حياتي: باني يبحث عن جوهر الحب

عرض موسيقي من التراث الجاوي الإندونيسي

"من تنظيم وتقديم مبادرة "العام الثقافي قطر – إندونيسيا 2023

احتفالًا بالعام الثقافي "قطر - إندونيسيا 2023"، وجّهت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة الثاني ووزارة التعليم والثقافة والبحوث والتكنولوجيا في إندونيسيا دعوة إلى المخرج الإندونيسي راما سوبرابتو وفريقه المسرحي لتصميم عرض موسيقي مستوحى من التراث الإندونيسي، ويضم الأزياء، والآلات الموسيقية والأقنعة والفنون الاستعراضية الشعبية. وشكّلت قصص بانجي وسيكارتاجي، وهي من أكثر القصص الشعبية في التراث الثقافي الإندونيسي الغني، أساس العرض المسرحي ""حياتي: بانجي يبحث عن جوهر الحب".

ونشأت قصة بانجي وسيكارتاجي في جزيرة جاوة، وهي قصة معروفة في جميع أنحاء إندونيسيا وجنوب شرق آسيا. ظهرت القصة لأول مرة في بلاط قصور شرق جاوة في مملكتي كيديري وجانغالا خلال القرن الثاني عشر، ثم جرى اقتباسها لاحقًا وإعادة سردها في أجزاء أخرى من إندونيسيا.

كانت هذه القصص تُؤدى تقليديًا كمسرحيات وايانغ (عرض دمية الظل)، المصحوبة بموسيقى غاميلان الجاوية التقليدية (موسيقى المجموعة التقليدية تتكون في الغالب من الآلات الإيقاعية). وما تزال قصص بانجي وسيكارتاجي إلى حد اليوم تشكل جزءًا مهمًا من التراث الثقافي الإندونيسي، ومنها العديد من النسخ المعدّلة والمقتبسة في جميع أنحاء البلاد.

سيقام عرضان لمسرحية "حياتي: بانجي يبحث عن جوهر الحب" في دار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا يومي 23 و24 مايو 2023.

راما سوبرابتو، مخرج (مواليد 1966، جاكرتا، إندونيسيا)

راما سوبرابتو هو مخرج مشهور للفعاليات الفنية والترفيهية في إندونيسيا. شارك في العديد من المشاريع الفنية في إندونيسيا ودوليًا، وهو حاليًا عضو في لجنة التحكيم جوائز "التصميم الجيد في إندونيسيا" التي تنظمها وزارة التجارة الإندونيسية.

في عام 2022، أخرج سوبرابتو المسرحية الموسيقية "هاي بيمودا"، التي تتميز بتأليف موسيقي تقليدي لجورو سوكارنو بوترا. وقبل ذلك، شارك سوبرابتو في برنامج "سبايس باث" الذي نظمته وزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا الإندونيسية بهدف التعريف بالتوابل المحلية وتثمينها في جميع أنحاء إندونيسيا.

ودرس سوبرابتو التسويق والفنون المسرحية في جامعة توسون بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. وأثناء وجوده هناك، اختير لمنحة دراسية في الفنون المسرحية وكان نشطًا في فريق الفنون الاستعراضية بجامعة توسون وبرنامج تبادل الطلاب في المعهد الموسيقي لينينغراد. واصل سوبرابتو الدراسات العليا في مجال إنتاج الأفلام والفيديو في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس.

وشارك سوبرابتو في العديد من الأعمال الفنية خارج إندونيسيا، حيث عمل مساعد مخرج في التي عُرضت في مختلف أنحاء (I La Galigo) "المسرحية الموسيقية لروبرت ويلسون "إي لا جاليجو (Temptation of Saint) "العالم، بالإضافة إلى العرض الموسيقي "فتنة القديس أنتوني في (Majestic Mask) "في عام 2012، قدم سوبرابتو عرض "ماجيستيك ماسك .(Anthony متحف علوم الفن في سنغافورة بالتعاون مع راهايو سوبانجاه، الموسيقار الإندونيسي والعالم المتخصصة في دراسة الموسيقى من الثقافات المختلفة. في عام 2013، تعاون سوبرابتو مع في جاكرتا. في وقت (Padusi) "مايسترو الفنون الاستعراضية توم ابنور في عرض "بادوسي لاحق من نفس العام، قدم سوبرابتو عرضًا موسيقيًا دراميًا مستوحى من إحدى القصص الشعبية والذي كان بمثابة حلم تحقق للمخرج بعد ،(Timun Mas) "من جاوا الوسطى بعنوان "تيمون ماس (Bawang Merah) "أن عمل في عام 2003على الدراما الموسيقية "باوانج ميراه باوانج بوتيه Bawang Putih).

