

Roch-Olivier Maistre,
Président du Conseil d'administration
Laurent Bayle,
Directeur général

Samedi 22 novembre - 15h
Amphithéâtre

Forum Les Ramayana

Dans le cadre du cycle **Le temps du récit 1**
Du samedi 22 au samedi 29 novembre 2008

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert,
à l'adresse suivante : www.citedelamusique.fr

Cycle Le temps du récit 1

DU SAMEDI 22 AU SAMEDI 29 NOVEMBRE

Raconter, c'est tout un art. Un art de structurer le temps. Des épopées de l'Inde qui résonnent dans le théâtre indonésien aux narrations déconstruites de Luciano Berio ou d'Olga Neuwirth en passant, entre histoire et mythe, par les légendes arthuriennes, le temps du récit est multiple : raconter, c'est chaque fois réinventer la chronologie

À Java et à Bali, le théâtre d'ombres *wayang kulit* est un art majeur : l'Unesco l'a inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Des marionnettes de cuir finement ouvragées manipulées devant un écran figurent les personnages ; à l'arrière l'orchestre de gamelan accompagne. La matière narrative est puisée directement dans les grandes épopées, locales comme celles du cycle de Panji, ou indiennes : celles du *Mahabharata* et du *Ramayana*. L'histoire du prince Rama (une des formes prises par Vishnou) et de son combat pour retrouver son épouse Sita en se faisant aider par l'armée des singes et des ours a suscité une extraordinaire floraison artistique dans toute l'Asie. Tradition littéraire multiforme née il y a plus de deux millénaires, l'histoire est connue en des myriades de versions aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme et le jaïnisme. Par sa grande vivacité aujourd'hui encore, elle donne à s'interroger sur les mises en œuvre des traditions musicales et spectaculaires tant par les anciens rois, les groupes locaux antagonistes que par certains mouvements nationalistes à l'heure actuelle.

Sur d'autres continents, d'autres mythes sont sujets à relecture. Voire appellent la « continuation » quand le mythe fait œuvre reste inachevé. Chrétien de Troyes, le plus ancien poète-compositeur trouvère dont le nom nous soit parvenu, nous laisse dans les dernières décennies du XIIe siècle un *Perceval ou le Conte du Graal* à la conclusion trop abrupte pour vraiment clore le récit. Et l'éclosion posthume de cette légende arthurienne à travers toute l'Europe donnera à l'Allemagne médiévale une de ses plus grandes œuvres : le *Parzival* de Wolfram von Eschenbach. Œuvre elle-même relue six siècles plus tard – avec une syncope dans le récit que la grande histoire emprunte parfois à la petite – par Wagner.

Chez Berio, la musique se raconte et se relit d'elle-même. Un peu comme chez Monteverdi, elle est le portrait d'une âme. Écrit en 1972 pour la cantatrice Cathy Berberian, qui était alors l'épouse du compositeur, *Recital I (for Cathy)* est une tentative de description de l'indescriptible : la psyché d'une femme. L'œuvre est loin d'être linéaire ou ordonnée : c'est un collage de fragments du répertoire de son interprète, des diamants vocaux enchâssés dans l'accompagnement instrumental. Contrastant avec le temps fragmenté de ce saisissant « récital », le concerto pour violon de Wolfgang Rihm, *Gesungene Zeit* (1991), présente un beau monologue, calme et statique, du soliste. Que l'orchestre, plutôt que d'y véritablement répondre, scande à la manière d'un double. De tels jeux d'épaisseur et de relief, empruntés cette fois à la peinture, ont amené la compositrice autrichienne Olga Neuwirth à inventer dans *Hooloomooloo* (1996-1997, pour ensemble et CD d'accompagnement) des jeux de perspective entre les sonorités des instruments. Pour *Lost Highway Suite* (2003), c'est au cinéma de David Lynch qu'elle en appelle pour investir la scène de l'opéra. « *J'étais fascinée*, explique-t-elle, *par la façon radicale dont Lynch et Gifford ont traité la narration* ». La suite tirée de l'opéra est comme l'écho trouble et troublant du récit... Et le récit de tomber une fois encore dans l'abyme !

