

Malkovsky photographié et dessiné par les Martel

François
MALKOVSKY

&

les sculpteurs

Jan et Joël MARTEL

par Suzanne Bodak

Les frères Martel et Malkovsky

À partir de 1921, Malkovsky fut chaleureusement accueilli par Jan et Joël Martel, sculpteurs.
Les photos sont faites à la Chapellenie à Saint Jean de Mont en Vendée.

La Chapellenie, la tour vers 1920, photo fonds atelier Martel

Il conçoit une nouvelle danse, cherche un nouveau langage
élabore ses premiers récitals qu'il présente avec le soutien
des frères Martel.

Malkovsky au centre,
avec sa perruque, le bandeau et la tunique.

Malkovsky entre deux amies,
lors d'une soirée costumée chez les Martel.
Costumes créés par les frères Martel.
photo fonds atelier Martel1923

Rego Monteiro fréquentait aussi le milieu des frères Martel.
Il est l'auteur de plusieurs dessins très épurés de nombreux artistes de
l'École de Paris. Ses dessins illustrent le livre du critique Fernand Divoire.

Costume dessiné pa Rego Monteiro pour
"Les légendes Indiennes d'Amazonie".

Salon d'Automne 1923

1	Chant héroïque	rouge - avec profusion rouge herse - rouge
2	Larmes	rouge rouge - 1 prof. rouge - 1 prof. violet
3	Sur la tombe	violet
4	La mer	bleu et vert (herse bleue)
5	Nocturne	bleu
6	Chœur	bleu - blanc - rouge - herse
7	{ Valse Brahms Humoresque	rouge
8	Mazurka	rouge
9	légende indienne	rouge et vert - profusion rouge (violet) (rouge) (herse rouge)
1	prof. vert	
2	+ herse bleue	+ rouge rouge
3		
4	Le feu. plerin feu	rouge puis interruption. puis rouge.
5		
10	Le feu.	

Salon d'Automne, du 01/11 au 16/12 1923

Le programme de ce récital n'a pas été trouvé.

ans

Salon d'Automne.

ans

Recital de piano du vendredi 14 Décembre, à 15 heures, sous la

présidence

de M. le concour

de M. le concour de M. le concour de M. le concour

de Mme Dyornis, des grands concerts de Monte Carlo, de Mme Marano, de l'Opéra
de M. Minano ^{de l'Opéra} et de M. Georges de Laubray.

1° Chant héroïque.

(P^o Chopin (Épique ou la mort))

2° Larmes.

(Chopin : Quatrième prélude)

3° Sur la route d'un quartier
un ami apporte un opéra.

(Chopin : vingt-troisième prélude)

4° La mer

(Chopin : troisième prélude)

5° Nocturne

(P^o Nocturne de Borodine)

6° Cloître

(Au couvent de Borodine)

7° Valse (Brahms)

8° Étude (Dvorak)

9° Mazurka

(5° Mazurka de Chopin)

10° Légende indienne (Bas Amazonie)

de M. le concour de

(Chopin : Veille indienne indienne)

11° Les Feuilles de la Vallée

(Chopin : Les Feuilles de la Vallée)

12° Le cheval de Diédat de Seivac

de M. le concour de

13° Les Femmes de la Cour de la Reine

de M. le concour de

Madame Dyornis chantera

Chopin pour le petit

Madame Dyornis chantera

Madame Dyornis chantera

Cette fiche concernant l'éclairage est à mettre en relation avec le programme de cette soirée de mai, 1923.

