

Helena Cueto · Cie Flamenca et le *Quatuor Vélasquez* présentent:

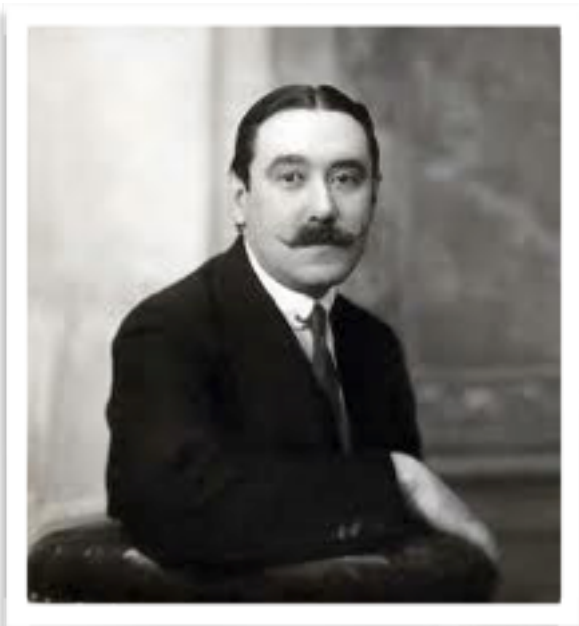
Flamenco (danse, guitare, chant) et **Quatuor à cordes**

Création 2018

Noche en Sevilla

“Nuit à Séville”

En 1911 Joaquin Turina, compositeur sévillan, réside à Paris ; il se plaît à se remémorer les nuits sévillanes passées à écouter et voir les cantaores (chanteurs), tocaores (guitaristes) et bailaores (danseurs) de flamenco dans les cafés cantantes de la ville (sorte de cabarets flamencos des années 30). C'est alors qu'il compose le Cuarteto n°1 op 4 « de la guitarra » pour quatuor à cordes puisant dans la musique populaire espagnole et notamment dans le flamenco.

Le spectacle

Durée : 60 min

« Noche en Sevilla » est un dialogue entre danse et musique flamenca, et musique classique. Le **Quatuor n°1 en ré mineur op.4 « de la guitarra » de Joaquín Turina**, inspiré de la musique populaire espagnole, et notamment du flamenco, se révèle formidablement aux côtés des musiciens flamencos. Certains thèmes de Joaquín Turina appellent la danse, le chant et la guitare flamenca, et semblent avoir été composés pour se retrouver une nuit à Séville. C'est ainsi que l'on découvre tout au long de ce Quatuor n°1, une « mariana », un « zapateado », une « guajira » (styles flamencos), et un « zortzico » (thème populaire basque). Les musiciens du quatuor à cordes ne changent pas une seule note de la partition, et le dialogue avec les flamencos s'établit de façon naturelle et fluide.

—> Lien vers la vidéo de présentation du spectacle:
[“Noche en Sevilla - Joaquín Turina et le flamenco”](#)

Programme

Première scène

- Introduction et Mariana, (guitare, violon, cante flamenco)
- Preludio (quatuor à cordes)
- Allegro moderato (quatuor à cordes) / zapateado, (baile flamenco et quatuor à cordes)

Deuxième scène

- Alegría, (cante, guitarra y baile flamenco)
- Zortzico, (quatuor à cordes) / Abandolao (cante flamenco)
- Andante quasi lento (quatuor à cordes) / Granaína (toque flamenco)

Troisième scène

- Final, (quatuor à cordes) / Guajira (cante flamenco)
 - Sevillanas (cante, guitarra y baile flamenco et quatuor à cordes)
-

Joaquín Turina

Joaquín Turina naît le 9 décembre 1882 à Séville. Il commence ses études dans sa ville natale, auprès de García Torres et Enriquez Rodriguez, puis à Madrid avec José Tragó. De 1905 à 1914, il réside à Paris, où il suit des cours de composition auprès de Vincent d'Indy, à la Schola Cantorum. Il étudie également le piano sous la direction de Moritz Moszkowski. Comme son compatriote et ami Manuel de Falla, il fait également la connaissance des compositeurs « impressionnistes » Claude Debussy, Paul Dukas et Maurice Ravel.

En 1914, il rentre à Madrid en même temps que de Falla, et se consacre alors à une triple activité de compositeur, professeur de musique et critique musical. Il est également chef d'orchestre, et accompagne notamment les Ballets russes de Diaghilev. À partir de 1931, il enseigne la composition au Conservatoire Royal de Madrid. En 1935, il est élu à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando.

Joaquín Turina meurt le 14 janvier 1949 à Madrid. Le conservatoire madrilène est rebaptisé en son honneur (*Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina*).

