

MC2:

15/16

• création •

version frontale

Until the Lions

Akram Khan Company

Until the Lions

directeur artistique, chorégraphe, interprète
Akram Khan

danseurs
Akram Khan, Ching-Ying Chien, Christine Joy Ritter

musiciens
Sohini Alam, David Azurza, Yaron Engler, Vincenzo Lamagna

concept narratif, scénario et texte **Karthika Naïr** · conception visuelle **Tim Yip** · conception lumière **Michael Hulls** · musique originale composée par **Beautiful Noise** · (**Vincenzo Lamagna**) en collaboration avec **Sohini Alam, David Azurza, Yaron Engler, Akram Khan, Christine Joy Ritter** · dramaturgie **Ruth Little** · assistante de direction **Sasha Milavic Davies** · assistant chorégraphe **Jose Agudo** · voix-off **Kathryn Hunter**

producteur **Farooq Chaudhry** · directeur technique **Richard Fagan** · assistant à la création décor & réalisation technique **Sander Loonen**

coordinateur technique **Peter Swikker** · régisseur plateau **Marek Pomocki** · ingénieur lumière **Stéphane Déjours** · ingénieur son **Julien Deloison** · technicien **Zak Macro** · assistante à la création costumes & réalisation de tête conçu et réalisé par **Blind Summit** · coordinatrice de résidence et de tournée **Mashitah Omar**

CRÉATION DANS SA VERSION FRONTALE · 27-30 AVRIL 2016, MC2, GRENOBLE
PREMIÈRE MONDIALE · 12 JANVIER 2016, ROUNDHOUSE, LONDRES

mer. 27 avril	19 h 30	ven. 29 avril	20 h 30
jeu. 28 avril	19 h 30	sam. 30 avril	19 h 30

Grand théâtre ·
1h00

Until the Lions

directeur artistique, chorégraphe, interprète
Akram Khan

production initiée par le Réseau international 360° de lieux artistiques circulaires · créé en résidence à Sadler's Wells (Londres) et Curve (Leicester).

coproduit par Roundhouse/Sadler's Wells London, MC2: Grenoble, La Comète Châlons-en-Champagne, Théâtre de la Ville/La Villette Paris, Danse Danse/TOHU Montréal, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, New Vision Arts Festival Hong Kong, Taipei Performing Arts Center, Movimentos Festwochen Wolfsburg, Brighton Festival 2016, Maison de la culture d'Amiens, Concertgebouw Brugge, Le Manège de Reims scène nationale, Holland Festival Amsterdam, Romaeuropa Festival, Curve Leicester

partenariat COLAS / Akram Khan Company · créé avec le généreux soutien de The Quercus Trust

Akram Khan Company est soutenue par Arts Council England · Akram Khan est artiste associé à Sadler's Wells (Londres) et Curve (Leicester).

remerciements spéciaux à Marcus Davey, Alistair Spalding, Nikolai Foster et l'équipe de Curve, Philippe Bachman, Hervé Le Bouc, Sophie Sadeler, Béatrice Abeille-Robin, Lady Angela Bernstein, Mr. & Mrs. Khan, Yuko Khan, Saju Hari, Mavin Khoo, Ushma William, Siddhartha Bose, Jayne Stevens, Louisa Robey, Bethany Storie, Pei-Shan Su, Verona Rhamanan, Natalie Roberts.

Akram Khan tient à remercier toute l'équipe d'Akram Khan Company : Lindsey Dear, Jan Hart, Richard Fagan, Mashitah Omar, Céline Gaubert, Gabriel Szalontai, Florian Stagliano, Clare Cody-Richardson.

Akram Khan Company est représentée en France par Sarah Ford/ Quatenaire, www.quatenaire.org · relations presse : matilde.incerti, matilde.incerti@free.fr · coordination du partenariat COLAS / Akram Khan Company : Béatrice Abeille-Robin

Cette création est une adaptation partielle du recueil *Until the Lions: Echoes from the Mahabharata*, une réécriture en vers du *Mahabharata* par Karthika Nair (éditions HarperCollins India, 2015 / Arc Publications – Royaume-Uni, 2016).

