

RÉSUMÉ DU PROJET

« Temps, rythme et mouvement – des outils pour la transmission en danse et en musique », par
Sophie Rousseau, Martine Truong Tan Trung et Romain Panassié

[pédagogie]

Présentation

Notre recherche porte sur les notions de temps, rythme et mouvement.

Partant de nos expériences respectives, nous avons souhaité questionner ces notions en croisant nos approches spécifiques. Ceci afin d'élaborer un point de vue commun, et des outils pédagogiques applicables sur le terrain de la transmission.

Sophie Rousseau enseigne la formation musicale liée au mouvement dansé et au geste vocal, notamment au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) et à l'Institut supérieur des arts de Toulouse (IsdaT). Martine Truong Tan Trung est formatrice en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD) et en pédagogie de l'éveil-initiation, notamment à l'IsdaT. Romain Panassié est notateur, collabore depuis plusieurs années avec Sophie Rousseau, et poursuit une formation en AFCMD depuis 2012.

Notre souhait de mener ce projet à trois voix est né d'interrogations communes, chacun dans nos pratiques professionnelles :

- comment faire percevoir de manière efficace les éléments qui définissent, organisent, et influencent l'aspect rythmique du mouvement ?
- comment mieux communiquer sur les interactions dynamiques entre danse et musique ?

Démarche

Notre volonté est d'ancrer notre réflexion dans la pratique.

Avant d'entamer cette recherche, nous avons voulu connaître le point de vue de plusieurs collègues que nous avons interviewés, à l'aide d'un questionnaire défini en amont.

CN D

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2014

Nous les avons interrogés sur :

- leur démarche en tant que danseur, musicien, enseignant en danse et/ou en musique ;
- certains termes couramment employés dans le milieu professionnel, tels que : temps, rythme et musicalité ;

Leurs réponses nous ont permis de confirmer certaines pistes de recherche que nous avons envisagées.

Nous nous sommes appuyés sur la pédagogie pratiquée par Sophie Rousseau depuis plusieurs années, et en collaboration depuis dix ans avec Romain Panassié, notamment pour la formation musicale liée au mouvement dansé et au geste vocal. Cet enseignement, qui s'adresse à toute personne intéressée par les rapports danse-musique, permet de réunir musiciens et danseurs (formation, pédagogie, création, transmission...) par l'utilisation d'un vocabulaire commun, construit à partir d'expériences sensibles vécues dans les séances.

Martine Truong Tan Trung, spécialiste en AFCMD, apporte ses connaissances et son savoir-faire en matière d'organisation du corps dans le mouvement, dans un souci d'efficacité et de précision. Prendre conscience de sa posture, du poids et du transfert du poids, favorisera l'accès à cette pratique particulière tournée vers le rythme.

Au fil de nos discussions, nous nous sommes interrogés sur la place de propositions AFCMD dans le déroulement d'une séance, afin de faciliter les apprentissages.

Comment éveiller les participants à la perception de leur propre organisation corporelle, en cohérence avec la progression dynamique du cours ? Comment apporter des éclairages spécifiques sur les coordinations, la modulation de la posture, l'anticipation, sans perdre le fil de la démarche pédagogique déjà enclenchée ? Quel choix d'exercice, à quel moment, pourquoi ?

Ces questionnements, qui prennent leur source dans notre pratique sur le terrain, nous ont conduits à élargir notre réflexion, chacun dans nos domaines spécifiques.

Martine Truong Tan Trung a orienté ses propres recherches vers la neurophysiologie et les neurosciences. Romain Panassié a imaginé un article expliquant la transcription du temps dans le système de notation du mouvement Benesh.

Dans notre souhait d'élaborer et de partager des outils pour la transmission, nous avons cherché à définir des éléments de lecture pour les relations danse-musique. Nous avons également travaillé sur la construction d'un jeu, reprenant les différents éléments de notre recherche.

CN D

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2014

Rendu du projet

Il s'agit d'un document écrit.

Ce document constitue une étape importante vers la publication de notre travail. Il témoigne de la progression de nos réflexions, et des étapes de notre processus de recherche commun sur les notions de temps, rythme et mouvement, en danse et en musique.

Dans la première partie, nous proposons au lecteur une série d'ateliers commentés.

Pour chaque atelier sont précisés le contexte, le public, les objectifs, le ou les intervenants et observateurs. Les contenu et déroulé précis des séances sont mis en correspondance avec des éclairages théoriques, développés dans les parties suivantes. Il s'agit pour nous de partager notre cheminement, visant à articuler des propositions AFCMD avec des ateliers issus de la formation musicale liée au mouvement dansé et au geste vocal.

