

PANJI

Solo de danse contemporaine

Un spectacle de **Kadek Puspasari**

Durée : 60 minutes

Tout public à partir de 7 ans

Kadek Puspasari : Direction artistique, chorégraphie, interprétation

Clément Thuriot : Réalisation vidéo

Christophe Moure : Composition musicale, musicien (Chant, rebab, métalphones, cithare à cordes pincées, gong)

Thomas Garcia : Musicien métalphones, gong

Pauline Jimenez : Chargé de production

Liens vidéo :

<https://youtu.be/xdTZ3Hsn8rs>

<https://www.youtube.com/watch?v=fNnQHc3KzcE>

ASSOCIATION
PANTCHA
INDRA

Synopsis

Panji est une recherche chorégraphique inspirée du mythe de *Panji*, une épopée hindoue écrite aux environs du XIIIe siècle. À la différence de la plupart des mythes occidentaux, ce sont non pas des personnages à l'incarnation physique figée qui s'y confrontent, mais plutôt des caractères archétypaux pouvant changer d'aspect, de sexe et même se transformer en animal. Notre création souhaite illustrer cette fluctuation des corps en quête d'un équilibre. Le voyage initiatique de l'héroïne *Sekartaji*, partant à la recherche du prince *Panji*, va voir s'entremêler l'affirmation de sa féminité, douce et charismatique, à la révélation de sa force virile, guerrière et égoïste, incarnée par *Klana*, le voyageur mi-homme, mi-animal.

La symbolique du masque

La chorégraphie de *Panji* s'articule autour du masque javanais (topeng) en explorant sa richesse symbolique. Dans la culture indonésienne, le masque fait le lien entre les traditions théâtrales et rituelles, déployant une exubérance de matières et de couleurs pour incarner les esprits, ancêtres et autres forces de la nature. Le masque est un outil de métamorphose : à l'exemple du visage humain, il accueille une multiplicité d'affects, d'émotions et d'expressions malgré sa forme figée. La danse de masque *Panji* de la tradition indonésienne entend représenter les forces paradoxales de l'univers (micro et macrocosmiques), telles que l'antagonisme masculin-féminin. En revêtant le masque, le corps de la danseuse devient autre.

Recherche musicale

La création *Panji* constitue une rencontre des cultures traditionnelle et contemporaine aussi bien au niveau de la danse que de la musique. La partie musicale est composée et interprétée par Christophe Moure et Thomas Garcia à partir d'éléments de gamelan. Cet ensemble de musique indonésien, traditionnellement joué par une vingtaine de musiciens, est ici transformé jusqu'à parfois ne plus être identifiable : les vibrations des gongs, des lames et des cordes sont détournées de leur usage traditionnel et prennent une nouvelle apparence sonore. Des éléments structurels et mélodiques des musiques de Java et Bali sont sciemment amalgamés et déstructurés pour créer des atmosphères sonores inédites illustrant les tensions et conflits intérieurs portés par la danse. Les musiciens sont présents sur le plateau et interagissent avec la danse et la vidéo projetée, en conservant une grande part de liberté et d'improvisation.

Une recherche visuelle et vidéo

Dans *Panji*, la vidéo est pensée comme un outil de dialogue entre les caractères archétypaux du mythe. Sur scène, se rencontrent les caractères dansés par la chorégraphe et ceux projetés à l'écran.

«Une thématique qui m'intéresse particulièrement dans ce projet est celle de l'incarnation et de la métamorphose. S'incarner, c'est prendre corps. C'est réussir à faire coïncider des images multiples en un seul corps unitaire malgré le risque toujours présent de la fragmentation. La direction proposée est un travail sur le jeu entre un corps qui essaie de trouver sa forme et son risque de fragmentation.»

— Clément Thuriot, réalisation et performance vidéo

La vidéo projetée en fond de scène montre la danseuse Kadek Puspasari, filmée en pied, exécuter son solo de danse. De cette manière, l'image vidéo produit comme un miroir de l'espace scénique, ou comme un double visuel de la chorégraphie interprétée en direct. Nous cherchons ainsi à créer un jeu de correspondances, d'échos, de décalages légers et de variations entre une forme projetée fixe et une forme plus libre, jamais identique en raison de sa part d'improvisation, sur scène. À cela s'ajoute, dans le fond de la vidéo, un voile éclairé d'une lumière rasante et mû par des ondulations de rythmes variés. Nous souhaitons par ce mouvement créer une atmosphère onirique, et inscrire le spectacle au plus proche d'une temporalité mythologique.

Dispositif scénique

La représentation du spectacle *Panji* implique trois artistes sur scène : la danseuse (Kadek Puspasari Moure) ainsi que les deux musiciens (Christophe Moure et Thomas Garcia). Un espace minimal d'environ 15 à 20 m² est requis pour la danse ainsi qu'un espace minimal de 3 m² pour les musiciens et leurs instruments (incluant 3 métallophones, une vièle à cordes frottées, une cithare à cordes pincées, 2 gongs posés au sol et quelques accessoires). Les instruments font l'objet d'une sonorisation. Sous sa forme accompagnée de la vidéo, un écran de projection de taille minimum 4.5m x 2.5m est également déployé derrière la danseuse. Plus de détails sont donnés sur la fiche technique jointe à ce document.

Durée

Le spectacle *Panji* peut actuellement se décliner sous deux formes : une forme courte (environ 30 mn), avec ou sans vidéo projetée ; et une forme longue (environ 60 minutes) avec vidéo projetée.

