

Saison 2011-2012 / Musique & danse

BHARATA NATYAM

DANSE CLASSIQUE DE L'INDE DU SUD
CHIDAMBARAM DANCE COMPANY

Ma 29 & Me 30 novembre à 20h

**CHIDAMBARAM
DANCE COMPANY**

—
© Attacafa

Musique & danse

Durée : 1h30 sans entracte

BHARATA NATYAM

CHIDAMBARAM DANCE COMPANY (INDE DU SUD)

Chorégraphie

Chitra Visweswaran

Danseur soliste

Srikanth Panchapakesan Natarajan

Danseuse soliste

Aswathy Vasudevan Nair

Danseuses

Lakshmi Parthasarathy Athreya
Uma Nambudripad Satyanarayanan
Jai Quehaeni Raja Sheakar Reddy
Arupa Lahiry

Musiciens

Sukanya Ravindhar Srinivasan nattuvaangam
Umashankar Balakrishnan chant
Venkatasubramaniam Krishnamoorthy mridangam
Thiagarajan Ramani flûte

Production Attacafa.

OPERA DE LILLE
La
Boutique

EN SAVOIR +

**EN VENTE À LA BILLETTERIE
ET DANS LE HALL PENDANT LES ENTRACTES :**

AUTOUR DU BHARATA NATYAM

Louis Frédéric, *La Danse sacrée de l'Inde* 24,50 €
Chariot d'Or Éditions, mars 2010

ÉGALEMENT DISPONIBLES EN BILLETTERIE (UNIQUEMENT) :

Affiches de l'Opéra de Lille, 40x60cm 1 €
DVD Carmen, production Opéra de Lille (mai 2010) 29 €
Sacs urbains en matières recyclées 40 €
Livre jeune public : *Enquête à l'Opéra* 5 €

nombreux ouvrages, disques, DVD relatifs aux artistes
et à la programmation de l'Opéra de Lille.
En partenariat avec la librairie Dialogues Théâtre, Lille.

Suivre pas à pas la création d'un spectacle,
Connaître l'actualité des artistes,
Être informé des offres de dernière minute...
Rejoignez-nous !

LES SOURCES DU BHARATA NATYAM

Le bharata natyam est une danse classique sacrée provenant du sud de l'Inde et dont l'origine remonte à 2000 ans.

Kuthu, Dakshinaya, Dasiyattam, Sadir, Nautch... elle aura connu bien des noms avant celui de bharata natyam au XXème siècle, qui signifie « Danse de Bharata » ou « Danse de l'Inde ». Il serait un acronyme de trois mots : *Bha, bhava* (émotion) ; *Ra, raga* (mode mélodique) ; et *Ta, tala* (rythme). Il est également probable qu'il s'inspire du nom de Bharata, auteur du Natyashastra (environ IIème siècle ap. J.-C.). En effet, tous les types d'arts dramatiques indiens sont attachés à cet ancien ouvrage, surnommé « le cinquième véda », qui traite du théâtre indien, de la poésie, de la musique et de la danse.

Cet art sacré était initialement dansé dans les temples par les *devadasi* (servantes des dieux) et dans les cours royales. Durant le règne des Pallavas (IVème - XIIème siècles), les arts de la musique et de la danse, entre autres, fleurissent et les sculptures des *karanas* qui figurent sur les temples construits à cette période en sont un témoignage vivant. À leur suite les rois Chola entretiendront des centaines de danseuses dans les temples. Les dynasties Pandya, Nayaka et Maratha maintiendront la tradition jusqu'au XIXème siècle.

La forme contemporaine du bharata natyam tel que nous le connaissons aujourd'hui vient de quatre frères musiciens et danseurs, connus sous le nom de "Tanjore Quartet", officiant sous le règne du roi Sarfoji II (1798-1832). Fils d'un *nattuvanar* (maître de danse, compositeur et chorégraphe), ils donnent forme au *margam* (récital) traditionnel, débutant par l'*alarippu*, suivi du *jatiswaram*, du *varnam*, des *padams* et se concluant par le *thillana* parmi les danses les plus importantes.

