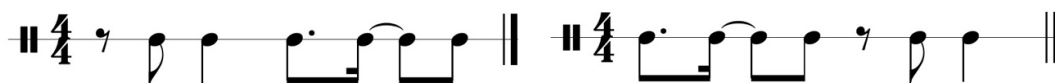

LA RUMBA

Claves 2/3

Claves 3/2

La **rumba**, née à Cuba parmi les communautés afro, est un genre musical et dansé riche en histoire et en complexité.

Son tempo **et son style** varient selon ses trois formes principales :

- Le **Yambú**, considéré comme le style le plus ancien, possède un tempo lent et une gestuelle gracieuse. Il est souvent associé aux anciens et aux mouvements imitant la fragilité du corps vieillissant.
- Le **Guaguancó**, au tempo modéré, se caractérise par une interaction ludique et sensuelle entre un danseur et une danseuse, évoquant un jeu de séduction.
- La **Columbia**, la forme la plus rapide, est une danse masculine et compétitive, où le danseur improvise des pas acrobatiques et répond aux appels rythmiques des percussionnistes.

La danse se distingue par la fluidité et l'élégance de ses mouvements. Les pas, lents et continus, mettent en avant une mobilité marquée des hanches et du bassin, traduisant une sensualité naturelle. Les déplacements suivent souvent des trajectoires circulaires, renforçant le caractère fluide et organique de la danse.

1. Yambú

🎵 *Los Muñequitos de Matanzas - Congo Yambumba*

2. **Guaguancó** : Le guaguancó est le style le plus populaire et dynamique de la rumba. Il est souvent décrit comme la **rumba de la séduction** : il est marqué par une interaction entre le danseur et la danseuse, où le danseur essaie de « cacher » ses gestes tout en cherchant à « conquérir » la danseuse, un peu comme un jeu de séduction symbolique. Cette danse est extrêmement énergique et implique des mouvements fluides et des gestes très expressifs.

🎵 *El Cuarto de Tula – Compay Segundo (1940s) : Ce morceau, bien que souvent associé à la rumba, appartient en réalité au son cubano. Il intègre cependant des éléments rythmiques proches du guaguancó, notamment dans les percussions et le chant responsorial.*

3. **Columbia** : La columbia est une rumba rapide et énergique, traditionnellement dansée en solo par des hommes. Elle met en valeur l'agilité, la force et la créativité du danseur, qui improvise des mouvements complexes en réponse aux rythmes des percussions.

🎵 *Totó la Momposina – « La Rumba » (album : La Rumba Soy Yo) : Totó la Momposina, une légende de la musique colombienne, est l'une des artistes les plus emblématiques de la rumba et de la musique traditionnelle afro-colombienne.*

1. ORIGINES ET INSPIRATION

- **Racines afro-cubaines** : La rumba puise ses origines dans les communautés afro-cubaines de La Havane et Matanzas au 19e siècle, fusionnant des rythmes africains et des influences espagnoles.
- **Symbolisme des rôles** : Le danseur incarne souvent le séducteur, tandis que la danseuse représente la partenaire convoitée, illustrant une interaction de flirt et de jeu.

2. CARACTÉRISTIQUES MUSICALES

- La rumba suit une structure rythmique en 4/4 mais son essence repose sur un jeu d'accents marqué par le motif des claves (2/3 ou 3/2), qui donne son caractère syncopé et énergique.
- **Instrumentation percussive** : Les instruments clés incluent les congas, les claves et les maracas, créant une base rythmique riche et entraînante.
- **Mélodies sensuelles** : Les lignes mélodiques, souvent improvisées, alternent entre des phrases lyriques et des réponses percussives, renforçant la tension dramatique et le dialogue entre les danseurs et les musiciens.

3. CHORÉGRAPHIE

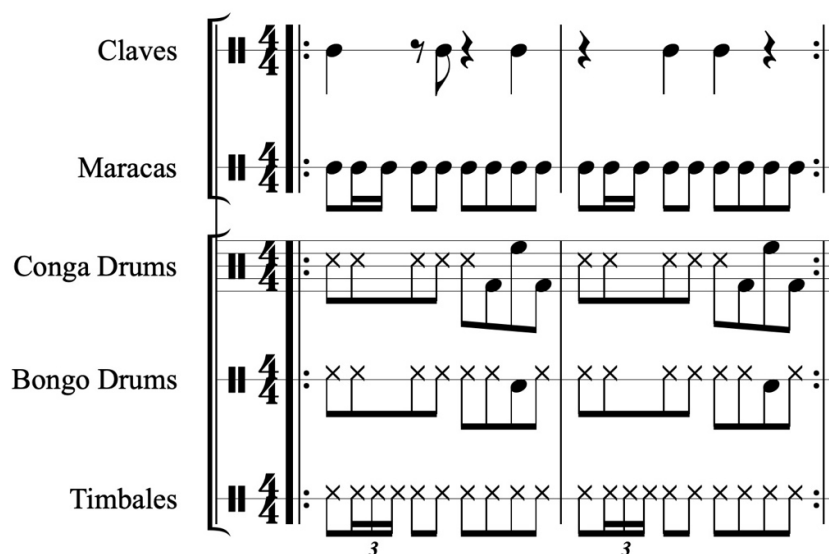
- **Mouvements des hanches** : La rumba est caractérisée par des mouvements prononcés des hanches, symbolisant la sensualité et la passion.
- **Pas de base** : Le pas de base suit un schéma « lent-rapide-rapide », avec des déplacements en miroir entre les partenaires.
- **Interactions entre partenaires** : La danse met en scène une dynamique de séduction, avec des avancées et des retraits, illustrant le jeu amoureux.

