

DOSSIER de **PRESSE**

Lorsque **LA POESIE**
de **Thérèse D'AVILÁ**
Rencontre
LE FLAMENCO

TERESA

Une création de
Guylaine Renaud
Femme troubadour | Ethno-artiste

Avec
Guylaine RENAUD
Beñat ACHIARY
Niño de ELCHE
& **Raúl CANTIZANO**

CONTACT

Sabah BENZEMMOURI : 06 52 88 25 25 | production@guylaine-renaud.eu

► [Voir le Teaser Vidéo «TERESA»](#)

www.guylaine-renaud.eu

Production



«On l'imaginait austère comme on imagine en général les saintes. **Guylaine RENAUD** révèle une **Thérèse D'AVILÁ** libre et rebelle.

Une femme poète dont la modernité mystique et lyrique ne pouvait qu'inspirer les artistes réunis par la création Teresa. Le basque **Beñat ACHIARY** et les sévillans **Niño de ELCHE** et **Raúl CANTIZANO** (guitare), autour de **Guylaine RENAUD**, donnent vie à un flamenco expérimental, débordant d'émotion.

Des chants d'amour, exprimant tour à tour la joie de vivre ou la souffrance, sont assez inhabituels dans le répertoire d'expression religieuse.

D'un côté la voix douce et classique de la chateuse provençale. De l'autre les envolées créatives, entre improvisation et bruitisme, du cantaor **ELCHE** et de l'excentrique **ACHIARY**, qui donnent une dimension contemporaine à l'ensemble.

Par son écriture musicale et scénique, «**TERESA**» offre un flamenco inventif, au croisement de plusieurs esthétiques sans jamais se faire élitiste. Une performance au service d'une poésie qui pousse à l'introspection. »

Thomas DALICANTE
Journal ZIBELINE, Décembre 2015



«Le jeu lumineux de **Raúl CANTIZANO** se mariant magnifiquement avec la douce voix de **Guylaine RENAUD** ou celle, plus flamenco et grondante, de **Niño de ELCHE**...

Des minutes plus que sublimes et captivantes ! »

Arnaud DAMIANI

► *Journal CONCERTS EN BOITE*

TERESA est une production d'Association d'idées Direction artistique **Guylaine RENAUD**.

Association d'idées, créée en 1994, produit notamment «**Le Voyage des 10**» pour le *Museon Arlaten* (créations originales à partir des collections du musée), «**Beatiho** », «**Fiera**», «**Les Camineurs**», «**Les Rencontres des Passeurs**» ...

La création **TERESA** reçoit le soutien financier du Conseil Régional PACA (CAC 2015) et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône



« Ma rencontre avec les écrits de **Thérèse D'AVILÁ** a eu lieu en 2009 quand j'ai commencé à travailler sur le projet de création musicale «**Beatiho**» pour le *Museon Arlaten* (Musée d'ethnographie à Arles) aux côtés de **Beñat ACHIARY**.

«**Beatiho**», c'est le nom que l'on donnait aux boîtes vitrées confectionnées par les Carmélites (et aussi les Dominicaines) dans les couvents de Provence et dont le Museon Arlaten possède une grande collection.

Des Carmélites à Thérèse d'Avilá, le chemin était tout tracé et je m'y suis laissée conduire sans effort rencontrant au fil de mes lectures et de mes recherches, la mystique, la poétesse, l'écrivaine et la femme qu'elle était.

J'ai été touchée par sa modernité et son extraordinaire joie de vivre. On dit qu'elle chantait ses poèmes en compagnie de ses moniales en s'accompagnant d'un tambourin, de castagnettes ou bien encore de «palmas», muant la fête intérieure en fête partagée.

Cette donnée a été un élément d'inspiration très fort.

Puis quelques années après, c'est en lisant «**Jeu et théorie du duende**» de **Federico GARCIA LORCA** et en prenant connaissance de nouvelles informations sur la vie de **Thérèse D'AVILÁ**, que la «**Thérèse flamenca**» s'est imposée à moi comme une évidence et une nécessité ...

Elle qui dans ses nombreux poèmes lyriques et festifs laissa chanter son âme débordante de joie et de douleur.

