

le
**RĀMĀ
YANĀ**

DOSSIER DU SPECTACLE

THÉÂTRE D'OMBRES D'ASIE DU SUD-EST
À PARTIR DE 7 ANS

Cie **JEUX**
de **VILAINS**

“
Le Râmâyana,
une épopée
fondatrice de
l'hindouisme.”

L'HISTOIRE

Le noble Râmâ, incarnation de Vishnu sur terre et époux de Sita, est l'héritier de la dynastie solaire. Une intrigue de palais poussera ce couple idéal à l'exil, puis à la séparation lorsque Sita se fera enlever dans la forêt par le roi des démons, Râvâna. Rama devra alors, aidé de son frère Lakshmana et de son fidèle compagnon singe Hanuman, tenter de récupérer sa bien-aimée.

En écrivant le Râmâyana, Valmiki a formulé ce qu'est la Vie : l'éternel combat entre le Bien et le Mal, la Raison et la Passion, Rama et Ravana.

Dans toute l'Asie du Sud-Est, en ville comme en campagne, le Râmâyana est représenté en théâtre d'ombres. Les maîtres marionnettistes manipulent, jouent les voix, chantent, content l'histoire et dirigent l'orchestre.

Bien plus qu'un divertissement, le spectacle sert à rassembler les foules autour d'un acte sacré : (se) jouer (de) l'humanité.

Distribution Avec : Cécile Hurbault (marionnettiste), Jean-Christophe Cornier (musicien) et Grégo Renault (technicien)
Adaptation et manipulation : Cécile Hurbault
Arrangements musicaux : Jean Christophe Cornier d'après des musiques traditionnelles asiatiques
Oeil extérieur : Pak Widodo Wilis
Fabrication marionnettes : Yussof Mammath (Malaisie), Suchart Subsin et Mesa Choltitz (Thaïlande), Pak Jono (Indonésie), Sovannah Phum et Cécile Hurbault (Cambodge)

Partenaires Soutiens : le Conseil Régional du Centre, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, la caisse locale du Crédit Agricole et la fondation Crédit Mutuel du Centre.
Accueil en résidence : compagnie du Faux-Col à Meung-sur-Loire

Informations pratiques **Durée du spectacle** : 1h
Jauge : 150 personnes
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Espace de jeu minimum : 8m x 8m
Montage : 1 service
Équipe : 1 ou 2 personnes
Tarifs : nous consulter

LES ORIGINES

En 2007, Cécile Hurbault part pour un voyage de cinq mois au **Cambodge**, en **Thaïlande**, en **Malaisie** et en **Indonésie** pour étudier le théâtre d'ombres traditionnel auprès de maîtres marionnettistes et compagnies. Elle y apprend les méthodes de fabrication, le jeu spécifique et traditionnel de chaque pays ainsi que les grandes épopées hindoues que le théâtre d'ombres met en scène.

Depuis, au cours de plusieurs voyages d'apprentissage auprès d'un maître indonésien, elle explore cet univers et crée plusieurs spectacles en France (**Le Mahâbhârata**, **Le Râmâyana**, **Les Aventures de Pak Okli**), une exposition "**Carnet de Voyages en Asie**", et coordonne de nombreux projets d'actions culturelles de territoires ainsi que deux résidences d'une troupe indonésienne en France en 2010 et 2012.

Cécile Hurbault propose de partager son expérience de Dalang (maître marionnettiste diplômée d'Indonésie) et du Wayang-Kulit au travers de trois types d'interventions : des spectacles, une exposition et une conférence, qui pourront être complétées avec plusieurs types d'actions culturelles (ateliers de fabrication, de manipulation, d'initiation à la musique).

LES MARIONNETTES

Toutes rapportées du voyage, elles sont en cuir teint ou peint. Sur la trentaine utilisées dans le spectacle, quelques unes ont été construites sur place par Cécile. A travers ce spectacle, vous pourrez découvrir les différentes formes de marionnettes utilisées parmi les 4 pays visités par Cécile, en passant d'un côté à l'autre de l'écran...

