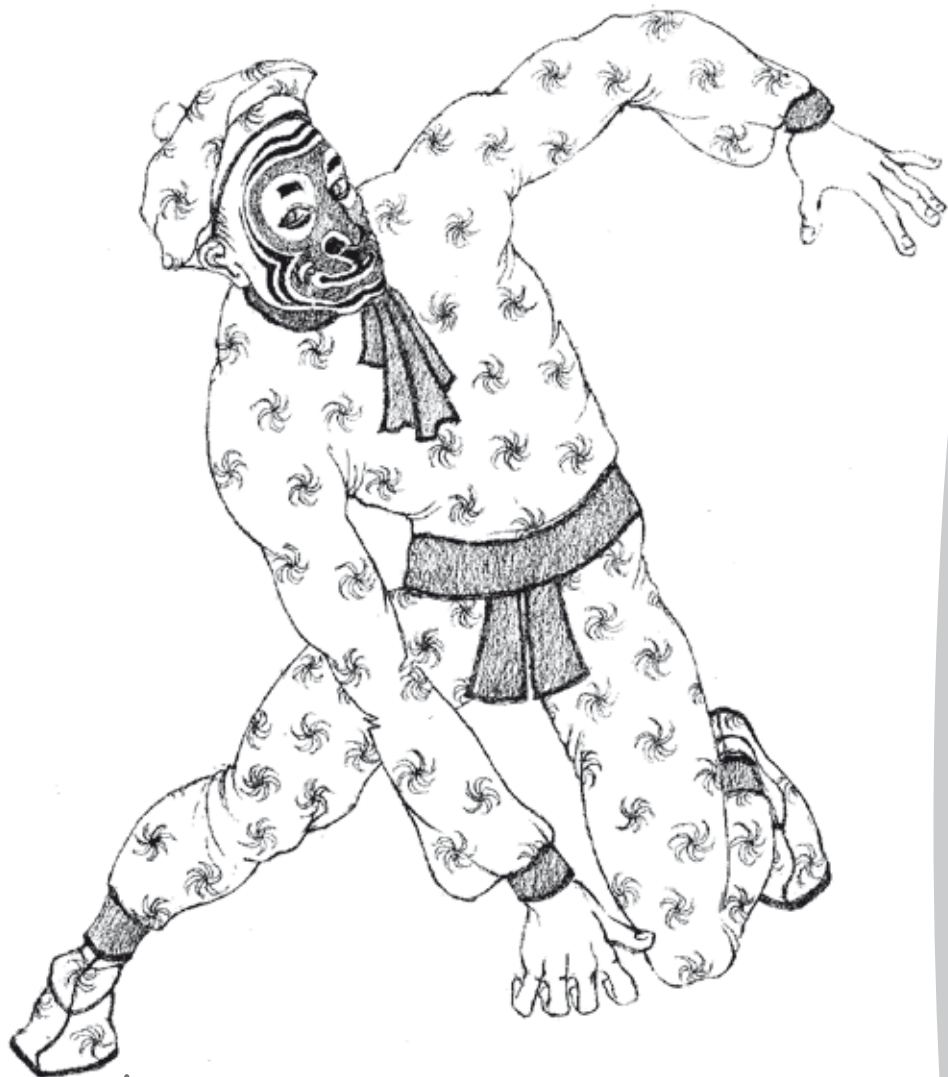

CONCERT ÉDUCATIF

cité de la musique

Le Roi singe

Vendredi 17 février 2012

VENDREDI 17 FÉVRIER, 11H | Cité de la musique

Le Roi singe

Troupe nationale d'opéra guoquang (Taïwan)

Durée du concert : 1h

Les notes de programme des spectacles et concerts jeunes sont consultables sur les sites internet www.cite-musique.fr et www.sallepleyel.fr quatre jours avant la représentation.

Taïwan

Taïwan, anciennement appelée *Formose*, est une île située au sud-est de la Chine continentale. Sa capitale est Taipei.

Grâce au climat tropical, la végétation et la faune y sont très riches. On y cultive le riz, le thé et de nombreux fruits. Devenu un petit « dragon asiatique », ce pays, comptant plus de vingt-trois millions d'habitants, est aujourd'hui la onzième puissance mondiale. La langue officielle est le chinois mais le taïwanais, dialecte originaire de la province chinoise du Fujian, est beaucoup plus pratiqué.

