

LA VOZ DE LA CUEVA

Tras años de esfuerzo y de trabajo apasionado, La Cueva se ha convertido hoy en una escuela de referencia en Francia. Estoy orgullosa de nuestro equipo: juntos compartimos los mismos valores humanos y nos esforzamos por ofrecer una enseñanza de la mejor calidad posible. Este año hemos puesto en marcha una nueva disciplina: las clases de Español aplicado al Flamenco dirigidas por Fátima Hoces Fuentes. Fátima y yo misma tuvimos la idea de confiar a los alumnos la tarea de crear *La Voz de la Cueva*, ¡el nuevo periódico de La Cueva!

¡Confío en que lo recibiréis con los brazos abiertos!

¡Disfrutad de la lectura!

Paloma, directora.

La Voz de la Cueva es el medio ideal para compartir nuestro trabajo de la lengua flamenca con todos los socios de Flamenco Pasión.

Este primer número está compuesto por las expresiones escritas que las alumnas hicieron los primeros meses de clase que consistía en hacer una entrevista o presentar a un artista flamenco.

Nuestras alumnas han hecho un gran trabajo que os invito a leer...

Por último, encontraréis un poema de Federico García Lorca que hemos trabajado en clase que lleva por título: Cueva.

Esperamos que os guste, os enseñe, os divierta...

Fátima, profesora de Español aplicado al Flamenco.

Après des années d'effort et de travail passionné, La Cueva est devenue aujourd'hui une école référence en France. Je suis fière de notre équipe : nous partageons ensemble les mêmes valeurs humaines, et nous tâchons de vous offrir un enseignement de la meilleure qualité qui soit. Cette année, une nouvelle discipline s'est mise en place : les cours d'Espagnol appliqué au Flamenco, dirigés par Fátima Hoces Fuentes. Fátima et moi-même, avons eu l'idée de confier aux élèves le soin de créer *La Voz de La Cueva*, le nouveau journal de La Cueva ! J'espère que vous lui réserverez un bon accueil !

Bonne lecture !

Paloma, directrice

La Voz de La Cueva (La Voix de La Cueva) est le moyen idéal pour partager notre travail de la langue flamenca, avec tous les adhérents de Flamenco Pasión.

Ce premier numéro est composé des productions écrites accomplies par les élèves lors des premiers mois de cours. Ce travail consistait à réaliser un entretien ou à présenter un artiste de Flamenco.

Nos élèves ont fait un excellent travail que je vous invite à lire...

En dernière page, vous trouverez un poème de Federico García Lorca que nous avons travaillé en cours et qui s'intitule : Cueva.

On espère qu'il vous plaira, vous apprendra, vous amusera...

Fátima, professeure d'Espagnol appliqué au Flamenco.

LAURA LA MORI, BAILAORA

Ser alumna en La Cueva no significa solamente aprender pasos nuevos o una coreografía sino poder conocer, ver, hablar, intercambiar y compartir momentos muy especiales con artistas extraordinarios. Las noches del jueves, Pauline de Gorostarzu, tras practicar su español, tiene la suerte de poder bailar y aprender de Laura y, por supuesto, la oportunidad de charlar con ella... aquí comparten con nosotros una charla muy especial...

Jueves, 20 de octubre de 2016 en «La Cueva de Los Flamencos»

Pauline: ¡Hola! ¿Qué tal?

Laura: Muy bien, ¡gracias!

Pauline: Vamos a hablar de ti, de tus orígenes, de tus inicios en el flamenco y de tus proyectos. ¿Te parece bien?

Laura: Sí, sí muy bien.

ORÍGENES

P: ¿Cómo te llamas?

L: Me llamo Laura La Mori.

P: ¿Cuántos años tienes?

L: Tengo veinticuatro años.

P: ¿De dónde vienes?

L: Vengo de Nantes, en Francia.

P: ¿Tienes orígenes españoles o de Andalucía? ¿Eres de una familia flamenca?

L: No tengo orígenes españoles directos, por parte de mi padre siempre ha habido muchos secretos de familia y la idea de que tenga orígenes españoles es una hipótesis bastante plausible, a veces pienso que quizás para mi es una forma de conectar con un pasado que ha estado escondido. A mi abuela le gustaba mucho España, en verano me traía recuerdos de sus viajes. Me

acuerdo de un abanico que tenía flamencas dibujadas. Me entretenía copiándolas en un papel. Sin embargo yo soy oficialmente de Nantes y de origen bretón. Las ganas de descubrir el Flamenco con 10 años y de ir a vivir a Sevilla con 18 han sido más bien una necesidad interior, como una llamada para realizar un sueño. Allí sentí como que volvía a nacer y esta cultura me permitió sentirme realizada.

P: ¿Dónde vives ahora?

L: Vivo en Lyon, en la Croix Rousse.

LOS INICIOS

P: ¿Cuándo empezaste con el Flamenco?

L: Primero empecé, con 6 años, a bailar danza clásica, moderna y contemporánea y luego a los 10 años con el Flamenco. Y desde entonces nunca lo he dejado, ¡catorce años hace ya!

P: ¿Cuál es tu escuela de Flamenco? ¿Dónde has aprendido?

