

Dans le cadre de « Namaste France »

Les Nuits Carnatiques

Panorama de la musique en Inde du sud

du 31 octobre au 2 novembre 2010
au Théâtre du Soleil / Cartoucherie

Les voix

Les instruments

La poésie lyrique

La danse

A l'initiative du Centre Mandapa

« 35 années d'Activités »

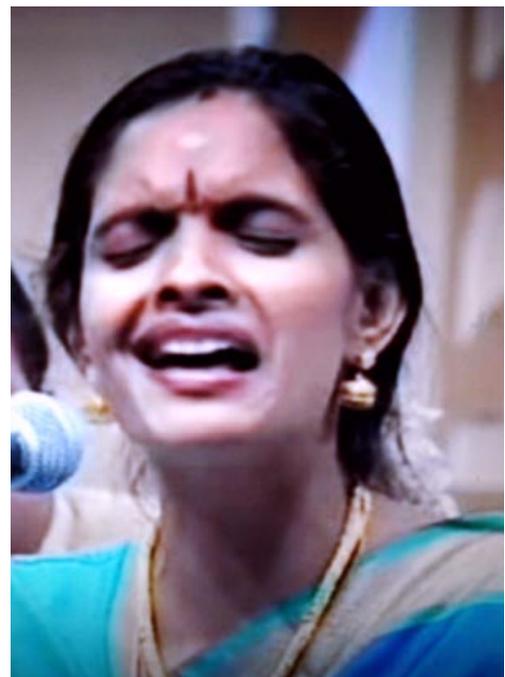
Direction artistique : **Milena Salvini**

6 rue Wurtz, 75013 Paris – tél : 01 45 89 01 60

mandapa@wanadoo.fr

La musique de l'Inde en France

Au cours de ces vingt dernières années, la musique de l'Inde nous est devenue de plus en plus familière. Un large public s'est constitué pour lequel les particularités de cette musique ont dévoilé peu à peu leurs mystères. Un vrai public de connaisseurs est né en même temps qu'au sein de notre univers musical, les concepts mêmes de cette musique avec ses instruments les plus typiques engendraient des formes nouvelles de composition et d'orchestration. Le nombre de concerts de musique indienne s'est multiplié dans toute la France parallèlement à une demande croissante d'initiation à cette musique, à ses techniques instrumentales et vocales, en particulier chez les jeunes. Les conservatoires et écoles de musiques s'ouvrent aujourd'hui à la musique de l'Inde (accueil de musiciens indiens pour des rencontres, ateliers, master-class, démonstrations, échanges...) répondant aux sollicitations de plus en plus nombreuses de la jeune génération.

Ranjani et Gayatri

Une nouvelle écoute de la musique

Par son univers sonore, ses structures aux durées indéterminées, la musique de l'Inde a éveillé notre sensibilité et notre oreille à une autre perception, elle a brisé nos frontières auditives et le cadre temporel de nos concerts.

Les concerts en « nocturne » et autres événements musicaux (chorégraphiques, dramatiques ou autres) hors normes sont aujourd'hui à l'affiche de nombreuses programmations ouvertes à la musique de l'Inde et à d'autres musiques ethniques. Les différentes « Nuits du Raga », en particulier le concert cyclopéen des « 24 HEURES DU RAGA » du 1er et 2 janvier 2000, ont laissé leur empreinte dans toutes les mémoires. Jusqu'ici consacrées à la musique de l'Inde du nord, ces nuits musicales ont révélé les relations intemporelles des modes du style hindo-moghol, à ses techniques vocales et à sa grande variété d'instruments.

Il s'agit cette fois-ci de découvrir la musique de l'Inde du sud : un tout autre monde dont l'histoire est jalonnée par tous les grands dévots, à la fois poètes lyriques et musiciens novateurs qui laissèrent une œuvre gigantesque, riche de milliers de chants dévotionnels dédiés à la fois au pur concert et à la danse.

Dr N. Ramani

Un univers à découvrir

Les racines millénaires de la musique de l'Inde dans sa forme incantatoire ont laissé leur empreinte dans les différentes régions de ce vaste territoire. Toutefois au cours des siècles, deux styles différents se distinguèrent et devinrent des traditions savantes : au nord le style hindoustani, imprégné de la culture persane et islamique, au sud le style dit « carnatique » (« ancien ») dont l'origine serait issue du Karnataka, région considérée comme dépositaire de l'identité propre de la musique de l'Inde, c'est-à-dire non altérée par des interférences étrangères à son sol. Ainsi, la musique carnatique serait la plus ancienne, dans sa forme classique, et la seule intrinsèquement indienne.

Au XIVème siècle, cette antique tradition musicale prit naissance, se répandit et se développa sur l'ensemble des principales régions du sud : le Karnataka, le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh et le Kerala. Des systèmes musicaux s'instaurèrent à partir des langues régionales et de leur prosodie propre sous l'impulsion de musiciens-poètes qui laissèrent leur nom dans l'histoire de cette musique et l'ensemble de son répertoire. Outre le vaste panorama de formes lyriques ainsi constituées, la musique carnatique comporte (comme la musique hindoustani) l'ancienne tradition devenue classique du développement du raga (cellule mélodique) dont la structure rejoint dans son essence, une relation émotionnelle et extra-sensorielle avec les heures du jour et de la nuit, les saisons, ou encore les états affectifs.

