

Lyakam

SATTVAM

www.lyakam.com

SOLO DOSSIER ARTISTIQUE
DANSE INDIENNE CLASSIQUE- BHARATA NATYAM

DISTRIBUTION

ARTISTE-INTERPRETE

Chorégraphie & Danse

Jessie Veeratherapillay

EQUIPE ARTISTIQUE & TECHNIQUE

Scénographie

Jeff Bizieau

Mise en scène

Pascal Renault

Lumière

Bryce Quérel

Costume

Gulam Bhai - Pune/Inde

Lyakam

ARTISTIQUE

Jessie Veeratherapillay

+33 (0)6 09 98 37 42 - artistique@lyakam.com

COMPAGNIE LYAKAM
CONTACT

SATTVAM : MOT INSPIRE DU TAMIL [INDE DU SUD]

Inspiré du Théâtre total indien, plus connu sous le nom de danse indienne - le spectacle **Sattvam** exprime toute la richesse culturelle de l'Inde du Sud - pays de la chorégraphe - en cinq tableaux dansés et *contés. Entre **mythologie** et **philosophie**, un espace-temps sacré et privilégié où rythme, corps et sentiments s'animent sur une **scénographie contemporaine**.

*Une voix off enregistrée annonce en début de chaque danse narrative le sens de l'histoire.

TABLEAUX

Sattvam est un spectacle qui englobe cinq tableaux accompagnés d'une voix off pour mieux appréhender les codes du **Bharata Natyam**.

Ce spectacle s'ouvre sur une **danse** où chaque partie du corps est convoquée. Les mouvements complexes de **nuque** et de **regard** apportent une précision étonnante à cette composition.

Le deuxième tableau invite le public à percevoir la **notion de personnification**. En Inde, chaque **concept philosophique** est identifié par un **symbole**. Ici, le symbole est incarné par **Saraswati, déesse de la Connaissance et des Arts**. Saraswati joue de la **Veena**, instrument à cordes de l'Inde du sud et partage son savoir des textes et des écritures. Les trois autres tableaux, décrits plus bas, abordent chacun l'amour sous de multiples formes : une héroïne transie d'amour, l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant, et enfin l'amour spirituel.

LE SENTIMENT AMOUREUX

L'héroïne transie d'amour qui, de vers en vers, nous plonge dans sa **longue traversée émotionnelle**, reflète les différentes **strates psychologiques féminines**. Cette pièce nous permet de saisir la **pensée indienne** et son regard sur le monde par l'**art de l'expressivité**. La relation maternelle est décrite ici à travers des jeux où la force incommensurable de l'enfant laisse transparaître son caractère **divin**. Un moment de **poésie** qui parle de l'**infiniment grand et l'infiniment petit**. Cette métaphore pointe la **dimension sacrée** de l'enfant et évoque sa mission quant à l'**élévation de l'âme** de ses parents. Dans le dernier tableau de ce **Théâtre Total**, l'**amour spirituel** pénètre dans une **composition rythmique virtuose** par un verset en sanskrit. Une musique jouée destinée à laisser dans le cœur du spectateur une **émotion** liée à la **joie pure**.

न क से व

UNITE ENTRE THEÂTRE & DANSE

Littéralement "Théâtre de l'Inde", art sacré de danse et de théâtre issu de la région du Tamil Nadu [Inde du sud], le **Bharata Natyam** est une des huit formes de danse classique constituée de pièces rythmiques et narratives.

Le Bharata Natyam alterne séquences rythmiques élaborées et compositions théâtrales dansées, en référence à la philosophie et à la mythologie indienne.

Il englobe la **musique**, la **danse**, la **poésie**, la **littérature** et l'**art de l'expressivité** (abhinaya en sanskrit).

L'**abhinaya** est une forme de narration non verbale au service du texte poétique ou littéraire, et représente un véritable langage à l'aide d'une gestuelle des mains codifiée (hasta mudra en sanskrit).

Le **tala** (rythme en sanskrit) est marqué par l'ensemble du corps. Les yeux, la nuque, et la frappe de pied du danseur constituent un véritable instrument de percussion dont le travail rythmique est accentué par le son des clochettes aux chevilles.

La **notation musicale** ainsi que la **récitation rythmique** de la chorégraphie font du danseur un musicien à part entière.

Quand la recherche de l'Absolu
symbolise le jardin d'une pensée libre et amoureuse

SATTVAM EN POUDRE & LUMIERE

Lettres sanskrites en néon suspendues et création d'un large cercle blanc aux contours de poudre de riz, à l'image des kolams, combinaison de motifs dessinés au sol aux portes des maisons en Inde du Sud, pays de la chorégraphe.

न से व
व *
व

LA DIMENSION COSMIQUE

Sattvam, en sanskrit : l'**essence**, la **pureté**, la **blancheur**.

L'étoile et les quatre syllabes sanskrites suspendues en arrière-plan signifient "**Hommage au Théâtre total indien**". Elles rappellent la genèse de la parole indienne d'origine céleste. Sa matérialisation en néon - **Kitsch indien** - contraste avec le **caractère solennel** et la **dimension cosmique** de cet **art ancestral**.

