

CN D

**EXTRAITS DE *FRAME[D]*.
NOTATION D'UNE PIÈCE
CHORÉGRAPHIQUE DE
SIDI LARBI CHERKAOUI
ET DAMIEN JALET**

Yaël Heynderickx & Fabien Monroe

Aide à la recherche et au patrimoine
en danse 2019 - synthèse déc. 2020

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

RÉSUMÉ DU PROJET

« Extraits de *Frame[D]*. Notation d'une pièce chorégraphique de Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet. Reconstruction Damien Fournier », par **Yaël Heynderickx** et **Fabien Monrose**

[notation d'œuvres chorégraphiques]

Présentation du projet

La pièce

Frame[D] est un projet de Sidi Larbi Cherkaoui créé pour la première fois à Londres pour la National Youth Dance Company (NYDC) en 2015. Il s'agit d'une reprise d'extraits de plusieurs pièces de son répertoire, dans lesquels sont intégrés des matériaux composés par les nouveaux interprètes.

Ainsi le chorégraphe propose de traverser les pièces *Babel^(words)*, *Puz/zle*, *TeZuka* et *Loin*. Par cette démarche, il cherche à immerger les jeunes danseurs dans son processus créatif, et également dans sa façon de travailler avec sa propre compagnie.

En 2018, Sidi Larbi Cherkaoui propose une version courte pour la Folkwang Universität der Künste à Essen, qui se nommera *Extracts from Frame[D]* et donne ensuite son accord à la compagnie De l'Air dans l'Art pour une 3e reprise : *Extraits de Frame[D]*.

Un des enjeux pour nous avec cette partition est aussi de remettre chacune des parties ainsi que les éléments qui la compose en lien avec son origine.

Extraits de Frame[D] est une sorte de poupée russe. Il faut donc à chaque fois se demander quelle est la référence du répertoire. Car *Extraits de Frame[D]* est la version de la compagnie De l'Air dans l'Art inspiré de la version *Extracts from Frame[D]*, elle-même créée à partir de *Frame[D]*, qui elle-même s'est créée à partir de *Babel^(words)*, *Puz/zle*, *TeZuka* et *Loin*.

Il est donc important à chaque fois de nommer ce qui est composé par la compagnie De l'Air dans l'Art, ce qui est repris de la version *Extracts from Frame[D]* et ce qui est issue des pièces d'origine.

Les versions de *Frame[D]*

Frame[D] 2015

Chorégraphie : Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet

Pièce pour 38 danseurs de la National Youth Dance Company, Londres

Première : 10 avril 2015, Sadler's Wells, Londres

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

Interprètes : Al'manni Alli, Josh Attwood, Jahmarley Bachelor, Estelle Banthorpe, Harry Brooks, Jamie Buchanan, Olivia Doyle, Annie Edwards, Tyrell Foreshaw, Lucia Fortune-Ely, George Frampton, Harry Galloway, Agnes Galpin, Luke Harden, Alexandra Haydon, Benjamin Head, Meshach Henry, Louis Herbu, Christopher Hicks, Lydia Hiraide, Tommy Hodgkins, Niamh Keeling, Conor Kerrigan, Lloyd Lovell, Hannah Mason, Sean Moss, Rishard-Kyro Nelson, Claire Niesyto-Bame, Jasmine Norton, Greta O'Brien, Folu Odimayo, Jack Parry, Conor Scott, Louisa Sutherland, Chad Wakefield, Molly Walker, John-William Watson, Hallam Wood

Extracts from Frame[D] 2018

Reconstruction : Navala 'Niku' Chaudhari

Pièce pour 12 danseurs de la Folkwang Universität der Künste

Première : 26 février 2018, Biennale Tanzausbildung, Berlin

Interprètes : Léon Barande, Baptiste Bersoux, Enora Gemin, Joana Kern, Ji Hee Kim, Ritsuko Matsuoka, Francesca Pavesio, Guiseppe Perricone, Ludovica Pinna, Narumi Saso, Hakan Sonakalan, Andreas Ziegler

Version notée :

Extraits de Frame[D] 2019

Reconstruction : Damien Fournier

Pièce pour 12 danseurs de la compagnie De l'Air dans l'Art.