B. Shivakumar

Les Nuits Carnatiques

La musique de l'Inde du sud, dite carnatique, se singularise par la richesse de son instrumentation et ses variétés linguistiques : le kannada, le télougou, le tamoul et le malayalam, outre le sanscrit.

Ce festival sera un kaléidoscope des différentes formes musicales régionales dans les registres suivants :

1. Musique vocale (féminine, masculine)
2. Musique instrumentale répartie en autant de solos (flûte, veena, violon, nadashwaram)
3. Instruments à percussion d'accompagnement ou en groupe (mridangam, ghatam, kanjira, morsing).

Le point culminant de cette musique s'étend du XVème au XIXème siècle : immense palier dans le temps au cours duquel des musiciens-poètes s'illustrèrent et se succédèrent laissant ce qui constitue aujourd'hui une part essentielle du patrimoine carnatique.

O.S. Thyagarajan

Injikudi E.M. Subramaniam

Le XVIème siècle est considéré comme l'âge d'or de la musique carnatique par une floraison de poésies lyriques dévotionnelles portant le sceau du style personnel de leurs auteurs (dont ceux qui constituèrent la célèbre Trinité), pour la plupart de grands sages mystiques qui ont su porter l'expression artistique de la dévotion pure à des sommets inégalés dans les autres styles musicaux de l'Inde. Ce sont ces œuvres de factures diverses qui constituent la trame des programmes de danses traditionnelles de l'Inde du sud (du Bharata Natyam en particulier).

« Les Nuits Carnatiques » mettront en lumière les multiples facettes de la musique carnatique, à savoir : les différentes traditions vocales, les instruments à cordes, à vent et à percussion, et enfin les relations de la musique et de la poésie lyrique avec la danse.

Ranjani et Gayatri

V.V. Ravi

Poésie lyrique dansée

Ragini Chandershekar

Guru Jamuna Krishnan

et chantée

Sudha Raghuraman

Programme nocturne et diurne

Cette succession de concerts, d'une extraordinaire richesse de « colorations musicales », comprendra les volets suivants :

1. La musique classique proprement dite :
Choix des ragas en fonction des horaires d'intervention
2. Le répertoire illustrant l'Age d'Or :
Poètes lyriques de la Trinité, les précurseurs et ceux qui suivirent
3. Des concerts de percussions associées (talavadyam)
4. La musique associée à la danse (Bharata Natyam)
5. Des matinées éducatives et ateliers (jeunes et tout public) :
Rencontres avec des musiciens d'occident sur les thèmes suivants :
  - ✓ Les percussions (le 1er novembre)
  - ✓ Les instruments à archet (le 2 novembre)
  - ✓ Les techniques vocales (le 2 novembre)

Chaque formation musicale comprendra un groupe de 5 à 6 musiciens en raison de la variété d'instruments à percussion entourant le soliste, ou les duettistes.

Programme : Les solistes

Dim. 31 oct. De 20h à 11h le 1er nov. - Grand Théâtre

- Injikudi E.M. Subramaniam   nadashwaram
- Dr N. Ramani   flûte
- O.S. Thyagarajan   chant
- B. Shivakumar   veena
- Ranjani et Gayatri   chant
- V.V. Ravi   violon
- Poésie Lyrique et Danse   Bharata Natyam
- « Talavadyam »   percussions

Lundi 1er nov. 18h, veillée - Grand Théâtre

- V.V. Ravi   violon
- Injikudi E.M. Subramaniam   nadashwaram
- B. Shivakumar   veena
- « Talavadyam »   percussions

Mardi 2 nov. 18h, veillée - Grand Théâtre

- Poésie Lyrique et Danse   Bharata Natyam
- O.S. Thyagarajan   chant
- Dr N. Ramani   flûte
- Ranjani et Gayatri   chant

Les Rencontres/Ateliers

1er novembre, 14h-17h   « Les Percussions »

2 novembre, 10h/13h   « Les Cordes, instruments à archet »

2 novembre, 14h/17h   « Les Voix »

Les violonistes

- P. Sunder Rajan
- H.N. Bhaskar
- S.D.Sridhar

Les percussionnistes

Mridangam :

- J. Vaidhyanathan
- M.A. Easwaran
- S. Thyagarajan
- M.V. Chandershekar
- Delhi S. Sairam

Ghatam :

- U.N. Giridhar Udupa
- N. Guruprasad

Kanjira :

- Anirudh Atreya
- B.S. Purushothaman

Morsing :

- T.G. Kannan
- B. Rajashekar

Partenariats

Acquis :

Théâtre du Soleil/Cartoucherie (Dir. : Ariane Mnouchkine)

Mairie de Paris

ARTA/Cartoucherie

ICCR (Inde) et Namaste France

ARIAM IDF

Diva Musique – Association Madhurya

Agence « La Route des Indes »

Mécénats privés (Inde)

Sollicités :

DRAC/Ministère de la Culture (France)

Radio France

France 2 (Emission – Eve Ruggieri)

Air France

Air India

VPRO/Radio Hollandaise

Mécénats privés (Fondations concernées par l'art vocal)

Associations et réseaux musicaux