

Séminaire de notation Conté

20.03.21

Programme

9:45

Accueil

10:00

Présentation de la journée par Catherine Bros et Florence Huyche

10:15

« Pierre Conté, l'homme, l'artiste, le créateur ; repères historiques tirés de ses *Mémoires* » par Christian Dubar. (Avec des extraits choisis lus par Denis Lavant, comédien, et le témoignage filmé de Denise Torné, élève directe de Pierre Conté)

11:00

« De Stepanov à Conté : genèse d'un système d'écriture du mouvement en liaison avec le développement de l'écriture de la musique » par Noël Mairot

11:40

« Apport pédagogique de la notation Conté dans l'enseignement de spécialité Danse du baccalauréat. Outils d'analyse utilisés dans *Set and Reset* de Trisha Brown » par Lisiane Michel

12:10

« L'écriture Conté : une conception originale de la partition chorégraphique » par Sophie Jacotot

12:40

Temps d'échange avec le public sur les interventions de la matinée

14:15

« La place de l'écriture Conté au sein des institutions publiques depuis les années 1980 jusqu'à présent » par Nicole Arnoux, Éliane Beranger, Anne-Marie Sandrini et Monique Duquesne Fonfrède

14:50

« Notation du *pas de polka* et du *pas de bourrée* (différences et similitudes selon les répertoires) » par Marie Blaise

15:30

« L'écriture de la danse, l'Inde, Pierre Conté, hier et aujourd'hui » par Milena Salvini

16:00

« Outils numériques pour la notation Conté » par Noël Mairot

16:20

Temps d'échange avec le public

16:30

« *Balancés simples*, extrait de *Barres flexibles* (exercices), méthode de Wilfride Piollet : une expérimentation de notation » par Monique Duquesne Fonfrède

17:15

Temps d'échange avec le public et synthèse du séminaire par Catherine Bros et Florence Huyche

17:45

Projection du film documentaire *Trois systèmes français d'écriture de la danse* de Michelle Nadal

Diffusion d'un système d'écriture

État des lieux, enjeux et perspectives

20.03.21 / 10:00-18:30

Studio 14

Ce premier séminaire de notation Conté tentera de broser un panorama aussi complet que possible de l'utilisation et de l'évolution de ce système, depuis sa création jusqu'aujourd'hui. Les thématiques abordées mettront en lumière la diversité des applications menées dans les domaines de la conservation du patrimoine chorégraphique, de la pédagogie, de la formation ou de la recherche scientifique. Le séminaire se clôturera par la projection du film documentaire de Michelle Nadal, élève de Pierre Conté, *Trois systèmes français d'écriture de la danse*, sur les systèmes Arbeau, Feuillet et Conté.

Séminaire coordonné par Catherine Bros et Florence Huyche, musiciennes, diplômées de notation Conté, avec le soutien de l'association Arts et Mouvement.

10:15

Histoire

Pierre Conté, l'homme, l'artiste, le créateur ; repères historiques tirés de ses *Mémoires*

par Christian Dubar

Avec des extraits choisis et lus par Denis Lavant, comédien, et le témoignage filmé de Denise Torné, élève directe de Pierre Conté.

Une partition « à quatre mains » alternant biographie synthétisée et lectures mises en scène. Christian Dubar, en biographe passionné et rigoureux, fait ici le résumé de la lecture des trois tomes connus des *Mémoires* de Pierre Conté en mettant en exergue les étapes importantes de sa vie depuis 1914 jusqu'à l'après-guerre : la prédisposition et la construction de ses passions pour la musique et la danse, le traumatisme vécu pendant la Grande Guerre, les recherches en biomécanique de l'entre-deux-guerres, la création de son système de notation du mouvement, l'engagement politique pendant la Seconde Guerre, les déceptions de l'après-guerre, la fin de vie. L'entretien filmé de Denise Torné illustrera cette démarche historique.

