

Danse flamenca et guitare classique

Bonjour

Professeur de guitare au conservatoire de Nantes et au pont supérieur Bretagne/Pays de la Loire, j'aimerais vous proposer notre duo que je partage avec Helena Cueto, ma fille, dans le cadre d'un récital danse flamenca et Guitare classique.

Notre formule assez rare et originale, remporte toujours un vif succès auprès des publics!...Nous la donnons depuis 2013 sans interruption, et nous l'avons donnée à Nantes le 31 janvier dernier dans le cadre de la Folle journée de Nantes, et le redonnerons dans divers festival durant l'été 2018, et en particulier à la folle journée d'Ekaterinbourg (Russie) en septembre.

La danse donne ici un éclairage nouveau à l'écoute des œuvres de compositeurs appartenant soit aux « écoles nationales » espagnoles ou latino-américaines : Isaac Albeniz , Manuel de Falla, Manuel Maria Ponce, soit à la seconde partie du vingtième siècle : Maurice Ohana notamment.

On retrouve en effet à travers certaines de leurs œuvres des rythmes appartenant aux principaux « palos flamencos » que sont la buleria, la farruca, le tiento etc... La chorégraphie d'Helena donnant à voir et entendre... ce que l'on pourrait définir comme étant :

« Une interprétation de l'inspiration originelle de l'auteur ».

Le programme que nous proposons n'est pas entièrement dansé, le plus souvent une première partie est consacrée à des œuvres pour guitare seule et une seconde à la danse, il est toutefois envisageable de prévoir une alternance le long du concert.

Le format peut être d'une heure sans entr'acte ou en deux parties avec entr'acte. Des séances d'initiation à la danse flamenca, assurées par Helena, peuvent s'envisager parallèlement à notre intervention, ainsi que des masters class de guitare à l'intention des élèves du conservatoire , comme nous avons souvent l'habitude de le faire.

Si notre proposition vous intéresse, et que vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous pouvez, trouver ci-dessous nos biographies respectives, ainsi que des propositions de programme.

je peux avec plaisir vous faire également parvenir mon dernier enregistrement consacré à J Dowland, SL Weiss, J.S Bach ou encore J.P Rameau. (sortie officielle chez Scarbo le 5 janvier 2018).

Vous pouvez également visiter le site d'Helena : helenacueto.com

Mes contacts :

Tél : 02 40 14 37 83 / 06 87 93 05 67 michel.grizard@hotmail.fr

Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous adresse mes sincères salutations.

Michel Grizard

HELENA CUETO (danse flamenca)

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 d'Etudes Musicales (DEM) en 2006. C'est parallèlement qu'elle commence le baile flamenco, à l'âge de 7 ans.

Dès 2003 elle se perfectionne, notamment dans la prestigieuse académie madrilène Amor de Dios, et à Jerez de la Frontera. Elle s'installe par la suite à Séville, où elle reçoit l'enseignement de maestros de grande renommée, et le diplôme du Centro de Arte y Flamenco de Sevilla (en 2010).

De retour en France, Helena fonde sa propre compagnie -Cie Flamenca- au sein de laquelle elle crée plusieurs spectacles ('Tablao', 'Imágenes Flamencas', 'Volando Voy!', 'Músicas', 'Sacre du Printemps', 'AmorBrujo').

Voulant toujours se perfectionner, et puiser de maestros l'interprétation du Flamenco actuel, Helena Cueto continue de se former auprès d'El Oruco et Joaquín Grilo.

Actuellement, au-delà de son activité de professorat (Lyon, Bordeaux, Paris), Helena Cueto produit ses spectacles en France et à l'étranger (Maroc, Espagne, Allemagne, Slovaquie, Autriche Malaisie,

Russie, Italie ...), et travaille en collaboration avec Dávila Quintet, le spectacle 'Juego y Teoría' de Verónica Vallecillo, l'Orchestre EDF (en tournée dans des salles telles que Le Corum de Montpellier, le Théâtre des Champs-Élysées de Paris, ...), Paco el Lobo Trio, Michel Grizard, le Quatuor Velasquez, ...

En 2014 elle est médaillée par la ville de Saint-Nazaire pour sa représentation de 'L'Amour Sorcier' de Manuel de Falla au Théâtre de Saint-Nazaire, dans le cadre du Festival International Consonances.

En 2016 est créé le groupe 'Plan F', un projet musical de fusions entre flamenco, jazz et hip-hop, dans lequel elle intervient au violoncelle et à la danse flamenca.

Dernièrement elle a été invitée à plusieurs reprises au Festival International 'La Folle Journées' (à Nantes et en Russie), autour de la musique classique espagnole.

Michel GRIZARD (Guitare)

Michel Grizard étudie la guitare auprès de Ramón Cueto, et d'Alexandre Lagoya au CNSMD de Paris, où il a obtenu un premier prix de guitare et de musique de chambre (DFS).

