

Création 2012

Wanma Danse Compagnie

Première compagnie privée en Chine dont le but est la création et la représentation de danses folkloriques chinoises.

Cette oeuvre est à l'initiative et à demande du Centre national des arts du spectacle de Chine.

La compagnie est soutenue par le China National Arts Fund du Ministère de la culture de Chine.

Shambhala

**DANSE TIBÉTAINE CONTEMPORAINE/
PERFORMANCE, 80 MINS**

Danse: Danse tibétaine, contemporaine, Vajra et danse provenant du Chamanisme mongole.

Musique: Concert joué en direct sur scène, morin khuur, khöömii (un chant de gorge de la musique mongole), flûte d'aigle tibétaine, l'art du trobar.

Performance: l'encens tibétain éclairé, la peinture de sable colorée sur la scène, un dialogue entre les produits de la technologie moderne et le corps.

CONTACT PRODUCTION/DIFFUSION

CULT'ART PARIS_Yuhan LI
Tel: +33(0)6 21 47 65 88
Mail: yuhan.li329@hotmail.com

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Chorégraphe/Metteur en scène: **Wanma Jiancuo**

Musique: **Kenji Kawai (Japon) et Wanma Xianci**

Musiques utilisées: "**Venir/Partir**" He Xuntian et "**Padmakara**"