« ... *Sainte Thérèse
débordante de flamenco
et de duende (...)
elle qui lui (le duende)
a ravi le dernier
de ses secrets,
le pont fragile qui unit
les cinq sens à ce centre
de chair à vif, de mer à vif,
de l'Amour libéré du temps* »

Federico GARCIA LORCA

TERESA

c'est la
rencontre
de
4 artistes



Guyline RENAUD
(Arles)

Beñat ACHIARY
(Bayonne)

Niño de ELCHE & Raúl CANTIZANO
(Séville)



Lumière tamisée, ambiance feutrée, un bouquet de roses rouges au centre de la scène, quelques notes de flamenco libérées par le jeu lumineux de la guitare...

TERESA, la **Teresa rebelle**, passionnée prend forme.

Sa présence est quasiment palpable tant l'émotion est à son comble.

Trois voix si différentes l'une de l'autre porteront entre retenue et puissance le public vers la Passion et l'Amour.

LE CONCERT

«TERESA»

un concert pour 3 voix et une guitare qui cohabitent, se rencontrent et se mêlent dans la douceur, la force jusqu'à l'extase.

«TERESA»

c'est la rencontre de 4 artistes : **Guyline RENAUD** (Arles), **Beñat ACHIARY** (Bayonne), **Niño de ELCHE & Raúl CANTIZANO** (Séville) autour de l'écriture musicale et scénique que tous les quatre affectionnent particulièrement et pratiquent.

Les chanteurs et rythmiciens **Guyline RENAUD & Beñat ACHIARY** conduisent depuis plus de 5 ans des recherches sur les textes et la vie de **Thérèse D'AVILÁ**, et interprètent ses poèmes sur scène.

El cantaor **Niño de ELCHE** et le guitariste-plasticien **Raúl CANTIZANO** - véritables expérimentateurs de la scène sévillane actuelle- travaillent ensemble sur de nombreux projets de créations et de recherche de nouvelles formes artistiques autour du flamenco.

Dans le spectacle « **Teresa** », le flamenco en effet s'inscrit comme la colonne vertébrale avec et autour de laquelle nous allons construire l'écriture musicale et scénique. A l'image de **Thérèse D'AVILA**, il y sera question d'un flamenco rebelle et inventif qui s'aventure hors des codes sur les sentiers de la création.

L'ÉQUIPE TECHNIQUE

Thibault VERDRON | Ingénieur du son
Laurent BLANCHARD | Création lumière

LES ARTISTES

Beñat ACHIARY & Guylaine RENAUD
interprètent ensemble les poèmes
de **Thérèse D'AVILÁ & Jean de LA CROIX** depuis 2010.

- 2010 : création **Beatiho** pour le musée Arlaten (*Musée d'ethnographie provençale*) dans le cadre du festival des musiques du monde Les Suds, à Arles.
- 2011 : enregistrement de l'**album Beatiho** au Centre de création Le Chantier à Correns, aux côtés de **Dominique REGEF & Gérard SIRACUSA**
- 2012 : parution du livre-disque **Beatiho** aux éditions Actes sud (*une co- Production Association d'idées-Museon Arlaten-le Chantier-Actes Sud*).
- La même année Beatiho reçoit le «**Coup de cœur**» de l'**Académie Charles Cros**.
- 2014 : **Beatiho**, concerts et master class
- 2015 : **Teresa**

GUYLAINE RENAUD

Chant, percussion et direction artistique.

Elle est née à Marseille dans une famille d'amateurs de music-hall et de chanson. « A la maison tout le monde chante et de mémoire, on a toujours chanté. »

Chanteuse et conteuse, elle est aussi auteure et compositrice. Son répertoire est constitué de chants et récits du répertoire populaire d'Occitanie ou inspiré de celui-ci, et plus largement du pourtour méditerranéen. En 2009, elle l'ouvre aux chants sacrés ou profanes d'expression religieuse, qu'elle interprète au sein de l'**ensemble Mezdj** (Direction artistique **Mouloud ADEL**) et l'**ensemble Beatiho** aux côtés de **Beñat ACHIARY**, **Dominique REGEF** et **Gérard SIRACUSA**.