**Comme dans beaucoup
de mythes, les
personnages féminins
sont souvent des
héroïnes incomprises,
modèles de force et
d'imagination dans
leur capacité à résister.
Ce sont leurs histoires
méconnues qui
aujourd'hui continuent
de m'accompagner.**

Akram Khan

note d'intention

Depuis la création de *DESH*, j'ai été attentif aux fonctionnements et aux capacités de mon corps, alors que je venais d'avoir 40 ans. Le passage de la scène au hors-scène, du corps à l'esprit, de l'acte d'incarner le physique à celui d'imaginer le physique est une transition complexe et fragile, une inter-section que je trouve intéressante et stimulante (j'ai tendance à me souvenir de ces moments de transition et de choix dans ma vie plus intensément que les progressions linéaires).

Et lors de ce tournant, j'en viens à renouer avec quelque chose qui a toujours tenu une place très chère dans mon cœur depuis l'enfance : le *Mahâbhârata*. Dans ces contes passionnants, les figures qui n'ont cessé d'habiter mes souvenirs s'avèrent être les personnages féminins, et leurs voyages. Comme dans beaucoup de mythes, les personnages féminins sont souvent des héroïnes incomprises, modèles de force et d'imagination dans leur capacité à résister. Ce sont leurs histoires méconnues qui aujourd'hui continuent de m'accompagner. J'ai alors rassemblé certains membres de l'équipe originelle de *DESH* – dont Karthika Nair, auteur à l'origine de *DESH* et de *Until the Lions*, dont l'idée originale est directement tirée de son livre *Until the Lions: Echoes from the Mahabharata*. Avec cette équipe réunie, je souhaite explorer la notion et l'expression physique des sexes en renouant avec le *kathak*, danse traditionnelle de l'Inde, pour raconter l'histoire d'Amba, l'un des personnages les plus charismatiques et contradictoires du *Mahâbhârata*. D'après moi, Amba n'est pas seulement une héroïne méconnue, mais aussi un "métamorphe", un être ayant la capacité de modifier son apparence physique, puisque son corps féminin se transforme en corps masculin.

J'ai toujours eu peur d'approfondir (dans un contexte contemporain) les problèmes relatifs à la sexualité et au genre, surtout à cause de mon éducation issue de la culture de l'Asie du Sud. On est dissuadé d'aborder ou débattre de ces thématiques avec nos aînés tout comme avec ceux de notre génération. Cependant elles demeurent présentes dans notre vie intime, même si non dites, non formulées. J'estime avoir de la chance de pouvoir vivre et travailler dans le royaume de la danse, qui nous permet les questionnements, incite au débat, et se saisit d'histoires de toutes sortes, créant l'espace pour les exprimer, les partager et les vivre. C'est exactement à ce tournant de mon propre parcours physique que je souhaite situer l'histoire d'Amba. Dans notre société, nous semblons être sous la coupe de « l'intelligence » négligeant la sagesse, je souhaite donc revenir à la connaissance traditionnelle du *Mahâbhârata*, usant de mon corps « de transition » et de la discussion qui peut advenir entre son intelligence et sa sagesse.

Akram Khan

la pièce

Pour *Until the Lions*, Akram Khan réunit une partie de l'équipe artistique qui avait collaboré à *DESH*, solo applaudi par la critique et primé à plusieurs reprises : l'auteur Karthika Nair, l'artiste visuel Tim Yip, le créateur lumière Michael Hulls et la dramaturge Ruth Little – auxquels se joint le compositeur Beautiful Noise (Vincenzo Lamagna). Ensemble ils tentent de devenir les « historiens » de l'une des grandes et méconnues héroïnes du Mahâbhârata, dont la tragédie trouve un si fort écho de nos jours, dans de trop nombreux endroits du monde.