Son: **Wang Yan**

Design de Scénographie: **Wanma Jiancuo**

Scénographie: **Wang Yongdong**

Lumière: **Yinzhi Tao**

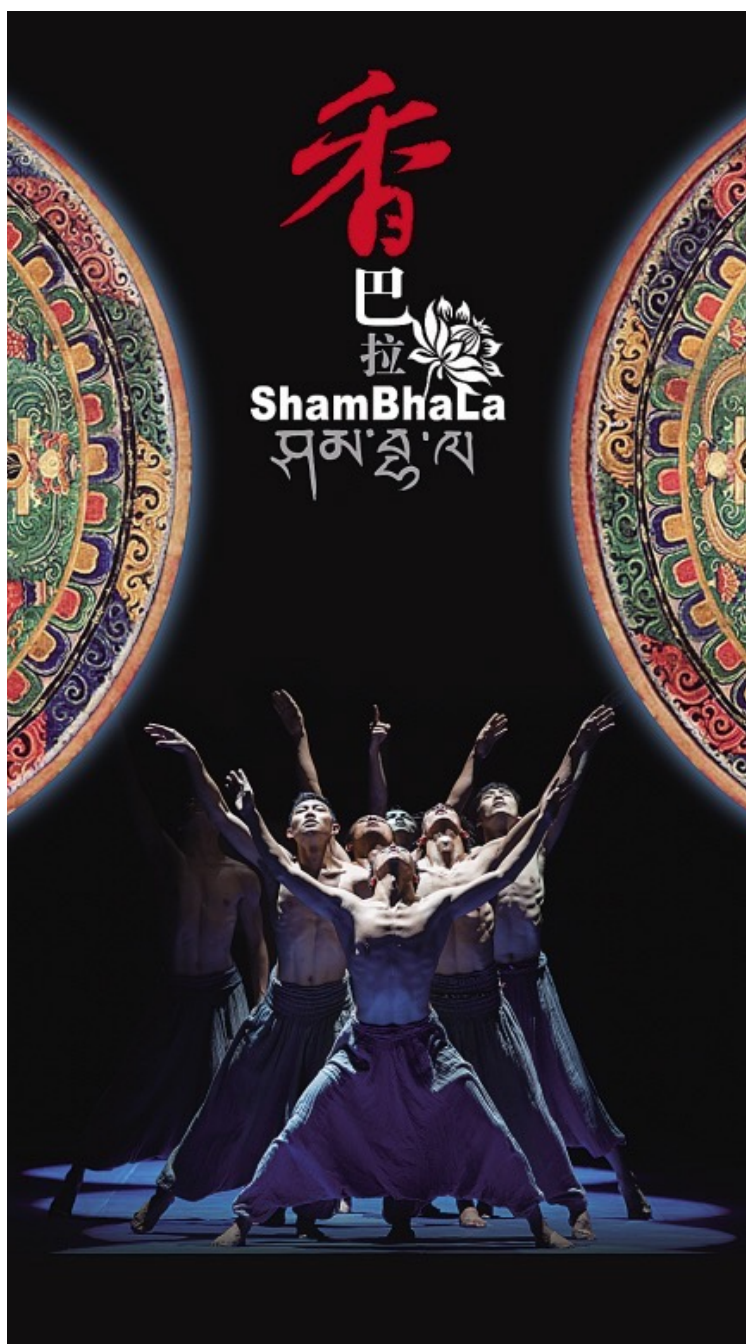
Vice-Lumière: **Claudia Chan**

Costumes: **Yang Donglin**

Coordinateur: **Qiu Yun, Wang Yanhe**

Wanma Danse Compagnie

Un petit moine a acheté un poisson chez un commerçant moyennant son repas dans le but de le libérer. Hélas, le poisson est mort dans ses mains pendant le trajet.

La question se pose, est-ce que je lui ai sauvé la vie ou je l'ai tué?

Ce petit moine a commencé à s'interroger et il entreprend un voyage de rédemption...

PRÉSENTATION

Le Shambhala (en sanskrit शम्भल), appelée aussi « Shangri-La » par James Hilton dans le roman "Lost Horizon", aussi connu comme Mandala (मण्डल). Signifie un lieu du bonheur paisible, le paradis sur terre et l'utopie du bouddhisme, etc... Le Shambhala est un mythe indo-bouddhiste. Selon le 14e Dalai Lama, Shambhala est une terre pure qui est toujours poursuivi par le bouddhisme tibétain. Bien qu'étant terrestre, il ne peut cependant pas être située sur une carte; seuls y ont accès ceux qui ont acquis le karma convenable.

La danse "Shambhala" nous amène à explorer le cycle de la vie par tous les êtres vivants, afin de transmettre profondément la philosophie bouddhique tibétaine en utilisant les lignes du corps extrêmement simples et en apportant une expérience visuelle merveilleuse dans un dialogue entre la modernité et la tradition.

Elle s'appuie sur une large culture folklorique chinoise: mélange de danse classique tibétaine, danse Vajra et danse contemporaine synchronisés avec l'art performance. Une immense peinture de sable colorée qui dépeint un paysage magnifique combiné par le ciel, la terre, les humains et toutes les créatures. Elle est réalisée en direct sur scène par les danseurs. Ils roulent, effectuent des mouvements sur la peinture de sable jusqu'à ce que le paradis merveilleux soit détruit. Les douleurs et les plaisirs du cycle de vie et l'âme de la sagesse du bouddhisme tibétain qui composent Shambhala est devenu un modèle artistique qui reflète la culture tibétaine originale sous différents angles.

La danse commence par un petit moine (10 ans) qui tient un poisson pour le libérer, celui-ci est mort dans ses mains pendant ses mouvements. Le moine irrigue le poisson mort par une conque blanche pour accomplir sa bonne volonté. Plus tard, le poisson s'est transformé en sable pour permettre l'introduction et la réalisation de peinture de sable (Mandala) du second acte. Le petit moine

regrette la mort du poisson, il souhaite réaliser un Mandala pendant toute sa vie pour l'expiation. Les grains de sable sont comme la vie des humains. Elle est pleine d'opportunités, de douleurs, d'aventures lourdes et d'insoutenables légèretés.

La couleur chaude du second acte est fortement contradictoire par rapport au premier acte. Le "mandala" est réalisé en direct sur scène, offrant une peinture de sable prestigieuse et inoubliable. Il est ensuite détruit et un poisson apparaît en vie (une résurrection) sur la scène. Soit une transmigration sans fin...

"**V**ivant ou mort" et "désir" constituent la notion superficielle de "Shambhala". Les mesures pointues que Wanma voudrait également exprimer sont que les êtres humains ne sont pas obligés d'avoir une décision finale entre "vivant ou mort" et "matériel ou spirituel": on doit faire face aux événements insoutenables de la vie par un esprit calme et tranquille et chercher un équilibre entre les situations.

