

HAL
open science

Timbre vocal et stratégies performatives dans le chant flamenco, de la recherche à la pédagogie

Corinne Frayssinet-Savy

► To cite this version:

Corinne Frayssinet-Savy. Timbre vocal et stratégies performatives dans le chant flamenco, de la recherche à la pédagogie. Christophe d'Alessandro and Achille Davy-Rigaux and Christophe Pirenne and Solène Bellanger and Sylvie Pébrier and Julie Rosenkranz and Florence Roy and Mickaël Robert-Gonçalves (dir.). Recherches en musique Actes des Rencontres nationales sur les recherches en musique, Collegium Musicæ de l'Alliance Sorbonne Université, pp.563-566, 2023, Collection MusiqueS & Interdisciplinarité, 10.25836/rnrm.2020.75 . hal-04226069

HAL Id: hal-04226069

<https://hal.science/hal-04226069>

Submitted on 3 Oct 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

18.

Timbre vocal et stratégies performatives dans le chant flamenco, de la recherche à la pédagogie

Corinne Frayssinet-Savy

Représenter, Inventer la Réalité du Romantisme à l'Aube du XXIe siècle, (RiRRa 21), Université Paul Valéry Montpellier 3, Institut de recherche en musico-logie (IReMus)

DOI → <https://doi.org/10.25836/rnrm.2020.75>

Dans l'ensemble de la discographie du flamenco, rares sont les chanteurs qui mettent en concordance leurs choix esthétiques avec les répertoires exécutés. Une condition première est nécessaire, celle d'être un chanteur généraliste capable d'interpréter chaque chant flamenco et d'en respecter les caractères stylistiques propres. Plus rares encore sont les chanteurs qui ont fait de cette qualité une expérience créative habitée par une approche historique et ethnomusicologique. Enrique Morente (1942-2010) initia cette démarche en réévaluant en particulier l'héritage d'Antonio Chacón (1869-1929) à travers son double album *Homenaje a don Antonio Chacón* (1977). Il proposait une approche du chant différente de celle en vogue à l'époque, défendue par Antonio Mairena (1909-1983). Sa conception de l'interprétation s'est nourrie depuis de la langue de poètes mystiques ou engagés, des sons de guitare marquant le xxe siècle. Ce cheminement lui inspire un chant à la temporalité suspendue, portée par l'énergie du souffle. Enrique Morente recherche également une identité sonore propre chez chaque collaborateur sollicité pour ses disques et ses concerts. Sa démarche à l'écoute de la diversité des voix dans le flamenco renvoie d'une certaine manière à la plurivocalité au sens de Bakhtine. Elle le conduit à initier une polyvocalité au cœur de ses dernières créations, magnifiée dans son dernier album, *Pablo de Málaga* (2008).

Niño de Elche (né en 1985) expérimente l'espace sonore ouvert par le maître. Il cultive la transgression. Il explore les interstices jusqu'à faire du cri, une exaltation, voire une hystérie sonore. Il s'inspire de la force libératrice émanant des corps enchevêtrés et des bouches béantes surgis de l'imaginaire pictural de Francis Bacon. Le flamenco se réinvente dans l'interprétation, véritable performance vocale convoquant une corporéité libérée de toute rhétorique du visuel imitée parce qu'elle s'invente dans l'acte même de chanter.

Rocío Márquez (née en 1985) partage ce questionnement sur l'héritage en quête d'autres voies, qu'elle livre à travers sa discographie particulièrement innovante. Elle aborde la signature vocale de chaque chanteur à travers ses interprétations et met en jeu leur résonance au cœur même de son approche de la création. Auteure d'une thèse de doctorat, *La Técnica vocal en el flamenco: fisonomía y tipología* (2017), elle dialogue avec ses pairs sur le sens même de chanter au regard de la typologie vocale propre au flamenco. Mes travaux suscitent échanges et rencontres jusqu'à ma participation à son jury de thèse. Nous partageons une même recherche sur les techniques vocales et la façon dont les chanteurs s'en saisissent à la fois à l'échelle de la création et à celle de la stratégie artistique. Sa quête d'identité sonore a permis de confronter sa pratique vocale à la pédagogie de Martina A. Catella, spécialiste des voix du monde. Il en est ressorti une véritable réflexion sur la façon dont les techniques du corps portent cette

quête d'un timbre vocal chez certains artistes qui questionnent de façon subtile le sens de la tradition musicale, les attentes de l'industrie discographique et du spectacle vivant. Il apparaît au fil de cette expérience inédite en flamenco, mutualisant création, recherche et pédagogie, que l'identité artistique de chaque chanteur de flamenco peut reposer sur un timbre original et se démarquer de toute imitation stratégique. Rocío Márquez révèle au fil de sa discographie une quête temporelle de la voix faisant de l'héritage un matériau musical à réinventer au présent à la manière d'Enrique Morente transfigurant le mode de dire flamenco en expérience poétique sonore. De ses albums *Claridad* (2012) à *Visto en el jueves* (2020), elle expérimente une autre conception du timbre vocal en explorant les ressources d'un timbre essentiellement vocalique ou en réévaluant un parlé-chanté créé par Pepe Marchena (1903-1976). Pour ce faire, elle travaille la variété de ses ornements dans de longs phrasés, véritable marqueterie sonore, afin d'investir des champs nouveaux de l'interaction entre voix et guitare.

