

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

RESUMÉ DU PROJET

[notation d'œuvres chorégraphiques]

« *Lady Macbeth* (1948), chorégraphie de Mary Anthony », par Pasqualina Noël & Cécile Médour

Reconstruction effectuée par Mary Anthony sur Pasqualina Noël (2010).

Notation Benesh par Cécile Médour (2011).

Pièce pour deux femmes : Lady Macbeth et la servante
Chorégraphie : Mary Anthony
Interprètes : Pasqualina Noël - Lady Macbeth
Solenne Lamarque - la servante
Musique : Arvo Pärt, *Fratres* (Piano et violon 1977, 1980)
Décors : Mary Anthony
Costumes : Mary Anthony
Lumières : Instructions de Mary Anthony
Date et Lieu de Création : 1948, New York
Création des rôles : Lady Macbeth - Mary Anthony
La Servante - inconnue
Durée : 11 minutes et 45 secondes
Transmission/Custodian : Pasqualina Noël

Descriptif de la pièce

La danse est une incroyable mise en abyme de toute la tragédie *Macbeth* du seul point de vue de Lady Macbeth : la danse est ainsi mise en œuvre d'un point de vue autobiographique original où prime l'univers et le monologue interne de Lady Macbeth.

De la lecture de la lettre de victoire de Macbeth à la lente montée de l'ambition criminelle, l'œuvre culmine par la pulsion homicide et régicide de Lady Macbeth. La seconde partie illustre son lent déclin psychique où, assaillie par la vision du sang, dévorée par le somnambulisme, Lady Macbeth sombre dans la folie et la nuit éternelle.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

Biographie

Mary Anthony naît en 1916 à Newport, dans le Kentucky aux États-Unis. À dix-sept ans, elle part pour New York et entame une formation de danseuse en obtenant une bourse pour entrer à la Hanya Holm School. Elle rejoint la compagnie de cette dernière en 1943 et devient son assistante personnelle.

Elle continue d'approfondir ses connaissances en étudiant la technique de Martha Graham au sein de la Martha Graham School. Elle travaillera également aux côtés de Sophie Maslow et Jane Dudley dans le New Dance Group.

Mary Anthony débute alors sa carrière d'enseignante, synthétisant les univers techniques de Martha Graham et Hanya Holm. En 1954, elle ouvre son studio et crée sa compagnie en 1956 : The Mary Anthony Dance Theatre.

Mary Anthony crée *Lady Macbeth* (1948), *The Devil in Massachusetts* (1952), *Songs* (1956), *Blood Wedding* (1968) *Threnody* (1956), *Songs* (1956), *The Purification* (1957), *In the Beginning (Adam and Eve)* (1960-70).

Parallèlement à sa propre compagnie, les chorégraphies de Mary Anthony ont été reprises par The Pennsylvania Ballet, The Bat-Dor Company en Israël, The Dublin City Ballet ainsi qu'au National Institute for the Arts of Taiwan.

Depuis 1954, Mary Anthony continue son travail de pédagogue et de transmission en donnant chaque jour un cours à ses étudiants dans son studio de Broadway.

Historique

Lady Macbeth peut être considérée comme un « moment clé » du répertoire de la *Modern Dance* américaine. Élève de Martha Graham et de Hanya Holm, Mary Anthony développe une danse qui rassemble ces deux univers, mêlant intimement les deux courants (technique et esthétique de Martha Graham et théâtralité de Hanya Holm), à l'image d'un trait d'union entre deux continents.

Le rôle a été créé par Mary Anthony en 1948 au sein du New Dance Group, puis repris en 1999 par Mary Ford aux États-Unis, qui est l'héritière et la dépositaire du solo aux États-Unis.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

En 2010, à New York, Mary Anthony reconstruit la pièce sur Pasqualina Noël dans le rôle de Lady Macbeth et Solène Lamarque dans le rôle de la servante. Pasqualina Noël est l'héritière et la dépositaire (*custodian*) du solo en Europe.

Contexte de la pièce

Lady Macbeth a été chorégraphiée par Mary Anthony en 1948 à New York. La pièce est directement inspirée du rôle féminin de *Lady Macbeth* dans la tragédie éponyme écrite par William Shakespeare en 1606. La lecture de la pièce de théâtre permettra d'ailleurs d'appréhender à sa juste valeur la complexité du personnage de Lady Macbeth.

Ce solo allie technique et théâtralité, et sollicite a fortiori une interprète mature susceptible de proposer l'expérience nécessaire pour entrer dans la peau de ce personnage littéraire emblématique. Pour une danseuse jeune, l'étude de cas psychique constituera un challenge et un exercice artistique de théâtralité et d'interprétation de premier ordre. Pour ce qui concerne l'histoire du théâtre, le personnage de Lady Macbeth est effectivement considéré comme l'un des rôles les plus ardues à interpréter.

La dramaturgie est le cœur même de la chorégraphie. Lady Macbeth est une femme au destin tragique, tiraillée par sa soif de pouvoir. Elle assassine son souverain à la faveur de son époux, ce qui la mènera irrémédiablement de la frustration à la folie, puis finalement à la mort.

Cadre de la notation

La partition de *Lady Macbeth* a été réalisée lors de la transmission de la pièce par Pasqualina Noël à Cécile Médour qui a appris le rôle en qualité de danseuse en amont de la notation en octobre 2011. Pasqualina Noël, enseignante, danseuse et chorégraphe, a interprété à plusieurs reprises *Lady Macbeth* lors de sa reprise avec Mary Anthony en 2010 et 2011.

Notes concernant la dramaturgie et les intentions de jeu

« Cette danse est une source d'inspiration riche pour une représentation du thème des émotions viscérales au travers de la corporalité d'une danse puissante. » (Mary Anthony)

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

Les symboles définis présents dans la partition renvoient aux indications de Mary Anthony et permettent d'interpréter certains passages particulièrement précis d'un point de vue théâtral, comme la chorégraphe le souhaite.

Ainsi, on peut suivre le « déroulé dramatique » en relation étroite au mouvement.

De plus, certains mots ou expressions figurent sur la partition au-dessus de certains instants-clés.

Dans le glossaire de la partition figurent les commentaires de Mary Anthony liés à la dramaturgie de la pièce, qui sont juxtaposés au texte de Shakespeare. On peut ainsi suivre tout le déroulé dramatique de la pièce.

Rapport musical

La musique originelle ayant été totalement perdue, Mary Anthony choisit, lors d'une reprise du solo par Mary Ford en 1999, d'illustrer à nouveau sa pièce avec : *Fratres* d'Arvo Pärt, compositeur estonien.

La bande-son commence par le monologue d'un homme (de 0'00'' à 0'48''), déclamant la lettre que Sir Macbeth envoie à son épouse Lady Macbeth. La musique d'Arvo Pärt est superposée au texte et commence approximativement à 0'15''.

Au début de la partition, page 1, au-dessus de la portée, le texte de Shakespeare :

« [...] *While I stood rapt* [...] est une indication temporelle et un repère sonore pour la danseuse ; sur le mot *King*, elle entre.

Pendant toute la durée du solo, le rapport à la musique est fluctuant, c'est-à-dire que l'interprète a des repères de son très précis qu'il doit absolument respecter, cependant, en-dehors de ces repères, l'interprète doit trouver son propre chemin entre les instants, guidé principalement par l'intensité dramatique de la pièce (notamment pendant la 3e partie du solo).

Cela n'exclut pas pour autant une rythmique précise de certains mouvements ou de certaines phrases de mouvements.

Décembre 2012.