

RÉSUMÉ DU PROJET

« L'écriture du mouvement de Pierre Conté », par **Sophie Jacotot**

[recherche fondamentale sur le corps et le mouvement]

Cette recherche propose de poursuivre le travail engagé au cours de mon doctorat¹ dans la voie d'une histoire culturelle appliquée à l'objet danse. Il s'est agi en effet d'ouvrir un chantier inédit autour de Pierre Conté et de son système d'écriture du mouvement. Le système de « notation Conté », que j'ai commencé à apprendre en 2006² est, avec le système Laban et le système Benesh, l'un des trois principaux systèmes d'écriture de la danse utilisés en France à l'heure actuelle³. Mis au point, comme la notation Laban, au début des années 1930, il a souffert pendant longtemps d'une faible diffusion et d'une certaine suspicion de la part du milieu professionnel, probablement à cause de sa promiscuité avec le système d'écriture musical dont il s'inspire très largement, dans sa forme comme dans sa conception. Une partition en système Conté se lit en effet comme une partition musicale, elle utilise les mêmes signes (portées, notes, signes de reprise...) et le même vocabulaire (pianissimo, fortissimo, crescendo, staccato, legato...) que celle-ci. Alors que le nombre de personnes formées à l'écriture Conté s'accroît, les écrits théoriques et la production artistique de Conté lui-même n'ont fait l'objet d'aucune recherche historique et c'est à cette lacune que ce projet en cours tente de remédier.

La recherche que j'ai entamée en 2010 et que je compte poursuivre au cours des prochaines années s'articule en trois parties. Il s'agit tout d'abord d'un travail biographique sur Pierre Conté, figure méconnue de l'histoire de la danse ayant cependant marqué, par sa méthode d'enseignement et par son système d'écriture, le champ de la danse en France des années 1930 à nos jours. Le second volet consiste en l'analyse des partitions chorégraphiques autographes laissées par Pierre Conté et désormais conservées dans leur ensemble au département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France. Enfin, le troisième volet de cette recherche

¹ Sophie Jacotot, *Entre deux guerres, entre deux rives, entre deux corps. Imaginaires et appropriations des danses de société des Amériques à Paris (1919-1939)*, université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2008 (thèse de doctorat en histoire sous la direction de Pascal Ory).

² Après avoir suivi depuis 2006 la formation en notation Conté proposée par l'association Arts et Mouvement, j'ai obtenu en 2009 le diplôme technique de notation Conté délivré par les conservatoires de la Ville de Paris.

³ Les « grammaires » des trois systèmes sont publiées par le Centre national de la danse. Voir : Michelle Nadal, *Grammaire de la notation Conté. Nouvelle présentation du système*, Pantin, Centre national de la Danse, 2010, qui fait suite aux manuels de notation Laban et Benesh édités dans la même collection une décennie auparavant : Jacqueline Challet-Haas, *Grammaire de la notation Laban. Cinétographie Laban* (2 vol.), Pantin, Centre national de la danse, « Cahiers de la pédagogie », 1999 et Éliane Mirzabékiantz, *Grammaire de la notation Benesh*, Pantin, Centre national de la danse, « Cahiers de la pédagogie », 2000.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2010

propose, à partir des partitions et des écrits théoriques de Pierre Conté, une réflexion sur son système d'écriture de la danse et sur la manière dont il établit des passerelles entre musique et danse.

Depuis l'automne 2010, mon travail de recherche sur Conté, son œuvre et son système, s'est effectué en partie au département de la Musique de la BnF, en tant que chercheur associée, statut me permettant d'avoir un accès privilégié et de contribuer à la mise en valeur du fonds Pierre Conté. La première partie de ce fonds (58 partitions), déposée il y a plus de quinze ans, était jusque-là inexploitée – c'est-à-dire non cotée, non cataloguée et non communicable. La seconde partie du fonds (170 partitions) vient d'être donnée au département de la Musique en janvier 2012.

Mon travail à la BnF consiste en plusieurs tâches :

Récolement de la première partie du fonds conservé au département de la Musique

- 32 ballets chorégraphiés par Pierre Conté (de 1925 à 1967), écrits dans son système de notation ;
- 26 partitions issues de collectage de danses et musiques régionales françaises (fin des années 1930 - années 1960), écrites en système Conté pour la danse et en solfège musical pour la musique.

Description de la deuxième partie du fonds de partitions de Pierre Conté

- 105 partitions de danses (1927-1970), parmi lesquelles on trouve 15 transcriptions par Conté de danses anciennes (XVIIe et XVIIIe siècles) décrites par Laure Fonta à la fin du XIXe siècle ; 4 chorégraphies de Jacqueline Cazalet, élève puis collaboratrice de Conté ; et environ 85 chorégraphies de Pierre Conté ;
- 55 partitions musicales (1950-1970), qui sont toutes des œuvres composées par Conté : chansons qu'il a écrites, musiques de films pour Jean Painlevé, musiques de ballet dont il a aussi composé la chorégraphie et autres œuvres musicales comme un Requiem ;
- 10 partitions de danses régionales complétant celles déposées lors du premier versement.

Catalogage et analyse de l'intégralité du fonds (228 partitions)

Les notices sont accessibles au fur et à mesure sur le catalogue de la BnF et les partitions seront bientôt (en 2013) numérisées, donc accessibles sur les postes informatiques de la BnF.

Mon travail de recherche s'effectue aussi hors du département de la Musique de la BnF :

Entretiens auprès des témoins

Dans un besoin de recontextualisation et parce que les témoins encore vivants du travail de Conté sont très âgés, j'ai initié une série d'entretiens auprès des danseurs ou musiciens ayant travaillé avec Pierre Conté entre les années 1940 et sa mort en 1971. Pour le moment, j'ai pu rencontrer 11 personnes :

- 6 danseuses et 1 danseur ayant été élèves de Conté et ayant fait partie de sa compagnie, le Chœur de danse de Paris, à la fin des années 1940. La plupart sont resté(e)s proches de lui jusqu'à sa mort ;
- 2 danseuses ayant découvert l'écriture Conté plus tardivement, pas nécessairement par l'intermédiaire de Pierre Conté lui-même, mais l'ayant néanmoins connu de son vivant ;
- 1 musicienne ayant travaillé avec lui ;
- 1 musicien et compositeur qui faisait partie de ses amis.

Collectage des sources non partitionnelles

Productions de Pierre Conté lui-même :

- ses mémoires (2 ou 3 volumes), rédigés dans les années 1950 et non publiés ;
- la revue qu'il fonde en 1933 et qui paraît chaque trimestre jusqu'en 1936 (16 numéros au total) : *Le Guide chorégraphique, revue trimestrielle. Articles, analyse technique et pédagogie*. Change de titre et devient *Arts et Mouvement* à partir du n° 9 ;
- ses ouvrages théoriques sur le mouvement et la danse (*Technique générale du mouvement* et *La Danse et ses lois*⁴).

Par ailleurs les témoins conservent par ailleurs souvent des documents personnels témoignant de leur collaboration ou de leur rencontre avec Pierre Conté :

- programmes ;
- correspondance ;
- photographies ;
- films ;
- cahiers pédagogiques.

⁴ Pierre Conté, *La Danse et ses lois*, Paris, Arts et Mouvement, 1952 ; Pierre Conté, *Technique générale du mouvement*, Paris, Arts et Mouvement, 1977.