Première : 4 juin 2019, Micadanse, Paris

Interprètes : Sarah Besnainou, Marine Da Costa, Gérald Forhan, Laura Gary, Yaël Hendeyrickx, Valérie Hilt, Manon Jeannot-Jobart, Manon Kolosa, Fabien Monrose, Catherine Paterakis, Carla Ribay, Annaëlle Toussaere

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

Les chorégraphes

Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe depuis 1999, il a signé plus de cinquante chorégraphies qui lui ont valu une série de prix parmi lesquels deux Oliviers Awards pour ses pièces *Babe*(*words*) en 2010 et *Puz/zle* en 2012, ainsi que trois titres de meilleur chorégraphe de l'année par le magazine *Tanz* (2008, 2011, 2017) et le Kairos Prize pour sa vision artistique et sa recherche d'un dialogue culturel (2009). Il réalise ses premières créations en tant que membre du collectif Les Ballets C de la B, puis après de nombreuses collaborations (Damien Jalet, la compagnie Sasha Waltz & Guests, Akram Khan) et plusieurs résidences, il fonde en 2009 à Anvers sa propre compagnie Eastman. Depuis 2015, Sidi Larbi Cherkaoui a été nommé directeur artistique du Royal Ballet Flanders. Il associe cette fonction à la direction artistique de sa compagnie Eastman, et il continue à produire de nouvelles œuvres. Sidi Larbi Cherkaoui est aujourd'hui artiste associé à Sadler's Wells, à Londres, et au Théâtre national de Bretagne à Rennes.

Photo © Koen Broos.

[Biographie complète : <http://www.east-man.be/fr/people/161/Sidi-Larbi-Cherkaoui>]

Damien Jalet, chorégraphe et danseur franco-belge indépendant, porte un intérêt particulier au dialogue entre la danse et les autres moyens d'expression tels les arts visuels, la musique, le cinéma, le théâtre et la mode. Ses œuvres sont donc souvent collaboratives. En 2000, il rencontre au sein des Ballets C de la B le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, avec lequel il co-sigra de nombreuses pièces. En 2016, il imagine avec le réalisateur Gilles Delmas *The Ferryman* (*Le Passeur des lieux*), film mettant en lumière la relation entre ses œuvres et les rites pratiqués à Bali et au Japon. En 2017, il est directeur artistique de la UK National Youth Dance Company. L'année suivante, il chorégraphie des parties du film *Suspiria* de Luca Guadagnino. Il chorégraphie aussi en 2018 *Omphalos* pour la compagnie nationale mexicaine Ceprodac. En tant que formateur, Damien Jalet a enseigné sa propre technique basée sur la force centrifuge dans de nombreux pays et institutions. Depuis 2017, il est artiste associé au Théâtre national de Bretagne.

Photo © Rahi Rezvani.

[Biographie extraite du site : <https://www.theatre-chailot.fr/fr/damien-jalet>]

Le reconstruteur

Damien Fournier, à l'âge de treize ans, tombe amoureux du cirque, il suit cinq ans de formation à l'école de cirque de Toulouse puis au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne (France). Il croise le chemin de Mario Gonzales, Francis Viet, Pál Frenák et Pierre Doussaint qui vont influencer sa carrière. Après avoir achevé sa formation, il décide de se consacrer à temps plein à la danse contemporaine. Il travaille alors avec Guy Allouche (*Les Sublimes*), Giorgio Barberio Corsetti (*Paradiso, Argonauti*) et Kitsou Dubois (*Traversées*). Il collabore avec Josef Nadj (*Il n'y a pas de firmament, Asobu*). Depuis 2006, il rejoint Sidi Larbi Cherkaoui et danse dans *Myth*. Damien Fournier se passionne pour l'extension du vocabulaire de la danse et puise dans des sources très diverses, allant du langage des signes à son parcours personnel. À ce jour il poursuit sa collaboration avec Cherkaoui en temps qu'assistant à la chorégraphie, interprète et répétiteur pour *Sutra*, spectacle en collaboration avec les moines Shaolin du temple d'Henan, répétiteur d'Automaton, danse dans *Babe*(*words*) et *4D* coécrits avec Damien Jalet, *Puz/zle*, *Mijlonga*, participe au tournage du film *Anna Karenina* de Joe Wright, dont Cherkaoui assure la chorégraphie.

[Biographie extraite du site : <http://www.east-man.be/fr/people/170/>]

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

Contexte de la notation

D'où nous vient cette idée de collaboration ?

Nous sommes tous deux, depuis plusieurs années, membres de la compagnie De l'Air dans l'Art. Il s'agit d'un groupe créé en 2012 par Ghislaine Tétier au sein de l'université Paris-Sud, réunissant des étudiants (anciens et actuels) ainsi que des danseurs professionnels et professeurs passionnés de danse contemporaine.

