AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

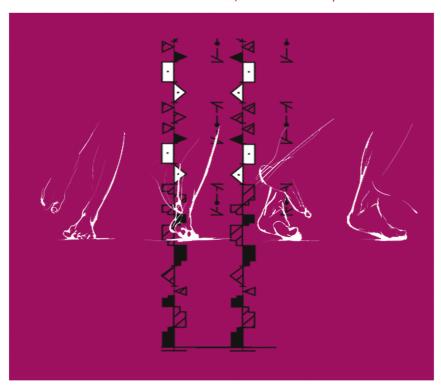
RÉSUMÉ DU PROJET

« La partition chorégraphique - outil d'exploration, outil de transmission #2 Transferts et tours »,

par Noëlle Simonet et Lise Daynac

[constitution d'autres types de ressources]

La partition chorégraphique outil de transmission, outil d'exploration

#02 TRANSFERTS ET TOURS

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

La recherche pour la création d'un outil pédagogique

#2 « Transferts et tours » a pour but d'approfondir l'étude de la spatialité et des déplacements effectués sur le plan horizontal en abordant certains de ses éléments constitutifs.

Nous interrogerons spécifiquement les transferts de poids du corps et les différentes manières de tourner ou de changer son orientation tout en se déplaçant.

La pensée sur le mouvement que propose le système conçu par Rudolf Laban est construite autour de la notion de déplacement, le corps étant pris en compte dans son action.

Rudolf Laban catégorise les mouvements possibles de tout individu en **deux actions motrices essentielles** :

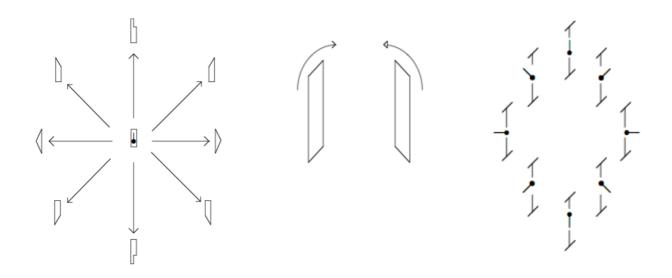
- le déplacement dans une direction ;
- la rotation autour d'un axe.

La notion de parcours droit ou courbe découle de ces deux premières actions et se rapporte à une suite de pas et de tours combinés ou pas.

Ces éléments sont représentés dans le système par trois familles de signes :

• les signes de direction, les signes de tour et les signes de parcours.

Trois signes de base du système d'écriture pour rendre compte de la complexité des déplacements du corps humain sur le sol.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Les éléments analysés sont :

- les **directions** de chaque transfert de poids pour l'étude du rythme spatial du déplacement ;
- leurs durées pour comprendre le rythme temporel ;
- les **girations**, avec leur sens et degré pour observer le rapport entre déplacement directionnel et orientation ;
- les **parcours circulaires** pour indiquer et mettre en lumière les différentes courbes tracées au sol ;
- les **parcours redressés** pour comprendre comment un déplacement directionnel est associé à un changement d'orientation progressif.

Les œuvres

Nous analyserons les déplacements des danseurs en nous appuyant en partie sur la compréhension et la lecture des signes inscrits sur les portées (que nous animerons dans le DVD) d'un choix de partitions d'œuvres de grandes figures de la danse contemporaine du xxe siècle.

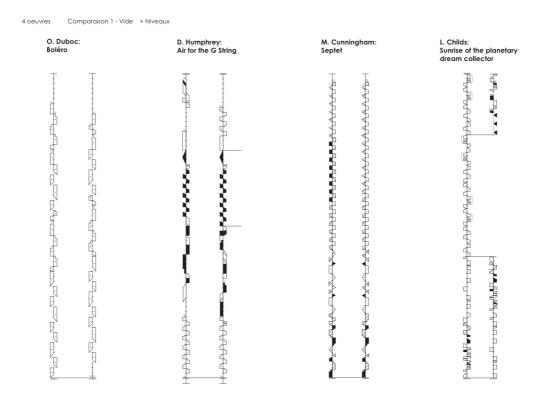
Aux œuvres ci-après, déjà étudiées dans le DVD #1 :

- Lucinda Childs, Sunrise on the Planetary Dream Collector (199);
- Merce Cunningham, Septet (1953);
- Doris Humphrey, Air for the G String (1928).

