

4e FESTIVAL 7 AVRIL AU 1e MAI 2022 FLAMENCO

AZUL

JOURNÉE D'ÉTUDES MARDI 19 AVRIL 2022 «CANTANDO POR AFRICANÍA»

CAMPUS SCHUMAN

29 AVENUE ROBERT SCHUMAN - BÂTIMENT MULTIMÉDIA T1,
SALLE DES COLLOQUES - AIX-EN-PROVENCE

Responsable :
Claire VIALET MARTINEZ,
Maître de Conférence au DEHLAM (AMU)
membre du CAER
courriel : claire.vialet@univ-amu.fr

FESTIVALFLAMENCO-AZUL.COM

PROGRAMME

9H • ACCUEIL CAFE

9H30 • INTRODUCTION

10H • FAUSTINO NÚÑEZ

CONFERENCE INAUGURALE :

ELEMENTOS DE MUSICA AFRICANA EN EL FLAMENCO

Titulaire d'une Licence et d'un Master de l'Université de Vienne en musicologie, il a donné des cours et des séminaires sur le flamenco dans le monde entier. Violoncelliste et guitariste, il a été directeur musical de la Compagnie Antonio Gades, Président de sa Fondation et producteur discographique et collaborateur, pendant 20 ans, de la compagnie Universal et du service éditorial du Teatro Real de Madrid. Actuellement Directeur du label Deutsche Grammophon à la Universal Music Spain, il a travaillé aux côtés de Javier Barón, Antonio Márquez,

Carlos Núñez ou encore Carmen Cortés... Il a été Professeur des Universités en flamencologie au Conservatoire Supérieur de Cordoue entre 2006 et 2017, à l'Université de Cadix (depuis 2018) et à l'ESMUC (2012-2018). Il est également auteur de nombreux livres didactiques et scientifiques sur le flamenco et la musique espagnole. Faustino Núñez est directeur de la série Flamenco para tus ojos de RTVE et professeur de la Section de Flamencologie. En outre, il est l'auteur du site web www.flamencopolis.com et du blog de flamenco "El Afinador de Noticias".

11H • RAÚL RODRÍGUEZ QUIÑONES

CONFERENCE CHANTEE :

ANTROPOMUSICA CREATIVA DE LOS CANTES DE IDA Y VUELTA

Anthropologue, musicien sévillan, producteur, auteur-compositeur-interprète, guitariste et inventeur du "Tres flamenco", Raúl Rodríguez Quiñones est titulaire d'une Licence en Histoire-Géographie et Anthropologie culturelle à l'Université de Séville. Depuis 1992, il est le guitariste de la chanteuse Martirio, sa mère, mais aussi de Kiko Veneno, Javier Ruibal et de Juan Perro (Santiago Auserón). Il a fondé ses propres groupes : Carascura (1992-1995) et Son de la Frontera (2003-2008). En 2014 il sort son premier disque en solitaire Razón de Son, fruit

de 20 ans de recherche et d'expériences musicales marquées par le métissage des cultures et le folklore. En 2017, il publie son disque livre La raíz eléctrica où il propose une "AnthropoMusique créative des cantes de ida y vuelta.", ce qui l'a conduit à faire des recherches et des conférences sur ce sujet.

12H30 • DISCUSSION - PAUSE DEJEUNER

14H30 • ANNE-SOPHIE RIEGLER

RITE LUCUMI ET FLAMENCO: REGARDS CROISIS SUR LA TRANSE

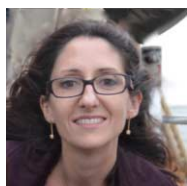
Au cours de ses études en philosophie à l'ENS de Lyon, Anne-Sophie Riegler commence la pratique de la danse flamenco, ce qui la conduit à effectuer en master un premier travail de réflexion sur le flamenco, sous la direction de Georges Didi-Huberman (EHESS). Elle effectue à cette occasion un séjour à la Casa de Velázquez à Madrid. Elle approfondit ensuite sa pratique et mène des enquêtes de terrain en France et en Espagne, notamment à Séville où elle vit une année (2010-2011). Le fruit de ses recherches à la fois empiriques et théoriques l'amène à soutenir en 2018 une thèse en philosophie intitulée

Les Enjeux d'une esthétique du flamenco. Etude analytique et critique du duende, dirigée par Francis Wolff (ENS Ulm) et Jean-François Carcelén (Université Grenoble 3). Elle se qualifie alors aux fonctions de maîtresse de conférences dans les sections 14, 17 et 18. Ses activités de recherche se partagent actuellement entre l'histoire et l'esthétique du flamenco, la traduction de coplas et la philosophie de la danse. Elle enseigne par ailleurs la philosophie dans le secondaire en filière d'arts appliqués.

