

UN RAMAYANA

1ERE PARTIE: LA CHAMBRE DES LARMES

ADAPTATION ET MISE EN SCENE DE LAURENT DUBOST

AVEC RACHEL ZURIOL



DECOR ET MARIONNETTES DE MA FULIANG

Dossier artistique



UN RAMAYANA

1^{ère} partie : la chambre des larmes

Conte et marionnettes

Conte Rachel Auriol

Texte et mise en scène Laurent Dubost

Scénographie Ma Fuliang et Magali Satgé

Marionnettes Ma Fuliang

Costumes Julia Learmonth (conception Laurence Danflous)

Création lumière Charles Degenève

Une production de la compagnie

Le Soleil des Abysses

avec le soutien du Centre Louis Lumière



NOTE DE MISE EN SCÈNE

Pourquoi « *Un Ramayana* » ? D'abord parce qu'il existe une multitude de version du *Ramayana*, portées par les traditions orales et théâtrales, et que notre *Ramayana* a pour plus haute ambition de s'inscrire dans cette vivante cohorte du théâtre populaire.

Mais aussi parce nous voulons parler d'où nous sommes, « *Un Ramayana* » donc. Ce n'est pas un *Ramayana* français, mais un *Ramayana* rendu accessible ici et maintenant à un public familial.

Pour servir cette histoire universelle, nous nous plaçons, à la manière du conte, dans un temps et un espace indéfinis.

Lorsque la parole se démet, lorsqu'elle est donnée à la légère, lorsqu'elle est trahie, l'ordre du monde est compromis. Rétablir l'ordre du monde exige une fidélité absolue à la parole donnée, c'est ce que fait Rama, c'est la leçon du *Ramayana*.

« *Un Ramayana* » : c'est aussi notre rencontre avec Ma Fuliang, maître chinois du théâtre de marionnettes. Les magnifiques marionnettes qu'il a confectionnées dans la tradition chinoise, donne à ce spectacle son souffle.



Photo de répétition



LE SPECTACLE

Une conteuse, 10 marionnettes. En 1h15, Le Soleil des Abysses rend accessible à tous *le Ramayana*, chef d'œuvre de l'Inde, souvent tenu pour austère et impénétrable.

Rachel Auriol fait vivre l'histoire par le conte, et les personnages par les marionnettes, elle incarne Kaikeyi, la scandaleuse belle-mère de Rama. L'adaptation de Laurent Dubost est fidèle à l'esprit de l'œuvre, et mêle le drame et la comédie.

L'ŒUVRE ORIGINALE

Le Ramayana, très long poème sanscrit de 96 000 est attribué au poète Valmiki. Si le texte sanscrit, langue sacrée, est considéré comme la version officielle, il existe une multitude de versions du *Ramayana*, dont certaines assez différentes, propagées par la tradition orale et jouées dans des langues vernaculaires. Parfois appelé le « premier des poèmes », *le Ramayana* jouit encore aujourd'hui d'un rayonnement considérable en Inde et dans toute l'Asie du sud-est. On dit qu'il est une source inépuisable de poésie et d'enseignement. Compte tenu de sa taille, il est souvent représenté par épisodes.

Nous racontons dans ce spectacle la première partie qui correspond aux chants I et II (*le Ramayana* en compte sept), qui vont de l'enfance de Rama à son bannissement dans la forêt.

SYNOPSIS

Le roi Dasaratha a quatre fils. Fatigué par l'âge et l'exercice du pouvoir, il décide d'abdiquer en faveur de son fils préféré, Rama, fils de sa première épouse. Rama est juste et droit. Il a l'estime de tous et chacun se réjouit de cette nouvelle.

Mais la veille du sacre, la troisième épouse du roi, la jeune et belle Kaikeyi, se souvient d'une promesse que le roi lui avait faite quelques années auparavant, celle d'exaucer deux de ses vœux au moment de son choix : elle exige alors qu'à la place de Rama ce soit son fils, Bharata, qui monte sur le trône, et que Rama soit banni pour quatorze années dans la forêt.

Ne pouvant revenir sur sa parole sans perdre l'honneur, le roi se trouve contraint d'exaucer les vœux de Kaikeyi, et bannit donc Rama, son fils chéri. Ce faisant, il sème la stupéfaction chez son peuple et s'inflige un désespoir fatal.

Rama prend ce revirement du destin avec la grandeur d'âme qui le caractérise : il abandonne tout ce qu'il possède, et part d'un pas tranquille vers la forêt.

Mais Baratha ne veut pas de ce trône qu'il estime devoir revenir à Rama, il se rend alors dans la forêt pour proposer le trône à son frère...

Espérer qu'un jour la droiture et la grandeur règnent sur le monde, quoi de plus actuel ? *Le Ramayana* est bien plus qu'un drame du pouvoir, parce qu'il nous montre la grandeur et la droiture à l'œuvre, incarnées par Rama. Dans le panier de crabes qui l'entoure et l'assaille, Rama marche droit et parle droit.

