

Présente

Depuis leur première collaboration musicale en 2008, Tchoune Tchanelas et Martial Paoli n'ont cessé d'explorer de nouveaux univers musicaux. C'est très naturellement qu'a germé l'idée de proposer une rencontre de leurs éducations musicales respectives : la musique classique et le flamenco.

Il semble évident, en écoutant la musique flamenca, que son langage est directement issu de l'univers classique, auquel est venu se greffer une dynamique rythmique hors norme.

La musique populaire s'est affirmée durant le XIXème siècle dans la musique dites savante. Chopin, déchiré par la situation politique polonaise, n'aura de cesse de sublimer sa terre natale et sa mélancolie d'exilé dans ses Mazurka, polonaises ou son inoubliable "étude révolutionnaire".

Au milieu du XIXème siècle, Franz Liszt ajouta une dimension à sa curiosité artistique, en proposant ses Rhapsodies hongroises, oeuvres jonchées de citations de thèmes tsiganes, qu'en véritable précurseur de l'antropologie musicale, il a collecté scrupuleusement.

Le XXème siècle prolongera le courant: Bartok en Hongrie, Enescu en Roumanie, Lecuona, Villa Lobos, Ginastera en Amérique latine...

L'Espagne sera peut être plus que nulle autre portée par ce courant. Granados, et peut être plus encore Albeniz, donneront à l'univers classique dès la fin du XIXème siècle ses inflexions hispaniques, que Manuel Manuel de Falla, qui s'est attelé à la tâche en se nourrissant sans relâche de l'énergie caractéristique de la musique gitane, sublimera pour devenir aujourd'hui le plus classique des musiciens espagnols.

Flamenclasico propose la mise en exergue des affinités esthétiques indéniables qui lient musique classique et flamenca. Autour d'Albeniz, Falla, ou encore Bach et Lecuona, guitares, piano et violon se répondent pour se mettre au service du chant et de la danse.

TCHOUNE

Chant

Chanteur flamenco d'origine gitane, il est le fondateur du groupe Tchanelas ("Les fils de vent" chez Warner), avec lequel il s'est produit sur la plupart des grandes scènes européennes. Son timbre de voix haut perché, son énergie communicative, sa grande précision rythmique et ses qualités de compositeurs l'ont amené à collaborer avec nombres d'artistes de renommée internationale, tels Manitas de Plata, Alabina, Pascal Impotep (IAM), Yuri Buenaventura...

Il est le créateur du spectacle "Chants sacrés gitans en Provence", actuellement en tournée européenne.

MARTIAL PAOLI

Piano

Photo : Fred Lebourg

Après des études musicales classiques (ENM de Bastia et CNR de Marseille), il se dirige naturellement vers l'accompagnement lors de ses études universitaires de musicologie, au travers de Weil (opéra de quatres sous, les 7 péchés capitaux...), de Bernstein (West Side story), De Franz Lehar (La veuve joyeuse) ou encore Kalmann (Princesse Csardas). Accompagnateur des stages dirigés par Anna Prucnal, il deviendra son binome durant sa dernière tournée *Chansons et contre chansons pour Anna*.

On pourra le retrouver sur des spectacles de chansons (Nini cabaret, Leda atomica musiques...), des pièces de théâtre (avec la metteur en scène Catalina Busoianu, dans Don Quichotte dirigé par Gérard Chambre, Théâtre Ainsi de suite...), vogant aux grès de styles musicaux (jazz, classique, musique du monde, chanson française, rock...)

Il compose depuis plusieurs années les musiques de la compagnie de théâtre Ainsi de suite. Pianiste avec la compagnie la rumeur depuis 2006, on le retrouve tant en accompagnateur de différents artistes lyriques que seul, en récital classique ou autour de son répertoire de chanson française constitué de poèmes classiques qu'il met en musique.

C'est en 2006, dans un spectacle mêlant chant lyrique et flamenco, qu'il rencontre le chanteur Tchoune Tchanelas.

Ils partagent depuis la scène dans *Hispano-America* ou encore *Les Chants sacrés gitans de Provence*.

