

Les Kathakali girls présentent :



LE CHANT DU PIED
Voyage en Kathakalie

Nathalie Le Boucher, Annie Rumani , Catherine Schaub Abkarian
Création collective

Le Kathakali à travers le corps, le récit, la mémoire et la fantaisie de trois femmes occidentales

Avertissement : **O**bjets **V**ivants **N**aturellement **I**nclassables

Ceci n'est pas que théâtre, danse, narration

Ceci n'est pas que tradition, ceci n'est pas que création contemporaine

Ceci n'est pas que mythologie, épopée, récit de vie, confidences

Ceci est tout cela

Création en mai 2018

Au Théâtre du Soleil Cartoucherie 75012 Paris

Samedi 26 mai à 20h30, Dimanche 27 mai à 16h

Jeudi 31 mai, Vendredi 1er juin, Samedi 2 juin à 20h 30, Dimanche 3 juin à 16h

Jeudi 7 juin, Vendredi 8 juin, Samedi 9 juin à 20h30 , Dimanche 10 juin 2018 à 16h

KSAMKA

Contact : Karinne Méraud

Tél. +33 (0)5 53 29 47 42 - Portable +33 (0)6 11 71 57 06

kmeraud@sfr.fr - www.ksamka.com

Note d'intention

Frappées par la beauté et la force du kathakali, nous avons entrepris toutes les trois, séparément et à des périodes différentes de nos vies, d'aller jusqu'en Inde du sud. Il nous fallait puiser à la source même de cet art total, dansé uniquement par des hommes. Après des années de pratiques assidues, nous allions revenir riches d'une grammaire commune. Cependant une même question nous travaillait au corps, que faire de ce trésor sinon le transcender et le partager ?

L'origine de ce projet, c'est notre rencontre et nos réflexions communes de plusieurs années. Comment déplacer le corps dansant traditionnel vers une forme, une esthétique contemporaine occidentale ?

Comment mettre en danse et en récits des années de recherche et d'expériences artistiques et humaines ?

Le jumelage est-il possible ?

Où se trouve la croisée des chemins entre l'archaïque et le moderne ?

D'où qu'il soit, le corps dansant n'est-il pas un corps dansant ?

Ces questions sont la base, l'objet de notre travail.

Au-delà de nos expériences respectives que nous voudrions dire et danser sur un plateau, nous voulons révéler et partager la richesse de cet « outil » qu'est le Kathakali par un travail de mémoire, donc de transmission et de création. Il nous est important de partager les connaissances techniques et humaines que nous a données l'Inde, les chorégraphier et les mettre en scène par des histoires, au gré de nos imaginaires, avec rigueur et liberté.

Annie Rumani
Catherine Schaub Abkarian
Nathalie Le Boucher

Propos artistique

Cette création est l'occasion pour ces trois danseuses/actrices de faire part de leur besoin de créer un spectacle qui serait issue de deux approches artistiques.

L'une traditionnelle, qui s'exprime dans une technicité rigoureuse et ancestrale, l'autre moderne, qui se construit selon l'évolution des corps et du monde.

L'une qui distingue l'état de l'acteur/danseur le Bhava, de celui du public le Rasa, l'autre qui a le souci du sens et de l'énergie qui se propage de la scène vers le public.

L'une qui pratique la liberté dans une construction codifiée au mouvement près, l'autre qui détruit sa grammaire au fur et à mesure qu'elle est créée.

L'une qui puise son inspiration dans la mythologie et répertorie la beauté dans des canons immuables, l'autre qui construit une esthétique dont le terreau est l'abstraction.

Il s'agit pour elles d'établir un lien entre ces deux mondes, de dire la complexité du Kathakali, en déchiffrer ses rouages afin de les mettre en perspective dans une dimension contemporaine.

Synopsis

Trois danseuses françaises ayant étudié le Kathakali sont engagées par un maître du même art pour jouer dans une version de Psyché de Molière. Le premier jour de répétition s'avère être le dernier. Le maître est reparti en Inde sans prévenir. Passé le choc, les trois femmes décident de rester, de profiter de la salle, de s'échauffer quand même. S'ensuit une discussion, une évocation dansée. Chacune se dévoile, se raconte, se confie. La folie de l'Inde, l'intransigeance des professeurs, l'engagement des corps, la complexité des rythmes, l'exigence des cours, les nuits enivrantes de Kathakali, le privilège de jouer des rôles de Héros exclusivement réservé aux hommes. Cette flânerie drôle et profonde est l'occasion pour elles d'interroger la science même du Kathakali.