Ces diverses propositions artistiques montrent que l'étude du timbre vocal dans le flamenco permet d'envisager l'enjeu des diverses stratégies performatives imitatives ou innovantes. Les différents points de vue recueillis dans la thèse de Rocío Márquez en attestent. Il reste cependant à envisager la façon dont ce processus devient transgressif et participe de la réévaluation de modernités multiples, différentes (Romero, 2016 ; Andrieu et Olivier, 2017).

RÉFÉRENCES

- Andrieu, Sarah et Olivier, Emmanuelle (éd.). *Création artistique et imaginaires de la globalisation*, Paris, Hermann, 2017.
- Charles, Daniel. *Le Temps de la voix*, Paris, Jean-Pierre Delarge, 1978.
- Escobar Borrego et Francisco Javier. « De la performatividad a la tesis performativa: técnica vocal, procesos de composición y creatividad estética en Rocío Márquez », *La Investigación en danza Sevilla 2018*, Valencia, Ediciones Mahali, 2018, p. 25-34.
- Féral, Josette. « De la performance à la performativité », *Communications*, no 92, 2013/1, p. 205-218.
- Frayssinet Savy, Corinne. « La parole musiquée dans le flamenco », *Études tsiganes*, no 1, 1991, p. 40-60.
- Frayssinet Savy, Corinne. « Approche de la notion de forme dans le flamenco : vers une esthétique de la multiplicité », *Actes du XXIe congrès d'art flamenco. Le flamenco art universel*, Paris, 1993, p. 133-141.
- Frayssinet Savy, Corinne. *Architectures du flamenco. De l'éthique à l'esthétique*, thèse de doctorat en philosophie, université de Nice-Sophia-Antipolis, 1994.

- Frayssinet Savy, Corinne. « La rhétorique flamenca ou l'éloge du visuel », *Revue d'esthétique*, no 28, 1995-1996, p. 85-90.
- Frayssinet Savy, Corinne. « Esthétiques vocales flamencas », *Ateliers : Andalousie : une musique au-delà de son mythe*, Cahiers de la Maison de la Recherche/Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 1997, p. 33-41.
- Frayssinet Savy, Corinne. « Manuel de Falla : une écriture à traduire, une écriture orale », *Le Rythme dans la poésie et les arts. Interrogation philosophique et réalité artistique*, éd. Béatrice Bonhomme et Micéala Symington, Paris, Éditions Honoré Champion, 2005.
- Frayssinet Savy, Corinne. « Le paradoxe de la performance flamenca. Une expérience sensible de l'intériorité portée à la scène », *Cahiers d'ethnomusicologie*, no 21, 2008, p. 67-85.
- Frayssinet Savy, Corinne. *Israel Galván. Danser le silence. Une anthropologie historique de la danse flamenca*, Arles, Actes Sud, 2009.
- Frayssinet Savy, Corinne. « Expériences sensorielles enfantines du flamenco. Contribution à une anthropologie du sentir », *Enfants musiciens. Cahiers d'ethnomusicologie*, no 31, 2018, p. 153-168.
- Gamboa, José Manuel et Núñez, Faustino. *Flamenco de la A a la Z. Diccionario de términos del flamenco*, Madrid, Espasa Calpe, 2007.
- Márquez, Rocío. *La Técnica vocal en el flamenco : fisionomía y tipología*, thèse doctorale, Sevilla, 2017.
- Romero, Pedro G. *El Ojo partido. Flamenco, cultura de masas y vanguardias. Tientos y materiales para una corrección óptica a la historia del flamenco*, Sevilla, Athenaica, 2016.
- Zemp, Hugo (éd.). *Les Voix du monde. Une anthologie des expressions vocales*, Collection du CNRS/Musée de l'Homme-Chant du monde/Harmonia Mundi, 1996 [3 CD, CMX-3741010.12].

DISCOGRAPHIE DE ROCÍO MÁQUEZ

- Claridad*, Universal Music Spain, 2012 [CD, M -19972-2012].
- El Niño*, Universal Music Spain, 2014 [CD, 27111940].
- Firmamento*, Universal Music Spain, 2017, [CD, 29091985].
- Diálogos de viejos y nuevos sonos*, Alqhai & Alqhai, 2017-2018 [CD, AA010].
- Visto en el jueves*, Universal Music Spain, 2020 [CD, 160722010].