Avataram

Brigitte Chataignier — *Mohini Attam*

❊

Maria-Kiran — *Bharata-Natyam*

Tournée 2020 - 2021
Deux danses traditionnelles de l'Inde du Sud

Compagnie Prana

Brigitte Chataignier
© Sanjit Debroy

Maria-Kiran
© Tom Alisier

Le spectacle

Avataram

Avataram, descente terrestre, vous conduit par deux chemins différents et complémentaires : le _Bharata-Natyam_ de Maria-Kiran et le _Mohini Attam_ de Brigitte Chataignier.

A l'heure où les spectacles convergent, se raccrochent ou s'abandonnent aux technologies nouvelles, deux danseuses maîtrisant des répertoires traditionnels présentent un spectacle qui puise dans des valeurs et des qualités ancestrales. L'une, parisienne, a vécu en Inde de longues années ; l'autre, indienne, a vécu à Paris depuis son enfance, puis en Inde auprès des maîtres de son art. Une belle carrière internationale pour chacune les fait se retrouver à Rennes ...

Ensemble, elles décident de construire *Avataram*. Deux femmes, deux styles, deux origines, deux générations, un seul spectacle en deux parties. Une même envie « en résonnance ». La résonnance de l'instrument essentiel des danses indiennes: le tintement des clochettes à leurs chevilles, lien direct avec les musiciens, eux-mêmes porteurs de longues traditions. Ce spectacle fait rencontrer sur une même scène deux styles codifiés, qui perdurent à travers les âges, car ils ont cette humaine souplesse qui intègre toute évolution.

Les deux styles sont très différents : l'un est tout en courbes douces et fluctuantes, l'autre donne vie à un langage géométrique de l'espace dont il est la miniaturisation. Pourtant, ils sont tous deux des mises en vie des rythmes, des récits racontés par la poésie du chant et la gestuelle expressive et complexe des mains et du visage. Cette gestuelle puise dans un univers mythologique et offre une poé**sie** visuelle et sonore où l'amour humain est l'image de toutes les transcendances. Le spectateur est au centre de ces thèmes aussi universels qu'actuels : ils s'adressent à son « cœur-miroir » ouvert à la beauté.

Détentrices d'un héritage que leurs maîtres leur ont confié, elles le transmettent, le rendent vivant, incarné, libre d'interprétation. Elles en transcendent la technique complexe, nous touchant au plus profond de nous-mêmes. En préservant la rigueur et le cadre de la tradition, elles insufflent un hymne à la liberté.

Eliane Beranger
Anthropologue de la danse

Le Mohini Attam

© Sanjit Debroy

© Sanjit Debroy

Au Sud-Ouest de l'Inde, se pratique en l'honneur des dieux et déesses, une danse aux figures élégantes chargées de symboles : *le Mohini Attam*. Caractérisée par l'ampleur et la souplesse des mouvements, la douceur des courbes et la grâce de l'expression, cette «Danse de l'Enchanteresse» tire son origine de la mythologie hindoue : le dieu Vishnou, Grand Préservateur de l'Ordre du Monde, aurait pris à plusieurs reprises l'apparence séductrice de Mohini pour vaincre les démons. Ce style féminin s'enracine dans la tradition des danses sacrées des temples comme dans celle des danses collectives rituelles. La danseuse incarne une héroïne noble qui s'adresse toujours, au-delà de son Bien-Aimé, à la divinité…

A partir d'un large répertoire traditionnel alternant danses pures et danses narratives, Brigitte Chataignier élabore un récital qui met en valeur les différentes esthétiques du *Mohini Attam*. Costume blanc, parure or et jasmin, par le langage gestuel des mudras et les expressions du visage, elle interprète avec cette danse tout en courbe des chants dévotionnels et amoureux et, ce faisant invoque les divinités du panthéon hindou. Les qualités de lenteur et d'écoute, les mouvements organiques et fluides, rythmés par les frappes de pieds, rappellent la nature kéralaise : le bercement des feuilles de palme, l'ondulation des champs de riz et le perpétuel cycle des vagues… Cette synergie harmonieuse de la danse, du chant, de la musique et du rythme porte ainsi progressivement le public au coeur même de l'émotion : Mohini est l'enchanteresse, et sa danse, un sortilège de beauté qui enveloppe celui qui la contemple pour le mener, lui aussi, un instant, plus près du divin.

