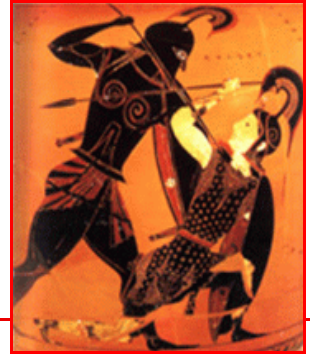

LES ÉPOPÉES HOMÉRIQUES ET LE KATHAKALI

L'ILIADÉ

La Colère d'Achille

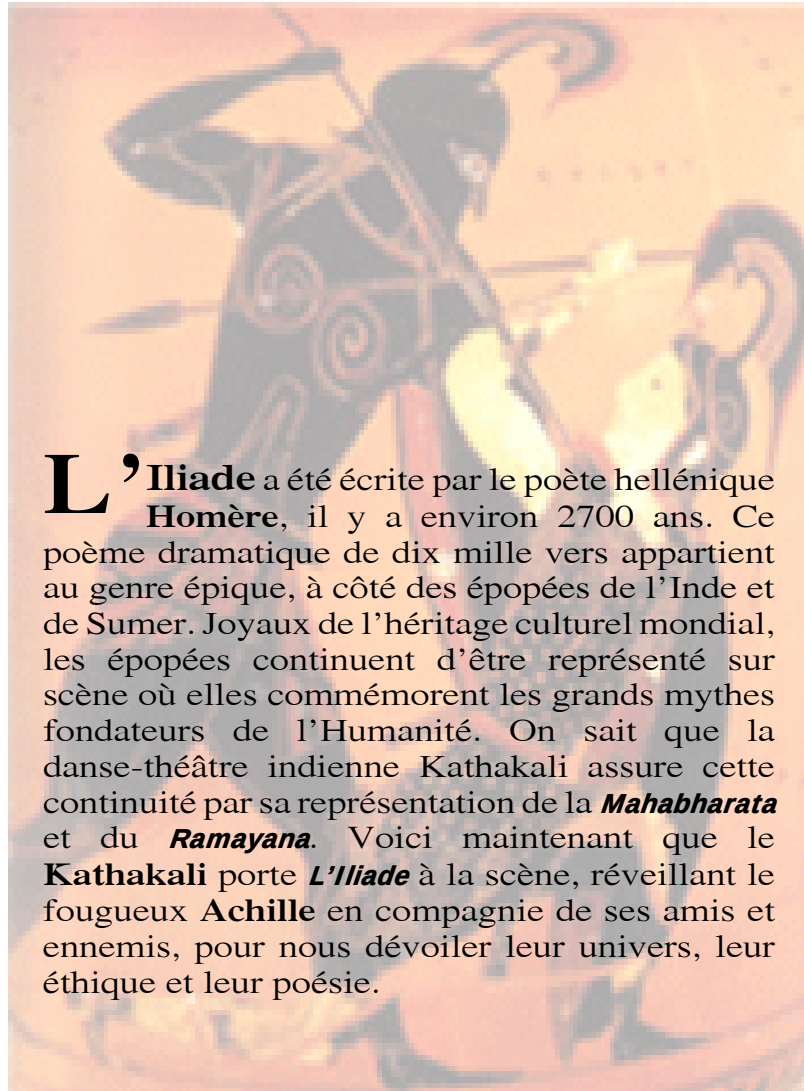
Cheval de Troie inter-culturel... L'ILIADÉ est, certes, un grand spectacle visuel qui émerveille et captive. (The Flying Inkpot, Singapore)

La présentation de l'Iliade (à Bombay) représente une ouverture dans le répertoire du Kathakali qui tombe à point. (Sruti Magazine, Madras)

Les six épisodes retenus ont été chorégraphiés pour permettre un maximum d'effet dramatique et une utilisation plus dense du langage gestuel des mains, donnant toutes les occasions à la danse et au mouvement de se mettre en valeur. (The Straits Times, Singapour)

Mise en scène par le chorégraphe Richard Tremblay, L'iliade a été interprétée à la perfection par des professionnels bien connus. (The Times of India)

Bien que demeurant fidèle aux conventions du Kathakali, les danseurs ont proposé une version de l'Iliade d'Homère qui suscita un vif intérêt parmi les spectateurs, donnant lieu à un échange animé parmi les initiés du Kathakali. Cette représentation à caractère novateur acquiert toute son importance par le fait qu'elle fut amenée (en Inde) par un étranger, le metteur en scène et chorégraphe canadien Richard Tremblay qui a fait de la représentation de "L'Iliade-Kathakali" une grande expérience inter culturelle. (Dialog, Warsaw)