SAMEDI 22 NOVEMBRE – 11H
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

L'épopée du Ramayana
Théâtre d'ombres *wayang kulit*
(Indonésie)

Groupe Nggiri Kawasta (Kartasura)
Groupe Sekar Wangi (Cité de
la musique, Paris)
Sri Joko Raharjo, marionnettiste
et directeur musical

SAMEDI 22 NOVEMBRE – 15H

Forum Les Ramayana

15H : table ronde animée par
Catherine Choron-Baix,
ethnologue, avec la participation
de **Christine Guillebaud**, **Kati**
Basset et **Stéphanie Khoury**,
ethnomusicologues

17H30 : projection d'extraits
de films
Impian kemarau (The Rainmaker) de
Ravi Bharwani
Opera Jawa de **Garin Nugroho**
Les aventures du Prince Rama
de **Bernard Tournois**

SAMEDI 22 NOVEMBRE – 20H

L'épopée du Ramayana I :
L'enlèvement de Sinta
Théâtre d'ombres *wayang kulit*
(Indonésie)

Groupe Nggiri Kawasta (Kartasura)
Groupe Sekar Wangi (Cité de
la musique, Paris)
Sri Joko Raharjo, marionnettiste
et directeur musical

MARDI 25 NOVEMBRE – 20H

Karlheinz Stockhausen
Harmonien
Hoffnung
Olga Neuwirth
Hooloomooloo
Lost Highway Suite

Ensemble Musikfabrik
Stefan Asbury, direction
Markus Noisternig, réalisation
informatique musicale
Ingénierie sonore de l'Ircam

VENDREDI 28 NOVEMBRE – 20H

Wolfgang Rihm
Gesungene Zeit, pour violon et
orchestre
Miroslav Srnka
My Life without Me, pour soprano et
ensemble (commande de l'Ensemble
intercontemporain – création)
Luciano Berio
Recital I (for Cathy),
pour mezzo-soprano et ensemble

Ensemble intercontemporain
David Robertson, direction
Claron McFadden, soprano
Measha Brueggergosman,
mezzo-soprano
Jeanne-Marie Conquer, violon

SAMEDI 29 NOVEMBRE – 20H

Le Graal, le chevalier et le poète
Autour de *Perceval* de **Chrétien de**
Troyes et de *Parzival* de **Wolfram**
von Eschenbach (création)

Sequentia
Katarina Livljanić, chant
Benjamin Bagby, chant, harpe
Norbert Rodenkirchen, flûtes
Elizabeth Gaver, vièle

SAMEDI 22 NOVEMBRE – 15H

Amphithéâtre

Forum *Les Ramayana*

L'histoire du prince Rama – une forme du dieu Vishnou pour les hindous – et son combat pour retrouver son épouse Sita en se faisant aider de l'armée des singes et des ours est une épopée qui a provoqué une extraordinaire floraison artistique dans toute l'Asie, à une échelle probablement sans équivalent ailleurs dans le monde.

Tradition littéraire multiforme née en Inde il y a plus de deux millénaires, et dont le texte sanskrit attribué à Valmiki est une œuvre marquante, l'histoire est connue en des myriades de versions aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme et le jaïnisme. Elle s'est répandue hors de l'Inde dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, pour atteindre à l'époque médiévale, dans ses versions bouddhistes, la Mongolie, la Chine et le Japon. Aujourd'hui encore, en Inde et en Asie du Sud-Est, elle est régulièrement récitée, chantée, voire mise en scène dans des formes théâtrales et dansées parmi les plus raffinées de cette partie du monde.

Ce forum est consacré à l'évocation illustrée de quelques unes de ces traditions musicales et spectaculaires, en les replaçant dans leur contexte d'exécution afin de mieux saisir ce qui a fait le succès de ces « performances », mises en œuvre aussi bien par les anciens rois, par des groupes sociaux antagonistes, ou, à l'heure actuelle, par certains mouvements nationalistes. L'étonnante pérennité mais aussi la prolifération des Ramayana se saisissent alors juste là, dans l'interrelation entre enjeux sociaux et élaboration esthétique, et dans les jeux de l'imagination qu'ils provoquent.

