

Le Râmâyana

THÉÂTRE D'OMBRES DU CAMBODGE,
DE THAÏLANDE, DE MALAISIE ET D'INDONÉSIE

Cie **JEUX**
de **SUILLAINS**

Le Râmâyana, une épopée fondatrice de l'hindouisme.

Les origines

En 2007, Cécile Hurbault part pour **un voyage de cinq mois au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie** pour étudier le théâtre d'ombres traditionnel auprès de maîtres marionnettistes et compagnies. Elle y apprend les méthodes de fabrication, le jeu spécifique et traditionnel de chaque pays ainsi que les grandes épopées hindoues que le théâtre d'ombres met en scène. Depuis, au cours de plusieurs voyages d'apprentissage auprès d'un maître indonésien, **elle explore cet univers et crée plusieurs spectacles en France** (Le Mahâbhârata, Le Râmâyana, Les Aventures de Pak Okli), **une exposition «Carnet de Voyages en Asie»**, et coordonne de nombreux projets d'**actions culturelles de territoires** ainsi que deux résidences d'une troupe indonésienne en France en 2010 et 2012.

Cécile Hurbault propose de partager son expérience de Dalang (maître marionnettiste diplômée d'Indonésie) et du **Wayang-Kulit** au travers de **trois types d'interventions : des spectacles, une exposition et une conférence**, qui pourront être complétées avec plusieurs types d'actions culturelles (ateliers de fabrication, de manipulation, d'initiation à la musique).

L'histoire du Râmâyana

Le noble Râmâ, incarnation de Vishnu sur terre et époux de Sita, est l'héritier de la dynastie solaire. Une intrigue de palais poussera ce couple idéal à l'exil, puis à la séparation lorsque **Sita se fera enlever dans la forêt par le roi des démons, Râvâna**. Rama devra alors, aidé de son frère Lakshmana et de son fidèle compagnon singe Hanuman, tenter de récupérer sa bien-aimée.

En écrivant le Râmâyana, Valmiki a formulé ce qu'est la Vie : **l'éternel combat entre le Bien et le Mal**, la Raison et la Passion, Rama et Ravana.

Dans toute l'Asie du Sud-Est, en ville comme en campagne, le Râmâyana est représenté en théâtre d'ombres. Les maîtres marionnettistes manipulent, jouent les voix, chantent, content l'histoire et dirigent l'orchestre. **Bien plus qu'un divertissement, le spectacle sert à rassembler les foules autour d'un acte sacré : (se) jouer (de) l'humanité.**

Les Marionnettes

Toutes rapportées du voyage, elles sont en cuir teint ou peint. Sur la trentaine utilisées dans le spectacle, quelques unes ont été construites sur place par Cécile. **A travers ce spectacle, vous pourrez découvrir les différentes formes de marionnettes** utilisées parmi les 4 pays visités par Cécile, en passant d'un côté à l'autre de l'écran...

La Musique

La musique est indissociable du jeu de marionnettes. Il existe un répertoire traditionnel spécial dans chaque pays d'Asie du Sud-Est. **Dans notre version, un musicien joue en direct les musiques traditionnelles avec des instruments rapportés d'Asie.**

Le Râmâyana conte l'histoire de Râmâ, incarnation de Visnu sur terre, de sa naissance jusqu'à sa mort.

Distribution Avec : Cécile Hurbault (marionnettiste), Jean-Christophe Cornier (musicien) et Grégo Renault (technicien)

Adaptation et manipulation : Cécile Hurbault

Arrangements musicaux : Jean Christophe Cornier d'après des musiques traditionnelles asiatiques

Oeil extérieur : Pak Widodo Willis

Fabrication marionnettes : Yussof Mammath (Malaisie), Suchart Subsin et Mesa Choltitz (Thaïlande), Pak Jono (Indonésie), Sovannah Phum et Cécile Hurbault (Cambodge)

Partenaires **Soutiens** : le Conseil Régional du Centre, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, la caisse locale du Crédit Agricole et la fondation Crédit Mutuel du Centre.

Accueil en résidence : compagnie du Faux-Col à Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Durée : 1 heure

A partir de : 7 ans

Jauge : 150 pers

Espace de jeu minimum : 8 m x 8 m

Montage : 1 service

Equipe : 1 ou 2 personnes

Tarifs : nous consulter

Découvrez le théâtre d'ombres du Cambodge, de Thaïlande, de Malaisie et d'Indonésie.

L'équipe du Râmâyana

Cécile Hurbault

Parallèlement à ses études au Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans, Cécile crée un premier spectacle de rue avec marionnette à gaine et fonde avec Grégo Renault Jeux de Vilains en 2005. Elle est tour à tour comédienne, marionnettiste et metteuse en scène sur différents projets allant du théâtre de rue (Le Nez de Cochon de Cyrano) au jeu masqué (l'illustre Théâtre Edmond Pasquier), en passant par le théâtre (Roméo et Juliette) ou l'adaptation d'oeuvres classiques (Siddharta d'H.Hesse, Les Nouvelles Orientales de M>Yourcenar).

Elle travaille régulièrement pour d'autres compagnies en tant que metteuse en scène et/ou regard sur la marionnette (Théâtre de l'Antidote, compagnie Allo Maman Bobo, compagnie Trait pour Trait, ensemble Pang Pung, ensemble la Rêveuse...).

Elle cherche à offrir un théâtre à la portée de tous, exigeant et populaire, qui ne soit ni élitiste, ni populiste. C'est notamment sa rencontre avec l'Asie qui l'a questionnée, et l'a mise en quête de cet équilibre.

Jean-Christophe Cornier

Musicien et comédien de théâtre depuis 1994, son instrument de prédilection est le saxophone mais il peut jouer autant de la scie musicale, que de la guitare ou des tablas. Il est également compositeur.

Grégo Renault

Après avoir été enseignant pendant 10 ans, Grégo Renault se tourne vers le théâtre professionnel en fondant la compagnie Jeux de Vilains avec Cécile Hurbault. Il est écrivain de théâtre, comédien et également en charge de l'administration de la compagnie. Il garde un lien fort avec le jeune public et l'enseignement à travers l'art thérapie, les cours qu'il dispense au CHU de Saint-Anne ainsi que les ateliers et stages de théâtre organisés par Jeux de Vilains. Sur le spectacle du Râmâyana, Grégo est technicien.

Le Wayang Kulit, théâtre d'ombres indonésien et son gamelan.

Autour du spectacle

Afin d'ouvrir des portes avant, ou pour poursuivre l'immersion après la représentation du Râmâyana, nous proposons d'autres spectacles, une exposition, et des actions culturelles. **Nous pensons ces éléments comme faisant partie intégrante du Râmâyana et aimons à réfléchir une proposition adaptée à chaque territoire, pour chaque public.**

Spectacles

Le Mahâbhârata **Un texte séculaire fondateur de l'Hindouisme.**

Née il y a 2000 ans, cette oeuvre donne à voir la complexité de l'âme humaine et transmet des valeurs philosophiques universelles.

Le Wayang Kulit, théâtre d'ombres indonésien, met en scène cette épopée. Il est un moment de spiritualité où chacun, marionnettiste, musicien ou spectateur de tout âge et de tout milieu social, vient s'élever et partager. Il est art du rassemblement ! Spectacle et rituel ! Art populaire et sacré !

Le spectateur est invité à se lever, tourner autour de la scène pour aborder le spectacle sous un autre angle, découvrir les instruments de plus près, boire un verre de thé au jasmin, se restaurer avec un plat traditionnel indonésien, partir, rêver... ou encore découvrir l'exposition Carnet de voyages en Asie. Étant convaincus qu'il est nécessaire et même vital de questionner l'Homme en continuant de monter des textes aussi fondamentaux que celui-ci, dans une forme aussi fédératrice que celle-ci, nous vous invitons à ce moment de partage. Un voyage artistique et culturel dépaysant, à la croisée des arts du récit, du théâtre d'ombres et de la musique. Une grande soirée pour se plonger au cœur de la culture Indonésienne.

www.lemahabharata.fr

Les aventures de Pak Okli

Trois contes indonésiens en marionnettes traditionnelles indonésiennes

Jeune public à partir de 3 ans - 45 min - 1 personne en tournée

Dans la jungle indonésienne vivent de nombreux animaux : un sanglier belliqueux, un éléphant balourd, un crocodile et un tigre affamés, un singe et un cerf rusés... Pour gérer toute cette ménagerie, un garde forestier un peu naïf, Pak Okli, persuadé de diriger cette petite troupe d'une main de maître. Mais les animaux n'en font qu'à leur tête et vont faire vivre à Pak Okli les pires aventures ! Deux contes sont joués en ombre; quant au troisième, il est joué « à l'indonésienne », côté manipulation/à vue, afin de faire découvrir cette pratique aux jeunes spectateurs.

