

RENCONTRE

CONCEPTION, CRÉATION, CHORÉGRAPHIE DE
RUKMINI CHATTERJEE

Maisondes**métallos**

Établissement culturel de la Ville de Paris

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris/M° Couronnes, Parmentier/bus 96
01 47 00 25 20/reservation@maisondesmetallos.org/www.maisondesmetallos.org

Dans un **dialogue** entre trois grands styles de **danses** et de **musiques** classiques :

le Bharatanatyam, le Kathak et la danse classique occidentale,

la musique Hindustani, Carnatique et la musique classique occidentale,

explorer la *rencontre*, dans une démarche qui vise à passer **de la tradition à la contemporanéité**

relever le défi de trouver **l'équilibre entre une corporalité et une pensée** philosophique très riche, confrontées à la réalité de nos vies d'aujourd'hui

capturer l'essence d'**un esprit artistique millénaire** et lui donner **une forme qui parle au public d'aujourd'hui**, sans trahir l'essentiel.

Dans cette sorte de « pèlerinage artistique », une invitation à la réflexion, au recueillement, à « ce qui relie ».

Rencontre

Danse, musique (Inde/France)

Conception, création, chorégraphie de **Rukmini Chatterjee**

Avec deux danseurs classiques indiens, deux danseurs classiques français
et cinq musiciens indiens et français

du 6 au 12 novembre 2008 à 20h30

(relâche le dimanche)

Entrée : 13/9 euros

à la **Maison des métallos**

Établissement culturel de la Ville de Paris

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris/M° Couronnes, Parmentier/bus 96
01 47 00 25 20/reservation@maisondesmetallos.org/www.maisondesmetallos.org

Chorégraphe et danseuse indienne, j'ai pendant plusieurs années eu le besoin de créer des spectacles à partir de l'enseignement du Bharatanatyam que j'ai reçu, un art millénaire, codifié, évoquant mythologies et dieux. **Ce qui est pour moi, l'essentiel dans ces pratiques artistiques, ce sont leurs valeurs fondamentales et universelles: l'énergie, la discipline, la sacralité du lieu, les recherches sur les émotions et cette quête perpétuelle de l'homme pour se connaître.**

Très influencée par la pensée artistique indienne, qui ne croit pas à l'originalité, je pense que chaque idée, chaque sentiment, existe déjà quelque part dans l'univers depuis la nuit des temps. C'est le vécu et l'expression individuelle qui leur donnent leur valeur et leur originalité.

Ce faisant, c'est souvent avec des danseurs, des musiciens et des costumes issus de la tradition que j'ai appréhendé création après création ce rapport au public, en prenant soin de **toujours confronter ma danse à d'autres pratiques et à d'autres univers esthétiques.**

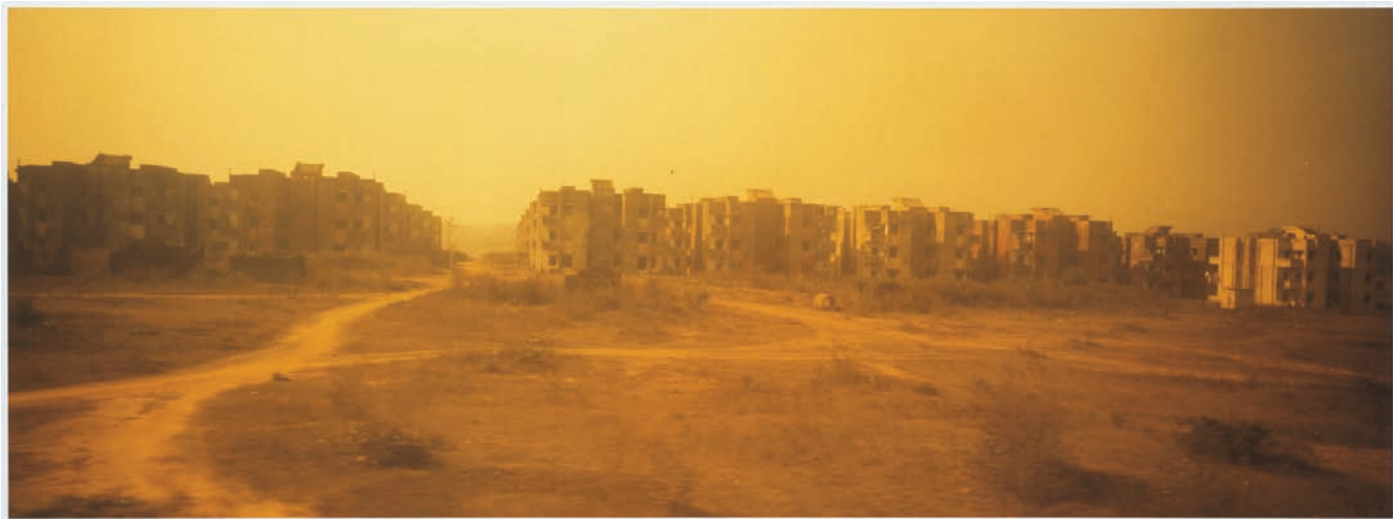
Vivant maintenant depuis plus de dix ans à Paris, j'ai progressivement accepté que le dialogue universel et sacré puisse continuer d'être exploré, sans les références aux formes esthétiques traditionnelles et sans renier mes racines et mes références culturelles. **J'ai aussi apprivoisé les outils de la modernité : le son, la lumière, l'image vidéo.... pour les mettre au service de ma démarche artistique.**

