

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE

VENDREDI 3 MAI 2024 – 20H00

Nuit flamenca

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Federico García Lorca

La Guitare

La guitare pleure.
Les verres se brisent
Au petit matin.
La guitare pleure.
Inutile de l'arrêter.
Impossible de l'arrêter.
Elle pleure monotone
Comme pleure l'eau
Comme pleure le vent
Sur le névé.
Impossible de l'arrêter.
Elle pleure sa nostalgie
Des choses lointaines.
Sable du Sud brûlant
Qui veut des camélias blancs.
Elle pleure
La flèche sans cible
Le soir sans le matin
Et le premier oiseau mort
Sur sa branche.
Oh guitare !
Cœur blessé à mort
Par cinq épées.

Extrait du recueil *Poema del cante jondo* (1931)

Traduction : Maguy Naimi (février 2024)

Programme

Rafael Riqueni, guitare

DURÉE : ENVIRON 50 MINUTES.

ENTRACTE

José María Gallardo del Rey, guitare

Ana Morales, danse

DURÉE : ENVIRON 55 MINUTES.

ENTRACTE

Tomatito Sextet

Tomatito, guitare

José del Tomate, guitare

Kiki Cortiñas, chant

Morenito de Íllora, chant

José Suárez, percussions

José Maya, danse

DURÉE : ENVIRON 75 MINUTES.

FIN DU CONCERT VERS MINUIT.

MUSIC SESSION

Autour du Flamenco

Samedi 4 mai 2024 – de 16h00 à 19h00

Espaces éducatifs – Cité de la musique

Nuit flamenco

Pour l'essentiel, le répertoire du flamenco a été codifié au cours du dernier tiers du XIXe siècle et du premier tiers du XXe siècle. Dès cette époque, la guitare est son instrument emblématique, à la fois pour l'accompagnement du chant et de la danse et pour le concert soliste. Depuis, son évolution a été marquée par quelques grandes tendances esthétiques. Les trois artistes programmés ce soir comptent parmi les meilleurs représentants actuels des trois principales tendances.

La musique et la danse flamencas sont basées sur des formes (palos) prescrivant pour chacune un mode et un cycle métrique avec accents obligés (compás) spécifiques. Nous retrouverons donc tout au long de cette nuit flamenco.

Claude Worms

Rafael Riqueni (Séville, 1962)

Rafael Riqueni est l'un des compositeurs les plus originaux et influents de sa génération. Élève d'Isidoro Carmona puis de Manolo Sanlúcar, il remporte à l'âge de 14 ans les prix de guitare flamenca des concours de Cordoue et de Jerez. Comme tous ses collègues, il débute alors en tant qu'accompagnateur mais opte rapidement pour une carrière de concertiste. Dès son premier album (*Juego de niños*, 1986), son art de l'ellipse, des ambiguïtés majeur / mineur très schubertiennes et son toucher délicat jusque dans les palos les plus festifs l'inscrivent dans une école sévillane apollinienne, telle que représentée par Niño Ricardo, avec un goût marqué pour le lyrisme mélodique et la recherche de couleurs harmoniques impressionnistes. En conséquence, ses compositions postérieures sont marquées par l'influence de maîtres de la musique nationaliste espagnole, surtout Joaquín Turina et Isaac Albéniz : *Mi tiempo* (1990, avec trio à cordes et percussions) et, plus encore, la *Suite Sevilla* (1993, pour duo de guitares avec José María Gallardo del Rey), dont le plan en quatre cahiers de trois pièces est calqué sur celui d'*Iberia*. On pourra aussi déceler dans son œuvre des références plus lointaines, notamment un usage original de la campanella, technique de la guitare baroque consistant à jouer des notes conjointes en arpèges sur des cordes contiguës, qui lui permet de générer les dissonances de seconde mineure caractéristiques de la musique flamenca.

Après un silence de deux décennies, Rafael Riqueni a enregistré entre 2017 et 2022 trois disques exceptionnels par leur originalité et leur tenue. Il y démontre qu'il n'a rien perdu de son inspiration mélodique et de son art de l'harmonisation, auxquels s'ajoute désormais une sobriété qui va droit à l'essentiel. Il en interprète ce soir des morceaux choisis : d'une part ses versions de quelques palos fondamentaux (siguiriya, soleá, fandango, taranta et tango), toutes dédiées à des maîtres de la guitare flamenca (d'où le titre *Herencia*, 2021) ; d'autre part des pièces descriptives d'inspiration « classique », en hommage à Séville (*Parque de María Luisa*, 2017, et *Aires de Sevilla*, 2020).