4. RYTHME ET STYLE

- **Fluidité des mouvements** : Les danseurs exécutent des mouvements lisses et continus, accentuant la grâce et l'élégance.
- **Accentuation des temps** : Le rythme est marqué par un contretemps omniprésent, où l'accentuation suit la structure des claves plutôt qu'une simple emphase sur le deuxième et quatrième temps.

5. EXPRESSION ARTISTIQUE

- **Émotion et passion** : La rumba est une danse théâtrale, où chaque style exprime une intention spécifique : le yambú évoque la nostalgie et la grâce, le guaguancó symbolise la séduction ludique, et la columbia célèbre la virtuosité et l'endurance.
- **Narration dansée** : À travers leurs mouvements, les danseurs racontent une histoire de séduction et de passion, captivant le public par leur interprétation.

Le boléro, une danse espagnole née entre le 17e et le 18e siècle, a évolué pour devenir une forme musicale et chorégraphique emblématique. En Espagne, il s'est enrichi d'influences flamencas, partageant certains motifs rythmiques et ornements mélodiques avec cet art.

Le boléro cubain, riche en émotions et en mélodies, a produit des standards internationaux tels que *Bésame Mucho* et *Historia de un Amor*, des chansons qui continuent d'émouvoir des générations à travers le monde.

De son côté, le boléro de salon a été codifié pour les compétitions modernes, mêlant figures élégantes et mouvements fluides, illustrant sa capacité à s'adapter et à évoluer. Cette diversité fait du boléro une véritable passerelle entre les cultures et les époques.

🎵 *Bésame Mucho* (1940), de Consuelo Velázquez : Ce titre est caractérisé par un tempo modéré typique du boléro, avec un accompagnement régulier en contretemps qui crée un balancement doux et passionné.

🎵 *Historia de un Amor* (1956), composé par Carlos Eleta Almarán : Ce boléro panaméen illustre la puissance évocatrice du genre, avec une ligne mélodique fluide et une orchestration sobre, mettant en valeur l'émotion des paroles. Le rythme reflète le balancement intime du boléro, évoquant la nostalgie et la douleur d'une perte amoureuse. La mélodie, bien que simple, est chargée d'émotion et se répète pour renforcer le sentiment de tristesse.

🎵 *Quizás, Quizás, Quizás* (1947), écrit par Osvaldo Farrés : Cette chanson adopte un rythme plus enjoué que les boléros traditionnels, marqué par des accents réguliers qui confèrent une légèreté dansante. La mélodie, répétitive et ludique, joue sur la tension et le relâchement, reflétant l'incertitude des paroles.

Née dans les années 1960 au sein des communautés latines de New York, la **salsa** fusionne des éléments du **son cubano**, du **mambo**, de la **guaracha** et du **jazz**, tout en s'appuyant sur la **clave afro-cubaine**.

Cette danse et musique, fortement influencées par la clave afro-cubaine, les montunos du piano et les cuivres éclatants, a rapidement conquis les pistes de danse du monde entier.

Parmi les styles emblématiques, la **salsa cubaine** (Casino) se caractérise par une dynamique circulaire et un jeu de pieds influencé par la rumba. En contraste, la **salsa portoricaine**, souvent dansée en ligne, met l'accent sur la précision des tours et la technique des shines (jeux de jambes solos). Quant au **style colombien**, il se distingue par ses jeux de jambes rapides, capturant l'énergie vibrante de Cali, surnommée « la capitale mondiale de la salsa ».

LES CARACTÉRISTIQUES MUSICALES

La **salsa** se caractérise par une structure **rythmique et harmonique riche**, portée par la **clave (3-2 ou 2-3)**, élément central hérité des traditions **afro-cubaines**. Les **syncopes** et **contretemps** créent un effet d'anticipation rythmique.

Les **percussions** (congas, bongos, timbales, maracas) apportent une texture dynamique, soutenues par le **piano** et ses **montunos**²² **syncopés**, ainsi que par une **basse groovy**. Les **cuivres** (trombones, trompettes) jouent des **riffs percussifs** appelés **mambos**, renforçant l'intensité musicale.

Les **paroles** varient entre la **salsa romántica** (récits amoureux) et la **salsa dura** (thèmes sociaux et politiques), illustrant la diversité expressive du genre.

MOUVEMENTS ET TECHNIQUES

- **Pas de Base** : La salsa se danse généralement en mesure 4/4, avec des pas marqués sur les temps 1, 2, 3 et 5, 6, 7, laissant souvent une pause ou un transfert de poids sur les temps 4 et 8. Cette structure rythmique est influencée par la **clave**, un motif rythmique essentiel dans la musique afro-cubaine.
- **Mouvements des Hanches et du Bassin** : Les danseurs exécutent des mouvements de hanches prononcés, résultant d'un transfert de poids fluide et d'une technique appropriée, ajoutant sensualité et expressivité à la danse.
- **Jeux de Bras** : Les bras accompagnent les tours et les figures de guidage, jouant un rôle essentiel dans la fluidité et l'esthétique de la danse en couple.

²² Le **montuno** est un motif rythmique et harmonique joué principalement au piano dans la musique salsa, mais aussi dans d'autres genres afro-cubains comme le son cubano. Il se caractérise par des accords syncopés et répétitifs, qui servent à soutenir la rythmique et dynamiser le groove du morceau.