

풀이
PURI
et
NORI
놀이

HANULLIM TRADITIONAL PERFORMING ARTS TROUPE

AU THEATRE DU SOLEIL (CARTOUCHERIE 75012 PARIS)
ORGANISE PAR LE THEATRE DU SOLEIL ET SAMULNORI HANULLIM
SOUS LE PATRONAGE DU MINISTERE DE LA CULTURE
ET DU TOURISME DE LA COREE DU SUD

PURI et NORI

풀이와놀이

l'ordre et le chaos

Les arts traditionnels coréens se caractérisent par une certaine forme de <<naturalisme>> en ce sens où ces derniers cherchent à exprimer la beauté intrinsèque de la Nature. Mais il faut tout d'abord connaître la définition de la Nature pour les Coréens, voire pour les Asiatiques. En Corée, dans la nature l'ordre et le chaos coexistent en parfaite harmonie. La beauté consiste dans la dynamique contradictoire du changement et de la permanence, de ce qui est révélé et de ce qui est caché, ainsi que du mesurable et de l'infini, qui coexistent harmonieusement. Or, tous les actes de création des hommes ne peuvent pas être accomplis par les seuls efforts humains, car l'homme ne vit que, dans et par la Nature. Il faut donc que, pour qu'un art soit considéré comme tel, l'acte de l'homme tente de recréer la beauté de la Nature.

En ce qui concerne la musique traditionnelle, par exemple, les Coréens accordent une grande importance non seulement à chaque intervalle mais également aux différentes manières de lier les sons. Il y a plusieurs possibilités de passer d'un point à un autre. C'est comme remplir un verre vide : qui le remplit, de quoi, quand, où et pourquoi?

Han et Heung

La Corée dispose de nombreux arts traditionnels correspondant à une histoire longue de plusieurs milliers d'années. A l'origine se trouvent des arts populaires tels que les musiques et les danses rituelles chamanistes, la danse masquée, le spectacle virtuose des artistes professionnels ainsi que la musique et la danse paysannes. Cet art total du spectacle traditionnel montrent principalement deux sentiments opposés, à savoir le *Han* et le *Heung*. Le *Han* signifie la tristesse ou le ressentiment que l'on doit subir pour affronter la vie. Quant au *Heung*, c'est, lui, le sentiment de la joie qui permet de retrouver un équilibre sentimental en faisant oublier ou en surmontant le *Han*. Pourtant, dans ces arts ces deux sentiments opposés ne sont pas exprimés séparément, c'est justement une des caractéristiques de nos arts en ce qui concerne l'expression de l'émotion. Cependant, sous un certain angle, cette complexité de l'expression pourra être considérée comme naturelle si on arrive à comprendre la vision du monde spécifique à l'Extrême-Orient. Selon celle-ci une ombre large suggère que l'arbre est grand et réciproquement. L'arbre et l'ombre n'existent donc pas séparément. Les Coréens considèrent traditionnellement plus important le lien entre l'arbre et l'ombre que l'existence séparée de ces derniers. Cette relation ne signifie pas le contraste ou l'affrontement mais l'harmonie que symbolise par exemple le cercle du drapeau national de la Corée du Sud, le *Taegyeukki*, dans lequel la lumière (élément positif et masculin) et l'ombre (élément négatif et féminin) parviennent à s'harmoniser. Quand le *Han* et le *Heung* concordent, les Coréens disent que "les âmes sont éclairées".

Puri et Nori

Puri signifie le rejet du ressentiment, soit de celui des vivants soit de celui des morts. Ces ressentiments sont dus à la morosité de la vie. Ce rejet est le premier pas vers la réconciliation entre deux personnes et la base d'un nouvel espoir. L'esprit de *Puri* existe particulièrement dans les arts rituels chamanistes. Ces arts appartiennent aux rites et ceux-ci comprennent chants, danse, musique et spectacle. Le but est toutefois de cristalliser le *Han* et le *Sal* (élément qui porte malheur) et d'éliminer les impuretés. C'est un réconfort apporté à un voisin triste et un guide pour les âmes perdues.

