

DANS LES PAS DE MALKOVSKY

Suzanne BODAK

Dans les pas

de Malkovsky

COLLECTION *Pas à pas*

Ressouvenances

ISBN. 978-2-84505-227-7

Prix : 30 €

Enseignante, chorégraphe et danseuse, formée à la danse libre par François Malkovsky, Suzanne Bodak livre ici une autobiographie artistique en même temps qu'un condensé de son expérience vouée à la transmission. Les jalons de son évolution, les longues années passées à l'écoute du danseur « isadorien », ses « pas de côté » développant une recherche propre vers « sa » danse, ses rencontres avec les fondamentaux de Barteneff, et la notation Laban, l'ont amenée à proposer une transcription actuelle de la danse libre, demeurée un exemple et un appel à l'appropriation individuelle, au-delà des souvenirs de chacun(e) de ses élèves.

Pédagogue exigeante et observatrice, Suzanne Bodak évoque les sources artistiques et théoriques de sa démarche, chapitre important de l'histoire de la danse moderne. Elle décrit des moments, des pas, des enchaînements, des principes de cette pratique, invitation à perpétuer et éprouver la puissance émotionnelle de gestes travaillés qui semblent simples parce qu'ils sont complexes. Ce livre constitue une somme offerte à des renouvellements futurs.

« Avec respect, je détricote les éléments qui contribuent à l'aristocratie du geste, je traque l'apparition de la danse et les ondes qui se dégagent. Je livre mes analyses et examine la fragilité de sa grâce. Je donne les clefs d'une *danse libre artistique*, à ceux qui un jour, voudront élucider son style...»

DANS LES PAS DE MALKOVSKY

Suzanne Bodak

Aperçu du sommaire

Sommaire / Introduction
Remerciements / Contribution

FRANÇOIS MALKOVSKY (1889 - 1982)

I - Artiste singulier : danseur, chorégraphe (1920 à 1945)

1 - Repères dans sa vie d'artiste
Première guerre mondiale
Raymond Duncan
Les sculpteurs Martel
Créations et récitals / Le naturisme
Seconde guerre mondiale / Isadora Duncan
Collaboration avec Marie Kummer / Début sur scène
Rythmique - Gymnastique synthétique - Danse

2 - Pendant ce temps à Paris
Les Ballets Russes de Diaghilev / Les Ballets Suédois
Serge Lifar / Alexandre et Clothilde Sacharoff
Lisa Duncan, une *Isadorable*

3 - Pendant ce temps en Europe
Émile Jaques-Dalcroze / Mary Wigman / Laban

4 - Le courant de la danse libre
La vision de la danse libre de Malkovsky
Des auteurs contemporains de Malkovsky

II - Figure de prestige, éducateur et passeur (1945 à 1982)
Dernier récital / James Hodges /
Nouveau public Callian

MON PARCOURS AUPRÈS DE MALKOVSKY

I - La découverte
II - Le séjour au 41 du boulevard Berthier
Installation chez Malkovsky
La danse au studio et ma vie professionnelle
Les sorties et les spectacles
Le déroulement des cours / Quitter sans partir
De 1965 à 1972 / Mes années studio

III - Les séjours en Corse
La maison / La pêche / La calanque / La promenade
Les courses / Le retour à Paris / Fin des étés
Épilogue

IV - Une belle expérience à questionner
Apprentissage ou formation ?
Savoir ce que l'on veut / Être son propre maître et chercher la danse par soi-même

MES PAS DE CÔTÉ

I - Première expérience, questionnement.
Rythme, prosodie, lecture

II - Le réseau « Danse à l'École »
Quelques souvenirs d'expériences
Danser à l'Ambassade de France à Washington
Les découvertes à la Julliard School

La technique du Body Mind Centering (BMC)
La danse - contact avec Fabrice Dugier
Le contact virtuel avec Éric Lamouroux
Une rencontre essentielle, la notation Laban en 1997
La découverte des fondamentaux Laban-Bartnieff
La recherche iconographique
La présence du pianiste

III - Les colloques et congrès d'ICKL

MALKOVSKY ET SA DANSE

I - Identifier la pratique au studio
À propos des mouvements base
De quelle danse s'agit-il ?
Les écueils de l'enseignement
Introduction au poème : Pour danser :
Poème

II - Construire l'état de corps

Introduction

1 - La controlatéralité

2 - Les coordinations instinctives
La conscience des compensations
Regard et orientation

3 - La colonne vertébrale, et respiration
Accumuler - Libérer

4 - Le rythme du balancier : Main-corps-main
Le semeur / Le grand tour / Le rythme ternaire

5 - Musicalité du danseur et expression
L'expression
Le choix de la verticalité
Vocabulaire des mouvements de base
Essai de classification

PRÉSERVER LA DANSE

I - Malkovsky ou une œuvre - corps
Malkovsky et l'éloge du peu

II - Garder une trace de la danse de Malkovsky

III - La cinétographie comme outil
La notation Laban / Souvenir de studio

1 - Parcours de réflexion avec des notatrices
Les constantes du style / Les thèmes récurrents
Notation de *l'Oiseau*

2 - Atelier avec Odile Rouquet
La gravité
Notation du début de la *8e danse slave*

ENSEIGNER

Pourquoi j'enseigne

I - La polysémie du langage

II - De l'image aux sensations et à leur perception
Les images et leur facilité apparente

III - Être passeur
L'interprétation
Les écueils de la transmission

DONNER À VOIR

I - Donner à voir

Une belle rencontre

II - La transmission

Mon expérience de transmission

Conclusion

ANNEXES

Classification des mouvements de base

Exemples d'exercices

Jeux de balle

Chronologie des danses

Bibliographie

Extraits de presse

Fonds d'archives au CND

Productions AMM