11:00

Histoire, Circulation

De Stepanov à Conté : genèse d'un système d'écriture du mouvement en liaison avec le développement de l'écriture de la musique

par Noël Mairot

Depuis le XVe siècle, nombre de systèmes de notation du mouvement reproduisent, quelque part sur la page, l'écriture musicale de la mélodie. Peu à peu, ils s'enrichissent à des degrés divers, de symboles le plus souvent abstraits. Puis des portées sont dédiées à la réception de ces signes, jusqu'à ce que Stepanov utilise la note elle-même comme

signifiant, à l'instar de l'écriture musicale. C'est sur la base de cet héritage que Pierre Conté construit son propre système. Quelques parallèles entre l'histoire de l'écriture de la musique et celle de la notation du mouvement seront évoqués. L'originalité du système de Pierre Conté par rapport à la méthode de Stepanov s'appuiera sur des ouvrages choisis : *Alphabet des mouvements du corps humain*, 1892, de Stepanov ; les deux traités d'écriture du mouvement, 1931 et 1955 et une série de 16 fascicules publiés entre 1933 et 1936, de Pierre Conté. Conçu de manière évolutive par son créateur, le système a continué de s'enrichir même après sa mort (plusieurs éditions) visant à le rendre plus accessible et attractif au public d'aujourd'hui.

11:40

Transmission

Apport pédagogique de la notation Conté dans l'enseignement de spécialité Danse du baccalauréat. Outils d'analyse utilisés dans *Set and Reset* de Trisha Brown

par Lisiane Michel

À partir de la lecture analytique d'un extrait de *Set and Reset* de Trisha Brown et de partitions d'exercices (sauts, dégagés), Lisiane Michel décrit son utilisation de la notation dans un cadre professionnel spécifique. Sa démarche pédagogique ouvre un champ de questionnement autour de l'écriture Conté : la simplification pratiquée dans ce contexte appauvrit-elle le système ? Quelle est la part de liberté de cette notation ? Est-elle un outil pertinent pour la danse contemporaine ?

12:10

Histoire, Circulation

L'écriture Conté : une conception originale de la partition chorégraphique

par Sophie Jacotot

Dans cette présentation, il s'agit de s'interroger sur l'objet « partition chorégraphique » en écriture Conté, tant dans la manière dont il a été conçu par son créateur, que par ses fonctions et ses usages du vivant de Pierre Conté. Pour cela, on s'intéressera à l'histoire de la genèse du système d'écriture, en lien avec la première création chorégraphique de Pierre Conté en 1925. On explorera également la façon dont les partitions deviennent des outils de transmission des œuvres du chorégraphe à ses interprètes, au sein d'un travail de compagnie (le Chœur de danse de Paris) à la fin des années 1940. Enfin, on analysera les usages originaux des partitions de danse composées par Conté dans la dernière partie de sa vie (années 1950 à 1960), puis réalisées par d'autres que lui, pour la création théâtrale et aussi télévisuelle. On se penchera aussi sur le cas de partitions d'œuvres écrites mais jamais représentées.

14:15

Histoire-Circulation

La place de l'écriture Conté au sein des institutions publiques depuis les années 1980 jusqu'à présent

par Éliane Beranger, Nicole Arnoux,
Anne-Marie Sandrini (sous réserve)
et Monique Duquesne Fonfrède

Nicole Arnoux retrace l'histoire de l'enseignement de la notation Conté au sein de la Sorbonne (Paris IV) entre 1981 et 1990, dispensé aux étudiants-danseurs sous le titre *Analyse et notation du mouvement-système Conté*. Cette formation peut être considérée comme une première tentative d'introduction de la notation Conté dans une institution publique encore peu réceptive à cette discipline.

Éliane Beranger retrace l'histoire de la formation des professeurs des conservatoires de la Ville de Paris à la notation Conté entre 1990 et 2015. Des rencontres conjuguées de personnes (Catherine Augé, Christian Dubar, Anne-Marie Sandrini, réunies autour de Michelle Nadal) et d'événements (bals), sont à l'origine de la deuxième période de formation à la notation en direction des enseignants artistiques de la Ville de Paris et de l'Île-de-France. Structurée pédagogiquement et validée par un examen terminal, cette formation a permis de former plusieurs générations de notateurs.

Anne-Marie Sandrini, inspectrice de la danse à la Ville de Paris, expose son engagement pour la reconnaissance et la circulation de cette notation, à l'aube du XXIe siècle, plus favorable à l'analyse du mouvement.

Monique Duquesne Fonfrède apporte, en tant qu'étudiante en danse à la Sorbonne, un témoignage authentique et précis sur cette formation, point de départ de sa carrière de danseuse, chorégraphe, notatrice puis décrit son parcours de chercheuse et pédagogue au sein de différentes institutions.