Nous ajouterons le troisième des Trois Boléros d'Odile Duboc (1996).

Permettre l'accès à cette œuvre notée d'Odile Duboc et à l'intelligence de son écriture et de sa composition nous semblait primordial dans la mesure où le troisième Boléro rend hommage à l'horizontalité et au transport et où Odile Duboc n'a laissé l'accès à son œuvre que dans le cadre de projets pédagogiques.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

La représentation graphique animée est accompagnée d'une voix off ou de la musique des œuvres pour une compréhension de l'analyse des mouvements représentés et de la composition.

Dans le DVD #1 « Croquis de parcours », la seule vision de traits animés représentant les déplacements des danseurs sur scène exprimait déjà quelque chose de l'œuvre dansée.

Comment les signes de la cinétographie, répartis et organisés selon des règles systématiques sur une portée verticale peut-elle rendre visuellement et immédiatement perceptible quelque chose de ce que Laban appelle « la pensée motrice » représentée ?

Ce DVD #2 « Transferts et tours » permet, à l'aide de graphismes animés, de découvrir, grâce au système Laban conçu pour observer et analyser, quel regard est posé sur le mouvement.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Il faut souligner le contexte de l'époque, marquée par une volonté de rigueur analytique et un goût pour la structuration. Rudolf Laban, dessinateur et peintre lui-même, a aussi conçu son système d'écriture pour le mouvement en considérant avec attention son aspect visuel.

Nous offrons des solutions visuelles pour rendre le graphisme accessible et l'analyse facilement intelligible.

Dans le DVD #2, les fragments de partitions sont montrés, comparés, décomposés. Les symboles de la cinétographie sont parfois colorés, animés et souvent accompagnés de dessins, de musique ou d'une voix off.

Cette organisation graphique, mêlant plusieurs typographies et modes de représentation du mouvement, ambitionne de rendre lisible le rythme d'un déplacement, reconnaissable un motif et perceptible l'analyse d'une dynamique.

Elle aspire tout autant à l'éveil de l'imaginaire et la mise en mouvement.

Le graphisme de la cinétographie

La dynamique d'un mouvement est représentée par un seul graphe.

Tout mouvement est dynamique. Celle-ci varie selon l'espace occupé, le temps imparti et la partie du corps investie par le danseur.

Les différents composants du mouvement sont représentés et synthétisés dans un seul et même signe.

Par ce procédé, Rudolf Laban permet une visualisation du mouvement et une perception immédiates des transformations dynamiques.

Toute partition en cinétographie étant la trace d'un processus, l'absence de signes renvoie à l'absence de mouvement.

La verticalité de la portée

L'expérience de la gravité façonne notre marche et plus largement participe à la signature de notre mobilité.

Les portées verticales structurent les partitions. Leur verticalité nous rappelle sens cesse ce principe fondateur. De cet axe découle alors notre perception de l'horizontalité. La feuille de

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

la partition que l'on tient devant soi pour déchiffrer matérialise ce plan et en accentue sa représentation.

Le centre et la périphérie

Les portées et leurs colonnes réparties de part et d'autre d'une ligne centrale permettent de suivre le déroulement du mouvement en rendant compte des parties du corps engagées dans l'appui et dans les gestes.

Chaque partie du corps voit ses mouvements inscrits dans une colonne qui lui est attribuée. Les signes exprimant les transports du corps entier sur des appuis successifs sont arrimés le long de la ligne centrale. Les gestes qui investissent les parties du corps les plus périphériques sont décrits par les signes occupant les portées éloignées de cette ligne.

