

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

RESUME DU PROJET

[notation d'œuvre chorégraphique]

« La danse de Malkovsky à travers la notation Laban, volume II », par Christine Caradec

Chorégraphies : 15 danses créées par François Malkovsky entre 1922 et 1949

Version notée : chorégraphies reconstruites et transmises par Suzanne Bodak

Musiques : Brahms, Chopin, Listz, Moussorgsky, Schubert, Schumann, Wagner

Arrangement et accompagnement piano : Alexandre Bodak

Décor et lumières : rien de particulier

Costumes : tuniques grecques courtes ou longues, string, slip.

Notation Laban : Christine Caradec (2012)

Graphie : Suzanne Bodak et Christine Caradec sur Laban Writer 4.7.1

Rédaction des rubriques : Suzanne Bodak

Photos : Laurent Pailler

Durée de l'ensemble : environ 25 minutes

La partition *La Danse libre de Malkovsky à travers la notation Laban, volume II* est un recueil de 15 danses créées par François Malkovsky en France entre 1922 et 1949 :

- Petit Garçon et Petite Fille ;*
- Petit Secret ;*
- D'accord ;*
- Les Trois Petites Filles ;*
- Jeunesse ;*
- Esterhazy ;*
- Bonheur parfait ;*
- Rêve d'amour ;*
- Danse du voile ;*
- Confidences ;*
- Éveiller une pensée ;*
- Danse hongroise n° 5 ;*

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

- Bydlo* ;
- La Chevauchée des Walkyries* ;
- La Mer*.

Les danses durent entre 1 et 4 minutes. Ce sont parfois des soli, des duos, des trios ou des danses de groupe.

Elles peuvent être interprétées sans distinction par des filles ou des garçons.

Le niveau technique requis est variable selon les danses mais nécessite cependant une maîtrise de la technique de la danse libre de Malkovsky.

Toutes les danses sont accompagnées au piano sur des musiques de Brahms, Liszt, Moussorgski, Schubert, Schumann ou Wagner dans une version arrangée selon les exigences de Malkovsky par son pianiste Alexandre Bodak. Les références de chaque musique sont sur les pages de titre de chacune des danses dans la partition. Voir aussi les partitions en annexe.

Cet ouvrage est le prolongement d'un premier volume *La Danse libre de Malkovsky à travers la notation Laban, volume I* réalisé par Karin Hermes-Sunke en 2000, constitué de 10 danses et de 47 exercices notés qui peuvent être la base d'un travail préparatoire pour reconstruire les chorégraphies du volume II.

D'autres ressources peuvent être utilisées dans cette perspective :

- *La Danse libre de Malkovsky* par Suzanne Bodak (DVD) ;
- *Malkovsky par lui-même* par Suzanne Bodak (DVD) ;
- *Mémoire vive d'un héritage* par Karin Hermes-Sunke et Suzanne Bodak – édition AMM (édité en anglais, *Living Heritage*), puis réédité en deux volumes par la maison d'édition Ressouvenances : *La Danse libre de Malkovsky à travers la notation Laban, vol. I* et *Philosophie du geste* ;
- *Respiration et Mouvement* par Odile Rouquet (DVD), réalisation Paula Ortiz, traduction Lila Greene – édition Recherche en mouvement.

Version notée

La notation des danses est réalisée à partir de la transmission de Suzanne Bodak, élève de ligne directe de François Malkovsky, dans une version tout à fait personnelle.

Entre 1960 et 1972, Suzanne Bodak a suivi régulièrement les cours de Malkovsky dans son studio boulevard Berthier à Paris. Bien qu'à cette époque, celui-ci ne pensait déjà plus à la scène et ne s'inscrivait plus dans une exigence de transmission précise de ses chorégraphies dans la perspective de

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

présentations publiques, Suzanne Bodak a pu acquérir l'ensemble des phrasés de mouvements constitutifs des danses de Malkovsky.

À partir de 1993, avec l'aide d'Alexandre Bodak et de quelques anciennes interprètes de Malkovsky, elle entreprend d'interroger ce répertoire. Elle déconstruit alors ce qu'elle a appris et reconstruit les danses avec une précision gestuelle, dynamique, spatiale et musicale toute particulière. Depuis, elle partage l'aboutissement de ce travail lors de stages, cartes blanches ou cours donnés au sein de l'association Mouvement Musique et collabore avec le Centre national de la danse de Pantin et de Lyon, Micadanses, etc.

Intentions des chorégraphies

Elles évoquent tour à tour la nature (*Confidences aux bouleaux, La Mer*), le partage (*Bonheur parfait, Rêve d'amour, Éveiller une pensée, Danse du voile*), l'insouciance de la jeunesse (*Petit Secret, Trois Petites Filles, Petit Garçon et Petite Fille*), la connivence (*Danse hongroise n° 5, Esterhazy*), l'amitié (*D'accord, Jeunesse*), la gravité (*Bydlo*), la combativité (*La Chevauchée des Walkyries*).

La plupart des danses de ce corpus sont enjouées. Seules certaines sont chargées de gravité. Sous une apparente facilité d'exécution et d'interprétation, les danseurs ne doivent cependant pas tomber dans une réalisation infantine.