14:50

Transmission

Notation du *pas de polka* et du *pas de bourrée* (différences et similitudes selon les répertoires)

par Marie Blaise

Démonstration et lecture du *pas de polka* tel qu'on le danse dans différentes régions de France (la Bretagne, le Pays basque, la Provence, le Centre) ou encore les *set irlandais*, les danses polonaises ou encore la *polka Saltini* dansée dans les quatre provinces en Italie, où, selon les cas, on rencontre ce pas comme élément d'une partie de danse ou comme pas unique d'une danse de couple, ou encore comme pas unique de déplacement. Cette démonstration sera complétée par la

présentation de variantes de pas nommés différemment et qui pourtant s'y apparentent, comme le *puntato* de la Renaissance italienne ou encore le *spezato*. Dans un deuxième temps, on déclinera de façon similaire le *pas de bourrée*, qui existe depuis plusieurs siècles aussi bien dans le répertoire classique, le répertoire des danses traditionnelles ou encore celui de la belle danse.

15:30

Histoire-Circulation

L'écriture de la danse, l'Inde, Pierre Conté, hier et aujourd'hui

par Milena Salvini

Récit d'un engagement avec le système Conté sur une soixantaine d'années : la rencontre, en 1963, avec le « Père Conté » et Michelle Nadal ; l'apprentissage accéléré en écriture Conté qui a suivi, auprès de Jacqueline Cazalet ; puis le départ pour l'Inde et la mise en pratique du système à partir de 1964, pour collecter et préserver les danses de l'Inde dont le vocabulaire est peu connu à cette époque ; enfin, un regard sur l'utilisation du système face à la pluralité chorégraphique du monde d'aujourd'hui et de celui de demain.

16:00

Circulation

Outils numériques pour la notation Conté

par Noël Mairot

Les différents logiciels d'édition musicale (tels que Finale, Sibelius, Lilypond) s'étendent à des notations spécifiques (musique ancienne, musique contemporaine...). Grâce à une police particulière, contenant les signes Conté, ces logiciels permettent la superposition de l'écriture musicale et de la notation du mouvement. Démonstration des outils numériques, de leur pertinence, leur accessibilité pour une diffusion optimisée.

16:30

Transmission, Circulation

Balancés simples, extrait de *Barres flexibles (exercices)*, méthode de Wilfride Piollet : une expérimentation de notation

par Monique Duquesne Fonfrède

De leur collaboration artistique autour des danses anciennes, Wilfride Piollet, danseuse étoile de l'Opéra de Paris, choisit d'accompagner ses descriptions littéraires de partitions chorégraphiques en différents systèmes de notation et fait appel à Monique Duquesne Fonfrède pour l'édition de sa méthode dite *Barres flexibles* (2008). La transcription s'élabore alors entre l'auteure et la notatrice de 1994 à 1996 articulant expérimentation, observation des exercices et rapprochement des points de vue descriptifs. Les partitions Conté qui en résultent proposent une description biomécanique du mouvement et de ses modulations dynamiques au cours du temps, laissant de côté nombre d'indications kinesthésiques et poétiques énoncées par Wilfride. Chaque partition peut devenir un support potentiel à la découverte de ces exercices complexes. Cet atelier propose d'expérimenter la partition des « Balancés simples », premier des exercices « basiques » de la méthode de Wilfride Piollet.

17:15

Temps d'échange avec le public et synthèse du séminaire

par Catherine Bros et Florence Huyche

17:45

Projection du film documentaire *Trois systèmes français d'écriture de la danse*

de Michelle Nadal

Réalisation, ca 1985 : Michelle Nadal.

Réalisation technique : Roberto Luciague

Production : Documents cinématographiques Jean Painlevé, Spedidam, CNDP.

Durée : 31 min.

Biographies

Nicole Arnoux

Nicole Arnoux est agrégée de Lettres. Elle a pratiqué la *Danse libre* auprès du danseur-chorégraphe François Malkovsky puis enseigné ce répertoire dans différentes structures : Sorbonne, Insep, salle Pleyel, Lycée Berthelot à Saint-Maur et participé aux congrès internationaux de la Recherche en Danse. En 1997, elle publie *Repères en danse libre-Malkovsky*. Dès 1998, auprès de Michelle Nadal, au sein d'Arts et Mouvement, elle accueille d'éminents danseurs/chercheurs tchèques et américains.

