

Balletto reale, *Khol*, *Shek Thom*

Il balletto reale, o teatro di corte, è un'arte sacra che affonda le sue radici nella notte dei tempi. Nulla si sa di quando e come quest'arte della danza e della musica venuta dall'India sia arrivata in Cambogia. Fin dalle origini, danza e musica erano legati ai rituali eseguiti nei templi induisti o buddhisti. Questo carattere sacro si è conservato fino ai nostri giorni nei quali il Balletto ha la funzione di onorare le divinità.

Obbedendo al canone indiano di "teatro totale", il Balletto reale fa uso della danza, della mimica, del canto e della musica. Diversamente dal teatro occidentale, i personaggi non parlano, ma esprimono i loro sentimenti o le loro azioni con i gesti della danza (*Luong*), sottolineati e precisati dal canto e dalle melodie. Il repertorio del Balletto reale è più diversificato di quello dello *Shek Thom* e del *Khol*, dato che comprende sia l'epopea del *Reamker* che leggende buddhiste (*Jataka*). Nel 2003, quando Sua Altezza Reale, la principessa Norodom Buppha Devi, era ministro della cultura della Cambogia, il Balletto reale è stato proclamato dall'Unesco 'Patrimonio immateriale dell'umanità'.

Il *Lakhon Khol*, o teatro maschile con maschere, era rappresentato a corte, prima di diventare desueto alla fine del regno di Ang Duong (1796-1860). Tuttavia, delle troupes di questo genere teatrale dislocate nei villaggi ai dintorni di Phnom Penh, proseguono questa tradizione. In occasione di feste e cerimonie reali, le troupes di *Khol* sono invitate a esibirsi a Palazzo così come il Balletto reale. Il repertorio è costituito unicamente dal *Reamker*, con una preferenza per gli episodi di battaglia tra l'armata delle scimmie e i demoni. Questa forma teatrale si esegue soprattutto in occasione del nuovo anno quando si ritiene possa favorire la caduta delle piogge, così importanti per il raccolto.

Lo *Shek Thom*, o teatro delle grandi ombre, è un'arte ancora praticata in alcuni villaggi nella regione settentrionale della Cambogia, a Siem Reap. Le sagome di cuoio possono raggiungere anche due metri di altezza e sono composte da un solo pezzo di cuoio, senza articolazioni. I manovratori si muovono seguendo il ritmo della musica mentre un narratore commenta la storia e descrive l'azione che si svolge sulla scena. Gli spettacoli di *Shek Thom* si eseguono in occasione di cerimonie e feste religiose e possono durare per più notti consecutive. Per questo nuovo spettacolo sono utilizzate 32 sagome in cuoio. Lo *Shek Thom* è stato proclamato anch'esso 'Patrimonio immateriale dell'umanità' dall'Unesco nel 2005.

Suppya Hélène NUT



CAPO DELEGAZIONE

Son Altezza Sisowath Tesso

DIRETTORE ARTISTICO

Proeung Chhieng

MAESTRI DEL BALLETTTO

Pen Sok Huon, Ros Yaran, Penh Yom, Soeur Thavarak, Buth Channa

PREAH REAM

Chen Chansoda

PREAH NEANG SEDA

Sin Sakada

PREAH LEAK

Chap Chamroentola

KRUNG REAP

Leav Chanlyka

HANUMAN

Khiev Sovannarith

CERVO

Meng Chan Chara

SCIMMIA NERA

Chey Rithea

SCIMMIA ROSSA

Chap Sidanel

ARMATA DELLE SCIMMIE

Chhourn Outdom, Meng Sokieng,

Poeun Pros Pov

ARMATA DEI DEMONI

Nimol Chorvorn, Chey Rithea,

Soy Chamborey

MANIPOLATORI DELLE FIGURE DI CUIO

Sek Savuth, Buth Channa,

Soeur Thavarak, Tith Sen,

Moul Keteneam, Prak Siphannarith

CANTANTI

EK Sidé, Pech Chariya

NARRATORE

Sinn Samy

MUSICISTI

Proeung Pruon, Chum Kong, Chhem Sok,

Nol Kol, Se Phalla, An Chheaheng

COSTUMISTI

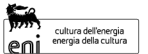
Pen Sok Huon, Ros Yaran, Penh Yom, Voan

Savay

Promosso da



Con il sostegno di



INIZIATIVA REGIONALE REALIZZATA IN AFFIDAMENTO DELLA L.R. 5/9-1984, n. 51 - art. 11

In collaborazione con



Si ringrazia

LA FONDAZIONE
TEATRO LA FENICE

Info

Fondazione Giorgio Cini
Istituto Interculturale di Studi Musicali
Comparati
T 041 2710357
musica.comparata@cini.it
www.cini.it