Mémoire vive d'un héritage

- Théâtre Français -
1. Boradine - Couvert - bleu
 2. Chant (Benedictine - Boncevaux)
 3. Polonaise Chopin - rouge - dans l'opéra - 4/4
 4. Prelude Bach - vert
 5. Primo - Debussy
 6. Dame dans la tour - soléil - jaune
 7. Chœur (Halévy) - dans l'opéra - 4/4
 8. Valse Brahms
 9. Humoresque Dvorak
 10. Magnolia Chopin
 11. Chant
 12. Prelude Chopin - Grande - violet
 13. " - la mer - vert - bleu
lustré
 14. Légende - Lami - rouge et vert
 15. " - l'opéra - violet
 16. " - l'opéra - violet
 17. Primo - Debussy
 18. Waltz - bleu clair -
dans l'opéra
dans l'opéra

Le naturisme sur les plages de
Saint Jean de Mont.

Contact avec la nature.
Liberté et pureté du corps.

Photos Martel

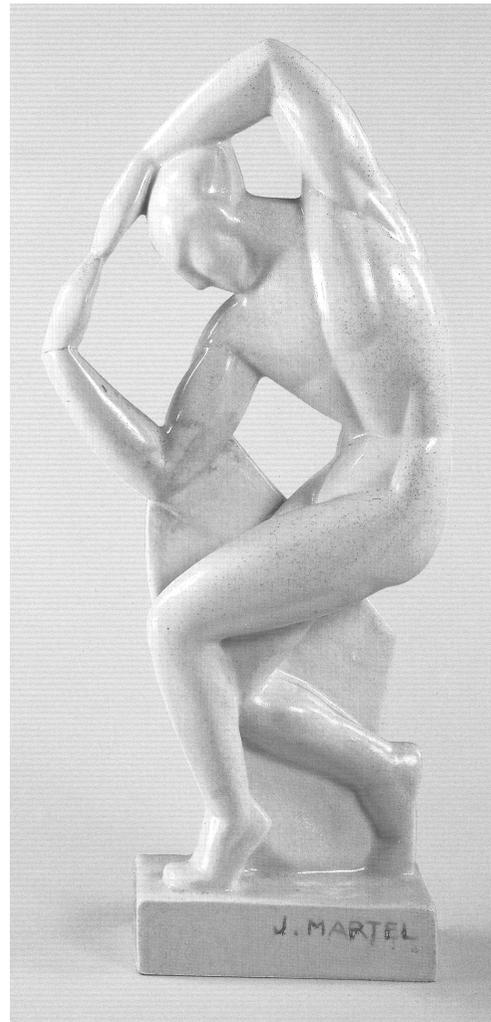

Retrouver la nature.
Le mouvement inspiré par
la relation avec la nature.

Cette attitude deviendra avec le dynamisme
une descente au sol.

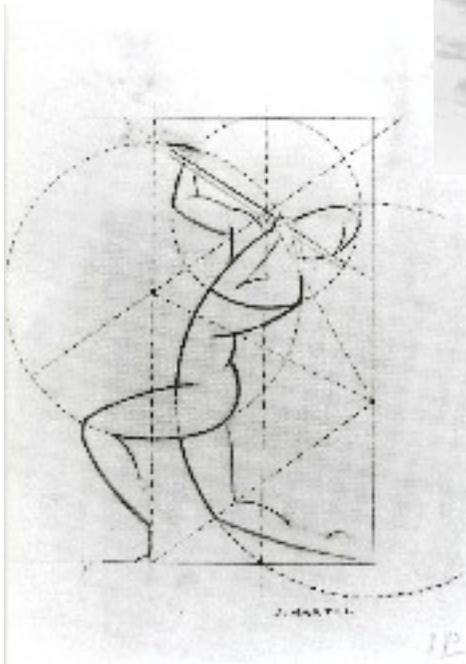
Malkovsky vers 1923

1925 *céramique craquelée blanche*

collection particulière

Étude pour le bas-relief du
Faune joueur de flûte pour
le projet du monument Debussy.