Éliane Beranger

Éliane Beranger a secondé Michelle Nadal pendant plusieurs décennies au sein de l'association Arts et Mouvement, pour l'administration, le financement et l'organisation pratique des multiples activités et initiatives impulsées. Elle est également connue pour ses travaux d'historienne et anthropologue de la danse.

Marie Blaise

Marie Blaise, formée depuis l'enfance à la danse traditionnelle, est danseuse spécialisée dans les répertoires de danse ancienne (de la Renaissance italienne à la belle danse baroque, en passant par les folklores européens). Également musicienne, elle est particulièrement sensible au rapport musique-danse. Elle s'est produite en tant que danseuse et assistante à la chorégraphie dans différentes compagnies dont la compagnie Maître Guillaume et la compagnie l'Éventail. Actuellement professeur à l'École de l'Opéra de Paris, elle est aussi formatrice de formateurs en danse et musique.

Catherine Bros

Catherine Bros est pianiste (formation à l'École normale de musique, titulaire du diplôme d'État de professeur de piano « classique à contemporain »). Elle enseigne le piano ainsi que la formation musicale à Montreuil. Également danseuse passionnée, elle se spécialise dans plusieurs approches pédagogiques autour du mouvement et du son. Elle est co-auteure d'un ouvrage *La Main du pianiste*, avec Marc Papillon (Alexitère, 2000). Elle est diplômée en notation Conté (3e cycle en 2010 et certificat pédagogique en 2011). Elle réalise en collaboration avec Florence Huyche et Noël Mairot un projet de conservation du patrimoine, *François Malkovsky, Pierre Conté : Trajectoires croisées autour du mouvement*, soutenu par le CN D en 2017.

Christian Dubar

Christian Dubar est docteur en sciences de l'éducation, musicothérapeute et danse-thérapeute. En 1990, il crée le journal *Dansons Magazine*. Il rencontre Michelle Nadal et s'initie à l'écriture Conté. Créateur d'une méthode de technique générale des danses de société (reconnue par le ministère de la Culture en 2003), directeur de l'Institut de formation des enseignants pour cette danse, il y intègre la formation initiale à la notation Conté. Il est président de la Fédération nationale des enseignants de danse de société, ainsi que de l'association Arts et Mouvement.

Monique Duquesne Fonfrède

Monique Duquesne Fonfrède est danseuse contemporaine et musicienne spécialisée dans les répertoires Renaissance et Baroque, notatrice du mouvement formée au système Conté, ainsi que chorégraphe et interprète au sein de sa propre compagnie de 1989 à 2005. Titulaire du diplôme d'État en danse contemporaine, elle anime depuis 2010 des projets artistiques et pédagogiques en lien avec la danse ancienne au sein de diverses structures des Hauts-de-France. Elle est actuellement chargée de cours à l'université de Lille au sein du département Arts, parcours danse.

Florence Huyche

Florence Huyche est pianiste, formée au Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt. Titulaire du Certificat d'aptitude de formation musicale (1990), elle enseigne cette discipline au Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés. Elle se spécialise en chant choral à voix égales et s'attache à diffuser son répertoire moderne et contemporain. Son intérêt pour le lien musique-danse se concrétise par la formation à la notation Conté dispensée par Catherine Augé ; elle obtient son diplôme de 3e cycle en 2013. Elle réalise en collaboration avec Catherine Bros et Noël Mairot un projet de conservation du patrimoine, François Malkovsky, Pierre Conté : *Trajectoires croisées autour du mouvement*, soutenu par le CN D en 2017.

Sophie Jacotot

Sophie Jacotot est danseuse et chercheuse en histoire de la danse. Elle publie en 2013 *Danser à Paris dans l'entre-deux-guerres. Lieux, pratiques et imaginaires des danses de société des Amériques (1919-1939)*. Depuis 2008, elle travaille auprès de la chorégraphe Dominique Brun, qu'elle assiste pour ses pièces *Sacre #2* (2014), *Jeux. Trois études pour sept petits paysages aveugles* (2017), et *Noces* (2020). Parallèlement, elle s'intéresse aux systèmes de notation du mouvement, se forme à l'écriture Conté et à la cinématographie Laban, et danse pour plusieurs compagnies (Saâdia Souyah, Solsikke, Les Mues). Elle entame en 2010 un travail post-doctoral sur Pierre Conté et son système d'écriture du mouvement et co-réalise, avec Pierre Linguanotto, le documentaire *Michelle Nadal, une vie en mouvement*.