تيتيان واتيمينا، مساعد مخرج وكاتب سيناريو (مواليد 1976، أوجونج باندانج، إندونيسيا)

بدأت بريهاتيني إنداه ساري، المعروفة أيضًا باسم تيتيان واتيمينا، حياتها المهنية كمساعد مخرج في الأغاني المصورة والإعلانات التلفزيونية. كانت أولى خطواتها في الكتابة السينمائية أثناء عملها الذي ترشح (Mengejar Matahari) "كمساعد مخرج لرودي سودجارو في فيلم "منجار مطهاري (Laskar) "لنيل جائزة مهرجان الفيلم الإندونيسي لعام 2002. وقد اختارت فيلم "لاسكار بيلانجي ليكون آخر أفلامها كمخرج مساعد، وحاليًا تكرس تيتيان كامل وقتها الآن لكتابة (Pelangi السيناريوهات.

منذ عام 2013، خاضت تيتيان تجربة تأليف الأغاني والسيناريوهات المسرحية. في أوائل عام 2018، ألفت تيتيان سلسلة من الأغاني التي أصبحت جزءًا من الألبوم الموسيقي "بيانس" للفنان الإندونيسي توهباتي.

في أبريل 2018، حصل فيلم "جزيرة رياو الرائعة" لتيتيان على جائزة فخرية في المهرجان الدولي الرابع عشر للأفلام السياحية في بلغاريا. كما أصبحت تيتيان في عام 2018 كاتبة سيناريوهات وأغاني "أوبرا أينون"، بالإضافة إلى إصدار فيلم "أرونا وليدانيا" المقتبس من الرواية التي تحمل

الاسم نفسه، والذي أدى إلى فوز تيتيان بكأس "سيترا" لأفضل فيلم مقتبس في مهرجان الأفلام الإندونيسي 2018.

."منذ منتصف عام 2019، تتولى تيتيان إدارة فريق إنتاج فيلم بعنوان "رايترس روم

إسكندر ك. لودين، مدير فني

شارك إسكندر ك. لودين بنشاط في مشهد الفنون المسرحية الإندونيسي منذ عام 1995، وعمل مع العديد من المصممين وكبار المخرجين الاستعراضيين في إندونيسيا.

بعد تخرجه من جامعة بوجور الزراعية، ركّز لودين اهتمامه على تخصص إضاءة المسرح من خلال الدراسة مع (الراحل) روجيتو وفي قسم الفنون المسرحية بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل بالولايات المتحدة الأمريكية. كما درس علوم تصميم المسرح والإضاءة تحت إشراف جينيفر تيبتون ومينغ تشو لي في قسم التصميم، بكلية ييل للدراما في جامعة ييل الأمريكية.

شارك لودين في السنوات الأخيرة في العديد من العروض، منها تقديم سينوغرافيا العرض الموسيقي "إنجت جانارسه" (مايو 2022) من إخراج واوان صفوان، وبطولة هابي سلمى؛ وتقديم سينوغرافيا "هجرة" للفنان الاستعراضي ريانتو، الذي تم عرضه في المهرجان الثقافي الصاعد في ملبورن (يونيو 2022)، وفي مركز دي سنجل، أنتويرب (فبراير 2022)؛ وتصميم الإضاءة للعرض المسرحي "الكوكب - إيه لامت" للمخرج جارين نوجروهو، والذي تم عرضه لأول مرة في مركز ملبورن للفنون (فبراير 2020)، وفي هولندا وألمانيا (يونيو 2021)؛ كما شغل لودين منصب المدير الفني للمسلسل الموسيقي "نوربايا" الذي تم بثه على قناة اليوتيوب كايا جاليري إندونيسيا (2021)؛ وشارك في العرض الموسيقي "بايونغ فانتاسي" (2022)؛ وأعدّ سينوغرافيا مونولوج "نوسا يانغ هيلانغ" للمخرجة كاميلا أنديني التي تؤديها تشيلسي ايسلان (مايو 2021)؛ والمونولوج "أمير، آخر سبوه بويزي" للمخرج إسوادي وتمثيل براتاما دور تشيكو جيريكو (يونيو 2021).