La symétrie

La ligne centrale divise la portée en deux parties : la première pour les mouvements du côté droit corps et la seconde pour les mouvements du côté gauche.

La manière dont les mouvements investissent les parties droites ou gauches du corps est donc immédiatement repérable.

La composition

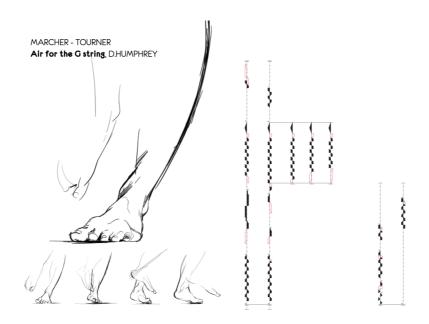
L'impact visuel du graphisme permet de repérer aisément les motifs repris, inversés et modifiés. Une analyse de la composition est rendue possible par l'étude de la partition d'une œuvre ou d'une composition en cours d'élaboration.

La trace inscrite, témoin d'un geste incarné ou qui invite à l'analyse, devient un appui pour explorer, concevoir et chercher.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Pour approfondir l'étude de la spatialité dans le plan horizontal et aborder des éléments de la verticalité, nous nous intéressons dans chaque œuvre choisie, de façon globale puis plus spécifique :

- aux directions des appuis avec leurs durées ;
- aux girations avec leur durée, sens et degrés ;
- aux déplacements sur des courbes et au rapport entre directions des appuis et situation d'un cercle dans l'espace;
- à la manière dont un corps tournoie sur une ligne droite ou courbe ;
- à la simultanéité ou la succession des transferts de poids et des tours.

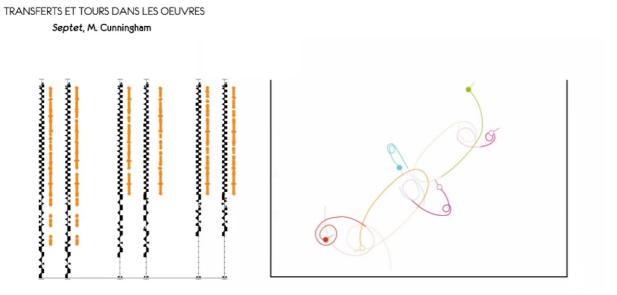

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Ce projet repose sur la présentation des partitions et des signes plus isolés, de silhouettes et de dessins animés de corps ou de parties du corps dansants.

Toutes ces animations permettront de rendre compte des analyses des déplacements, des tours et des parcours issus de la lecture des partitions des extraits d'œuvres choisies. Les analyses globales, comparatives et plus approfondies seront en voix-off, enregistrée par Lise Daynac et accompagnées de la musique de l'œuvre.

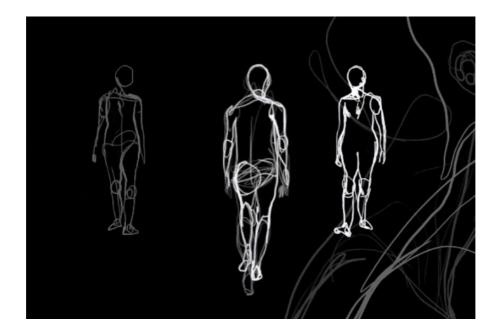
Odile Rouquet, spécialiste en analyse du corps dans le mouvement dansé, proposera une lecture complémentaire des œuvres pour enrichir la perception et la compréhension de chaque univers poétique. Elle commentera les dessins et silhouettes animés et soulignera les organisations motrices que chaque œuvre implique.

Un mouvement tel qu'il est représenté sur une partition, donc inanimé, s'adresse à un lecteur/danseur et l'invite à anticiper sur la situation, la dynamique et la qualité de son déplacement, avant même de l'effectuer.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

L'animation, associée au dessin animé du mouvement d'un corps dansant ou d'une partie du corps, s'adresse au spectateur pour rendre progressivement visible et intelligible la coordination, le trajet et la dynamique du mouvement pour qu'il puisse être, alors, investi et incarné.