Ainsi par la rencontre entre arts martiaux, danse et musique, c'est la quête de l'équilibre entre les énergies féminines et masculines que j'ai travaillé dans mon spectacle Ardhanarisvar.

Pour le spectacle qui suivit, Entre ciel et terre, le thème central de ma recherche porta sur la difficulté de communication entre les êtres, les cultures et les religions. Sur le plateau, c'est la voix flamenca et la danse qui l'accompagne qui ont rencontré la danse et la musique indiennes tout en évoquant leurs liens intimes et historiques.

Pour mon prochain travail, je veux explorer la rencontre entre deux grands styles de danse classique : le Bharatanatyam et la danse classique occidentale.

Le défi de mon travail est donc de trouver l'équilibre entre une corporalité et une pensée philosophique très riche confrontées à la réalité de nos vies d'aujourd'hui. L'artiste doit être capable de capturer l'essence de cet esprit artistique millénaire et de lui donner ensuite une forme qui parle au public sans trahir l'essentiel. Ma démarche témoigne de ma volonté de passer de la tradition à la contemporanéité. **L'essence et l'esprit viennent de la tradition, mais la forme que je cherche est contemporaine.**

Pierre de Vallombreuse

DÉMARCHE

Rencontre est le titre de ma prochaine création : elle se veut être un dialogue entre trois grands styles de danses et de musiques classiques : le Bharatanatyam, le Kathak, la danse Classique Occidentale, la musique Hindustani et Carnatique et la musique Classique Occidentale.

C'est **une incitation à réunir sur un plateau deux cultures : la culture occidentale et la culture Indienne**. Ce dialogue intense sera mené **dans le respect mutuel des identités, des histoires et des esthétiques de chacun**. Une invitation qui se fait aussi, autour de la pensée des Veda, des Upanisads, celle de St Jean-de-la-Croix, de St Thérèse d'Avila, de Nietzsche... Dans leurs pensées si éparses, l'homme y exprime différemment ses états. Ce qui m'intéresse, c'est les différentes manifestations de la même réalité, ces grandes diversités d'instincts, qui parfois s'opposent et s'enrichissent en même temps. Ces pensées lèvent leur voile, petit à petit, dans le spectacle et se confronteront l'un à l'autre, entre la vie du corps et de l'esprit. Tout cela amène à **une forme de quête**. Je recherche ici la culture du centre. Une confrontation physique et spirituelle entre deux démarches qui se rejoignent, comme deux lignes parallèles, à l'infini.

Le moment de partage avec le public qui reçoit et assiste à cette rencontre, en perçoit simplement et directement ce que je nommerais le moment de vérité. La création artistique devient ici pour moi la forme par laquelle je veux partager ces moments.

Avec 6 danseurs et 5 musiciens occidentaux et indiens, nous partirons à la recherche de l'essentiel de ces arts. Nous explorerons et confronterons ces styles pour créer cette rencontre, afin de traduire une écriture singulière sur le plateau et la présenter au public. En France, Jean Babilée m'a accompagné dans le choix de deux couples de jeunes danseurs classiques issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. La voix humaine étant pour moi l'instrument le plus direct et le plus universel pour exprimer la profondeur de l'être, une subtile création musicale entre la voix et des instruments occidentaux et indiens sera explorée. Un dialogue fluide et dense s'établira dans un va-et-vient riche en émotion.

