagonales, mouvements frontaux, déambulations circulaires etc. La beauté plastique des effets de groupes, par exemple les chaînes de mains virevoltantes survolant des corps étroitement enlacés, doit beaucoup à l'opposition entre le mouvement et l'immobilité, qui est à la danse ce que le silence est à la musique – cf. les diverses configurations des confrontations entre groupes et solistes (ou pas de deux), au cours desquelles chacun est à tour de rôle l'acteur qui fait avancer l'action et le chœur qui la commente.

Les effets de lumière conçus par **Gloria Montesinos** remplacent avantageusement la pléthore d'accessoires en tous genres et de diffusions vidéo, très à la mode ces derniers temps. Ils sont à "*¡ Fandango !*" ce que les compositions électroniques sont à "*Hodierno*" : discrets mais intensément présents, et indispensables. Faute de mieux, nous avons tenté de décrire la musique de Daniel Muñoz en termes de dessins et de couleurs : par sa poésie onirique, la sculpture lumineuse de l'espace scénique en dégradés insensibles de bruns mordorés, en fondus-enchaînés ou clairs-obscur gris/noirs et en solides lignes architecturales est incomparablement plus éloquente que ne l'était notre critique de l'album – par exemple, les éclairages du groupe des danseurs sur une table, entouré des musiciens, façon Murillo (marianas et tangos).

Si Federico Fellini et Nino Rota avaient été "flamencos", ils auraient sans doute créé la mise en scène et la musique d'un spectacle comparable à "*¡ Fandango !*".

Claude Worms

Photos : Jean-Louis Duzert

Danses avec la plume

“Le flamenco, c’est un art de vie et de vérité, pas des robes à pois et des castagnettes”

Ecrit par : [Jean-Frédéric Saumont](#)

ITW A DANIELA LAZARY / Productrice www.artemovimiento.es

La **4e Biennale d'Art Flamenco** s'ouvre le dimanche 26 janvier au Théâtre de Chaillot. C'est désormais un **rendez-vous majeur** qui propose à la fois **créations et reprises de spectacles**, emmenés par de **grandes figures et de nouveaux venus** de la danse et de la musique flamenco. Sept spectacles vont se succéder dans les deux salles du théâtre : **David Coria et David Lagos, Ana Morales, Eva Yerbabuena, Olga Pericet, Rocío Molina, Tomatito, Andrés Marin et Marie-Agnès Gillot**, jusqu'au 13 février. **Daniela Lazary**, conseillère artistique à la programmation a collaboré étroitement à la création de la Biennale et participé aux quatre éditions. Pour DALP, elle explique les axes de la programmation de cette année et comment le **flamenco s'est transformé depuis 20 ans**.

Comment le flamenco est venu à vous?

J'ai commencé par danser. Mais le **goût de la production est venu naturellement à moi et je me suis installée à Séville pour le flamenco en 1992**. À l'époque, mon professeur était José Galvan, le père d'Israel. C'est lui qui m'a influencée et m'a fait venir. Pourtant, j'ai senti très vite que c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas, que la scène représentait trop de responsabilité. Par contre, je me sens beaucoup plus à ma place en accompagnant des artistes tout en connaissant le flamenco de l'intérieur. Je vais tout voir ! Tous les spectacles, tous les festivals.

Comment en êtes-vous venue à collaborer avec le Théâtre de Chaillot pour cette Biennale d'art flamenco ?

Quand Dominique Hervieu dirigeait le Théâtre de Chaillot, elle m'avait contactée parce qu'elle voulait faire un festival. J'avais beaucoup développé le réseau culturel en France pour **expliquer que le flamenco, ce ne sont pas des clichés mais qu'il y avait des artistes avec un vrai engagement et un message**, que c'est un art qui est au-delà du folklore et de ce que Franco avait voulu en faire à l'époque, pour précisément en ôter tous les aspects créatifs. Quand Didier Deschamps a été nommé, j'ai écrit un projet pour la création d'une **biennale d'art flamenco**. Je pensais qu'il fallait que ce soit une biennale pour avoir le temps de proposer une création à chaque édition.

Et cette année, la création ce sera ;Fandango! de David Coria et David Lagos. Que pouvez-vous nous en dire ?