Chaque année cette compagnie donne l'opportunité à ses danseurs de traverser une pièce de répertoire en danse contemporaine, qui sera transmise par un des interprètes de l'œuvre d'origine. Nous avons donc dansé des extraits de *Jours étranges* et *So schnell* de Dominique Bagouet, le premier *Boléro* de 3 *Boléros* d'Odile Duboc, *Re-Rosas* d'Anne Teresa de Keersmaecker, des extraits de *Kontakthof* et du *Sacre du printemps* de Pina Bausch, *Set and Reset/Reset* de Trisha Brown.

C'est dans ce contexte qu'en avril 2018, pour la reconstruction de *Extraits de Frame[D]* nous rencontrons pour la première fois Damien Fournier, assistant de Sidi Larbi Cherkaoui. À la fin des journées de stage, nous prenons le temps ensemble de mettre en signe les différents extraits que nous avons traversés.

À partir de ce moment, l'idée de partager ensemble l'écriture d'une partition fait son chemin.

À la fin de notre première semaine de travail sur la pièce *Extraits de Frame[D]*, nous confions cette idée à Damien.

Celui-ci montre immédiatement une grande curiosité pour la notation et ses enjeux, notamment la conservation de traces. Il est également interpellé par l'aspect graphique de l'écriture Benesh et est persuadé que pour Sidi Larbi Cherkaoui, qui est aussi dessinateur, avoir une transcription d'une de ces pièces sur papier attiserait son intérêt.

Il propose de soutenir ce projet auprès de la compagnie Eastman et de Sidi Larbi Cherkaoui.

Supports utilisés

Mémoires d'interprètes

Nous nous sommes retrouvés impliqués physiquement au cœur du processus de recréation de cette pièce. Dès le début des répétitions, en collaboration avec Damien Fournier, nous sommes restés attentifs à la distribution, de manière à éprouver à nous deux, l'ensemble des matières et des rôles.

Captations vidéos

Nos vidéos de références sont : *Extracts from Frame[D]* par la Folkwang Universität der Künste, *Loin* par le Grand Théâtre de Genève et *Babel^(words)*. Ces vidéos ont été confiées à l'ensemble du groupe par Damien Fournier. Nous avons également pu nous appuyer sur toutes nos vidéos de travail, filmées au fur et à mesure des répétitions.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

Carnet de travail

Le groupe De l'Air dans l'Art a constitué un document compilant toutes les notes sur la structure de la pièce. Il se compose d'éléments textuels, de feuilles de comptes données par Damien Fournier, et de documents de synthèse créés par les danseurs.

Damien Fournier souhaite lui-même conserver un exemplaire de ce carnet de travail comme base pour une prochaine récréation. Nous envisageons ainsi d'en joindre un exemplaire à la partition, en tant qu'annexe.

Logiciel Move On

Développé pendant la récréation par le chercheur en informatique Jean Philippe Rivière, cet outil apporte de nouvelles perspectives pour la conception d'outils d'aide à l'apprentissage du mouvement par la vidéo.

Collaboration avec Damien Fournier

Lors de notre temps de rédaction, nous sommes restés en contact avec Damien Fournier afin de rester au plus proche des enjeux de la pièce, évoquer ses partis pris chorégraphiques, le choix des différentes pièces, savoir ce qui pour lui est le plus important à transmettre dans la partition.

Ces échanges nous permettront de réaliser par la suite une introduction pour chacune des différentes parties de la pièce, afin d'en communiquer les spécificités.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

Répartition du travail sur la structure de la pièce

L'écriture de l'ensemble de la pièce s'est faite à deux (ou à quatre mains), pour la mise au propre nous sommes réparti les tâches.

En BLEU, les scènes écrites par Fabien et en VERT, les scènes écrites par Yaël.

Scènes	Versions de références	Pièces d'origine
Ouverture	De l'Air dans l'Art	<i>Babel (word)</i>
Ligne	<i>Babel (word)</i>	
A // A+B	<i>Babel (word)</i>	
Trios ABC	<i>Babel (word)</i>	
Bus	De l'Air dans l'Art	
RER	<i>Babel (word)</i>	
Labyrinthe	<i>Babel (word)</i>	
Puppet Master	Folkwang Universität der Künste	
Impros	De l'Air dans l'Art	<i>Babel (word)</i>
Duos	<i>Babel (words)</i>	
Quatuors // Impros solo	De l'Air dans l'Art	
Unisson // Textes 1 à 5	Folkwang Universität der Künste	
Texte unisson	<i>Babel (word)</i>	
Trio	Grand Théâtre de Genève	<i>Loin</i>
Vague	Folkwang Universität der Künste	
Montagne	De l'Air dans l'Art	

Particularités et enjeux de la notation

Extrait de Frame[D] est une sorte de « quintessence » de la matière chorégraphique de Sidi Larbi Cherkaoui. On y retrouve tous les fondamentaux de son travail : du texte, une danse alternant sol/debout et en contact, une écriture des bras très élaborée, une importance de l'écoute entre les danseurs, un contraste entre des gestes très découpés/mécaniques et, au contraire, très fluides, le rapport à la pulsation, l'univers de la musique baroque...