Le flamenco

Le Flamenco est né du croisement de plusieurs cultures qui coexistaient en Andalousie (arabomusulmane, africaine, juive, gitane, chrétienne...). Cet art populaire s'est répandu en Espagne depuis le 18e siècle, et est aujourd'hui reconnu comme un art de renommée mondiale, classé *Patrimoine Culturel Immatériel de l'Unesco*. Le trio inséparable qui constitue un « cuadro » flamenco (groupe) se compose du chant (cante), de la guitare (toque) et de la danse (baile). Toute la gamme des sentiments et des états d'esprit – chagrin, joie, tragédie, allégresse, peur – s'exprime à travers cet art.

Les interprètes

Quatuor Vélasquez

Violons, Iacob Maciuca et Gilles Bouras

Alto, Loïc Massot

Violoncelle, Cécile Grizard Cueto

Cuadro flamenco

Danse flamenca, Helena Cueto

Guitare flamenca, Guillermo Guillén

Chant flamenco, Alberto García/Alejandro Mendia (selon disponibilité)

Idée originale: Cécile Grizard Cueto

Direction musicale: Guillermo Guillén

Scénographie: Helena Cueto

Quatuor Vélasquez

Marian Iacob Maciuca, Gilles Bouras, violons, Loïc Massot, alto et Cécile Grizard Cueto, violoncelle, sont tous les quatre des musiciens Nantais qui ont souvent l'occasion de jouer ensemble au sein de différentes formations. Au fil des années, leur plaisir de se retrouver ainsi que leurs affinités musicales sont devenus évidentes et c'est ainsi qu'ils ont créé le *quatuor VELASQUEZ*. Bien que le répertoire du quatuor à cordes soit très riche, c'est avec le Quatuor op. 4 « de la guitarra » de Joaquín Turina, œuvre peu jouée est pourtant emblématique de ce compositeur, au caractère très andalou, que le quatuor Vélasquez se retrouve pour la première fois, pour partager ensemble à la fois l'élégance et la spontanéité de l'écriture de cette œuvre ainsi que celle de leur propre jeu. C'est tout naturellement qu'ils décident de s'appeler quatuor Vélasquez, du nom du grand peintre qui tout comme Joaquín Turina, était sévillan.

Helena Cueto.cie flamenco

Née à Nantes en 2010, cette jeune compagnie, menée par la bailaora Helena Cueto, alterne entre spectacles flamencos de formation traditionnelle (« Tablao » -2010-), et spectacles plus actuels, mettant en scène le flamenco avec la musique classique (« Imágenes flamencas » -2011-, « Meeting with Carmen » -2012-), ou encore avec le théâtre (« Volando Voy ! » -2013-).

La compagnie se donne pour mission ambitieuse de développer le Flamenco actuel, sans jamais oublier ses racines, ni les grands noms d'hier et d'aujourd'hui, grâce auxquels cet Art en continuelle évolution tient désormais une place si importante sur le plan culturel et artistique à l'échelon mondial.

Biographies

Marian Iacob Maciuca, violon

Natif de Tulcea sur les bords de la mer noire, Iacob Maciuca étudie le violon au conservatoire de Bucarest, qui lui décerne un 1er prix.

Il se spécialise ensuite dans la musique traditionnelle de Roumanie et effectue plusieurs tournées au sein de divers groupes de musique traditionnelle en France, où il choisit de s'installer en 1992.

Fondateur avec le pianiste Gerardo JEREZ LE CAM du Cuarteto Jerez dédié au tango contemporain et au tango tzigane, avec lequel il donne de nombreux concerts, et du groupe Translave, qui relie le tango et la musique tzigane.

Il collabore aussi, à partir de 1998 avec le saxophoniste de jazz, Jean-Marc PADOVANIE, qu'il rejoint au sein de son quatuor « Chant du monde » et qu'il accompagne en tournée, et avec la compagnie de danses et musiques tango Camila SARACENI à l'occasion de la création du spectacle « *charbons ardents* » (2003).

Membre de l'orchestre de l'ouest, dirigé par Jean Pierre BREHU, Iacob MACUICA, en outre crée avec Gheorge TUDORACHE (accordéon) et Mihai TRESTIAN (cymbalum) le Trio DOBROGEA avec lequel il interprète les musiques traditionnelles de sa région d'origine.

Depuis 2012, il est membre du Quatuor Vélasquez.

Gilles Bourras, violon

Il débute ses études de violon au conservatoire national de Région de Nantes puis en Région parisienne où il obtient une médaille d'or ainsi qu'un diplôme de direction d'orchestre à l'École Normale de Musique « Alfred Cortot ». Sa rencontre avec la Musique Ancienne lui a permis d'élargir son horizon musical. Violon solo de l'ensemble instrumental de Saint-Herblain où il est également professeur de violon, Gilles Bourras est un chambriste expérimenté. Il a de nombreux concerts à son actif, et ce à travers toute la France ainsi qu'à l'étranger.

