

Le Mahâbhârata

Théâtre d'Ombres Traditionnel d'Indonésie

création **Jeux de Vilains**

coproductions
Wilis Prabowo - Ageng

Le Mahâbhârata

Spectacle de Wayang Kulit javanais, unique en France, au plus proche de la tradition indonésienne.

Note d'intention

Le *Mahâbhârata* permettra au public français de découvrir, de manière accessible et néanmoins respectueuse de la tradition, une des plus grandes légendes mondiales, une philosophie, des techniques artistiques traditionnelles, et surtout de se plonger dans un état d'esprit et un mode de pensée propres à l'Indonésie. Nous espérons par ce moyen contribuer à mieux faire découvrir la culture de ce pays.

Une heure trente de spectacle

Mettant en scène la grande épopée du *Mahâbhârata* née en Inde il y a 2000 ans et qui a migré ensuite vers l'Asie du Sud-Est, le spectacle reprendra les épisodes clés de l'histoire pour permettre au public français de saisir l'intrigue et d'appréhender toute la philosophie que véhicule l'œuvre.

Une marionnettiste et ses trente marionnettes

Cécile Hurbault contera l'histoire et manipulera les marionnettes. Le *Dalang** Widodo Wilis lui enseigne et lui transmet depuis plusieurs années un savoir-faire codifié au long des siècles sur l'île de Java. Elle chantera en vieux javanais traditionnel et dirigera le *Gamelan** qui se trouvera derrière elle, comme en Indonésie.

Une douzaine de musiciens et chanteuses

Les musiques et chants traditionnels enseignés par des Indonésiens aux artistes français, seront joués sur le *Gamelan Kiyai Bremana* de l'association *Ageng*.

(*) : cf. glossaire en fin de document.

ci-dessus : le dispositif scénique permettra au public de regarder l'orchestre et le dos de la marionnettiste, comme traditionnellement, tandis que le jeu d'ombres de l'autre côté de l'écran sera filmé et projeté en direct sur un grand écran.

L'épopée du Mahâbhârata

Deux branches d'une même famille royale se disputent le trône de la dynastie lunaire et se livrent une guerre sans merci qui va durer dix-huit jours. Ce récit est empreint de spiritualité et Vyâsa, son auteur, souhaite « *que ce poème soit une épopée, qu'il soit utile aux hommes, qu'il les aide à vaincre les ennemis extérieurs et intérieurs* ».

Jeux de Vilains

La compagnie *Jeux de Vilains* œuvre pour un théâtre exigeant et populaire, faisant appel à des techniques traditionnelles dans une volonté de rassemblement. Depuis 2008, elle poursuit un travail d'échange avec l'Asie du Sud-Est.

Wilis Prabowo

Troupe de *Wayang Kulit* de Wonogiri (île de Java, Indonésie), dirigée par Widodo Wilis. Composée d'une cinquantaine d'artistes, elle se produit lors de fêtes ou de cérémonies sacrées dans tout le pays.

Association Ageng

Basée en Bretagne, elle propose des moments privilégiés propices à la découverte, l'écoute, l'échange et la création grâce à la pratique du *Gamelan* et des diverses formes artistiques en lien avec celui-ci (théâtre, danse....).

Wayang Kulit indonésien

Déclaré patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, le *Wayang Kulit* (littéralement « théâtre de cuir ») se pratique depuis plus de dix siècles aussi bien à la cour des rois et des nobles javanais et balinaïses que dans les zones rurales, les temples, les théâtres... où le public vient en masse partager ces cérémonies. Une représentation rassemble un *Dalang* et un *Gamelan* et dure une nuit entière. S'y succèdent scènes dramatiques, musiques, chants, scènes comiques... À l'origine, le théâtre d'ombres a été créé pour entrer en communication avec les morts, ce qui révèle bien son importance mystique.

Du voyage... aux partages

Dans toute l'Asie du Sud-Est, le théâtre d'ombres met en scène des histoires sacrées en utilisant des personnages en cuir ajouré. Très populaire, il répond à un même rituel : rassembler les hommes autour de valeurs vertueuses.

