

MAMATA
NIYOGI-NAKRA

1937 - 2024
PATNA - MONTRÉAL

French version will follow

DR. MAMATA NIYOGI-NAKRA was born in India in the capital city of Bihar, Patna, on August 28th, 1937. Patna is known as one of the most ancient cities of India by the sacred river Ganges. At that time India was still under the British Regime. Her father, Jyotish Chandra Niyogi, was posted by the General Post Office, in the city of Yangon (formerly known as Rangoon) in Myanmar (formerly known as Burma). Soon after her birth, World War II broke out and the family was among the many who had to flee from Myanmar to India by foot. The family settled back in Patna thereafter.

Her parents were practising Brahmos. Brahmoism is a reformist religion which was founded to fight caste discrimination, marginalisation of women, and avert challenges brought by religious superstitions. Dr. Mamata Niyogi-Nakra first studied at a Convent school, and thereafter at a Brahmo school. Regardless of the institution, she was outstanding when it came to academics, especially on the grasp and use of the English language and literature. She stood first with Honours from Patna College. Her achievement standing First Class from her M.A. exams from Patna University was a rare achievement in those days as most were only awarded second class. Alongside her high-level achievements in academics, she loved to participate in extracurricular activities, especially dance, drama, and debating. She represented Patna University at National level performances and competitions in all these areas and won many awards. The annual youth festival in Delhi, where she led the team from Patna University, was one of the most gratifying events of her life. She may not have won any awards at this youth event, but she met a shy, handsome and aspiring engineer who showed a keen interest to get to know her. This persistent young gentleman found out the departure time of Aunty and her team, and landed early in the morning at the station platform. He surfed through the typical Indian station crowd, and found her. There he offered her a gift and a card with his address. This sweet gesture was by none other than our Bans Uncle and eventually morphed into their marriage in 1964.

Her love for the Arts began in 1953, at a dance school in Patna, India, called The Arts and Artists. Her first Guru Bala Krishnan, was a leading disciple of Guru U.S. Krishna Rao, a luminary dance guru from Bangalore. On completion of her basic training with Guru Bala Krishnan, she went for advanced training in Bharata Natya to Guru U.S. Krishna Rao and his wife Guru U.K. Chandrabhaga Devi, on a scholarship. She had a long-standing association since 1957 with her Gurus, two of the most renowned exponents of the Pandanallur style of Bharata Natya.

Mamata Aunty had an extensive performing career in India and also gave shows in the U.K. and Europe. However, an accident in 1969, shortly after her arrival in Canada, resulted in a permanent injury that abruptly ended her Bharata Natya performances. Over time, she was able to rekindle her passion for dance. With the blessings of her Gurus, she continued her journey in dance, but from a slightly different angle – the angle of a teacher and choreographer instead of a performer. She started teaching the art of Bharata Natya in Montreal in 1979.

She founded Kala Bharati in 1981 in Montreal. Bans Uncle provided ample support in the establishment of this school. A few close friends from those early days, as well as others who joined the journey later aided her immensely in establishing the institution over the years. In 1982, she organised the first Indian Dance Symposium in collaboration with UQAM inviting renowned Indian dancers to Montreal. As a dance scholar, she contributed to Dance and the Child International (daCi) at different conferences propagating Indian dance throughout the world. The first Ranga Pravesh of Kala Bharati was performed in 1986.

During the nineties, she formed La Troupe Kala Bharati made up of dancers entirely trained by her at Kala Bharati Dance school. As an Artistic Director of La Troupe Kala Bharati, she created numerous innovative group choreographies in Bharata Natya, including *Seasonscape*, *Kriya Marga*, *Padukarchana*, *Dasavatar*, *Arjuna*, *Aalapana* to mention a few.

In 1997, the invitation by Indian Television Doordarshan to record her choreography *Seasonscape* for recording at their Production Centre in New Delhi. In 1998, the recording of *Seasonscape* was telecast as part of the 50th anniversary celebrations of Indian Independence and marked as a key milestone in her legacy and contribution to putting Kala Bharati at a high platform.

