

Une nuit balinaise

Opéra en deux actes

En hommage à Antonin Artaud, poète et homme de théâtre

Genre : Théâtre dansé balinais

Représentations

Mardi 18 septembre
2012 à 20h

Durée : 2 heures

GRAND ESPACE

Direction artistique

Nyoman Jaya et Gde
Adhi

Conception du projet

Jacques Brunet

Interprétation

48 artistes musiciens
et danseurs

Lumière

Dominique Bonvallet

*Un opéra en deux actes qui nous plonge dans le Bali des
années 20*

*Le meilleur du théâtre et de la danse se mêlent avec une
opulence de costumes colorés pour donner à voir les
traditions ancestrales.*

POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE, hommage à Antonin Artaud

Antonin Artaud (1896 - 1948) mena de front ses activités littéraires, cinématographiques et théâtrales

Lors de l'exposition universelle de 1931, Antonin Artaud homme qui bouscula par ses idées le monde du théâtre vers 1920 remarqua les artistes Balinais se produisant pour la première fois. Il décrit son plaisir dans le texte devenu célèbre extrait du « Théâtre et son double »

Une nuit balinaise est un spectacle décrivant un long voyage dans la culture balinaise avec la troupe des danseurs et musiciens de Sebatu.

Les arts balinais ont inspiré dans les années trente des artistes aussi différents que Charlie Chaplin, Benjamin Britten ou Antonin Artaud.

S'interroger sur

Quelles images fortes dominent ce spectacle ? Quelles interrogations il soulève ? Lequel des deux actes avez vous préféré ?

La scénographie : Les costumes colorés et décorés, les masques éclaboussent la scène. Quelle interprétation tirer du décor ?

La musique : les instruments légendaires, ancestraux vous inspirent quelles émotions ?

Le mouvement : Sur la scène les danseurs évoluent de façon très codifiée. Quel message font ils passer ? L'homme face à un destin est il capable de réagir et comment ?

Les arts : quels arts balinais vous ont le plus marqués

Les légendes balinaises sont racontées au travers de la danse et du théâtre : quels thèmes vous semblent avoir été évoqués ?

AIDE à propos de la culture balinaise - source

Pour savoir d'où vient la culture balinaise il faut remonter il y a plusieurs centaines d'années aux environs des années 1500 lorsque l'islam est devenu la religion principale à Java île voisine de Bali. De nombreux nobles, artistes prêts à être danseur et autre ont du fuir et se sont installés à Bali.

Ils ont emmené avec eux **leurs rites et traditions** et celle-ci mélangée à celle qui existait déjà à Bali ont donné la culture que l'on connaît maintenant.

La plupart des cérémonies et rites observés à Bali sont liés à la **religion hindouiste** dans laquelle il y a **plusieurs dieux**, mais aussi de nombreux esprits. C'est pourquoi les Balinais organisent leur vie de manière à vivre en harmonie avec les bons et les mauvais esprits pour que les récoltes soient bonnes, que tout le monde soit en bonne santé, etc..

Mis à part la religion certains événements sont également liés au comité des villages appelés Banjar qui organise **les mariages, les crémations, mais également l'entretien des temples.**

Musique et danses à Bali

À Bali, la musique et la danse font partie intégrante de la vie balinaise voire même de l'histoire de l'île. D'ailleurs, on en joue tous les jours sur l'île lors de cérémonies, mais également dans les temples puisque la musique et la danse sont là pour plaire aux dieux et tenir les mauvais esprits à distance. Il existe de nombreuses danses, auxquelles prennent parfois par les femmes surtout dans les danses spécifiques par exemple le célèbre **Legong**.

Les hommes jouent quant à eux dans des danses comme la danse des guerriers ou encore dans la très populaire danse des singes appelée **Kecak** durant laquelle un grand groupe d'hommes chante l'histoire de Ramayana. (à retrouver sur <http://bharat.pagesperso-orange.fr/hindouisme/ramayana.htm>)

Les hommes ont également une grande importance quand il s'agit de musique puisque balinaise puisque chaque **village de l'île possède son orchestre de Gamelan**. Il s'agit d'un orchestre composé de plusieurs musiciens jouant d'instruments différents par exemple des gongs, des xylophones ou encore des flûtes.