Les aborigènes de Taïwan se seraient installés il y a environ six mille ans avant Jésus-Christ. Aux XVIe et XVIIe siècles, hollandais se disputent l'île qui est finalement rattachée à l'Empire chinois. De plus en plus de chinois s'y installent, ce

qui oblige de nombreux aborigènes à se réfugier dans les montagnes. En 1895, le Japon, ayant vaincu militairement l'Empire de Chine, occupe Taïwan pendant un demi-siècle. Après la défaite japonaise en 1945, l'île est restituée à la Chine.

Quand les nationalistes du Kuomintang furent battus par les troupes communistes de Mao, beaucoup d'entre eux se réfugièrent à Taïwan. À partir de 1949, l'île se comporte comme un État indépendant, tout en étant revendiquée par la République populaire de Chine comme l'une de ses provinces. La tension diplomatique et même parfois militaire qui règne entre les deux pays ne les empêche pas d'avoir des relations économiques très actives.

La culture taïwanaise

Beaucoup de Taïwanais pratiquent un mélange harmonieux de bouddhisme, de taoïsme et de confucianisme. Dans la vie quotidienne, il est courant d'aller au temple pour brûler de l'encens et faire des offrandes.

Si la culture taïwanaise est très proche de la culture chinoise, elle est aussi marquée par la présence des **aborigènes** (comme les *Ami* et les *Bunun*), qui pratiquent des danses et chants très originaux. Les arts traditionnels chinois sont souvent mieux préservés à Taïwan qu'en Chine continentale, tout en étant ouverts à la création contemporaine. Le cinéma taïwanais est très vivant : Ang Lee en est sans doute la figure la plus connue, grâce à son célèbre film d'arts martiaux *Tigre et Dragon*.

Figure de marionnette de la troupe Liao Wen Ho
© Centre culturel de Taïwan

Le **théâtre de marionnettes**, qui donne vie à des personnages légendaires de la culture chinoise, est un art populaire dans l'île. On peut aussi assister à du théâtre d'ombres, introduit à Taïwan il y a environ deux cents ans et qui utilise des figurines découpées dans du cuir de buffle. Les histoires, accompagnées de musique et de chant, comportent souvent des scènes de combat très appréciées du public.

L'Opéra chinois

C'est un mode d'expression complet où se mélangent l'art des conteurs, l'acrobatie et bien sûr le chant et la musique. Chaque acteur travaille de manière acharnée. On dit souvent que pour apparaître dix secondes sur scène, il faut dix années de répétition en coulisses.

Les personnages

Maquillage du Roi singe © rmn

Les rôles des comédiens sont divisés en quatre groupes : *sheng*, *dan*, *jing* et *chou*.

- Les **sheng** sont des rôles d'homme (parmi lesquels figurent les vieillards, les jeunes premiers et les guerriers), alors que les **dan** sont des rôles féminins.
- Les **jing**, ou «visages peints», sont très impressionnants : ce sont des bandits, des généraux ou des juges.
- Les **chou** sont les clowns qui peuvent être aussi bons et intelligents que méchants et sots.

Traditionnellement, il n'y a pas de décor sur scène. La peinture du visage, qui a remplacé les masques, met en évidence le caractère des personnages. Les costumes sont brodés et colorés, on y ajoute de longues manches blanches flottantes que l'acteur agite, par exemple pour indiquer aux musiciens qu'il va commencer à chanter. Le jeu des yeux, du visage, les mouvements des bras et des mains, la démarche, la manière d'entrer sur scène, la manière de rire, tous ces gestes sont codifiés de manière très précise.

Les manches flottantes © Centre culturel de Taïwan

La musique

En occident, à chaque opéra correspond une musique qui a été écrite spécialement par un compositeur. En Chine, on adapte des airs-types pour chaque nouveau spectacle. Les musiciens sont au service des acteurs qu'ils doivent suivre. En général, c'est un petit ensemble de six ou sept musiciens, disposés sur un côté de la scène et dirigés par le maître tambour, qui accompagne le spectacle.

- Les **percussions**, comprenant des tambours (*gu* en chinois), des claquettes, des gongs (*luo* en chinois) et des cymbales, jouent un rôle très important. Il est très difficile pour ces instruments d'accompagner les numéros de combat et d'acrobatie !
- À leur côté, les **instruments à cordes**, comme les vièles à deux cordes (*erhu* en chinois) et les luths (avec par exemple le *yueqin* en forme de lune), suivent la mélodie des chanteurs.
- On peut aussi trouver des **instruments à vent**, comme les flûtes traversières en bambou (*di* en chinois) ou les hautbois (*suona* en chinois).