Le **cercle** : une enceinte, un enclos, une arène, une aire de jeux, un astre. Ce rapport spatial circulaire illustre aussi la **représentation indienne cyclique du temps** ; espace et temps se rejoignent.

Ce cercle de **poudre de riz** évoque les dessins éphémères réalisés par les femmes indiennes devant leurs portes. Sa couleur d'un blanc éclatant souligne le **sattvam**, la **blancheur**, la **pureté**, l'**essence**.

Jessie Veeratherapillay danse et joue à l'intérieur du cercle puis le franchit, le frôle et enfin ose le piétiner. S'élèvent alors des nuées éparses de poudre de riz blanches.

Cette **scénographie contemporaine** conduit le spectacle **Sattvam** à **se détacher de l'esthétique codifiée** du **Bharata Natyam** et lui apporte une **dimension intemporelle**.

SATTVAM
TEMPORALITE

COMPAGNIE
LYAKAM

JESSIE VEERATHERAPILLAY

Française d'origine indienne, Jessie Veeratherapillay puise sa force dans la danse indienne traditionnelle Bharata Natyam. **Cet art bimillénaire lui a été légué en Inde du sud par de grands maîtres de danse indienne, Sri Herambanathan** [Tamil Nadu / Inde], **Shrimati Sucheta Chapekar** [Maharashtra / Inde] et **Armelle Choquard** [Arles / France]. Ses séjours en Inde, véritable immersion dans la culture de ses ancêtres, lui apprennent la relation au sacré.

Le Bharata Natyam soit "Théâtre de l'Inde" englobe la danse, la poésie, la musique, notamment par l'apprentissage d'onomatopées rythmiques et les arts dramatiques (gestuelle codifiée, jeu d'acteur). Autant de connaissances qui l'ont saisie au point d'y consacrer douze ans de pratique. Après l'obtention en Inde de son diplôme de Bharata Natyam, sa vie se partage entre l'apprentissage de cet art sacré en Inde et sa transmission en France. L'ouverture de son école de danse lui permet de perpétuer la tradition de ses ancêtres jusqu'à ce que la question de l'écriture chorégraphique l'interroge. Sa **collaboration artistique** avec les chorégraphes, auteurs, danseurs et metteurs en scène contemporains tels **Eric Oberdorff** (Cie humaine, tournage à **Helsinki**), Jeff Bizieau et Pascal Renault (Cie 6e étage), Cécile Robin Prévallée, Emma Lewis, Stéphanie Lemonnier et **le réalisateur Miguel Gomes** (1001 nuits), la conduit à **une réflexion sur la notion de tradition et du renouveau.**

Jessie Veeratherapillay fonde en 2013 la Compagnie Lyakam, basée à **Marseille**, où ses pièces bousculent les codes du répertoire classique pour en extraire un vocabulaire spécifique au service de ses thèmes de prédilection : la génétique, l'héritage, l'identité et la mémoire.

A ce jour, la **Compagnie Lyakam a trois créations** : **Sattvam**, **Kara Yle** et **Miroir Inattendu**. Aujourd'hui, Jessie Veeratherapillay n'enseigne plus de manière académique. Elle anime des ateliers de médiation en milieu scolaire et dans les centres sociaux et travaille autour de la création avec ces publics. Elle organise aussi des Masters class au **Conservatoire National Rayonnement Régional de Nice**, dans des centres de yoga en France (Fédération Française de Hatha Yoga, Académie de yoga à Gap...) et, à la **Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de Nice - Département Danse.**

Jessie Veeratherapillay est régulièrement invitée par la **FAMDT** (Fédération des Associations de Musiques et Danses traditionnelles) notamment au **Centre National de la Danse à Paris** autour des **enjeux actuels de la création chorégraphique.**

CHOREGRAPHE

SCENOGRAPHIE

JEFF BIZIEAU

Danseur des Ballets Contemporains de Saint Etienne (89/94), Jeff Bizieau intègre la **Cie Système Castafiore** et s'ouvre la voie à des tournées nationales et internationales (Brésil, Argentine, Australie, Inde, Mozambique, Ethiopie, Afrique du Sud, Iles de l'Océan Indien, Chine ...). Il danse dans de nombreuses productions lyriques pour l'**Opéra de Paris, Saint-Etienne, Nancy, Monte-Carlo...** En 2000, le chorégraphe-danseur fonde la **Cie Sixième étage** avec Pascal Renault et s'engage dans une forme d'écriture hybride où s'entremêlent danse, théâtre, musique et arts visuels.

MISE EN SCENE

PASCAL RENAULT

Auteur, metteur en scène et comédien pour le théâtre et le cinéma, il est formé aux **Ateliers Claudine Gabay**, à l'**Ecole Patrick Baty (Paris)** où il joue Tennessee Williams, Anton Tchekov, Victor Hugo... En 2000, il fonde la **Cie Sixième étage** avec Jeff Bizieau et continue en parallèle l'écriture et la mise en scène pour le Collectif Femmes en Scène et la Cie Alcantara à Nice de 2016 à 2018. Il est aujourd'hui l'auteur de trois pièces de théâtres et d'un recueil de nouvelles publié aux Cahiers de l'Egaré par les EAT Méditerranée avec le soutien de la SACD.