REAMKER: LUCI E OMBRE

COREOGRAFIA

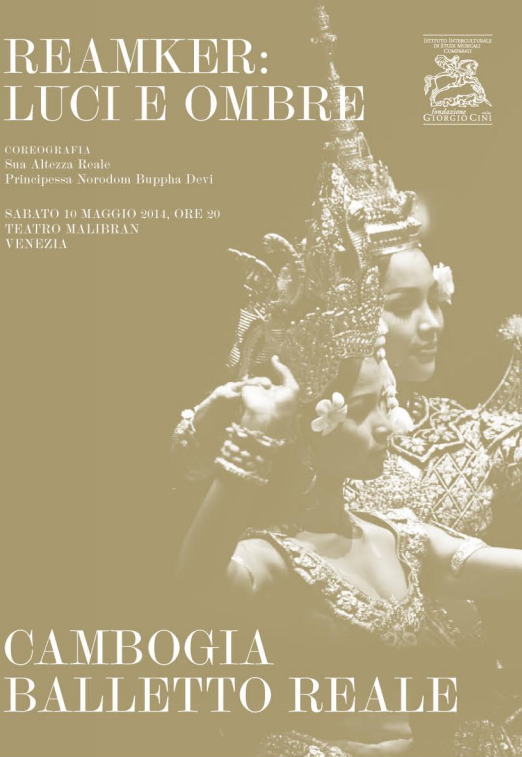
Sua Altezza Reale

Principessa Norodom Buppha Devi

SABATO 10 MAGGIO 2014, ORE 20

TEATRO MALIBRAN

VENEZIA



CAMBODIA BALLETTTO REALE

REAMKER : LUCI E OMBRE (VERSIONE CAMBOGIANA DEL RAMAYANA)

Reamker (Ramayana)

Il *Reamker* o 'La gloria di Rama' è sicuramente il poema epico più conosciuto e più rispettato in Cambogia. Nel corso dei primi secoli dell'era cristiana, dei viaggiatori provenienti dall'India hanno fatto conoscere ai cambogiani l'epopea del *Ramayana*. Anche se la trama è molto simile all'originale, il *Reamker* ha acquisito delle caratteristiche locali nel corso di un lungo processo di acculturazione nel quale si sono aggiunti, nel corso del tempo, episodi apocritici.

Mentre le prime versioni del *Reamker* erano basate sulla mitologia induista, soprattutto durante il periodo angkoriano (IX-XIV secolo), le versioni più tarde sono chiaramente influenzate dalle concezioni buddhiste, dato che la Cambogia ha adottato il buddhismo *theravada* a partire dal XV secolo. L'eroe *Preah Ream (Rama)*, che era una manifestazione del dio *Vishnu*, è divenuto per i cambogiani l'immagine del re virtuoso, di un Buddha in una sua vita precedente (*bodhisattava*). La trama si incontra su questo nobile principe che si esilia volontariamente dal suo regno di *Ayodhya* con la sua sposa *Preah Neang Seda (Sita)* e il suo fratello *Preah Leak (Lakshmana)* per compiere il suo dovere. Nel corso di quattordici anni vive numerose avventure, compreso il rapimento della sua sposa da parte del demone *Krung Reap (Ravana)*, e la sua guerra vittoriosa contro l'armata dei demoni, grazie all'aiuto di *Hanuman* e della sua armata composta da scimmie. Il *Reamker* è un'opera didattica, magica, rituale, con una grande quantità di versioni tra loro differenti. Attraverso i suoi numerosi episodi, presenta e mette in risalto il codice di comportamento dell'eroe *Preah Ream* la cui nobiltà, magnanimità e virtù contrastano con il suo nemico *Krung Reap*, animato dalla passione, dalla collera e dall'odio. Nelle peripezie del suo eroe, il *Reamker* presenta il contrasto tra il mondo civilizzato, o l'ordine, incarnati da *Preah Ream* e il mondo non civilizzato o il disordine, rappresentato da *Krung Reap*. In sintesi, è un'esaltazione della regalità e dell'ordine cosmico da cui si ritiene possa discendere una garanzia di prosperità e di pace sul regno di Cambogia.