15H • CLAIRE VIALET MARTINEZ

DIALOGUE AVEC UNE BAILAORA, ANA PÉREZ

(RETOUR SUR L'EXPERIENCE DE LA 3EME EDITION DU FESTIVAL)

Maître de Conférence au DEHLAM Aix-Marseille Université, membre du CAER. Après une thèse de doctorat consacrée à l'œuvre littéraire de Juan Marsé et plusieurs articles portant sur la littérature contemporaine, elle a décidé de faire converger sa passion personnelle, le flamenco, qui rythme sa vie quotidienne et sa recherche universitaire. Elle s'intéresse plus particulièrement à la dialectique entre transmission d'une mémoire collective/tradition musicale et création personnelle de l'artiste.

ANA PÉREZ

C'est à l'âge de 3 ans qu'Ana Pérez met ses premières chaussures de flamenco. Fille du chorégraphe contemporain Patrick Servius et de Maria Pérez danseuse de flamenco et directrice du centre Solea, Ana grandira sous l'influence de ces deux modèles.

Après sa formation au sein du groupe Grenade de Josette Baiz, elle étudiera auprès des plus grands maîtres du flamenco tels que Pilar Ortega, Adela Campallo ou Andrés Marin à Séville, berceau de cet art traditionnel, où elle vivra

pendant huit ans. Très vite elle intègre les tablaos les plus prestigieux d'Espagne, la Compagnie de Cristina Hoyos et la compagnie flamenco vivo de Luis de la Carrasca avec qui elle parcourt le monde.

En 2017, Ana revient dans sa ville natale à Marseille et crée sa propre compagnie. Elle entame alors un travail de recherche avec la création du solo "Répercussions" ce qui l'amènera à explorer une approche plus contemporaine de sa danse.

Aujourd'hui elle poursuit ses expérimentations en allant toujours plus loin dans le champ des possibles que lui propose sa gestuelle si singulière. Son sens du rythme et la sonorité délicate de ses pieds en font également une musicienne virtuose.

16H • ECHANGES AVEC LA SALLE

CONCLUSION

MOMENT CONVIVAL A LA MAISON DE L'ESPAGNE, RUE MIGNET (AIX-EN-PROVENCE)

9H00 - RECEPCION CAFE

9H30 - INTRODUCCION

10H - CONFERENCIA INAUGURAL: ELEMENTOS DE MUSICA AFRICANA EN EL FLAMENCO

por Faustino NÚÑEZ

Licenciado y master en musicología por la Universidad de Viena, ha impartido cursos y seminarios sobre flamenco por todo el mundo. Violonchelista y guitarrista ha sido director musical de la Compañía Antonio Gades y presidente de su Fundación. Director del sello Deutsche Grammophon en la Universal Music Spain. Ha trabajado junto a Javier Barón, Antonio Márquez, Carlos Núñez o Carmen Cortés, entre otros. Autor de numerosos libros didácticos y de carácter científico sobre el flamenco y la música española. Productor discográfico y colaborador durante 20 años de la compañía discográfica Universal. Colaborador en el departamento editorial del Teatro Real de Madrid. Autor de la página web www.flamencopolis.com y del blog de flamenco en el siglo XIX el afinador de noticias. Director musical de la serie 'Flamenco para tus ojos' de RTVE. Catedrático en el Conservatorio Superior de Córdoba entre 2006 y 2017, profesor del Aula de Flamencología de la Universidad de Cádiz y profesor en los Master de Flamenco en la Universidad de Cádiz y la ESMUC.