CREATION LUMIERE

BRYCE QUETEL

Directeur artistique du Théâtre du Rond Point à Valréas, il est également auteur, comédien et metteur en scène. Après s'être exercé à différentes pratiques théâtrales comme le théâtre de rue, il joue des textes classiques de William Shakespeare, Berthold Brecht, Samuel Beckett, Molière, Edmond Rostand... et des textes contemporains de Matej Visniec, Hanock Levin, Xavier Durringer, Virginia Woolf, Horiza Hirata, Alfred Jarry... Il obtient des rôles principaux et secondaires à Paris, Marseille, Strasbourg, Aix en Provence, Avignon, Lyon... Son spectacle « Schnork, Puck et moi » reçoit le **1er Prix d'écriture théâtrale NIACA (2011)** lors des **15èmes Rencontres Méditerranéennes des Jeunes Auteurs de Théâtre** au **Théâtre de Cannes Alexandre III**, avec le soutien du Conseil Général Alpes-Maritimes et de la SACD.

COMPAGNIE LYAKAM

SATTVAM

Solo classique indien. **Sattvam** est le premier spectacle de la Compagnie.

Jessie Veeratherapillay y interprète les pièces du **répertoire de danse classique de l'Inde du sud** dans une **scénographie contemporaine**. Une intention qui laisse présager la naissance d'une esthétique au-delà du traditionnel. • Auto-Production.

KARA YLE

Quatuor - Indien contemporain & Musiques du monde.

Kara Yle questionne le mouvement d'une tradition ancestrale transposée dans un monde moderne. Jessie Veeratherapillay **déconstruit les mouvements de la danse indienne classique** sur une musique où **sitar électrique, saxophone, tabla** (percussion indienne) et **chant** indien, fraient un chemin à la **question du retour aux origines**.

• Création accueillie au Conservatoire national à rayonnement régional - Nice, à la Semeuse - Nice, à l'Espace Magnan - Nice, et soutenue par la Spedidam, l'Adami, ainsi qu'à la création et à la diffusion par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

MIROIR INATTENDU

Duo - Indien contemporain & Musique pop.

Un **carré rempli de poudre de riz blanche** - espace de jeu et de délimitation d'un territoire - s'impose à elle sur l'ensemble du plateau. Par le **jeu de l'auto-dérision**, la **cassure des clichés de la femme indienne**, et l'**invocation aux ancêtres**, elle s'affranchit des bords du carré qui se transforme en **mer de lait**. • Création accueillie à KLAP - Maison pour la Danse - Marseille, au Système Castafiore - Grasse, à l'Espace Magnan - Nice, et soutenue par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.

CREATIONS

ACTION

JUNIOR

La **Compagnie Lyakam** s'inscrit également dans une démarche de médiation socio-culturelle et pédagogique à travers la **représentation de ses spectacles pour le public scolaire**. Elle organise de nombreux ateliers culturels dont sa création la plus emblématique : **Rickshaw**. Rickshaw est une **création** réalisée en lien avec les enfants des centres sociaux Air Bel et les Escourtines à Marseille donnant lieu à une **restitution publique des enfants** et à un site web dédié **www.rickshaw.lyakam.com**

INTERGENERATION

En 2018, certaines représentations de la Compagnie Lyakam ont été programmées lors de Rencontres Musicales Intergénérationnelles en collaboration avec Arts & Musiques en Provence.

DIFFUSION

Les spectacles de la Compagnie Lyakam se diffusent en Inde, à l'île Maurice, en Italie, et en tournée en France : Paca, Sud-Ouest, Bretagne, Corse.

Festival Les Suds à Arles (stages de danse - 2018), Festival Femmes en Scène à Nice (2017), **Festival Babel Med Music Marseille** (2016), **Festival Mus'iterrannée à l'Amphithéâtre de La Verrière à Aix-en-Provence** (2016), tournées des Bistrots de Pays en Sud Paca (2017), tournées CCAS France & Corse (2015 & 2016), Cité de la Musique - Marseille, Centre culturel René Char - Digne-les-Bains, Conservatoire National à Rayonnement Régional - Nice, Espagne culturel Magnan - Nice, **Château-Musée Grimaldi - Cagnes-sur-Mer**, **Théâtre La Passerelle Scène Nationale des Alpes du Sud - Gap**, Théâtre du Sablier - Orange, **Théâtre du Rond Point - Valréas**, **Théâtre Golovine - Avignon...**

Lyakam

PARTENAIRES

Accompagnement Résidences de création Aide à la création & diffusion Aide à la création

la semeuse

Résidences & Co-réalisations

LA FRANCHI
MARSEILLE

LA ME SÓN
MARSEILLE

Crédits photographiques

© la lune urbaine

CONTACT

ARTISTIQUE

Jessie Veeratherapillay

+33 (0)6 09 98 37 42

artistique@lyakam.com

www.lyakam.com

COMPAGNIE LYAKAM
CONTACT

Lyakam

न क से व

SATTVAM

www.lyakam.com