C'est lors de son examen de sortie de conservatoire en juin 2006 que Cécile Hurbault se voit proposer par la Région Centre une bourse pour aller se former à la discipline qu'elle souhaite. Elle choisit de se diriger vers le théâtre d'ombres d'Asie du Sud-Est, enthousiasmée par deux aspects : la marionnette, pour ce qu'elle a de populaire et qu'elle pratique déjà avec la compagnie Jeux de Vilains, et l'Asie, pour son rapport au sacré et à la tradition.

La saison 2006-2007 est celle de la préparation des cinq mois de voyage ; de nombreux contacts sont pris sur place et le parcours est organisé. La Région Centre, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la Ville de Lailly-en-Val sont partenaires du projet. Des

résidences de création sont prévues pour monter un spectacle, plusieurs classes suivent le voyage en vue d'actions culturelles...

« au Cambodge elle apprend à fabriquer et manipuler »

Le départ a lieu le 15 novembre 2007. Cécile arrive tout d'abord au Cambodge et passe deux mois à Phnom Penh au sein de *Sovanna Phum*, compagnie qui essaie de faire perdurer les traditions locales dans ce pays ravagé. Elle y est encadrée par le Maître Kosal, qui lui enseigne la fabrication et la manipulation des deux sortes de marionnettes khmères, les *Sbek Thom* et *Sbek Touch*.

Cécile Hurbault

Elle est diplômée du Conservatoire de Théâtre d'Orléans en ayant reçu durant cinq années les cours de J.C.

Cotillard et Ch. Maltot. En 2005 elle crée, avec Grégory Renault, *Jeux de Vilains*, dont elle assure la codirection. Elle part de novembre 2007 à avril 2008 en Asie du Sud-Est se former auprès de marionnettistes. Depuis son retour elle travaille, entre autres, à faire connaître le théâtre d'ombres sud-est asiatique.

Elle s'envole ensuite pour un mois entre Thaïlande et Malaisie, à la rencontre de différents Maîtres, de conservatoires, d'écoles... pour approfondir ses connaissances.

« *Begug Poernomosidi* lui fait passer les rites initiatiques »

En février 2008, elle arrive en Indonésie, sur l'île de Java, où elle est accueillie chez le Maître Widodo Wilis, directeur de la compagnie *Wilis Prabowo*. Durant deux mois, elle vit chez lui et travaille à ses côtés. Elle découvre la manipulation, la musique et la tradition du *Wayang Kulit* durant les nombreuses représentations auxquelles elle assiste ou durant lesquelles elle joue. Elle a l'honneur et la chance de côtoyer Pak Begug Poernomosidi, membre de la famille royale javanaise, qui lui

fera passer les rites initiatiques pour devenir *Dalang*.

De ce voyage, Cécile rapporte des marionnettes et des instruments de musique avec l'idée de partager au maximum son expérience. Elle crée un premier spectacle, *Le Râmâyana*, adaptation de l'épopée hindoue, lors d'une résidence à Meung sur Loire, invitée par la compagnie du *Faux Col*. Une cinquantaine de représentations de ce spectacle ont eu lieu dans toute la France depuis novembre 2008.

A ce spectacle s'ajoutent des actions culturelles : Cécile anime de nombreux ateliers de construction, manipulation de marionnettes, musique, aussi bien auprès d'enfants que d'adultes, et coordonne plusieurs présentations. Elle réalise aussi une exposition *Carnets de voyage en Asie du Sud-Est*,

qui a déjà été présentée dans une dizaine de lieux. Un deuxième spectacle voit le jour en octobre 2009, une petite forme adaptée aux enfants plus jeunes : *Les Aventures de Pak Okli*.

« *Widodo Wilis* est invité en France avec sa troupe »