L: Al principio en Nantes durante mi infancia y luego en Sevilla. Mi primera escuela fue «El Centro de Arte y de Flamenco de Sevilla». Los siguientes años estuve explorando por diferentes escuelas para conocer a varios maestros, con el objetivo de encontrar una forma personal, cogiendo de cada uno lo que más me gustaba.

LAURA LA MORI, BAILAORA

Être élève à La Cueva c'est bien plus qu'apprendre des nouveaux pas et une chorégraphie, c'est pouvoir connaître, voir, parler, échanger et partager des beaux moments avec des artistes extraordinaires. Le jeudi soir, après son cours d'espagnol, Pauline de Gorostarzu a la chance de pouvoir danser et apprendre de Laura et, bien sûr, l'opportunité d'échanger avec elle. Voici une discussion très spéciale !

Jeudi 20 octobre 2016 à « La Cueva de Los Flamencos »

Pauline : Bonjour ! Comment ça va ?

Laura : Très bien, merci !

Pauline : On va parler de toi, de tes origines, de ton début dans le flamenco et de tes projets. Ça te va ?

Laura : Oui, oui très bien !

ORIGINES

P : Quel est ton nom ?

L : Je m'appelle Laura La Mori.

P : Quel âge as-tu ?

L : J'ai vingt-quatre ans.

P : Tu viens d'où ?

L : Je viens de Nantes, en France.

P : As-tu des origines espagnoles ou de l'Andalousie ? Es-tu d'une famille flamenca ?

L : Je n'ai pas d'origines espagnoles directes non, du côté de mon père il y a toujours eu beaucoup de secrets de famille et l'idée qu'il y ait des origines espagnoles est une hypothèse assez plausible alors parfois je me dis que c'était peut-être pour moi une façon de renouer avec un passé qui a été caché. Ma grand-mère aimait beaucoup l'Espagne, l'été elle m'apportait des souvenirs de

ses voyages là-bas. Je me souviens d'un éventail où était dessiné des flamencas. Je m'amusais à les copier sur un papier. Cependant je suis officiellement nantaise et d'origine bretonne. L'envie de découvrir le Flamenco à 10 ans et de partir vivre à Séville à 18 ans a été plutôt une envie intérieure, comme un appel à réaliser un rêve. J'ai ressenti comme une renaissance une fois là-bas et je me suis épanouie à travers cette culture.

P : Où est-ce que tu habites maintenant ?

L : J'habite à Lyon, à la Croix Rousse.

LE DÉBUT

P : Quand as-tu commencé avec le Flamenco ?

L : J'ai commencé d'abord la danse à 6 ans avec la danse classique, moderne et contemporaine puis avec le Flamenco à l'âge de 10 ans. Et depuis je ne l'ai plus quitté, voilà maintenant quatorze ans !

P : Quelle est ton école de Flamenco ? Où as-tu appris ?

L : Dans un premier temps à Nantes pendant mon enfance ensuite à Séville. Ma première école était « El Centro de Arte y de Flamenco de Sevilla » (Centre d'art et de flamenco de Séville). Les années qui suivirent j'ai exploré à travers différentes écoles pour connaître plusieurs maestros avec l'objectif de me trouver une forme person-

P: ¿Por qué el Flamenco?

L: ¡Ah! ¡Eso! ¡No lo sé! Es algo que me pregunto a menudo. (Risas) Es un misterio ya que lo elegí por mí misma muy joven sin saber por qué. Un día mi padre me trajo a casa un CD de «Musiques du Monde» (Música del Mundo) y recuerdo que la pista 12, que era España, me transmitía más que las otras. Me gustaba ya el baile en general y mi pequeño ritual siempre ha sido el de bailar por la noche en mi habitación para soltar todas las emociones del día. Cuanto más pasaba el tiempo, más era con el Flamenco, del que al principio no conocía nada, con lo que conseguía expresarme mejor. ¡Algunos años más tarde, en Sevilla, se confirmó lo evidente!

P: ¿Cuándo te fuiste a Sevilla?

L: Me fui a Sevilla con dieciocho años, después de mis años en el instituto donde recibí formación de danza contemporánea en un Bachillerato de Música y Danza. Me fui exclusivamente para el Flamenco, para dedicarme solo a su formación. Luego, con los años, terminé una Licenciatura en Historia del Arte.

P: ¿Cuántos años has vivido en Sevilla?

L: Seis años más o menos. ¡Ahora es mi gran vuelta a Francia con Lyon y La Cueva! (Risas) Considero esto como la continuación de mi formación. ¡La transmisión es una etapa apasionante y enriquecedora!

IDENTIDAD

P: ¿Qué palo bailas?

L: Me gusta bailar muchos palos diferentes en función de mi estado de ánimo. Creo que también depende de los momentos de la vida y de la

madurez. Estos últimos años he tenido la oportunidad de poder estudiar muchos palos pero hay algunos que prefiero bailar como los del cante jondo: por seguiriyas y por tientos o, en un registro más ligero, me encanta el ritmo de los tangos. Podría estar todo el día bailando por tangos (risas).

P: ¿Cómo te describen los otros artistas que conoces o con los que bailas?

L: En general dicen que tengo cierta libertad con mi cuerpo porque tengo la ventaja de conocer otros bailes. También que tengo un estilo bastante femenino, muy «redondo». Me gusta trabajar al mismo tiempo la parte rítmica. Para reforzar la musicalidad y la finura de los pies.

