

EPISODES DU RAMAYANA

TROUPE DU KERALA KALAMANDALAM

DANS LE CADRE DES HAPPY DAYS DU KATHAKALI

SA 28 OCTOBRE 06 (20 H)

OPERA DE LILLE SAISON 2006 2007

EPISODES DU RAMAYANA

Kathakali

Danse d'introduction interprétée par **Shanmugan, Mukundan, Neeraj, Sucheendran**

—

Acteurs danseurs **Gopi** le roi Dasharata, **Balasubramaniam** Rama, **Ravi Kumar** Visvamitra, **Ramankutty Nayar** Hanuman, **Rajasekharan** Sita, **Mukundan** Lakshmana, **Shanmugan** Bharata, **Thulasi Kumar** le roi Janaka, **Ravi Kumar** le Sanyasi, **Krishna Kumar** Ravana, **Arun Warriar** Mandodari, **Vijaya Kumar** Kaikeyi, **Ravi Kumar** Manthara, **Thulasi Kumar** Jatayu, **Hari R. Nair** Bali, **Neeraj** Sugriva, **Arun Warriar** Tara, **Thulasi Kumar** Angada, **Sucheendran** Prahasta, **Hari R. Nair** Kinkaranmar, **Mukundan** Satrughna, **Arun Warriar** Kausalya, **Ravi Kumar** Vasistha, **Thulasi Kuma** Guhan

Chanteurs **Vinod, Babu, Rajesh Menon**

Tambours Chenda et Edakka **Unnikrishnan, Radhakrishnan Marar**

Tambours Maddalam **Ramadas, Gopikuttan**

Maquilleurs **Sivaraman, Balan**

Accessoiristes **Balakrishnan, Appukuttan Nayar**

—

Direction artistique et textes **Milena Salvini**

Coordinatrice artistique **Eliane Béranger**

En collaboration avec Mandapa (Paris) et Bozar (Bruxelles)
Avec le soutien de l'ICCR (Indian Council for Cultural Relations-
Government of India)

—

Dans le cadre de lille3000

—

Durée : environ 4h (avec entracte)

—

La retransmission en direct sur écran géant est réalisée en coproduction avec France 3 Nord Pas de Calais - Picardie

Le Kathakali : théâtre épique de l'Inde

Un spectacle de Kathakali est la reconstitution matérielle d'un univers mythique où se côtoient des personnages hors normes et hors du temps. Oublions pour un temps nos limitations humaines et imaginons, en lieu et place de l'espace scénique, une plate-forme dans le cosmos. Les modestes accessoires au service de l'acteur, devenus objets multifonctionnels, serviront les nécessités du visible et de l'invisible.

Ainsi, le sol de la scène sera la planète terre où les divinités vont s'incarner pour le temps d'une veillée. Les tabourets seront tout aussi bien : le trône d'un roi, le sommet où le sage médite, l'arbre de vie d'où l'on peut contempler ce qui est en haut comme ce qui est en bas, le pic de l'univers du haut duquel le dieu déploie son immensité.

Le rideau mobile deviendra montagne, porte entrouverte aux regards curieux, frontière entre deux mondes, abri et protection des rituels. Enfin, la lampe de bronze avec ses flammes dansantes où le soleil et la lune mêlent leurs rayons, sera feu et lumière, invitation à rester en éveil et gardienne de l'espace devenu sacré.

Episodes du Ramayana

Le Ramayana de Valmiki est l'oeuvre la plus populaire de la littérature de l'Inde, la plus traduite et représentée de par le monde. Son rayonnement s'est étendu bien au-delà de l'Inde et dans la plus grande partie du sud-est asiatique. Les exploits et épreuves du prince Rama n'ont cessé d'inspirer conteurs et gens du spectacle suscitant d'innombrables interprétations sous les formes les plus diverses. Son enseignement s'adresse à tous les âges. Il est inépuisable et de tous les temps. Le Ramayana est à l'origine du théâtre Kathakali qui prit corps, au XVIIe siècle, à partir des personnages de l'épopée auxquels il donna vie et qu'il façonna avec toute la fantasmagorie qui lui est propre.