À la fin du XIXème siècle, l'instabilité politique et le manque de mécènes éloignent les Indiens de leur culture. La danse est bannie des temples par les colons britanniques, qui la jugent inconvenante. Au Tamil Nadu, berceau du bharata natyam, le style disparaît quasiment. Les *devadasi* sont désormais assimilées à des filles de joie, plusieurs villes en abandonnent le système, ce qui achève de les discréditer. La loi, qui finit par abolir leur statut, menace sérieusement le bharata natyam.

Au XXème siècle s'opère une complète restructuration : les danseuses héritières des *devadasi* commencent à danser sur scène en public. La plupart d'entre elles venant de la haute société brahmine, le bharata natyam devient une discipline artistique et académique.

C'est un réveil généralisé ; partout on recherche les anciens gourous ayant continué à pratiquer leur art dans les villages.

La région du Tamil Nadu, berceau du bharata natyam

Dans les années 20, la célèbre ballerine Anna Pavlova découvre à Londres un jeune danseur du nom d'Uday Shankar et, intriguée par la danse classique indienne, lui conseille d'en retrouver les racines. Elle fait de même un peu plus tard avec Rukmini Devi, à qui elle enseigne le ballet. Une conférence sur la musique indienne est organisée à Madras sous l'impulsion d'E. Krishna Iyer, qui dédia sa vie à la réhabilitation du bharata natyam. C'est un tel succès qu'elle débouche sur la création de la Music Academy en 1928.

L'arrivée de Rukmini Devi ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du bharata natyam. Elle l'épure et le baptise ainsi. En 1936 elle crée l'école de Kalakshetra, assistée d'érudits, de musiciens et de célèbres gourous. Après l'indépendance de l'Inde s'ouvre une période de renouveau, et, désormais, on ne compte plus les écoles et institutions dédiées au bharata natyam dans le monde.

DÉROULÉ DU SPECTACLE

TRIMURTI-ANJALI

Ragamalika, Tala-Adi

Musique de R. Visweswaran

Trimurti est la divinité hindoue composée de Brahma (le Créateur), Vishnu (le Conservateur de l'Univers) et Shiva (le Destructeur).

Anjali est une offrande aux Dieux sous forme de danse.

Cette offrande est composée de 3 ragas, qui forment un *Ragamalika* (une "guirlande" de ragas), chaque section étant dédiée à un Dieu de la Trinité hindoue. Le corps et l'âme transcendés des danseurs célèbrent la déité réunie.

KEERTANAM-SAAMA GAANA LOLE

Raga-Hindolam, Tala-Rupakam

Musique de G. N. Balasubramaniam

Dans la pensée indienne la musique émane du *Sama Veda*, le second des textes sacrés qui vient directement du luth sacré (la veena) de la déesse de la connaissance, Saraswati. Ce verset est un hommage à Ambal, la Mère Universelle et Siva avec qui elle forme l'unité du Cosmos.

VAVARASA VARNAM

Ragamalika, Tala-Adi

Musique et textes de Lalgudi Sri G Jayaraman

Jathis : Chitra Visweswaran

Le *Padavarnam* ou *Varnam* est la pièce centrale d'un récital de Bharata Natyam. Elle fait intervenir à partie égale les deux aspects essentiels de la danse indienne : *nritta*, le rythme et *nritya/abhinaya*, l'émotion et l'expressivité de la danse. Elle explore les neuf tempéraments ou *rasas* qui gouvernent l'esthétique indienne : le courage (princesse guerrière Meenakshi) ; l'amour, union du féminin et du masculin (Siva-Sundereswara) ; le doute (Manmatha et Yama, l'amour et la mort, réduits en cendres et repoussés par Siva) ; le dégoût (irrespect de Dakshin pour Siva) ; la colère (au moment de repousser les démons) ; la peur (Siva-Nilakanta buvant du poison et le démon Ravana faisant trembler le Mont Kailasa), la Com passion (la Mère Universelle) ; la Paix (Lalitha).

ABHINAYA-DASAR KREETI

Ragamalika, Tala-Adi

Textes : Puranderadasa

Les *dasa*, poètes mendiants de Karnataka étaient des adorateurs de Vishnu.

