

ANNEXE DANSE ETHNOCULTURELLE : Inde – Bharata natyam

Pays d'origine : Inde

Historique

La danse indienne est en lien avec l'âme, les esprits et les ancêtres. Elle a d'ailleurs son dieu en Inde, Shiva... On trouve des écrits sur le bharata natyam datant d'un siècle av. J.-C.

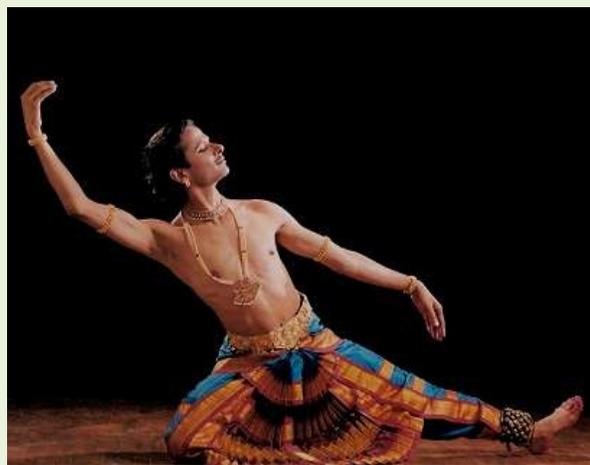
Le bharata natyam est une forme de danse classique indienne, une des plus anciennes, originaire du sud de l'Inde. L'art martial à la base, elle était liée aux pratiques religieuses dès son origine. Avec le temps, elle fut interdite sous la domination anglaise, mais autorisée dans les comptoirs français au sud du pays. Cet art millénaire a été sauvé, au début du XXe siècle, d'un oubli presque total. Le nom, bharata natyam, qui signifie "danse, musique, théâtre", incorpore les trois arts.

Les phases de la danse

Un spectacle typique de cette danse comprend plusieurs phases :

- *Pushpanjali ou Kautuam* : Une prière traditionnelle d'ouverture au dieu Ganesha qui écarte les obstacles; elle comprend une courte partie d'expressions du visage.
- *Allaripu* : Une présentation du tala, rythme, suite de syllabes chantées par la danseuse. Cette danse, constituée de 218 pas de base, est entièrement dédiée au dieu Nataraja. Entièrement technique, elle représente l'ouverture : les postures et les mouvements de plus en plus complexes symbolisent l'épanouissement d'une fleur et de l'art.
- *Jathiswaram* : C'est une danse technique et abstraite où le rythme est scandé par le tambour. La danseuse montre ici sa dextérité dans le travail des pieds et la grâce des mouvements de son corps. Les pas, ou *Jatis*, composés d'*adavus*, enchaînements de mouvements, sont chorégraphiés en harmonie avec les notes sur une mélodie appelée *raga*.
- *Shabdam* : La danse est ici accompagnée par un poème ou une chanson sur un thème dévotionnel ou amoureux. Cette danse parle souvent des dieux, racontant une histoire ou un récit épique. Dans le déroulement d'un récital, c'est la première danse narrative.
- *Varnam* : La pièce centrale du spectacle, aussi la partie la plus longue, de 20 à 30 minutes, montre les mouvements les plus complexes et les plus difficiles. Les positions des mains et du corps racontent une histoire, habituellement d'amour et de désir.
- *Padam* : C'est la partie la plus lyrique où la danseuse exprime certaines formes d'amour : dévotion à l'être suprême, amour maternel, amour des amants séparés puis réunis.
- *Tillana* : Cette dernière partie est une danse abstraite où la virtuosité de la musique trouve son parallèle dans le travail des pieds et les poses captivantes de la danseuse. C'est la danse la plus technique qui clôture le spectacle. En sanscrit, "thillana" signifie "explosion de joie".

- *Mangalam* : Le spectacle se termine par la récitation de quelques versets religieux en forme de bénédiction.¹

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bharatanatyam>

Cette danse classique de l'Inde du Sud est à la fois...

- technique : la beauté des attitudes ou mudras – signes des mains;
- expressive : le visage transmet des émotions et des sentiments;
- narrative : c'est un langage gestuel qui raconte des histoires.

La restitution et la préservation du bharata natyam sont des cadeaux précieux au peuple indien qui peut être fier de son patrimoine spirituel et artistique, mais aussi au reste du monde qui s'initie peu à peu à la notion de danse sacrée, art perdu en occident.