Qu'est-ce qui détermine le sexe ? Qu'est-ce qui fait de nous des hommes ou des femmes ? Se pourrait-il que ce soient des élans profonds, sans nom, propres à guider le désir ou son expression – tel un appel intérieur ? Ou bien cela est-il juste extérieur à nous : comme une sorte de bracelet identitaire que la société nous remet ? À quel point ces étiquettes sont-elles permanentes et immuables ? Et quel rôle joue le temps, maître sorcier, dans nos perceptions ?

À l'aube de ses quarante ans, parfaitement conscient des exigences complexes du corps à travers le temps, du passage de la puissance à l'endurance, Akram Khan approche ces questions par le prisme d'un des contes épiques adorés de son enfance : le *Mahâbhârata*.

À la fois interprète et chorégraphe, Akram Khan a entretenu une relation longue et captivante avec l'univers épique. C'est dans une adaptation du *Mahâbhârata* signée Peter Brook que le tout jeune Akram a fait ses débuts sur scène, à 13 ans. Puis dans *Ronin* (2003), *Third Catalogue* (2005) et *Gnosis* (2010), il a mis en scène les histoires d'autres héros épiques.

*Until the Lions** revisite le grand poème épique à travers le regard d'un autre personnage charismatique, une femme cette fois : Amba questionne les définitions de la masculinité et féminité, et défie le temps. Amba est une princesse enlevée le jour de ses noces par Bheeshma, prince du royaume voisin qui l'offre en mariage à son frère. Malgré le fait qu'elle regagne sa liberté, sa vie est désormais ruinée : elle est rejetée par sa famille, par son fiancé – pour avoir été gagnée au combat par un autre homme, devenu par la suite son ravisseur, qui lui refuse de racheter son honneur ; mais aussi par la société entière. Amba invoque alors les dieux...

* Adaptation partielle du livre *Until the Lions: Echoes from the Mahabharata* de Karthika Nair.

Until the Lions observe ce qui advient lorsque les règles de la société imposées aux deux sexes finissent par détruire plutôt que protéger. Que peut une femme quand elle perd la possession de son corps, assimilé à sa vertu ? Jusqu'à quelles limites peut-elle aller pour reprendre la maîtrise de sa vie et obtenir justice ? Quand la quête de la justice vire à la revanche, quel prix le corps aurait-il à payer ? Et quel prix l'humanité aurait-elle à payer ?

Akram Khan

directeur artistique, chorégraphe, danseur

En 2000, le chorégraphe Akram Khan et le producteur Farooq Chaudhry fondent Akram Khan Company. Maître de *kathak* (danse classique indienne) et chorégraphe contemporain, Akram Khan est loué pour la vitalité et l'innovation qu'il apporte à l'expression interculturelle et interdisciplinaire, questionnant les idées conventionnelles sur la danse traditionnelle ou contemporaine, entre tradition et innovation, entre Orient et Occident.

Son langage chorégraphique, dont les sources d'inspiration traversent les frontières, se distingue par son style narratif, sans faire pour autant de compromis artistiques. Chaque production puise ses racines dans le *kathak* classique et la danse moderne, pour les faire évoluer de concert.

Ses collaborations précédentes incluent le National Ballet of China, l'actrice Juliette Binoche, la danseuse ballerine Sylvie Guillem, le danseur et chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et Israel Galván, la chanteuse Kylie Minogue, les artistes visuels Anish Kapoor, Antony Gormley et Tim Yip, l'écrivain Hanif Kureishi ainsi que les compositeurs Steve Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook et Ben Frost.