Autrefois il y avait des danses spécifiques pour les hommes et des danses spécifiques pour les femmes, mais les temps commencent à changer et cet art devient de plus en plus mixte.

La culture et les traditions à Bali

Les traditions et la culture balinaise sont tout simplement uniques puisqu'on ne les retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Alors que l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde Bali est une île hindouiste. Chaque jour sur l'île ont lieu de nombreuses cérémonies et prières et partout la culture est là que ce soit dans la rue d'où émanent des effluves d'encens donné en offrande par les Balinais à leurs dieux ou dans les Halls d'hôtels où l'on entend de la musique typiquement balinaise ou encore dans les chambres joliment décorées avec des objets artisanaux balinais.

Les rues sont également agrémentées de jolies statues représentant des gardiens contre les mauvais esprits.

Chaque jour, les Balinais font de nombreuses offrandes à leurs dieux vous en croiserez de nombreuses puisqu'elles sont déposées à même la rue faite attention à ne pas les écraser.

Tradition funéraire

Le Ngaben (la crémation) est la plus grande cérémonie dans la vie d'un balinais, car elle marque le passage de l'âme entre la terre et l'au-delà avant la réincarnation. C'est pourquoi de gigantesque cérémonie sont organisée en hommage aux morts, principalement lors des crémations royales. Étant donné l'ampleur des crémations, leur organisation prend beaucoup de

temps et demande énormément de préparatifs. Pour que l'âme du défunt soit entièrement libérée, il y a un processus assez strict à respecter :

- Les funérailles : Il faut que le corps soit mis en terre.
- La crémation : Le corps est ensuite brûlé.
- La purification de l'âme : celle-ci s'effectue en jetant les cendres dans l'eau.

À Bali, lorsqu'un décès a lieu le défunt est très rapidement enterré dans un **Pura Dalem**, un lieu que l'on pourrait qualifier de temple de la mort.

Il faut parfois très longtemps avant que **la famille n'ait assez d'argent pour payer la crémation** c'est pourquoi certaines personnes restent en terre plusieurs années.

Seuls les riches sont incinérés peu de temps après leur décès.

Le Ramayana

Le Ramayana est un poème épique relatant l'histoire de Rama, un des avatars de Vishnu. Il aurait été écrit au VIe siècle par le sage Vâlmîki. L'oeuvre, constitué de 24 000 vers, est divisée en sept livres.

Histoire de Ramayana

Dasaratha était roi d'Ayodhya, capitale du Kosala. Le royaume était prospère mais Dasaratha était malheureux, il n'avait pas d'enfant pour lui succéder. Un jour, il convoqua le prêtre Vasistha et lui dit : *"je me fais vieux et je n'ai toujours pas d'enfants. Je désire un fils qui pourra prendre ma place sur le trône."* Vasistha, qui connaissait la situation, lui répondit qu'il allait faire parvenir sa demande aux dieux en réalisant un rite sacré.

A la même époque, les dieux étaient forts irrités par Ravana, le roi des démons, qui empêchait les prêtres d'exécuter les rites sacrés. Ravana avait des pouvoirs extraordinaires, il avait reçu un don qui le protégeait des dieux. Le Dharma était menacé, **Vishnu** devait descendre sur Terre pour rétablir l'ordre du monde. Il décida de s'incarner en homme car Ravana, dans son arrogance ne s'était pas protégé des hommes.

Vishnu envoya alors un messenger à Ayodhya. L'intermédiaire apportait une potion que le roi Dasaratha donna immédiatement à ses épouses. Aussitôt, Sumitra, Kaikeyi et Kausalya étaient enceintes. Quelques mois plus tard, quatre fils naquirent. Leurs noms étaient : Rama, Lakshmana, Bharata, Satrugna. Ils étaient intelligents et connaissaient les écritures sacrées. Très vite, Rama et Lakshmana devinrent inséparables.

Le mariage de Rama et Sita

Un jour, le sage Vishwamitra vint trouver le roi. Une démonsse interrompait systématiquement les rites sacrés que voulait réaliser le sage. Mais parce qu'il appartenait à la caste des brahmanes, il ne pouvait combattre la démonsse par lui-même. Vishwamitra demanda au souverain d'emmener avec lui Rama, car il savait que c'était une incarnation de Vishnu. Dasaratha se proposa, Rama était trop jeune, et son père avait peur pour lui.

