

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

VENDREDI 17 MARS 2023 – 20H00

Le Mariage d'Abimanyu

Théâtre d'ombres Wayang Kulit de Bali

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Week-end Indonésie

Ce week-end consacré à l'Indonésie, archipel de milliers de traditions, est l'occasion d'entendre des gamelans de Java et de Bali, accompagnant danses, masques et marionnettes, et de découvrir le Théâtre d'ombres Wayang Kulit balinais.

À Bali, musiques, danses et formes théâtrales traditionnelles sont pratiquées dans tous les villages, car c'est avant tout un devoir citoyen lors des innombrables et somptueux rituels. Ainsi, comme tant d'autres troupes coutumières balinaises, la troupe Jaya Semara Wati du village de montagne Sebatu ne compte aucun artiste professionnel. La troupe Jaya Semara Wati, le conteur-marionnettiste dalang Jro Kartu, le quatuor de métalphones gender wayang et le gamelan Semar Pagulingan saih pitu sont au programme de plusieurs moments du week-end. Le premier est le spectacle *Le Mariage d'Abimanyu* (un épisode du *Mahabharata*) par le Théâtre d'ombres Wayang Kulit de Bali. Ce spectacle est proposé à nouveau le samedi mais dans une version à destination des familles. Les mêmes artistes sont donc au programme de *Danses et ballet masqué de Bali*, spectacle en deux parties : « Fleurons de la musique et de la danse » avec la participation du gamelan Gong Kebyar, et « Ballet narratif en 7 épisodes ».

Placé sous les mains de l'ensemble français Genthasari, dirigé par Christophe Moure, le prestigieux gamelan du Musée de la musique résonnera pour la première fois à la Philharmonie lors du *Salon Gamelan de Java*. La Compagnie Balabolka et la Compagnie Pantcha Indra proposent *Contes et marionnettes de Java* afin de faire découvrir les arts et la culture indonésiens.

En clôture de l'atelier-performance *Gamelan et balaganjur de Bali*, les amateurs de la Philharmonie, sous la direction de Théo Mérigeau et Krishna Sutedja, présentent leur concert de restitution.

Vendredi 17 mars

20H00 ————— SPECTACLE

Théâtre d'ombres Wayang Kulit de Bali
Le Mariage d'Abimanyu

Samedi 18 mars

11H00 ————— SPECTACLE EN FAMILLE

Ombres épiques
Théâtre d'ombres Wayang Kulit de Bali

Atelier de préparation confection et manipulation de marionnettes à 9h30

16H00 ————— CONCERT SUR INSTRUMENTS DU MUSÉE

Salon gamelan de Java

Samedi 18 mars et dimanche 19 mars

SAMEDI 18 À 20H00 ————— SPECTACLE
DIMANCHE 19 À 16H00 ————— SPECTACLE

Danses et ballet masqué de Bali

Clé d'écoute à 18h30 avant le concert du samedi 18 mars

Récréation musicale à 15h30 avant le concert du dimanche 19 mars pour les enfants dont les parents sont au concert

Dimanche 19 mars

14H30 ET 15H30 ——— CONCERT-PROMENADE AU MUSÉE

Contes et marionnettes de Java

15H00 ————— RESTITUTION

Gamelan et balaganjur de Bali

Activités

SAMEDI 18 MARS À 10H00 ET 11H15

DIMANCHE 19 MARS À 10H00 ET 11H15

L'atelier du voyage musical

Java : lames sonores et gongs du gamelan

SAMEDI 18 MARS À 14H30

Visite-atelier du Musée

Instruments et traditions du monde

SAMEDI 18 MARS À 15H00

L'atelier du week-end
Gamelan de Java

Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne, 5 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr

Programme

Le Mariage d'Abimanyu [Abimanyu wiwaha]

Théâtre d'ombres Wayang Kulit de Bali, Indonésie

Quatuor de métallophones gender wayang

Gamelan Semar Pagulingan saih pitu

Jro Kartu (I Made Kartu Santika), marionnettiste, auteur, conteur, chanteur

Troupe Jaya Semara Wati de Sebatu

Krishna Suteja, nouvelles compositions pour Semar Pagulingan

Christophe Olivier, création lumières

Kati Basset, conseil artistique, traductions, surtitrage

Ce spectacle est surtitré.

FIN DU SPECTACLE (SANS ENTRACTE) VERS 21H20.

Le spectacle

À Bali, musiques, danses et formes théâtrales traditionnelles sont pratiquées dans tous les villages, car c'est avant tout un devoir citoyen lors des innombrables et somptueux rituels. Ainsi, comme tant d'autres, la talentueuse troupe des jeunes de Sebatu ne compte aucun artiste professionnel.

Le Wayang Kulit dans l'univers du Wayang

Le Wayang est un univers très vaste et très savant qui ne se limite pas au théâtre d'ombres Wayang Kulit. Classé par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité, le Wayang Kulit est le plus connu des nombreux genres de Wayang développés en Indonésie sous de multiples formes narratives animées (théâtre de marionnettes, théâtre dansé avec ou sans masques) et inanimées (bas-reliefs, statues, peintures, bandes dessinées...).