Le Bharata-Natyam

Danse Traditionnelle de l'Inde du sud

Le *Bharata-Natyam* : crée dans et pour les temples du sud de l'Inde, la danse des Devadasi est un des plus anciens arts de la scène du monde. Cet art est codifié dans un traité rédigé il y a plus de 2000 ans. Il est stupéfiant de constater à quel point les artistes d'aujourd'hui en font encore vivre les préceptes en toute fidélité et précision.

Après une période de déclin au 19ème siècle, le retour à la beauté originelle de ce style de danse a représenté une des facettes des luttes pour l'Indépendance.

C'est en 1930 que cet art a pris son nom actuel de *Bharata-Natyam,* l'art des Bharata nom mythique des peuples de l'Inde. Cet art mêle intimement danse et théâtre, virtuosité et profondeur de l'interprétation. Il s'écoute autant qu'il se regarde car telle est sa mission originelle. Les légendes et louanges aux divinités sont portées simultanément par la danse, la musique et la poésie chantée.

Art codifié, il laisse pourtant toute sa place à l'interprétation du moment et à la créativité de l'interprète. Mélange parfait de rigueur, force et séduction, patiné par les siècles mais tourné vers l'avenir, le *Bharata-Natyam* est aujourd'hui le plus sûr ambassadeur des cultures indiennes d'hier et d'aujourd'hui.

© Tom Alisier

© Tom Alisier

© Max-Yves Brandily

Brigitte Chataignier

A l'origine, Brigitte Chataignier a reçu une formation de danse classique et contemporaine, de mime et de yoga. En 1986, elle découvre avec passion le *Mohini Attam* et l'étudie sept années durant en Inde auprès de plusieurs Maîtres auxquels elle reste toujours liée. Parallèlement, elle travaille le *chant carnatique,* des rôles féminins du *Kathakali,* des fondamentaux du *Kalarippayat.* En France, avec Michel Lestréhan, elle fonde en 1995 à Rennes, la Compagnie Prana. Depuis elle partage son temps entre l'Inde et la France. Danser le *Mohini Attam* est au coeur de son activité artistique. Elle est invitée sur les scènes françaises (Théâtre de la Ville, La Villette, Musée Guimet…), mais aussi au Kerala dans les temples et lors de prestigieux festivals indiens. Par ailleurs, elle réalise de précieuses captations audiovisuelles en Inde et réalise avec Adoor Gopalakrishnan le film La *Danse de l'Enchanteresse* et assure la direction artistique du CD *Le Chant du Mohini Attam* chez Inédit.
Mais sa recherche est aussi du côté de la création contemporaine. Elle chorégraphie, respectivement en 1995, 1997, 2002, 2005, 2007, 2011, 2015 *Les Vêpres des Grenouilles, Amba, La Chambre des Vertiges, Elémentaire, Gopika, Gangâ et Bhopal Blue.*

Gangâ fait se rencontrer le thème de l'eau à celui de la féminité, a été adapté en 2013, pour l'Inde, en tournée pour le festival Bonjour India. Dans chacune de ses créations le rapport à la femme et à la voix restent des thèmes constants.

© Caroline Ablain

Bhopal Blue, inspirée par la catastrophe industrielle survenue en Inde en 1984 a été présentée durant 3 semaines à l'automne 2016 au Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes.
En 2004, elle collabore à une création de l'Opéra de Rennes, *Lakmé* de Léo Delibes. Sa dernière création *Un Tracé*, duo chorégraphié et dansé avec Catherine Legrand fait résonner l'inspiration des danses de l'Orient et l'intemporel mouvement de la danse traditionnelle indienne.
Elle enseigne ponctuellement au TNB, au CCNRB, comme, à l'ARTA, à l'ESDC, à l'Université Rennes 2, à eXerce master, au CFMI, et au Centre Tapovan, au sein de projets pédagogiques et auprès de danseurs et comédiens professionnels.
Elle a obtenu différentes bourses de l'ICCR et du Ministère des Affaires Etrangères et, en 2001, elle a été lauréate du Programme Sanskriti de l'AFAA.
En 2012, elle reçoit l' aide à la recherche au Patrimoine en Danse du CND et est reconnue pannel artist for Mohiniyattam par l'ICCR.