P: ¿Haces otras cosas en el Flamenco, además de bailar, como tocar la guitarra o cantar?

L: Me interesa mucho el cante también; necesito el cante para bailar. Paso mucho tiempo escuchando la guitarra y el cante porque, cuando estamos en el escenario, tenemos que hacer que los tres seamos uno solo.

P: ¿Cuáles son tus artistas flamencos preferidos: bailaora, cantante y guitarrista?

L: ¡Puf! ¡Tengo varios! En cuanto al baile, la maestra que ha marcado mi formación es Carmen Ledesma quien, para mi, encarna la esencia del Flamenco tal y como yo lo concibo. Pero también estoy abierta al Flamenco más actual, al que admiro, como Rocío Molina. Otras dos bailaoras que me apasionan por su pedagogía y su baile: La Moneta y Pastora Galván. Cantaores Flamencos: ¡Ah! ¡Es aún más difícil de elegir! Todos tienen algo diferente... yo diría Esperanza Fernández como voz femenina porque fue también mi maestra de cante. Y como voz masculina, ¡no

«...Mi pequeño ritual siempre ha sido el de bailar por la noche en mi habitación para soltar todas las emociones del día.»

«... Mon petit rituel a toujours été de passer mes soirées à danser dans ma chambre pour évacuer toutes les émotions de la journée.»

nelle en prenant de chacun ce que j'aimais le plus.

P: Pourquoi le Flamenco ?

L: Ah ! Ça ! Je ne sais pas ! C'est une question que je me suis souvent posée ! (Rires) C'est un mystère puisque je l'ai choisi par moi-même très jeune sans savoir pourquoi. Mon père m'a apporté un jour à la maison un CD des "Musiques du Monde" et j'ai le souvenir que le piste 12 qui était l'Espagne me parlait plus que les autres. J'ai- mais déjà la danse en général et mon petit rituel a toujours été de passer mes soirées à danser dans ma chambre pour évacuer toutes les émotions de la journée. Plus le temps passait, plus c'était avec le Flamenco, dont je ne connaissais rien au début, que j'arrivais à m'exprimer le mieux. Quelques années plus tard à Séville l'évidence s'est confirmée !

P: Quand est-tu partie à Séville ?

L: Je suis partie à Séville à l'âge de dix-huit ans, après mes années lycée ou j'ai reçu une formation de danse contemporaine dans le cadre du Bac danse. Je suis partie uniquement pour le Flamenco, me dédier pleinement à sa formation. Puis avec les années j'ai aussi validé une Licence d'histoire de l'art.

P: Combien d'années as-tu vécu à Séville ?

L: Six ans environ. C'est le grand retour en France avec Lyon et la Cueva à présent ! (Rires) j'y vois une continuité dans ma formation. La transmission est une étape passionnante et enrichissante !

IDENTITÉ

P: Quel est le palo que tu dances ?

L: J'aime danser beaucoup de palos différents, tout dépend de mon humeur. Je pense aussi que ça dépend des moments de la vie et des maturités. J'ai eu l'occasion d'en étudier beaucoup ces dernières années mais il y en a certains que je préfère danser comme ceux du cante jondo : por seguiriyas et por tientos ou dans un registre plus léger j'adore le rythme des tangos. Je pourrai danser por tangos toute la journée (risas).

P: Comment te décrivent les autres artistes que tu connais ou avec lesquels tu dances ?

L: Ils disent, en général, que j'ai une certaine liberté avec mon corps parce que

j'ai l'avantage de connaître d'autres danses. Voilà, peut être aussi que j'ai un style assez féminin, très « rond ». Ce que j'aime donc travailler à côté c'est le côté rythmique. Pour renforcer la musicalité et la subtilité des pieds.

P: Fais-tu d'autres choses dans le Flamenco en plus de danser, comme jouer de la guitare ou chanter ?

L: Je m'intéresse beaucoup au chant aussi ; j'en ai besoin pour danser. Et je passe beaucoup de temps à écouter le chant et la guitare puisque une fois sur scène nous devons faire qu'un à nous trois !

P: Quels sont tes artistes flamencos préférés : danseuse, chanteur et guitariste ?

L: Oula ! J'en ai plusieurs ! En matière de danse la maestra qui a marqué ma formation est Carmen Ledesma qui incarne selon moi l'essence du Flamenco tel que je le conçois. Mais je suis aussi ouverte au Flamenco plus actuel que j'admire comme Rocío Molina. Deux autres danseuses qui m'ont passionnée par leur pédagogie et leur

puedo elegir! ¡Hay demasiados que me gustan! Risas.

Guitarristas: igualmente es difícil de elegir, como solista el genio de Paco de Lucía es, para mí, imprescindible. El último que vi en directo en Sevilla y que me llegó fue Rafael Riqueni.

P: ¿Cuál es tu jaleo preferido?

L: ¡Puf! Todo depende del momento... creo que el jaleo tiene dos funciones, la primera es expresar una emoción a través de una palabra o de una expresión, la segunda es compartir y en este acto de compartir su primera intención es la de animar al que toca, canta o baila... Por eso cuando bailo cualquier jaleo me ayuda, es un apoyo de mis compañeros. El más común es «Olé», que tiene una dimensión increíble y es para mí el que más emociones transmite. El jaleo también puede tener una función musical, forma parte integral de la «partitura».