Questa epopea non assume solo forme letterarie, ma si estende a tutte le forme dell'arte cambogiana, dalla scultura alla pittura, dalla narrazione al teatro. Il periodo dei Khmer Rossi (1975-1979) è stato drammatico per l'insieme delle espressioni artistiche a causa della scomparsa della maggior parte degli artisti. Ci è voluto più di un decennio per ricostituire una parte del repertorio perduto, grazie al lavoro compiuto dall'Università delle Belle Arti e dal Teatro Nazionale di Cambogia, da cui provengono gli artisti che si esibiranno questa sera.



REAMKER

TRAMA DELLO SPETTACOLO

Preah Ream = *Rama*
Preah Neang Seda = *Sita*
Preah Leak = *Lakshmana* (giovane fratello di Preah Ream)
Krung Reap = *Ravana* (Re di *Langka*, Signore dei demoni)
Maha Rich = *Maricha* (aiutante di *Krung Reap*)
Hanuman = *Hanuman* (scimmia bianca, generale dell'armata delle scimmie)
Setayus = *Jatayu* (uccello mitico)

Cerimonia di offerta per consacrare le sagome in cuoio dello *Sbek Thom*, gli artisti del teatro *Khol* e del Balletto reale

Presentazione delle sagome in cuoio dello *Sbek Thom*

Combattimento delle scimmie (*Svu Prachap*)

NELLA FORESTA

Atto primo Lakhon Luong / Danza

SCENA PRIMA
Preah Ream, la sua sposa, la principessa Preah Neang Seda, accompagnati dal loro fratello preferito, Preah Leak, si esiliano dal loro regno di Ayodhya. I principi e la principessa si mettono in marcia e penetrano nella foresta.

SCENA SECONDA
Avendo trovato un buon riparo, i due principi raccolgono frutti e fiori da offrire a Preah Neang Seda. Sposati dal lungo viaggio, si addormentano sotto un albero.

SCENA TERZA
Krung Reap, il re dei demoni, accompagnato dal suo aiutante Maha Rich, viene colpito dal fascino di Preah Neang Seda. Elabora allora uno stratagemma per allontanare i principi e lasciare sola Preah Neang Seda. Ordina, dunque, a Maha Rich di trasformarsi in un bel cervo d'oro.

SCENA QUARTA
Il cervo d'oro salta e sveglia i tre personaggi. La principessa Seda lo vede e lo desidera ardentemente. Chiede al suo sposo di catturarlo per lei. Immediatamente

il principe prende il suo arco e si mette alla caccia del bel cervo d'oro.

Atto secondo Lakhon Luong / Danza

SCENA PRIMA
Preah Ream è all'inseguimento del cervo d'oro che gli sfugge.

Atto terzo Lakhon Luong / Danza

SCENA PRIMA
Preah Neang Seda, preoccupata per il suo sposo, ordina a Preah Leak di andare in soccorso del fratello, Preah Leak, prima di lasciarla, traccia un cerchio magico attorno alla principessa, per proteggerla.

SCENA SECONDA
Preah Neang Seda, preoccupata per il suo sposo, ordina a Preah Leak di andare in soccorso del fratello, Preah Leak, prima di lasciarla, traccia un cerchio magico attorno alla principessa, per proteggerla.

SCENA TERZA
Vedendo campo libero, Krung Reap si precipita a rapire Preah Neang Seda, ma ne è impedito dal cerchio magico.

SCENA QUARTA
Allora Krung Reap si trasforma in eremita per attirare Preah Neang Seda fuori dal cerchio magico, la rapisce e la porta con sé.