Maria-Kiran

© Tom Alisier

Née en Inde et élevée en France, Maria-Kiran a grandi dans un monde empreint de danse et de musique, initiée dès son enfance par ses parents Milena Salvini et Roger Filipuzzi Directeurs du Centre Mandapa, haut lieu de spectacles traditionnels du monde à Paris. Maria-Kiran démarre l'étude du *Bharata-Natyam* à l'âge de trois ans auprès de Vidya à Paris puis de ses maîtres Jamuna Krishnan et Yamini Krishnanmurti qui lui ont transmis leur répertoire et leur art de l'Interprétation. Très tôt consacrée comme danseuse professionnelle au temple de Chidambaram, elle débute sa carrière dès 1997 par une prestation dans le film *Nicolas Le Riche, danseur étoile* (Arte) film J. Laperrousaz.
De 1997 à aujourd'hui, elle obtient le Prix Spécial du Jury (à l'unanimité) au Concours International de Perrugia (Italie), elle fait des tournées en Inde (Festival de Chennai, Alliances Françaises), en Europe (Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas) et dans de nombreux pays (Mexique, USA, Syrie, Bulgarie, Tunisie). En France, le Théâtre de la Ville l'a programmée plusieurs fois ainsi que la Biennale du Val de Marne, Maria-Kiran danse sur de nombreuses Scènes Nationales, théâtres, festivals…

Maria-Kiran est une jeune femme d'aujourd'hui, elle pratique également d'autres arts comme la danse classique, la danse contemporaine, le théâtre, le cinéma. Elle crée ses chorégraphies sous le regard vigilant de ses maîtres, et place son art en face de propositions nouvelles. C'est ainsi qu'elle est choisie pour interpréter la création *Bharata/Bach*, essai de chorégraphie liturgique sur la musique de J-S Bach ; commande du Théâtre de la Ville suivi d'une tournée en France et en Italie. Elle crée des chorégraphies pour L'Opéra *Les Pêcheurs de Perles* de Bizet, danse pour les clips de Babx .
Parmi ses expériences théâtrales, elle joue dans *La Princesse aux deux visages* de B. Tanaka, mise en scène par Hélène Cinque, Théâtre de l'Epée de bois - Cartoucherie de Vincennes, ainsi que dans *Peines d'Amour Perdues* , de W. Shakespeare, mise en scène H. Cinque, Théâtre du Soleil - Cartoucherie de Vincennes.
De ses Expériences à l'écran, on la retrouve dans le film *Par la grande porte* de L. Jaoui, premier rôle, (France 2), dans *Die Nacht/ La Nuit,* documentaire, (Arte), et invitée par F.Taddeï pour l'Emission *Ce soir ou jamais.*
Maria-Kiran enseigne son art : au CNR de Strasbourg, à l'ENM de Yerres, à l'ARTA - Cartoucherie de Vincennes, au Conservatoire Nationale de Région de Toulon, aux Universités de Créteil, de Besançon et de Nice.

© Tom Alisier

Presse
Maria-Kiran

«Maria -Kiran : dedication knows no boundaries»THE HINDUSTAN TIMES
- N.K. Mudgal - New Delhi -Evening News

«A ray of light»... The eyes have a penetrating intensity and Maria-Kiran has already achieved that difficult milestone of being able to internalise the art, which is so important. To put it briefly, Maria-Kiran has dance in her... «
THE HINDU - Leela Venkataraman - New-Delhi

«Dans le Peloton de tête des interprètes de Bharata Natyam ... à 22 ans, elle affiche déjà un palmarès professionnel impeccable»
Jeanne Liger, Théâtre de la Ville, Paris

«Maria's recital of Bharata Natyam at the IIC, conducted by her present guru, Yamini Krishnamurthi, was a tour de force of electrifying lines and curves. Her control of Taala (rythm) is first rate and her visceral absorption of the style is near complete".
HINDUSTAN TIMES - Shanta Serbjeet Singh - New-Delhi

«Délivrer par la pantomime le sentiment de joie ou de gratitude, échafauder une trame narrative teintée de vénération, Maria -Kiran y excelle divinement, grâce comprise dans ces instants d'intemporalité enchanteurs. «
LA DEPECHE DU MIDI, D.G.