Nori signifie la fête. C'est l'expression de la joie, de la réconciliation et de l'harmonie entre tous. On peut vivre l'extase au cours d'un *Nori*. Sur le plan formel, le *Nori* est basé sur la musique, la danse et le chant paysans ainsi que sur les arts acrobatiques des artistes professionnels : la danse masquée, la danse sur une corde et le spectacle virtuose de *SamulNori* pendant lequel on joue des instruments de percussion en dansant et en faisant tourner un long ruban accroché au chapeau.

KIM, Dong-won

Directeur de la Recherche et de l'Education

SAMULNORI HANULLIM

PURI

풀이

Binari

chant accompagné de quatre instruments de percussion

Parmi les jours fériés coréens, *Seol* (jour du nouvel an lunaire), *Chuseok* (le 15 du huitième mois lunaire) et *Cheongwol Daeboreum* (le 15 du premier mois lunaire) sont les plus importants.

A cette occasion on pratique le *Binari* afin de souhaiter à tous une année paisible. Ce chant, fortement rituel, est toujours interprété au début des festivités. Dans l'entrée du hall du théâtre,

Jeomgo (battements du tambour) annoncent le spectacle qui commence. Ces rites servent à unir le *Qi* (l'énergie mentale) des artistes et celui des spectateurs. Le but du *Binari* est donc d'annoncer le commencement du spectacle et de souhaiter la paix et le bien-être de tous les spectateurs venus assister à la représentation.

Le chaman

La mort appartient à "l'impur". Bien qu'elle soit dans un tout autre univers que la vie et qu'elle ne puisse jamais coexister avec celle-ci, elle reste opiniâtrement dans la vie en embarrassant les vivants. L'attachement à la vie des morts appartient au *Han* (ressentiment) qui doit être épuré et résolu par les soins des vivants. Les Coréens croient depuis l'antiquité que les âmes, ayant encore leurs propres regrets et leur rancune, ne peuvent pas partir pour le grand voyage et nuisent aux vivants en leur portant malheur.

Le *chaman* se charge de la purification de l'âme du mort pour l'aider à quitter le monde des vivants. Il exprime aussi les souhaits de paix et de bonheur pour ceux qui restent.

La musique, qui était lente et lourde au début devient de plus en plus joyeuse et excitante. Cette scène comprend le chant chamaniste, la danse du *Bara* (instruments musicaux semblables aux cymbales) ainsi que la danse *Zijeon* (des billets).

PURI

플리

P'ansori

Shimchung-ga

Le *P'ansori* peut être défini comme un "opéra chanté par une seule personne". En général un chanteur interprète un chant dramatique dont la durée est d'environ six heures,

avec un accompagnement au *buk* (tambour). Ce genre a été reconnu comme la meilleure musique vocale coréenne pendant les trois derniers siècles. Aujourd'hui on compte cinq oeuvres existantes de ce genre et une d'entre elles, le *Shimchung-ga*, sera présenté sur scène.

Le *Shimchung-ga* évoque l'histoire de SHIM Chung, une jeune fille qui vend son corps aux pêcheurs pour l'offrande chamaniste afin d'aider son père veuf aveugle à guérir sa cécité. Dans cette scène son père SHIM Bong-sa retrouve sa fille qu'il croyait morte. Il veut tellement la voire en sanglotant et retrouve soudain la vue.

C'est le sommet du *Shimchung-ga*.