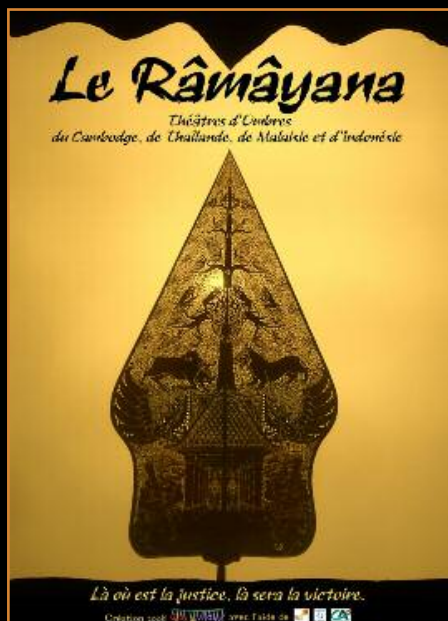
Durant l'été 2009, la décision est prise de continuer l'échange avec l'Indonésie : Pak Widodo Wilis, le Maître qui a accueilli Cécile, est invité avec une partie de sa troupe. Leur résidence a lieu durant tout le mois de juin 2010 et permet de monter un spectacle franco-indonésien avec sept Indonésiens et dix Français sur scène et d'animer nombre d'actions culturelles. Deux mille spectateurs ont eu la chance d'assister à une des représentations de ce projet soutenu par la Commission Européenne (Programme Européen pour la Jeunesse en Action), la DRAC Centre, la Région Centre, le Département du Loiret, la Commune de Lailly-en-Val et l'ambassade d'Indonésie en France.

Widodo Wilis

Dalang de l'île de Java qui accueille Cécile Hurbault en Indonésie et lui enseigne son art traditionnel. Il a étudié le *Gamelan* au lycée et à l'université et est aujourd'hui fortement réputé et respecté. Directeur de la troupe *Wilis Prabowo*, il a aussi fondé une école de *Wayang Kulit* pour préserver cette tradition.

Du voyage... aux partages

Le Râmâyana (à partir de 7 ans)
Cécile, accompagnée d'un musicien, parcourt le Râmâyana comme son voyage : quatre pays visités, quatre styles de marionnettes, d'instruments de musiques...

Les Aventures de Pak Okli
(à partir de 3 ans)
Spectacle de Wayang Kancil (marionnettes d'animaux) qui, à travers trois contes traditionnels, fait découvrir le Wayang Kulit aux plus jeunes spectateurs.

Widodo et Cécile, en faisant le bilan de cette résidence, ont deux souhaits : faire en sorte que les musiciens français puissent continuer à pratiquer le *Gamelan* et le *Wayang Kulit* et travailler maintenant en collaboration sur des disciplines occidentales.

C'est donc un projet double qui naît durant une résidence de Cécile en Indonésie en décembre 2010 : créer un *Wayang Kulit* traditionnel adapté pour le public français et monter un spectacle de *commedia dell'arte* associant artistes français et indonésiens.

« l'équipe française sera accueillie en Indonésie »

A partir de septembre 2011, le groupe de musiciens et chanteuses français entamera les répétitions de ce nouveau spectacle, *Le Mahâbhârata*, sous la direction générale de Cécile. Arnaud Halet de l'association *Ageng*, et Marie le Ferrand, spécialiste du *Gamelan*, en assureront la direction musicale. Au printemps 2012, une résidence de Widodo et trois de ses artistes aura lieu en France, durant laquelle les indonésiens pourront à la fois régler les derniers détails du *Wayang Kulit* français et s'initier à la pratique du masque, de la marionnette à gaine, de l'escrime artistique... pour monter un spectacle de *commedia dell'arte*. *Le Mahâbhârata* verra ses premières présentations en France en mai-juin 2012, avant que toute l'équipe française soit accueillie à son tour en juillet 2012

en Indonésie. Elle pourra à la fois y présenter son *Wayang Kulit* français, accompagné par des musiciens indonésiens, mais aussi le spectacle de *commedia dell'arte* monté avec les membres de *Willis Prabowo*. Durant cette résidence, les musiciens français seront imprégnés par la culture indonésienne et renforceront leurs compétences techniques.

« une approche de la tradition indonésienne »

En France, *Le Mahâbhârata* pourra se jouer dès septembre 2012. Il pourra s'accompagner de nombreuses actions culturelles (expositions, conférences, ateliers...) et également de deux autres spectacles (*Le Râmâyana* et *Les Aventures de Pak Okli*), afin d'offrir à tout un chacun plusieurs propositions complémentaires et ainsi permettre à tous les publics de venir découvrir cet art traditionnel indonésien. *Le Mahâbhârata* sera aussi à cette date un spectacle unique en France de *Wayang Kulit* réunissant une *Dalang* et un *Gamelan*, comme en Indonésie !