LA MUSIQUE

La musique est indissociable du jeu de marionnettes. Il existe un répertoire traditionnel spécial dans chaque pays d'Asie du Sud-Est. Dans notre version, un musicien joue en direct les musiques traditionnelles avec des instruments rapportés d'Asie.

L'ÉQUIPE

CÉCILE HURBAULT

Parallèlement à ses études au Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans, Cécile crée un premier spectacle de rue avec marionnette à gaine et fonde avec Grégo Renault Jeux de Vilains en 2005. Elle est tour à tour comédienne, marionnettiste et metteuse en scène sur différents projets allant du théâtre de rue (Le Nez de Cochon de Edmond Pasquier) au jeu masqué (l'illustre Théâtre

Edmond Pasquier), en passant par le théâtre (Roméo et Juliette) ou l'adaptation d'oeuvres classiques (Siddharta d'H.Hesse, Les Nouvelles Orientales de M.Yourcenar).

Elle travaille régulièrement pour d'autres compagnies en tant que metteuse en scène et/ou regard sur la marionnette (Théâtre de l'Antidote, compagnie Allo Maman Bobo, compagnie Trait pour Trait, ensemble Pang Pung, ensemble la Rêveuse...).

Elle cherche à offrir un théâtre à la portée de tous, exigeant et populaire, qui ne soit ni élitiste, ni populiste. C'est notamment sa rencontre avec l'Asie qui l'a questionnée, et l'a mise en quête de cet équilibre.

JEAN-CHRISTOPHE CORNIER

Musicien et comédien de théâtre depuis 1994, son instrument de prédilection est le saxophone mais il peut jouer autant de la scie musicale, que de la guitare ou des tablas. Il est également compositeur.

GRÉGO RENAULT

Après avoir été enseignant pendant 10 ans, Grégo Renault se tourne vers le théâtre professionnel en fondant la compagnie Jeux de Vilains avec Cécile Hurbault. Il est escrimeur de théâtre, comédien et également en charge de l'administration de la compagnie. Il garde un lien fort avec le jeune public et l'enseignement à travers l'art thérapie, les ateliers et stages de théâtre organisés par Jeux de Vilains. Sur le spectacle du Râmâyana, Grégo est technicien.

AUTOUR DU SPECTACLE

Afin d'ouvrir des portes avant, ou pour poursuivre l'immersion après la représentation du Râmâyana, nous proposons d'autres spectacles, une exposition, et des actions culturelles. Nous pensons ces éléments comme faisant partie intégrante du Râmâyana et aimons à réfléchir une proposition adaptée à chaque territoire, pour chaque public.

LES AUTRES SPECTACLES

LE MAHÂBHÂRATA

Un texte séculaire fondateur de l'Hindouisme.

Née il y a 2000 ans, cette oeuvre donne à voir la complexité de l'âme humaine et transmet des valeurs philosophiques universelles.

Le Wayang Kulit, théâtre d'ombres indonésien, met en scène cette épopée. Il est un moment de spiritualité où chacun, marionnettiste, musicien ou spectateur de tout âge et de tout milieu social, vient s'élever et partager. Il est art du rassemblement ! Spectacle et rituel ! Art populaire et sacré !

Le spectateur est invité à se lever, tourner autour de la scène pour aborder le spectacle sous un autre angle, découvrir les instruments de plus près, boire un verre de thé au jasmin, se restaurer avec un plat traditionnel indonésien, partir, rêver... ou encore découvrir l'exposition Carnet de voyages en Asie. Étant convaincus qu'il est nécessaire et même vital de questionner l'Homme en continuant de monter des textes aussi fondamentaux que celui-ci, dans une forme aussi fédératrice que celle-ci, nous vous invitons à ce moment de partage. Un voyage artistique et culturel dépaysant, à la croisée des arts du récits, du théâtre d'ombres et de la musique. Une grande soirée pour se plonger au cœur de la culture Indonésienne.