SamulNori

Samdo Nongak Karak & Seol-Changgo Karak

Le mot *SamulNori* désigne un genre musical coréen traditionnel qui fait appel à quatre instruments de percussion : le *kwaenggwari* (petit gong), le *ching* (grand gong), le *changgo* (tambour en forme de sablier) et le *buk* (tambour). Ces instruments sont utilisés pour toutes les musiques coréennes, en particulier pour le *Nongak*, un spectacle qui était dans la société agricole la liaison entre la vie en collectivité et le *Nori*. Ce genre a été élaboré par la systématisation de différents *Nongak* régionaux. Le *SamulNori* désignait au début la troupe que dirigeait le célèbre KIM Duk-soo, puis un genre musical devenu aujourd'hui la musique représentative de la Corée dans le monde.

NORI

놀이

Thal

danse masquée traditionnelle

Thal est une comédie masquée à laquelle s'ajoutent de diverses musiques et danses. Ce spectacle est une fête où participent non seulement les acteurs mais aussi les spectateurs.

Il a été transmis par les ancêtres en tant que forme importante de *Nori*.

Le *Thal* faisait partie de la vie quotidienne. Sous cet angle c'est une vraie fête commune.

NORI

놀이

La danse sur une corde

Cette danse, qui est aujourd'hui un des principaux Trésors nationaux, était autrefois considérée comme la fleur du spectacle des artistes professionnels : du fait de sa grande popularité elle était présentée même devant le roi.

Sur une corde, en plein air, le danseur pratique un art synthétique qui comprend le chant, la musique et la danse, au rythme de l'orchestre qui l'encourage.

NORI

놀이

SamulNori

Pankut

Tous les peuples du monde ont leurs propres instruments de percussion. Pourtant, seul le *SamulNori* est composé de l'association d'une musique instrumentale, de la danse et du mouvement du *Sangmo* (chapeau au ruban blanc).

Les rythmes sonores se manifestent au maximum lors du *Samdo Seol-Changgo Karak* et du *Samdo Nongak Karak* pendant lesquels les musiciens sont assis.

Mais le *Pankut* est un répertoire de *SamulNori* dont les éléments visuels sont fortement soulignés, car les joueurs changent de places en faisant tourner leurs *Sangmo*. C'est pourquoi le *Pankut* est le plus intéressant des morceaux du *SamulNori*. A la fin de ce stade chaque artiste danse tour à tour en frappant son instrument. C'est le sommet du *Pankut* où les joueurs déploient librement leurs talents.

NORI

놀이

Dwipuri

ou la fête finale

Dans le spectacle traditionnel coréen la scène et la salle ne sont pas complètement séparées. *Dwipuri* est une fête pendant laquelle les artistes et les spectateurs peuvent exprimer leur sentiment de sympathie formé pendant le spectacle.

Les joueurs invitent les spectateurs sur la scène et dansent avec eux.

Ainsi la scène et la salle sont réunies.

Hanullim Traditional Performing Arts Troupe

KIM Duk-soo
Mise en scène

CHOE Jun-ho
Directeur administratif

avec : /Musiciens: KIM Jae-young
Nam Kyoung-ah
WON Wan-chul
SEO Bo-ram

Acrobaties: KIM Dae-kyun

Samulnori: SHIN Chan-sun
JANG Hyun-jin
LEE Dong-ju
CHOI Chan-kyun

Danseuse: KIM Ri-hae

Chamans: YANG Yong-eun
KIM Ki-tae
SO Kyong-jin
PARK Chong-hun

Chanteurs: SEO Jeong-min
Nam Sang-il

KIM Seoung-dek CHANG Jung-an
Régisseur Chargée de communication

KIM Duk-soo

KIM Seoung-dek

KIM Ri-hae

CHOE Jun-ho

KIM Jae-young

Nam Kyoung-ah

WON Wan-chul

SEO Bo-ram

KIM Dae-kyun

SHIN Chan-sun

JANG Hyun-jin

LEE Dong-ju

CHOI Chan-kyun

YANG Yong-eun

PARK Chong-hun

SO Kyong-jin

KIM Ki-tae

Nam Sang-il

SEO Jeong-min

CHANG Jung-an