Laura La Mori y Pauline De Gorostarzu

PROYECTOS

P: ¿Cuáles son tus proyectos actuales?

L: ¡Quiero bailar mi vida! Me gustaría crear algo personal en los próximos años con una compañía por ejemplo. Pero antes de todo considero que para saber qué es lo que quiero crear, tengo que viajar primero a muchos países para transmitir el Flamenco y para recibir también de otras culturas. Porque quiero compartir: transmitir y recibir. Ahora comienzo esta etapa de transmisión con vosotros en La Cueva y, ¡estoy muy feliz!

MOTIVACIÓN

P: ¿De quién o de qué te inspiras?

L: De las bailaoras que he mencionado, del baile en general, no solo del Flamenco. Pero también, como historiadora del arte por mi formación, no puedo evitar inspirarme de diferentes movimientos artísticos. Pero, antes que todo eso, mi día a día, las emociones y los encuentros son mis principales motores de creación.

PAULINE DE GOROSTARZU

Le plus commun est « Olé » celui-ci a une dimension sacrée et il reste pour moi celui qui procure le plus d'émotions. Le jaleo peut aussi avoir une fonction musicale, il fait partie intégralement de la « partition ».

PROJETS

P : Quels sont tes projets actuels ?

L : Je veux danser ma vie ! J'aimerais créer quelque chose de personnel dans les années à venir à travers une compagnie par exemple. Mais avant tout je considère que pour savoir ce que je veux créer je dois dans une première étape voyager vers beaucoup de pays pour transmettre le Flamenco et aussi pour recevoir d'autres cultures. Parce que je veux partager : transmettre et recevoir. En ce moment je commence cette étape de transmission avec vous à la Cueva, et j'en suis ravie !

MOTIVATIONS

P : De qui ou de quoi tu t'inspires ?

L : Des danseuses que j'ai mentionnées, de la danse en général, pas seulement du Flamenco. Mais aussi en tant qu'historienne de l'art de par ma formation, je ne peux pas éviter de m'inspirer de différents mouvements artistiques. Mais avant tout ça, mon quotidien, les émotions et les rencontres sont mes principaux moteurs de créations.

PAULINE DE GOROSTARZU

Laura La Mori y Pauline De Gorostarzu

danse : La Moneta et Pastora Galván. Chanteurs de Flamenco : Aaa ! C'est encore plus difficile de choisir... ils ont tous quelque chose de différent ... je dirais Esperanza Fernández en voix de femme parce que c'était aussi ma maestra de chant. Et en voix d'homme je ne peux pas choisir ! J'en aime trop ! Rires.

Guitaristes : pareil, il est difficile de choisir, en tant que soliste le génie de Paco de Lucia est selon moi incontournable. Le dernier que j'ai vu en direct à Séville et qui m'a touché c'est Rafael Riqueni.

P : Quel est ton jaleo préféré ?

L: Euh... tout va dépendre du moment... le jaleo possède selon moi deux fonctions, la première d'exprimer une émotion à travers un mot ou une expression la seconde de la partager et dans ce partage sa première intention est d'encourager celui qui joue, chante ou danse... Alors quand je danse n'importe quel jaleo est pour moi une aide, un encouragement de la part de mes camarades.

CAMARÓN, CANTAOR

Bien nos hubiera gustado haberle hecho una entrevista a Camarón de la Isla, pero desgraciadamente es imposible. Fabienne Michallet, apasionada alumna de español decidió presentarnos a este artista flamenco que le gusta. Sus palabras nos transportan a una Andalucía calurosa y de otra época, nos hace sentir sus emociones y sus sentimientos, con «jondura», como buena «aficioná».

José Monge Cruz (05/12/1950 – 02/07/1992)

Todavía me acuerdo de la primera vez que escuché a «Camarón de la Isla». Fue en un coche, en Conil de la Frontera (Andalucía), con amigos sevillanos, diciéndome en aquella época: ¿no conoces a «Camarón de la Isla»? y entonces escuché esto: «Soy gitano y vengo a tu casamiento...». Eso me emocionó. Desde este mismo momento «Camarón» me acompaña siempre en mi vida.

Era el verano de 1992, el año de su propia muerte. Para mí fue una revelación total y el nacimiento de un amor por este Artista, cantaor flamenco y gitano.

Camarón de la Isla

SU VIDA

De su verdadero nombre, José Monge Cruz, Camarón, nació el 5 de diciembre de 1950 en San Fernando, provincia de Cádiz, y creció en una familia gitana, cantando desde los 8 años en las tabernas.

A los 14 años hace una aparición en la película «Amor brujo» con Antonio Gades. Dos años después, ganó el primer premio en el festival Cante Jondo y se traslada a Madrid donde se queda 12 años cantando en tablaos flamencos.

Aquí conoce a «Paco de Lucía», con quien graba 9 álbumes entre 1969 y 1977, haciendo juntos numerosas giras y conciertos. Es con «Tomatito», otro guitarrista, con quien va a seguir su carrera internacional.

En su vida personal, a los 23 años, se casó con Dolores Montoya, una gitana que fue apodada como «La Chispa». Junto a ella tuvo 4 hijos.

Murió con 41 años de cáncer de pulmón el 2 de julio de 1992.

Su desaparición tan precoz reveló al mundo entero el papel indiscutible de su obra en el Flamenco.

SU OBRA, SU INFLUENCIA EN EL FLAMENCO, SU DUENDE

En la película «Paco de Lucía, la leyenda del Flamenco» (2015 de Curro Sánchez), Paco de Lucía confiesa:

«Lo más bonito que me ha podido pasar en mi vida como artista, era haber tenido la suerte de encontrarme con Camarón. Es la cosa más importante musicalmente y provocó un gran nivel de inspiración en mi Alma. Para mí, fue un genio, fue algo de otro planeta. Nunca encontré a ningún otro artista, de cualquier parte del arte de la música, que me haya emocionado como Camarón».

Estaba muy orgulloso de la cultura gitana. Tenía en su voz musicalidad y sensibilidad cantando sin gritar. Su oído y su interés por la música de cualquier tipo permitió abrir otras puertas en el Flamenco. Es uno de los primeros artistas flamencos en haber utilizado un bajo eléctrico en el Flamenco. Mezclando flamenco tradicional e innovaciones, representa con Paco de Lucía una gran etapa en la historia del Flamenco y, con el nacimiento del Nuevo Flamenco, ha inspirado a una nueva generación de cantaores como Diego El Cigala o Duquende.

Aunque siempre hubo quien lo criticó, siempre nos quedarán sus huellas en la leyenda del Flamenco.

FABIENNE MICHALLET

CAMARÓN, CANTAOR

On aurait bien aimé interviewer Camarón de la Isla, mais malheureusement ce n'est pas possible. Fabienne, élève passionnée d'espagnol, a décidé de nous présenter cet artiste flamenco qu'elle aime. Ses mots nous amènent à une Andalousie chaude et d'une autre époque, elle nous transmet ses émotions et ses sentiments chargés de « jondura », de la profondeur d'une « aficioná ».

José Monge Cruz (05/12/1950 – 02/07/1992)

Je me souviens encore de la première fois que j'ai entendu « Camarón de la Isla ». C'était dans une voiture, à Conil de la Frontera (Andalousie), avec des amis de Séville qui me disaient à cette époque-là : tu ne connais pas « Camarón de la Isla » ? Et à ce moment-là j'écoute ça : « Soy gitano y vengo a tu casamiento... » Ça m'a touché au cœur. Depuis ce moment-là, « Camarón » m'accompagne toujours dans ma vie.

C'était l'été 1992, l'année de sa propre mort. Pour moi, ça a été une révélation totale et la naissance d'un amour pour cet Artiste, chanteur de flamenco et gitano.

SA VIE

Son vrai nom était José Monge Cruz. Camarón naît au sein d'une famille gitane, le 5 décembre 1950 à San Fernando, dans la région de Cadix. Dès l'âge de 8 ans, il commence à chanter dans les bars.

À l'âge de 14 ans il fait une apparition dans le film « El Amor brujo » avec Antonio Gades. Deux ans plus tard, il gagne le premier prix du festival de Cante Jondo et il part à Madrid où il s'installe pendant 12 ans ; il chante alors dans les tablaos.

C'est là qu'il rencontre « Paco de Lucía » avec lequel il enregistre 9 albums entre 1969 et 1977 et avec qui il fait plusieurs tournées et concerts. Camarón poursuit sa carrière artistique internationale avec le guitariste Tomatito.

À l'âge de 23 ans, il se marie avec Dolores Montoya, une gitane qui portait le surnom de « La Chispa » (L'étincelle). Ensemble, ils auront 4 enfants.

Le 2 juillet 1992, à l'âge de 41 ans, il meurt d'un cancer du poumon.

La disparition précoce de Camarón a révélé au monde entier le rôle indiscutable de son œuvre dans le Flamenco.

SON ŒUVRE, SON INFLUENCE DANS LE FLAMENCO, SON « DUENDE »

Dans le film « Paco de Lucía, la leyenda del Flamenco » (2015 de Curro Sánchez), Paco de Lucía avoue : « Ce que j'ai pu vivre de plus beau en tant qu'artiste, c'est d'avoir eu la chance de rencontrer Camarón. C'est ce qui m'est arrivé de plus importante musicalement ; il a suscité en moi beaucoup d'inspiration. Pour moi, il était un génie, il était d'un autre monde. Je n'ai jamais rencontré d'autre artiste, de n'importe quelle discipline musicale que ce soit, qui m'ait ému comme Camarón ».

Camarón y Paco de Lucía

Il était très fier de sa culture gitane. Il avait dans la voix de la musicalité et de la sensibilité et chantait sans crier. Sa bonne oreille et son intérêt pour n'importe quel type de musique lui permirent d'ouvrir d'autres portes dans le Flamenco. Il a été l'un des premiers artistes du Flamenco à utiliser une basse électrique. Avec le mélange du Flamenco traditionnel et des innovations, Camarón et Paco de Lucía représentent une grande étape dans l'histoire du Flamenco et, avec la naissance du Nouveau Flamenco, ils ont inspiré toute une génération de chanteurs comme Diego El Cigala, Duquende ...

Malgré toutes les critiques, il a laissé une trace indélébile dans la légende du Flamenco.