Nous alternerons ainsi analyses des œuvres, lecture des graphes (ou cinétogrammes) animés et non animés et dessins de corps en mouvement qui pourront aussi être accompagnés des croquis de parcours animés.

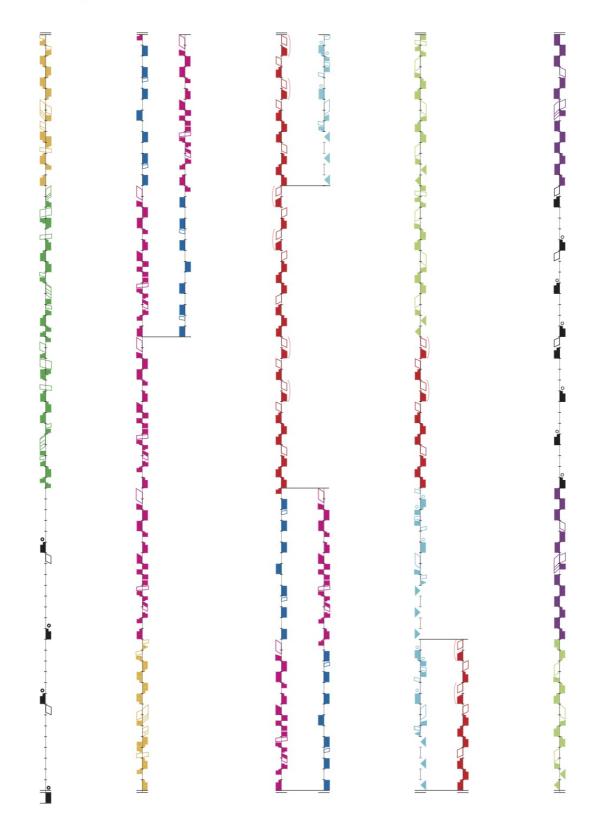
Nous insistons sur **l'étude assez poussée d'une œuvre sans pour autant la reconstruire** ou en avoir un accès direct par un support vidéo, un spectacle ou un danseur interprète de l'œuvre.

Nous voulons rendre compréhensible et sensible, pour le lecteur, l'analyse des déplacements, leur phrasé, la structuration de leurs composants et leur dynamique dans chaque œuvre.

Avec Étienne Guiol, nous filmerons en mouvement les extraits de partitions que nous souhaitons étudier en détail dans le DVD. Étienne Guiol travaillera à l'élaboration de dessins : vues d'ensemble ou détail d'appui, de torsion ou de trajet, à partir de cette matière vidéo. La recherche sur le dessin s'attache à trouver comment les traits mouvants rendent compte de l'organisation motrice.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Sunrise compar 1 COMPOSITION

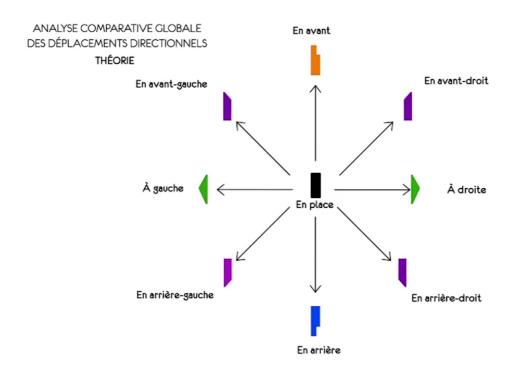
AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Un **volet théorique** mêlé à l'analyse des œuvres permettra de comprendre comment les différents concepts de mouvement, nécessaires à cette étude, sont représentés, graphiquement.

L'apport théorique s'insère tout au long des analyses et des animations.

Nous cherchons à associer la lecture à la compréhension d'une notion, à l'analyse d'une proposition chorégraphique et à l'identification d'un style ou d'un univers poétique pour inviter l'observateur à l'exploration.