Selon Wanma, "la transmigration n'est pas une simple renaissance comme la mort n'est pas considérée comme une fin. C'est plutôt considérée comme une transformation et un re-démarrage d'un nouveau processus (il vaut mieux être calme face aux souhaits de cette vie).

La danse "peint" la construction et la destruction du "Mandala"

La danse s'appuie sur le rituel "Mandala" de sable tibétain. Comme le représentant du monde du Bouddha, mandala est souvent sous forme de Tangkas, et des peintures murales apparaissent sur les murs des temples bouddhistes ou aux plafonds, ainsi réalisés avec du sable coloré durant des rituels élaborés. Ces mandalas sont ensuite complètement détruits, le fait qu'il soit difficile à construire et facile à détruire symbolise l'impermanence ou son caractère transitoire. Afin de combattre l'attachement à ces phénomènes composés, on montre leur caractère illusoire.

Pendant la danse, on passe aussi de rien à l'apparition puis à la destruction afin de réaliser ce mandala sur scène. Quand les danseurs peignent le mandala, chaque action est réalisées avec le souffle et le contrôle musculaire, sérieux et calmes. En le détruisant, ils libèrent complètement l'énergie et l'émotion.

Tout le monde a un Shambhala !

La vie dans la ville est stressante (le travail, l'école, les intérêts matériels et la compétitivité sociale...), dans la plupart des cas la richesse matérielle débouche sur un sentiment de vide spirituel. La première partie de la danse a un mouvement lourd et calme montrant les contraintes, les charges et les contrariétés de la vie; elle laisse le public dans une profonde réflexion. Les outils quotidiens tels que le baril de lait, le kit, bovins selle et les autres objets comme le poisson, la conque blanche, le masque de neuf têtes, cloche et cerfs-volants, etc...nous plongent dans une large imagination. La conque blanche apparait au début et à la fin de la danse. Elle représente le respect et la dévotion pour le bouddhisme tibétain.

Intention de la création

Metteur en scène et chorégraphe - Wanma Jiancuo

Sous l'influence de la religion de ma famille, on m'a transmis très tôt la notion de Shambhala. Au fur et à mesure, j'ai pris des notes sur mon journal. En relisant et en filtrant ces écrits, j'ai créé de petites pièces et des actes expérimentaux qui ont consolidés le Shambhala.

En 2012, j'ai eu la chance d'être invité par le Centre National des Arts du Spectacle pour créer un spectacle. "Shambhala" est créé dans ce cadre et a représenté dans le Grand Théâtre national de Chine.

Nous avons épuisé toute la vie à chercher le bonheur idéal, entreprenant de belles expériences qui se sont brisées avec des situations de bonheur et de tristesse (des hauts et des bas) à travers un cercle de vie dynamique qui peut aboutir à une sorte de sagesse menant à un idéal.

La motivation de la création de Shambhala vient d'un simple désir de compréhension de soi-même: réfléchir par différentes mesures sur la relation entre nécessité et liberté. Montrer les choses les plus importantes de la vie et la véritable émotion sur scène par le moyen d'expressions que je connais bien, afin de contrôler la relation entre soi-même, la valeur, le rêve, la conviction et l'action.

Je suis un tibétain, alors je comprend la littérature, la religion, les coutumes et la tradition tibétaines, et c'est toutes ces sources qui me fournissent les inspirations des créations artistiques. J'ai envie de partager et transmettre la culture tibétaine dans laquelle, la partie la plus importante est la croyance. Il n'y a pas de la culture tibétaine sans le bouddhisme tibétain.

Traitement, choix et symboles

Les spectateurs interprètent les expressions symboliques du metteur en scène par une conscience subjective.