FABIENNE MICHALLET

HELENA CUETO, BAILAORA

Entrevista realizada por Pauline Hieu, asistida por Fátima, profesora.

Fátima: Bueno, ¿Cuál es tu nombre y apellido?

Helena: Me llamo Helena Grizard Cueto.

Fátima: ¿y tu nombre artístico?

Helena: Helena Cueto, Helenita.

Fátima: ¿Tienes orígenes españoles?

H: Sí, mi madre.

F: ¿Dónde vives actualmente?

H: Vivo en Lyon, en Croix Rousse, no, en Croix Rousse mentira, me he mudado.

F: Vale, ¿de dónde eres?

H: Soy de Nantes.

F: ¿Dónde está Nantes?

H: Nantes está en Bretaña más o menos.

F: ¿Cuánto tiempo hace que bailas flamenco?

H: ¡Puf!, déjame contar... empecé a los 7 años, voy a cumplir 28 años entonces... bastante tiempo. Ja, ja.

F: ¿Has aprendido otros bailes antes que el flamenco?

H: No.

F: ¿O a la vez que el flamenco?

H: Bueno, empecé... con 5 años empecé con la danza contemporánea, pero era más bien como... para despertar las sensaciones del baile y tampoco era muy profundizado, luego a los 7 años me puse con el flamenco y hasta ahora.

F: ¿Qué sientes cuando bailas o por qué bailas?

H: ¡Esa es la pregunta! ¿Qué siento cuando bailo? Son cosas muy íntimas, ¿no? Porque en el momento de bailar por seguiriya me vienen muchos recuerdos muy tristes y a la hora de bailar por alegrías me siento como en Cádiz, con el sol y todo, o sea, son cosas muy

íntimas que creo que también se ven, ¿no? Se sienten por parte del público cuando ves a alguien bailar, pero no se puede describir con palabras, son cosas que hay que sentir. Es como si, de repente, nos ponemos a beber un café juntas y te cuento mi vida.

F: Vale, ¿una palabra para describir el Flamenco?

H: ¿Una palabra para definir el Flamenco?

F: ¿O unas palabras?

H: Compartir y sentir.

F: y, ¿para el violonchelo? *Helena también es violonchelista

H: ¿Una palabra para definir el violonchelo? Familia. (Risas) Eso es como... Para mí el violonchelo es como una historia de niña chica.

F: De la infancia.

H: Sí, es como las magdalenas un poco (risas).

F: Y ¿Para tu grupo de músicos? Supongo que se refiere a Plan F.

H: A Plan F ¿no? Para Plan F, una palabra... amistad.

F: Vale, volviendo al baile, ¿preferes bailar sola o frente a un público?

H: Hombre... cuando bailas sola no puedes experimentar todo lo que realmente llegas a sentir en el momento en el que estás frente a un público. No porque esté el público, sino más bien porque estás en el escenario con los músicos y, por desgracia, cuando bailo sola no tengo siempre a los músicos. Tengo a Alban por suerte, pero es la cosa que pasa en el escenario cuando todos estamos ahí juntos, concentrados, uno cantando y tal, pues al final resulta que nacen sensaciones que no puedes... y también, no puedes experimentarlo ensayando, pero también que yo no puedo cansarme ensayando con

HELENA CUETO, BAILAORA

Interview réalisée par Pauline Hieu, assisté par Fátima, professeure.

Fátima : Bon, comment tu t'appelles ?

Helena : Je m'appelle Helena Grizard Cueto.

Fátima : Et ton nom de scène ?

Helena : Helena Cueto, Helenita.

Fátima : As-tu des origines espagnoles ?

H : Oui, ma mère.

F : Où habites-tu actuellement ?

H : J'habite à Lyon, à la Croix Rousse, non, c'est pas vrai, j'ai déménagé.

F : D'accord, d'où tu viens ?

H : Je viens de Nantes.

F : Où se trouve Nantes ?

H : Nantes est en Bretagne à peu près.

F : Ça fait combien de temps que tu danses le flamenco ?

H : Pouf ! laisse-moi compter... j'ai commencé à 7 ans, je vais avoir 28 ans donc... ça fait longtemps. Ja, ja.

F : As-tu appris d'autres danses avant le Flamenco ?

H : Non.

F : Ou en même temps que le Flamenco ?

H : Bon, j'ai commencé... j'ai commencé avec la danse contemporaine à l'âge de 5 ans, mais c'était plutôt comme... pour éveiller les sensations de la danse et ce n'était pas quelque chose de très approfondi, après à l'âge de 7 ans j'ai commencé à danser le flamenco et jusqu'à aujourd'hui.

F : Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses ou pourquoi tu danses ?

H : Voilà la question ! Qu'est-ce que je sens quand je danse ? Des choses très intimes, n'est-ce pas ? Parce que quand je danse por seguiriya j'ai des souvenirs très tristes et quand je danse por alegrías je me sens comme à Cadix, avec le soleil et tout, c'est à dire, ce sont des choses très intimes

et, à mon avis, ça se voit aussi. Le public l'aperçoit quand tu vois quelqu'un danser, mais on ne peut pas le décrire avec des mots, ce sont des choses qu'il faut sentir. C'est comme si, d'un coup, on commence à boire un café et je te raconte ma vie.