Dans cette pièce les danseurs représentent les *gopis* qui symbolisent l'âme humaine, s'adressant à Vishnu sous la forme de l'enfant Krishna, jouant de la flûte.

THILLANA

Raga-Rasikapriya, Tala-Adi

Musique de R.Visweswaran

Un récital de Bharata Natyam se termine toujours en *Thillana* qui symbolise la joie (*aanada*) ressentie par les danseurs à l'issue de la performance.

Cette pièce est dédiée à la musique et à la danse.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Chitra Visweswaran chorégraphe

Danseuse, enseignante et chorégraphe, Chitra Visweswaran, est une référence de la danse indienne. Après une formation de musique et danse, sa curiosité lui fait entreprendre un voyage d'étude aux sources du bharata natyam : elle crée un corpus important venu enrichir celui de cette danse classique de l'Inde, avec des pièces de margam, des solos, des groupes, qui témoignent de son envie de créer une synergie entre tradition et modernité. Son travail est enrichi par celui de son mari musicien, chanteur et compositeur, Visweswaran. Ils enseignent tous deux à la Chidambaram Academy of Performing Arts de Chennai depuis 1975, formant 3 générations de danseurs, d'enseignants et de musiciens. Chitra Visweswaran est Doyenne du Lalitha Kala Mandir, section arts et spectacle vivant du Muthukrishna Swami Mission Trust.

Sukanya Ravindhar Srinivasan nattuvangam

Disciple de Chitra Visweswaran, Sukanya Ravindhar l'a accompagnée à travers le monde dans ses tournées, jouant du nattuvangam et participant comme danseuse et comédienne aux représentations. Elle représente l'Inde, incitée d'honneur de la Foire internationale de Rouen en 1991.

Elle a reçu de nombreuses distinctions comme le Mudhra Award pour le nattuvangam. Sukanya s'est formée à la Chidambaram Academy of Performing Arts, où elle enseigne aujourd'hui la danse, la théorie et le nattuvangam. Elle dispense l'enseignement de Chitra Visweswaran à travers des conférences et master-classes. Elle est également chorégraphe et administre le Certificate Program de l'Indira Gandhi National Open University à la Chidambaram Academy of Performing Arts dont elle assure également la direction.

Uma Nambudripad Satyanarayanan danse

Uma Nambudripad Satyanarayanan est une disciple de Chitra Visweswaran en bharata natyam et de R. Visweswaran en chant carnatique. En tant que jeune artiste elle a bénéficié d'une bourse du Ministère du Tourisme et de la Culture. Elle se produit comme soliste dans les principaux ensembles du Chennai, participe à la plupart des spectacles de Chitra Visweswaran et danse à Colombo, au Sri Lanka, à Londres, Seattle, Chicago, Pittsburgh, San Diego, San Jose, New Jersey et New York, Cleveland, Ohio, Singapour. Elle a reçu de nombreuses distinctions et une bourse du Centre for Cultural Resources & Training (CCRT), New Delhi dans la discipline du chant carnatique. Elle se forme aujourd'hui auprès de A. K. S. Murali (disciple de P. S. Narayanaswamy).

Lakshmi Parthasarathy Athreya danse

La carrière de Lakshmi est associée au bharata natyam depuis plus de 27 ans, d'abord en tant qu'étudiante (avec Chitra Visweswaran), puis danseuse. Elle se tourne aujourd'hui vers la chorégraphie (son projet autour du poète Kodai Alwar, a été présenté sur plusieurs scènes indiennes). Architecte diplômée, Lakshmi se consacre aujourd'hui à la danse, en solo ou dans la compagnie de Chitra Visweswaran. Elle est boursière du Centre for Cultural Resources and Training et a reçu des distinctions, notamment pour sa participation à Krishna Gana Sabha (Chennai, 2003), Bharat Kalachar (Chennai, 2009) et Rasika Ranjina Sabha (Mumbai, 2010).