L'*Iliade* a été écrite par le poète hellénique **Homère**, il y a environ 2700 ans. Ce poème dramatique de dix mille vers appartient au genre épique, à côté des épopées de l'Inde et de Sumer. Joyaux de l'héritage culturel mondial, les épopées continuent d'être représentées sur scène où elles commémorent les grands mythes fondateurs de l'Humanité. On sait que la danse-théâtre indienne Kathakali assure cette continuité par sa représentation de la ***Mahabharata*** et du ***Ramayana***. Voici maintenant que le **Kathakali** porte ***L'Iliade*** à la scène, réveillant le foudroyant **Achille** en compagnie de ses amis et ennemis, pour nous dévoiler leur univers, leur éthique et leur poésie.

Kalamandalam Gopi

Danse Kathakali

*Un monde fantastique ... Il n'existe rien
de tel en dehors du rêve (C. G. Jung)*

Le Kathakali est une danse-théâtre qui a vu le jour au Kérala, état du sud de l'Inde. Sa technique de mouvement se marie au théâtre, à la musique et à une composante visuelle remarquablement élaborée. La gestuelle des doigts ainsi que les positions empruntées aux arts martiaux du Kérala différencie cette danse de la majorité des autres formes classiques indiennes. Le danseur y interprète les héros des grandes épopées à l'aide d'un mouvement tiré des arts martiaux et des codes de la danse classique de l'Inde. Les émotions sont projetées grâce à l'expression faciale. Ces émotions sont associées à des positions de bras, de mains et de doigts qui forment des séquences gestuelles appelées "mudras". La composante gestuelle permet ainsi au kathakali d'assumer la narration épique. La musique percutante des tambours kéralais accentue, paraphrase et amplifie l'univers surhumain de la danse. Toutes ces composantes constituent un système de représentation capable de recréer, au son puissant des cymbales, des gongs et des tambours, les grands mythes fondateurs de l'humanité.

L'Iliade

La Guerre de Troie et l'histoire d'Achille

DANSE-THÉÂTRE KATHAKALI

Narratif et Chorégraphie: **Richard Tremblay**
Lumière, Organisation de l'espace: **Jean-Guy Lecat**
Associé au son et à la musique: **Bruno Paquet**

Interprété par des danseurs de l'Inde
provenant des plus grandes institutions de Kathakali.

SOLISTES: **Sadanam Krishnankutty** dans le rôle d'Achille,

Kalamandalam P.V. Vijayan dans le rôle d'Hector,
et **Margi Vijayan** dans le rôle de Thétis.

Musiciens principaux: **K. Balachandran**,
K. Unnikrishnan et **Bruno Paquet**

6 danseurs, 3 percussionnistes et 2 chanteurs.

Personnel de production: 6 personnes

L'Iliade est présentée en six actes interprétés au moyen du chant, de la danse, du théâtre et de la musique. Grâce au Kathakali de l'Inde, cette production de *L'Iliade* met à contribution la subtilité, la rigueur et la beauté des conventions de la danse-théâtre de l'Orient pour incarner les mythes et les légendes des épopées occidentales. Comme l'opéra, le Kathakali se prête à la représentation dramatique, y apportant l'attrait visuel unique de ses costumes et de ses maquillages.