Quel est le sens de leur état, être danseuse indienne en France ? Comment conjuguer cet art au monde moderne auquel elles appartiennent ? Le premier jour de répétition s'avère être le dernier ? Rien n'est moins sûr. Un spectacle se dessine entre danse, mythes et confiance....sur le chant du pied.

Autour du spectacle

La transmission est une composante essentielle de notre travail.

Avant le spectacle, par une pratique simple et ludique, nous voudrions initier le public à certaines techniques de base, comme les gestes des mains, les expressions du visage, les rythmes des pieds. Le travail sur le féminin et le masculin qui sont dans cet art absolument liés.

Après le spectacle, la discussion reste ouverte autour d'un verre de tchaï....

Nous proposons également des ateliers pour tout public confondu et des projections de documentaires sur le Kathakali.



ANNIE RUMANI Danseuse contemporaine, danseuse de Kathakali, conteuse

Formée à la danse classique dans son jeune âge, elle se tourne à partir de 1976, vers la danse contemporaine alors en pleine effervescence. Elle se forme à Paris auprès de danseurs aux approches diverses: l'abstraction dans la danse d'après le travail d'Alwin Nicolais, technique basée sur le poids du corps avec José Limon, approche du travail de Mary Wigmann avec Karin Waehner... ainsi qu'avec Peter Goss...

En 1978 elle travaille dans la compagnie « *Danse Théâtre Susan Buirge* » mais aussi avec les chorégraphes **Martha Moore**, **Caroline Dudan** et également **Hideyuki Yano** avec qui elle suit pendant un an un atelier sur le thème de la mort suivi d'un spectacle.

Dans cette période elle danse dans le spectacle **Médée** mis en scène de **La Comédie Française** et joué à **Avignon** au **Palais des Papes**.

Mais elle aspire à une autre forme de danse où l'expression de l'émotion est au centre du geste et du mouvement. C'est ainsi qu'elle commence son propre travail chorégraphique. En petite formation ou solo elle crée et danse: « *Entretemps* », « *Ca s'appelle rien du tout* », « *On ne sait pas qui* », « *La danse du dos* », « *Il n'y a rien à dire* »...

En 1985 elle découvre l'art du **Kathakali**. C'est une révélation. En 1986 elle part en Inde dans l'école traditionnelle du Kalamandalam au Kérala, où elle reçoit l'enseignement du maître **K.Gopalakrishna**. Elle enchaine les séjours d'apprentissage dans cette école jusqu'en 1997. Puis elle part à Delhi parfaire sa formation auprès du maître **Sadanam Balakrishnan** et dansera dans sa troupe. En parallèle, elle crée avec le concours de son maître de nouvelles pièces de Kathakali à partir de thème mythologiques qui lui tiennent à cœur.

A partir de 1993, la parole contée apporte un souffle nouveau à son travail. elle compose des pièces dansées et contées inspirées des épopées et de la mythologie indienne, des récits populaires et de sagesse, en solo ou accompagné d'un musicien : *Le dieu et l'océan*, *Et en chemin*, *Petites fables loufoques*, *Le Miroir du Monde*...



CATHERINE SCHAUB ABKARIAN Comédienne, danseuse

La danse classique, c'est son enfance et son adolescence à Sarreguemines, sur la frontière allemande. Et puis des études d'art plastiques (Saarbrücken, Bourges, Paris), au cours desquelles Catherine rencontre **Peter Schumann** et le **Bread and Puppet Theater** avec qui elle travaillera aux Etats-Unis et en Europe. S'ouvre ainsi la voie d'un théâtre total où se mêlent le jeu, la musique et la danse.

Elle étudie le théâtre dansé **Kathakali** pendant cinq ans en France et au Sud de l'Inde à l'école du Kalamandalam avec **K.Gopalakrishna**. Elle est boursière dans le cadre du programme Franco-Indien **ICCR**.

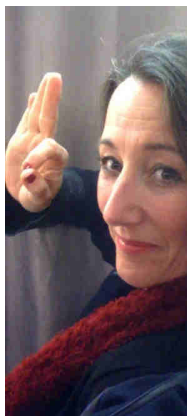
En 1985 elle rejoint la troupe du **Théâtre du Soleil**. Elle y travaille pendant sept ans : *L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk roi du Cambodge* et *L'Indiade* d'Hélène Cixous, *Les Atrides : Iphigénie à Aulis* d'Euripide et *L'Orestie* d'Eschyle. Dans ces 4 pièces où elle joue le rôle du Coryphée, elle dirige et chorégraphie les danses du chœur. Elle y apporte l'esthétique et le style Kathakali tant dans les costumes et maquillages que dans la danse.