Loïc Massot, alto

Né en 1978, il débute l'alto au CRR de Toulouse dans les classes de Marc Carles et de Domingo Mujica. Il poursuit ses études musicales dans les classes d'alto de Patrick Lemonnier, Oliver Grimoin, Jean Dupouy et Laurent Verney. Il obtient un premier prix d'alto à l'unanimité du conservatoire supérieur de Paris (CRR) et du concours de la ville de Paris. Il étudie la musique de

chambre avec Christophe Giovaninetti du quatuor Elysée et obtient un premier prix de musique de chambre de la ville de Paris et de Aulnay-sous-Bois. Ensuite, il intègre le cycle de perfectionnement instrumental dans la classe de Laurent Verney et entre dans le département de préparation au métier d'orchestre au CRR de Paris. Puis, il est admis à la formation supérieure au CRR de Nantes pour l'orchestre, et au CEFEDM Bretagne Pays de la Loire pour la pédagogie. Aussi, il a eu l'occasion de se perfectionner auprès de Serge Collot, Christophe Desjardin, Gilles Apap, Claire Merlet, Michel Michalakakos et Bernard Gregor-Smith du quatuor Lindsay. Titulaire du diplôme d'état, il est professeur d'alto à Carquefou et à Châteaubriant.

Depuis 2012, il est membre du quatuor Vélasquez, avec lequel il se produit régulièrement à la folle journée.

Cécile Grizard Cueto, violoncelle

Elève de Claude BURGOS au conservatoire national de Bobigny, Cécile Grizard Cueto obtient un premier prix de violoncelle et de perfectionnement, ainsi qu'un prix de musique de chambre, dans la classe de Jean Claude AMBROSINI. Elle poursuit ensuite sa formation auprès de Klaus HEITZ et d'Yvan CHIFFOLEAU. Titulaire du diplôme d'Etat de professeur et du certificat d'aptitude à l'enseignement du violoncelle, elle est professeur au conservatoire à rayonnement départementale de Saint Nazaire depuis 1996. Son activité artistique est des plus variées, avec un attachement particulier pour la musique de chambre : concerts dans la saison « Vibration » de Saint Nazaire, festival l'Été Musical de La Baule, « la folle journée » de Nantes, Festival Consonances de Saint Nazaire, duo violoncelle et guitare avec Michel GRIZARD, de nombreux concerts en France et en Espagne, festival « un hiver à Majorque », etc.

Membre fondateur de l'ensemble BMA, qui travaille en lien avec des compositeurs à la diffusion de la musique d'aujourd'hui. Membre de l'orchestre de La Baule. Membre du quatuor Vélasquez, avec lequel elle se produit régulièrement à la folle journée de Nantes.

Helena Cueto, danse flamenco

Petite fille de Ramón Cueto (Ramón de Sevilla), Helena Grizard Cueto est née à Nantes en 1988 au sein d'une famille franco-espagnole, musiciens de génération en génération. Dès l'âge de 5 ans, elle est inscrite au

Conservatoire National de Région de Nantes, en violoncelle, où elle obtient le Diplôme de fin d'Etudes Musicales (DEM) en 2006. C'est parallèlement qu'elle commence le flamenco, à l'âge de 7 ans, auprès de Sandrine Allano.

Très vite une passion naît, et c'est en 2003, qu'Helena Cueto part faire son premier séjour en Espagne, dans la prestigieuse académie madrilène Amor de Dios, auprès d'artistes de réputation mondiale. C'est en revenant de son troisième voyage à Madrid, en 2006, qu'Helena Cueto commence à enseigner le baile flamenco au sein de la Peña Planta Tacón, à Nantes, et peu de temps après elle est sollicitée pour faire partie de la formation « *Toma Ke Toma* », avec laquelle elle fera ses débuts sur la scène nationale. Depuis elle a multiplié les stages intensifs à Madrid, Paris et Jerez de la Frontera.

Helena Cueto réside entre Nantes et Séville, capitale du flamenco, où elle y a suivi une formation professionnelle de « *Baile y Arte Flamenco* », au sein du Centro de Arte y Flamenco de Sevilla.

Cette formation à Séville lui permet de se produire dans des lieux de tradition flamenca très ancienne comme la Peña Torre Macarena (où elle y a été présentée par Carmen Ledesma).

Actuellement, Helena Cueto enseigne le baile flamenco dans différentes écoles de danse de la région nantaise, et elle a créé sa propre formation en 2010, « *Helena Cueto.cie flamenca* » et travaille en collaboration avec d'autres formations diverses.

Guillermo Guillén, guitare flamenca

Installé à Bordeaux depuis 2016 après s'être immergé dans le flamenco à Séville pendant dix ans, il ne cesse de se produire sur la scène nationale et internationale en tant qu'accompagnateur, comme soliste ou encore comme enseignant.

