PETITE NOTE INTRODUCTIVE POUR SAISIR LE CONTEXTE DE LA CREATION DE RITUALS

Le Turkménistan est resté jusqu'à présent un des pays d'Asie Centrale relativement peu perméable à l'influence culturelle venant de l'Europe de l'Ouest, en matière surtout d'art contemporain, et ce en accompagnement des actions de diffusion et médiation proposés par des structures telles l'Institut français d'Achgabat, ou autres entités diplomatiques d'Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. et les représentants de l'Union Européenne.

C'est dans ce contexte que l'IF du Turkménistan m'a lancé en 2023 le défi de venir passer un certain temps dans le pays pour étudier la possibilité de créer un spectacle avec des artistes du pays. C'est sur cette même année que la Cie K. Danse a eu l'occasion de présenter, à l'invitation de l'IF local, le spectacle de danse et arts numériques « Myself », en ayant laissé un impact mémorable tant par la qualité de prestation que par celle de l'accueil d'un public nombreux et enthousiaste.

Ma réponse a tout de suite été positive tant j'ai une passion pour les échanges culturels internationaux, et profondément animé par une culture de l'échange.

De plus, les civilisations de l'Asie Centrale m'étaient jusqu'alors relativement peu connues. A partir de là s'est mis en place tout un processus de production, dépôt de dossiers auprès de l'EUNIC, de l'Institut français de Paris, démarches partagées avec les représentants de l'Ambassade d'Italie, négociations avec de nombreuses entités gouvernementales, etc. Ceci a abouti à un voyage de repérage de 10 jours en octobre 2024 afin de rencontrer les femmes âgées (entre 86 et 92 ans), danseuses et chanteuses de l'Ensemble folklorique Akjayar de la région du Balkan, au bord de la mer Caspienne. Ce séjour m'ayant permis de découvrir les sources et les motifs de la danse Kushdepi.

Le Kushdepi est une danse traditionnelle turkmène caractérisée par des mouvements énergiques, des sauts et des frappes de mains et de pieds, symbolisant la force, la joie et la célébration communautaire. Elle est inscrite, depuis 2017, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, à l'Unesco. L'Ensemble Akjayar en porte la version la plus traditionnelle, et la moins altérée par les versions de différents milieux sociaux, surtout urbains.

C'est une danse rituelle, née au départ sur les rives de la mer Caspienne, et portant en elle les traces d'influences multiples : le shamanisme venu du Nord, le soufisme porté par l'influence de l'Islam, l'énergie des Balkans, et bien plus encore.

Elle est pratiquée par tout le monde, au Turkménistan : mariages, célébrations, anniversaires, etc. tant publics que privés. Et ce de manière très libre, adaptée, voire transformée, selon les contextes et les musiques d'accompagnement (jusqu'à de la techno, de la house).

Elle est, pour la totalité du pays, une véritable source de l'identité culturelle, valorisant pour certaines et certains une dimension quasi spirituelle.

Le défi a donc été d'imaginer une transposition contemporaine de cette danse, sans la dénaturer ou faire œuvre de post colonialisme exotique, et de manière plus générale, imaginer un rituel du XXIe siècle qui rende hommage à cette danse.

De là est née l'idée d'un spectacle « hybride », RITUALS, une œuvre chorégraphique pour imaginer une forme de danse folklorique d'aujourd'hui, pour hommes et femmes, s'inspirant des thèmes et de la danse turkmène Kushdepi.

Ce travail a été précédé d'une recherche approfondie sur les mouvements que l'on peut trouver dans des danses traditionnelles du monde entier (Philippines, Mexique, Mongolie, Maghreb, Europe de l'Ouest, Afrique de l'Est, etc.), afin d'intégrer les thèmes sous-jacents du Kushdepi dans une création contemporaine permettant d'explorer une évolution émotionnelle riche, reflétant à la fois l'héritage culturel et une interprétation moderne. Une relecture contemporaine de la danse Kushdepi, où l'énergie collective et le rituel de la rencontre se transforment en un langage chorégraphique évolutif, explorant la tension entre tradition et futur.

En s'inspirant du Kushdepi, le focus a été mis sur l'évolution émotionnelle d'un rituel des temps modernes, offrant une riche palette d'expressions, honorant les traditions tout en embrassant l'innovation. Le spectacle reflète le voyage émotionnel d'une communauté, naviguant entre héritage culturel et modernité, pour aboutir à une célébration collective renouvelée.