Comédienne et danseuse, elle travaille sous la direction d'**Ariane Mnouchkine**, **Paul Golub**, **Silviu Purcarete**, **Simon Mc Burney**- **Théâtre de complicité**

Elle collabore régulièrement avec **Simon Abkarian**, tant sur le plateau que pour l'entraînement physique des acteurs et la danse. Avec ce dernier elle joue dans *Peines d'amour perdues* de Shakespeare, *L'ultime chant de Troie* d'après Euripide, Eschyle, Sénèque, Parouir Sevac, *Titus Andronicus* de Shakespeare, *Pénélope O Pénélope*, *le Dernier jour du jeûne* et *l'Envol des cigognes* de Simon Abkarian, *Projet Mata Hari-exécution* de Jean Bescos.

En danse contemporaine elle travaille avec le chorégraphe **Akram Khan** dans le spectacle **iTMOi**, d'après le *Sacre du Printemps* de Stravinsky, en tournée internationale de 2013 à 2016 et collabore régulièrement avec la chorégraphe québécoise **Marie Chouinard**.

Elle met en scène l'épopée de Gilgamesh en Syrie , basée sur la technique kathakali, avec acteurs et chanteurs à l'opéra de Damas puis en tournée en Syrie, Tunisie, France, Yémen.



NATHALIE LE BOUCHER danseuse de kathakali, comédienne, conteuse

En 1988, la première filière A3 théâtre ouvre au lycée Marie-Curie à Tarbes, à 60 km de son village... Ça tombe bien ! Elle veut « jouer » et elle passe en seconde...

C'est parti pour trois ans d'une formation théâtrale exigeante sous la direction de **Mercédès Tormo**, professeur de lettre et metteur en scène dans la compagnie «**Théâtre du Matin** ». Au programme, La tragédie antique et la comédie latine avec *Les Perses* d'Eschyle et *La Comédie de la Marmite* de Plaute : travail sur le chœur, le corps, le masque, la composition des personnages, la farce, le tragique. Les deux pièces se jouent dans les rencontres théâtrales universitaires ... Parallèlement, elle joue les soubrettes de Molière,

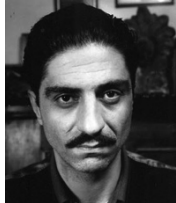
les ingénues de Marivaux, les pièces de Tardieu dans la troupe du **Théâtre du Matin**.

Le jeu du corps, au cœur de cette formation, entraîne Nathalie jusqu'en Inde du Sud où elle part en 1992, apprendre le **Kathakali**, théâtre dansé traditionnel. Pendant 8 ans elle suit l'enseignement complet du répertoire auprès du maître **FACT Mohan**, et danse dans les temples : elle interprète des personnages aussi bien masculins que féminins, héroïques, divins, démoniaques, animaliers. Elle est boursière dans le cadre du programme franco -Indien **ICCR**. Parallèlement, elle se forme aux bases du Mohiniattam, danse féminine du **Kérala**.

En 1996, **Bruno de la Salle**, figure majeure du renouveau du conte en France, l'invite à animer des ateliers sur le geste. Elle découvre l'art du conte. Alors quand elle rentre en France en 2000, elle rejoint son atelier d'expérimentation sur le conte et les outils du conteur "**Fahrenheit 451**" au **Centre de Littérature Orale** à Vendôme.

Avec le projet d'intégrer la force expressive du Kathakali à un contexte occidental et de raconter la mythologie indienne, elle travaille sur l'association de la parole et du mouvement.

Au fil de ses créations elle développe un style bien à elle, où parole et expression du corps prennent tous deux pleinement leur place dans un jeu intimement lié : une narration totale où le geste, le mouvement, la danse illumine le verbe et le récit. Dans cette forme elle « met en scène » la mythologie indienne : *Assuras, La Naissance du Monde, La Chevauchée du Gange* mais aussi des classiques tels que *Les fables de La Fontaine ...*



SIMON ABKARIAN, auteur, metteur en scène et acteur

Simon Abkarian est né à Paris. A l'âge de neuf ans, il part pour Beyrouth, Liban. Il apprend les danses des pays du Caucase, s'initie à la cuisson des brochettes et à la guerre civile... A New York, il se forme dans l'institution "Arménie Europe Centrale Antranik". A Los Angeles, un stage de masques de la Commedia dell'Arte dirigé par Georges Bigot lui ouvre les portes du Théâtre du Soleil. Il s'y révélera sur une huitaine d'années dans ces fresques inoubliables orchestrées par Ariane Mnouchkine (*L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk roi du Cambodge et L'indiate d'Hélène Cixous*, *Les Atrides d'Euripide et Eschyle*). Suivront d'autres projets de théâtre avec Paul Golub, Sylviu Purcarete, Laurent Pelly, Peter Brook, Antoine Campo, Simon Mc Burney, Cécile Garcia Vogel, Irina Brook (Molière du meilleur comédien pour son rôle dans une Bête sur la lune),....