Né des royaumes hindou-bouddhiques de Java-Est (x^e-xve siècles), le Wayang sous toutes ses formes a pour vocation première la diffusion de la culture initiatique venue de l'Inde, avec ses épopées (surtout *Ramayana* et *Mahabharata*) et son panthéon.

Le Wayang Kulit balinais et la musique

Bali, qui n'a pas connu les changements opérés à Java et alentour par l'islamisation et par la colonisation, a conservé l'ancienne religion et l'esthétique originelle du Wayang, telles que sur les bas-reliefs des temples candi de Java-Est.

À Java, le Wayang Kulit est progressivement devenu un divertissement de grandes dimensions

Couple de gender wayang dans le Wayang Lemah rituel © Kati Basset

(marionnettes et musique) et a fini par montrer au public non plus les ombres, mais... les musiciens. À l'inverse, le Wayang Kulit balinais est encore modeste et mystérieux : seules sont visibles les ombres de ses petites marionnettes sur l'écran qui cache la musique, le plus souvent un quatuor de métallogones polyphoniques gender wayang.

Cependant, pour la Philharmonie de Paris, le quatuor de gender wayang (à 5 notes) alterne avec une chanteuse et avec un gamelan en bronze de 25 musiciens. Originaire des palais, ce « gamelan de l'Amour », le Semar Pagulingan (à 7 notes), est presque inconnu hors de Bali, car il a quasiment disparu au xxe siècle. Il renaît au xxie siècle où, à son répertoire de splendides compositions cérémonielles, s'ajoutent des musiques de scène. Il permet en effet un accompagnement riche et varié, grâce en particulier à ses 7 notes, avec lesquelles sont formés différents modes mélodiques.

Un gamelan Semar Pagulingan heptatonique © Kati Basset

Le dalang, mage conteur de l'univers et prêtre-marionnettiste

« Univers du conte » et surtout « conte de l'univers », le Wayang Kulit est loin d'être un enfantillage. Il a été le principal média d'éducation, des enfants jusqu'aux souverains et présidents, car ses narrations superposent plusieurs niveaux de signification dans lesquels chaque spectateur peut progresser.

Les conteurs-marionnettistes dalang doivent développer de multiples talents (plastiques, musicaux, scéniques et littéraires). Mais dans la tradition, ils sont avant tout de savants lettrés, des initiés (avec les titres de Jro ou de Ki), à la fois mages, prêtres, yogis, guérisseurs, conseillers des puissants et du peuple. Car le Wayang recèle la « Science Secrète d'Harmonisation de l'Univers ».

La représentation : magie réelle et magie du théâtre

En tant que prêtre-marionnettiste (mangku-dalang), Jro Kartu joue le Wayang Lemah rituel (lemah « de jour »), sans ombres, car sans écran ni lampe et même... sans public, discret au milieu de la foule s'activant au rituel.

Le prêtre-marionnettiste Jro Kartu de Sebatu dans le Wayang Lemah rituel © DR

Prologue Pamungkah, un « concert invisible » : étapes rituelles et musicales

Comme au cinéma, dans le Wayang Kulit balinaise, on ne va pas voir derrière l'écran... mais la magie du théâtre cache celle du mage-marionnettiste.

Métaphysique, le prologue se déroule en étapes musicales codifiées aux gender wayang, avec presque rien d'autre à l'écran que la lumière, tandis que le dalang se concentre dans sa préparation. Des méditations et mantras silencieux sont destinés à faire de son corps et de tout son matériel un univers en miniature, connecté aux forces cosmiques. La tradition des « dalang de la montagne » tels que Jro Kartu a pour ce prologue un style de jeu particulier des gender wayang.

Les secrets vocaux des maîtres du Verbe

Tout dans l'univers correspond à un organe du corps humain : un corps d'initié est connecté... et vibrant. À l'intérieur de ce corps-univers, l'appareil phonique du mage-dalang est lui-même un microcosme dans lequel les émissions de sons sont des trajets cosmiques de divinités hindoues et de personnages des épopées.

Outre sa voix chantée, le dalang balinais cultive des dizaines de voix parlées, pour chaque personnage et les créatures non humaines.

D'autres mantras, audibles, invitent au spectacle toutes sortes de créatures potentiellement nuisibles et invoquent les déités protectrices telles que le Conteur Cosmique et la déesse hindoue des Lettres (askara sanskrits, « graines » vibrantes de l'univers).

La boîte sonore des marionnettes et la marionnette cosmique

Le dalang frappe trois coups sur la caisse des marionnettes avant de l'ouvrir. Puis il fait danser le symbole de l'univers, « l'arbre-montagne », et le plante au centre de l'écran avec la figure de l'Un suprême, Acintya « l'Ineffable ».