Fonction

Le bharata natyam est à l'origine une danse sacrée, une offrande. Frappes de pieds, postures, mudras, regards : la danseuse raconte la vie des dieux.

Observations de la danse

La danse indienne mobilise le corps entier : les pieds donnent le rythme, les mains réalisent des figures et le visage exprime des émotions. Pour les danseurs, la plus grande difficulté consiste à réussir à coordonner tous ces mouvements. Cette danse de soliste demande des années de travail.

Les mudras

Les danses traditionnelles indiennes d'origine sacrée racontent des épisodes de la mythologie hindouiste. Elles utilisent pour cela les mudras : « signes » en sanskrit, qui sont les positions symboliques des mains. Il en existe 28 pour une seule main et 24 à réaliser à deux mains. Les mudras peuvent exprimer un sentiment, une action, un dieu, un élément naturel comme le feu, l'eau, le vent...

Les pieds guident l'ensemble du corps. Les grelots placés autour des chevilles marquent le tempo.

¹ Extrait du site Web : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bharata_natyam

Danseuse de bharata natyam

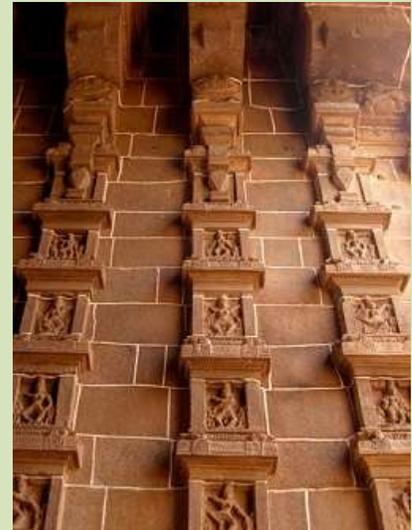

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bharatanatyam>

La main droite de cette danseuse, à gauche, montre la syllabe sacrée, *Aum*. La main gauche décrit le lotus en rotation de la lumière spirituelle. Les yeux sont dirigés vers le dieu suprême. La jambe gauche est élevée, symbolisant l'ascension rapide de la terre au ciel, de la conscience spirituelle.

À Chidambaram, en Inde, le temple *Nataraja* étale les 108 postures de la danse sacrée, à droite.

Le temple Nataraja

<http://yts.nichitecture.com/>

Fondements de la danse - bharata natyam

Mouvements

- Position de base : jambes à demi pliées, pieds en extérieur et genoux ouverts. Les bras, eux, sont écartés du buste, à l'horizontale et à hauteur des épaules, les avant-bras légèrement plus bas;
- Visharu adavu est concentré sur les mains et bras qui adoptent une position défensive d'art martial : un bras à l'avant et l'autre, le coude retiré vers l'arrière.

Pas de danse

- Chaque mouvement effectué vers la droite est ensuite répété vers la gauche, car la notion d'équilibre est très importante dans cette danse.
- Tatta adavu : *tatta* veut dire « taper légèrement ».
 - Natta adavu : *natta* signifie s'étirer. Le talon est à terre, la pointe du pied en l'air;
 - TattaMetti adavu : sur la pointe du pied, on place le talon au sol;
 - Sarikal adavu : un pied avance sur la pointe et l'autre glisse vers le premier, toujours sur la pointe du pied. Ensuite, les deux talons reposent au sol;
 - KudittaMetta adavu : saut de la pointe des pieds, touche le sol sur la pointe et on baisse les talons.

Positions

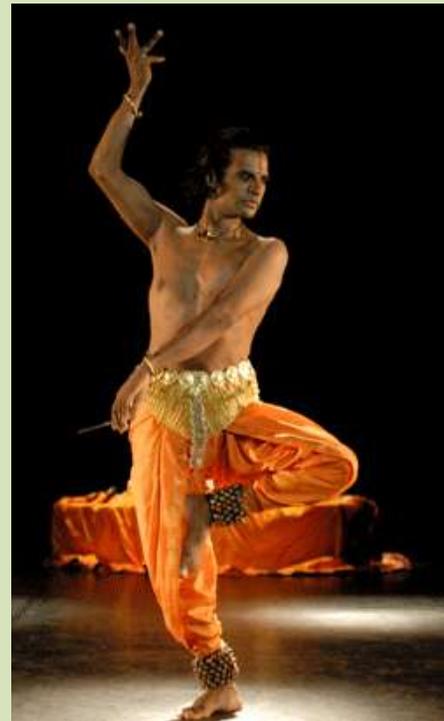
- Le bharata natyam se danse en solo;
- parfois, deux personnes danseront de façon synchronisée.