Représentations précédentes

Panji a déjà fait l'objet de représentations dans divers lieux de spectacle:

- au centre Mandapa, Paris (2018)
- au Studio Chandon, Paris (2018)
- au Carreau du temple, Paris (2019)
- au musée Bargoin, Clermont-Ferrand (2019)
- à la galerie d'expositions du parc floral de Vincennes, Paris (2021)
- à La ruche, salle de spectacle de l'université d'Artois, Arras (2021)

L'équipe et la compagnie

Pantcha Indra

L'équipe et la compagnie Pantcha Indra La compagnie Pantcha Indra a pour vocation de promouvoir les arts indonésiens javanais et balinaï par le biais de créations, de spectacles, stages et ateliers pédagogiques mêlant danse, musique (gamelan) et marionnettes (théâtre d'ombres) à Paris. Pantcha Indra est une référence à Paris, en France et dans toute l'Europe pour la promotion de la culture indonésienne. La compagnie bénéficie de soutiens ponctuels accordés par les lieux de représentations (salles de spectacles, conservatoires...) ainsi que des institutions telles que l'ambassade d'Indonésie à Paris et l'université de Paris-Nanterre, et est forte de la participation enthousiaste de dizaines de professionnels et amateurs.

Kadek Puspasari

Chorégraphe, danseuse

Kadek a été formée depuis l'enfance aux danses indonésiennes (styles de Java- Bali- Sumatra). Elle est diplômée de l'institut des arts de Surakarta en Indonésie, où elle obtient un master en danse (spécialisation chorégraphie) en 2003.

En 2006, elle réalise la chorégraphie du rôle de Sinta pour le film-musical Opera Jawa (réalisation Garin Nugroho, production Peter Sellars), présenté à Vienne pour les 250 ans de l'anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart. Remarquée par le directeur artistique Lin Hwai-Min, elle a suivi une formation professionnelle d'un mois au Cloud Gate Dance Theater de Taiwan en 2007. Elle a été invitée à plusieurs reprises dans le cadre de Asian young choreographer à Singapour et Taiwan pour présenter ses chorégraphies.

Installée à Paris depuis 2009, ses chorégraphies ont été représentées dans divers festivals. Étant une des rares danseuses balinaise résidant à Paris et la seule dépositaire de la danse classique javanaise, Kadek est régulièrement sollicitée pour enseigner à la Philharmonie de Paris, à l'université de Paris 10 et via l'association Pantcha Indra. En 2017, elle est reçue comme stagiaire chorégraphe au programme prototype V, dirigé par Hervé Robbe à l'Abbaye de Royaumont.

Christophe Moure

Musicien, compositeur

Directeur musical de l'ensemble de gamelan javanais Genthasari basé à l'université de Paris X-Nanterre. Musicien, conteur et marionnettiste de théâtre d'ombres javanais. De 2004 à 2009, il étudie la musique et la manipulation des marionnettes traditionnelles auprès du marionnettiste Ki Sri Joko Raharjo. De retour en France en 2009, il fonde la compagnie Pantcha Indra qui devient un centre de développement, de recherche et de diffusion autour des arts de Java et Bali à Paris. Passionné par la transmission du gamelan, il est régulièrement sollicité pour transmettre le gamelan javanais dans de prestigieuses institutions culturelles en France et à l'étranger. Depuis 2009, il enseigne le gamelan Javanais dans le cadre d'ateliers hebdomadaires à la Cité de la Musique et à l'université de Nanterre Paris 10. Il se produit sur scène comme conteur, marionnettiste et musicien dans divers projets liés à la musique indonésienne avec la compagnie Pantcha Indra.

Thomas Garcia

Musicien, scientifique

Issu du milieu de la recherche et de l'enseignement scientifique (doctorat et post-doctorats en modélisation mathématique pour la biologie), Thomas Garcia s'intéresse également aux musiques traditionnelles, en particulier d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Sa passion pour la musique de gamelan indonésien l'amène à suivre l'enseignement de Christophe Moure à la Philharmonie de Paris et à l'université de Nanterre depuis 2015. Il devient alors un membre actif de l'association Pantcha Indra et rejoint les groupes de gamelan javanais Genthasari et de gamelan balinaï Puspawarna, qui se produisent dans de nombreux lieux de spectacles, parmi lesquels la Philharmonie de Paris, le musée Guimet, etc. Il voyage également à Surakarta (Java) où il participe à un stage intensif de préparation d'un épisode de wayang kulit (théâtre d'ombres) conduisant à deux représentations, et prend des cours particuliers auprès de musiciens renommés tels que Ki Pahang Sunarno et Ki Tulus Raharjo.

Clément Thuriot

Réalisateur

Clément Thuriot travaille la vidéo sous des angles d'approche divers. Il commence par étudier la théorie du cinéma durant sa licence à la Sorbonne-Nouvelle. Par la suite, il suit un master en création audiovisuelle à l'école supérieure d'audiovisuel de Toulouse. Durant ces années d'études, il est amené à participer à de nombreux tournages étudiants sur tous types de postes. Il se spécialise par la suite dans la réalisation. Installé à Paris, il travaille sur des courts-métrages au poste d'assistant réalisateur et réalise également des vidéos promotionnelles pour des pièces de théâtre et des musiciens. Passionné par la musique, il est à la recherche d'une écriture visuelle adaptée aux rythmes musicaux. Il est l'auteur de deux clips pour les groupes Low Jack et Mâtisse.

Contact

Direction Artistique - Kadek Puspasari

kadekdance@yahoo.co.id

+33 6 32 20 38 29

Chargé de production - Pauline Jimenez

paulinejimenez.pro@gmail.com

+33 6 79 58 24 26

Compagnie Pantcha Indra

11 rue des anciennes mairies, 92000 Nanterre

pantchaindra.com

Avec le soutien de l'Ambassade d'Indonésie de Paris, l'Incubateur de chorégraphes de la Fabrique de la Danse, et le service de l'ACA2 de l'université de Nanterre