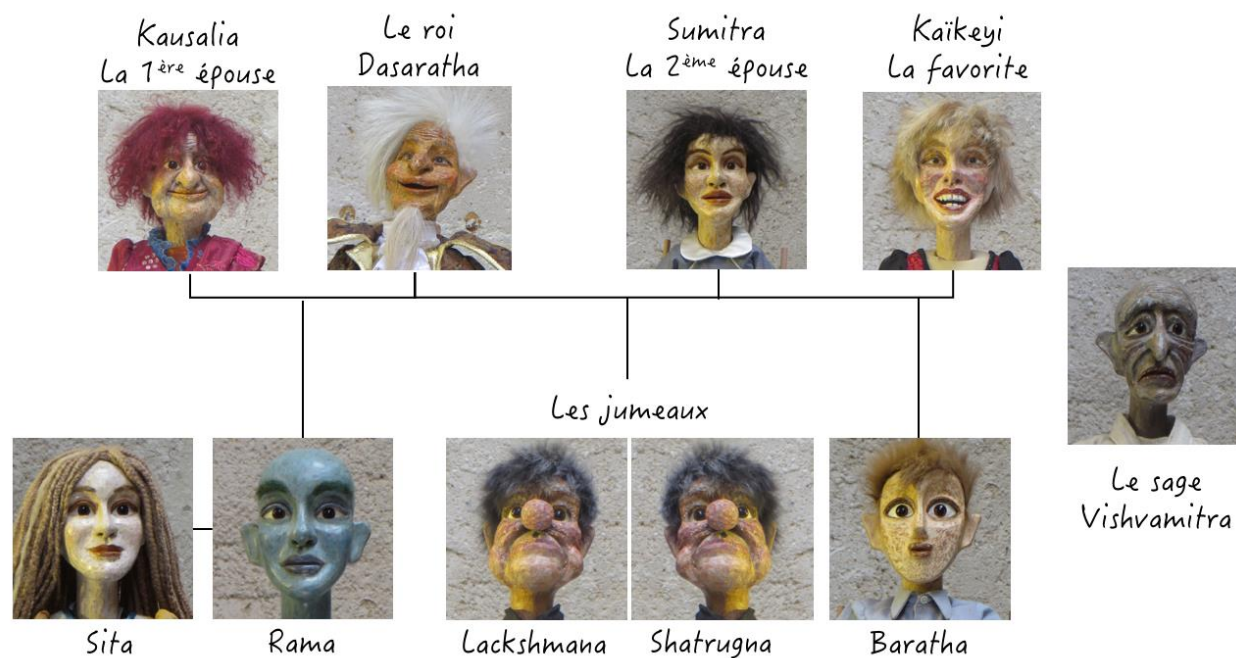


EXTRAIT

RAMA : « Si la parole perd sa valeur, si l'on ne peut plus accorder confiance à la parole d'un roi, alors l'ordre du monde auquel nous aspirons ne sera plus possible. Baratha, tu as tout ce qu'il faut en toi pour protéger Ayodhya, tu pourrais protéger la terre entière s'il le fallait. N'aie pas peur, monte sur le trône d'Ayodhya ! »



UNE HISTOIRE DE FAMILLE



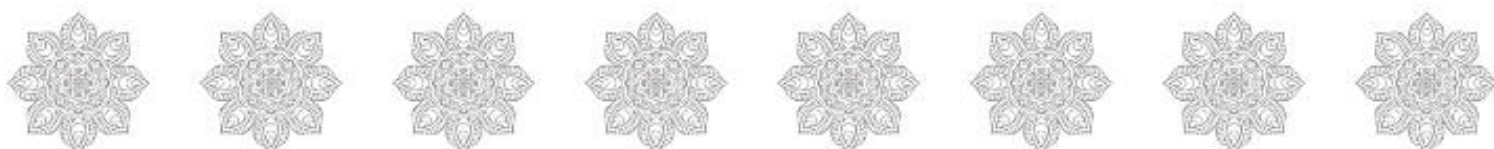
Dasaratha : l'architecte du désastre. Sorte de Ubu sentimental et gaffeur, le grand roi Dasaratha enchaîne bourde sur bourde et précipite sa famille et son royaume dans le chaos. Il en mourra de dépit, non sans avoir désigné sa troisième épouse Kaikeyi comme seule coupable de ce naufrage.

Kausalia : première épouse délaissée pour une plus jeune, la reine Kausalia a reporté toute son affection sur son fils chéri, Rama. L'aîné des princes héritiers du trône est promis à un glorieux avenir. Malheur à qui compromettra l'ascension de son Rama !

Kaikeyi : l'épouse jalouse. Troisième épouse du roi Dasaratha, Kaikeyi est aussi sa favorite. Offerte en mariage contre la promesse que ce serait son enfant qui deviendrait l'héritier du trône, Kaikeyi se transformera en vipère lorsqu'elle verra le trône échapper à son fils, Baratha. Pour sauver son honneur ?... Ou se faire payer de sa jeunesse perdue ?

Rama : le capitaine au long cours. Adulé pour sa force et sa vertu, puis banni, Rama navigue dans la tempête avec une admirable sérénité, teintée de courage et d'abnégation. Tandis que sa famille se déchire avec passion, Rama ne vise qu'un seul but : redonner à la parole sa valeur.