De 2007 à 2011, il se consacre de façon quasi exclusive au duo artistique qu'il forme avec la chanteuse Rocío Márquez, avec qui il remportera en 2008 la Lámpara Minera, *del Festival Internacional de Cante de Las Minas de La Unión*, à savoir le plus important concours international de Cante Flamenco. Cette expérience lui permettra d'acquérir une profonde connaissance du Cante et une grande maîtrise de l'accompagnement, ce qui fera de lui un guitariste très apprécié et sollicité tant pour ses prestations en public que pour son travail de composition, d'arrangement et d'enregistrement en studio.

Alberto García, chant flamenco

Alberto est l'une des plus grandes voix du flamenco en France.

À ses débuts en 1997, il partage la scène avec Jean Marais dans l'Arlésienne avec une musique de Bizet arrangée par Catherine Lara, il participe aux tournées de « Le Cid flamenco » (mis en scène par Thomas le Douarec) en France (Théâtre La Madeleine, Théâtre Marigny...) et à l'étranger. Alberto se produit aux côtés des musiciens et danseurs français les plus remarquables. Il est également sollicité pour se produire auprès d'artistes espagnols de grande envergure tels Curro Fernandez, El Extremeño (chant), Rafael de Carmen, Andrés Peña, Andres Marin, Ramon Martinez, Alfonso Losa, El Mistela, Ana Morales (danse), Oscar Lago, Miguel, Paco et Eugenio Iglesias, Jesus Guerrero, et Canito (guitare), Mariano Campallo... Il partage l'affiche de grands festivals avec des figures telles que Manuel Agujetas, El Cigala, Mercedes Ruiz... et a le privilège de faire la première partie des spectacles d'El Grilo, de la Paquera de Jerez... Ouvert à d'autres influences musicales, il part un mois en Inde avec Mariano Cruceta pour la création « Inde fusion », participe à « Entre ciel et terre » de Rurkmini Chatterjee, et se produit actuellement dans Gipsy Connection produit par Sons du monde.

Vicente Pradal l'intègre dans sa création « El divan del tamarit », mise en scène par José Manuel Cano Lopez, puis en 2008, dans Yerma, son dernier spectacle, créé et joué pendant trois mois à la Comédie Française à Paris et en tournée dans toute la France.

Fin 2010, Alberto rencontre le pianiste Alexandre Tharaud et ils créent ensemble le duo Scarlatti / Chant flamenco. Il se produit à ses côtés sur la scène de la MC2 de Grenoble dans le cadre du festival Les détours de Babel (nouveau projet des 38e Rugissants et du Grenoble Jazz Festival), au festival Amadeus à Genève puis à la Salle des pas perdus à Poitiers en juin 2012, au festival de Gradignan et à la Cité de la Musique en novembre 2013.

Alberto a été, en 2014, professeur responsable de la section flamenco au Département des Musiques Traditionnelles de l'École Nationale de Musique de Villeurbanne (69).

En 2017 Louis Winsberg fait appel à lui pour le 3ème opus de Jaleo « For Paco » en tournée actuellement. (Scène Nationale d'Angoulême, Institut du Mode Arabe...)

Alejandro Mendía, chant flamenco

Alejandro se passionne en 2005 pour le cante flamenco. Il s'installe à Séville pour étudier d'abord à la fondation Cristina Hereen, puis à l'Academia De Arte Flamenco auprès d'Esperanza Fernandez.

Attiré par l'esthétique "primitive et sauvage" du cante de Jerez de la Frontera, il part y vivre pendant 2 ans au cours desquels il étudie auprès d'Ezequiel Benitez, José

Mendez et s'initie au "cante para baile" avec La danseuse Manuela Carpio.

De retour en France, il collaborera avec les danseuses: Cecilia Cappozzo, Helena Cueto, et Karine Gonzales; puis il commence des tournées avec des artistes étrangers au Canada et en Équateur.

Récemment installé à Bordeaux, il travaille avec des artistes locaux comme Alex Carrasco, Guillermo Guillén,

Deborah "la Caramelita", Cecilia Gonzales, Kuky Santiago...

Alejandro retourne chaque année en Andalousie pour parfaire sa connaissance du flamenco aux côtés d'artistes de renom comme: El Niño de Elche, El Oruco, Juan De Mairena, José Anillo, Encarna Anillo ou encore Miguel Lavi.

Ce projet est soutenu et encadré par l'**Association TARANITA** (production de spectacles vivants, licences d'entrepreneur du spectacle):

Contact ++

assotaranita@gmail.com

06.82.84.83.50 / cecile.grizard@hotmail.fr

- Fiche technique & devis sur demande -

Rebeca Cueto
cie flamenca

Quatuor Vélasquez

