

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE	9
PROLOGUE ET MODE D'EMPLOI	11
Le bon grain de l'ivraie	11
La maîtrise du mouvement	13
HISTOIRE ET FLAMENCO	15
I / Repères historiques en terre andalouse	17
A – Rome, Byzance et présences barbares [1 ^{er} siècle av. J.-C.-711 apr. J.-C.]	17
B – <i>Al Andalus</i> : les Ommeyyades éclairés [711 apr. J.-C.-1031 apr. J.-C.]	18
C – Éloignements d'un âge d'or et guerre sanctifiée [1031 apr. J.-C.-1492 apr. J.-C.]	20
II / Migration gitane et jalons d'une histoire du Flamenco	22
A – L'arrivée des <i>Calés</i> ou <i>Egiptanos</i> [XV ^e -XVII ^e siècle]	22
B – Premières traces et émergences [XVII ^e -1847]	25
C – Les <i>cafés cantantes</i> [1847-1 ^{re} moitié du XX ^e siècle]	29
D – <i>Ópera Flamenca</i> [Entre-deux-guerres] et revalorisation [1950-1980]	31
III / Du folklore aux danses <i>flamencas</i>	34
A – Folklores et <i>Escuela Bolera</i>	34
B – Interprétation gitane et <i>bailes de negros</i>	37
C – Identification des danses <i>flamencas</i>	39
1. Danser le Flamenco à la fin du XIX ^e siècle	39
2. L'aube du XX ^e siècle	40
2.1 Une modernité exemplaire	40

2.2 La naissance du Ballet Flamenco	41
3. La Guerre Civile et ses lendemains dansants	43
4. La <i>Danza Española</i> de nos jours	44
TABLE DES MATIÈRES	
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE FLAMENCOLOGIE	47
I / Éléments premiers	49
A – Au centre est le <i>compás</i>	49
B – Les styles musico-chorégraphiques ou <i>palos</i>	50
1. Classification rythmique des <i>palos</i>	51
2. Classification selon le caractère du <i>palo</i>	53
C – Le chant ou <i>cante</i>	55
D – La guitare	57
E – Le <i>cajón</i> et autres instruments additionnels	59
II / Données génériques sur la Danse <i>Flamenca</i>	60
A – La notion de <i>compás</i>	61
B – Une danse percussive	62
C – Le <i>braceo</i> ou le travail de port de bras	64
D – Configuration traditionnelle	66
1. Structure de base	66
2. Spécificité du <i>baile</i> selon le <i>palo</i>	68
3. De la créativité chorégraphique	69
IDENTIFIER DES STYLES	71
I / Méthodologie	73
A – Rudolf von Laban	74
1. Le Temps	75
2. L'Espace	76
3. Le Poids	79
4. L'Énergie ou <i>Flux</i>	80
5. Combinaisons et efforts de base	81
6. Expressivité et créativité	82
B – Analyse des mobilisations corporelles	83
1. Les jambes	84

2. Le bassin	84
3. La cage thoracique	85
4. Les bras	85
5. Les épaules	86
6. La tête	86
C – Accumuler des données et choisir des artistes	87
II / La danse féminine	89
A – Une corporéité de style <i>gitan</i> ?	89
1. La danse festive	89
2. La danse professionnelle de style <i>gitan explosif</i>	93
3. La danse de style <i>gitan granaíno</i> : vers la définition d'un style <i>gitano-andalou</i>	99
4. La danse de Carmen Amaya et le style <i>gitano-andalou</i>	105
B – La danse de style <i>andalou</i>	109
C – Le style <i>ballet flamenco</i>	117
III / La danse masculine	126
A – Danse gitane et styles contrastés	126
1. La danse festive masculine	127
2. La danse professionnelle de style <i>gitan explosif</i>	127
3. Des artistes à la croisée des chemins : les styles <i>gitans hybrides</i>	133
B – La danse <i>andalouse</i> masculine	139
C – Le <i>ballet flamenco</i> masculin	145
 FLAMENCO ET CORPORÉITÉS FLAMENCAS VERS LA DÉFINITION D'UNE ESTHÉTIQUE PLURIELLE	
I / Le style <i>gitan explosif</i> : danse tellurique, de l'intériorité à la performance	156
II / Le style <i>ballet flamenco</i> : technicité, unité et signature chorégraphique	160
III / Le style <i>andalou</i> : musicalité, variabilité et recherche plastique	165

IV / Des styles <i>gitan</i>s à la croisée des chemins	169
Le style <i>classico-gitan</i> , une hybridation ancienne et minoritaire	169
<i>Granada</i> et la figure de Carmen Amaya : un flamenco de style <i>gitano-andalou</i>	171
LA QUESTION DE L'AVANT-GARDE CONTEMPORAINE	173
I / <i>Flamenco contemporain</i> ?	175
A – Efflorescence contemporaine	175
B – La mobilisation du tronc comme outil expressif	177
C – Mise en scène et scénographie	178
D – Musiques d'ailleurs et silence	181
E – Fusion et hybridité	184
F – L'épuration	187
II / De la critique d'homologation	189
A – Réception et purisme	189
B – Flamenco pluriel	193
DUENDE ET MALENTENDUS	195
GLOSSAIRE	197
BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE	213
RESSOURCES EN LIGNE ET AUTRES	218
TABLE DES ILLUSTRATIONS	219