[La page du spectacle](#)

Revivez avec Cécile Hurbault, son parcours en Asie, à la découverte du théâtre d'ombres.

Autour du spectacle

Exposition, Conférence

Carnet de voyages en Asie

Cette exposition raconte **les différents voyages de Cécile au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et en Inde du Sud**. Elle donne à voir un parcours de vie autour de la marionnette d'ombre, mais aussi de la vie quotidienne des pays traversés.

Beaucoup de photos, des textes explicatifs, des extraits de carnets, des livres, mais aussi des marionnettes, des vêtements traditionnels, des objets, des vidéos, des musiques...

L'exposition peut se visiter seul ou en présence de Cécile qui explique, commente, fait découvrir...

Pour rendre l'accès de l'exposition plus ludique pour les enfants, un jeu questions-réponses existe.

Les enfants parcourent l'exposition par petits groupes, et doivent répondre à des questions, certaines fermées, d'autres ouvertes.

Conférence ou rencontre découverte

En complément de l'exposition, nous pouvons également animer des temps de rencontre proches de **la conférence autour du théâtre d'ombres Indonésien, ou plus généralement d'Asie du Sud-Est ou d'Inde**, ou avec une dominante plutôt musicale autour du Gamelan.

Ces moments de conférence prennent la forme de partage d'expérience, de projections de photos et vidéos, et d'une discussion avec l'audience.

Nos actions culturelles, menées par Aline Bardet.

Autour du spectacle

Actions culturelles

«En quête : Le Râmâyana»

Autour du Râmâyana : chasse aux trésors

Par un procédé magique, Râvâna est toujours vivant et a capturé Cécile lors de sa dernière étape en Inde ! Elle est à Lanka. Rama est aux portes de la ville, il a besoin d'une nouvelle puissante arme magique pour le terrasser définitivement et permettre à Cécile de rentrer. Hanuman attend à la lisière de la forêt que les enfants lui remettent la fameuse arme. Cette arme a été divisée en cinq par les dieux et répartie sur le continent asiatique (correspondant aux 5 pays visités). En suivant un parcours, en résolvant des énigmes, et en passant des épreuves, vous devrez récupérer les 5 éléments de l'arme pour la remettre à Hanuman. Chaque mission réussie entraîne la victoire et le passage dans un autre pays.

Atelier de fabrication

Apprenez à fabriquer des marionnettes d'ombre :

Cet atelier propose d'aborder les fondamentaux du théâtre d'ombres par la technique : Comment cet art fonctionne-t-il et quels sont les effets produits ? Quelle place pour le spectateur en fonction des différentes marionnettes (Cambodge, Thaïlande, Indonésie) ? Vous fabriquerez des figurines, en carton, en suivant la technique traditionnelle et l'image des personnages choisis. Nous proposons ensuite un temps court de formation à la manipulation pour s'approprier l'objet fabriqué. A vous enfin de réinvestir les productions pour poursuivre la pratique de cette technique : ré-écriture de l'histoire, jeux de scènes, travail autour de la voix, la présence, etc.

Atelier de manipulation

Cet atelier propose une initiation à la manipulation de marionnettes :

Comment faire vivre ces grandes silhouettes de cuir ? Comment les reconnaître ? Comment prêter la vie aux personnages ? Comment se meuvent-ils en fonction de leur caractère : respiration, déplacements, danse ou combat. De courtes scènes s'improvisent.... Il peut faire le lien avec un spectacle, qu'on a vu ou qu'on s'apprête à voir. On découvre ou se remémore l'histoire, les protagonistes. Puis, à travers des jeux et exercices de manipulation, le public s'initie à la pratique. Une expérience rare vous permettant de découvrir la matière et de l'expérimenter.

Des ateliers d'initiation au Gamelan avec Arnaud Halet

Autour du spectacle

Actions culturelles

Pratique du gamelan (musique)

Ateliers menés par Arnaud Halet de l'association Ageng (Rennes)

La pratique du Gamelan est par essence collective, les notions d'écoute et de groupe sont primordiales. Dans cet esprit de cohésion sociale, cet instrument est un moyen privilégié d'expression et de relation entre les personnes, chacune apportant sa contribution à l'élaboration d'un édifice musical.

A travers la pratique instrumentale, du premier son à l'élaboration d'une pièce traditionnelle, l'intervenant a le souci constant de faire ressentir aux élèves les valeurs fortes de cette musique : l'harmonie (des sons entre les musiciens), le respect des individus envers le groupe et les instruments, ainsi que l'intérêt du collectif tout en valorisant les qualités individuelles des participants.