15h : table ronde

Avec **Catherine Choron-Baix**, ethnologue

et **Christine Guillebaud, Stéphanie Khoury, Kati Basset**, ethnomusicologues

- Les Ramayana de l'Inde : univers esthétiques, enjeux sociologiques
- Rite et théâtre dans un cadre bouddhique au Cambodge
- Wayang : les traditions de Ramayana à Java et Bali

L'Histoire de Rama

D'après Paula Richman : Many Ramayanas. The diversity of a Narrative Tradition in South Asia, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1991.

Traduction : **Anne-Florence Borneuf**

Ce synopsis est basé sur la version écrite il y a environ trois mille ans par Vālmīki, c'est celle qui a exercé la plus grande influence en Inde, Asie du Sud-Est et au-delà.

Principaux épisodes :

A l'ouverture de l'histoire, le souverain de Lanka – le démon Rāvaṇa – est devenu invincible en obtenant des dieux la promesse qu'aucune créature divine ou diabolique ne pourrait l'anéantir : il n'est vulnérable qu'aux êtres humains, trop faibles pour être pris en considération. Pendant ce temps, dans la ville d'Ayodhya, le roi Daśaratha n'a pas d'héritier mâle. Pour y remédier, ses ministres effectuent un rituel afin que ses trois femmes conçoivent des fils. L'aîné est Rāma, fils de la reine Kausalyā, puis viennent ses trois demi-frères : Bharata, fils de la reine Kaikeyī, et les jumeaux Lakṣmaṇa et Śatrughna, fils de la reine Sumitrā. Très jeune, Rāma débute sa carrière comme guerrier et permet l'accomplissement d'un rituel par un sage en tuant les démons qui menaçaient son succès. Suite à cela, Rāma obtient sa femme, Sītā, en réussissant à bander un énorme arc divin.

Lorsque le roi Daśaratha décide de se retirer, il choisit pour successeur Rāma, particulièrement apprécié par la population d'Ayodhya pour sa sagesse et sa compassion. Mais rapidement, Kaikeyī, la plus jeune des reines, est persuadée que l'avènement de Rāma pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour elle-même et pour ses fils. Kaikeyī appelle donc le roi afin qu'il s'acquitte de deux faveurs qu'il lui avait promises alors qu'elle lui avait sauvé la vie durant une bataille : elle demande que Rāma soit exilé dans la forêt pendant quatorze années et que son propre fils, Bharata, soit couronné à sa place. Jurant d'honorer les promesses de son père, Rāma accepte son destin de bon gré et part immédiatement pour la forêt, accompagné de sa femme, Sītā, et de son demi-frère Lakṣmaṇa. Lorsque Bharata revient d'une visite à son oncle et prend connaissance d'événements qui se sont déroulés en son absence, il va en forêt et tente de convaincre Rāma de revenir. Rāma, cependant, entend tenir sa parole et rester exilé durant quatorze années. Bharata installe donc les sandales de Rāma sur le trône royal, convenant de n'agir qu'en tant que régent jusqu'au retour de son frère.

Dans la forêt, Rāma, Lakṣmaṇa et Sītā rencontrent des ascètes, voyagent dans des paysages magnifiques mais aussi effrayants et, finalement, séjournent dans un petit ermitage. Un jour, ils voient apparaître une dédmonde nommée Śūrpaṇakhā qui tombe amoureuse de Rāma et qui, audacieusement, s'offre à lui en mariage. Rāma, refusant sa proposition, elle croit que c'est Sītā qui fait obstruction à son plan et s'apprête à la ddevorer. Alors, Lakṣmaṇa mutilde Śūrpaṇakhā, incitant la ddevdmonde à fuir auprès de son frere Rāvana. Lorsqu'elle se plaint de la cruauté des deux princes et parle de l'extraordinaire beauté de Sītā, elle éveille en Rāvana un ddesir passionné pour l'épouse de Rāma. En s'assurant le concours d'un autre ddevdmon qui prend la forme d'un cerf doré, Rāvana attire d'abord Rāma puis Lakṣmaṇa hors de leur ermitage. Puis, se faisant passer pour un sage errant, Rāvana enlève Sītā et la mène en son royaume de Lanka.