Baratha : le petit prince. Sa mère Kaikeyi a mis le royaume à feu et à sang pour lui offrir ce trône qui lui était dû. Mais Baratha n'en veut pas. Son père est mort, son frère Rama a été banni dans la forêt. Lui ne sait quelle place prendre dans ce carnage sans perdre son innocence. Qui pourra bien lui apprendre à devenir responsable ?



QUI SOMMES-NOUS ?

Le Soleil des Abysses

La compagnie Le Soleil des Abysses crée un théâtre populaire, tout public, exigeant, autour des grands textes de la culture mondiale : mythes, contes ou textes littéraires. Elle marie pour cela diverses formes : contes, musique et marionnettes toujours dans un esprit d'invention et de comédie. Depuis 2009, la compagnie Le Soleil des Abysses a créé les spectacles suivants :

- *Shéhérazade ou les secrets de la nuit*, qui chante sur l'air des *Mille et une Nuits* les vertus apaisantes de la parole.
- *L'étoile et le crocodile*, contes du temps de Noël et d'ailleurs, qui nous fait redécouvrir avec humour l'universalité de la fête de Noël.
- *La charrue avant les Dieux*, fable agricole sur le mythe de Déméter, qui raconte l'agriculture d'aujourd'hui.

La compagnie donne également des actions culturelles (contes, construction de marionnettes) dans les écoles et en partenariat avec les musées nationaux (Guimet, Le Louvre).

Rachel Auriol

Rachel Auriol a été formée à l'école russe, elle a étudié le théâtre au conservatoire national de Moscou puis rejoint le théâtre d'improvisation et de danse de G.M Abramov. En 2000 elle rentre en France et joue Dario Fo, Jehan Rictus, Eric Rohmer, Alexandre Ostrovski... et conte des textes littéraires. En 2009 elle se tourne vers le théâtre tout public.

Laurent Dubost

Auteur, metteur en scène, Laurent Dubost a étudié le théâtre auprès de Philippe Gaulier et Carlo Boso et la dramaturgie au Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle. *Le Ramayana* est sa huitième pièce. Il a reçu en 2009, le prix Humour de la SACD pour la pièce *Attila, reine des Belges* (publiée aux éditions L'Harmattan).



COLLABORATION ARTISTIQUE

Le désir de collaborer avec Ma Fuliang sur un spectacle de marionnettes est d'abord né d'un émerveillement. Émerveillement de découvrir, à l'occasion d'un des stages qu'il donne dans son atelier parisien, l'extraordinaire savoir-faire de ce maître, au confluent de la sculpture des visages et de la mécanique des corps. Au fil des années, l'émerveillement s'est mué en une amitié théâtrale qui prend corps aujourd'hui autour de notre projet de *Ramayana*, auquel Ma Fuliang a accepté de s'associer depuis l'origine et dont il signe aujourd'hui les marionnettes et la scénographie. C'est de nos longues discussions sur les personnages de cette l'histoire, c'est de son imagination, de ses mains pétrissant la glaise, coulant le plâtre, collant le papier, maniant le ciseau à bois, le pinceau et les couleurs, c'est de son travail acharné, titanesque, et de son art millénaire, qu'est née cette vivante famille qui s'apprête à jouer entre nos mains, devant nous, pour nous, *Un Ramayana*.



Ma Fuliang

Né à Shanghai, Ma Fuliang commence son apprentissage des marionnettes à 13 ans au côté de grands marionnettistes chinois. Diplômé de l'Institut d'Art Dramatique, il entre à 21 ans au Théâtre National de la Marionnette de Shanghai, dont il sera le directeur du département de conception des marionnettes pendant plus de dix ans. Il s'installe en France en 1991 pour poursuivre ses recherches sur la marionnette occidentale à l'Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières. Puis il fonde en 1996 la Compagnie du Petit Cheval pour laquelle il crée et met en scène des spectacles qui se produisent dans des lieux tels que la Ferme du Buisson, Le Grand Bleu à Lille, le Festival d'Avignon, le T.G.P. de Saint-Cyr (dont il est artiste associé depuis 2004) ou le Festival Mondial de la Marionnette. Il travaille parallèlement pour plusieurs compagnies de théâtre comme scénographe et concepteur de marionnettes, ainsi que pour des émissions de télévision (Guignols de l'info, Minikeums).





CONTACT

LE SOLEIL DES ABYSSES

28 bis rue de Terre Neuve, 75020 PARIS

www.soleildesabysses.com

SIRET : 44476447600024

N° APE : 9001Z

Licence n° 2-1096067

RACHEL AURIOL

Directrice artistique

Tel : 06 61 10 94 93

conterachelauriol@gmail.com

LAURENT DUBOST

Metteur en scène

Tel : 06 82 94 51 85

laurentpierredubost@gmail.com

REBECCA LAINÉ

Cosmos Arts

Diffusion

Tel : 06 22 75 29 62

arts.cosmos@gmail.com