Le nombre de participants optimal est de 10 personnes par groupe afin de permettre à chacun de jouer pendant toute la séance. Il est toutefois possible de travailler avec un groupe de 15 personnes.

Les ateliers de pratique du gamelan sont pour tout public et accessibles dès la maternelle en milieu scolaire. Les actions peuvent être ponctuelles ou faire l'objet d'un travail suivi. Ces ateliers peuvent avoir lieu lors de cycles courts de découverte et d'initiation, ou en cycles plus longs permettant d'envisager une réalisation en fin de cycle (concert, spectacle, enregistrement...).

Cécile Hurbault souhaite faire découvrir avec ce spectacle la légende séculaire du Râmâyana traitée avec les techniques d'ombres et les musiques des quatre pays visités.

La compagnie

Son histoire

En 2003, Cécile Hurbault et Grégo Renault montent leur premier spectacle professionnel Le Nez de Cochon de Cyrano. Cette expérience les pousse peu à peu à créer une structure professionnelle et c'est ainsi qu'en 2005 ils fondent Jeux de Vilains à Lailly en Val, petite ville du bord de Loire.

Depuis 2005, ils sont rejoints par d'autres membres et la structure compte aujourd'hui une trentaine de salariés intermittents par an. Treize spectacles ont été créés.

Jeux de Vilains était une association loi 1901 qui s'est transformée en **Société Coopérative d'Intérêt Collectif** au 1er juillet 2013.

Son projet

Son projet s'articule autour de l'envie d'offrir un théâtre exigeant et populaire, ni élitiste, ni populiste. Le point de départ de ce projet s'axe autour des techniques du théâtre (marionnette, masque, escrime...) et d'une réflexion autour des traditions de ces techniques avec une forte volonté d'ouverture aux autres, dans un esprit d'éducation populaire.

Les projets à venir s'écrivent collectivement au sein de la SCIC, en gardant en tête l'esprit de ce qu'est la compagnie depuis le début.

Le projet artistique actuel, dans la suite du travail autour de l'Asie du Sud-Est, s'oriente plus particulièrement sur **la marionnette et la question du mythe**.

La compagnie, fortement ancrée sur son territoire, développe trois pôles d'activités :

- **la création de spectacles** (six actuellement en tournée)
- **les actions culturelles** (animation d'ateliers, stages, expositions, rencontres...)
- **l'animation du territoire** (programmation toute l'année en AMACCA et organisation de résidences au sein d'un café culturel citoyen et intergénérationnel)

L'Asie du Sud-Est

Autour de Cécile Hurbault, Jeux de Vilains mène un travail autour de la marionnette d'ombres d'Asie du Sud-Est depuis 2007. Des spectacles ont été créés autour de grandes épopées hindoues telles que **le Râmâyana ou le Mahâbhârata**, une exposition Carnet de voyages en Asie, et des ateliers de pratique ont lieu régulièrement autour du théâtre d'ombres et la musique d'Asie du Sud-Est.

Des résidences et coproductions ont également eu lieu entre France et Asie. Notre dernier spectacle autour du Mahâbhârata permet une immersion pendant quatre heures dans le théâtre d'ombres indonésien, avec une marionnettiste accompagnée d'un orchestre traditionnel.

Il a été co-produit par l'Hectare à Vendôme, par l'association Ageng (Rennes) et la compagnie Willis Prabowo (Indonésie), et a reçu notamment les aides à la création de la Région Centre et de la DRAC Centre.

Notre Mahâbhârata a également donné naissance à **un coffret de 3CD** aux éditions Oui'Dire - **sélection France Culture / Lire dans le noir 2015**.

Infos

Nos actions culturelles

Menées par Aline Bardet, ces actions sont détaillées sur le site de la compagnie, [accessible depuis ce lien.](#)

[Découvrez des extraits vidéo de ces ateliers pour jeune public.](#)

Contacts

COMPAGNIE

29 RUE DE LA MAIRIE - 45740 LAILLY EN VAL
06 37 87 43 61 - CONTACT@JEUXDEVILAINS.COM

WWW.JEUXDEVILAINS.COM
[facebook](#) [instagram](#) [vimeo](#) [youtube](#)

LICENCES : 2-1016902 ET 3-1047639

ARTISTIQUE

CÉCILE HURBAULT
06 86 94 10 48 - CECILE@JEUXDEVILAINS.COM

Cie **JEUX**
de **DEVILAINS**