FRASCO SANTIAGO

Guitare

FRASCO SANTIAGO est né à Marseille en 1967 où il commence sa carrière professionnel à 18 ans. En 1994 il remporte le premier prix de guitare au concours de Nimes et fait la première partie de Paco de Lucia ainsi que celles de Tomatito et Vicente Amigo.

Il accompagne aussi admirablement Adrian Sanchez, Pilar Ortega, Adelita Campallo et Andre Marin. Puis fait les master-class avec : El Grilo, Rafael et Adelita Campallo, la Tani, Beatriz Martin, Andre Marin et Pilar Ortega .

Véritable virtuose et incomparable dans l'agilité de ses doigts, il est à l'heure d'aujourd'hui un des plus grand noms de la guitare Flamenco. Ce qui l'a amené à partir pour des excursions internationales au Liban, en Suisses, en Egypte, au Maroc, en Angleterre, en Italie, au Mexique, à Moscou, en Grece, en Tunisie et à Miami.

Il fait actuellement carrière avec la célèbre chanteuse Ishtar du groupe "Alabina"

JEAN CHRISTOPHE GAIRARD

Violon

Né de parents musiciens, Jean-Christophe commence l'étude du violon à l'âge de cinq ans. Après une formation classique au conservatoire d'Aix-en-Provence sous l'enseignement de Michel Devert, il est attiré par d'autres horizons musicaux comme le jazz, le jazz manouche, les musiques tziganes et les musiques des Balkans. Il a ainsi la chance de rencontrer plusieurs musiciens de renom comme Angelo Debarre, Samy Dausset, Sébastien Giniaux, François Arnaud, Daniel Givone.

Plusieurs voyages dans les Balkans, notamment en Roumanie lui permettent de se perfectionner dans les musiques tziganes. Il rencontre ainsi le talentueux Tcha Limberger et le violoniste tzigane de Transylvanie Marcel Râmba.

Un récent séjour en Asie centrale lui a permis de découvrir encore un autre univers musical. C'est ainsi par le voyage et la soif de découvertes musicales que Jean-Christophe trouve ses inspirations.

C'est à travers *Clair de Lune trio*, avec l'aide précieuse de ses deux amis Jérémie Schacre et Nicolas Koedinger, qu'il interprète ces différents répertoires musicaux.

Actuellement Jean-Christophe joue dans plusieurs formations qui se produisent en France et à l'étranger : *Zova Zora* (chants bulgares et Rrom), *Tzwing* (jazz manouche), *l'Outch Men Orchestra* (big band).

FLORENCIA DELERIA

Danse

Florescia Deleria née à Marseille en 1989, issue d'une famille gitane et de musiciens, ainée des soeurs Deleria Teresa et Joaquina, nièce du grand guitariste marseillais Frasco Santiago. Elle s'initie à la danse à 4 ans avec Adela et Rafael Campallo, Andres Marin, Eduardo Clavijo, Juana Amaya, Beatriz Martin, Juan de los Reyes, Farruquito...

Entourée de ses soeurs à 10 ans, elle chorégraphie le spectacle "LA BUENA AVENTURA" créé par son oncle en 1999. Depuis, elle se produit sur les grandes scènes et festivals tels que celui de Mont de Marsan, Carcassonne, Aix en Musique, Nîmes, Pau, Gorbio... également dans les tablaos de France comme le Centre Solea, la Meson, et le Centre Andalou de Nîmes.

Actuellement elle partage les scènes avec les artistes les plus renommés de France tels que Diego Deleria, son oncle, Blas Deleria, Cristo Cortes, Jose Cortes, Luis de la Carrasca, Jesus de la Manuela, Justo Eleria, Melchior Campos, Frasco Santiago, Juan Santiago, Manuel Gomez, el Kadu, Juan Cortes el Chulo... Sans oublié Tchoune Tchanelas, avec lequel elle sillone actuellement les routes dans les "Chants sacrés gitans en Provence".

Actualité

Danse. Flamen'clasico Tchannelas, le retour.