LES PERSONNAGES

Les figures du Kathakali sont fondamentalement classées en cinq types se distinguant par le maquillage et le costume :

- le *pacha* (vert) : le héros noble au grand coeur
- le *kathi* (couteau) : personnage ambivalent qui mélange noblesse et bassesse
- le *thadi* (barbe) : esprit obscur non éclairé par la raison,

souvent terrifiant et traître

- le *kari* (noir) : être primitif regroupant certains autochtones et démons
- le *minukku* (brillant) : personnage spirituel aux manières irréprochables (les héroïnes, les sages, les messagers).

L'HISTOIRE

Première partie :

Le roi Dasharata a accompli un rituel afin d'obtenir la grâce d'une descendance. Quatre fils sont nés de ses trois épouses : Rama, de la reine Kausalya, Bharata, de Kaikeyi et les jumeaux Lakshmana et Satrugna de Sumitra.

Dès son plus jeune âge, Rama est soumis à de rudes épreuves par son précepteur et maître Visvamitra qui lui inculque les qualités d'un futur roi : bravoure et sagesse. Rama et Lakshmana sont inséparables.

Rituel d'introduction : chant dévotionnel, danse invocatoire par Rama et ses frères, concert de percussions.

À l'issue de leur éducation, Visvamitra conduit Rama et Lakshmana à Mithila, royaume du roi Janaka. Celui-ci a

organisé un tournoi dont le vainqueur obtiendra la main de sa fille Sita. Il s'agit de bander l'arc gigantesque offert autrefois par le dieu Shiva. Les prétendants sont réunis mais tous échouent. Rama soulève l'arc et le bande si aisément qu'il le brise. Sita offre à Rama la guirlande traditionnelle du mariage. Au palais d'Ayodhya, le roi Dasharata se réjouit du retour de Rama et décide d'abdiquer en sa faveur. Manthara, nourrice de Kaikeyi, la seconde épouse du roi, rappelle à cette dernière la promesse que lui fit autrefois le roi de satisfaire à deux de ses vœux les plus chers. Elle suggère alors à Kaikeyi d'exiger du roi qu'il exile Rama durant quatorze années et couronne son fils Bharata à la place de Rama. Dasharata est anéanti mais il ne peut que respecter sa parole. Rama, Sita et Lakshmana sont exilés. Ils trouveront refuge à Panchavati, un ermitage forestier. Ravana, le puissant roi-démon de Lanka, sollicite l'aide de son oncle Maricha, homme rusé et habile en métamorphoses, pour enlever Sita dont il a entendu vanter la beauté. Bien que Maricha le mette en garde, Ravana s'obstine et met au point un stratagème. Maricha prendra l'apparence d'une biche au pelage d'or pour attiser la convoitise de Sita. Afin de la capturer, Rama et Lakshmana devront s'éloigner de l'ermitage. Ravana en

profitera pour enlever Sita sur son char aérien. Jatayu, l'oiseau divin ami de Dasharata, tente de stopper le char de Ravana et de protéger Sita. Un combat inégal s'engage. Jatayu retombe au sol, une aile tranchée. De retour à l'ermitage, Rama et Lakshmana ne peuvent que constater l'absence de Sita. Rama est désespéré. Avant de mourir, Jatayu a le temps de révéler comment Ravana a enlevé Sita et l'a emmenée à Lanka. Rama et Lakshmana bénissent l'oiseau Jatayu et procèdent au rituel funéraire.

ENTRACTE

Deuxième partie :

Sur la route de Lanka, Rama et Lakshmana traversent Kishkinda, le royaume des singes. Là, ils sont accueillis par Sugriva, leur chef, avec qui ils font alliance. Sugriva a été dépossédé de son trône et de son épouse par Bali, son redoutable frère ; il vit caché dans l'attente d'une aide providentielle. Rama est proche de Sugriva par ses infortunes. En échange de l'aide de ses armées de singes, il apportera son divin soutien à Sugriva pour reconquérir son royaume.

Fortifié par cet accord, Sugriva attaque Bali dans son fief. Le combat fait rage. Les forces de Sugriva décroissent tandis que celles de Bali se décuplent. Au moment crucial, Rama décoche une flèche dans la poitrine de Bali. Celui-ci meurt en obtenant le pardon de ses fautes et la bénédiction de Rama.