Jai Quehaeni Raja Sheakar Reddy danse

Élève de Chitra Visweswaran, Jai Quehaeni a participé aux principaux sabbas au Chennai et s'est produite sur les grandes scènes indiennes. Membre de la Chidambaram Academy of Performing Arts, elle participe aux productions de Chitra Visweswaran. Son investissement est salué par la presse et par des distinctions indiennes dont celle du Krishna. Elle poursuit par ailleurs des études de cinéma.

Arupa Lahiry danse

Arupa Lahiry, disciple de Chitra Visweswaran est boursière du Ministère de la Culture indien. Elle se produit dans les principaux festivals et sabas en Inde et à l'étranger. Elle est artiste associée à la Neerana Music Foundation en Inde et participe aux principales productions de Chitra Visweswaran, ainsi qu'à des conférences et master-classes. Elle enseigne également à la Chidambaram Academy of Performing Arts, Chennai. Titulaire de nombreuses distinctions en Inde, elle se produit également dans des séries télévisées et participe à l'album de tablas de Tanmoy Bose. Elle est actuellement étudiante en anglais.

Umashankar Balakrishnan chant

Umashankar Balakrishnan, chanteur renommé du sud de l'Inde, est issu d'une famille de musiciens et disciple des Bombay Sisters. Il compose et enseigne également tout en poursuivant un Master de musique à l'Université. Il donne des concerts et conférences en musique carnatique Hindusthani Jugabandhi en Inde et à l'étranger. Il fonde "Gaana Surabhi" une institution dédiée à la musique carnatique et à l'enseignement. Il a reçu plusieurs distinctions en Inde. Il crée la musique pour de nombreux spectacles et compagnies tournant dans le monde entier.

Venkatasubramaniam Krishnamoorthy mridangam (percussion)

Fils d'un célèbre musicien de Veena, il se forme très tôt au mridangam, auprès des grands interprètes de cet instrument. Depuis 10 ans, il collabore à de nombreux spectacles de danse et dans se produit dans les grands festivals indiens. Il enseigne également.

Thiagarajan Ramani flûte

Thiagarajan Ramani joue de la flûte, du violon et du kanjira. Issu d'une famille de musiciens, il est aujourd'hui enseignant à Singapour, en Australie et aux États-Unis. Il collabore avec la Radio Indienne comme principal flûtiste carnatique au sein de l'Orchestre National (Vadhya Vrinda) dirigé notamment par Ravi Shankar. Il accompagne à la flûte et au violon les 6 formes de danse classique indienne. Il collabore aux enregistrements de M.S. Subbalakshmi. Il donne des concerts et participe à des festivals dans le monde entier.

Srikanth Panchapakesan Natarajan danse, chorégraphie, nattuvanar

D'abord acteur de bhagavata mela (Tamil Nadu), puis danseur de bharatha natyam, Srikanth s'est formé auprès de grands artistes et a ouvert son art au natya et au bharatha muni. Il se produit dans les sabas du Chennai et en tournée en Inde, Thaïlande, France, Malaisie, Indonésie, Canada, États-Unis, Singapour, Égypte etc. Il a reçu de nombreuses distinctions en Inde et bourses du Gouvernement indien.

Aswathy Vasudevan Nair danse, chorégraphie, nattuvanar

Aswathy danse depuis l'âge de 7 ans. Elle pratique 3 formes de danse : bharata natyam, mohiniyattam et kuchipudi. Elle a reçu plusieurs distinctions et bourses du Ministère de la Culture indien. Elle se produit régulièrement dans les sabas de Chennai et en tournée au Bahraïn, États-Unis, Canada, Malaisie, Égypte, Sri Lanka etc. Son père est cinéaste et sa mère enseigne la danse classique indienne. Épouse du célèbre danseur N. Srikanth, ils explorent ensemble cet art.

Spécial Fêtes !

Formule
abo
dès 45 €

TRIO D'HIVER

ABONNEMENT 3 SPECTACLES

1 OPÉRA

- > LE COURONNEMENT DE POPPÉE
(Monteverdi, mars 2012) **OU**
- > CENDRILLON (Massenet, mai 2012)

+ 2 SPECTACLES au choix parmi la saison

= 15% de réduction*

*catégorie 1, 2 ou 3 dans la limite des disponibilités.