Depuis plus de 10 ans, elle assure la direction artistique de nombreux projets à caractère patrimonial évoluant en toute liberté dans le champ d'un spectacle vivant polymorphe où se croisent, dialoguent et se rencontrent chant, musique, poésie, acousmatique et création visuelle. Diverses collaborations avec : **Maggie NICOLS**, **Fred NEVCHEHIRLIAN**, **Antoine CHAO**, **Françoise ATLAN**, **Patrick VAILLANT**, **Philippe NEVEU**, **Zohra EL AJNEFF**, **Rita MACEDO**, **Le Pôle**, **Dalila KHATIR**, **Rosalba RIZZO**, **Miquèu MONTANARO**, **Mouloud ADEL**, **Fouad DIDI** ...

Ses dernières créations

- 2014 : «**4 créations pour 4 monuments aux morts**». Spectacle vivant et acousmatique. Une commande de la Compagnie des Patrimoines (*pour le CG 84*)
- 2013 : «**Nos paysages sonores**» un art sonore des lieux. Une commande du Conservatoire de musique du pays d'Arles dans le cadre de Marseille Provence 2013.





BEÑAT ACHIARY

Chant

Chanteur et percussionniste basque né en 1947 à Saint Palais en Basse Navarre, depuis sa naissance le chant ponctue chaque instant de sa vie.

Les basques chantent comme ils respirent, seuls ou en groupe, en famille comme au travail.

Pour lui c'est son pays qui fut son professeur de musique; il apprend par transmission orale les chants traditionnels des aînés écoutés lors des fêtes ou des joutes verbales improvisées : polyphonies et chants accompagnés par **une xirula** (flute) , **un ttun ttun** (tambourin) ou **les txalaparta** (poutres de bois que l'on frappe).

Adolescent, sur la radio de son père, il découvre le gospel, le blues, le jazz, le tango et la chanson. Il s'en nourrit comme plus tard au contact des oeuvres de Cathy Barberian, Monteverdi ou Jimi Hendrix.

Pour lui être porteur d'un héritage, c'est le faire vivre, c'est le frotter aux autres, ouvrir grand portes et fenêtres. Il explore d'autres contrées : **le chant des indiens Navajos** comme la poésie de **GARCIA LORCA**, de **PES-SOA**, de **Bernard MANCIET** ou de **René CHAR** (traduit en basque).

Funambule des mots il aime aller à la rencontre des défricheurs de sons: son goût pour l'improvisation et l'expérimentation sonore l'amène à travailler avec des musiciens d'autres horizons: le guitariste de flamenco **Pedro SOLER** , le vielliste **Dominique REGEF** et surtout des jazzmen d'avant garde comme **Bernard LUBAT**, **Michel PORTAL**, **Michel DONEDA** (saxophone soprano), **Daunik LAZRO** (saxophone alto), **Paul ROGERS & Kent CARTER** (contrebasse), **Jean Marie MACHADO** (piano), **Jean François PAUVROS** (guitare), **Le Quan NIN** (percussions) et **Ramon LOPEZ** (batterie).

Sa voix puissante et souple lui permet de passer du murmure au cri, de la douceur à la colère, de se confondre avec le vent ou le vol d'un oiseau, tout en gardant ses qualités mélodiques.

Depuis son premier enregistrement pour Ocora Radio France en 1988 **Benat ACHIARY** montre un appétit sans limite pour les métissages et le jeu.

Poussé par un élan quasi mystique vers l'invention, il continue à multiplier les rencontres et les aventures en dehors des sentiers battus.

Depuis 1995 il est le **directeur artistique du Errobiko Festibala** (*festival de création en Pays Basque*) qui a lieu chaque mois de Juillet à Itxassou.

Il est aussi **enseignant au Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne**.

