

PHILHARMONIE DE PARIS
CONCERT SCOLAIRE ET EN FAMILLE

© Will & Deni Mchiye / Getty images

SAMEDI 18 MARS 2023 – 11H

OMBRES ÉPIQUES

THÉÂTRE D'OMBRES
WAYANG KULIT DE BALI

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

CONCERTS ET SPECTACLES

Les concerts et spectacles invitent le public à découvrir la musique sous des formes variées. Ciné-concerts, concerts commentés, concerts *Opus* avec documentaire audiovisuel, spectacles mêlant musique, danse, théâtre, dessin ou cirque, contes musicaux... Un large choix est offert aux enfants, dès l'âge de 3 ans, et à leurs parents. Certains concerts sont précédés d'ateliers de préparation ludiques et conviviaux.

CONCERTS PARTICIPATIFS

Précédés d'une ou de plusieurs séances de préparation, ces concerts invitent les spectateurs (dès l'âge de 4 ans) à prendre une part active au spectacle depuis la salle. Ils accompagnent les artistes qui sont sur scène en chantant ou en jouant des extraits d'œuvres répétés au préalable.

CONCERTS-PROMENADES AU MUSÉE

Moments décalés pour une écoute différente, les concerts-promenades proposent, dans tous les espaces du Musée, des mini-concerts thématiques et un atelier musical durant l'après-midi. Chacun pouvant élaborer son parcours, ils offrent l'occasion de déambuler au sein d'une collection unique d'instruments et d'œuvres d'art, tout en découvrant une page de l'histoire musicale.

ATELIERS-CONCERTS

Parents et enfants (de 3 mois à 3 ans) sont invités à vivre un concert en intimité au plus près des artistes. Exploration des instruments et interactions avec les musiciens immergent le public dans un moment de poésie musicale pendant 40 minutes. Une occasion pour les parents de partager les premières émotions musicales de leurs enfants.

OMBRES ÉPIQUES

Le Mariage d'Abimanyu – Abimanyu wiwaha, épisode du Mahabharata

Jro Wayan Kartu (I Made Kartu Santika), marionnettiste, auteur, conteur, chanteur
Troupe Jaya Semara Wati de Sebatu

Kati Basset, conseil artistique, présentation orale

Krishna Suteja, nouvelles compositions pour Semar Pagulingan

Christophe Olivier, lumières

Gamelan Semar Pagulingan heptatonique

Quatuor de gender wayang

Ce spectacle est précédé d'un atelier en famille le samedi 18 mars de 9h30 à 10h30 pendant lequel les participants découvrent le théâtre d'ombres de Bali en confectionnant et manipulant eux-mêmes des marionnettes.

La note de programme est téléchargeable sur le site philharmoniedeparis.fr

DURÉE DU SPECTACLE : ENVIRON 1 HEURE

OMBRES ÉPIQUES

DERRIÈRE L'ÉCRAN, DES CITOYENS-ARTISTES

La talentueuse troupe des jeunes du village montagnard de Sebatu ne compte aucun artiste professionnel : c'est la tradition. À Bali, les arts sont pratiqués dans tous les villages – car c'est avant tout un devoir citoyen – lors des innombrables et magnifiques rituels.

LE DALANG, MAGE CONTEUR DE L'UNIVERS ET PRÊTRE-MARIONNETTISTE

Traditionnellement, un *dalang*, surtout un *prêtre-dalang* (*mangku-dalang* de titre Jro, comme Jro Kartu) est d'abord un mage et un yogi, initié à la « Science secrète d'harmonisation de l'univers », avant de devenir un spécialiste des épopées et des langues anciennes, ainsi qu'un artiste aux multiples talents (arts plastiques, musiques et théâtre). Être *prêtre-dalang* n'est pas un choix mais une vocation et un devoir envers la société et la nature.

WAYANG EN GÉNÉRAL ET THÉÂTRE D'OMBRES WAYANG KULIT

Univers très vaste et très savant, le Wayang 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 et théâtre dansé) 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 été créé avant tout pour faire connaître en images la culture religieuse venue de l'Inde. À Java-Est, on peut admirer des épopées sculptées en style Wayang dans la pierre de temples vieux de 1 000 ans.

LE THÉÂTRE D'OMBRES WAYANG KULIT BALINAIS ET LA MUSIQUE

Il ne faut pas confondre le petit Wayang Kulit balinais avec le grand Wayang Kulit javanais. En effet, la petite île de Bali a conservé la religion, la culture et le style de Wayang tels qu'il y a 1 000 ans, tandis que dans la grande île de Java, tout cela a changé sous l'influence de l'islamisation et de la colonisation européenne amenées par le commerce.