Hanuman, général en chef des armées de Sugriva est doué de pouvoirs divins. Messenger de Rama auprès de Sita, il se prépare à accomplir sa mission. Du haut d'une montagne, il observe l'horizon et apprécie la distance qui le sépare de Lanka qu'il atteindra en donnant à son corps des proportions gigantesques et en traversant les espaces aériens.

Parvenu à Lanka, Hanuma a vite découvert le jardin Ashoka où Sita est tenue prisonnière. Entendant approcher Ravana, il se dissimule sur un arbre et assiste à ses ultimes tentatives pour conquérir Sita. Lorsque Ravana s'éloigne, Hanuman rend hommage à Sita et lui dit que ses tourments touchent à leur fin. Hanuman ne peut résister à la tentation de laisser une trace de son passage et saccage le jardin Ashoka, lieu favori de Ravana. Celui-ci fait alors capturer Hanuman qui, à dessein, n'oppose guère de résistance. Ravana ordonne que l'on humilie Hanuman en mettant le feu à sa queue. Mais Hanuman brandit

sa queue comme un flambeau et met le feu à la ville, puis, il reprend son vol vers Rama et ses armées.

Rama, avec Sugriva et ses formidables armées de singes aidées du puissant Hanuman, construisent un pont aérien vers Lanka et investissent la ville. Rama et Ravana s'affrontent en combat singulier ainsi que les dieux l'avaient annoncé. Atteint en plein coeur par la flèche de Rama, Ravana s'écroule, vaincu, mais libéré.

A Ayodhya, Bharata a régné avec loyauté durant quatorze années qui touchent enfin à leur terme. Avec son frère Satrugna, ils attendent et désespèrent de revoir un jour leur frère bien-aimé. Mais survient Hanuman qui apporte la nouvelle tant attendue du retour de Rama ! La procession du retour traverse la ville - et les spectateurs - tandis que les cérémonies du couronnement se déroulent dans l'allégresse générale, prélude à un règne d'amour et d'équité.

Il est dit que l'écoute du Ramayana est source de bienfaits et de joie.

(Textes de présentation de **Milena Salvini**)

Le Kerala Kalamandalam

A la pointe sud-ouest de l'Inde, le Kerala est de tous les états du pays celui qui bénéficie du plus riche héritage artistique. Au début du XXème siècle, un mouvement de renaissance des traditions théâtrales de la région a été engagé par des poètes et des hommes de lettres parmi lesquels Vallathol Narayana Menon.

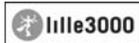
Avec le soutien et la complicité de Mukundaraja, aristocrate et fin lettré, il décida d'établir une institution spécialisée destinée à l'enseignement du Kathakali. Le Kalamandalam fut ainsi créé en 1930 dans le petit village de Cheruthuruthy que borde le fleuve Bharatapuzha. La création de cette institution a d'ailleurs permis de démocratiser la pratique de cet art qui demeurait jusque-là le privilège des castes supérieures.

Depuis les années 1990, le Kalamandalam a pris un nouveau départ grâce au soutien du Gouvernement qui permet aux élèves de poursuivre leur scolarité parallèlement à leurs études artistiques. Depuis 1997, des études supérieures sanctionnées par un diplôme reconnu sont devenues accessibles et font du Kalamandalam une véritable université.

La venue à l'Opéra de Lille de ses meilleurs éléments est d'autant plus un événement que la troupe est notamment accompagnée du **Grand Maître Sri Ramankutty Nayar** qui malgré ses quatre-vingts ans révolus a décidé d'être du voyage.