Le dernier atelier commenté concerne un stage d'écriture chorégraphique et musicale, réunissant des étudiants danseurs et musiciens autour d'un même objectif : la composition. À partir d'une trame rythmique et d'une pratique commune de danses de bal, musiciens et danseurs créent d'abord séparément du son et du mouvement, pour se réunir ensuite et élaborer une courte pièce. Nous proposons le compte-rendu de deux sessions données à un an d'intervalle, avec deux groupes distincts, en octobre 2014 et octobre 2015.

Dans les deuxième et troisième parties, nous proposons les fondamentaux de notre pratique commune.

La deuxième partie présente les différents éléments de la pédagogie développée par Sophie Rousseau. Des extraits de textes de référence sur le rythme posent les bases des sujets développés ensuite : battre la pulsation, le temps, ses qualités, son organisation, son phrasé... La pratique des danses de bal et du *patting* (percussions corporelles) sont expliquées, et mises en perspective avec les objectifs et acquisitions visés. Le rôle des comptes et de la « chanson » de la danse est discuté, et un vocabulaire de formation musicale est proposé.

La troisième partie reprend différents éléments de cette pratique, en les questionnant du point de vue de l'organisation du corps dans le mouvement. Après une courte présentation de l'AFCMD, une réflexion sur temps du corps / temps du mouvement est proposée. Une lecture AFCMD de plusieurs moments-clés (gestes pour battre la pulsation, rondes, *patting*...) permet d'observer et d'explorer des thèmes spécifiques tels que : l'équilibration, le regard, la ceinture scapulaire, la notion d'appui...

Nous cherchons à valoriser comment cette expérimentation rythmique – vécue corporellement –

CN D

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2014

implique l'acquisition et la maîtrise d'une grande variété de coordinations. Une telle pratique requiert et développe une capacité d'adaptation fine, et une aptitude à moduler sa propre tonicité pour pouvoir répondre aux changements de tempo, de qualité de temps, de phrasé, de dynamique, etc.

Dans la quatrième partie, nous nous intéressons plus spécifiquement aux relations danse-musique. Nous proposons une grille de lecture des rapports dynamiques entre musique et danse. Plusieurs exemples de commentaires d'extraits vidéos de danse illustrent cette grille. Les extraits sont tous accessibles sur le site numeridanse.tv, ou en DVD.

Une webographie donne la référence précise de chaque extrait. Elle propose également des liens vers d'autres extraits, que nous avons sélectionnés pour leur intérêt en terme d'interactions entre danse et musique. Le lecteur pourra ainsi, à son tour, s'exercer à ce type d'analyse.

Notre grille de lecture est un outil ouvert : elle peut être utilisée pour commenter un moment de spectacle vivant, une danse de bal, un atelier, une composition...

La cinquième partie propose une discographie : outil pour le danseur, le musicien, le pédagogue. Celle-ci vise à donner des pistes d'écoutes, des ouvertures, pour aiguïser la curiosité et éveiller l'envie de recherche. Elle ne prétend pas être une histoire de la musique, mais constitue un document ressource pour toute personne dont la pratique mêle musique et mouvement. À ce titre, elle pourra être enrichie par chacun, au fil de ses propres recherches et expériences.

Les compositeurs choisis ont une relation privilégiée au rythme dans leurs créations. Notre choix des versions d'enregistrement a été guidé par des considérations de dynamiques et de timbres, en particulier pour la musique ancienne (Renaissance et baroque).

Toutes les musiques proposées ont été expérimentées sur le terrain, utilisées dans nos cours ou ateliers pour : des sessions d'improvisation ou de composition chorégraphique, des cours de danse, des séances de formation musicale liée au mouvement dansé et au geste vocal.

Nous avons répertorié plusieurs catégories (binaire, ternaire, ostinato, timbre, etc.) pour classer ces pièces. Nous donnons la légende de ces différentes catégories, chacune étant illustrée par un exemple. Nous proposons ensuite un classement à deux entrées, permettant au lecteur de naviguer différemment dans cette discographie en fonction de son objectif :

- la liste des pièces classées par compositeurs, dans un ordre chronologique. Chacune d'elles peut répondre à plusieurs catégories ;
- un tableau récapitulatif, par ordre alphabétique des noms de compositeurs, permet de retrouver rapidement les références de chaque pièce avec ses caractéristiques ;

Des exemples de plans de musiques non écrites sont proposés en complément, ainsi que les outils permettant leur élaboration.