José María Gallardo del Rey

(Barcelone, 1961)

Bien que Barcelonais de naissance, José María Gallardo del Rey est Sévillan depuis sa prime enfance. C'est donc au conservatoire de la capitale andalouse qu'il a étudié la guitare classique sous la direction d'América Martínez. Sa carrière internationale de concertiste l'a amené à accompagner des artistes lyriques (Teresa Berganza, Elina Garanča, Plácido Domingo) et à jouer sous la direction de Seiji Ozawa, Neville Marriner ou Josep Pons. Il a naturellement beaucoup composé pour son instrument, mais son catalogue comprend aussi des œuvres de musique de chambre pour La Maestranza (son propre ensemble) et des pièces concertantes. Il joint à sa formation classique une profonde connaissance du flamenco – d'où ses duos avec Rafael Riqueni, Juan Manuel Cañizares et Miguel Ángel Cortés.

Il pourrait cependant paraître paradoxal qu'un guitariste classique figure à l'affiche d'une nuit flamenca. Ce serait oublier les influences mutuelles, attestées dès la fin du XIXe siècle, entre les compositeurs-guitaristes espagnols classiques et flamencos (cf. Francisco Tárrega et Miguel Borrull ; Miguel Llobet et Ramón Montoya). José María Gallardo del Rey perpétue cette école savante-populaire. La *Soleá* de Julian Arcas et le *Fandango varié* de Dionisio Aguado rappellent cette tradition, comme la *Lorca Suite*, constituée d'arrangements originaux de six des douze *Canciones españolas antiguas* recueillies et harmonisées par Federico García Lorca. Elles ont fait l'objet de nombreuses transcriptions, tant par des guitaristes classiques que flamencos, ces derniers les adaptant à divers compases, dont celui de la bulería. On retrouvera la prédilection de José María Gallardo del Rey pour ce palo – et pour la forme prélude et variations – dans tout ou partie des trois autres pièces du programme, dont l'*Obertura de Silverio*, dédiée à Silverio Franconetti, l'un des fondateurs du cante flamenco. Entre danse flamenca et école bolera (synthèse de danses andalouses vernaculaires et d'emprunts au ballet français), Ana Morales apporte à ce récital l'illustration chorégraphique adéquate – José Otero, l'un des premiers théoriciens de ces deux styles de danse, avait d'ailleurs chorégraphié la *Soleá* d'Arcas dès 1912 dans son *Tratado de baile*.

José Fernández Torres

« Tomatito » (Almería, 1958)

Tomatito est l'une des figures majeures de ce qu'il est convenu de nommer la « guitarra gitana ». L'expression désigne en fait une esthétique qui n'est pas une exclusivité gitane, que l'on pourrait définir par la maîtrise intériorisée du compás, l'attachement à l'accompagnement du chant et la recherche prioritaire du « peso » – densité à la fois du son et de l'expression émotionnelle. Une autre caractéristique de cette école est la transmission orale au sein de familles, effectivement souvent gitanes. Tomatito appartient lui aussi à une dynastie de guitaristes, surnommée les « Tomates », parmi lesquels son grand-père, son père et un oncle légendaire, Niño Miguel. Son fils, José del Tomate, est l'un des musiciens de son actuel sextet. En 1974, le cantaor Camarón de la Isla choisit Tomatito comme accompagnateur attitré. C'est qu'il reconnaît en lui un fidèle disciple de Paco de Lucía, avec lequel il enregistrait depuis 1969. Dès lors, les deux artistes ne se quitteront plus, à la scène d'abord puis au disque. Certaines pièces de leur premier enregistrement (*La leyenda del tiempo*, 1979) surprennent les aficionados par leur caractère iconoclaste. Entre 1981 et 1992 (année du décès de Camarón), ils réalisent sept albums, dont cinq avec Paco de Lucía. Tomatito est resté profondément marqué par sa longue collaboration avec les deux maestros. Son style se démarque cependant de celui de son modèle par un usage plus intensif du jeu « a cuerda pelá » (traits monodiques en attaque butée du pouce) et par la complexité de son « toque por dentro » (compás travaillé de l'« intérieur » par des couples syncopes / contretemps incessants). Ultérieurement, il enrichira son vocabulaire harmonique en jouant en duo avec des pianistes de jazz, Michel Camilo notamment.