1922, dessin Collection particulière

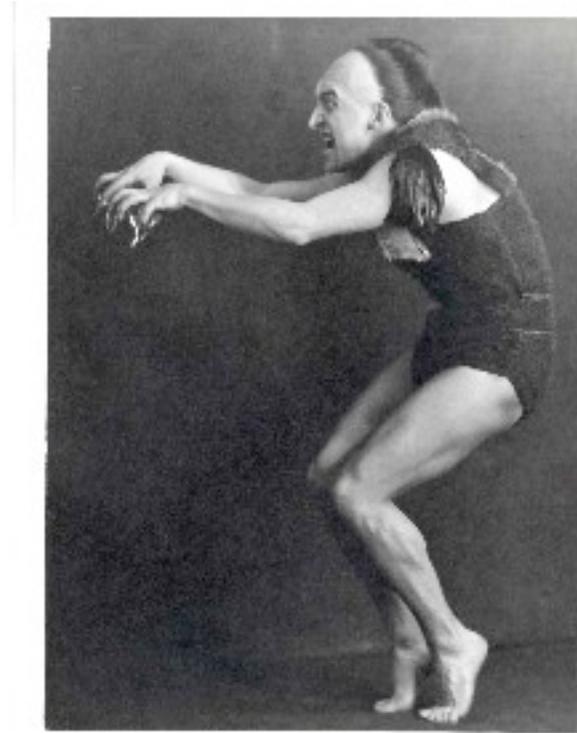

Malkovsky vers 1921,

Étude pour le bas-relief des
Corps éthérés pour le projet
du monument Debussy.

Étude pour le *Prélude à l'après -midi d'un Faune*,
pour le projet du monument Debussy.

1922 dessin collection particulière

Ces poses photographiées révèlent la recherche de non-frontalité.

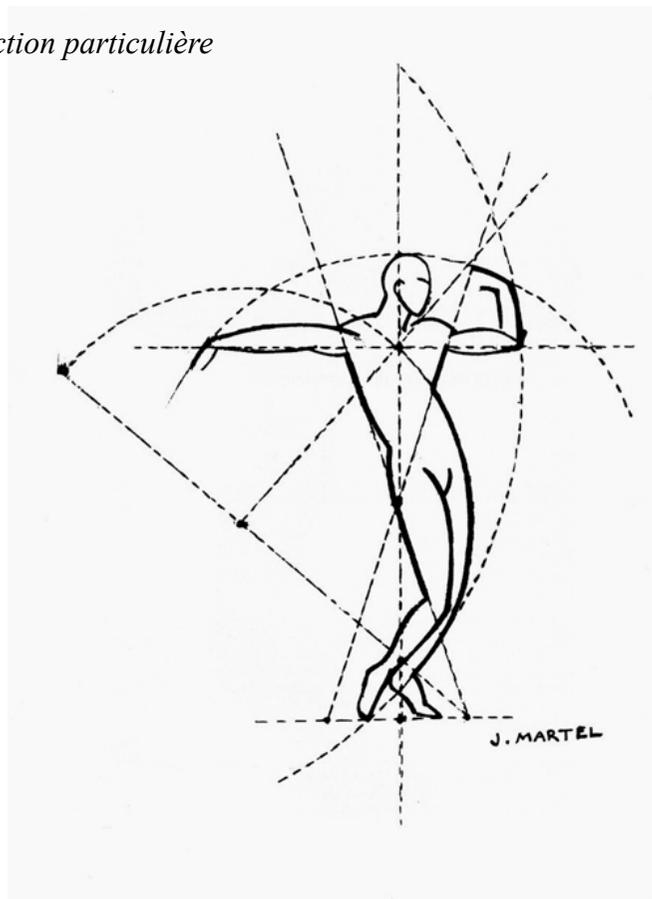
Dans l'écriture chorégraphique lors des déplacements cour-jardin le buste est orienté vers le public.

Cette torsion impose un grand travail au niveau du diaphragme, zone émotionnelle.

Attitudes pour des photos prises par les frères Martel et dessin d'après la pose.

1923 collection particulière

Tête, buste, bassin, trois étages indépendants mais connectés par une grande spirale. Avec l'âge, Malkovsky a perdu cette capacité de torsion.