Costumes

Selon les textes anciens et les sculptures, on dénote que le costume original ne couvrait pas tout le corps des danseurs. Lors du moyen-âge, les ordres puritains obligèrent ces derniers à porter un lourd sari qui limitait les mouvements. De nos jours, les costumes varient de légers à très lourds. Ils demeurent toutefois symboliques, leur fonction étant de projeter l'aura du danseur ou de la danseuse dans le monde matériel.

On porte un pantalon bouffant ou ample recouvert d'un sari. Le sari est fait de soie, décoré de broderies en or. Les plis ouvrent en forme d'éventail lorsque le danseur ou la danseuse bouge. Des bijoux dans les cheveux, des colliers et bracelets en or complètent l'habillement. Le maquillage y est très accentué.

Les danseurs de bharata natyam portent des « bijoux du temple » lors de leur performance. Des bracelets de cheville fabriqués de rangées de corde ou de cuir et décorés de clochettes en cuivre entourent la cheville. On juge le talent du danseur et de la danseuse par le nombre de clochettes portées et les sons produits, entre autres critères. L'artiste est plus apprécié si on entend peu les clochettes, car on admire alors le contrôle et la fluidité du mouvement.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bharata_natyam

Instruments de musique

La musique est du sud de l'Inde, considérée par certains comme une forme plus pure que celle du Nord. Elle est la musique traditionnelle de l'Inde du Sud et met l'accent sur la structure et l'improvisation. Elle est très ancienne, les fondements furent écrits entre le IVe siècle et le IIe siècle av. J.-C. et découle de la religion et du théâtre. Si de nombreuses compositions sont en sanscrit, les langues dravidiennes, surtout le telugu, le tamoul et le kannada ou kannara, sont aussi largement employées.

Les instruments utilisés dans la danse accompagnant le bharata natyam sont le mridangam, un tambour, le nâgasvaram, un hautbois, la flûte venu, le violon et la vina, cithare indienne sur bâton, munie de deuxalebasses comme résonateurs.

Le mridangam

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Mridangam>

Joueurs de nâgasvaram

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Nâgasvaram>

Flutiste de la venu

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Venu>

Joueur de la vina, une cithare indienne

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Vînâ>

Banque de données

Plusieurs écoles ou organismes de formation offrent des cours de bharata natyam ou autres danses indiennes :

- Anjali Dance and Anjali Academy, Ottawa;
- Upasana the Spirit of Dance, Ottawa;
- Laya Bhava Dance Academy, Toronto;
- Nrtyakala Indian Classical Dance, Toronto;
- M-DO Kathak Toronto, Toronto.

Note : Cette liste n'est pas exhaustive. Elle est tirée du site Web : <http://cartedanse.conseildesarts.ca/> . Il existe de nombreuses autres écoles de danse en Ontario.

Ressources

Livres

Ce document est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. Info@artsendirect.com

ALAZRAKI, David, *La passion de la danse*, Studio Bayard Éditions Jeunesse, Collection Images Doc, Montrouge, France, 2013, pages 38-39.

BEIGEL, Christine, *La danse, racontée aux enfants*, Éditions de la Martinière Jeunesse, Paris, France, 2012, p.42.

Sites Web

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bharata_natyam

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bharatanatyam>

<http://btnydance.weebly.com/basic-steps.html>

Vidéos

Pas de base : <http://www.youtube.com/watch?v=WA7uLiYINKA>

(En anglais) : <http://www.youtube.com/watch?v=1JZqHTDyigM>

<http://www.youtube.com/watch?v=awIPXvv1qOA>

Tutoriel pour le mouvement des mains (mudras) : http://www.youtube.com/watch?v=Y_vUCoufnws

Démonstrations :

Danse du serpent : <http://www.youtube.com/watch?v=bpqxA7mhrGU>

Danse Nataraja : <http://www.youtube.com/watch?v=OJuH0B445UA>

Danse raconte une histoire : <http://www.youtube.com/watch?v=X6wuBXf1Gec>

Note :

Les hyperliens menant vers d'autres sites ont été vérifiés le 18 juin 2014. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée.

Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites pour enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca