Concert Éducatif

Mardi 3 avril 2012

cité de la musique

La Double Naissance de Ganesh

MARDI 3 AVRIL, 14H30
Cité de la musique

La Double Naissance de Ganesh

Joe Louis Puppet Theatre (Thaïlande)
Marionnettes traditionnelles *hun lakorn lek*

Durée du concert : 1h

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

La Thaïlande

© Ministère des Affaires Etrangères

Le Royaume de Thaïlande
La Thaïlande est située au cœur de l'Asie du sud-est continentale. Cette région du monde est soumise au régime des moussons qui divise l'année en une saison sèche et une saison humide. Ce climat est propice à la culture des rizières, dominante dans les pays de la péninsule.
Parmi les animaux ayant leur habitat naturel dans la région, **l'éléphant** occupe une place importante dans la culture thaïlandaise. Symbole du pays, cet animal majestueux figure dans plusieurs légendes et contes populaires traditionnels, tandis que des sculptures à son effigie abondent. Il représente également une grande force de travail pour le transport du bois dans les forêts ainsi qu'une manne touristique.

Histoire et échanges culturels
L'histoire de la Thaïlande s'établit au travers des différents royaumes qui florissaient jadis sur son territoire. Pendant des siècles, ils cohabitèrent, se combattirent, menèrent des guerres contre les royaumes voisins khmer et birman, et se succédèrent jusqu'à former le royaume unifié actuel. Les anciens royaumes de **Sukhothai** (XIIIe siècle) et d'**Ayutthaya** (XIVe-XVIIIe siècles) figurent parmi les plus éminents du territoire thaïlandais. Ils laissèrent de nombreux vestiges archéologiques (temples, sculptures) et épigraphiques (écritures gravées sur des stèles de pierre) qui sont autant de témoins des emprunts et des innovations artistiques qui se développèrent au cours de ces différentes périodes de l'histoire. D'anciens récits d'explorateurs ayant séjournés à la cour d'**Ayutthaya** témoignent d'activités théâtrales et musicales dont la trace est encore visible dans les théâtres classiques et la musique de *piphat* aujourd'hui.

Une capitale rayonnante
Il y a plus de deux siècles, la dynastie des Chakri décida d'établir sa capitale dans un village nommé **Bangkok**. Depuis, ce lieu s'est développé jusqu'à devenir ce qui est à présent une mégalopole cosmopolite de rayonnement international et aux activités culturelles foisonnantes.

La culture thaïe

La Thaïlande possède une culture propre qui s'est forgée au fil du temps, en intégrant à son patrimoine traditionnel diverses influences d'origine lointaine (indienne), ou voisines (mône et khmère). Les traces de ces influences se retrouvent dans la religion, la littérature ainsi que dans les arts thaïlandais.

Le bouddhisme
La religion officielle du pays est le bouddhisme. Les festivals et fêtes bouddhiques, ainsi que les célébrations liées à la monarchie, sont souvent accompagnés de musiques et parfois même de représentations théâtrales.

Les théâtres
Les théâtres dits « classiques » se distinguent selon plusieurs critères tels que le répertoire littéraire et la musique. Ils mettent en scène de grandes épopées (et mythologies), dont le ***Ramakien***, adaptation thaïe du ***Ramayana*** indien, et des récits mythologiques narrant la vie des dieux du panthéon hindou (Shiva, Vishnu, Indra, Ganesh, etc.). Ces histoires sont chorégraphiées par des danseurs et des danseuses (*khon* et *lakhon*), et mises en scène par des marionnettes.

Les marionnettes
Les marionnettes employées au théâtre se déclinent sous de multiples apparences. Certaines sont plates, taillées dans le cuir tanné d'un animal, et racontent des épisodes par **ombres projetées** sur un écran. Il s'agit des grandes marionnettes du ***nang yai*** et des petites du ***nang talung***. D'autres marionnettes sont tridimensionnelles, ingénieusement articulées au moyen de contrôles (système de baguettes) soutenant les personnages de bois ou de papier mâché. Ce système permet de dénouer les fils de l'histoire, représentée avec un réalisme saisissant.
Le ***hun lakorn lek*** est une forme de théâtre mettant en scène ces **marionnettes à contrôles**. Il s'est développé il y a environ un siècle à partir d'autres théâtres de marionnettes à contrôles plus anciens. La troupe Joe Louis Puppet Theatre est née de la passion d'un talentueux marionnettiste qui, après avoir étudié cet art auprès d'un maître de renom, fabriqua avec soin les marionnettes qu'il utilisait dans ses spectacles. Dans son théâtre situé au cœur de Bangkok, la troupe est maintenue active par les descendants de Joe Louis (Sakorn Yangiasod de son vrai nom).