Bien que "Shambhala" est un mélange de divers types de danses, Wanma ne s'intéresse qu'aux similitudes: "elles sont exprimées par le mouvement du corps". C'est un partage entre la pensée/l'idéologie et l'esprit des humains qui invitent les spectateurs à explorer sa signification. En plus, les spectateurs et le chorégraphe sont égaux devant la scène avec un large espace de communication.

La danse "Shambhala" n'a pas de fil conducteur clair, mais une combinaison d'images à la fois statiques et dynamiques attachées par un grand nombre de scènes apparemment liées avec des symboles ajoutés. La transmigration est comme l'indice tacite tout au long de la danse.

Le metteur en scène utilise l'expression chorégraphique contemporaine, la langue symbolique, le caractère de la calligraphie chinoise "papier intentionnellement laissé en blanc" et il a laissé dans Shambhala des "espaces vides" pour que les spectateurs participent volontairement à la création de l'oeuvre (Ils peuvent ajouter leur compréhension en rapport avec leur propres expériences de la vie. Afin de compléter le sens du spectacle et rétablir la relation entre les spectateurs et les acteurs, selon Wanma) . C'est comme : " Voir Hamlet, une centaine de spectateurs donnent une centaine d'interprétations différentes.

Ainsi, il a emprunté le sens et la forme du mandala pour montrer que le petit moine considère la construction du mandala comme une réflexion. Le fait d'avoir tué le poisson au lieu de le libérer est un bienfait ou un méfait ? Le sable de mer représente l'incarnation du poisson. L'achèvement du mandala de sable régénère le poisson dans le monde spirituel. La démolition du mandala de sable montre que tout est éphémère.

Contrairement aux nombreux spectacles, "Shambhala" apporte au public un paysage humain naturel. Les costumes des danseurs sont de formes primitives et la matière utilisée est du coton original sans aucune décoration. Ces "outils du quotidien" symbolisent directement les difficultés et l'attachement à la vie matérielle du peuple.

Mots clés de la danse:

“Shambhala”

Littéralement en tibétain signifie Élysée, Terre Pure, Pays idéal, le paradis et monde spirituel.

“Mandala”

Mandala est un terme sanskrit signifiant le cercle et par extension la sphère, l'environnement ou la communauté. Il reflète la pensée de la cosmologie bouddhiste tibétaine. C'est une illustration sur la vérité de l'univers. Il est aussi une expression spatiale qui représente la correspondance entre le grand univers, les petites zones et les êtres humains. Souvent, il est réalisé avec du sable coloré durant des rituels élaborés. La construction du mandala est en elle-même une pratique spirituelle. Les mandalas sont ensuite « détruits » pour une offrande spirituelle et à une divinité. Ils sont aussi là pour symboliser l'impermanence ou le caractère relatif transitoire des phénomènes composés.

“La conque blanche”

Objet culte du bouddhisme tibétain, la conque blanche est considérée comme étant le symbole de la puissance de la parole de bouddha. Elle symbolise le son du Dharma qui éveille les êtres du sommeil de l'ignorance, les incitant ainsi à accomplir leur propre bien pour le bien des autres.

“Inhumation céleste”

L'inhumation céleste (appelée aussi funérailles célestes) est un mode d'élimination des corps, qui consiste à exposer les cadavres à l'air libre afin qu'ils soient dévorés par des vautours. Elle est la cérémonie funéraire traditionnelle tibétaine, c'est le plus haut niveau de la charité. Après la mort, l'âme quitte le corps et entre dans un nouveau cycle. Le corps alimente les autres créatures et se transforme en une autre forme de vie. L'inhumation céleste est une charité, pour mener à bien le concept de la compassion bouddhiste, l'amour et la charité....

“Masque de neuf têtes”

Lorsque le bouddhisme tibétain célèbre de grandes cérémonies, il y a des danses avec des masques qui sont considérés comme une forme d'objet culte.

Le masque représente le plus grand dieu dépositaire du «Bön» qui est la plus ancienne religion tibétaine. Le dieu surveille les domaines de "forme", "apparence" et "désir" ainsi que la souffrance de toutes les créatures et les mauvaises pensées.