Dans notre monde, mon chemin sur lequel j'invite le spectateur à m'accompagner est une invitation à la réflexion et au recueillement. Je veux espérer que ce pèlerinage artistique aide à aboutir à une réflexion et à un recueillement religieux dans son sens étymologique du qui « relie ».

Rukmini Chatterjee

Pierre de Vallombreuse

ARGUMENT

Issue d'une famille bengalie, résidant au Gujarât, Rukmini Chatterjee, commence dès son plus jeune âge à apprendre le *Bharatanatyam*, sous l'oeil vigilant de la célèbre danseuse classique, Mrinalini Sarabhai.

À 13 ans, elle fait son *Arangetram*, son premier récital public. Elle reçoit le titre de *Shringarmani* au Festival de danse et musique des jeunes espoirs en 1983 à Bombay.

Puis, on l'invite au prestigieux *Kalidas Sammelan de Bombay*, ainsi qu'aux plus importants festivals de danse (Konarak, Orissa et Khajurâho dans le centre de l'Inde), sans omettre les grands théâtres de Calcutta, Madras, Delhi et Ahmedabad.

En 1990, elle s'installe à Paris. Dès lors elle vit entre deux cultures. En France, le festival d'Arles, la biennale de Danse de Lyon, le Festival Paris quartiers d'été l'accueillent. Elle se produit également à Châteauvallon, à la Biennale de Venise, au Festival de Bergen puis à celui de Lausanne.

Le souffle artistique qu'elle rencontre à Paris l'inspire et différentes formes d'art, de cultures et de philosophies l'influencent. À partir de 1998, elle conçoit ses propres chorégraphies dans ce même esprit d'ouverture vers d'autres expressions. C'est au Festival international de Bergen en Norvège, que *Prakriti* sa première chorégraphie inspirée des *Upanisads* et des *Védas* (textes sacrés hindous) est interprété par des danseuses indiennes et des musiciens de jazz.

Puis, c'est un retour à Bombay en 1999 et en 2000 pour deux spectacles qu'elle conçoit et met en scène. L'un, consacré à la déesse Kali, *AdyaShakti*, l'autre, *Panchatatva*, évoquant les cinq éléments, avec des danseurs et des musiciens originaires des cinq continents.

Dès 1992, elle se tourne vers le théâtre et le cinéma. Elle joue dans plusieurs pièces, *Le Procès de Kafka* et *L'Enfant Peul* d'Hampaté Ba (mises en scène : Habib Nagamouchin).

En 1999, elle danse dans le film de Tony Gatlif : *Vengo del moro*.

Aux Rencontres théâtrales de Haute-Corse, dirigées par Robin Renucci, elle joue le rôle principal dans *Chandalika* de Tagore conçu par la chanteuse Sharmila Roy.

En juillet 2002, elle se produit au studio de Lindbury au Royal Opera House de Londres où elle est acclamée par la presse.

Tout en continuant son périple à l'intérieur des cultures, elle part en tournée avec la compagnie Accrorap dans *Anokha*, un spectacle qui mêle la danse indienne au Hip-Hop. Ce spectacle a reçu un très bel accueil dans le monde entier et continue de tourner.

En Janvier 2004 elle crée *Ardhanarisvar* une rencontre entre la danse, l'art martial, la musique indienne et la musique occidentale. Ce spectacle fut coproduit par le Festival Suresnes cités danse, la scène nationale de La Rochelle, l'Ambassade de France en Inde et ICCR.

En Novembre 2004, elle a été invitée par le festival 'Oslo world music' pour présenter le premier jet de sa nouvelle création *Rhythms*.

En Mai 2005, c'est Michel Drucker qui lui demande de faire une chorégraphie pour 'Vivement Dimanche' en l'honneur de Yves Coppens

En Février et Mars 2006 elle a présenté au sein du groupe des vingt théâtres en Ile de France, sa nouvelle chorégraphie *Entre ciel et Terre*, une rencontre entre le chant et la danse Indienne et Flamenco, qui a reçu un très bel accueil auprès du public et la presse partout où il a été programmé. Il a été par la suite accueilli au festival Bombaysers de Lille en décembre 2006 et au Temps d'aimer la danse, à Biarritz en Septembre 2007.

Hermès la choisie cette année 2008 comme la chorégraphe et danseuse indienne pour représenter les « fantaisies indiennes », leur année dédiée à l'Inde.

RUKMINI CHATTERJEE

La compagnie Nayika a pour but d'organiser des spectacles de danses et de musiques avec des artistes venus d'horizons et de cultures différents et pratiquant des formes artistiques variées, afin de créer des dialogues entre les cultures et des pratiques artistiques.