de gauche à droite : *pi nai, taphon, ranat ek, ching, ranat thum, klawng that* © Stéphanie Khoury

La musique de *piphat*

Les chorégraphies des marionnettes sont accompagnées par un **orchestre de *piphat***. Cet ensemble instrumental se caractérise par l'emploi de xylophones à lames de bois ou de métal (les *ranat*), de carillons de petits gongs (les *khawng*), et d'un hautbois (*pi nai*). Leurs mélodies sont rythmées par des tambours (*klawng that* et *taphon*) et le tintement régulier d'une paire de cymbalettes (*ching*). Les pièces jouées sont soigneusement sélectionnées afin d'accompagner les actions mises en scènes et de souligner les émotions transmises par les personnages. Ces morceaux de musique s'enchaînent les uns aux autres dans un flot musical continu qui ne s'interrompt que lors de passages parlés ou chantés. Là, seuls les instruments à percussion (tambours et cymbalettes) ponctuent la parole.

L'histoire de Ganesh

khawng wong lek ©Stéphanie Khoury

Un dieu insolite et populaire

Originaire d'Inde, Ganesh est un dieu majeur du panthéon hindou, connu en Thaïlande depuis plus d'un millénaire. Il occupe aujourd'hui encore une place importante dans la culture thaïe. Ganesh est le fils du dieu Shiva et de la déesse Parvati. Il se reconnaît aisément à son **corps humain** surmonté d'une **tête d'éléphant**, ainsi qu'à sa **défense cassée**. De nombreux dieux hindous possèdent une monture attitrée sur laquelle ils se déplacent. Ganesh a, quant à lui, un véhicule bien incongru : **un rat**.

Ganesh est le dieu de la connaissance, de la littérature et du succès. Très populaire, il est ainsi vénéré comme patron des artistes et prié par les étudiants.

Statue de Ganesh © Stéphanie Khoury

La naissance de Ganesh

L'histoire de la naissance de Ganesh est une œuvre littéraire qui s'est transmise de génération en génération tant à l'oral que consignée dans des manuscrits. Elle se décline en de multiples versions construites autour d'une trame décrivant la mésaventure qui a conduit ce fils de dieux à voir sa tête humaine remplacée par celle d'un éléphant.

L'une de ces versions veut que Shiva fit souffler les conques (trompes en forme de grandes coquilles) afin d'annoncer une cérémonie en l'honneur de son fils. Cependant le bruit réveilla le dieu Vishnu qui lança accidentellement un juron à l'encontre de celui qui le tirait de son sommeil. La puissance de cette parole décapita instantanément le jeune homme. Shiva ordonna alors qu'une nouvelle tête fut trouvée pour son fils.

Selon une version plus populaire, la déesse Parvati créa un fils par une opération de magie. Elle lui confia la tâche de garder la porte de la chambre. Shiva, se voyant refuser l'entrée, décapita ce garde. Apprenant l'origine de ce garçon et face à la grande tristesse de Parvati, Shiva se mis en quête d'une tête de remplacement. Dans toutes les versions, la tête d'un éléphant est choisie. Depuis lors, le dieu Ganesh vit ainsi avec la tête insolite d'un pachyderme.

Texte de Stéphanie Khoury

A. Mots cachés

Cherche les mots suivants dans la grille.
Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou en diagonale.

9	8	7	6	5	4	3
THAÏLANDE	RAMAKIEN	BANGKOK	CHAKRI	GONGS	ASIE	LEK
XYLOPHONE	ÉLÉPHANT			DANSE	RAMA	HUN
					KHON	
					SIAM	
					NANG	

Avec les 6 lettres qui restent, trouve le nom du personnage principal de l'histoire jouée par le théâtre de marionnettes de la troupe **Joe Louis Puppet Theatre**.