Lauréat de plusieurs concours internationaux: Belgrade et Taranto (Italie) notamment, il se produit en récital ou en musique de chambre en Europe, en Afrique du nord, en Asie (Viêt Nam et Chine) et aux USA, animant parallèlement de nombreuses classes de maître dans des institutions musicales telles que la « Irish Royal Academy of Music » de Dublin, le Conservatoire National de Hanoï, l'Institut d'Ankara, le conservatoire supérieur du Liceu de Barcelone... Il est également invité à se produire régulièrement en récital dans de nombreux festivals : festival de guitare de Séville, festival consonance, ou encore la folle journée de Nantes où ses récitals sont diffusés sur les ondes de France musique.

Particulièrement intéressé par le répertoire de la première moitié du XIXe siècle, qu'il interprète sur instruments d'époque, Michel Grizard se passionne également pour la musique d'aujourd'hui, jouant au sein de l'ensemble Utopik, formation dédiée à la création contemporaine, dont il est membre cofondateur.

Il joue également au sein du quatuor de guitares de Versailles, première formation de ce type en France, avec son épouse Cécile Grizard en duo violoncelle et guitare, et Helena Cueto Grizard, sa fille, danseuse de flamenco.

Reflet de ses multiples centres d'intérêt, sa discographie est disponible chez « Naxos » (pour un enregistrement avec l'orchestre national de Catalogne et Barcelone et le quatuor de guitares de Versailles), « De plein vent » « Centaur records » (USA) « Quantum » et « Skarbo ».

Michel Grizard consacre par ailleurs une part importante de son activité à l'enseignement, il est professeur de guitare au Conservatoire de Nantes depuis 1982, et au « Pont Supérieur » : pôle supérieur de Bretagne-Pays de la Loire » depuis 2011.

Depuis 2015 Michel Grizard publie ses transcriptions aux éditions « l'empreinte mélodique ».

EXTRAITS D'ARTICLES de PRESSE

Michel Grizard (Guitare)

Dès les premières mesures du concerto d'Aranjuez, le public est transporté en Espagne et peut apprécier toute la virtuosité de l'artiste. Il est impressionnant de voir avec quelle facilité apparente les notes défilent sous les doigts du guitariste. Une interprétation riche et toute en finesse qui a conquis le public. Ouest France Saint Nazaire 29/01/2007

Un moment de nocturne féérique, une mélodie sortie du cœur, et une démonstration de virtuosité, salué par les applaudissements chaleureux du public huéen. Le courrier du Vietnam 24/09/1999

On retiendra le concerto pour bandonéon et orchestre d'Astor Piazzolla et la présence de l'excellent guitariste Michel Grizard, dont la sonorité douce et les harmoniques à la résonance cristalline ont enchanté l'assistance. Ouest France Saint Nazaire 15/09/2010 (pour le festival consonances de Saint Nazaire)

Jeu sensible, articulation rigoureuse, style vivant fait de subtils reliefs dans la sonorité, clarté dans la conduite du discours musical. Michel Grizard fait penser à celui qui a redonné ses lettres de noblesse à la guitare : Andres Segovia, même discrétion de l'homme, même intelligence inspirée, même passion pour la recherche de l'authentique, ou pour les découvertes des compositeurs contemporains. Ouest France Nantes 30-31 mars 1991

Le programme permet à Michel Grizard de s'exprimer avec tonicité et élégance, dans un discours d'une grande clarté avec, bien sûr la virtuosité nécessaire à une musique de compositeurs qui

exploitent toutes les possibilités d'un instrument alors en pleine mutation. Les cahiers de la guitare n°78. 2011

Dans le cadre du printemps des arts, c'est avec le sentiment d'avoir en face d'eux un grand de la guitare, que le public a écouté le vol des notes multicolores sortant de la petite caisse de résonance de la guitare romantique de Michel Grizard. Ouest France 7/06/1997

Au programme l'Espagne dans sa diversité musicale, et pour chanter la terre qui vit naitre Pablo Picasso, une guitare expressive, rutilante de soleil, émouvante aussi, celle de Michel Grizard. Eliane Faucon-Dumont. Le télégramme (Quimper) 30/07/1994

La deuxième partie du programme, dans laquelle le guitariste Michel Grizard rejoint l'équipe du quatuor Velasquez, fait entendre la musique d'un grand exilé : Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) à travers son Quintette en fa majeur pour guitare et quatuor à cordes Op.143 (1950). Aux qualités du quatuor se joignent celles du guitariste, particulièrement convaincant, tout en contrôle et dans un investissement sans faille. Nicolas Munck, ANACLASE janvier 2014 (pour la folle journée de Nantes)

TROIS PROGRAMMES THÉMATIQUES;

Danse flamenco: Helena Cueto, Guitare classique : Michel Grizard

Voici trois exemples de programme.