À Java, de nos jours, le public est passé derrière l'écran : il voit donc la musique – deux grands ensembles instrumentaux gamelan –, et de loin, les grandes marionnettes, mais il ne regarde plus les ombres.

À Bali, à l'inverse, comme à l'origine, les spectateurs ne doivent voir que les ombres de petites marionnettes, tandis que restent cachés le marionnettiste et sa musique, le plus souvent un duo ou quatuor de métallophones gender wayang.

Couple de gender wayang dans le Wayang Lemah rituel.

© Karri Basse

Pour la Philharmonie, la musique est rendue plus ample et plus variée : le quatuor de gender wayang (à 5 notes) alterne avec une chanteuse et avec un gamelan en bronze de 25 musiciens, le Semar Pagulingan (à 7 notes), originaire des palais et encore presque inconnu hors de Bali.

Un gamelan n'est pas un « orchestre » réunissant des instruments individuels, c'est un « instrument collectif », comme si un piano était joué par 20 personnes munies de marteaux.

Gamelan Semar Pagulingan (*saih pitu*, à 7 notes).

UNE CRÉATION EN DIRECT

Dans la tradition, il n'y a pas de répétitions de théâtre de marionnettes ou de théâtre dansé, car les spectacles sont improvisés, créés en *live*, selon des principes de mise en scène et d'accompagnement musical. En frappant la caisse des marionnettes avec un marteau tenu entre ses orteils, le marionnettiste accentue ses paroles et dirige ses musiciens par des codes rythmiques.

MAGIE DU THÉÂTRE ET MAGIE SECRÈTE

Après sa méditation et ses mantras secrets derrière l'écran, le mage-*dalang* ose inviter tout fort au spectacle les forces cosmiques, les sorciers et les créatures invisibles et microscopiques qui peuvent être dangereuses, même les microbes. En plus de la manière secrète de faire vibrer les mantras, le *dalang* cultive aussi la voix chantée et différencie les dizaines de voix parlées des personnages humains et non humains.

LES PARTIS DE DROITE ET DE GAUCHE : INVERSÉS EN OMBRES

Le *dalang* dispose d'abord les marionnettes en 2 clans : à sa main droite les sages, le parti de l'harmonie (*Dharma*) ; à sa main gauche le parti du chaos (*adharma*), avec des ogres-géants raksasa et leur armée de monstrueux bhuta et kala (microscopiques dans la « vraie vie », comme les 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.

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

LE MAHABHARATA ET L'ÉPISODE DU MARIAGE D'ABIMANYU

Les épopées hindoues du *Ramayana* et du *Mahabharata* sont respectivement assez comparables à *L'Odyssée* et *L'Illiade*, les épopées de la Grèce antique. Le *Mahabharata* raconte l'affrontement des cinq sages frères Pandawa et de leurs féroces cousins, les 100 Korawa.

Le *Mariage d'Abimanyu* commence alors que, chassés du palais d'Astina par les Korawa, les Pandawa exilés ont fondé dans la forêt leur propre royaume. Jro Kartu expose la dualité des clans au sujet de la préservation de la nature et de la culture.

© Original de l'Œuvre Sanjaya révisé par Kati Basset

L'arbre-montagne, symbole de l'univers, entre les héros des deux partis opposés.
Parti des sages : prince Arjuna et roi Yudistira
Parti du désordre : roi Duryodana et géant Detya Bajradanta.

0. L'arbre-montagne danse puis est planté ; en son centre, une représentation de l'Être suprême. L'arbre-montagne revient au début et à la fin de chaque acte.

© Original de l'Œuvre Sanjaya révisé par Kati Basset

Parti des sages : les Pandawa
Valet Tuwalèn, Roi Yudistira, Prince Arjuna, Valet Merdah

1. La princesse Siti Sundari, fille du roi Krishna, est à marier. Les frères Pandawa aimeraient qu'elle épouse Abimanyu, le fils d'Arjuna. Yudistira, roi des Pandawa, explique à son frère Arjuna les épreuves à surmonter pour obtenir la main de la princesse. Pour le mariage, il faut apporter des merveilles du ciel, de la forêt et de la ville pour recréer un univers complet et protégé.

