

Daphné SOUVATZI & François ARIA

Flamenco baroque duo & quartet

Daphné Souvatzi (mezzo-soprano)

François Aria (guitare flamenca, composition & arrangements)

En quartet avec **Marie-Suzanne de Loye** (viole de gambe)

& **Stefanos Floras** (oud, voix)

Trinita dei Monti, Rome, 2024
Fosquets de Lithica, Minorca, 2024
Festival Radio France Montpellier Occitanie, 2023
Festival Saint-Guilhem-le Désert, 2023
Fondation Royaumont, 2023
Abbaye de Sylvanès, 2023
Festival de Musique Sacrée de Perpignan, 2021
Les Dominicains de Haute-Alsace, 2020
Festival international de musique de Besançon, 2019
Café de la Danse (Paris), Sortie d'album, 2019
Rencontres de Vézelay, Cité de la Voix, 2019
Festival Classica, Montréal, 2018
Philharmonie du Luxembourg, 2018
Samos Young Artists Festival (Grèce), 2017
Festival Villes des Musiques du Monde, 2015

Note d'intention

De la rencontre de Daphné Souvatzi (mezzo-soprano) avec François Aria (guitare flamenca & arrangements) est née une énergie créatrice propice à une aventure musicale « hors format », solaire et originale. Ces deux artistes talentueux sont de prime abord issus de deux cultures musicales divergentes, voire contradictoires. En effet, comment concilier la pureté du chant lyrique, le milieu perfectionniste de la musique classique avec les techniques de la guitare flamenca, son caractère à la fois libre et rigoureux, représentatif de la culture gitane andalouse ? S'ensuit une recherche musicale chevronnée, et la confrontation entre ces deux univers. Un vocabulaire commun et des arrangements audacieux sont peu à peu établis.

Cette fusion est guidée par une recherche stylistique éclectique et par le souci de voir naître un langage commun, dans lequel les deux disciplines trouvent naturellement leur place. Le résultat est décapant ! Rythmé, puissant, par une voix lyrique aux harmonies et couleurs riches qui touche le public, et un jeune guitariste extrêmement prometteur capable d'improviser et d'incorporer les rythmes et mélodies les plus emblématiques du flamenco.

Explorateurs dans l'âme, Daphné et François ont dans un premier temps mis le cap sur l'Andalousie pour découvrir la route qui les mènera de la musique classique au flamenco. Sur le chemin, ils se risquent à trouver un idiome commun aux deux domaines, et les fameuses ***canciones***, (*c'est-à-dire «chansons»*), de **F. G. Lorca** semblent être un excellent point de départ pour l'élaboration d'un premier répertoire.

Cependant, un travail d'arrangement de ces pièces représentatives de la musique classique espagnole doit être effectué afin d'y apporter l'esprit ardent du flamenco. Pour créer une véritable fusion des genres, il fallait également incorporer les rythmes et mélodies les plus emblématiques du flamenco. Dès lors, les structures des morceaux s'élargissent, l'harmonie s'arme de nouveaux accords et le tempo varie selon les impulsions du chant.

Le quartet

Nos aventuriers d'ores et déjà munis d'un précieux bagage musical aux couleurs et sonorités espagnoles font route vers l'est avec l'idée d'adapter plusieurs chansons traditionnelles helléniques. La fusion des genres s'intensifie, la chanteuse a le plaisir de chanter dans sa langue maternelle, le grec, et la guitare s'adapte à ce nouveau répertoire. Le public y découvre de sublimes chants chypriotes, grecs ou de l'Asie Mineure. Ces joyaux méditerranéens sont transmis oralement de génération en génération. Ils parlent d'amour mais aussi des sociétés de l'époque, des ravages de l'émigration ou même d'événements historiques comme la chute de Byzance.

Le croisement des genres est aujourd'hui la véritable signature du projet. **Pour ce nouveau quartet**, ils s'entourent de Marie-Suzanne de Loye (viole de gambe) et de Stefanos Floras (oud, voix). Le choix artistique : être entourés de musiciens venant des deux horizons : les musiques traditionnelles et le milieu baroque. Ils revisitent à la fois les airs baroques (Charpentier, Rameau, Monteverdi) et les chants helléniques (Grèce, Chypre, Mer Noire).

Le projet s'inspire du **calendrier cosmique imaginé par Carl Sagan**, où l'histoire humaine depuis la renaissance n'y occupe qu'une seule minute. A travers le timbre des instruments, et d'un amour du guitariste pour les harmonies, arrangements et compositions contemporains, le quartet explore les résonances secrètes entre les siècles et les cultures méditerranéennes. Chaque pièce devient un fragment de temps, un écho venu de mondes anciens qui dialogue avec notre époque. Le quartet invite l'auditeur à entendre la fragilité et l'intensité de notre présence dans l'immensité cosmique. Une musique de seuil, suspendue juste avant minuit.

« *Yiati Pouli* »

(extrait du chant traditionnel de Constantinople suite à la Chute de Byzance)

« - *Pourquoi oiseau tu chantes plus comme tu chantaient avant ?*

- *Je ne peux plus chanter comme avant car on m'a coupé mes ailes,*

on m'a volé ma voix »

Programme

La chute de Byzance (traditionnel de la Mer Noire)

Aherompasma (chant traditionnel de Chypre)

Yiati Pouli (chant traditionnel hellénique) – **Tu chantaïs** (J-P Rameau)

Earos (composition de S. Floras - solo oud)

Ti Spareli's s't'Astarin (traditionnel de la Mer Noire)

Lamento della Ninfa (C. Monteverdi)

Encuentro (composition de F. Aria - solo guitare flamenca)

No hay en la Tierra (C. Tessier)

¡ Anda jaleo ! (F.G. Lorca)