Il a constitué un noyau d'acteurs avec lesquels il travaille dans un esprit de recherche, de création et d'échanges et met en scène : *Peines d'Amour Perdues* de Shakespeare (1998) au Théâtre de l'Épée de Bois, *L'Ultime Chant de Troie* d'après Eschyle, Euripide, Sénèque, Parouir Sevac (2000) à la MC93 de Bobigny, *Titus Andronicus* de Shakespeare au Théâtre National de Chaillot (2003), *Projet Mata Hari-Exécution* de Jean Bescos au Théâtre des Bouffes du Nord et au TNT de Toulouse (2010-2011).

En 2008 il écrit et met en scène *Pénélope ô Pénélope* (prix du syndicat de la critique pour le meilleur texte théâtral) au Théâtre National de Chaillot puis en tournée en France, Beyrouth, Madrid...Il écrit et joue dans *Ménélas rebético Rapsodie* (2012) créé au Grand Parquet à Paris . En 2013 il écrit et met en scène *Le dernier jour du jeûne* au Théâtre du Gymnase à Marseille et au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Tous ses textes sont publiés chez Actes-Sud papier.

En écriture et préparation : *L'envol des cigognes*, dernier volet de la trilogie *Pénélope ô Pénélope - Le dernier jour du jeûne*. *L'envol des cigognes* sera créé en 2017 au Théâtre du Gymnase à Marseille puis au TNT à Toulouse et au CDN de Limoges.

En préparation pour 2018 : *Electre*, dont il vient d'achever l'écriture.

Il dirige de nombreux stages pour acteurs, danseurs et musiciens (Montréal, Paris, Athènes, Los Angeles....) et dirige la classe d'improvisation au CNSAD de Paris (2002-2004)

Au cinéma il tourne avec Cédric Klapisch, Marie Vermillard, Michel Deville, Xavier Durringer, Atom Egoyan, Jonathan Demme, Robert Kechichian, Serge Lepéron, Frédérique Balekdjian, Sophie Marceau, Thomas Vincent, Ronit et Shlomi Elkabetz, Jean-Pierre Sinapi, Sally Potter, Robert Guédiguian, Martin Campbell, Eric Barbier, Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, Karim Dridi, Philippe Haim, Jean-Michel Ribes, Hervé Hadmar, Gilles Banier.....



JEAN-MICHEL BAUER création lumière

Après une formation avec Beverly Emmons auprès de Bob Wilson, il crée ses propres lumières et travaille avec Simon Abkarian, David Ayala , Simone Benmussa, Georges Bigot, Antoine Bourseiller, Carolyn Carlson, Philippe Ducou, Robert Fortune, Christina Galstian, Claire Heggen et Yves Marc, Brontis Jodorowsky, Otomar Krejca, Jean-Paul Lucet, Caroline Marcadé, Ariane Mnouchkine-Théâtre du Soleil, Christophe Rauck, Jean-Luc Terrade. Il réalise les éclairages d'ensemble du Parc d'attractions des Schtroumpfs et du Parc Archéologique européen Bliesbruck-Reinheim. Il participe à une mission de recherche sur la simulation de la lumière naturelle à l'ENTPE de Lyon sous le contrôle du CNRS. Il réalise pour l'AFE une simulation de la lumière estivale dans le cadre du Festival des Lumières de Lyon.

Création et interprétation

Les Kathakali Girls

Annie Rumani, Catherine Schaub Abkarian, Nathalie Le Boucher

Aide à la mise en scène

Simon Abkarian

Création Lumière

Jean-Michel Bauer

CONTACT

Annie Rumani : mayacie@gmail.com / 06 21 35 45 38
<https://mayacie.wordpress.com/>

KSAMKA

Contact : Karinne Méraud

Tél. +33 (0)5 53 29 47 42 - Portable +33 (0)6 11 71 57 06

kmeraud@sfr.fr - www.ksamka.com