Atto quarto Sbek Thom / Ombre

SCENA PRIMA
Krung Reap rapisce Preah Neang Seda et si invola sul suo carro celeste alla volta del regno di Langka.

SCENA SECONDA
Nel suo volo, Krung Reap incontra l'uccello Setayus che ingaggia una lotta con lui per soccorrere Preah Neang Seda.

SCENA TERZA
Vantandosi, l'uccello Setayus sfodera l'arma segreta per uccidere il demone. Ma Krung Reap si impadronisce dell'anello magico di Preah Neang Seda e lo lan-



cia verso l'uccello, ferendogli un'ala. Ferito, Setayus si schianta al suolo e muore per le ferite.

Atto quinto Lakhon Luong / Danza

SCENA PRIMA
Preah Ream e Preah Leak ritornano al luogo dove avevano lasciato Preah Neang Seda e non la trovano. Disperati, sono preda di un grande dolore.

SCENA SECONDA
Consigliato dal suo giovane fratello, Preah Ream tende il suo arco e scaglia una freccia in direzione del regno delle scimmie per chiamare il suo fedele servitore Hanuman.

NEL REGNO DELLE SCIMMIE

Atto sesto Khol / Maschere

SCENA PRIMA
Hanuman e i suoi soldati si stanno divertendo.

SCENA SECONDA
Hanuman passa in rassegna la sua armata di scimmie.

Atto settimo Lakhon Luong / Danza

SCENA PRIMA
Preah Ream e Preah Leak attendono l'arrivo di Hanuman.

SCENA SECONDA
Preah Ream si toglie l'anello dal dito e lo consegna a Hanuman perché lo dia alla principessa Preah Neang Seda a testimonianza del suo amore. Hanuman parte subito in volo verso il regno di Langka.

NEL REGNO DI LANGKA

Atto ottavo Lakhon Luong / Danza

SCENA PRIMA

Preah Neang Seda si lamenta della sua sorte, tenuta prigioniera nel palazzo di Krung Reap.

SCENA SECONDA
Hanuman consegna l'anello a Preah Neang Seda dicendole che proviene dal suo sposo.

Atto nono Khol / Maschere

SCENA PRIMA
Hanuman semina il disordine nel regno di Langka lottando contro i demoni. Si lascia catturare per poter penetrare all'interno del palazzo reale.

SCENA SECONDA
La scimmia verde e la scimmia rossa arrivano di rinforzo per liberare Hanuman. Si svolge un grande combattimento notturno tra l'armata delle scimmie e quella dei demoni.

SCENA TERZA
Hanuman, con l'aiuto dei suoi luogotenenti, mette a fuoco il regno di Langka.

Atto decimo

SCENA PRIMA Sbek Thom / Ombre
Krung Reap, furioso, con la rabbia nel cuore, passa in rassegna le sue truppe prima di partire per la guerra.

SCENA SECONDA Sbek Thom / Ombre
Preah Ream e Krung Reap si affrontano con le loro rispettive armate e ingaggiano un terribile combattimento.

SCENA TERZA Lakhon Luong / Danza
Preah Ream incarica Preah Leak di combattere con Krung Reap.

SCENA QUARTA Lakhon Luong / Danza
Preah Leak combatte contro Krung Reap.

SCENA QUINTA Lakhon Luong / Danza
Preah Ream vede il suo giovane fratello Preah Leak soccombere di fronte alla forza di Krung Reap, prende il suo arco magico e ferisce Krung Reap.

SCENA SESTA Sbek Thom / Ombre
Krung Reap, Signore dei demoni, è mortalmente ferito alla testa.

SCENA SETTIMA Lakhon Luong / Danza
Ritrovando il suo sposo, la principessa giura fedeltà e supera con successo la prova del fuoco.

SCENA OTTAVA Khol / Maschere
Avevo riportato la vittoria sull'armata di Krung Reap, Preah Ream marcia davanti alle sue truppe, seguito da Preah Neang Seda e da Preah Leak. Tutti e tre si dirgono verso il regno di Ayodhya.

Atto undicesimo Sbek Thom / Ombre

SCENA PRIMA
Marcia vittoriosa dell'armata di Preah Ream alla volta del regno di Ayodhya.

Testo: Suppya Hélène Nut