Wanma danse compagnie

Fondée en août 2012, "Wanma" ("lotus" en langue tibétaine), il signifie la pureté, la sincérité, la sagesse et la tolérance. C'est aussi l'esprit et l'attitude centrale de la compagnie. Il mélange la danse folklorique chinoise et des concepts d'art contemporain avec le respect de tous. Les danseurs considèrent la scène comme le long chemin de la montagne et dansent avec dévotion. Danser est comme un pèlerinage, parce qu'on apprend en avançant.

Première compagnie privée en Chine dont le but est la création et la représentation de danses folkloriques chinoises. Elle est soutenue par le China National Arts Fund du Ministère de la culture de Chine. La compagnie est composée par d'excellents danseurs des différentes composantes de la société chinoise comme les Hans, les Tibétains, les Mongols, les Mandchous, les Huis, etc... Elle s'inspire de diverses ressources culturelles et éléments traditionnels minoritaires et combine les sources culturelles variées avec le concept contemporain.

Wanma Jiancuo

Danseur, chorégraphe et metteur en scène

Fondateur de Wanma Dance Company, Wanma est membre de l'Association Danseurs de Chine, membre du Comité de promotion culturelle chinoise, il a été professeur invité de "Northwest University for Nationalities" en Chine. Il est également souvent invité pour des projets coopératifs de créations et des représentations par des compagnies de danse et des chorégraphes nationaux et internationaux pour une vingtaine d'œuvres.

Wanma Jiancuo est un chorégraphe qui est né et a grandi au Tibet. À l'âge de douze ans, il s'est inscrit à Minzu National University of China (*Minzu University est la meilleure université spécialement pour la culture des minorités ethniques*) où il a acquis une large gamme de styles de danse et des techniques comme le ballet, la danse folklorique et la danse moderne. Depuis, il a créé plus de quarante œuvres avec une pensée originale, innovante et des créations audacieuses particulières. Il souhaite exposer l'art et le patrimoine culturel sur la scène et poursuivre la liberté par la danse.

Il a gagné douze médailles d'or et de nombreux autres prix importants tant en Chine que sur le plan international: premier danseur tibétain qui a obtenu le grand Prix de National Cultural-Award du Ministère de la culture de Chine (Taiwan); la danse "Hot Drum" a obtenu le Prix de meilleur chorégraphe du Festival Arts de Canada; prix de la meilleure représentation du concours national de la danse minoritaire traditionnelle par la danse "Bleu Sky"; "Walking Away" a pris le premier Prix de création dans le Concours National de Danse; les deux spectacles pour lesquels il a dansé "A Bing" et "The Red River Valley" qui ont obtenu le Prix Top 10 du spectacle national de l'année 2004-2005. Le premier prix du Projet Qing-Un de la danse et le théâtre du Département de la propagande du Comité central de Chine pour sa création "Mémoire de La prairie"(2009). En 2011, chorégraphe du spectacle "Heroes of the Snow" et en 2012, il est invité par Le Centre national des arts du spectacle pour créer Shambhala et le représenter dans ce prestigieux théâtre. Shambhala est ensuite invité pour des tournées à Hongkong, USA, Allemagne...

BIOGRAPHIES DES DANSEURS

CHEN Shifei

Diplômé de l'Académie de danse de Pékin et département des Arts dramatiques de l'Université normale de Shenyang. Le danseur a commencé à apprendre la danse depuis son enfance avec sa mère, puis il a choisi la danse classique pour ses études professionnelles. Après les études, Chen Shifei a fait une formation de danse contemporaine à Beijing Dance Theater avec laquelle il a participé aux représentations de la danse «HAZE» dans le Festival de Hollande, et la danse «THE BOOK OF MOUNTAINS AND SEA» dans le Festival de Hongkong. Il est également invité par le Danish Dance Theatre à participer à la représentation de la danse «END OF THE LONELY» .