Ces photos nous permettent de saisir l'origine de sa recherche esthétique ; la non-frontalité buste / hanche.

Les formes tenues des gestes de bras par rapport à l'orientation des genoux, soit opposés, soit avec le regard, deviendront des transitions lors de changements d'orientation dans le déplacement.

Les gestes des bras ne seront plus "tenus" mais les mêmes formes seront des passages de flux libre, grâce à l'inertie des bras lorsque le buste anticipe le trajet.

Malkovsky dira " le mouvement du corps précède le mouvement des bras."

Le mouvement que Malkovsky enseignera s'organise autour de la spirale.
L'expression, le message, l'image se construisent sur la base du mouvement fonctionnel, organique, commun à tout être humain.

Le "répit", la détente est indispensable au bon fonctionnement, pour un mouvement juste.

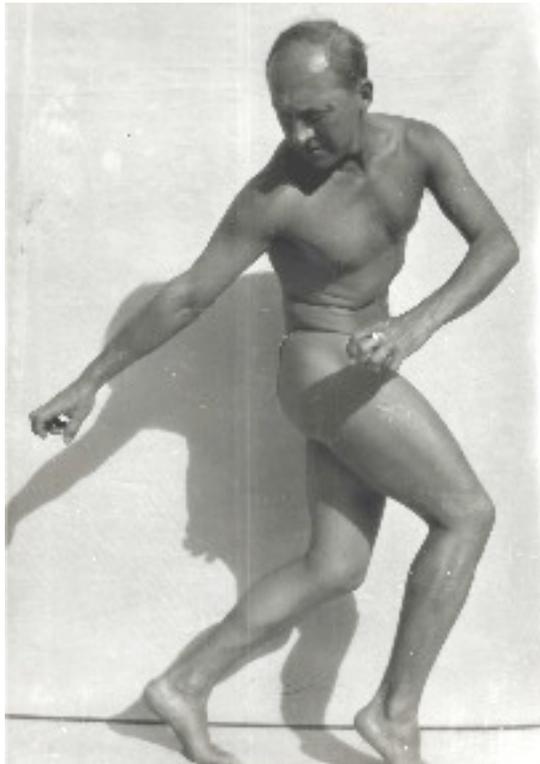
L'alternance "action-répit" s'expérimente dans la dynamique du mouvement, créatrice de formes.

Gestes de labeur.

Ces attitudes sont-elles extraites du “ Poème chorégraphique dans le silence” présenté le 23 mars 1923 aux Vendredis de la Danse ?

Déplacement cour - jardin avec torsion du buste qui donne la sensation d’effort et, pour le spectateur, une lisibilité du geste et de son intention.

Ces attitudes avec appuis sur l’avant-pied requièrent l’abaissement du centre de gravité et une grande liberté dans le buste.

Le Semeur

La controlatéralité, base de la marche. Mouvement de base privilégié dans son enseignement : le geste du “semeur”. Le déroulement spatio-temporel du mouvement des bras nécessite une coordination très précise entre le haut et le bas du corps. L’appui alternatif des pieds, dans sa relation avec le mouvement du buste et des bras, se réalise en amplifiant la spirale verticale du corps.

Datant de l’époque de la chorégraphie “Poème dans le silence”, ce mouvement est devenu la cellule dynamique emblématique de la technique de sa danse, résumé par trois mots : MAIN - CORPS - MAIN.

Dans sa pédagogie Malkovsky a développé ce mouvement en modulant des paramètres de la marche.

Expérimenter la gravité, l'abandon.
Savoir "laisser-faire".

La qualité du "poids" organise le mouvement,
donne le répit, ajuste le relâchement dans une
partie de corps. Le bas du corps relâche, mais
le haut reste tenu, dans un refus de la chute.

Les attitudes photographiées par les frères Martel seront en 1960 des passages, des transitions d'états.
Avec la dynamique, la suspension deviendra chute au sol en fin de chorégraphie.