Lorsque le roi en parla à son fils, Rama décida de partir pour aider le sage. Lakshmana le suivit. Lakshmana décocha une flèche blessant la démonsse. A son tour, Rama tira. La démonsse était morte et les dieux firent pleuvoir des fleurs de lotus sur eux.

Vishwamitra conduisit les deux frères vers le royaume de Mithila. Le roi Janaka avait une fille, Sita. Son père ne désirait la marier qu'avec l'homme qui pourrait soulever et bander l'arc de Shiva. L'arc fût amené, 500 hommes devaient le porter, car il était très lourd. Lorsque Rama souleva l'arc, celui-ci se brisa. Sita avait trouvé son époux.

Le mariage eut lieu au palais du roi Janaka. Rama et Sita incarnaient les époux parfaits, ils étaient dévoués l'un envers l'autre.

L'exil de Rama

Dasaratha se faisait vieux, il était temps pour lui qu'un de ses fils prenne sa place sur le trône. Rama avait une place particulière dans le cœur du vieux souverain. C'est donc à lui que reviendrait le royaume d'Ayodhya.

Manthara, la servante de Kaikeyi, la plus jeune des épouses du roi, craignait pour sa place. Elle alla trouver sa maîtresse et lui fit part de ses inquiétudes " si Rama devient roi, dit-elle, sa mère prendra le contrôle du royaume, tu n'auras plus aucun pouvoir sur le palais". Manthara avait semé le doute dans l'esprit de Kaikeyi. Cette dernière vint à trouver Dasaratha, lui rappelant une promesse qu'il avait faite quelques années auparavant. Elle lui demanda de mettre son fils, Bharata sur le trône et d'envoyer Rama en exil pendant un minimum de 14 années.

Le roi était un homme honnête, ne pouvant revenir sur sa parole, il accepta à contrecœur la requête de sa jeune femme. Rama ne pouvait désobéir à son père, il s'assura avant de partir que le trône reviendrait à Bharata comme il avait été convenu. Sita et Lakshmana ne pouvaient se résoudre à voir partir Rama et décidèrent de le suivre dans son exil.

Lorsque Dasaratha vit son fils quitter le château, il savait qu'il n'y avait plus rien pour le retenir sur terre. Ayodhya pleura beaucoup son roi.

L'enlèvement de Sita

Après 10 années de marche, Sita, Rama et Lakshmana atteignirent Panchavati, ils décidèrent de s'y installer.

Non loin de là vivait la dédmonne Shurpanaka. Elle se changea en une belle servante afin de séduire Rama mais voyant qu'elle n'y parviendrait pas, elle se jeta sur Sita. Lakshmana fût plus rapide qu'elle et lui coupa le nez et les oreilles. Shurpanaka alla conter ses mésaventures à Ravana, lui suggérant que celui que Sita aura pour mari s'attirera la faveur des dieux.

Avec l'aide de Mareech, le magicien, Ravana déploya une ruse pour capturer Sita. Mareech se changea en un magnifique cerf et se tint près de la hutte de Rama. L'animal était tellement beau qu'il voulut le capturer. Pour ne pas laisser Sita sans protection, il traça un cercle magique autour de son habitation et partit chasser le cerf avec Lakshmana.

Un vieil homme apparut alors près de la hutte. Il était pauvre et Sita voulu lui offrir un fruit. Avisant le cercle, Ravana, car c'était lui, sût qu'il devait attirer la jeune femme à l'extérieur. Il répondit à Sita qu'il était un *sanyasi*, un sage, et qu'il ne pouvait entrer pour prendre son offrande. Sita savait qu'il était de son devoir de nourrir le vieil homme, elle franchit le cercle. Aussitôt, Ravana la captura et l'emmena à Lanka pour en faire sa reine. De retour à leur hutte, Rama et Lakshmana surent qu'ils avaient été trompés.

L'armée des singes

Rama et Lakshmana commencèrent à chercher Sita. Ils parvinrent à Kiskindha, le royaume des singes.

Sugriva était le chef de l'armée des singes. il avait été exilé par son frère qui s'était emparé du royaume. Rama conta son histoire au roi. Celui ci était disposé à l'aider à condition qu'il l'aide à récupérer le royaume. Ainsi fut fait, Rama et Lakshmana battirent le frère de Sugriva. Dès lors,

quatre troupes furent envoyées à la recherche de Sita. Au bout d'un mois, seule la division d'Hanuman n'était pas revenue.