Over the years, Kala Bharati participated in many activities in Montreal : Fenêtres sur le monde, Maisons de la Culture, Place des Arts, Ascendance at Tangente, Journées de la Culture, Fête des enfants, Festival montréalais de la danse, Jardin botanique, Festival Accès-Asie, Festival de folklore de Drummondville and many others. She was granted the role as the Director of the Summer Residency Bharata Natya Teacher Training Programme (2003), at Kala Bharati, funded by the National Arts Training Contribution Program of the Department of Canadian Heritage, Government of Canada.

Her unique visionary abilities allowed her to transform a child's learning the art of Bharata Natya and introduced child friendly themes in her teachings. This led to a widespread interest in her work and vision and led to the creation of a Child friendly Bharata Natya repertoire, *Shishu Sadhana*.

As a writer and a member of Haiku Canada, Aunty enjoyed delving into her creative outlet to write Haikus. She also choreographed a series of vignettes in Bharata Natya style set to Jazz music to capture the Haiku she wrote, which she coined *Dans-Jazz-ku*.

As a dance activist she was part of councils, committees, juries, pushing boundaries, promoting the importance of dance in education. With regards to her inclusivity, she always strived to create bridges between peoples, forms and nations. She cherished her involvement with Centre of Ecumenism, by creating special choreographies to share with the multi faith event.

She wrote books and numerous articles such as *Nritya Lekha I and II*, essential manuals with dance notes and activities for Bharata Natya teaching, *Notebooks on Guidelines for Residency Course* material in 2003 ; *Shishu Sadhana, Child friendly Bharata Natya Repertoire*, Book with a DVD was published in 2005. Along with Vincent Warren, she co-authored *Crafting Dance: Two Voices* (in preparation).

In 2016, she was given the Medal of Honor from Assemblée Nationale du Québec for her perseverance in sharing cultures. The award she cherished most was when she honoured by her Gurus U.S. Krishna Rao and Chandrabhaga Devi on the occasion of the Golden Jubilee Celebrations of their institution in 1992.

Kala Bharati will be one of her most treasured legacy that she created. From its inception, her vision was to promote the arts in alien soil. Kala Bharati metamorphosed in several avatars over the 4 decades of operation. In the recent past Mamata Aunty's efforts went towards the archival project in close collaboration with la Bibliothèque de la danse Vincent Warren to preserve Kala Bharati's works. Her tireless efforts in teaching, choreographing, conceiving projects, and documenting the craft will continue to influence many in the field of dance for generations to come.

Her loss comes at a shock for many near and dear ones. Many of us close to her at one point in time of our lives as we crossed our paths with Mamata Aunty grieve for her sudden demise. We pray for the departed soul and may she rest in peace and her legacy live on.

Adapted from Prasenjit Niyogi's speech given at Shradhanjali on July 16th, 2024.

DRE MAMATA NIYOGI-NAKRA est née le 28 août 1937 à Patna, la capitale du Bihar, en Inde. Située sur les rives du fleuve sacré Gange, Patna est l'une des plus anciennes villes de l'Inde. À l'époque, l'Inde était encore sous le régime britannique. Son père, Jyotish Chandra Niyogi, était en poste au General Post Office de la ville de Yangon (anciennement connue sous le nom de Rangoon) au Myanmar (anciennement connue sous le nom de Birmanie). Peu après sa naissance, la Seconde Guerre mondiale a éclaté et, comme plusieurs autres, la famille a dû fuir le Myanmar pour se rendre en Inde à pied. La famille s'est ensuite installée à Patna.