Cette partition de *Extraits de Frame[D]* permettra de voyager à travers trois œuvres du chorégraphe.

De plus, cette pièce pose des enjeux méthodologiques du point de vue de la notation :

- le rapport à un texte parlé et dansé simultanément ;
- la communication des « règles du jeu » présentes dans les compositions personnelles des danseurs ;
- les parties improvisées ;
- un trio en contact permanent avec des portés complexes, de nombreux passages au sol, des acrobaties ;
- un final pour 12 interprètes « empilés » les uns sur les autres ;
- des chansons de geste, avec un grand souci du détail dans les mains.

Ce terrain de jeu en notation Benesh permet de soulever de nombreuses questions d'adaptation, une notion au cœur même du système. C'est ce dont parle Rudolf Benesh en 1977 dans *Reading Dance, the birth of choreology* :

“Flexibility is another important factor throughout. The end product of stage I, the notation, must clearly be flexible in the extreme. So also must be the end product of Stage II if the language is to be alive and continue to grow.”

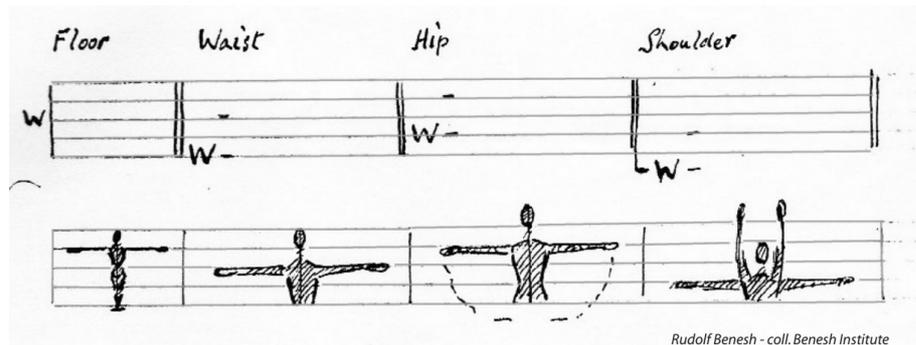
« La flexibilité à tous niveaux est un autre facteur important. Le produit final de l'étape I, la notation, doit être clairement flexible à l'extrême. Il en est de même du produit final de l'étape II si le langage du mouvement veut se maintenir vivant il faut qu'il continue à grandir. »

Exemples représentatifs

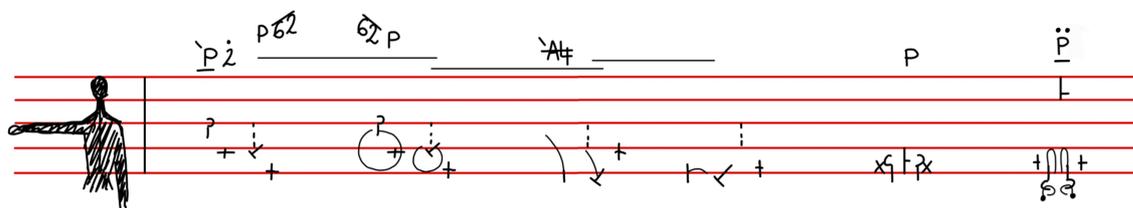
Les danses de mains

À plusieurs reprises la pièce fait appel à des « chansons de geste ». Celles-ci se dansent pour la plupart du temps avec les mains qui ne descendent pas plus bas que le bassin. Par contre, elle demande un grand niveau de précision par rapport au haut du corps. En notation Benesh, l'échelle habituelle entre le sommet de la tête et la taille est de deux interlignes. Mais Rudolf Benesh avait fait plusieurs études permettant d'adapter cette échelle en fonction des besoins et du contexte.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

On comprend d'un simple regard comment cela ouvre des possibilités de précision. Il se trouve que pour *Frame[D]* nous avons trouvé plus pratique de faire appel à ces études pour noter les chansons de geste.