Discographie

- 1988 Arranoa label Ocora Radio France
- 1995 Lili purprea avec Bernard Lubat label Silex
- 1996 Ce n'est pourtant... avec Michel Doneda label L'Empreinte digitale
- 2001 Voix basques avec le choeur Ama-Lur label Virgin Classics
- 2004 Hors ciel avec Didier Lasserre label Amor Fati
- 2007 Avril label Daqui
- 2012 Beatiho (Thérèse d'Avila et Jean de la Croix) avec **Guylaine RENAUD** label **Association d'idées/Actes Sud**

Ses dernières créations

- 2013 : «**Ballet Husbands**» festival Corzo à La Haye. **Earthly BIRD** quartet pour le festival de Mulhouse.
- «**Urbaila**» avec les «**Arbrassons**» (sculptures musicales) de **Jose LE PIEZ et Patricia CHATELAIN**.
- «**Lam Dially**» spectacle construit à partir des écrits d'**Aimé CÉSAIRE** dédiés à l'Afrique avec **Ablaye CISSOKO**, **Souleymane DIAMANKA**, **Michel QUEUILLE**, **Chrysogone DIAN & Julien ACHIARY**.
- Enregistrement du second album du Trio **AVRIL** (avec **Philippe de EZKURRA et Ramón LÓPEZ**).
- 2014 : «**Gerezien denbora**» - «**Le temps des cerises** »- pastorale post-industrielle sur un texte de **Itxaro BORDA**. Fêtes de Bayonne, Errobiko festibala.



NIÑO DE ELCHE

Cante, palmas

Francisco Contreras est né à Elche (Province d'Alicante).

Il commence le flamenco à l'âge de 8 ans en jouant de la guitare, puis à 10 ans, il danse dans son premier cabaret andalou.

En 2002, il se présente au Concours National des jeunes interprètes d'Almeria dans le cercle flamenco «**La Tarente**» et y reçoit le Premier Prix et une bourse à **la Fondation Christina Heeren** à Séville.

A Séville il côtoie les plus grands artistes du moment comme **Calixto SANCHEZ**, «**José de la TOMASA**», **Manolo FRANCO**, «**Nino de PURA**», **Manolo SOLER**.

Il mène conjointement apprentissage et concours, avec lesquels il obtient différents Prix à Calasparra, Lo Ferro, La Union, El Candil, Province de Jaén, Séville ou Murcia...

Peu à peu il étend son champ d'horizon : Huelva, Badajoz, Jaén ou Barcelone, Valencia, Tarragone et endosse le costume de chanteur engagé.

Il évolue aussi bien dans le cercle flamenco que dans le théâtre contemporain. Il chante des auteurs comme **Miguel MOYARES**, **Calixto SANCHEZ**, **José de la TOMASA**, **Manuel GERENA**, **Fernando VILLALON**, **Ana Maria DACK** et joue aux côtés de musiciens reconnus comme **Manolo FRANCO**, **Juan RAMON CARO**, **Manolo NIETO**, **José MENA**, **Rocio MARQUEZ**...

Ses dernières créations

- 2013 «**ToCaBa**» aux côtés de **Juan Carlos LÉRIDA** et **Raúl CANTIZANO**
- 2014 «**Sí, a Miguel Hernández**» album

RAÚL CANTIZANO

Guitare



Originaire de Séville, diplômé des Beaux-Arts, **Raúl CANTIZANO** se lance dans le flamenco après plusieurs années d'études et de recherches dans le domaine des musiques expérimentales.

Aujourd'hui l'un des guitaristes flamencos les plus reconnus de la scène sévillane, il garde à cœur le désir de croiser les esthétiques et les disciplines artistiques comme le flamenco, la poésie, et la performance théâtrale.

Il compose pour de nombreux spectacles parmi ceux qui ont été primés : «**Tejidos al Tiempo**» et «**La Gloria de mi mare**» de **Choni C^{IA} FLAMENCA**, «**Ti-me - ta-ble**» de **Marco VARGAS & Cloé BRULÉ**, ou «**Malgama**» de **Varuma Teatro**.

Il dirige avec **Santiago BARBER BOBARD** «**bulos.net**», un laboratoire expérimental entre le flamenco et d'autres pratiques artistiques dont est sorti «**Bulos y Tanguerías, gran espectáculo de variedades flamencas**» y «**Vaconbacon, cantar las fuerzas**» avec **Niño de ELCHE**.

Ses dernières créations

- 2013 «**ToCaBa**» aux côtés de **Juan Carlos LÉRIDA** et **Niño de ELCHE**
- «**ProscritosDF**» aux côtés d'**Antonio MONTIEL**
- «**Tuetano**» de **Andrés MARÍN**