T	H	A	I	L	A	N	D	E
G	N	A	S	I	E	K	N	L
D	O	H	U	N	O	O	S	E
A	G	N	E	K	H	O	N	P
N	A	N	G	P	L	E	K	H
S	H	N	O	S	R	A	M	A
E	A	L	S	I	A	M	A	N
B	Y	C	H	A	K	R	I	T
X	R	A	M	A	K	I	E	N

B. Mots mélangés

Remet les mots dans l'ordre afin de découvrir la phrase mystère.

Phrase :

de musique

thaïlandais.

accompagne

de

La

marionnettes

piphat

le

théâtre

Regarde les réponses dans un miroir !

Jeu A : Ganesh
Jeu B : La musique de piphat accompagne le théâtre de marionnettes thaïlandais.

Joe Louis Puppet Theatre (Thaïlande)

Créé par Maître Krae, le théâtre de marionnettes *hun lakorn lek* est devenu populaire au moment de la Seconde Guerre mondiale. Sakorn Yangkhiawsod, connu également sous le nom de Joe Louis, a entrepris de revisiter cet art à partir de 1985 avec le soutien du ministère du Tourisme de Thaïlande, nommant sa troupe « Hun Lakorn Lek, Troupe Sakorn Natasilpa : Lakorn Lek des petits-enfants de Maître Krae ». En 1996, la commission pour la Culture Nationale Thaïlandaise l'a décoré du titre d'Artiste National (dans la catégorie Arts du spectacle : *hun lakorn lek*).
Dans la confection des marionnettes du *hun lakorn lek*, la structure de la tête est similaire à celle du théâtre dansé *lakorn et khon*. Un système existe dans le cou de la marionnette permettant son maintien par le marionnettiste. Pour certaines marionnettes, des mécanismes sont ajoutés à cet endroit pour que la marionnette puisse bouger le cou comme un être humain. Le haut du corps est recouvert de papier mâché et le bas est constitué de trois à quatre cercles de fil de fer reliés par du tissu, les bras étant également en tissu. La partie centrale est plus fine afin de pouvoir être courbée selon diverses poses. Aux bras sont cousues des mains de bois connectées par des fils à une tige de métal. L'extrémité de la tige est en bois avec une poulie dans laquelle passent les fils. Les personnages importants peuvent pointer le doigt. Le haut des jambes est fait de tissu et attaché au corps. Le bas des jambes, du genou au pied, est en papier mâché et sculpté selon différentes formes. Le marionnettiste manie les tiges fixées dans les pieds des marionnettes. Les marionnettes du *hun lakorn lek* sont habillées en costumes du *lakorn et khon*. L'habit, brodé de perles et de fils, est entièrement décoré. Un raffinement supplémentaire se remarque dans les détails du costume. Le visage de chaque marionnette est d'une grande délicatesse, tout en s'accordant avec les mécanismes de manipulation en constant développement.
Le Joe Louis Puppet Theatre est maintenant bien connu en tant que théâtre traditionnel de marionnettes thaï. Le premier a été ouvert en janvier 2000. Le public ne manquera pas d'être fasciné par le talent des marionnettistes. Artistes accomplis dans l'art du théâtre et de la danse thaï, ceux-ci sont souvent au nombre de trois pour le maniement d'une seule marionnette.

Découvrez nos prochains concerts éducatifs…

À LA CITE DE LA MUSIQUE

VENDREDI 4 MAI, 10H30 ET 14H30 SCOLAIRES

L'Orchestre, c'est fantastique

Orchestre de Paris
Bruno Mantovani, direction
Jeanne Roth, Edouard Signolet, textes et mise en espace
Patrick Pleutin, images vidéo
Céline Groussard, Nicolas Gaudart, comédiens

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel, Orchestre de Paris.

Durée : 60 minutes. Dès 6 ans.

À LA SALLE PLEYEL

LUNDI 7, JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MAI, 10H30 ET 14H30
SCOLAIRES

L'Orchestre, c'est fantastique

Orchestre de Paris
Bruno Mantovani, direction
Jeanne Roth, Edouard Signolet, textes et mise en espace
Patrick Pleutin, images vidéo
Céline Groussard, Nicolas Gaudart, comédiens

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel, Orchestre de Paris.

Durée : 60 minutes. Dès 6 ans.

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