Quand le jazz est là, il paraît que la java s'en va

■ Mais quand le flamenco occupe la scène, la musique classique s'en accommode sans tourner les talons. D'ailleurs, depuis Tchaïkovski ou Falla, les musiciens classiques se sont emparés des danses traditionnelles et de musique folklorique. Quoique, folklorique, le flamenco n'en tient pas, c'est une culture toujours vivante en constante évolution. Jean Fernandez dit Tchoune en est une vivante illustration : Gitan né à Aix-en-Provence d'une famille de réfugiés espagnols qui a fui le franquisme et ses persécutions, il joue et chante un flamenco puro, traditionnel, mais également des chants hispaniques profanes ou sacrés, et se produit avec des manouches jazzy, des chanteurs et musiciens tziganes ou encore sépharades. La boucle était bouclée dans son dernier spectacle, au lycée Saint Eloi, où il était invité par la compagnie Théâtre Ainsi de Suites.

Il y a quelques années que Martial Paoli, Gitan honoris causa, musicologue, concertiste classique et compositeur de chansons licencieuses, joue dans les spectacles de Tchoune, quand il n'accompagne

Du pur plaisir. PHOTO J.B.

pas Anna Prucnal ou La rumeur au piano à roulettes : Manuel de Falla classico ou jazzy, jusqu'à faire perdre le rythme à la belle Florencia Déléria, qui pourtant l'a dans la peau, le rythme. Elle se venge en étant plus sauvage et provocante que jamais dans sa robe d'un blanc éclatant et sa danse farouche. Du vif argent. Elle chante aussi, à l'amble de Tchoune, ou accompagne de ses

palmas Frasco Santiago, guitariste virtuose. Un violoneux a rejoint la formation, Jean-Christophe Gairard, venu du conservatoire d'Aix-en-Provence. Inspiré et brillant, il passe sans transition du classique au tzigane ou au swing manouche. Ils se tournent autour, se cherchent, on sent qu'il s'en faut de peu qu'ils ne se trouvent. Du pur plaisir.

JEAN BARAK

Flamenclassico : l'apothéose des Musicales de février !

Quand classique et flamenco se rejoignent et enflamment la scène du Golfe

Pour le dernier concert des Musicales de février 2013 sous le signe de la Méditerranée, l'association Passion'Arts avait choisi d'inviter Les Tchanelas. Le groupe talentueux a transformé le temps d'une soirée, le Théâtre du Golfe en lieu d'ébullition du flamenco, du classique et de la danse.

Emporté par Tchoune Tchanelas, le groupe présentait son nouveau spectacle *Flamenclassico*. Un concert très créatif et innovant issu de la rencontre de Tchoune et de Martial Paoli. Tchoune Tchanelas est un chanteur flamenco d'origine gitane qui a travaillé avec des artistes de renommée internationale. Sa voix, son énergie, sa précision rythmique s'allient à de grandes qualités de compositeur, que l'on retrouve dans ce spectacle créé avec Martial Paoli, pianiste et compositeur formé à Bastia puis au conservatoire national de région de Marseille et entre autres, accompagnateur d'Anna Prucnal lors de sa dernière tournée.

Si dès le XIXe siècle, on remarque des influences entre le classique et des thèmes tziganes chez Franz Liszt ou Brahms avec les rhapsodies et les danses hongroises, le courant se développe au XXe siècle avec Bartók et les compositeurs espagnols et d'Amérique latine. La rencontre entre le classique et le flamenco, c'est aussi l'idée de base de *Flamenclassico*. "On part d'une partition classique, explique Martial Paoli, et on la décline en flamenco ou c'est l'in-

Les Tchanelas dans le spectacle éblouissant de musiques et de danses "Flamenclassico" : "On part d'une partition classique, explique Martial Paoli, et on la décline en flamenco. Et inversement!" / PHOTO L.M.

verse! On fait des citations de flamenco dans une composition classique! On jette tout dans la marmite!" Il en ressort une musique fabuleuse, remplie de force et d'énergie. Ainsi le piano de Martial, la guitare de Frasco Santiago, grand virtuose de la guitare flamenco, le violon de Jean-Christophe Gairard, superbe musicien formé au conservatoire d'Aix-en-Provence et qui s'est perfectionné auprès des plus grands violonistes tziganes en Roumanie et en Asie centrale, se rencontrent pour se mettre au service de la danse de Flo-

rencia Delerla, ravissante et envoûtante artiste issue d'une grande famille gitane et de la voix énergique et fascinante de Tchoune.