CN D

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2014

Les sixième et septième parties sont des ouvertures permettant d'élargir la réflexion vers d'autres domaines spécialisés.

La sixième partie propose un article sur le système nerveux et la perception du temps, en lien avec la pédagogie. Notre corps est lui-même producteur de rythmes : par la respiration, les battements du cœur, la marche, le débit de la parole, l'alternance veille / sommeil... Tous ces rythmes internes constituent une horloge fondamentale qui dialogue avec les rythmes externes, imposés par notre environnement : alternance jour / nuit, succession des saisons... Nous avons tous le sentiment d'un vécu réel du temps qui passe, mais où cela se situe-t-il dans le système nerveux ? Comment ? Et de quelle manière cela peut-il nourrir notre pratique ? De là naît la question de la mesure et de la maîtrise du temps, qui font intervenir les notions de mémoire et d'apprentissage, directement liées à l'acte moteur lui-même.

La septième partie expose les moyens développés par Rudolf Benesh pour transcrire le temps et le rythme du mouvement, dans le système de notation qu'il a créé en 1955. Une fois posé le concept général, les générations successives de notateurs professionnels ont développé des usages visant à communiquer, le plus fidèlement possible, la relation spécifique au temps de telle ou telle chorégraphie, danse traditionnelle, geste de métier ou activité motrice. Les signes posés sur le papier donnent souvent plusieurs niveaux ou strates d'information, que l'on peut relier directement aux différents éléments nommés dans les deuxième, troisième et quatrième parties de notre document : pulsation, tempo, durée, phrasé, relation à musique, organisation du corps dans le mouvement. Pour illustrer ces observations et faire un lien direct avec la pratique, des exemples d'enchaînements proposés aux participants lors de nos ateliers ont été notés.

La huitième partie explique les règles et le fonctionnement du jeu de cartes, joint à notre document. Ce jeu est pour nous une application ludique, et une forme de synthèse des sujets développés dans nos écrits. Romain Panassié en a élaboré les bases à partir de concepts issus du système de notation Benesh, et en dialogue avec d'autres notateurs professionnels. Il s'agissait de trouver une approche de la notation du mouvement qui passe d'abord par l'exploration, au travers d'ateliers d'improvisation et de composition, immédiatement reliée à des éléments théoriques et à la grammaire du système.

Par la suite, des ateliers communs menés avec Sophie Rousseau ont permis l'ajout de nouvelles cartes, reprenant des éléments de la pédagogie de formation musicale liée au mouvement dansé et au geste vocal. Notre souhait de faire intervenir la relation à la musique, dans ce jeu, nous a conduits à proposer des listes de pièces musicales, en lien avec la discographie donnée en cinquième partie de ce document. Un dé à six faces complète l'ensemble.

Le plaisir rencontré par les participants lors d'ateliers menés à partir de ce jeu, son utilisation

CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2014

rapide et simple, et les retours de Martine Truong Tan Trung, nous ont confortés à en communiquer une version dans le cadre de notre rendu de recherche.

La neuvième et dernière partie de ce document regroupe différents éléments mis en annexes. Nous proposons le résumé des résultats de nos entretiens, réalisés à partir d'un questionnaire auprès de danseurs et de musiciens, sur les notions de rythme et de temps. Des versions longues ou intégrales de textes dont nous avons cité les extraits, notamment dans la deuxième partie, y sont également données. Enfin, une bibliographie compile les références des articles et ouvrages qui ont nourri nos réflexions tout au long de notre processus de recherche.

Contenus de la ressource déposée au CND

Introduction

Présentation de l'équipe

I - Ateliers commentés

II - Temps, Rythme et Mouvement : notre pratique

III - Temps, Rythme et Mouvement : une approche AFCMD

IV - Relations danse-musique : éléments de lecture

Proposition d'une grille de lecture

Exemples vidéos et webographie

V - Discographie

VI - Le système nerveux et la perception du temps – lien avec la pédagogie

VII - La transcription du temps dans la notation du mouvement : l'exemple du système Benesh

VIII - Jeu de cartes

IX - Annexes

Résumé de nos entretiens

Textes de référence

Bibliographie

Équipe

Sophie Rousseau. Musicienne, danseuse, enseigne depuis 1990 la formation musicale au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, dans le département des Études chorégraphiques. Fondatrice et directrice artistique depuis 1983 de la compagnie Maître Guillaume, qui réunit musiciens et danseurs professionnels, elle assure dans ce cadre la direction

CN D

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2014

artistique de cinq disques ainsi que la parution d'ouvrages de références (cf. ressources en médiathèque). Spécialiste des danses de la Renaissance française, elle intervient dans le département de musique ancienne du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon de 1988 à 1993, et de 1992 à 2001 au département de musique ancienne du conservatoire à rayonnement régional de Tours, ainsi que dans de nombreux stages en France et à l'étranger.