لدى لودين العديد من المشاركات في الأعمال متعدد التخصصات مع الفنانين والمهندسين المعماريين، منها: إضاءة النصب التذكاري في رصيف لابوان باجو للفنان سوناريو (2022)؛ والتعاون مع المهندس المعماري باري بيجان لإضاءة معرض "مشاريع روه للفنون الجميلة" في جاكرتا (2022)؛ وإضاءة العمل الفني "بيلاه نوسانتارا" الذي عرض في الألعاب الآسيوية بكالدرون 2018 للفنان سوناريو، والمهندس المعماري سوبي يولودي (أغسطس 2018)؛ تركيبات الإضاءة الفنية "لاوانجكالا" للفنان سوناريو (سبتمبر 2018).

بايو بونتياغست، منتج

بايو بونتياغست هو منتج مسرحي وسينمائي يملك 15 عامًا من الخبرة في جميع جوانب بناء القصص والعمليات التجارية / التشغيل التجاري. منذ عام 2013، عمل بونتياغست عن كثب مع العديد من المسارح ومخرجي الأفلام لإنتاج مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والمسرحية، وسلاسل الأفلام.

إن بونتياغست شغوفٌ بتقديم الفولكلور الإندونيسي للجماهير العالمية من خلال الإنتاجات المسرحية والسينمائية.

كان أحدث مشاريع بونتياغست إنتاجًا ضخمًا مستوحى من حكايات الفولكلور الإندونيسي الشهيرة. وقد تم إنتاج السلسلة الموسيقية السينمائية باستخدام تقنيات الأداء المسرحي والسينمائي، وحظيت بترحيب كبير من قبل الملايين من المشاهدين عند عرضها في عام 2020. وقد اتبع نفس النهج في إنتاج سلسلتين أخريين مستوحتين من حكايات نورايا وبايونج.

جونارتو، مدير الموسيقى (مواليد 1974، نجاوي، جاوة الشرقية، إندونيسيا)

يُلقّب جونارتو بـ"جوندرونج" وهو موسيقي وملحن ولد ونشأ في قرية صغيرة عند سفح جبل لاو، وهو من عائلة تقدر الفنون الشعبية والتراثية – وهو ابن دالانج (محرك الدمى التراثية). أكمل جوندرونج تعليمه الموسيقي في "أس أم كاي آي" سوراكارتا، وواصل دراسته الجامعية والدراسات العليا في معهد سوراكارتا للفنون الإندونيسية.

شجعه شغفه بالموسيقى وفضوله بشأن الموسيقى على دراسة العديد من أنواع الموسيقى التراثية غير الجاوية (مثل فرقة كومبو، والكرونكونغ، وموسيقى الثقافة المتقاطعة، وما إلى ذلك). غنى جوندرونج في العديد من الفعاليات والمهرجانات حول العالم، وأصدر العديد من الألبومات.

كما تعاون جوندرونج مع سام ميلس وسوشيلا رامان لإصدار نسخة غاميلان لأغنية "الغد أبدًا يعرف" لجون لينون – ذا بيتلز، للاحتفال بالذكرى الخمسين لألبوم ريفوفار. استمر التعاون مع سوشيلا رامان في إنتاج ألبومات موسيقية، وأحدثها حفل سوشيلا رامان وأوركسترا "غوست" غاميلان في قاعة راونهاوس بلندن، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم عرض موسيقى غاميلان في ذلك المكان المرموق، الذي يعتبر مقياسًا للموسيقى "الشعبية".