Ah ! Laissez-moi rêver (M.A. Charpentier)

Les Folies d’Espagnes (M. Marais)

Al Fonte al Prato (G. Caccini)

Les artistes

Daphné SOUVATZI (mezzo-soprano) se forme au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et obtient parallèlement une Licence de Musicologie à l'Université de la Sorbonne. De nationalité gréco-luxembourgeoise et ayant vécu dans un milieu pluriculturel (École européenne du Luxembourg), elle est multilingue. Elle est sélectionnée aux master-classes de personnalités du monde lyrique telles que N. Denize, C. Studer, R. Werner, C. Lefilliâtre. Sa voix ample lui permet de chanter Carmen, Didon, Cherubino, Nicklaus. Grâce à son agilité reconnue et son large registre, elle excelle dans les rôles de colorature (Cenerentola, Urbain, Ariodante, Vagans). Lauréate de la Fondation Royaumont, Daphné se forme en musique ancienne (B. Bagby) et musiques transculturelles (K. Chemirani, E. Lopez, K. Dafri). Elle obtient son DEM. de chant baroque au Conservatoire de Nanterre en 2024. Elle est soliste avec orchestre de mandoline (dir. F. Calvo) pour « *Les Noël d'Orient* » d'A. Markeas et dans l'ensemble de musique byzantine de F. Vellas. La transmission est également importante à ses yeux: elle est professeure de technique vocale au Conservatoire de Paris (CMA14) et à l'Opéra de Massy pour l'orchestre Dédos.

François ARIA (guitare flamenca) Jeune guitariste flamenco, c'est pourtant avec la guitare électrique qu'il débute et développe sa technique instrumentale en autodidacte. Il s'intéresse alors au blues, au jazz puis à la musique classique, mais ce n'est qu'à l'âge de 18 ans qu'il découvre la musique traditionnelle d'Andalousie et décide d'abandonner l'usage du plectre pour le jeu de doigts indépendants de la main droite à travers les cordes en nylon de la guitare flamenca. Très vite, bon nombre de voyages à travers le sud de l'Espagne et un travail acharné lui permettent d'accompagner le chant et la danse et de composer ses premières pièces. Il obtient le 1er Prix Manuel de Falla d'interprétation musicale de la ville de Grenade en 2013, arrive finaliste du 3e concours de Guitare Flamenca de la ville d'Albi (Tarn) en 2014 et acquiert la même année un master d'ethnomusicologie à la Sorbonne (Paris IV). Commence alors sa carrière de musicien interprète avec la création de plusieurs ensembles et de nombreuses collaborations artistiques. Daphné Souvatzi, Rusan Filiztek, Clara Ysé, Rosemary Standley, Nati James, Cécile Evrot et Roxane Elfasci feront partie des partenaires de routes indispensables du guitariste. Il est co-créateur de quatre albums aux influences hip-hop, classiques, jazz et orientales, reflets de la

profondeur de son bagage musical.

Marie-Suzanne de LOYE (viole de gambe) collabore avec des artistes d'horizons divers et s'attache à explorer les nombreuses possibilités de son instrument. Elle a joué pour des compositeurs contemporains tels que Lionel Ginoux, Jean-Pierre Seyvos (S-Composition) et Zad Moulta et Animal K. Avec l'ensemble Chakâm (târ, qanun et viole) ce sont des créations d'inspiration persane et arabe qui se tissent. Elle rejoint la quintet de musique iranienne Atine et joue quelques fois avec le joueur de saz Rusan Filiztek. Fidèle à sa formation de départ, elle joue ou enregistre régulièrement avec des ensembles de musiques anciennes comme L'Achéron, La Tempête, Marguerite Louise. En 2021 elle débute le cursus de formation Kreiz Breizh Akademi - DROM en Bretagne, dédié aux musiques modales et dont l'édition Bruulu - KBA#9 mêle chant, orchestre à cordes frottées et musique électronique. Elle fait partie du collectif Chant Funérailles qui accompagne les cérémonies funéraires civiles.

Né à Paris de deux parents grecs, oudiste, chanteur, compositeur, **Stefanos FLORAS** (oud, voix) a toujours baigné dans la musique. Spécialisé dans les musiques modales de la Méditerranée, il se produit dans diverses formations et collaborations de la scène parisienne. En 2022 il fonde avec Mélina Vlachos et Mahdi M'kinini le groupe Nima, dont le 1er album « Pistes » est sorti en mars 2023. En 2024 commence sa collaboration avec l'artiste et compositeur crétois Antonis Leontidis et enregistrent ensemble son 2e album « Asprougas ». Compositeur, Stefanos co-écrit la musique du film « La Mauvaisinière » (Paul Gaillard, 2020) ainsi que des spectacles musicaux-circassiens en collaboration avec le PPCM « Escaladant Eleusis » (mise en scène Gaetan Levêque) et « Roza », prix FoRTE 2021 de la Région Île-de-France. En 2024 il compose la musique du spectacle « Les Tisserandes » de la Compagnie Dahlia Blanc et du spectacle « Journal des Fouilles » de la compagnie Le TOC. Son travail offre à entendre la richesse et la profondeur des musiques traditionnelles du bassin Méditerranéen,

empreintes aussi de modernité.

Contact

Projet abrité par la **Cie Flamenco Lyrique**
6 bis rue Kléber Vasseur, 78780 Maurecourt

N° SIRET : 831 030 697 000 39 - **N° APE**: 9001Z

N° déclaration d'entrepreneur de spectacles : 2-1111474, 3-1111475

Administratif : cieflamencolyrique@gmail.com

Artistique : souvatzidaphne@gmail.com (0033) 6 76 46 62 10

Technique: aria.francois@gmail.com

CIE FLAMENCO LYRIQUE