Tout en conservant les trois thématiques, ces programmes peuvent évoluer, et, comme c'est déjà le cas, certaines œuvres peuvent tout à fait s'insérer dans une autre thématique que celle où elles apparaissent ci-dessous, et, également, de nouvelles œuvres peuvent venir remplacer celles déjà présentes. Les programmes proposés ici sont prévus dans un schéma (1 h sans pause), mais il est bien entendu possible d'imaginer un concert en deux parties avec entr'acte, et dans ce cas de prévoir un programme légèrement plus étoffé.

Programme n°1

“Les espagnols de Paris”

Fernando Sor (1778-1839): Fantaisie élégiaque

Joaquin Turina (1882-1949): Sonate opus 61 (allegro, andante, allegro vivo)

Isaac Albeniz (1860-1909): Granada, Mallorca, Asturias

Maurice Ohana (1913-1992): Tiento

Joaquin Rodrigo (1901-1999): En los trigales (dans les champs de blé)

Manuel de Falla (1876-1946): Chanson du feu follet

-Hommage pour le tombeau de Claude Debussy

-Danse du meunier

A la charnière des XIXe et XXe siècles plusieurs compositeurs espagnols séjournent à Paris. Ils y présentent leur musique, y rencontrent les musiciens importants du moment, en particulier Claude Debussy, et aussi pour certains d'entre eux y reçoivent l'enseignement de Vincent D'Indy ou encore de Paul Dukas. Mais surtout Paris est plus que jamais durant cette période la ville des arts et de la pensée dans laquelle plane encore l'esprit des lumières, et pour ces jeunes créateurs il est de toute première importance de participer à ce foisonnement.

Le monde musical parisien se passionne pour ces compositeurs qui font découvrir une musique savante d'inspiration populaire riche en couleurs et dont la danse est souvent le fil rouge. Manuel de Falla notamment y fera danser les bailaoras (danseuses de flamenco) : Pastora Imperio ainsi que la grande « Argentina ».

Ce duo : danse flamenca et guitare classique, a choisi d'une part de mettre en valeur les origines populaires des œuvres proposées, derrière lesquelles se « cachent » Buleria, allegria, farruca et

autres « palos flamencos » : la musique donnant à danser, et la danse faisant découvrir et entendre l'essence même de l'œuvre, et d'autre part de donner vie à la poésie présente dans ce mouvement que l'on a appelé « écoles nationales » qui avait pour objectif de faire découvrir au monde toutes les richesses des arts de tradition orale.

1

Programme n°2

« Danses »

Sylvius Leopold Weiss (1687-1750): suite « l'infidèle » (entrée, courante, sarabande Menuets I et II, musette, paysanne)

Jean Philippe Rameau 1683-1764), les tendres plaintes, les sauvages

Nikita Koshin (1956) : Usher Waltz

Joaquin Rodrigo (1901-1999): invocation et danse

Isaac Albeniz (1860-1909): Granada, Asturias

Maurice Ohana (1913-1992): Tiento

Manuel de Falla (1876-1946): Chanson du feu follet

-Hommage pour le tombeau de Claude Debussy

-Danse du meunier

Danses à écouter ou à voir danser, ce programme montre à quel point la danse a pu inspirer les compositeurs de tous temps. A l'époque baroque, la suite de danses s'écoute plus qu'elle ne se danse, comme ici chez SL Weiss ou JP Rameau. La danse du meunier de M de Falla extraite du ballet « le tricorne » est quant à elle une œuvre à danser : il s'agit d'une farruca, un des styles majeurs du flamenco. Elle fut chorégraphiée à la création en 1919 par Léonide Massine. La guitare, riche d'un vaste répertoire d'inspiration populaire invite tout particulièrement à la danse, Helena Cueto et Michel Grizard aiment à l'illustrer.

2

Programme n°3

« Exils »

Fernando Sor (1778-1839): Fantaisie élégiaque

Franz Schubert (1797-1828) / Johann Kaspar Mertz (1806-1856): deux Lieder (Aufenthalt, Ständchen)

Arturo Gervasoni (né en 1962): Circundantes

Alexandre Tansman (1897-1986): Variation sur un thème de Scriabine

Maurice Ohana (1913-1992) : Cadran lunaire (Saturnal)

Isaac Albeniz (1860-1909): Granada, Asturias

Manuel Maria Ponce (1882-1948): sonatine méridionale

De tous temps, l'exil, qu'il soit volontaire ou imposé par des raisons politiques raciales ou économiques, a concerné de nombreux compositeurs.

Ces existences sur une terre étrangère a sans exception entraîné chez eux une transformation et une évolution des langages, sans toutefois, et même tout au contraire, effacer dans leur œuvre ce qui constitue le plus profond d'eux même : leurs racines.

A des époques différentes, c'est en France que viennent s'établir, F Sor, A Tansman, ou encore, de nos jours, le compositeur argentin A Gervasoni.

Franz Schubert, le poète de l'errance est aussi le compositeur de « l'exil intérieur » à travers lequel il s'exprime, à l'orée du romantisme.