À partir de 1900 s'est constitué l'opéra de Pékin, plus rapide et plus spectaculaire, qui deviendra l'opéra national. En Chine continentale, cet art a perdu beaucoup de public au cours des dernières décennies. À Taïwan, on essaie à la fois de le préserver et d'ajouter de nouvelles pièces au répertoire. C'est ainsi que fut fondée la Troupe nationale d'opéra *guoquang*.

La légende du Roi singe

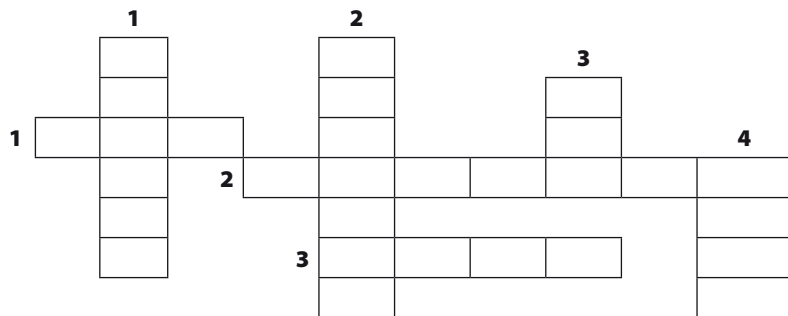
Le Roi singe est un personnage très populaire en Chine et au Japon. Ses aventures ont été reprises au théâtre et à l'opéra, puis de nos jours dans des séries télévisées, des dessins animés ou des bandes dessinées. Cette légende ancienne a été rendue célèbre par un livre écrit au XVIe siècle par le lettré Wu Cheng'en. Son titre (*Xiyouji* en chinois) est traduit en français par *Le singe pèlerin* ou *Le voyage en Occident*.

- **La première partie** du recueil raconte comment le Roi singe, nommé aussi Sun Wukong (« celui qui est conscient de la vacuité »), est né d'un œuf de pierre et comment il a acquis ses pouvoirs magiques. Il sait voler dans l'espace ou se transformer comme bon lui semble ; il a dérobé au Roi dragon un gourdin magique qui lui permet de triompher dans tous les combats. Il se retrouve néanmoins un jour vaincu et emprisonné par Bouddha pendant cinq cent ans sous la montagne des cinq éléments.
- **La deuxième partie** évoque les aventures d'un moine bouddhiste nommé Suazang et rebaptisé Tripitaka, parti jusqu'en Inde (donc vers l'Ouest par rapport à la Chine), à la recherche des écritures sacrées. Pour effectuer ce long et périlleux voyage, il va être aidé par trois compagnons, le singe Sun Wukong, délivré à cette occasion de sa prison, le cochon Zhu Bajie et Sablon (un ancien monstre transformé en humain). Durant ce long périple, le singe, toujours aussi malin, impulsif et orgueilleux, va sauver à plusieurs reprises Tripitaka. Le cochon, glouton et un peu bête, a pour rôle principal de porter les bagages. Affrontant tous les dangers, ils parviendront finalement au bout de quatorze ans à la Montagne Sacrée de Bouddha. Ils s'y font remettre 5048 rouleaux sacrés qu'ils ramèneront en huit jours à l'Empereur de Chine, grâce à un nuage magique.

Quizz

1. Taïwan est :
 - a) à l'ouest de la Chine et au nord du Vietnam
 - b) à l'est de la Chine et au sud du Japon
 - c) à l'est de la Chine et au nord de la Corée
2. Dans l'opéra chinois traditionnel, on utilise:
 - a) des maquillages et des costumes
 - b) un décor et des masques
 - c) des masques et des costumes
3. Les rôles masculins de l'opéra chinois sont :
 - a) des *dan*, des *sheng*, des *chou*
 - b) des *sheng*, des *jing*, des *chou*
 - c) des *dan*, des *jing*, des *chou*
4. Le moine Suanzang a trois compagnons :
 - a) le Roi singe, Sablon (un ancien monstre) et un cochon
 - b) le Roi singe, Sablon (un ancien monstre) et un dragon
 - c) le Roi singe, un cochon et un cheval
5. Leur voyage pour arriver en Inde dura :
 - a) huit jours
 - b) trois ans
 - c) quatorze ans

Mots croisés

Horizontalement :

1. On en cultive à Taïwan
2. Ancien nom de Taïwan
3. Nom chinois du « visage peint »

Verticalement :

1. Capitale de Taïwan
2. Titre chinois du livre racontant les histoires du Roi singe
3. Gong chinois
4. Vièle chinoise à 2 cordes

Regarde les réponses dans un miroir !