© Original de l'Œuvre Sanjaya retravaillé par Kati Basset

2. Arjuna est allé chercher les vêtements des fées du royaume céleste. Bima (ci-dessus), le plus costaud des Pandawa, part demander au dieu de la Montagne l'autorisation d'emmener les arbres et les animaux de la jungle.

© Original de l'Œuvre Sanjaya retravaillé par Kati Basset

3. Gatotkaca, fils de Bima, s'envole chercher le Pavillon de réunion, au palais royal de l'île d'Alengka (Sri Lanka).

© Original de l'Œuvre Sanjaya rénové par Kati Basset

4. À la suite de Bima, les animaux et les arbres se mettent en route vers le palais du roi Krishna pour participer au mariage du prince Abimanyu et de la princesse Siti Sundari.

© Original de l'Œuvre Sanjaya rénové par Kati Basset

Parti du désordre : les Korawa Valet Delem (le vantard), Valet Sanggut (le lâche)

5. Ils sont appelés par leur roi Duryodana, devenu le plus riche de tous depuis qu'il a forcé ses cousins Pandawa à s'exiler dans la forêt. Mais Duryodana n'a pas les super-pouvoirs des sages Pandawa, car il est trop égoïste, avide et cruel pour les mériter.

© Original de l'Œuvre Sanjaya retravaillé par Kati Basset

6. Le roi Duryodana est jaloux de ses cousins Pandawa. Il se prétend « roi des rois » et voudrait lui aussi la main de la fille du roi Krishna. Mais il sait qu'il ne pourrait pas réussir les épreuves. Il a d'ailleurs tellement détruit la nature qu'il est certain qu'on ne lui confiera ni les animaux, ni les arbres. Les Pandawa vont donc gagner.

© Original de l'Œuvre Sanjaya retravaillé par Kati Basset

Valet Delem, Roi Duryodana

7. Puisqu'il ne peut pas avoir la princesse, le roi Duryodana décide que les Pandawa doivent mourir. Avec ses valets, il va ordonner à un de ses vassaux de les tuer.

© Original de l'Gede Satriyo renouveau par Kati Basset

8. Le terrible géant Detya Bajradanta obéit aux ordres de Duryodana. Il va attaquer les Pandawa avec ses officiers, des ogres géants raksasa, et leur armée de microscopiques bhuta-kala qui détruisent la nature et les cultures et qui infectent ou empoisonnent les humains. Les géants maîtrisent la nature grâce à une science secrète très puissante qui peut être utile au monde, mais ils ne l'emploient que pour leur profit, en faisant beaucoup de dégâts.

© Original de l'Gede Satriyo renouveau par Kati Basset

Au champ de bataille

9. Les Pandawa n'ont aucun mal à venir à bout de l'armée des raksasa et des bhuta. Mais pour combattre leur roi Detya Bajradanta, il faut Hanoman, le singe blanc de l'épopée du *Ramayana* qui a la vie éternelle et revient aider les héros du *Mahabharata*. Hanoman est complet : humain, animal et divin. Il descend du ciel avec ses super-pouvoirs.

© Original de l'Gede Sanjaya renaovallé par Kati Basset

Hanoman, Detya Bajradanta

10. Le super-singe Hanoman va écraser le géant Detya Bajradanta.

© Original de l'Gede Sanjaya renaovallé par Kati Basset

Au palais du roi Krishna : le mariage

11. Le prince Abimanyu retrouve sa promise, Siti Sundari, tandis que se rapprochent les deux grandes forces de l'univers, la Conscience et l'Énergie. Tout est réuni pour le mariage : les vêtements de fée, le pavillon de réunion et les invités, arbres et animaux inclus, en pleine santé, plus beaux que jamais.

© Original de l'Œuvre Sanjaya retravaillé par Kati Basset

12. Les amoureux et les deux grandes forces cosmiques s'unissent.

© Original de l'Œuvre Sanjaya retravaillé par Kati Basset

Fin : retour à l'unité

Arjuna, Yudistira, Abimanyu – Siti Sundari, Krishna, Baladewa

13. Au centre, les deux forces unies reforment l'image d'un unique arbre-montagne, symbole de l'Univers entier.

Kati Basset

Membre associé au CASE (CNRS – EHESS – INALCO)

Enseignante à l'INALCO

MUSICIENS

Ni Wayan Ari Artini (chant)