«l'intensité de sa présence semble se jouer de toutes les gravités» -
J.M. Adolphe, Paris

Presse
Brigitte Chataignier

"(...) Exécutée « comme sans y toucher », la danse coule sans jamais s'arrêter. La danseuse joue avec nesse de la séduction, s'appuyant sur la maîtrise des expressions du visage et rappelle que cette danse est vouée à l'amour et à la dévotion. L'apparente mollesse des mains, la richesse des frappes de pieds, les inclinaisons du buste, con rment la présence d'une technique intégrée et convaincante. Les tambours frappent, vifs et piquants, le chant emplit l'espace, le temps s'étire, comme baigné de chaleur."
Odile Cougoule, Danser

"(...) Son récital d'une grande sérénité a permis de découvrir un style lumineux et clair (...) la danseuse avance progressivement dans la volupté. La simplicité, qui égale la précision, laisse apparaître des lignes franches, amples, des courbes, et produit un effet effectivement enchanteur."
Marie-Christine Vernay, Libération

"(...) Aujourd'hui, le calme, la douceur, la maîtrise sans effort et l'engagement dont elle fait preuve dans les scènes de Nritta (danse pure), révèlent l'in uence de l'enseignement de ses maîtres."
Arshiya Sethi, Times of India

"(...) A perfect example of an artist transcending national and cultural barriers was provided by the french Mohini Attam dancer Brigitte Chataignier. Exquisite in her slender gracefulness, Brîgitte danced herself into the hearts of the people."
Leela Venkataraman, The Hindu

"(...) Among the performers in the festival, the star performer was without doubt Brigitte Chataignier whose Mohini Attam could compete with the best anywhere." Leela Venkataraman, Sruti

© Max Yves Brandilly

Autour du spectacle

Concert
Musique de l'inde du Sud
avec les musiciens dans le cadre de tournée.
. Ragini Chandershekar (chant),
. Viju S.Anand (violon),
. M.V. Chandershekar (Mridangam).

❊

Conférences dansées
Sans l'ornementation rituelle liée au spectacle,
Brigitte Chataignier et Maria-Kiran
présentent les danses de l'Inde du Sud et leurs
musiques dans leurs contextes
historiques, symboliques et techniques.

❊

Ateliers
Les artistes proposent des ateliers de danse à destination des professionnels et amateurs, afin de découvrir les principes fondamentaux des techniques traditionnelles
(*Mohini Attam, Bharata-Natyam*).

❊

Film
La Danse de l'Enchanteresse
co-réalisation d'Adoor Gopalakrishnan
et Brigitte Chataignier - 35 mm, 70 min
(sélection Locarno 2007, Florence, Goa, Manosque...)
Production : La Vie est Belle.
Distribution : Les Films du Paradoxe.
Sortie nationale : octobre 2008.

❊

Musique
Le Chant du Mohini Attam.
CD Collection Ocora
Direction artistique : Brigitte Chataignier

La Danse de l'Enchanteresse © Razak Kotttakal

La Danse de l'Enchanteresse © Razak Kotttakal

Conditions

Equipe en tournée

option spectacle avec bande son
- 2 danseuses
- 1 régisseur
- voyages AR au départ de rennes : base tarif sncf,
- hébergement pour 3 personnes :
(J-1 répétition / réglages. + J répétiton et spectacle)
. 3 chambre simples
- repas végétariens (déjeuner/diner) X 3 personnes / 2 jours
cattering en loge.

option avec musiciens dans le cadre de tournée
- 2 danseuses
- 4 musiciens
- 1 régisseur

Transport :
- voyages internationaux : 4 A/R Inde/France
(dans le cadre d'une tournée, quote part voyages internationaux)
- voyages France : base tarif sncf,
7 AR de rennes vers lieux spectacle.

Accueil : prise en charge directe par l'organisateur ou défraiement tarif syndical :
- hébergement pour 7 personnes :
(J-1 répétition / réglages. + J répétiton et spectacle)
. 1 chambre double (chant / mridangam).
. 5 chambres simples (2 danseuses / flûte / edakka / régisseur).
- repas végétariens (déjeuner/diner) X 7 personnes / 2 jours
cattering en loge.

Contact :
Compagnie Prana
29, Rue Blaise Pascal 35200 Rennes
tel : +33 (0)7 68 76 11 86
prana@compagnieprana.com
www.compagnieprana.com

Compagnie Prana

La Compagnie Prana reçoit le soutien de l'ambassade de l'Inde à Paris
et de la Ville de Rennes

N° SIRET : 402 073 720 00045 Code APE : 9001Z
Licence spectacle PLATESV-D-2019-000494