LI Hongmo

Professeur de danse du département des arts dramatiques de l'Université normale de Shenyang. Il a obtenu le 3ème Prix du Concours international de la danse de Dortmund en Allemagne en 2005. Il est le premier prix pour la danse classique de la 9ème édition (2009) du concours "Tao Li Coup" qui est la prestigieuse compétition internationale de danse classique chinoise qui a lieu une fois tous les trois ans principalement pour les jeunes danseurs professionnels. En 2012, son travail «Source-flux» en tant que chorégraphe a obtenu le 2ème prix du Concours de télévision de la danse professionnelle des provinces Nord-Est et le 1er Prix de "Coup de Lotus" (compétition de danse professionnelle organisée par l'État chinois). La création de la danse "Dapeng fly" a obtenu le Prix excellent du Concours de la danse de télévision 2012.

LI Na

Elle est actuellement en Master à Minzu national University of China où elle a eu sa licence. Son oeuvre "Spirites de montagne" a obtenu le 3ème prix de la 10ème édition compétition "TAO LI Coup", ainsi que le Top 10 des oeuvres de danse classique du "Coup de Lotus" de la 9ème édition.

MAO Ying

Diplômé de Minzu National University of China, la danseuse a obtenu le troisième prix de la chorégraphie et de la performance du concours de la danse "Coup de nouveau personnage". Elle a gagné le 2ème prix du Concours de la danse de Pékin avec la danse solo "un béret militaire". Elle dansait pour "The Chinese People's Armed Police Force" et "Compagnie 9" de la danse contemporaine, et a participé à la danse "Papillon" et "Nom de la Rose".

MAO Yuning

Diplômé de Beijing Dance Academy, elle était danseuse du Groupe artistique de Chemin Fer de l'État chinois.

SONG Chunwei

Elle est diplômée de Minzu national University of China. En 2004, elle a fait une tournée au Canada avec le CFLAC (China Federation of Literary and Art Circles) en présentant "Danser avec les taures" et "Deux arbres". Elle a suivi l'ACFROC (All-China Federation of Returned Overseas Chinese) et a participé au "China Cultural Year 2012" en Nouvelle Zélande, Australie, Hongkong et Macau où elle a dansé le solo "sacré". En 2013, elle a obtenu le prix excellent de la compétition de la danse télévisée de CCTV par la danse "Danser avec les taures". Elle a joué le rôle principal de la grande danse dramatique tibétaine "Le temps de nomadisme", la danse mongole "Lac Chagan" et la danse contemporaine "Wolf" en Chine.

MU Di

Diplômé du Département de la danse de l'Université de Shenyang, professeur de danse actuellement de l'Université. En tant que représentant de l'Université, il a obtenu le 2ème prix de la compétition télévisée de la danse des provinces du Nord-Est de Chine et le 1er prix de la compétition du Coup lotus.

WANMA Renzeng

Wanma Renzeng est né en 2001, poursuit actuellement sa scolarité dans la province de Qinghai en Chine. Passionné par la danse, ce petit danseur apprend avec les professionnels à la dérobée et pratique lui-même dans des salles. Il joue le petit moine dans Shambhala.

XU Zhi

Il est diplômé de Beijing Dance Academy pour la spécialité de chorégraphie, puis a rejoint la Compagnie de la Danse Moderne de Pékin. Il a participé à la création et les représentations pour plusieurs spectacles telles que "L'Eau demande", "Notre vie en soleil", "Sous la peau", "Marché sur 21 étages", "Oiseaux", "Happy voyage" et "Demander - Parfum", etc... En collaboration avec le grand réalisateur chinois Chen Kaige, il était chorégraphe de la danse "Xiyi (Imaginer) Dali" dans le paysage réel de la ville de Dali en 2010 et le chorégraphe du vernissage du Festival Culturel de Paysage de Montagne Dabie et le concert de Grammy.

ZHANG Hao

Il a fait ses études de danse dans Minzu national University of China. Sa danse solo a obtenu en 2011 le 3ème prix de la compétition de danse de Pékin. En 2013 le 1er prix du "Tao Li Coup" avec une danse en groupe et le 2ème prix en solo. Il a participé aussi au spectacle "Yushu will not forget".