L'INDE À L'OPÉRA

9

THE HAMPI PROJECT

INSTALLATION MULTIMÉDIA DE PAUL DOORNBUSCH,
JOHN GOLLINGS, SARAH KENDERDINE, JEFFREY SHAW,
DR. L. SUBRAMANIAM

DU 14 OCTOBRE 2006 AU 13 JANVIER 2007

(du mardi au samedi de 12 h à 19 h et les dimanches 15 et 22 octobre,
19 novembre, 17 décembre de 12 h à 19 h)

Installation présentée dans la Rotonde

Accès par l'entrée de la billetterie (rue Léon Trulin)

ENTRÉE LIBRE

Hampi est à l'Inde ce que Angkor est au Cambodge. Haut lieu de l'histoire indienne, ce site est une destination de pèlerinage où s'étendent, sur 14 kilomètres, des ruines de temples et de palais magnifiques. Situé dans l'une des régions les plus extraordinaires du pays, au nord de l'Etat du Karnâta, Hampi est aujourd'hui un village construit à l'intérieur de l'enceinte de la ville en ruines de Vijayanâgara, le dernier grand royaume hindou. Au centre d'un cylindre d'images, vous pourrez déambuler librement dans Hampi. Un voyage virtuel et en 3D au coeur d'un patrimoine architectural unique.

Avec la collaboration de **John Fritz, Doron Kipen, Adolf Mathias, George Michell** et **Paprikaas Animation Studio**.

En partenariat avec **Archaeological Survey of India, UNSW iCinema Centre, Museum Victoria, ZKM Karlsruhe**.

D'octobre 2006 à janvier 2007, **l'Opéra de Lille s'associe à lille3000** pour accueillir de grands artistes indiens dans les domaines de la musique et des arts de la scène. Des rendez-vous exceptionnels sont proposés à cette occasion :

VE 17, SA 18 NOVEMBRE 2006 (20 H)

ANOUSHKA SHANKAR

—

SA 25 NOVEMBRE 06 (20 H)

GRANDE NUIT DES RAGAS

Avec Hariprasad Chaurasia, Vijay Ghate, Sunil Avachat, George Brooks, Gwyneth Wentink, Dr Shymala Rajender / Sougata Roy Chowdhury / Purbayan Chatterjee, Kàla Ramnath, Sandip Banerjee, Debajyoti Santal, Daniel Schell / Wasifuddin Dagar.

—

SA 2 DÉCEMBRE 06 (20 H)

MUSIQUES CROISÉES : ALLERS-RETOURS INDE/OCCIDENT

Avec l'Ensemble Ictus, ensemble en résidence à l'Opéra de Lille.

+ HAPPY DAYS DES "MUSIQUES CROISÉES"

ME 6, JE 7 DÉCEMBRE 2006 (20 H)

THE GOLDEN VOICE OF BOLLYWOOD : ASHA BHOSLE

—

Et aussi...

LES CONCERTS DU MERCREDI A 18H

8 NOVEMBRE 06

LE VOYAGE EN INDE DU CAPITAINE HUME

Avec Philippe Pierlot, Dhruva Ghosh, Nitiranjan Biswas, Roselyne Simpelaere.

20 DECEMBRE 06

DIALOGUES DE SITAR ET DE TABLA (INDE DU NORD)

Avec Sudeshna Bhattacharya, Nabankur Bhattachary.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

L'Opéra de Lille est subventionné par :

LA VILLE DE LILLE

LE CONSEIL RÉGIONAL NORD-PAS DE CALAIS

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE (DRAC NORD-PAS DE CALAIS).

Inscrit dans la durée, leur engagement permet à l'Opéra de Lille d'assurer l'ensemble de son fonctionnement et la réalisation de ses projets artistiques.

Ville de Lille

LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA SAISON 2006-2007

L'Opéra reçoit le soutien d'entreprises qui ont souhaité s'associer aux grands événements lyriques, chorégraphiques et musicaux de la saison 2006-2007. Fortement implantées dans la région, elles contribuent activement au rayonnement de l'Opéra à échelle régionale, nationale et internationale.

BANQUE POPULAIRE DU NORD
BANQUE SCALBERT DUPONT
CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS
CALYON
CAPGEMINI
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
DELOITTE
FONDATION FRANCE TELECOM
FRANCE TELECOM
IMPRIMERIES HPC
JCDECAUX

KPMG
LABORATOIRES EXPANSIENCE
MEERT
PRICEWATERHOUSECOOPERS
PRINTEMPS
RABOT-DUTILLEUL
RAMERY
SFR
SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE
& INVESTMENT BANKING
TRANSPOLE

OPÉRA DE LILLE

2 rue des Bons-Enfants
B.P. 133 - F 59001 Lille cedex

Informations & billetterie

0820 48 9000
www.opera-lille.fr