A suivre...

Mai 2011

Actions culturelles

Autour des spectacles, Jeux de Vilains propose plusieurs actions culturelles : exposition *Carnets de voyage en Asie du Sud-Est*, ateliers de formation à la construction et à la manipulation de marionnettes, ateliers d'initiation ou de perfectionnement au *Gamelan*, conférence sur le théâtre d'ombres... Ces actions d'éducation populaire sont construites avec les organisateurs, dans le cadre de projets de résidence. Elles sont les compléments indispensables pour appréhender la culture populaire et sacrée de l'Asie du Sud-Est.

EXEMPLE DE RESIDENCE DE TROIS SEMAINES SUR LE THEATRE D'OMBRES D'ASIE DU SUD-EST

SEMAINE 1

Lundi

Installation de l'écran, du *Gamelan*, de l'exposition.

Mardi, mercredi

Ateliers de découverte. Quatre ateliers en parallèle : construction et manipulation de marionnettes, pratique du *Gamelan*, initiation au chant indonésien, découverte de l'exposition.

Jeudi, vendredi

Représentations scolaires des *Aventures de Pak Okli*.

Samedi

Représentation tout public des *Aventures de Pak Okli*.

SEMAINE 2

Lundi, mardi, mercredi

Ateliers de découverte.

Jeudi, vendredi

Représentations scolaires du *Râmâyana*.

Samedi

Conférence animée sur le théâtre d'ombres et la musique en Asie du Sud-Est, suivie d'une représentation tout public du *Râmâyana*.

SEMAINE 3

Lundi, mardi, mercredi

Ateliers de découverte.

Jeudi, vendredi

Représentations scolaires du *Mahâbhârata*.

Samedi

Conférence animée sur le *Gamelan*, suivie d'une représentation tout public du *Mahâbhârata*.

Cet exemple permet de montrer les différentes composantes possibles des interventions de *Jeux de Vilains* autour du théâtre d'ombres d'Asie du Sud-Est.

Glossaire

le Râmâyana et le Mahâbhârata

Ces deux textes sacrés, fondements de l'hindouisme, ont migré de l'Inde vers toute l'Asie du Sud-Est, où ils sont encore très populaires. Le *Râmâyana* conte la vie de Rama, incarnation de Vishnu sur Terre, et le *Mahâbhârata* l'affrontement des deux parties d'une même famille.

Gamelan d'Indonésie

Orchestre traditionnel indonésien, le *Gamelan* est un ensemble (principalement des gongs et des métallophones, quelques instruments doux - flûtes, vielles, cithares - et des chanteuses) dans lequel chacun joue une partition simple ; c'est la vibration de l'ensemble qui crée la musique.

Dalang d'Indonésie

Le *Dalang* est le conteur-marionnettiste. Il est le maître de la représentation, manipule toutes les figurines, prête sa voix à tous les personnages et dirige le *Gamelan*. Il est aussi un personnage érudit, cultivé et très respecté qui, par le biais du *Wayang Kulit*, transmet des valeurs philosophiques, morales et esthétiques. Il maintient ainsi l'équilibre dans son village et dans sa communauté.

Sbek Touch et Sbek Thom du Cambodge

Le *Sbek Touch* met en scène des légendes locales et comiques sous forme de petites marionnettes articulées tandis que le *Sbek Thom* rassemble des grandes feuilles de cuir qui racontent les histoires sacrées.

Nang Yai et Nang Talung de Thaïlande

Ces théâtres d'ombres ressemblent à ceux du Cambodge et remplissent les mêmes fonctions dans la société. Le cuir est cependant traité différemment, avec apparition de la couleur dans les ombres.

Wayang Kulit de Malaisie

Les marionnettes sont aussi colorées qu'en Thaïlande, mais la forme des représentations se rapproche de celles d'Indonésie. Le *Dalang* et le *Gamelan*, avec tout ce qu'ils représentent, existent donc aussi en Malaisie.

DIFFUSION

Tél. 06 80 59 53 70

contact.diff@gmail.com

www.jeuxdevilains.fr

PRODUCTION

29 rue de la Mairie

45740 Lailly-en-Val

Tél. 06 07 99 80 30

jeux.de.vilains@wanadoo.fr