إيرا سوكامتو، مصممة أزياء (مواليد 1976، لومبوك، إندونيسيا)

اشتهرت إيرا سوكامتو بتصميم أزياء الباتيك والكيبايا، حيث استخدمت المنسوجات للحفاظ على التراث الثقافي لإندونيسيا، وخاصة الثقافة الجاوية. بالنسبة لها، فإن الباتيك والكيبايا ليسا مجرد منتجات، بل هما أيضًا رمزان للنضال.

درست سوكامتو في كلية لاسال للفنون، وهي مؤسسة عامة للفنون والتصميم بعد المرحلة الثانوية في سنغافورة. بعد التخرّج، أتيحت لها الفرصة لتدريس تصميم الأزياء في كلية لاسال جاكرتا لمدة تسع سنوات. بعد فترة وجيزة، أصبحت مديرة البرنامج والمحاضرة في معهد إندونيسيا الدولي للأزياء من 2006 إلى 2008.

بالإضافة إلى مسيرتها الأكاديمية، أصبحت سوكامتو مصممة أزياء ومديرة إبداعية في "بي تي أوربان كرو إندونيسيا" في عام 1997. وفي عام 2012 تم تعيينها في منصب مدير الإبداع لمجموعة "إيوان تيرتا للمجموعات الخاصة".

في عام 2022، تعاونت إيرا سوكامتو مع "أبروفا كمبنسكي بالي" لإحياء ثراء وحكمة الثقافة الجاوية مع راما سوبرابتو كمديرة عرض، وإطلاق علامتها التجارية "الباتيك".

طاقم التمثيل

أحمد ديبويونو، ممثل وفنان استعراضي "بانجي" (مواليد 1982، ماتارام، نوسا تينجارا الغربية، إندونيسيا)

درس أحمد ديبويونو الفن الاستعراضي في المعهد الإندونيسي للفنون في سوراكارتا، وحصل لاحقًا على الماجستير في الفن الاستعراضي.

إلى جانب عمله المتواصل كفنان استعراضي مع العديد من مصممي الفنون الاستعراضية في إندونيسيا، اكتسب أحمد الخبرة كمخرج في مسرح لاكون الناطق باللغة الجاوية في سياق مهرجان مسرح اللغة الجاوية (2014)، ومخرج في الأوبرا الاستعراضية المشتركة بين تامانجونج وونوسوبو ريجنسي بعنوان "ماباجيه سانج واتوكولومبانج" على حدود جبل "سومبينج وسيندورو" (2019)، وغيرها.

شارك ديبويونو أيضًا في العديد من البعثات الثقافية الدولية، مثل بعثة الفن الإندونيسي إلى مرفأ مورسبي بابوا في غينيا الجديد (2006)، والبعثة الثقافية الإندونيسية عن سيناوانجي، جاكرتا إلى مادارا ، سيناي ، الهند (2007)، ووفد البعثة الفنية الإندونيسية إلى آسيا في مؤتمر وايانج في ماليزيا (2010)، وتصوير حفل الملحن الموسيقي فرانكو باتياتوتي في مسرح راندانو، كوزنسا، إيطاليا (2011)، وبعثة فنية إندونيسية تمثل بورا مانجكونيجاران "بداية ديرادا ميتا" في مهرجان

سنغافورة للفنون (2011)، ووفد البعثة الثقافية الذي يمثل "يونيما" إلى الصين (2012)، وعملية التعاون المسرحي الإندونيسي الياباني في "سكوت" (شركة سوزوكي بتوجا)، توياما (2017).

كاديك ديوي أرياني، ممثلة وفنانة استعراضية "ساكارتاجي" (مواليد 1977، بالي، إندونيسيا)

كاديك ديوي أرياني حاصلة على البكالوريوس في الفنون المسرحية من "أس تي أس آي دنبازار". نجحت في تقديم الفنون الإندونيسية والفن الاستعراضي المعاصر في أكثر من 15 دولة، منها اليابان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وفيتنام وتايوان والصين والهند وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول مختلفة في أوروبا. تقدم حاليًا العروض الاستعراضية وتقوم بتدريسها وبرئاسة فرقة "سانجار ماها تجاندرا".