Nous facilitons la distanciation et l'autonomie par l'abstraction avec la connaissance d'une méthodologie et d'un système de signes favorisant la conception d'autres possibles.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Plan

I- Analyse comparative globale des partitions des quatre extraits d'œuvres

Ces analyses s'appuient sur l'observation des partitions, la vision et l'identification de leurs éléments graphiques.

II- Transferts et tours dans les œuvres

Est observé, dans la matière chorégraphique de chaque œuvre, la manière dont les déplacements sont structurés par rapport aux tours.

- A- Le déplacement directionnel : théorie
- B- Le tour : théorie
- C- Transferts et tours dans Sunrise of the Planetary Dream Collector de L. Childs
- D- Transferts et tours dans Air for the G String de D. Humphrey
- E- Transferts et tours dans Septet de M. Cunningham
- F- Transferts et tours dans Trois boléros d'O. Duboc

III- Analyse comparative globale des déplacements directionnels

Les directions des transferts de poids du corps et leur structuration sont analysées.

- A- Théorie
- B- Déplacements directionnels dans *Sunrise of the Planetary Dream Collector* de L. Childs
- C- Déplacements directionnels dans Air for the G String de D. Humphrey
- D- Déplacements directionnels dans Septet de M. Cunningham
- E- Déplacements directionnels dans Trois Boléros d'O. Duboc

IV- Analyse comparative de la composition

Les structures et phrasés des déplacements sont analysés et comparés.

- A- Composition dans Trois Boléros d'O. Duboc
- B- Composition dans Septet de M. Cunningham
- C- La forme d'un parcours et le changement de direction : théorie
- D- Composition dans *Air for the G String* de D. Humphrey
- E- Composition dans Sunrise of the Planetary Dream Collector de L. Childs

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

V- Changements d'orientation : tours et parcours circulaires

Les modes de déplacements sur une ligne droite et des courbes sont analysées dans chaque œuvre.

- A- Le degré de giration : théorie
- B- Tours et parcours circulaires dans Trois Boléros d'O. Duboc
- C- Tours et parcours circulaires dans Sunrise of the Planetary Dream Collector de
- L. Childs
- D- Tours et parcours circulaires dans Air for the G String de D. Humphrey
- E- Parcours circulaires : théorie
  - Portion de cercle
  - Orientation frontale et orientation focale
  - Direction des parcours circulaires

VI- Analyse du corps dans les œuvres par Odile Rouquet

VII- Proposition d'explorations pédagogiques

Les propositions s'appuient sur les éléments théoriques abordés et les analyses des œuvres proposées.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Notre proposition invitera ainsi le lecteur/spectateur à étudier et apprécier les choix spatiaux / temporels dans chacune des écritures et ce qu'ils évoquent en terme de qualité de mouvement et d'univers poétique.

Accompagné, dans le livret, par un volet détaillé de propositions pédagogiques et de pistes de recherche, le lecteur est incité, à partir de cette étude, à entrevoir d'autres possibilités d'envisager le mouvement, à utiliser de nouveaux outils de composition chorégraphique et explorer ou analyser d'autres œuvres.

Cet outil a la forme d'un DVD (format 1 h 00 environ) accompagné de son livret et ses feuillets de propositions pédagogiques (125 pages environ).

Une introduction proposera des photos, dessins, des biographies et citations des chorégraphes autant d'éléments contextuels de culture chorégraphique pour enrichir le regard sur les œuvres.

Le livret apportera les éléments théoriques présents dans le DVD ainsi que les textes des analyses accompagnées des cinétogrammes correspondants et colorés pour rappeler l'animation du DVD.

Un glossaire pour préciser certains termes techniques, une bibliographie, une filmographie et des liens de sites sur l'écriture pour le mouvement seront également présents.

Des propositions pédagogiques s'appuyant sur les analyses présentées dans le DVD inviteront les lecteurs et les accompagneront dans différentes étapes d'improvisation, de composition et d'exploration.

Décembre 2014.