Surprise

Une invitée surprise aussi ce soir-là sur la scène du Golfe: la chanteuse lyrique Monique Borrelli est venue les rejoindre pour chanter Kurt Weill et de Falla. "J'adore la musique espagnole", confie Monique Borrelli. "C'est notre première collaboration, mais je vais aller dans leur monde à eux, on va monter des cho-

ses ensemble!"

Le concert a démarré par un solo de guitare: "Je pars d'une introduction de Bach et j'enchaîne pour en faire une farruca!", explique Frasco, une danse andalouse d'un très haut niveau technique. Suivirent des thèmes de Scarlatti, de Lecuona, d'Albeniz, en solo, en duo, en trio, souvent chanté, parfois dansé... Le spectacle fut éblouissant et le public du Théâtre du Golfe était debout pour applaudir et en demander encore!

Isabelle MASSON

la Marseillaise

Entre classique et manouche. j barak

A la Salamandre, jusqu'au 19 juillet, Tchoune le chanteur gitan, Martial le pianiste corse, Pépé Fernandez à la guitare, et Jean-Christophe Gairard violoniste du conservatoire d'Aix, réussissent le pari impossible de concilier musique classique et flamenco gitan, illuminés par la belle Florencia Delera à la danse, aux palmas et au chant.

Du patchwork initial, à force de se chercher, ils ont su se trouver, dans ce spectacle où on passe insensiblement du plus pur canto hondo à Manuel de Falla, Albéniz ou Granados.

On passe sans s'en apercevoir du jazz manouche au flamenco, du concert classique à la musique tzigane. Un concert de flamenco fusion, musique mélangée de cette terre marseillaise qui a su être en son temps terre d'accueil et de partage.

Oté!

Jean Barak

Un spectacle éblouissant de musiques et de danses flamenco lors de la 5e soirée

Pour la 5e soirée à Lourmarin, le Festival Durance Luberon avait invité Tchoune Tchanelas et son groupe talentueux pour un voyage initiatique mêlant flamenco, musique classique et danse, avec la chanteuse lyrique Odile Heimbürger. Un concert très créatif et innovant avec un constat : quand le flamenco, culture vivante, occupe la scène, la musique classique s'en accommode fort bien.

Car pour Tchoune, gitan né à Aix-en-Provence d'une famille de réfugiés espagnols fuyant le franquisme et ses persécutions, la rencontre entre classique et flamenco part d'une idée simple : une partition classique prise dans les grands airs de Liszt ou Brahms ou Bartok, est déclinée en flamenco ou vice versa. Il en ressort une musique fabuleuse, remplie de force et d'énergie communicative. Le violon de Jean Christophe Gairard, le piano de Martial Paoli, la guitare de Frasco Santiago, la voix électrisante et envoûtante de Tchoune s'associent pour se mettre au service de la jolie et

Florencias Déléria sauvage et provocante dans sa danse flamenco.

PHOTO A.C.

belle danseuse Florencias Déléria, issue d'une grande famille gitane, sauvage et provocante dans sa robe noire et blanche et sa danse farouche.

Un spectacle éblouissant dans la cour de l'école, où tout

le nombreux public a applaudi longtemps, debout, en demandant encore. Du pur plaisir.

Alain CARLE

Infos, réservations : 06 42 46 02 50 ou
www.festival-durance-luberon.com

AU PROGRAMME

Vendredi 23 août : à La Roque d'Anthéron à 21 h, Abbaye de Silvacane, "The Company of Heaven" de Benjamin Britten, à l'occasion du centenaire de sa naissance, avec le chœur, les solistes et l'ensemble instrumental Ad Fontes Cantorum dirigé par Jan Heiting (Aix-Marseille) et la comédienne Marie Christine Barrault. A la rencontre des anges, à travers poèmes, textes bibliques ou théologiques. Un des premiers grands succès (1937) du compositeur anglais Benjamin Britten. (1913-1976). Tarifs : 25 € et 21 €.

Samedi 24 août : à Puget sur Durance à 19 h, Château de la Verrerie, "Opéra Opéra", Tatiana Fauconau, soprano, Vladik Polionov, piano - Opéra autour d'un verre. Verdi, Mozart, catalani, Johan Strauss, Bellini, le chant romantique à son apogée. Informations, réservations : 06 42 46 02 50