C'est **un spectacle très emblématique de ce que doit être le flamenco, avec l'alliance sur scène d'un musicien et d'un danseur**. David Lagos a créé un concept de **spectacle musical** tout en restant fidèle aux racines du flamenco. Il compare son art à du **pain frais fait avec des ingrédients anciens**. David Coria, qui vient du Ballet National qui a connu les grands noms, est un danseur extraordinaire. Mais il excelle aussi dans la mise en scène **en proposant une esthétique qui n'est pas centrée sur l'individu**. C'est assez rare car aujourd'hui, il y a beaucoup plus de solos dans les spectacles de flamenco que de travail de groupe. C'est lié aussi aux structures de productions car en Espagne, contrairement à la France, il n'y a pas ou très peu d'aide. Et le Théâtre de Chaillot tient à proposer quelque chose de nouveau, et non pas seulement des pièces qui ont déjà été vues à la Biennale de Séville ou ailleurs.

Ana Morales - *Sin Permiso*

Comment compose-t-on une édition de la biennale de flamenco ? Pouvez-vous nous parler des artistes présents cette année ?

Je pense qu'**il doit y avoir toutes les écritures**. On commence par exemple avec ce chorégraphe **David Coria** qui est encore peu connu. Il y aura aussi **Olga Pericet** qui a eu le Prix National de Danse en 2018, qui est **quelqu'un qui s'amuse sur scène** : elle joue au foot, elle s'habille en rouge. Son spectacle s'appelle *L'épine qui voulait être une fleur ou la fleur qui rêvait d'être une danseuse*. Elle amène à la fois les couleurs espagnoles et une vision contemporaine dans sa façon de développer le spectacle. Olga Pericet enlève le drame au flamenco. Il y aura **Eva Yerbabuena** avec *Cuentos de Azúcar*. Elle a une profondeur d'un flamenco traditionnel authentique même si elle collabore avec **une chanteuse et un percussionniste japonais**. En fait, ce sont deux traditions qui se rencontrent. Il y aura **Tomatito** qui est le grand guitariste gitan qui n'est pas venu à Paris depuis cinq ans. Il y aura avec lui la danseuse gitane **Karime Amaya** qui interprète une danse très raciale bien que ce soit un mot que l'on ne peut plus employer aujourd'hui, mais je ne vois pas comment le dire autrement. On verra aussi **Ana Morales**, une danseuse habitée qui a un univers très spécifique car **elle vient de la danse classique**. Elle s'est aussi dépouillée des robes, des clichés et elle s'est accrochée à quelque chose d'assez **théâtral** qui raconte une histoire.

Comment avez-vous vu évoluer le flamenco depuis 20 ans ?

Je l'ai tellement vu évoluer que j'ai arrêté de danser ! Quand je suis arrivée à Séville en 1992, on le dansait de manière très traditionnelle et **aujourd'hui le flamenco s'est ouvert complètement pour se mettre au même niveau que les autres arts de la scène, que ce soit la danse contemporaine ou le théâtre**. Surtout, il s'est inspiré de ces autres arts de la scène. Il y a eu évidemment une personnalité déterminante dans cette évolution, c'est le guitariste **Paco de Lucia** et ses rencontres avec l'univers du jazz. Au niveau de la danse, vous avez des artistes comme **Andrés Marín, Israel Galván et Rocío Molina** qui ont ouvert des portes et découvert d'autres univers. **Ce n'est pas de la fusion mais c'est du partage**. Il faut aussi citer **Antonio Gades** qui a créé le théâtre flamenco et a apporté toute une nouvelle dimension théâtrale au flamenco et une nouvelle rigueur.

Que peut-on dire à quelqu'un qui n'a jamais vu de flamenco ? Comment le convaincre de venir en voir et en écouter ?

Je lui dirais : venez **prendre votre dose d'énergie, de sincérité, de romantisme** aussi, de vérité et de vie. Parce que c'est tout ça le flamenco et non pas les clichés des robes à pois et des castagnettes. C'est un art à part entière mais ce cliché est encore vivace mais il faut essayer de lui tordre le cou.