Ses parents étaient des brahmos pratiquants. Le brahmoïsme est une religion réformiste fondée pour lutter contre la discrimination des castes, la marginalisation des femmes et les défis posés par les superstitions religieuses. Mamata Niyogi-Nakra a d'abord étudié dans une école conventuelle, puis dans une école brahmo. Quel que soit l'établissement, elle s'y distingue particulièrement dans la maîtrise de la langue et de la littérature anglaises. Au Patna College, elle obtient une première place avec mention. À l'époque, la plupart des étudiants n'obtiennent que des résultats de deuxième classe. Sa réussite aux examens de maîtrise de l'université de Patna était rare à l'époque. Parallèlement à ses excellents résultats académiques, elle participe à des activités parascolaires, en particulier la danse, le théâtre et l'art du débat. En tant que représentante de l'université de Patna lors de représentations et de concours au niveau national dans tous ces domaines, elle a remporté de nombreux prix. Le festival annuel de la jeunesse de Delhi, où elle dirige l'équipe de l'université de Patna, a été l'un des événements les plus gratifiants de sa vie. Lors de ce festival, elle n'a peut-être pas remporté de médaille, mais elle a fait la connaissance d'un jeune ingénieur en devenir, timide et séduisant, qui manifestait un vif intérêt pour elle. Persévérant, le jeune homme découvre l'heure de départ du train de Mamata Aunty et de son équipe. Tôt le matin, il se présente sur le quai de la gare. Il navigue dans la foule typique des gares indiennes et la trouve. Il lui remet un cadeau et une carte avec son adresse. Ce geste touchant, posé par nul autre que notre oncle Bans, a résulté en leur mariage en 1964.

L'amour de Mamata Aunty pour les arts a commencé en 1953, dans une école de danse de Patna appelée The Arts and Artists. Son premier gourou, Bala Krishnan, était un disciple important du Guru U.S. Krishna Rao, un grand maître de danse de Bangalore. Après avoir terminé sa formation de base avec Guru Bala Krishnan, et grâce à une bourse d'études, elle a poursuivi une formation avancée en Bharata Natya auprès du guru U.S. Krishna Rao et son épouse U.K. Chandrabhaga Devi. À partir de 1957, elle a entretenu une longue relation avec ses gurus, deux des plus célèbres représentants du style Pandanallur du Bharata Natya.

Elle a eu une riche carrière de danse en Inde et a également donné des spectacles au Royaume-Uni et en Europe. Cependant, peu après son arrivée au Canada en 1969, un accident met brusquement fin à ses spectacles de Bharata Natya. Avec le temps, elle réussit à raviver sa passion pour la danse. Avec la bénédiction de ses gurus, elle poursuit son voyage dans la danse, mais sous un angle légèrement différent: celui d'enseignante et de chorégraphe plutôt que d'interprète. En 1979, elle a commencé à enseigner l'art du Bharata Natya à Montréal.

Elle fonde Kala Bharati en 1981, à Montréal. Bans Uncle a largement contribué à la création de cette école. Quelques amis proches de la première heure, ainsi que d'autres qui ont rejoint le voyage plus tard, l'ont énormément aidée à mettre sur pied l'institution. En 1982, elle organise le premier Symposium des danses de l'Inde en collaboration avec l'UQAM, invitant des danseurs indiens de renom à Montréal. Le premier Ranga Pravesha de Kala Bharati a été présenté à Montréal en 1986. En tant que spécialiste de la danse, elle a contribué à Dance and the Child International (daCi) lors de différentes conférences visant à propager la danse indienne dans le monde entier.

Au cours des années 90, elle fonde la Troupe Kala Bharati, composée de danseurs qu'elle a entièrement formés à l'école de danse Kala Bharati. En tant que directrice artistique de la troupe, elle chorégraphie de nombreuses pièces de groupe, innovant ainsi dans l'univers du Bharata Natya, dont *Seasonscape*, *Kriya Marga*, *Padukarchana*, *Dasavatar*, *Arjuna*, *Aalapana*, pour n'en citer que quelques-unes.