Alors qu'il cherche à ddetdterminer où Sītā a été emmenée et qu'il tente de rassembler des alliés pour combattre Rāvana, Rāma est impliqué dans des événements du royaume des singes. Rāma y rencontre Hanumān, qui devient son ddevoté serviteur, et Sugrīva, un prince exilé qui, comme Rāma, a aussi perdu sa femme et son royaume. Sugrīva et Rāma scellent un pacte : si Rāma permet à Sugrīva de récupérer sa femme et son trône – tous deux sous le contrôle de son frere Vālin – Sugrīva aidera Rāma à retrouver Sītā. Pendant une bataille entre Sugrīva et Vālin, Rāma se dissimule derrièred un arbre et, de sa cachette, atteint Vālin dans un acte qui viole le code des combattants. Plus tard, Sugrīva envoie son armée dans toutes les directions afin de savoir ce qu'est devenue Sītā. Ils apprennent finalement qu'elle est emprisonnée à Lanka.

Hanumān franchit la mer vers Lanka et localise Sītā qui réside sous bonne garde dans un bosquet à proximité du palais de Rāvana. Après qu'il a vu Rāvana menacer Sītā et tenter de la séduire, il remet à la femme l'anneau de Rāma en l'assurant de l'imminence de son secours. Hanumān est amené à la cour de Rāvana, on met le feu à sa queue, mais il échappe à ses geôliers, propage le feu à la ville puis retourne aider l'armée de Rāma à se préparer à la guerre, fort des renseignements sur la cité fortifiée de Lanka qu'il avait collectés auprès de Vibhīṣaṇa, un frere de Rāvana qui l'avait répudié pour rejoindre Rāma. Les singes construisent un pont jusqu'à Lanka pour permettre le passage de l'armée. Les deux camps subissent de lourdes pertes dans la bataille qui s'ensuit. Finalement, Rāma tue Rāvana dans un combat en duel et Vibhīṣaṇa est fait roi de Lanka.

Dans un premier temps, Rāma refuse de ramener Sītā chez lui car elle a vécu avec un autre homme. Mais après qu'elle a subi une épreuve du feu avec succès, il la juge digne de reprendre sa place auprès de lui. Néanmoins, les rumeurs continues à propos de la chasteté de sa femme poussent Rāma à bannir Sītā – enceinte – de son royaume. Exilée, elle trouve refuge chez le vénérable sage Valmiki, à qui l'écriture du Rāmāyaṇa est traditionnellement attribuée, et donne naissance à des jumeaux – Lava et Kuśā – dans son ermitage. Finalement, Sītā abandonne ce monde pour retourner dans le sein de la terre d'où elle était venue. Malheureux d'avoir perdu sa femme, Rāma monte au ciel avec ses disciples.

17h30 : projection d'extraits de films

Les aventures du Prince Rama

de **Bernard Tournois**, 2008, 1h50, couleur

Metteur en scène, conseiller à la réalisation : **Kati Basset**

Coréalisation : **Philippe Piazza**

Mixage et mastering : **Silvio Soave**

Conception graphique : **Patrick Hoarau**

Productions Accords Croisés, dirigé par **Saïd Assadi** (Collection Thématique)

Opera Jawa

de **Garin Nugroho**, Indonésie/Autriche, 2006, 2h, couleur, VOSTF

Distributeur : Les Films du Paradoxe

Vendeur international : Pyramide International

Impian Kemarau (The Rainmaker)

de **Ravi Bharwani**, Indonésie, 2004, 1h30, couleur

Version originale sous-titrée en anglais

Synopsis des films

Les aventures du Prince Rama

Filmé au grand théâtre de Fourvière, un conte philosophique imaginé par l'ethnomusicologue française Kati Basset, familière des traditions chorégraphiques musicales et théâtrales indonésiennes. Spectacle original aux antipodes des productions généralement offertes aux touristes, « *Les aventures du Prince Rama* » présente une variété de répertoires traditionnels instrumentaux et vocaux, classiques et populaires, soutenue par la richesse d'un gamelan heptatonique inédit en France.