[La 4e Biennale d'Art Flamenco a lieu du 26 janvier au 13 février 2020 au Théâtre de Chaillot](#)

Interview David Coria

<https://www.culture-first.fr/culture-first-selection-spectacles-expositions-theatre-musee-opera-danse-concert-paris.html>

Critiques

http://afficha-paris.com/?page_id=9207

https://www.facebook.com/UbuEuropeanStages/posts/1796169723841284?_tn_ =K-R

[UBU Scènes d'Europe / European Stages](#)

27 janvier, 17:00 ·

Le rouge et le noir : ce sont les deux couleurs qui dominent dans « ¡ Fandango ! », la nouvelle création de David Coria et David Lagos, qui a ouvert la Quatrième Biennale d'Art flamenco au Théâtre national de Chaillot (26 janvier-13 février 2020 : www.theatre-chaillot.fr). Le rouge, comme le sang et la passion. Le noir, comme les années sombres de la guerre civile espagnole. En quelques tableaux, le danseur/chorégraphe David Coria et le chanteur David Lagos nous entraînent dans une Andalousie faite d'archaïsmes et de modernité. Cela commence dans un cercle rouge carmin où se détachent les danseurs vêtus de noir : de simples robes de paysannes pour les trois femmes, un costume sobre pour l'homme. En contraste, on a le blanc des voiles que l'on agite : en signe de deuil et de tristesse ? Le bruit des talons qui claquent sur le sol, la gravité des chants, l'expression tourmentée des visages et des corps, non sans une certaine théâtralité, avec des bras tendus et des mains crispées, évoquent un combat âpre et tragique. À la guitare répond un trombone, ou une trompette. Et déjà, la sensualité se mêle à la violence. Une sensualité que l'on retrouvera tout au long de ce magnifique spectacle. Après la pluie, viendra le soleil. Et, avec la lumière, la liberté retrouvée. Maintenant, les femmes portent des jupons blancs brodés. Sur une plage, on danse au rythme des castagnettes. Le sable crisse sous les pas des danseurs qui s'amusent à le faire gicler autour d'eux. Il y a de la légèreté dans l'air. On enchaîne avec un duo d'amour, sauvage et passionné, comme toujours dans le flamenco : un corps à corps charnel où la femme et l'homme se défient à armes égales. Puis, c'est l'humour d'une madone, fantasmagorique et fantasmée, qui envahit le cercle rouge avec la longue traîne de sa superbe robe blanche. Jusqu'au bout, c'est la même virtuosité éblouissante. L'inventivité toujours renouvelée des deux David (celui de Séville et celui de Jerez) n'occulte jamais la tradition ancestrale du Fandango, une danse et une musique andalouses qui ont désormais plus de cinq cents ans d'âge. Mais la force des mots et la poésie des chants ont ici autant d'importance que la musique et la danse. Des voix d'hier se mêlent à celles d'aujourd'hui. On cite les poètes Federico García Lorca et Manuel Machado, l'écrivain Antonio Muñoz Molina, le philosophe Emilió Lledó ou encore Pablo Picasso... Les références symboliques à l'histoire de l'Espagne sont multiples : « J'ai souvent pensé que ces obsédés de l'oubli, ces obsédés de l'amnésie, ne font que justifier les bassesses, la stupidité, la méchanceté, les crimes du présent, dans l'espoir que personne ne s'en rappellera jamais. Et cela constitue, me semble-t-il, la mort de la société, la mort de la culture, la mort de l'individu » pour reprendre une citation d'Emilió Lledó. Dimanche, on a assisté à la création mondiale de « ¡ Fandango ! », dont le Théâtre de Chaillot est l'un des deux coproducteurs avec la Biennale de Flamenco de Séville. Au moment des saluts, ce fut une Standing ovation. Il y aura une seconde et dernière représentation à Chaillot, le mardi 28 janvier à 19h45. Après, il faudra attendre le 25 juillet 2020 pour voir ou revoir « ¡ Fandango ! » au Théâtre antique de Vaison-la-

Romaine (Festival international de danse : www.vaisons-dances.com). Et très probablement, la saison prochaine, aux Gémeaux de Sceaux (www.lesgemeaux.com)... À suivre. C.B. Photos : © Jean-Louis Duzert.

Chère Madame,
Je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'assister à ce magnifique spectacle de flamenco hier soir. Grâce à vous j'ai pu passer une soirée absolument inoubliable en compagnie de ces grands artistes, David Coria et David Lagos.
Si jamais une autre occasion venait à se présenter, n'hésitez pas à me faire signe, je suis un vrai aficionado de flamenco.
Merci, merci infiniment pour votre invitation.
Très cordialement.
Paulo QUEIROZ