Cette pose reprise par Monteiro deviendra le logo de son école.

Passeur de ses propres chorégraphies, cette attitude est un passage dans le 20e prélude de Chopin présenté au salon d'Automne le 14 décembre 1923.

Malkovsky ne recherche pas la verticalité du corps sur l'appui.

En fonction du geste des bras, il laisse faire les compensations d'équilibration.

Le corps s'organise dans le libre jeu articulaire.

Le poids du corps doit être sur l'appui avec précision, sans crispation.

20e Prélude de Chopin

Certaines attitudes font partie des solos créés entre 1922 et 1926.

Petit Berger de Debussy

Dans ce geste de “quitter”, le corps est de profil, mais le buste est tourné d’un huitième vers le public.

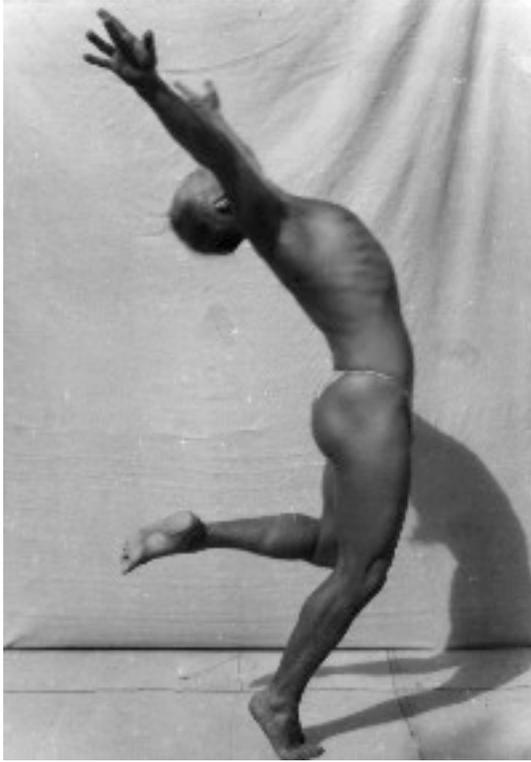

Les modulations toniques jouent sans cesse, et donnent au mouvement son délié, son rythme interne.

Ici l’intention donne la direction du geste; le rapport à la musique est précis, l’aboutissement d’un tel geste coïncide avec le temps fort. L’appui solide permet au buste et aux bras de s’ouvrir sur l’espace avec le minimum d’effort.

Ce mouvement est issu de la Polonaise militaire op 40 n°1 de Chopin.

“L’arc murmure à la flèche : ta liberté est la mienne.”

Accumulation et libération

Résistance, accumulation d'énergie, flux tenu et non-résistance, libération, flux libre.
Malkovsky a nommé ces formes dynamiques des "bacchanales".

L'élan s'élabore dans le resserrement des membres autour du centre, pour un jaillissement, une suspension dans l'espace sur l'avant-pied.

Lorsque les bras, d'abord en arrière, se projettent vers l'avant, les pieds seront entraînés dans la direction de l'énergie, "les jambes suivent".

Ces recherches qui datent de 1923, deviendront et resteront dans sa pédagogie, des "mouvements de base".

Ces photos originales ont toutes été achetées par AMM lors d'une vente aux enchères chez CHRISTIE'S et sont publiées avec l'autorisation de Madame Florence Langer-Martel.

Florence Martel était une enfant lorsque Malkovsky fréquentait le milieu de ses parents à Saint-Jean du Mont.

Malkovsky écrit dans la première revue naturiste "VIVRE" fondée par Kienni de Mongeot en 1926.