Noël Mairot

Noël Mairot est ingénieur du Conservatoire national des Arts et Métiers, actuellement enseignant en danses de société. Il découvre le système Conté auprès de Michelle Nadal avec qui il réalise une série de cahiers pédagogiques à l'aide d'un logiciel d'écriture musicale, puis en 2010, réalise les exemples de la *Grammaire de la notation Conté* éditée par le CN D. De

2008 à 2010, il participe aux jurys de troisième année de « formation corporelle et musicale du danseur et du musicien - notation Conté », dans les conservatoires de la Ville de Paris. En 2017, il collabore, avec Catherine Bros et Florence Huyche, au projet *François Malkovsky, Pierre Conté : Trajectoires croisées autour du mouvement*.

Lisiane Michel

Lisiane Michel a suivi une formation initiale en danse classique, puis se forme à diverses techniques de danse contemporaine. De ses collaborations artistiques dans différentes compagnies, naît un premier duo avec Anne Boulanger en 2002. Deux soli suivront dont *Razhzo*. En tant que pédagogue vivement intéressée par la notation du mouvement, elle se forme au système Conté puis la pratique notamment dans ses interventions en option Art spécialité danse du baccalauréat. Elle soutient parallèlement une thèse en ostéopathie en 2015.

Milena Salvini

Milena Salvini est danseuse de formation classique (école du Châtelet et de Monique Bronova) et contemporaine (membre de la compagnie de Sara Pardo) ; musicienne (études d'écriture : harmonie, contrepoint, fugue, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris) ; mime (école de Maximilien Decroux, puis membre de sa compagnie en 1968 au Vieux-Colombier). Elle se forme au système Conté en 1963 et part pour l'Inde où elle étudie les danses traditionnelles (1964/1965). Elle se spécialise dans le théâtre dansé Kathakali et effectue ensuite des séjours réguliers, missionnée par l'Unesco ou pour réaliser des travaux, des films et présenter des montages d'épopées en France et en Europe avec d'importantes compagnies. En 1975, elle fonde à Paris avec son mari le Centre Mandapa pour faire connaître la danse indienne traditionnelle et son expression contemporaine, ainsi que ses traditions orales et gestuelles. Elle est auteure de *La fabuleuse histoire du Kathakali à travers ses techniques* (Riveneuve/Archimbaud, 2017).

Anne-Marie Sandrini

Anne-Marie Sandrini, de l'Opéra de Paris, est professeur de danse, formatrice pour le diplôme d'État de professeur de danse et inspectrice de la danse à la Ville de Paris. Elle est auteure de *Fantaisie dansée en 2 temps et 3 mouvements* (Porte-plume, 2011) et du *Grand écart : du classique au french cancan* (Mauconduit, 2013). Elle est Présidente de l'Association « La possible échappée » qui œuvre pour l'accessibilité à la culture des personnes en situation de handicap et de l'association « CIE Chiens guide du cœur » qui a pour objectif de former des chiens-guides afin de faciliter l'autonomie et l'intégration socio-professionnelle des déficients visuels.

Les prochains rendez-vous de la recherche

8 > 10.04.21

10:00-18:00

Colloque international Danses et rituels

29 & 30.05.21

Danse en amateur et répertoire

15e rencontre nationale

24 & 25.06.21

Colloque Jeunes chercheurs

Danse et textualités : qu'est-ce qui fait texte en danse ?

Jauge limitée et réservation obligatoire
cnd.fr

CN D

Centre national de la danse

1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin cedex - France

40 ter, rue Vaubecour, 69002 Lyon - France

Licences 1-1077965 / 2-1077966 / 3-1077967

SIRET 417 822 632 000 10

Le CN D est un établissement public à caractère industriel et commercial subventionné par le ministère de la Culture.

Président du Conseil d'administration

Rémi Babinet

Directrice générale

Catherine Tsekenis

Conception graphique

Casier / Fieufs et les équipes du CN D

Typographie Trade Gothic

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*