Le spectacle RITUALS est à plusieurs niveaux « hybride », car mêlant danse traditionnelle et danse contemporaine, et intégrant de surcroît un dispositif numérique interactif sur scène. Dans la mise en scène chorégraphique c'est une danseuse italienne, Margherita Bergamo (participant au projet en tant qu'assistante et interprète, via l'entente diplomatique co signée avec l'Ambassade d'Italie), qui entre sur le plateau et « introduit » la caméra interactive, pour s'intégrer par la suite à tous les autres tableaux dansés.

Pour mettre en place le projet dans sa totalité, un temps de préparation en amont, en France, a permis d'envisager un scénario-découpage relativement précis, un grand nombre de partitions pour le design sonore et la création des images vidéo projetées. Sur place, trois semaines seulement ont été possibles pour accomplir le travail. La première a été nécessaire pour finir de tout mettre en place, dépasser les difficultés administratives, et réunir les conditions de la faisabilité du projet : disponibilité des danseurs, d'un espace approprié pour les répétitions, tout le matériel technique indispensable, les conditions d'accueil pour la logistique, le plan de communication, etc. Puis, à la suite d'une audition d'une journée pour 54 danseur.se.s, tous.les membres des compagnies nationales du State Dance Ensemble « Mengli » et de la Turkmen State Dance Ensemble, quatre femmes et quatre hommes ont été choisi.e.s, pour leur qualité technique, maîtrise des motifs traditionnels, et présence scénique. Ils et elles sont issu.e.s d'une tradition à la fois classique et néo-classique (influence laissée du temps de l'URSS), et peu ou pas habitué.e.s à la recherche et l'improvisation.

Il a fallu deux fois 5 jours pour à la fois travailler quelques fondamentaux de danse contemporaine et écrire ensemble le spectacle.

Certes, au vus des répétitions, il a été décidé de jouer la carte d'une relative différence dans leur capacité à être à l'aise avec les instructions fournies, versus leurs « habitudes » néo classiques et de travailler à un découpage très précis des motifs de la danse Kushdepi, parfaitement maîtrisés, et introduits tout au long de l'écriture chorégraphique.

Les danseur.se. interprètes sont Ogulshat Ahmedova, Aygul Kakayeva, Selbi Muhammedova, et Evgeniya Titova (State Dance Ensemble « Mengli »), Islam Abdylnebiyev, Ovezdurdy Charyyarov, Bezirgen Saryyev, et Dayanch Yazgylyje (Turkmen State Dance Ensemble).

Le lieu des répétitions a été pendant 10 jours le plateau même du Théâtre Mukam, Centre Culturel National d'Achgabat.

A plusieurs reprises, des dialogues instructifs avec des membres responsables du Théâtre Mukam ont permis d'affiner les limites de certaines des positions dansées chez les femmes (conventions sociales et culturelles), et les propositions des costumes (dont certaines particularités sont à respecter), d'enrichir la partition musicale du spectacle par de nouveaux enregistrements de musique traditionnelle plus adaptés au contexte, et d'infléchir le choix de certaines images.

Le tout afin de trouver un équilibre entre l'innovation dans l'approche contemporaine proposée et le respect de certaines conventions.

RITUALS est conçu comme un dialogue artistique et culturel entre l'Europe et le Turkménistan, rendant un hommage vibrant au Kushdepdi turkmène.

Dans une première partie, un Kushdepdi traditionnel est interprété par l'Ensemble folklorique Akjayar de la région du Balkan, avec la présence chantée et dansée des femmes rencontrées sur les bords de la mer Caspienne. Dans la partie finale du spectacle, elles reviennent sur scène et dansent ensemble avec les 9 danseur.se.s de la création contemporaine.

Un public sur enthousiaste, dans le théâtre plein de ses 1200 personnes, essentiellement turkmènes vivant à Achgabat, et plusieurs représentant.e.s de délégations internationales (Institut français, Ambassades de France, Italie, Allemagne, Communauté Européenne, etc.), a accueilli RITUALS avec des applaudissements très nourris et une vive expression respectueuse mêlant joie de la découverte et remerciements chaleureux adressés à tous.les les participant.te.s.

Selon l'expression de Romain Gouvernet, directeur de l'Institut français du Turkménistan, « nous sommes passés de l'impensable à l'inoubliable » !

Ayant eu de nombreuses et très belles expériences de co-crétions dans le cadre de collaborations interculturelles avec l'Allemagne, le Guatemala, le Pakistan, le Sénégal, l'Inde, l'Espagne, le Burkina-Faso, le Maroc, etc. le projet RITUALS restera comme l'une des plus extraordinaires !

Jean-Marc Matos

K. Danse

kdmatos@orange.fr

<https://www.k-danse.net/portfolio/turkmenistan-danse/>

+33(0)611775456

Le 14 juillet 2025