PRÉSENTÉ AVEC SOUS-TITRES

URL: www.silentculture.org/creation/francais.asp

La Colère d'Achille

L'Iliade-Kathakali

Les principales figures derrière la création et la présentation

RICHARD TREMBLAY commence son parcours de créateur en [théâtre chorégraphique](#), dans les années 70, avant de se diriger vers le [kathakali](#) et la danse contemporaine. Parmi ses travaux d'alors figurent **Madam's Being Carried Away** (1975-78), qui reçoit l'invitation du New Theatre Festival de Baltimore après sa présentation en Inde à l'École Nationale de Théâtre et à l'université Jawaharlal Nehru à Delhi ainsi qu'au théâtre Tagore à Srinagar. Constamment à la recherche de nouveaux codes en théâtre et danse, il fréquente l'école nationale indienne de Kathakali Kerala Kalamandalam. Après six ans de formation en kathakali, il consacre plusieurs années à cette danse de l'Inde, et crée **L'Iliade et La Colère d'Achille** (1988), œuvre majeure qu'il reprend à Bombay (1991) et à Singapour (2000). Comme interprète, de 1978 à ce jour, il danse au Québec et au Canada ainsi qu'en Inde, entre autres avec la compagnie nationale Kerala Kalamandalam et les danseurs et professeurs avec qui il a étudié dans ce pays. L'œuvre de Richard Tremblay, axée sur la gestuelle et la concentration d'énergie, est considérablement influencée par son rapport à l'esthétique indienne. À la suite d'une résidence au Centre Chorégraphique d'Odile Duboc à Belfort, en France, il chorégraphie **En Himalaya, Prayer for a Rope, a Pope, and a Rogue** (2003), pour six danseurs et quatre musiciens, avec des éclairages de Jean-Guy Lecat – l'un des collaborateurs en vue de Peter Brook. Cette production a été co-présentée à Montréal par sa compagnie, Danse Kalashas, et le théâtre de l'Usine C. Parmi ses autres chorégraphies figurent **La courbe en flocon de neige** (1995), **Amas de percolation** (1993), **Le paradoxe du ciel en feu** (1992), **L'attracteur d'Ezhikode** (1991), **Of Mice and Other Similar Devices** (1990) et **Indra** (1986). Sa chorégraphie récente, **Jil et Yield** est particulièrement fidèle au parcours du chorégraphe en intégrant la musique et le texte à la matière de la danse. Richard Tremblay reçoit, en 2005, une cinquième bourse du gouvernement de l'Inde pour sa contribution au répertoire de la danse de l'Inde et pour créer la tragédie de Médée en Kathakali.

(www.silentculture.org/creation/francais.asp?page=rtf.asp)

JEAN-GUY LECAT - Concepteur français pour la scène qui a collaboré pendant vingt ans avec le metteur en scène Peter Brook, notamment à la création de Mahabharata, Jean-Guy Lecat a été aux côtés du metteur en scène Peter Brook, pour la recherche et à la conception de l'espace théâtral des grandes productions de ce dernier, dont la Mahabharata et La Tragédie de Carmen. Directeur technique de formation, il a également transformé ou créé plus de 200 espaces de théâtre à travers le monde dont le Majestic du Brooklyn Academy of Music, le Tramway à Glasgow, le Mercat de les Flors à Barcelone et la Carrière Boulbon en Avignon. Parallèlement à son travail de scénographe, il dirige depuis 1994 des ateliers sur l'espace théâtral dans de nombreux festivals et certaines des plus grandes écoles d'architecture et de théâtre. Il était l'invité de l'usine C, en octobre dernier, pour donner un atelier offert aux professionnels et étudiants scénographes, architectes et metteurs en scène, et collabore avec Richard Tremblay à la création de En Himalayas (2004), et à la reprise de "La Colère d'Achille" (2000), à Singapour.

SADANAM KRISHNANKUTTY - Sadanam Krishnan Kutty, popularly known as the maestro of Kathakali has given numerous performances all over the world. He has played many roles to perfection not just in traditional themes but in intercultural experiments with innovative themes. One such acclaimed role is Achilles in the Greek Play 'The Illiad –the Trojan War and history of Achilles' directed by Richard Tremblay. He won the prestigious Kerala Sangeetha Nataka Academy Award in 2003.

(Source: <http://www.anamica.org/artistesKathakali.html>)

MARGI VIJAYA KUMAR - A brilliant exponent of Kathakali, Margi Vijayakumar specializes in impersonating female characters (Minukku). He has given numerous performances under the aegis of Spic-Mackay. He was recently invited to USA by the Shruti organization: the Indian Music and Dance Society, Pennsylvania.

(Source: <http://www.anamica.org/artistesKathakali.html>)

BRUNO PAQUET - Compositeur et percussionniste, Bruno Paquet a été formé en tabla, en

percussion et percussions de Kathakali. Il a étudié avec Swapan Chaudhuri et, en Inde, au Kalamandalam du Kérala. Depuis les vingt dernières années, il a participé à plusieurs concerts de musique hindousthan et a contribué, en tant que créateur et interprète, à la musique de percussion, de même qu'à celle du kathakali et de la danse contemporaine. Ses principales compositions sont Le Lion du Panjshir (2003), Poétique d'une orbite capricieuse (1998), Les arbres célestes (1994-95), Parasuraman (1995), La prière du serpent (1990-98), Sondes I et II (1992). Certaines de ses compositions ont été diffusées à la radio d'état de l'Inde. En 2003, il a composé et interprété la musique de percussion pour la chorégraphie En Himalaya, présenté à l'Usine C, et pour L'Alchimiste, au Rideau Vert. Bruno Paquet a reçu des commandes pour Danse Kalashas, Danse Partout et la compagnie Eddy Toussaint. En 1996, il fonde son propre ensemble, le Mahapooram. En 2004, il compose la musique, percussion de Kathakali et marimba, pour la chorégraphie "Jil et Yield" de Richard Tremblay.

(www.silentculture.org/creation/francais.asp?page=bpf.asp)