I Made Suka Adnyana

I Nyoman Luwigi Anggara

I Wayan Arnawa

I Wayan Artana

I Wayan Deo Ayana

I Wayan Budiana

I Wayan Darmana

I Made Ginantra

I Wayan Jaka Edi

I Made Oki Kumara Jaya

I Nyoman Jaya

I Nyoman Eki Putra Jaya

I Komang Andi Kulina

I Wayan Edi Mulyana

Kadek Joanda Dwi Raditaya

I Wayan Eka Puja Septiawan

I Made Suanlara

I Kadek Anda Suarbawa

I Made Ewa Suryadi

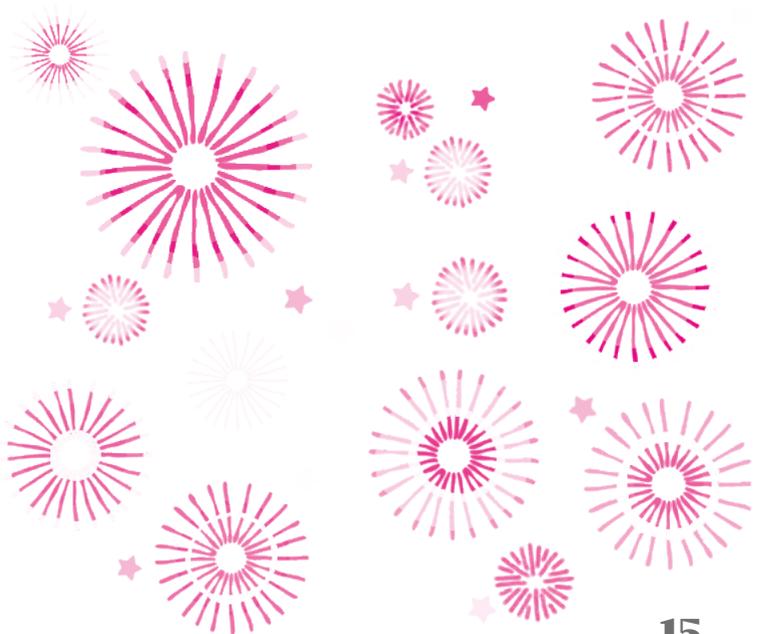
I Wayan Suti

I Made Suwamba

I Made Suwena

I Wayan Eka Warastana

I Wayan Wirawan

VRAI OU FAUX ?

1. Le gamelan n'est jouable que par une seule personne à la fois.
2. Traditionnellement, un *dalang* est avant tout un mage et un yogi.
3. Dans le spectacle, les marionnettes sont séparées en quatre clans.
4. Le *Mahabharata* raconte l'histoire des 100 frères Pandawa.
5. À Java, le public ne voit plus les spectacles de marionnettes du côté des ombres.

Réponse : 1. Faux - 2. Vrai - 3. Faux (deux clans) - 4. Faux (cinq frères) - 5. Vrai

ANAGRAMMES

Remets les lettres dans l'ordre pour trouver les mots cachés.

1. LE MANGA
2. JOUR KART (2 mots)
3. BAIL
4. ORNEMENTAIT
5. LION ATTENDRI
6. RESTAIT
7. TACO OVNI
8. LINGE ROI

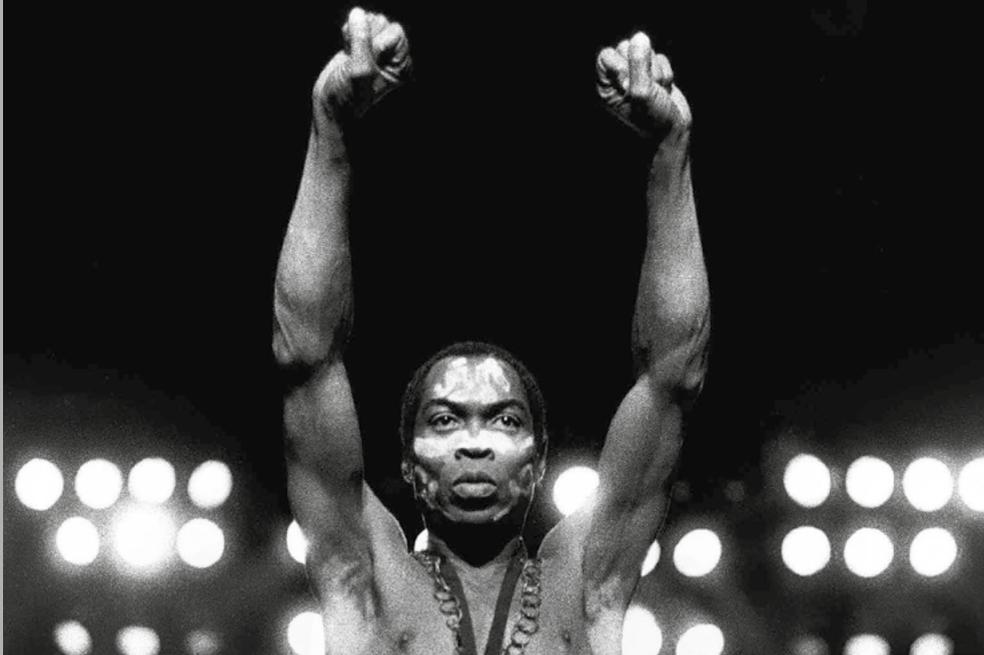
Réponses : 1. Gamelan - 2. Jro Kartu - 3. Bali - 4. Marionnette - 5. Traditionnel - 6. Artiste - 7. Vocation - 8. Religion