On retrouve aussi une séquence où les chansons de geste sont liées à un texte parlé. Il n'y a pas de rythmique définie, c'est le groupe qui s'accordent pour le dire à l'unisson. Le texte devient la référence temporelle pour cet extrait. Il faut définir quand le geste s'arrête sur telle syllabe, ou commence à tel mot pour finir sur celui-ci. En nous appuyant sur différentes partitions existantes et en synthétisant différentes propositions nous avons pu faire nos choix en conséquence.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

	définie (en ligne droite)	libre	définie (en avançant)
	libre	libre	définie (en avançant)
	libre	libre	libre

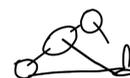
La ligne

Les danseurs agenouillés vont délimiter leur territoire en traçant des lignes sur le sol avec leurs mains. Dans l'écriture Benesh, il y a plusieurs manières de noter la position à genoux et nous avons choisi la « portée pliée » plutôt que la « portée tronquée ». Avec cette écriture il est plus facile de lire les dessins que font les mains dans l'espace des jambes.

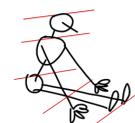
En écriture « Portée tronquée », la portée s'arrête au niveau du bassin. Il n'y aura rien d'écrit en dessous.

Les mains sont alors écrites devant soi à hauteur du bassin en contact au sol, sans autre précision de distance. Cela laisse une liberté de poser les mains à différentes distances et de laisser le dos s'adapter sans autre précision que « pose tes mains devant toi au sol » (même s'il serait possible de l'écrire, mais imposerait une forme !).

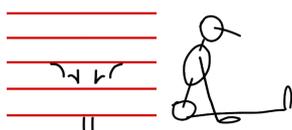

En écriture « Portée pliée », la portée se plie au niveau du bassin et les lignes des genoux et des pieds sont projetées au sol pour servir d'échelle de distance.

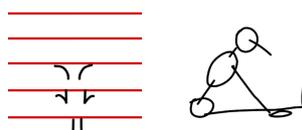

Ainsi nous écrivons les mains devant en contact au sol :

à mi-cuisse

sous les genoux

aux chevilles

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

Voici donc un même extrait de la pièce noté avec les deux écritures possibles :

« portée tronquée » :

« portée pliée » :

Les règles du jeu pour la composition personnelle

Certaines parties de la pièce ont été composées par les danseurs de la compagnie De l'Air dans l'Art (voir tableau page 6). Nous avons donc décidé de transmettre, dans notre partition, tous les éléments pédagogiques nécessaires à une éventuelle recomposition de ces parties par un autre groupe.

Les distances dans la partie « combat »

Dans cette partie de la pièce les danseurs s'affrontent en se donnant des coups fictifs qui s'arrêtent à quelques centimètres avant d'atteindre la partie visée. Nous avons donc hésité entre :

le signe « frôlé » $\frac{P'}{H}$ ou le signe signifiant un espace $P' \bullet H$

Nous avons finalement tranché sur le fait que dans la vitesse et l'énergie donnée la notion d'espace serait plus sûre que le frôlement qui pourrait vite se transformer accidentellement en réelle frappe. Nous avons par contre utilisé le signe *frôler* dans la partie des duos de « Technologie ».

Le trio

Un trio en contact permanent avec des portés complexes, de nombreux passages au sol, des acrobaties. La difficulté de cette partie est que les trois danseurs ne se lâchent pas. Les prises de mains sont donc très importantes car elles facilitent le mouvement et la relation.

La montagne

Un final pour douze interprètes « empilés » les uns sur les autres. Chaque danseur va un à un se placer de telle sorte à ce que l'ensemble prenne la forme d'une montagne de corps entremêlés. Lors de l'écriture de ce passage, nous avons utilisé le procédé d'accumulation. Nous avons observé qui vient se placer après qui, et quelles sont les parties du corps en contact, afin d'aboutir, en fin de lecture, au résultat ci-contre :

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2019

PARTENAIRES

Document final

- 1 partition chorégraphique en notation Benesh de *Frame[d]* en version papier et en version numérique (sur clé USB) avec en annexe ;
- des photographies ;
- le carnet de travail ;
- les enregistrements de la musique ;
- les enregistrements vidéos fait par la compagnie De l'Air dans l'Art.

Lieux de dépôts des partitions

- Deux exemplaires pour la médiathèque du CN D, dont une copie de conservation ;
- Un exemplaire pour la compagnie Eastman ;
- Un exemplaire au Centre Benesh ;
- Un exemplaire à la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
- Yaël Heynderickx et Fabien Monrose conserveront chacun un exemplaire pour leurs archives personnelles.