ZHANG Le

Le danseur a passé sa licence et son master 2 dans la danse traditionnelle à Beijing Dance Academy. Il a gagné le 2ème prix de danse traditionnelle du Concours de la danse à Séoul, le 3ème prix de la 7ème et 8ème édition du "Tao Li Coup" et le 1er prix de la création du Concours de danse de Pékin.

Tournées :

- ✦ 16/08/2012_Grand Théâtre national de Chine, Pékin.
- ✦ 23/09/2012_Théâtre de Beijing Dance Academy, Pékin.
- ✦ 21/07/2012_Événement annuelle "Douze jours de la danse chinoise" , pékin.
- ✦ 08/02/2013_Festival Xiling, Athena Theatre, Chicago, 2013.
- ✦ 15/02/1013_New York City Théâtre, New York.
- ✦ 16/03/2013_Rapports du Ministère de la Culture de Chine à Poly Théâtre, Pékin.
- ✦ 22/03/2013_Theater du Centre Culturel et Artistique de Suzhou, en Chine.
- ✦ 25/03/2013_Théâtre de Daning, Shanghai.
- ✦ 27/03/2013_Théâtre de Minnan, Xiamen, en Chine.
- ✦ 30/03/2013_Théâtre de l'Université de Shantou, Shantou, en Chine.
- ✦ 02/04/2013_Zhongshan Culture et Art Center, Zhongshan en chine.
- ✦ 08/06/2013_Université Tsinghua, Pékin.
- ✦ 08/10/2013_Tsuen Wan Town Hall Auditorium, Hongkong.
- ✦ 22/10/2013_Festival International des Arts de Shanghai
- ✦ 31/12/2013-01/01/2014_Théâtre de Guangzhou Baiyun International Convention Centre
- ✦ 02-03/08/2014_Grand Théâtre national de Corée.
- ✦ 25/04/2014_Centre artistique BAIMAMEDO, Espace 798 de Pékin.
- ✦ 14/06/2014_Sichuan Province Jincheng Art Palace, Cheng Du, Chine
- ✦ Théâtre Hunter de L'Université de Columbia, New York.
- ✦ 29/01/2015_Théâtre du temple Lingguang, Pékin
- ✦ 25/07/2015_Si Shang Art Museum, Pékin
- ✦ 02-03/10/2015_Palais de l'Assemblée du Peuple de Haikou, Chine.

FICHE TECHNIQUE Shambhala

DURÉE DU SPECTACLE: **90 MINUTES**

L'ÉQUIPE : **13 PERSONNES**

10 danseurs, 1 metteur en scène, 1 régisseur lumière, 1 coordinateur.

JAUGE: maximum 1000 places

ESPACE SCÉNIQUE:

Un plateau nu. Taille du plateau minimum : 10m d'ouverture x 8m de profondeur.
Sol : plancher bois ou tapis de danse (noir ou blanc). Rideaux sur les cotés jardin et cour de la scène; Outils : un aspirateur ou 2 balais, une petite table et 2 chaises.

LUMIÈRE: Éclairages générales et 10 Moving Lighting

SON:

1 console numérique type Yamaha 01V96 (ou similaire) et ses câblages;
un système de diffusion de stéréo générale;
1 ordinateur (apporté par Cie);

PLANNING TECHNIQUE:

Spectacle le soir avec prémontage de l'équipe du lieu : (ex:20H30)
3 walkie-talkie et la présence des régisseurs du lieu sont nécessaires pour le jour de montage.

Total de 2 jours après l'arrivée dans les lieux:

JOUR 1 matin/ Montage décors

JOUR 1 Après-midi/ Montages et réglages lumières

JOUR 2 matin/ Montages et réglages lumières et son

JOUR 2 Après-midi/ Répétitions du spectacle

JOUR 2 SOIR: REPRÉSENTATION DU SPECTACLE À 20H30

Shambhala

CONTACT PRODUCTION/DIFFUSION

CULT'ART PARIS_Yuhan LI
Tel: +33(0)6 21 47 65 88
Mail: yuhan.li329@hotmail.com