Jro Kartu (I Made Kartu Santika), marionnettiste, auteur, conteur, chanteur
Krishna Suteja, nouvelles compositions pour Semar Pagulingan
I Wayan Gede Sanjaya, direction de la troupe
Christophe Olivier, lumières
I Wayan Ardana, délégué du gouvernement indonésien, province de Bali
Kati Basset, conseil artistique, co-mise en scène, traduction, présentation
DLB DANCE : Thierry Bévière – Didier Le Besque

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 C^o 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.

FELA ANIKULAPO KUTI RÉBELLION AFROBEAT

20 OCTOBRE 2022 - 11 JUIN 2023

EXPOSITION

PHILHARMONIE
DE PARIS
MUSÉE DE LA MUSIQUE

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

PARIS

fnac

sacem

TRACE

inRockuptibles

Slate

PAM

J A Z-Z

TROISCOULEURS

inter

LES PETITES OREILLES AUSSI ONT LE DROIT DE S'AMUSER !

PROCHAINS SPECTACLES

DIMANCHE 19 MARS ————— 14H30 ET 15H30

Concert-promenade au Musée

CONTES ET MARIONNETTES DE JAVA

COMPAGNIE BALABOLKA, COMPAGNIE

PANTCHA INDRA

MUSÉE DE LA MUSIQUE – CITÉ DE LA MUSIQUE

TARIFS (ENTRÉE DU MUSÉE INCLUSE)

9 € / GRATUIT POUR LES MOINS DE 26 ANS

DIMANCHE 19 MARS ————— 15H

Concert de restitution participatif

GAMELAN ET BALAGANJUR DE BALI

THÉO MÉRIGEAU, KRISHNA SUTEDJA,

AMATEURS DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

LE STUDIO – PHILHARMONIE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

SAMEDI 25 MARS ————— 11H ET 16H

DIMANCHE 26 MARS ————— 11H

Spectacle en famille

ET PUIS

LA SOUPECIE

LE STUDIO – PHILHARMONIE

TARIFS 10 € ENFANT / 14 € ADULTE

SAMEDI 15 AVRIL ET DIMANCHE 16 AVRIL ————— 11H

Concert en famille

ORNITHOLOGIE

UN POCO LOCO, FIDEL FOURNEYRON,

GEOFFROY GESSER, SÉBASTIEN BELIAH

AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE

TARIFS 10 € ENFANT / 14 € ADULTE

MUSÉE DE LA MUSIQUE

VISITES

VISITES-CONTES,
VISITES-ATELIERS,
VISITES-DÉCOUVERTES,
VISITES EN FAMILLE...

Tous les samedis, dimanches et pendant les vacances scolaires.

POUR LES 4-6 ANS ET LES 7-11 ANS.

COLLECTION PERMANENTE

Audioguide gratuit avec un parcours adapté au jeune public. Livret-jeu pour les enfants dès 7 ans qui visitent le Musée en famille.

MINI-CONCERTS TOUS LES JOURS DE 14H À 17H.

CONCERT-PROMENADE LE 2E DIMANCHE DU MOIS.

ENTRÉE GRATUITE POUR LES MOINS DE 26 ANS.
DÈS 6 ANS.

Le Musée de la musique se singularise par la rencontre avec des musiciens, présents tous les jours dans les salles.

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-VOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)
01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

PARKING
Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS
Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
Q-PARK-RESA.FR