VOIR LA PAGE DU SPECTACLE : LE MAHÂBHÂRATA

LES AVENTURES DE PAK OKLI

Trois contes indonésiens en marionnettes traditionnelles indonésiennes

Jeune public à partir de 3 ans - 45 min - 1 personne en tournée

Dans la jungle indonésienne vivent de nombreux animaux : un sanglier belliqueux, un éléphant balourd, un crocodile et un tigre affamés, un singe et un cerf rusés... Pour gérer toute cette ménagerie, un garde forestier un peu naïf, Pak Okli, persuadé de diriger cette petite troupe d'une main de maître. Mais les animaux n'en font qu'à leur tête et vont faire vivre à Pak Okli les pires aventures ! Deux contes sont joués en ombre; quant au troisième, il est joué « à l'indonésienne », côté manipulation/à vue, afin de faire découvrir cette pratique aux jeunes spectateurs.

VOIR LA PAGE DU SPECTACLE : LES AVENTURES DE PAK OKLI

EXPOSITION, CONFÉRENCE

CARNET DE VOYAGES EN ASIE

Cette exposition raconte les différents voyages de Cécile au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et en Inde du Sud. Elle donne à voir un parcours de vie autour de la marionnette d'ombre, mais aussi de la vie quotidienne des pays traversés.

Beaucoup de photos, des textes explicatifs, des extraits de carnets, des livres, mais aussi des marionnettes, des vêtements traditionnels, des objets, des vidéos, des musiques...

L'exposition peut se visiter seul ou en présence de Cécile qui explique, commente, fait découvrir...

Pour rendre l'accès de l'exposition plus ludique pour les enfants, un jeu questions-réponses existe.

Les enfants parcourent l'exposition par petits groupes, et doivent répondre à des questions, certaines fermées, d'autres ouvertes.

CONFÉRENCE OU RENCONTRE, DÉCOUVERTE

En complément de l'exposition, nous pouvons également animer des temps de rencontre proches de la conférence autour du théâtre d'ombres Indonésien, ou plus généralement d'Asie du Sud-Est ou d'Inde, ou avec une dominante plutôt musicale autour du Gamelan.

Ces moments de conférence prennent la forme de partage d'expérience, de projections de photos et vidéos, et d'une discussion avec l'audience.

ACTIONS CULTURELLES

«EN QUÊTE : LE RÂMÂYANA»

Autour du Râmâyana : chasse aux trésors

Par un procédé magique, Râvâna est toujours vivant et a capturé Cécile lors de sa dernière étape en Inde ! Elle est à Lanka. Rama est aux portes de la ville, il a besoin d'une nouvelle puissante arme magique pour le terrasser définitivement et permettre à Cécile de rentrer. Hanuman attend à la lisière de la forêt que les enfants lui remettent la fameuse arme. Cette arme a été divisée en cinq par les dieux et répartie sur le continent asiatique (correspondant aux 5 pays visités). En suivant un parcours, en résolvant des énigmes, et en passant des épreuves, vous devrez récupérer les 5 éléments de l'arme pour la remettre à Hanuman. Chaque mission réussie entraîne la victoire et le passage dans un autre pays.

ATELIER DE MANIPULATION

Cet atelier propose une initiation à la manipulation de marionnettes

Comment faire vivre ces grandes silhouettes de cuir ? Comment les reconnaître ? Comment prêter la vie aux personnages ? Comment se meuvent-ils en fonction de leur caractère : respiration, déplacements, danse ou combat. De courtes scènes s'improvisent... Il peut faire le lien avec un spectacle, qu'on a vu ou qu'on s'apprête à voir. On découvre ou se remémore l'histoire, les protagonistes. Puis, à travers des jeux et exercices de manipulation, le public s'initie à la pratique. Une expérience rare vous permettant de découvrir la matière et de l'expérimenter.

CONTACTS

COMPAGNIE siège social
1 rue de la fontaine - 45740 Lailly en Val
bureaux
35 rue du Bourg - 45740 Lailly en Val
06 37 87 43 61 - contact@jeuxdevilains.com

**ARTISTIQUE
ET ADMINISTRATIF** Grégo Renault
06 07 99 80 30 - grego@jeuxdevilains.com

**ARTISTIQUE
ET LOGISTIQUE** Cécile Hurbault
06 86 94 10 48 - cecile@jeuxdevilains.com

COMMUNICATION Benoit Sanson
06 80 59 53 70 - benoit@jeuxdevilains.com