Opera Jawa

Setio et sa femme Siti gèrent une poterie traditionnelle. Dans leur jeunesse, ils fréquentaient Ludiro, un homme riche et despotique de la région. Celui-ci, amoureux de Siti depuis toujours, veut profiter d'un voyage de Setio pour tenter de séduire la jeune femme, qui ne peut résister à ses assauts. Profondément touché, Setio prépare sa vengeance.

Opera Jawa est un film qui reprend la légende traditionnelle indonésienne du Ramayana.

Impian Kemarau (The Rainmaker)

Johan, jeune météorologiste, guette la pluie dans une région particulièrement déshéritée. Rien ne bouge dans l'atmosphère pas plus que dans la vie du village rythmée par les séances de théâtre d'ombre (wayang), la musique et les cérémonies. Film d'atmosphère qui évoque la vie d'un village à travers les attitudes et les expressions de quelques individus et les nombreuses manifestations de la culture javanaise.

Catherine Choron-Baix

Après avoir mené ses premiers travaux universitaires sur les arts du spectacle au Kerala (Inde) puis à Bali (Indonésie), Catherine Choron-Baix s'est tournée vers le Laos et sa diaspora installée en France. Elle a étudié les conditions d'installation en occident des réfugiés qui ont fui leur pays après le changement de régime en 1975, et s'est particulièrement intéressée à leurs traditions musicales et chorégraphiques. Elle poursuit aujourd'hui ses recherches auprès des expatriés, mais également au Laos même, où elle s'intéresse à d'autres formes de création, artistique et artisanale.

Christine Guillebaud

Christine Guillebaud est ethnomusicologue et chercheur au CNRS. Spécialiste des musiques du Kerala (Inde du Sud), elle les envisage dans leur complexité formelle, sociale, religieuse et politique et aussi dans leurs rapports avec d'autres expressions du sensible comme les arts visuels ou encore les arts gestuels. Elle est l'auteur du livre *Le Chant des serpents. Musiciens itinérants du Kerala* (+dvdrom, CNRS Editions, 2008).

Stéphanie Khoury

Stéphanie Khoury est doctorante attachée au Centre de Recherche en Ethnomusicologie. Spécialiste des musiques du Cambodge, elle concentre ses recherches actuellement sur les interactions entre musique, représentations théâtrales et expressions religieuses.

Ses recherches portent également sur les emplois identitaires et politiques de la musique et des arts du spectacle cambodgiens.

Kati Basset

Titulaire d'un doctorat en ethnologie, Kati Basset est spécialiste de la vaste culture indo-javanaise, de ses musiques et arts scéniques, et particulièrement de Bali où cette culture est très vivante. A Bali elle a suscité la reconstitution de troupes de théâtre, de danse et de musique. Elle a récemment mis en scène avec des artistes balinais une représentation du Ramayana dont elle a également conçu la musique. Ce spectacle, donné à Fourvière et à Athènes, fait l'objet d'un DVD : *Les aventures du prince Rama. Musiques, masques et théâtre dansé de Bali* aux éditions Accords Croisés.

Et aussi...