Guidée par un oiseau, la troupe d'Hanuman marcha vers le jardou d'Asoka, près de Lanka (l'actuel Ceylan), qui retenait Sita prisonnière. Arrivée devant l'océan, la division se trouva désemparée, il n'y avait aucun moyen de traverser. Alors Hanuman pria, il pria pour Rama et se mit à grandir tant et si bien qu'il pût traverser l'océan. Il arriva dans le jardin d'Asoka où se tenait Sita. Il prit l'anneau que Rama lui avait donné et le montra à la captive. Sita pouvait lui faire confiance, en retour, elle lui donna un de ses bijoux.

La guerre

De retour à Kiskindha, Hanuman apprit la bonne nouvelle à Rama : Sita était retrouvée. Aussitôt, Rama, Lakshmana et l'armée des singes se mirent en route vers Lanka. Pour traverser l'océan, ils construisirent un pont magique et parvinrent à Lanka.

Pendant quatre jours les armées se firent face. Le cinquième jour, la bataille commença. Très vite, Rama et Lakshmana prirent l'avantage, ils tuaient tant et tant de démons que leurs corps emplissaient les rues de Lanka. Ravana envoya alors son fils Indrajit sur le champ de bataille. Celui-ci avait la possibilité de se rendre invisible.

Le camp de Rama subit de lourdes pertes. Tous les singes étaient blessés voire tués. Seuls Rama et Hanuman étaient encore debout, Lakshmana se vidait de son sang. Un des guerriers dit alors à Hanuman de se rendre sur le [Mont Kailash](#). Là, il trouverait des herbes médicinales capables de les guérir.

Hanuman partit. Mais ne sachant reconnaître les herbes, il arracha la montagne toute entière. Reprenant la bataille, l'armée des singes tua Indrajit. Ravana prit alors les armes. Le combat dura deux jours entiers, Rama sentait peu à peu ses forces le quitter. Alors il pria [Surya](#), le dieu-Soleil. Après avoir regardé l'astre de lumière, Rama senti ses forces revenir et grâce à l'arme de [Brahmâ](#), qui ne doit être utilisée qu'en dernier recours, il tua Ravana.

La dévotion d'Hanuman

Après la victoire triomphale sur Lanka, l'armée des singes se prépara à rentrer chez elle. Hanuman déclara que son devoir était de suivre Rama et Sita. Le roi Sugiva demanda à Hanuman une preuve de sa dévotion, sur quoi le plus loyal de tous les fidèles ouvrit sa poitrine où se trouvaient les images de Rama et Sita.

Le sacrifice de Sita

Une fois revenu à Ayodhya, Rama semblait troublé, beaucoup de personnes doutaient de la fidélité de Sita pendant son séjour à Lanka. Afin de prouver sa pureté, Sita en appelle au jugement des dieux. Elle monte sur le bûcher, mais Agni l'épargne et témoigne ainsi de sa fidélité. Le couple royal rejoint Ayodhya et Rama retrouve son trône perdu sous les acclamations du peuple.

Dans une autre version, postérieure à celle-ci, le peuple d'Ayodhya n'accepte pas le verdict des dieux. Une reine, perçue comme impure ne pouvait siéger sur le trône. Bien que cela lui brisa le coeur, Rama était contraint, pour suivre la loi du *dharma*, de bannir Sita.

Lakashmana emmena Sita en forêt. C'est là qu'elle fût recueillie par un vieil ermite du nom de Vâlmîki. Loin de Rama, elle mit au monde les jumeaux Kusa et Lava.

Pendant les douze années qui suivirent, elles et ses fils vécurent avec Vâlmîki. L'ermite apprit aux jumeaux un poème, baptisé Ramayana, racontant l'épopée de Rama.

Lors d'une fête à Ayodhya, Kusa et Lava déclamèrent le poème devant Rama, qu'il reconnut comme ses fils. Rappelant Sita auprès de lui, celle-ci voulait donner une preuve de sa fidélité envers Rama. Si elle avait été fidèle, la terre devrait l'engloutir. Dans un grand bruit, le sol s'ouvrit et prit Sita.

Rama régna sur Ayodhya pendant un millier d'années. Il comprit un jour qu'il était temps pour lui de revenir à Vishnu qui l'avait créé