En 1997, la télévision indienne Doordarshan l'invite à enregistrer sa chorégraphie Seasonscape dans son centre de production de New Delhi. En 1998, l'enregistrement de Seasonscape est diffusé à la télévision nationale dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Cet événement marque un jalon important de la contribution de l'héritage précieux de Kala Bharati à la danse.

Au fil des ans, Kala Bharati a participé à de nombreuses activités à Montréal, telles que Fenêtres sur le monde, les Maisons de la Culture, la Place des Arts, Ascendance à Tangente, les Journées de la Culture, la Fête des enfants, le Festival montréalais de la danse, le Jardin botanique, le Festival Accès-Asie, le Festival de folklore de Drummondville et bien d'autres encore. Elle a été nommée directrice de la résidence d'été Bharata Natya Teacher Training Programme (2003), à Kala Bharati, financée par le Programme national de contribution à la formation artistique du Patrimoine canadien, gouvernement du Canada.

Ses compétences et sa vision unique lui ont permis de transformer l'apprentissage de l'art du Bharata Natya pour les enfants et d'introduire des thèmes adaptés aux plus jeunes dans ses enseignements. Cela a suscité un intérêt généralisé pour son travail et sa vision, et a mené à la création de *Shishu Sadhana*, un répertoire de Bharata Natya adapté aux enfants.

Écrivaine et membre de Haiku Canada, elle a aimé se plonger dans son exutoire créatif qu'était l'écriture de haïkus. Elle a d'ailleurs chorégraphié une série de pièces intitulées *Dans-Jazz-ku* sur une musique de jazz, pour illustrer certains de ses haïkus.

En tant qu'activiste de la danse, elle a fait partie de plusieurs conseils, de comités et de jurys, repoussant les limites et promouvant l'importance de la danse dans l'éducation. Elle s'est toujours efforcée de créer des ponts entre les peuples, les formes et les nations. Elle chérit son implication dans le Centre d'œcuménisme, en créant des chorégraphies spéciales à partager lors de l'événement multiconfessionnel.

Elle a écrit des livres et de nombreux articles tels que *Nritya Lekha I et II*, des manuels essentiels avec des notes de danse et des activités pour l'enseignement du Bharata Natya, *Notebooks on Guidelines for Residency Course Material* en 2003 ; *Shishu Sadhana, Child-friendly Bharata Natya Repertoire* (livre accompagné d'un DVD) a été publié en 2005. Avec Vincent Warren, elle est co-auteure de *Crafting Dance : Two Voices* (en préparation).

En 2016, elle a reçu la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec pour sa persévérance dans le partage des cultures. Cependant, le prix le plus cher à son cœur est celui que lui ont décerné ses gurus U.S. Krishna Rao et Chandrabhaga Devi à l'occasion du jubilé d'or de leur institution en 1992.

Kala Bharati demeure l'héritage le plus précieux qu'elle nous laisse. Dès le début, elle a eu la vision de promouvoir les arts en terre étrangère. Au cours de ses quatre décennies d'existence, Kala Bharati s'est métamorphosé en plusieurs avatars. Récemment, Mamata Aunty a consacré ses efforts à un projet d'archivage, en étroite collaboration avec la Bibliothèque de la danse Vincent Warren, afin de préserver les œuvres de Kala Bharati. Ses efforts inlassables en matière d'enseignement, de chorégraphie, de conception de projets et de documentation continueront d'influencer de nombreuses personnes dans le domaine de la danse pendant les générations à venir.

Sa disparition est un choc pour de nombreuses personnes. Beaucoup d'entre nous, qui l'ont côtoyée à un moment ou à un autre de leur vie et qui ont croisé son chemin, pleurent sa disparition soudaine. Nous prions pour l'âme de la défunte, qu'elle repose en paix et que son héritage perdure.

Adapté du discours de Prasenjit Niyogi prononcé lors du Shraddhanjali le 16 juillet 2024.

