

théâtre de nîmes

POETIKA

Le monde imaginaire de Mamzelle flamenco

Idée originale Chely La Torito

Festival Flamenco

A partir de 3 ans

académie
Montpellier

RÉGION ACADÉMIQUE
OCCITANIE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

LE PROJET

Le monde imaginaire de MamZelle FlamenKa transporte le spectateur dans une mise en abîme, dans un univers onirique et poétique où les éléments de la nature dansent, chantent, jouent avec la danseuse, évoquant ainsi une ode à l'émerveillement et à l'éveil. Avec sa formule magique « asa nisi masa », empruntée à Fellini, MamZelle FlamenKa se souvient de son enfance et nous invite à découvrir son monde imaginaire où le Flamenco est un monde magique et merveilleux où tout est propice au rêve. Les ombres chinoises, les paysages, les sons, la météo, les odeurs, les quatre saisons, les cinq sens se mettent tout à coup à respirer les émotions du flamenco et deviennent musicalité et chorégraphie. Ce conte dansé est conçu comme une succession de poésies et d'haikus.

MamZelle FlamenKa s'amuse à danser au son des campagnes et évoque Ronda, Antonio El bailarín ou El cabrero avec le rythme des cloches et du chant des cigales d'été. La chorégraphie et le costume rendent hommage à Isadora Duncan, Carmen Amaya y Antonio El bailarín.

MamZelle FlamenKa danse l'Alegria avec la musique des tourterelles et s'inspire des nymphes de la Renaissance dans la chorégraphie pour évoquer le printemps... L'orage et les gouttes, comme un jeu d'enfants l'invitent à danser la « buleria in the rain ».

Les feuilles, les couleurs d'automne et le sable lui évoquent « l'almeria dorada » du poète Antonio Machado et deviennent ses compagnons de chorégraphie.

Crédits photos - Sandy Korzekwa

LE PORTRAIT

Danseuse et chorégraphe, Chely Torito, commence la danse classique à l'âge de 6 ans et se met au Flamenco avec passion quatre ans plus tard. Elle se forme aux côtés d'artistes flamencos en France et en Espagne. A l'âge de 17 ans, elle intègre le groupe du chanteur andalou Pepe Linares et l'accompagne pendant plus de 10 ans à travers la France et l'Europe dans de prestigieux festivals.

En 2008 elle crée sa compagnie et son premier spectacle jeune public La fabuleuse histoire de MamZelle FlamenKa qui tourne dans toute la France. En 2013, elle crée la performance Flamenka in situ jouée dans divers espaces publics, dans des écoles ou encore à la plage !

Elle dirige de nombreux ateliers et a été artiste en résidence dans plusieurs collèges du Gard et présentera son nouveau spectacle Poetika dans le cadre du Festival Flamenco 2019.

NOTE D'INTENTION

Tout a commencé un soir d'automne 2013, avec l'association EthnoArt à Paris, lorsque j'ai présenté

une performance dansée jeune public au camps de Roms à Grigny dans l'Essonne. La performance dansée s'est faite sans musique, avec uniquement les lumières et les sons de la ville, qui se mêlaient aux zapateados (tapés de pieds) et aux percussions corporelles. Le projet Poetika est né à cet instant, grâce à la sensibilité de la musique du public, grâce à cette façon de transformer le moindre son en source d'inspiration rythmique et créativité.

A partir de là, j'ai souhaité développer de multiples expériences artistiques sous forme de performances « FlamenKa in situ » dans des lieux insolites, au coeur de la nature ou en ville avec ses différents paysages, ambiances sonores, parfums, couleurs et les sens 100% en éveil.

PoETiKa est né ensuite d'un travail de recherche/création en résidence d'« artiste au collège », dispositif du Conseil Départemental du Gard durant cinq semaines au collège Les Oliviers de Nîmes qui a permis la construction du spectacle.

Accompagnée de Nino Garcia à la guitare et au chant, MamZelle FlamenKa s'amuse à danser sur le chant des cigales, danse la joie pour évoquer le printemps avec la musique des tourterelles...Les feuilles d'automne et le sable sont ses compagnons de chorégraphie tandis que l'hiver et les flocons de neige se transforment en plumes

HISTOIRE DU FLAMENCO

Le flamenco est inscrit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO depuis le 16 novembre 2010.

Les origines du flamenco sont sujettes à diverses interprétations. L'une d'entre elles suggère que le flamenco serait né en Andalousie au 18ème siècle. Les gitans, qui se sont installés sur cette terre au 15ème siècle, auraient apporté avec eux leurs traditions musicales. Mêlées au folklore andalou et à la guitare espagnole, elles donnent naissance au flamenco dans lequel s'unissent chants et danses. Le rythme est donné par la guitare mais aussi par le claquement des hauts talons des danseuses et le battement de mains des danseurs. Le flamenco réclame une parfaite maîtrise du corps.

Il en existe plusieurs catégories. Certaines sont chantées sans accompagnement, alors que d'autres utilisent une guitare et/ou d'autres instruments (tel que le cajón). A l'origine, le flamenco est considéré comme un simple chant a capella dont le premier genre répertorié fut la toná.

PISTES PÉDAGOGIQUES

→ Les sources d'inspiration

Les Nymphes, divinités grecques de la nature.

→ Œuvres picturales

L'éventail à plumes, Jules Lefèvre peintre français, 1834-1912

Les saisons, 1563-1573, Arcimboldo, peintre italien, 1526-1593

Le printemps de Botticelli 1478-1482

→ Œuvres cinématographiques

Huit et demi, film franco-italien de Federico Fellini, 1963 avec la reprise de la formule magique « asa nisi masa ».

Singin' in the Rain (Chantons sous la pluie) film musical américain de Stanley Donene et Gene Kelly 1952.

→ Le spectacle se compose de six tableaux :

Tableau 1 : introduction - Formule magique « asa nisi massa »

Tableau 2 : ÉTÉ à la campagne - Alegria de Cadiz

Tableau 3 : AUTOMNE - Tiento et tango

Tableau 4 : HIVER - Blanca nieve solea / solea / quiétude et apaisement

Tableau 5 : PRINTEMPS - Guajira/ amour /joie - Aux chants et rythmes des oiseaux

Tableau 6 : Conclusion - Orage de printemps / La renaissance

→ Univers onirique et poétique en symbiose avec la nature.

→ Le monde imaginaire de l'enfance : berceuses, contes, ombres chinoises.

→ Les 5 sens / Les quatre saisons

→ Du geste quotidien, au geste poétique.

→ Du son quotidien qui devient rythme et musicalité

→ Œuvres Chorégraphiques / Références

Carmen Amaya, (1913-1963) née à Barcelone dans une famille de gitans catalans. Première femme à danser le flamenco en pantalon, dans un style épuré, énergique, elle met en valeur les Zapateados (martèlement rythmé des pieds). Sa maîtrise rythmique, ses spirales du haut du corps, sa vitesse d'exécution, et son jeu de castagnettes, sont remarquables.

<https://www.youtube.com/watch?v=FCca6d2ceI0>

Isadora Duncan (1877 - 1927) Danseuse américaine, Isadora s'inspire des figures antiques grecques pour s'exprimer avec une grande liberté par une gestuelle spontanée, et naturelle. Elle donne les premières bases de la danse moderne.

<https://www.youtube.com/watch?v=Kq2GgIMM060&list=RDkMpE0dt6LDU&index=2>