Formatrice dans le cadre de formations de formateurs, notamment dans le cadre des diplômes d'État en danse et en musique à l'IsdaT de Toulouse.

Depuis 2006 collabore avec Romain Panassié pour des stages d'écriture chorégraphique et musicale, pour des ateliers d'improvisation en relation à la musique, pour des ateliers de formateurs en FM.

La réflexion sur les rapports musique / danse, associée à des pratiques d'enseignement et de création, est l'axe central de sa vie professionnelle et artistique. En 2012, avec Denis Lamoulère, elle publie *O'nomatopées*, qui présente une démarche originale dans la pédagogie de la formation musicale en reliant geste vocal, mouvement dansé et pratique de rythmes corporels.

Martine Truong Tan Trung. Danseuse, pédagogue, est coordinatrice des études danse, département Spectacle vivant de l'IsdaT (Institut supérieur des arts de Toulouse). Elle est spécialiste et diplômée pour la pédagogie de la danse des jeunes enfants (éveil-initiation) et en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD), depuis 2003. Elle enseigne ces matières dans le cadre de la formation au Diplôme d'État de professeur de danse depuis de nombreuses années, ainsi qu'à différents publics (professeurs de danse et de musique, artistes chorégraphiques, comédiens...). Au sein de l'IsdaT, elle développe également un travail de lecture et de sensibilisation du corps, en utilisant l'outil AFCMD, avec les étudiants du diplôme d'État musique et les DNSPM, ainsi que des projets transversaux avec les étudiants du département Beaux-Arts. Elle enseigne l'anatomie-physiologie et l'AFCMD aux jeunes danseurs des CRR et CRD de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine, pour les sensibiliser au fonctionnement du corps et à la perception du mouvement. Elle intervient dans le cadre de la licence « médiation culturelle » de l'université Toulouse Jean-Jaurès en 3e année, sur le sujet de la sécurité dans le travail du corps. Elle est également formatrice pour les danseurs professionnels suivant le programme des 200 heures du diplôme d'État de professeur de danse. Elle est professeur invité de la Palucca Hochschule, et participe à de nombreux jurys d'évaluation pédagogique (DE, CA).

Romain Panassié. Danseur, pédagogue et notateur Benesh, diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, en danse (2005) et en notation du mouvement (2006). De 2012 à 2014, il suit le programme certifiant en analyse fonctionnelle du corps dans le

CN D

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2014

mouvement dansé au CESMD de Poitou-Charentes.

Parallèlement à son parcours d'interprète et d'enseignant en danse, il a noté *Bref séjour chez les vivants* (2008) d'Hervé Koubi, *Une danse blanche avec Éliane* (1980) de Dominique Bagouet et, en binôme avec Marion Rosseel, *Le Roi des Bons* (1989) de Bernard Glandier, recréé en 2011 par Sylvie Giron. Il a remonté d'après partition, dans divers cadres pédagogiques, des pièces ou des extraits de pièces d'Angelin Preljocaj, Dominique Bagouet, Merce Cunningham, Andy DeGroat, Thierry Malandain.

Il crée également ses propres chorégraphies, notamment pour des élèves de conservatoires (Argenteuil, Montpellier), en mêlant pédagogie et création. Il collabore avec Sophie Rousseau, en partie au sein de la compagnie Maître Guillaume, il est membre fondateur du Centre Benesh, et membre du conseil artistique des Carnets Bagouet.

Partenaires

- Centre national de la danse ;
- Institut supérieur des arts de Toulouse ;
- Compagnie Maître Guillaume ;
- Recherche en Mouvement ;
- Centre Benesh.

Cette recherche s'est également appuyée sur le déroulement de plusieurs stages et cours dans le cadre du CNSMDP, de l'ARIAM Île-de-France, des ADDA 82 et ADDA 31.

Décembre 2015.