F : D'accord, un mot pour décrire le Flamenco ?

H : Un mot pour définir le Flamenco ?

F : Ou quelques mots ?

H : Partager et sentir.

F : Et pour le violoncelle ? *Helena est aussi violoncelliste

H : Un mot pour définir le violoncelle ? Famille. (Ris) Ça c'est comme... pour moi le violoncelle est comme une histoire de petite fille.

F : De l'enfance.

H : Oui, c'est un peu comme les madeleines (Ris).

F : Et pour ton groupe de musique ? Je suppose qu'elle (Pauline) parle de Plan F.

H : Plan F, oui. Pour Plan F, un mot... amitié.

F : D'accord, et quant à la danse, préfères-tu danser seule ou face au public ?

H : Bon... quand on danse seule on ne peut pas ressentir tout ce que l'on ressent vraiment quand on est face au public. C'est n'est pas parce que le public est là, mais plutôt parce qu'on est sur scène avec les musiciens et, malheureusement, quand je danse seule je n'ai pas toujours les musiciens. J'ai Alban, heureusement, mais c'est le truc qui se passe quand nous sommes tous ensemble sur scène, concentrés, l'un qui chante et tout ça, alors il y a des sensations qui apparaissent que tu ne peux pas... Et aussi, tu ne peux pas les ressentir quand tu répètes, mais je ne peux pas non plus me fatiguer quand je répète avec toutes les sensations que l'on a sur scène parce que ton énergie se vide et on ne

todas las sensaciones que tienes en el escenario porque te vacías de energía y ya no puedes, o sea, no puedes llorar todos los días, es eso.

F: Vale, ¿qué palo es tu preferido?

H: Mi palo preferido es la soleá.

F: La soleá, vale. Y ¿Qué es lo que te parece más difícil del baile flamenco?

H: La soleá.

F: (Risas) vale, me gusta eso. Un artista que admires.

H: ¿De baile, de cante o de...?

F: Bailaor, cantaor, cualquiera...

H: ¿Vivo o muerto? (Risas)

F: Creo que da igual.

EN ESE MOMENTO ENTRAN A LA SALA Y LAS INTERROMPEN DURANTE UNOS SEGUNDOS.

F: Estamos grabando.

H: Un artista que admiro... ¡puf!, es que es muy difícil porque depende también de lo que voy buscando en el momento, pero creo que... ¡puf!, es que no puedo contestar. Además, son como modas también, actualmente por ejemplo puedo contestar, actualmente me encanta, más que nada me encanta «El Chorro» bailando. Me encanta Rocío Molina por el atrevimiento que tiene y su genio, pero creo que traspasando los géneros y traspasando también la práctica o que sea cante, guitarra o baile, creo que Joaquín Grilo para mí es... además de ser un artista y un pedagogo, es una persona increíblemente completa. Es muy atrevido, muy moderno, muy personal y a la vez muy tradicional y tiene un sentido de la música que muy pocos tienen. Creo que realmente... sí, creo que Joaquín Grilo es como mi maestro.

F: Además es tu maestro de verdad.

(Risas)

H: Además es mi maestro por suerte.

F: ¿Cómo te inspiras para crear una coreografía?

H: ¡Puf!, es una buena pregunta. Es muy buena pregunta. Pues depende. Muchas veces lo que hago yo cuando tengo que montar una coreografía nueva, o sea, que no tengo ninguna base

creada ni nada, digo ¡mañana voy a montar un fandango! Nunca bailo por fandango, o sea, nunca bailo por fandango... hace muchísimos años que no bailo por fandango. Pues me meto en el estudio y me voy cantando letras o me voy poniendo las letras grabadas y me voy yo grabando, filmando bailando. Porque muchas veces sale un paso y luego no consigo repetirlo y cuando me voy grabando luego pongo pausa y tal, lo vuelvo a repetir y así voy sacando las cosas. Creo que eso es el trabajo como más pragmático, ¿no? Es la forma más eficaz para montar un baile. Luego también, si tienes la oportunidad de trabajar con músicos pues se hace también en el momento. ¡Cántame eso! ¡Ay! ¡A ver cómo lo haces tú! ¡A ver si tú haces esto! Y eso es lo mejor pero bueno, no siempre se puede. (Risas)

F: ¿Estás feliz de poder transmitir el flamenco?

H: ¡Puf!, pues sí. (Risas) Es el trabajo que me hace más feliz del mundo.

F: ¿Y tus proyectos para el futuro?

H: A nivel personal, mis proyectos, nada, acabar con Plan F, ya por fin, finalizar con las grabaciones, el CD que va llegando, el espectáculo que vamos a montar en el mes de enero y bueno, a nivel personal, hablando del baile y del flamenco creo que mis proyectos son más bien como... seguir feliz y no apresurarme también porque es que... hay muchas veces que ves por ejemplo a otros artistas y sientes mucha presión ¿no? Te vas diciendo ¡bua!, no bailo bien! Es súper difícil, es un trabajo que a la vez te vuelve tan feliz porque es un trabajo increíblemente... ¡puf!, genial ¿no? Pero... de compartir, de sentir, de estar ahí bailando todos los días es que es lo mejor que me podía pasar en la vida, pero a la vez lo más difícil porque tienes que, tú mismo, estar ahí dándote fuerte para conseguir trabajar y creo que, en mis proyectos, tengo que tratar de tener más calma y temple a medida que voy envejeciendo.