11H - CONFERENCIA CANTADA: ANTROPOMUSICA CREATIVA DE LOS CANTES DE IDA Y VUELTA

por Raúl RODRÍGUEZ QUIÑONES

Antropólogo, músico sevillano, productor, compositor, cantautor, guitarrista creador del "Tres Flamenco", licenciado en Geografía e Historia y Antropología Cultural por la Universidad de Sevilla. Desde 1992, ha trabajado junto a Kiko Veneno, Martirio (su madre), Javier Ruibal y Juan Perro (Santiago Auserón), montando también proyectos propios como los grupos Caraoscura (1992-95) y Son de la Frontera (2003-2008). En los años 2014 y 2017, publicó dos trabajos en solitario Razón de Son y La Raíz Eléctrica (Libro-Disco). En estos, desarrolla una línea propia de investigación y composición en una disciplina cruzada, una "AntropoMúsica creativa de los cantes de ida y vuelta" desde la que profundiza en las conexiones entre las músicas flamencas y el entramado cultural del Caribe Afro-Andaluz. Su interés por la "AntropoMúsica de Ida y Vuelta" lo llevó a realizar investigaciones y conferencias.

12H30 - DISCUSION - ALMUERZO

14H30 - RITO LUCUMI Y FLAMENCO: MIRADAS CRUZADAS SOBRE EL TRANCE

por Anne-Sophie RIEGLER

Durante sus estudios de filosofía en la ENS de Lyon, Anne-Sophie Riegler empezó a practicar el baile flamenco. En máster llegó a llevar a cabo un primer trabajo de reflexión sobre el flamenco,

bajo la dirección de Georges Didi-Huberman (EHES), lo que le dio la oportunidad de pasar algunos meses en la Casa de Velázquez en Madrid.

Luego, profundizó su práctica y dirigió investigaciones en Francia y en España, especialmente en Sevilla donde vivió un año (2010-2011). El resultado de sus investigaciones tanto empíricas como teóricas la llevó a defender una tesis de filosofía titulada *Les Enjeux d'une esthétique du flamenco. Étude analytique et critique du duende*, dirigida por Francis Wolff (ENS Ulm) y Jean-François Carcelén (Universidad de Grenoble 3). Actualmente, sus actividades de investigación se enfocan en la historia y la estética del flamenco, la traducción de las coplas y la filosofía del baile. Además, enseña filosofía en la enseñanza secundaria, más especialmente en las carreras de artes aplicadas.

15H - DIALOGO CON UNA BAILAORA, ANA PEREZ (COMENTARIOS SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA 3ª EDICION DEL FESTIVAL)

Claire VIALET MARTINEZ

Profesor titular en el DEHLAM de la Universidad de Aix-Marsella, y miembro del CAER. Tras una tesis doctoral dedicada a la obra literaria de Juan Marsé y varios artículos centrados sobre la literatura contemporánea, decidió hacer converger flamenco -una afición personal que ritma su vida cotidiana- e investigación universitaria. Se interesa especialmente en la dialéctica entre transmisión de una memoria colectiva/tradición musical y creación personal del artista.

Ana PÉREZ

Con tan solo tres años de edad Ana Pérez calzó sus primeros zapatos de flamenco. Hija del coreógrafo contemporáneo Patrick Servius y de la bailaora de flamenco y directora del centro Soleá María Pérez, Ana creció bajo la influencia de estos dos modelos. Tras formarse con el grupo Grenade de Josette Baiz, estudió con grandes maestros del flamenco entre los cuales Pilar Ortega, Adela Campallo o bien Andrés Marín en Sevilla, ciudad cuna de este arte tradicional donde vivió durante ocho años.

Enseguida integró los tablaos más prestigiosos de España, la Compañía de Cristina Hoyos y la compañía de Flamenco Vivo de Luis de la Carrasca, con quien recorrió el mundo.

En 2017, Ana volvió a su ciudad natal, Marsella, y creó su propia compañía. A continuación, inició un proyecto de investigación con la creación del solo "Répercussions" que la llevó a explorar un enfoque más contemporáneo de su baile.

Hoy en día, sigue con sus experimentaciones ensanchando cada vez más los horizontes que le ofrece su gestualidad tan singular. Su sentido del ritmo y el delicado sonido de sus pies la convierten también en una música virtuosa.

16H - INTERCAMBIOS CON EL PUBLICO - CONCLUSION

Aperitivo en la Maison de l'Espagne, rue Mignet (Aix-en-Provence)