Mots croisés :
 Horizontalement : 1. Riz ; 2. Formose ; 3. Jind
 Verticalement : 1. Taipei ; 2. Xiyaoji ; 3. Erhu ; 4. Erhu

Troupe nationale d'opéra guoguang de Taïwan

Le 1er juillet 1995, après un processus de refonte de trois compagnies théâtrales militaires se forme la Troupe nationale d'opéra guoguang de Taïwan sous les auspices du Ministère de l'Éducation. L'établissement s'est donné pour premier objectif de « *poursuivre la promotion du théâtre traditionnel et d'offrir une formation en matière d'arts du spectacle* ». Le 6 mars 2008, elle a été placée sous la juridiction de l'Office Préparatoire de la Direction Nationale des Arts Traditionnels de Taïwan sous la direction du Conseil des Affaires Culturelles.

Atteindre un public plus large

La troupe s'efforce de diversifier ses lieux d'accueil, lesquels vont du Théâtre National à la scène de plein air. Ses tournées l'ont mené à travers Taïwan, dans des villes ou des pays plus lointains, et elle possède par ailleurs un vaste champ d'action en milieu scolaire. Soucieuse d'atteindre la nation toute entière, la troupe se produit en maison de retraite ainsi que dans des festivals artistiques dédiés aux enfants et aux jeunes. Afin d'attirer le jeune public, elle a également conçu des programmes tels qu'« Exercices d'Opéra Chinois » ou « Danses d'Opéra Chinois ».

Préservation des classiques et de la tradition

Afin de donner une vie nouvelle aux classiques, la troupe tire parti de concepts du théâtre moderne pour remodeler les œuvres historiques selon une interprétation contemporaine. Avec pour principe d'« *avancer en accord avec l'époque actuelle à Taïwan* », la troupe sélectionne des pièces traditionnelles qu'elle interprète sur scène en les revisitant, et dont les thèmes très divers permettent de démontrer les valeurs modernes de Taïwan. À travers de tels spectacles, le public d'aujourd'hui peut faire l'expérience du contraste entre l'ancien et le moderne et mieux apprécier les histoires du passé.

Échanges internationaux

Grâce à son travail acharné, la troupe a investi la scène internationale et contribué ainsi à l'enrichissement du théâtre mondial. Au cours des années, elle a participé à des festivals de premier plan dans des pays tels que les États-Unis, l'Allemagne, la Hollande, la Russie, la République Tchèque, l'Italie, la France, la Chine, Hong Kong et Singapour. L'excellente qualité de ses spectacles lui a valu de nombreux éloges au niveau international.

Découvrez nos prochains concerts éducatifs...

**AU CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPERIEUR
DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE PARIS**
VENDREDI 9 MARS, 14H30 SCOLAIRES

Echo et Narcisse

Opéra de **C. W. Gluck**

Etudiants du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris
Thomas Albert, direction
Marguerite Borie, mise en scène

Coproduction Cité de la musique –
Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris
Durée : 70 minutes. De la 6e à la 3e.

À LA CITE DE LA MUSIQUE

JEUDI 29 MARS, 14H30 SCOLAIRES

Le mystère du Gougalon
Une nouvelle enquête de M. Victor

Ensemble intercontemporain
Olivier Hagen, direction
Dimitri Vassilakis, piano
Victor Duclos, comédien
Emmanuelle Cordoliani, mise en scène

Coproduction Cité de la musique – Ensemble intercontemporain
Durée : 60 minutes. De la 4e à la Terminale.

... et nos salons musicaux

CITÉ DE LA MUSIQUE
Amphithéâtre

Vendredi 16 mars, 14h30
Wolfgang Amadeus Mozart

Jean-Marie Lamour, présentation

Durée : 60 minutes. Du CE2 à la 5e.

Illustration couverture : Julie Scobeltzine.
Conception graphique : Elza Gibus.
Imprimeur FRANCE REPRO.
Licences : Cité de la musique n° 1014849, 1013248, 1013252.

Retrouvez
toute la
programmation de nos
concerts éducatifs sur le site
de la Cité de la musique
www.citedelamusique.fr
et sur www.sallepleyel.fr

Cité de la musique • 01 44 84 44 84 • M° porte de Pantin

vousnousils
vous nous ils