F: Vale pues gracias.

H: ¡Gracias! ¡Adiós Pauline!

PAULINE HIEU

peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas pleurer tous les jours, c'est ça.

F: D'accord, quel est ton palo préféré ?

H: Mon palo préféré est la soleá.

F: La soleá, d'accord. Et, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile de la danse flamenco ?

H: La soleá.

F: (Risas) D'accord, j'aime ça. Un artiste que tu admires.

H: De danse, chant ou... ?

F: Danseur flamenco, chanteur flamenco, n'importe quel...

H: Vivant ou mort ? (Risas).

F: Peu importe.

À CE MOMENT-LÀ QUELQU'UN ENTRE DANS LA SALE ET LES INTERROMPT PENDANT QUELQUES SECONDES.

F: On est en interview.

H: Un artiste que j'admire... Pouf ! c'est très compliqué parce que ça dépend aussi de ce que je cherche à un moment précis, mais je pense... Ouf ! je ne peux pas répondre. J'ai aussi des tendances, je peux répondre actuellement, j'adore, surtout j'adore « El Chorro » quand il danse. J'adore Rocío Molina par son audace et son caractère, mais je pense qu'au-delà des genres et au-delà de la pratique, que ce soit chant, guitare ou danse, je crois que Joaquín Grilo c'est pour moi... en plus c'est un artiste et un pédagogue, c'est une personne très complète. Il est très audacieux, très moderne, très personnel et en même temps très traditionnel et il a un sens de la musique unique. Je crois que vraiment... Oui, je crois que Joaquín Grilo est comme mon maître.

F: En plus il est vraiment ton maître.

(Risas).

H: En plus il est mon maître, heureusement.

F: Comment tu t'inspires pour créer une chorégraphie ?

H: Ouf ! C'est une bonne question. Très bonne question. Ça dépend. Parfois ce que je fais quand je dois créer une nouvelle chorégraphie, c'est-à-dire, si je n'ai aucune base créée, je me dis demain je vais créer un fandango ! Je danse jamais le fandango, enfin, je ne danse jamais le fandango... Ça fait

des années que je ne danse pas le fandango. Alors je rentre dans le studio et je commence à chanter des letras ou je mets des letras enregistrées et je me filme quand je danse. Parce que souvent je fais un pas et après je ne peux pas le refaire et, si je me filme après je le mets en pause, je le refais et comme ça je construis la chorégraphie. Je pense que c'est le travail le plus pragmatique, n'est-ce pas ? C'est la façon la plus efficace de créer une danse. Après, si on a l'opportunité de travailler avec des musiciens alors on le fait aussi à ce moment-là. Chante ça ! Oh ! Voyons comment tu fais ça ! Est-ce que tu peux faire ça ? Et cela c'est le mieux, mais bon, on ne peut pas toujours le faire. (Risas).

F: Es-tu es heureuse de pouvoir transmettre le flamenco ?

H: Pouf ! Oui. (Risas) C'est le travail qui me rend la plus heureuse du monde.

F: Et tes projets pour l'avenir ?

H: Sur le plan personnel, mes projets, finir avec Plan F, finir avec les enregistrements, le CD qui arrive, le spectacle que nous allons faire en janvier et bon, sur le plan personnel, quant à la danse et au Flamenco je crois que mes projets sont... continuer à être heureuse et ne pas me presser parce que... souvent on se compare à d'autres artistes et on ressent beaucoup de pression. Tu te dis, ouf, je ne danse pas bien ! C'est très difficile, c'est un travail qui te rend en même temps très heureuse parce que c'est un travail très... Ouf ! Génial, n'est-ce pas ? Mais... un travail où tu peux partager, sentir, danser tous les jours, c'est le meilleur qui aurait pu m'arriver dans la vie, mais en même temps c'est aussi le plus difficile parce que tu dois te motiver pour travailler et je crois que, dans mes projets, je dois essayer d'avoir plus de calme et « temple » au fur et à mesure que je vieillis.

F: D'accord, merci.

H: Merci ! Au revoir Pauline !

PAULINE HIEU

Sopa de Flamenco

Encuentra las palabras relacionadas con este arte universal.

cejilla
cantiñas
palmas
quejio
jaleo

duende
pellizco
buleria
zambra
alzapua

letra
cantaor
tablao
escobilla
temple

CUEVA

De la cueva salen
largos sollozos.

(Lo cárdeno
sobre lo rojo)

El gitano evoca
países remotos.

(Torres altas y hombres
misteriosos.)

En la voz entrecortada
van sus ojos.

(Lo negro
sobre lo rojo.)

Y la cueva encalada
tiembla el oro.

(Lo blanco
sobre lo rojo.)

La Cueva de Los Flamencos
Marzo 2017 – Lyon

Edición y traducción

Fátima Hoces Fuentes
Leonardo García Barbero

Revisión

Paloma García

LA CUEVA DE LOS FLAMENCOS - ASSOCIATION FLAMENCO PASION - 06.36.36.55.33

CONTACT@LACUEVADELOSLAMENCOS.COM

283 COURS LAFAYETTE 69006 LYON