بفضل خبرتها الواسعة في الفنون المسرحية، أصبحت أرياني شخصية مرموقة في عالم الفنون الاستعراضية والثقافة البالية. وقد صار شغفها بالحفاظ على الفنون التقليدية البالية وحرصها على الترويج لها مصدرًا لإلهام الكثيرين، كما أن كان لإنجازاتها كفنانة استعراضية ومدرّسة للاستعراضات تأثير كبير في إندونيسيا وخارجها.

أرياني لديها خبرة كبيرة في مجال تصميم وأداء الفن الاستعراضي، وهي أيضًا مغنية موهوبة باللغة البالية. تعاونت مع إيفن فرانجفروت (الولايات المتحدة الأمريكية) لإنجاز موسيقى الفيلم الهوليوودي "المفصل العاري"، وغنّت مقطوعاتها الموسيقية في أماكن مرموقة مثل هوليود بول، و"بام نيويورك"، ومهرجان يوليو للرقص بأمستردام، والعديد من مهرجانات الفنون المحلية في إندونيسيا وحول العالم.

فجر ساتريادي، فنان استعراضي أول (مواليد 1968، جاكرتا، إندونيسيا)

تعلم فجر ساتريادي الفن الاستعراضي في الصف الخامس الابتدائي. نقل والده، وهو رجل عسكري، حبه للثقافة الجاوية إلى أطفاله. ونقل ساتريادي عن والده قوله: "الفن يجعل حياة المرء تتحرك بشكل ديناميكي".

أكمل ساتريادي دراسته العليا في معهد سيني إندونيسيا، في سوراكارتا، وقدّم عروضًا رئيسية للفن الاستعراضي على مدار العشرين عامًا الماضية. وفي عام 1990، أصبح الفنان الاستعراضي الرئيسي في الدراما الاستعراضية "سوروباتي" لراتنو ماروتي وسيونتوت س. وبعد أربع سنوات، عهد ساردونو كوسومو مايسترو الفن الاستعراضي الإندونيسي إلى ساتريادي دور شخصية ديبونيغورو في "أوبرا ديبونيغورو" (1994) وقام لاحقًا بدور آر إم سعيد في الدراما الضخمة "ماتاه آتي" للمخرج أتيلا سورياجايا.

قدم ساتريادي في الآونة الأخيرة دراما استعراضية متميّزة بعنوان "رومانسا أريا" في تامان موناس، في جاكرتا، وشارك في مهرجان الفنون المسرحية الدولية بسولو الذي أقيم في قلعة فاشتنبورج بسولو.

إي كاتوت رينا، "حارس الغابة"، ممثل وفنان استعراضي (مواليد 1966، بنجار تاجاس كانجينان بالياتان أوبود، بالي، إندونيسيا)

بدأ إي كاتوت رينا الفن الاستعراضي في سن الثامنة تحت إشراف ساردونو وك. وإي مادي سيدجا (بونا)، ومادي كاكول (باتوان) في بالي. تابع تعليمه في كلية الفنون الإندونيسية دينباسار، وتخرّج في عام 1992.

وشارك رينا خلال حياته المهنية كفنان استعراضي في العديد من العروض لساردونو وك. وسافر رينا إلى فرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا ضمن جولة "حكايات من الديرة" (1974)، وفي عام 1976، شارك رينا فنه الاستعراضي في مهرجان شيراز في إيران. وفي عام 1978، شارك رينا في ورش عمل في الهند، وسافر مع "ماهابوتا" إلى مهرجان سيرفانتينودي المكسيك (1992). في عام 1986، شارك في بعثة إكسبو فانكوفر الفنية في كندا. وشارك لاحقًا في مهرجان سنغافورة للفنون (1988) مع فرقة مسرح "أقوى اللحظات" من فرنسا وعمل في "إي لاجا ليجو" للمخرج روبرت ويلسون.