Ensuite, en frappant du pied cette caisse, le dalang ponctue l'action et dirige ses musiciens. Car à Bali, il n'y a pas de répétitions pour les formes théâtrales : elles sont improvisées sur des principes traditionnels.

Les partis de droite et de gauche

Pendant le prologue, le dalang a disposé les créatures en deux clans :

- à sa main droite le parti des sages, de l'harmonie (Dharma) ;
- à sa main gauche le parti du chaos (adharma), celui des égoïstes surpuissants et de leur armée de monstrueux bhuta-kala (micro-éléments de la matière décomposée, laids comme des acariens).

Ensuite, pendant l'action, deux assistants entourant le dalang font circuler les marionnettes dans son dos, afin qu'elles reviennent toujours du côté adéquat.

Mais en ombres, droite et gauche, Dharma et anti-dharma apparaissent inversés.

Philosophie écologique

Cette dualité traduit deux voies de la Science Secrète – autrement dit le tantrisme – appelées « de (main) droite » et « de (main) gauche ». Comme d'autres, cette science est ambivalente, selon que les adeptes cherchent à accumuler l'énergie cosmique (sakti) et à maîtriser la nature humaine et environnementale pour contrer la décomposition matérielle et sociale ou à l'inverse pour un profit égoïste.

Dans l'épisode *Le Mariage d'Abimanyu* (inspiré du *Mahabharata*), Jro Kartu souligne cette dualité concernant la préservation de notre planète.

Kati Basset

Membre associé au CASE (CNRS – EHESS – INALCO)

Enseignante à l'INALCO

MUSICIENS

I Nyoman Eki Putra Jaya	Jro Kartu (I Made Kartu Santika), <i>direction artistique, co-mise</i>
Ni Wayan Ari Artini, <i>chant</i>	I Komang Andi Kulina <i>en scène</i>
I Made Suka Adnyana	I Wayan Edi Mulyana
I Nyoman Luwigi Anggara	Kadek Joanda Dwi Raditaya <i>direction de la troupe</i>
I Wayan Arnawa	I Wayan Eka Puja Septiawan <i>Kati Basset, co-mise en scène</i>
I Wayan Artana	I Made Suantara <i>Christophe Olivier, régie générale</i>
I Wayan Deo Ayana	I Kadek Anda Suarbawa <i>I Wayan Ardana, délégué</i>
I Wayan Budiana	I Made Ewa Suryadi <i>du gouvernement indonésien,</i>
I Wayan Darmana	I Wayan Suti <i>province de Bali</i>
I Made Ginantra	I Made Suwamba
I Wayan Jaka Edi	I Made Suwena <i>DLB DANCE : Thierry Bévière –</i>
I Made Oki Kumara Jaya	I Wayan Eka Warastana <i>Didier Le Besque</i>
I Nyoman Jaya	I Wayan Wirawan

Remerciements à l'ambassade d'Indonésie à Paris et à l'Unesco, au gouvernement de la province de Bali, République d'Indonésie, à Luc Laporte, Christophe Moure, Théo Mérigeau et la Cie Pantcha Indra pour les dons et prêts de matériel, et à Krishna Suteja pour la composition de musique de scène pour gamelan Semar Pagulingan heptatonique.

PHILHARMONIE **LIVE**

LA PLATEFORME DE STREAMING
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Photo : Aurore Paris, l'Adresse ce que vous faites !

Les concerts de la Philharmonie de Paris en direct et en différé.

Une soixantaine de nouveaux concerts chaque saison, dans tous les genres musicaux.

Des conférences, des interviews d'artistes, des dossiers thématiques,
des créations vidéo, des podcasts...

LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

GRATUIT ET EN HD

BONS PLANS 2022-23

ABONNEZ-VOUS

Bénéficiez de réductions de 15% à partir de 3 concerts et de 25% à partir de 6 concerts choisis dans l'ensemble de notre programmation 2022-23. Profitez de 30% de réduction pour 8 concerts ou plus de l'Orchestre de Paris.

MARDIS DE LA PHILHARMONIE

Le premier mardi de chaque mois à 11h, sur notre site internet, des places de concert du mois en cours, souvent à des tarifs très avantageux.

FAITES DÉCOUVRIR LES CONCERTS AUX PLUS JEUNES

Les enfants de moins de 15 ans bénéficient d'une réduction de 30%.

BOURSE AUX BILLETS

Revendez ou achetez en ligne des billets dans un cadre légal et sécurisé.

MOINS DE 28 ANS

Bénéficiez de places à 8€ en abonnement et à 10€ à l'unité.

TARIF DERNIÈRE MINUTE

Les places encore disponibles 30 minutes avant le début du concert sont vendues sur place de 10 à 30€. Ces tarifs sont réservés aux jeunes de moins de 28 ans, aux personnes de plus de 65 ans, aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux.

LES MODALITÉS DÉTAILLÉES DE CES OFFRES SONT PRÉSENTÉES SUR PHILHARMONIEDEPARIS.FR