Akram Khan Company a été primée à plusieurs reprises, tout particulièrement pour *DESH* qui a reçu l'Olivier Award (Best New Dance Production 2012) et le Bessie Award à New York (Outstanding Production 2014). Auparavant, la compagnie avait reçu entre autres The South Bank Sky Arts Award en 2011 pour *Gnosis*, le Helpmann Award à Sydney pour la meilleure chorégraphie et le meilleur danseur en 2007 avec *zero degrees*,

ainsi que six UK Critics' Circle National Dance Awards dont celui de « Best Male Dancer » en 2012.

Akram Khan est artiste associé à Sadler's Wells, Londres et Curve, Leicester. Les précédentes productions incluent *Kaash*, *TOROBACA*, *iTMOi (in the mind of igor)*, *DESH*, *Vertical Road*, *Gnosis*.

la MC2 : fil rouge entre Akram Khan et Grenoble

Artiste associé à la MC2 pendant trois ans, l'artiste anglo-bangladais a tissé avec le public grenoblois un lien fort. En présentant entre 2011 et 2014 : *Gnosis*, *Vertical Road*, *DESH*, *Kaash*, en y créant *iTMOi (in the mind of igor)* en 2013 et *TOROBACA* avec le danseur de flamenco Israel Galván en 2014, Akram Khan a marqué tour à tour de nombreux spectateurs.

Le temps est venu pour qu'en 2016 se reproduise à la MC2, au cœur de la métropole des Alpes, la rencontre entre Akram Khan et le public. *Until the Lions* est l'occasion d'un retour ardemment attendu !

« Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur »

Proverbe Uigbo

le Mahâbhârata

Le *Mahâbhârata*, la « grande histoire des Bhârata » (mahâ = grand) est l'une des deux grandes épopées de l'Inde ancienne, avec le *Râmâyana* (la « marche de Râmâ », composée par Vâlmîhî, qui raconte les pérégrinations de Râmâ pour reprendre sa femme enlevée par un démon).

Le *Mahâbhârata* est attribué traditionnellement à un poète de génie nommé Vyâsa.

La « grande histoire des Bhârata », c'est l'histoire politique de l'Inde ancienne, la guerre fratricide entre les Pandava et les Kaurava, membres de la même famille royale et descendants des dieux, pour le trône de l'Inde, c'est-à-dire du monde. L'épopée, immense, compte plus de 100 000 vers. C'est l'un des fondements de la culture indienne, et sa mémoire est toujours vivante dans l'Inde actuelle, en particulier en Inde du Sud, où les conteurs populaires en récitent toujours des passages en public.

Le *Mahâbhârata* n'a jamais été entièrement traduit en français. Un projet de traduction intégrale par Hippolyte Fauche, tenté entre 1863 et 1899, n'a jamais été complété. Pour se plonger dans le *Mahâbhârata*, on peut lire des présentations ou des versions abrégées, ou bien des éditions regroupant de larges extraits représentatifs. On peut indiquer les éditions suivantes :

– *Le Mahâbhârata*, version abrégée, extraits traduits du sanscrit par Jean-Michel Péterfalvi, introduction et commentaire par Madeleine Biarreau, Paris, Flammarion, 2 volumes, 1988-1986.

– Serge Demetrian, *Le Mahâbhârata conté selon la tradition orale*, Paris, Albin Michel, 2006 (version abrégée en prose avec passages en vers libres et des illustrations de M.T.V. Acharya).

– *Le Mahâbhârata*, larges extraits par groupement thématique, Presses universitaires de Laval (Québec, Canada), 3 volumes, 2004-2006*.

le film

The Mahabharata, film de Peter Brook, sorti en 1991, produit en 1989.

Le scénario, écrit par Peter Brook, Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne, est en partie adapté du livre *Le Mahâbhârata* de Jean-Claude Carrière (Plon, 1985), et plus exactement de la longue pièce de théâtre (9 heures...) qu'il en avait tirée.

Le film dure 2h43. Le DVD est édité par Wild Side Video.