La vocation de la compagnie est de privilégier ces rencontres et d'aider à leurs créations pour ensuite les faire partager au public Français.

Depuis 2004 la compagnie a signé deux belles créations qui ont reçu un très bel accueil auprès du public en Europe et en Inde

Le premier spectacle *Ardhanarisvar* une rencontre entre la danse, l'art martial, la musique indienne et la musique occidentale, fut coproduit par le Festival Suresnes cités danse, la scène nationale de La Rochelle, L'AFFA, ICCR (Indian council for cultural relations) et l'Ambassade de France en Inde en 2003/2004.

Il a tourné dans les théâtres de La Rochelle, Suresnes, Choisy le Roi en France, de Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Chandigarh en Inde et au festival de Florence en Italie.

Entre Ciel et Terre une rencontre entre les chants et danses Indiennes et Flamenco, a été co-produit par le Groupe des Vingt Théâtres en île de France en Février 2006.

Il a été diffusé dans plusieurs théâtres de ce groupe : Les Ulis, Choisy-le-Roi, Rungis, Athis-Mons, Elancourt...

Elle a été présentée à Oslo pour le « Oslo World Music Festival » aux côtés de Cesaria Evora, Khaled, Faiz Ali Faiz....

Une tournée s'est ensuite mise en place avec notamment, en décembre 2006 : Lille 3000.

Rukmini Chatterjee, chorégraphe franco-indienne, a choisi la compagnie pour réaliser et diffuser ses créations en France et dans le monde.

Equipe artistique

Conception, Création, Chorégraphie et interprétation

Collaboration chorégraphique

Collaboration musicale

Assistante à la création

Rukmini CHATTERJEE

Wilfride PIOLLET et Abboy PAL

Atul DESAI et Ole VIK

Solvie STOUTLAND

2 danseurs classiques indiens

Anuj MISHRA – danseur de Kathak

Souraja TAGORE - danseuse de Bharatanatyam

Laure DAUGÉ

(sélection en cours)

2 danseurs classiques français

5 musiciens

violon : **Agnès DAVAN**

violoncelle : **Benjamin AUBRY**

voix indienne : **Kaushik BHATTACHARYA**

joueur de Mridangam : **N SHANKAR**

joueur de Tabla : **Shyamal KANJILAL**

Créateur Lumière et régie son :

Thomas Hennequin et l'équipe technique de la Maison des métallos

COMPAGNIE NAYIKA

Résidence de création – Paris

du 15 octobre 2008 au 5 novembre 2008

Création à la Maison des métallos – Paris (75)
Puis représentations

Jeudi 6 Novembre 2008
les 7, 8, 10, 11 et 12 Novembre 2008

Théâtre Paul Eluard – Choisy le Roi (94)
Le Prisme – St Quentin en Yvelines (78)
Le Carré – Scène nationale de Château-Gontier (53)
Centre Culturel Aragon – Orly (94)
Le Nickel – Rambouillet (78)
Centre culturel Boris Vian – Les Ulis (91)
Centre culturel des Portes de l'Essonne – Athis-Mons / Juvisy (91)

Vendredi 14 Novembre 2008
Samedi 15 Novembre 2008
Mardi 18 Novembre 2008
Vendredi 21 Novembre 2008
Samedi 22 Novembre 2008
Jeudi 27 Novembre 2008
Samedi 29 Novembre 2008

Aurélia Vartanian

CALENDRIER

Contacts

Relations presse - Maison des métallos

Samuel Wahl

0 612 600 744 // 01 48 05 88 52

samuelwahl@maisondesmetallos.org

Accompagnateur du projet

Bruno Mikol

jcl conseil / 99bis avenue Verdier 92120 Montrouge

courriel : brunomikol@orange.fr

fixe et télécopie : 01 42 53 01 25

nomade : 06 16 82 17 07

www.jcl-conseil.com

Compagnie Nayika

20 rue Barbette

75003 Paris

01 42 78 35 92

Co-Production :

Compagnie Nayika, la Maison des métallos, le Carré scène nationale de Château Gontier.

Avec le soutien de la Cinémathèque de la Danse, du Théâtre Paul Eluard/scène Conventionnée - Choisy le Roi, du centre culturel Boris Vian/scène conventionnée Les Ulis, du Prisme, St Quentin en Yvelines, du Centre culturel Aragon d'Orly, du centre culturel des portes de l'Essonne et du Nickel – Rambouillet.

Pierre de Vallombreuse

CONTACTS / PRODUCTION