> MYTHES AZTÈQUES ET MAYAS

VENDREDI 12 DÉCEMBRE, 20H

Musiques et danses maya-kakchiquel
(Guatemala)

Ensemble musical Aj de Comalapa
• Frères Cali Cujcuy, marimba, flûtes, bâton de pluie, ocarinas, tun, silbatos, carapaces de tortues, *sonajas de jicara*, percussions

Compagnie Sotzil de Sololá

• Famille Guarcax, marimba, percussions, flûtes, danse

Groupe de danse Nacoj de

Santo Domingo Xenacoj (danses traditionnelles masquées) • Romulo Tun Concuca, direction

SAMEDI 13 DÉCEMBRE, 18H30

Rituel maya d'hommage au Ciel et à la Terre (Guatemala)

Ensemble musical Aj de Comalapa
Compagnie Sotzil de Sololá
Groupe de danse Nacoj de Santo

SAMEDI 13 DÉCEMBRE, 20H

Musiques et danses préhispaniques des cultures aztèque et yaqui
(Mexique)

Ensemble de musique et danse yaqui • Ismael Castillo Rendón, direction

Ensemble musical Tribu, flûtes de roseau, de bois et d'argile, carapaces de tortue, tambours de pierre, *huehuetl*, *teponaztlis*, tambours d'eau, conques marines
Groupe de danse Huitzicalpulli • Danseurs otomis de Guanajuato
• Angel Agustín Pimentel Díaz, direction

> COLLÈGE

Musiques, sociétés et langages

Cycle de 15 séances de 2 heures, les mercredis de 19h30 à 21h30
Du 11 février au 17 juin

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, 14H30

Cérémonie aztèque des glyphes et salut aux six directions (Mexique)

Ensemble musical Tribu
Groupe de danse Huitzicalpulli
Danseurs chichimecas
Angel Agustín Pimentel Díaz, direction

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, 15H

Conférence-concert :

La musique dans la culture huichol
(Mexique)

Ensemble Renacimiento Huichol de la Sierra de Jalisco • Famille Carillo de la Cruz, chant, tambours *tepo* et *sonaja*, violon *raberl*, guitare *kanari*

> MUSÉE

Week-end contes et musique :

Contes mandingues

Ouverture exceptionnelle du Musée • Samedi 14 et dimanche 15 février, de 14h30 à 17h30

Mamadou Famba, Sotigui Kouyaté, Carlos Ouedraogo, conteurs • Yakhoubia Sissokho, kora • Dramane Dembélé, flûte peule, n'goni, tama

Musée en famille
tous les dimanches à 11h.

> PRATIQUE MUSICALE

Atelier Dimanche en famille : *Musique et marionnettes indonésiennes*

Enfants à partir de 6 ans et adultes, séances ponctuelles du 9 novembre au 14 décembre de 16h à 18h • Cycles de 3 séances les 9, 16 et 23 novembre et les 30 novembre, 7 et 14 décembre de 14h à 16h

Jeunes : *Gamelan de Java*

Cycle de 30 séances, les mercredis de 14h30 à 16h • Du 8 octobre au 24 juin • Enfants de 8 à 11 ans

> MÉDIATHÈQUE

<http://mediatheque.cite-musique.fr>

En écho à ce concert, nous vous proposons...

... de regarder :

Les aventures du Prince Rama par La troupe Semara Ulangun

... d'écouter :

Inde du Sud, Kutiyattam, théâtre classique des temples du Kerala par la Troupe du Kutiyattam • *Anthologie des musiques de Bali*

> CONCERTS

Poursuivez votre voyage dans le récit du *Ramayana* les 31 janvier et 18 avril 2009.

SAMEDI 31 JANVIER, 20H

Le théâtre masqué *khon* (Thaïlande)
Lenlèvement de Sita et le combat royal

Troupe du département des beaux-arts du Ministère de la culture thaïlandais

SAMEDI 18 AVRIL, 20H

Théâtre *kathakali* (Inde du Sud)
Le Démon Ravana Sura et Hanuman, le roi des singes

Troupe des artistes de Ekathara Kalari • Ravi Gopalan Nair, direction artistique

> ÉDITIONS

Musiques et cultures. Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle
Collectif • 1166 pages • 2005 • 55 €

Instruments et cultures. Introduction aux percussions du monde
Collectif • 12 dossiers • 2007 • 25 €

Musiques de Bali à Java
Par Kati Basset • 176 pages • 1995 • 21 €

Pour le jeune public :
Nakivin le jardinier bienheureux
Par Anne Montange • 37 pages • 2001 • 15 €