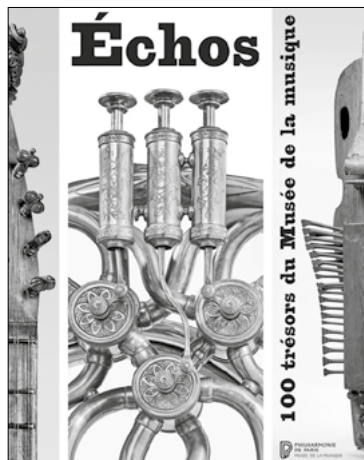
La composition du sextet de Tomatito est plus traditionnelle que celle des sextets de Paco de Lucía : pas de saxophone, de flûte ou de basse ; en fait, un cuadro élargi (chant, guitare, danse et palmas ou percussions). Le programme est un hommage à la mémoire de Paco de Lucía et de Camarón, avec deux chanteurs « camaroniens », le diptyque initial palo libre (ici une rondeña) / jaleos par lequel Paco avait coutume de commencer ses récitals, une reprise de *La leyenda del tiempo*, une ballade dédiée à Paco (*Two much*) et une anthologie des palos de prédilection des trois musiciens.

Claude Worms

ÉDITIONS DE LA PHILHARMONIE

ÉCHOS : 100 TRÉSORS DU MUSÉE DE LA MUSIQUE

Qu'il s'agisse de matériaux privilégiés pour la construction et la sonorité, de la diversité des formes et des couleurs ou du pouvoir symbolique d'un motif évoluant au contact de l'histoire et des cultures, les instruments portent en eux les échos multiples de traditions et d'inventions. Héritage et innovation se répondent selon les savoirs et les arts propres à chaque civilisation. Dans sa forme, conçu avec une reliure d'inspiration japonaise, l'ouvrage tente de traduire l'extraordinaire richesse et complexité de 100 trésors de la collection nationale du Musée de la musique donnés à voir dans la puissance des détails, mais aussi l'émotion musicale que recèle chaque instrument, et l'étonnement qu'il peut susciter en chacun de nous.

COLLECTION MUSÉE DE LA MUSIQUE

288 PAGES | 19 X 25 CM | 27 €

ISBN 979-10-94642-38-2

NOVEMBRE 2020

P PHILHARMONIE
DE PARIS
ÉDITIONS

Les Éditions de la Philharmonie publient des ouvrages de référence sur la musique, où le texte et l'image font écho à l'expérience des concerts, des expositions et des activités proposés par l'établissement. Adressées au plus grand nombre, six collections s'articulent entre elles afin d'apporter un regard inédit sur la vie musicale.

ADRIEN M & CLAIRE B

EN AMOUR

MUSIQUE **LAURENT BARDAINNE**
CHANT **NOVEMBER ULTRA**

INSTALLATION
IMMERSIVE
09 FÉVRIER - 25 AOÛT

PHILHARMONIE
DE PARIS
MUSÉE DE LA MUSIQUE

Photo: Adrien M & Claire B, impharmonie, SMOA.

Licenses R-2021-004254, R-2021-003944, R-2021-013751, R-2021-013749. Création graphique : Fortifem.

EXPOSITION
5 AVRIL - 29 SEPTEMBRE

**PHILHARMONIE
DE PARIS**
MUSÉE DE LA MUSIQUE

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
REMERCE SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

avec le généreux soutien d'
Aline Foriel-Destezet

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Fondation d'Entreprise

**EURO
GROUP
CONSULTING**
MÉCÈNE PRINCIPAL
DE L'ORCHESTRE DE PARIS

bpifrance

DEMAIN

P H E
— PARIS AIRLINE EXPRESS —

– LE CERCLE DES GRANDS MÉCÈNES DE LA PHILHARMONIE –
et ses mécènes Fondateurs
Patricia Barbizet, Alain et Caroline Rauscher, Philippe Stroobant

– LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS –
et sa présidente Caroline Guillaumin

– LES AMIS DE LA PHILHARMONIE –
et leur président Jean Bouquot

– LE CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot

– LA FONDATION DU CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot, sa fondatrice Tuulikki Janssen

– LE CERCLE MUSIQUE EN SCÈNE –
et sa présidente Aline Foriel-Destezet

– LE CERCLE DÉMOS –
et son président Nicolas Dufourcq

– LE FONDS DE DOTATION DÉMOS –
et sa présidente Isabelle Mommessin-Berger

– LE FONDS PHILHARMONIE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES –
et son président Xavier Marin

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, X ET INSTAGRAM

L'ENVOL RESTAURANT & LOUNGE PANORAMIQUES
NOUVELLE CARTE ET NOUVEAU RESTAURANT
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING

Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ
PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