Vie des chorégraphies dans la version notée

Depuis les années 1995-1996, Suzanne Bodak donne des cours, des stages et transmet les danses qu'elle s'est appropriées. Ainsi elle les transmet à de nombreux danseurs et compagnies : Karin Hermes-Sunke, Enora Rivière qui les danse dans *Françoise* au Festival de Vals-les-Bains, la compagnie VLoVaJob PrU qui les présente dans son spectacle intitulé *Les Danses libres*, à Lénio Kakléa qui en propose certaines à la Maison de la danse de Rennes en 2012, à Thiago Granato ou encore à de jeunes interprètes comme Hélène Simoes ou Éléonore Cabrera. Depuis deux décennies, elle est elle-même interprète de ces chorégraphies lors de récitals qui allient le piano et la danse qu'elle présente en duo avec Alexandre Bodak en France et à l'étranger. En 1994, ils se produisent à l'ambassade de France de Washington.

La ressource

La ressource est constituée de plusieurs documents.

Le document principal est la partition en cinétographie Laban, doté d'une introduction et d'un DVD

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

qui présente chaque chorégraphie interprétée par Suzanne Bodak en 2012 (captations de travail au Centre national de la danse de Pantin). La notation de chaque chorégraphie est introduite par une rubrique comportant des informations historiques, pédagogiques, scénographiques ou stylistiques relatives à la danse. Elle est suivie de planches détaillées (photos, extraits de notation, textes) relatives à des moments forts et symboliques de la chorégraphie.

Le second est un livret musical contenant une biographie du pianiste de Malkovsky Alexandre Bodak, les partitions musicales destinées au pianiste accompagnateur avec les annotations personnelles d'Alexandre Bodak, les partitions musicales destinées au reconstituteur, et un CD comportant la musique de chaque chorégraphie interprétée par Alexandre Bodak.

Le troisième contient des documents annexes :

- le communiqué de presse réalisé par Suzanne Bodak en amont de la conférence donnée au Centre national de la danse en janvier 2012 ;
- 4 textes analytiques de la technique du point de vue du notateur réalisés par Christine Caradec pour la conférence dansée de Suzanne Bodak au Centre national de la danse en 2012 ;
- une analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, « L'organisation du geste chez Malkovsky » par Odile Rouquet ;
- des photos de Suzanne Bodak réalisées par Laurent Pailler en 2012 et des photos d'archives ;
- des programmes d'époque.

Contexte de la notation

Sa curiosité d'interprète, de notatrice et son expérience pédagogique amènent Christine Caradec à s'intéresser de près au travail de Suzanne Bodak, rencontrée lors de ses études de cinématographie Laban au CNSMDP dans les années 1990. En parcourant les différents ouvrages réalisés avec son association Mouvement Musique et en suivant ses cours parisiens, Christine Caradec découvre que le travail de Suzanne Bodak allie l'expérimentation d'un registre chorégraphique singulier qui propulse les danseurs d'aujourd'hui dans un questionnement sur la transmission et l'appropriation d'une « autre » danse, un travail musical fin et rigoureux, un processus d'analyse particulier et l'utilisation de la notation Laban. Une partie du travail de Suzanne Bodak est alors déjà notée, mais une quinzaine de danses sont en « attente ».

Suzanne Bodak caresse l'idée de faire noter les danses non encore transcrites afin de poursuivre le travail qu'elle a entrepris depuis plusieurs décennies.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2011

Christine Caradec est sensible au travail d'interprétation, de transmission et de conservation de ce patrimoine chorégraphique français qui se rattache au courant de la danse libre, entrepris par Suzanne Bodak.

Elles décident alors de parachever le processus de sauvegarde en cours en constituant, ensemble, une nouvelle ressource accessible à tous.

Pendant la réalisation de ce recueil, Christine Caradec pratique la danse libre avec Suzanne Bodak en suivant ses cours et en partageant des moments de transmission des chorégraphies qu'elle apprend les unes après les autres.

Elle est aux côtés de Suzanne Bodak au Festival d'Avignon (2011) à l'occasion de la présentation du spectacle *Les Danses libres* par la compagnie VloVaJob PrU, puis au Centre national de la danse de Lyon pour une carte blanche (septembre 2011), à la conférence dansée *La Danse libre de François Malkovsky* au Centre national de la danse de Pantin les 31 janvier et 1er février 2012, et enfin à l'occasion d'un stage d'été donné à Gisors (juillet 2012).

Elle réalise des captations vidéo de travail qu'elle utilise pour compléter ses notes prises lors de cours, de séances de transmission ou de répétitions.

Tout au long du processus, elle partage de nombreux temps d'échange avec Suzanne Bodak afin d'interroger le mouvement, la structure des chorégraphies, la concordance musique/danse, revenir sur la notation faite et affiner l'analyse.

Tous ces moments sont des occasions de noter, d'observer, de comprendre, d'analyser, de s'imprégner de la technique, du style et du répertoire pour tendre progressivement vers une partition aboutie déposée au Centre national de la danse de Pantin en janvier 2013.

La partition devrait être publiée avant 2013 aux éditions Ressouvenances, éditeur d'un premier volume.

Décembre 2012.