Réservez vite ! (Offre limitée).
0820 48 9000 www.opera-lille.fr

Les partenaires de l'Opéra de Lille

Les partenaires institutionnels

L'Opéra de Lille, régi sous la forme d'un Établissement public de coopération culturelle, est financé par

La Ville de Lille,
La Région Nord-Pas de Calais,
Lille Métropole
Communauté Urbaine,
Le Ministère de la Culture
(DRAC Nord-Pas de Calais).

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille, l'Opéra bénéficie du soutien du **Casino Barrière** de Lille.

Le conseil d'administration de l'EPCC Opéra de Lille est présidé par **Catherine Cullen**, Adjointe au Maire de Lille déléguée à la Culture.

L'Opéra de Lille est membre de **MuzeMuse**, réseau transfrontalier pour la promotion de la musique classique et contemporaine. www.muzemuse.eu

Les partenaires média

Danser
 France Bleu Nord
 France Culture
 France Musique
 France 3 Nord-Pas de Calais
 La Voix du Nord
 Nord Éclair
 Télérama
 Wéo

Les artistes de l'Opéra de Lille

Le Chœur de l'Opéra de Lille
 Direction Yves Parmentier

Les résidences :
Le Concert d'Astrée
 Direction Emmanuelle Haim
L'ensemble Ictus
Christian Rizzo chorégraphe /
L'association fragile

Les archives de l'Opéra de Lille sont transférées à l'**Ina** et sont consultables à l'**Inathèque** de France.

L'Opéra de Lille et les entreprises

L'Opéra de Lille propose aux entreprises d'associer leur image à celle d'un opéra ouvert sur sa région et sur l'international, en soutenant un projet artistique innovant. Les partenaires bénéficient ainsi d'un cadre exceptionnel et d'un accès privilégié aux spectacles de la saison, et permettent l'ouverture de l'Opéra à de nouveaux publics. Pour plus d'informations : www.opera-lille.fr dans la rubrique « Les Partenaires de l'Opéra ».

Mécène principal

Dalkia Nord

Mécène Associé aux productions lyriques

Crédit Mutuel Nord Europe

Mécène Associé à la programmation « Opéra en famille »

Caisse des Dépôts et Consignations

Partenaire Évènements et Partenaire Associé et partenaire du Chœur de l'Opéra de Lille

Crédit du Nord

Partenaires Évènement

Caisse d'Épargne Nord France Europe
 CIC Nord Ouest
 Optic 2000
 Rabot Dutilleul
 Société Générale
 Vilogia

Partenaires Associés

Air France
 Deloitte
 Eaux du Nord
 In Extenso
 KPMG
 Meert
 Norpac
 Orange
 Pricewaterhousecoopers Audit
 Ramery
 Transpole

AIRFRANCE **Deloitte** **EauxDuNord**

In Extenso **MEERT** **KPMG**

NORPAC **orange** **pwc**

Ramery **Transpole**

LE BÉNÉFICE DU DOUTE

Création danse

CHRISTIAN RIZZO / L'ASSOCIATION FRAGILE

Je 19, Ve 20 & Sa 21 janvier à 20h
Tarifs 5/8/12/16/21 €

Christian Rizzo présente le 3ème volet d'une trilogie créée à l'Opéra de Lille, avec la complicité de 7 danseurs mis en lumière par Caty Olive, sur une musique de Scanner, pionnier de la musique électronique.

Photo : Marc Damage

BIG BANG ! HAPPY DAY DES ENFANTS

Samedi 3 décembre 12h > 18h30
Dimanche 4 décembre 11h > 17h
Entrée libre !

Du jazz interactif à la machine-orchestre, des fanfares de coquillages à John Cage, cette édition 2011 du Happy Day des enfants s'annonce riche de surprises musicales et dansées, sur 2 journées, pour mieux en profiter !
Spectacles gratuits sans réservation (billets à retirer sur place le jour même).

Photo : Frédéric Iovino

Informations

Réservations

0820 48 9000

www.opera-lille.fr

OPERA DE LILLE

2, RUE DES BONS-ENFANTS B.P. 133
F-59001 LILLE CEDEX - T. 0820 48 9000
www.opera-lille.fr