* texte disponible en téléchargement sur <http://www.normalesup.org/~pcuvelier/wwwmythes/MahabharataBrook.pdf>

D'après moi, Amba n'est pas seulement une héroïne méconnue, mais aussi un "métamorphe", un être ayant la capacité de modifier son apparence physique, puisque son corps féminin se transforme en corps masculin.

Akram Khan

Depuis 2010, Akram Khan Company et Colas font route ensemble. *Vertical Road*, *DESH*, *ITMOi*, *TOROBACA* : chaque pièce du choré- graphe mêle traditions et ruptures, reliant la force des racines à la nécessaire évolution d'un discours ancré dans notre époque.

Écriture de rupture dès l'origine de la pièce puisique, pour la première fois, Akram Khan porte une voix féminine, l'auteur du texte *Until the Lions*, plaçant la femme au cœur de l'œuvre épique indienne, traditionnelle- ment pensée au masculin. Akram Khan fait apparaître ses deux héroïnes, les transformant progressivement en combattantes déterminées à accomplir leur destin, leur restituant un statut ainsi qu'un rôle majeur dans la tradition du *Mahābhārata*.

Amba, personnage féminin, n'est pas auto- risée à combattre pour affronter celui qui l'a offensée. Sa volonté de revanche la méta- morphose en homme-guerrier pour enfin livrer son combat et se libérer. Au delà de la narration, le processus de la métamorphose occupe la place centrale de cette nouvelle chorégraphie. Provoquée par la détermina- tion, déclenchée par l'obsession du but, la volonté d'être en accord avec sa propre éthique fait évoluer ce que l'on croyait acquis en inévitable transformation.

Comme souvent, l'intention d'Akram Khan trouve étrangement son écho dans le monde de l'entreprise : le bouleversement de codes est plus que jamais d'actualité, la transformation doit être une étape de notre développement, comme moteur et source de renouveau.

Dans le contexte économique actuel, Colas a choisi de porter haut ses valeurs de créa- teur responsable, de mobiliser sa force d'in- novation pour répondre à la nécessité de se réinventer.

Hervé Le Bouc
Président Directeur Général

Cercle Idéo

les entreprises mécènes de la MC2

Investir des projets de mécénat auprès d'un établissement public de référence afin de favoriser l'accès à l'art et à la culture est l'un des axes forts de l'enga- gement des entreprises mécènes de la MC2. Depuis 10 ans, plus de 30 entre- prises de Grenoble et son aggloméra- tion, de secteurs et de tailles variés, accordent confiance et soutien au projet de la MC2 et s'associent aux enjeux de la création artistique contem- poraine. Une démarche philanthropique qui bénéficie de l'extension de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat.

LA MC2: GRENOBLE EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE (EPCC) SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, LA VILLE DE GRENOBLE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ISÈRE ET LA RÉGION RHÔNE-ALPES.

LIVRET IMPRIMÉ À 3100 EXEMPLAIRES PAR MC2: GRENOBLE EN AVRIL 2016.

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION **JULIA AZARETTO**.

AVEC LA COLLABORATION DE **CHRISTINE FERNET, MARTINE MAURICE**.

TEXTES **COMPAGNIE AKRAM KHAN**.

PHOTOS **JEAN-LOUIS FERNANDEZ**.

IMPRIMÉ SUR PAPIER FEDRIGONI WOODSTOCK BLU INTENSO 140 GR. COMPOSÉ DE 80 % DE FIBRES RECYCLÉES ET 20% DE PÂTE ECF.
ET PAPIER CLAIREFONTAINE GRIS ACIER 80 GR.

TOUT ENREGISTREMENT PHOTOGRAPHIQUE, AUDIO ET VIDÉO DU SPECTACLE EST STRICTEMENT INTERDIT.

MC2: Grenoble
4 rue Paul Claudel, CS 92448
38034 Grenoble Cedex 2

04 76 00 79 00
www.mc2grenoble.fr