Comédie des Champs-Élysées

Le 23 Mars, à 15 h. 30

23e VENDREDI DE LA DANSE

Récital MALKOVSKY

Avec le Concours de

MM. Michel Maurice LÉVY et SENTRY

du Théâtre des Arts de Rouen

et de Mmes Marcelle GÉRARD et Alice RAYMOND

PROGRAMME

1. *Au Couvent* BÖRODINE
(Inspiré du « Cloître », de Verhaeren.)
M. MALKOVSKY.
Au piano : M. MICHEL-MAURICE LEVY.
2. *Méodies Russes.*
Mlle ALICE RAYMOND.
3. *Polonaise en la majeur* CHOPIN
Chant homérique.
M. MALKOVSKY.
Au piano : M. MICHEL-MAURICE LEVY.
4. *La mort d'Isolde* RICHARD WAGNER
M. MICHEL-MAURICE LEVY.
5. *Prélude (l'emmuré vivant)* RACHMANINOFF
(A la Russie crucifiée)
M. MALKOVSKY.
Au piano : M. MICHEL-MAURICE LEVY.
6. *Images du Japon* GEORGES MIGOT
Mlle MARCELLE GERARD.
7. a) *Mazurka* CHOPIN
b) *Valses* BRAHMS
c) *Humoresque* DOORAK
M. MALKOVSKY.
8. a) *Damnation de Faust (Voici les Roses)* BERLIOZ
b) *Lès Berceaux* G. FAURE.
M. SENTRY.

Participation
aux Vendredis de la Danse
créés par Jacques Hébertot en 1923.

Cette soirée donna lieu à la critique de
Fernand Divoire.

9. *Poème chorégraphique dansé dans le silence.*

Le laboureur amène les bœufs par les cornes, les attache devant la charrue et sillonne la terre. L'alouette, avec son chant, égaye l'homme courbé sous l'effort. Les grandes pierres emportées, les petites rejetées, l'homme, sème le blé d'un mouvement large, généreux. Apaisement, prière. L'orage arrive. L'air lourd. Nervosité des animaux avant l'orage, crainte, angoisse. Le tonnerre. De grosses gouttes, de plus en plus épaisses, la pluie abondante, bienfaisante, devient plus douce, plus fine. Les rayons du soleil reparaissent, comme un sourire, comme une promesse. L'air pur, frais après l'orage. Le jeune blé reverdit, brille de mille gouttes d'eau, grandit à vue d'œil. L'homme ému par le mystère de la fécondité contemple les épis. Il aiguise la faux, fauche, ramasse le blé, pose les liens, noue les bottes, les charge, glane, puis s'en va joyeusement.

M. MALKOVSKY.

10. *Deux préludes*..... CHOPIN.

a) Sur la tombe d'un guerrier un ami apporte une offrande,
pleure sa mort, s'exalte devant sa fin sublime.

b) La mer après l'orage.

M. MALKOVSKY.

Au piano : M. MICHEL-MAURICE LEVY.

ENTR'ACTE

11. *Légende Iani (Bas Amazone).*

A travers la forêt immense passe l'ombre errante du guerrier Feiru
Par une nuit claire, deux chefs indiens cherchent à se surprendre et
se rencontrent dans un combat sans merci où Firi abat Feiru.

Urubu, mangeur des morts, rôde autour du corps ; puis l'oiseau
lakamin transporte l'âme sur ses ailes.

Chœur : LA MUSIQUE INDIGÈNE.

Costume dessiné par V. DE REGO MONTEIRO.

M. MALKOVSKY.

12. *Incantation du Feu de la « Walkyrie »*..... R. WAGNER.

Lague M. MALKOVSKY.

Wotan (chant).... M. SENTY.

Au piano..... M. MICHEL-MAURICE LEVY.

PIANO FLEYEL

Quelques années plus tard à partir de 1931, Rolf De Marée instaura à nouveau les *Vendredis de la Danse*. C'est grâce à Rolf De Marée et Pierre Turgal que nous disposons aujourd'hui des Archives Internationales de la Danse

Mais aucune référence à Malkovsky ne s'y trouve, il ne participait plus à ces journées où chaque chorégraphe présentait sa théorie et ses créations.

Les Archives Internationales de la Danse publiées par le CND en 2005.

S. Bodak - 2007