

Suzanne BODAK
Christine CARADEC

*La Danse
de Malkovsky*

*à travers
la notation
Laban*

Chorégraphies
commentées et transcrites

Volume 2

COLLECTION *pas à pas*

Ressouvenances

Suzanne Bodak
Christine Caradec

La Danse de Malkovsky
à travers la notation Laban
volume 2

*Chorégraphies de Malkovsky
reconstruites par Suzanne Bodak*

*Notation Laban : Christine Caradec
selon l'interprétation de Suzanne Bodak*

COLLECTION *pas à pas*

Ressouvenances

DÉDICACE

À Malko,
À sa famille restée en République Tchèque,
À mes enfants.

*« S'il n'est pas indispensable d'analyser la beauté,
la beauté doit supporter l'analyse. »*

Malkovsky en 1921

En reconnaissance à un enseignement reçu avec patience, écoute constante, imprégnation inconsciente puis désir de compréhension, de maîtrise du style de cette danse dite libre.

Pour le plaisir que me procure cette danse aujourd'hui encore, par la sérénité de ses mouvements larges et la liberté qu'elle distille avec une apparente simplicité.

Pour le plaisir de l'analyse et l'incitation à déconstruire un apprentissage afin d'y déceler les fondements organiques de la joie, les secrets de sa plastique fluide et précise, la richesse et la luxuriance des mécanismes sensibles qui créent la simplicité de la danse, et l'empathie.

Aujourd'hui, la singularité des principes qui s'expriment à travers la gestuelle, sont un précieux outil pour tous ceux qui se sentent concernés par l'histoire de la danse, la découverte d'une autre conception du mouvement et la modernité de sa pensée.

Avec Christine Caradec, nous avons le souhait de sauvegarder la mémoire de cette danse singulière et de la partager avec l'outil notationnel de la cinétopographie Laban.

Suzanne Bodak

Novembre 2013

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	8
Introduction	9
La danse libre de Malkovsky, une danse singulière	12
De l'apprentissage à la transmission : l'expérience de Suzanne Bodak	14
Biographies	16
Fiche technique	18
Descriptif	19
Analyse notationnelle	20
Glossaire	22
Chorégraphies :	
Petit Garçon et petite fille	25
Petit Secret	33
D'accord	41
Les Trois Petites filles	55
Jeunesse	67
Esterhazy	87
Bonheur parfait	105
Rêve d'amour	113
Danse du voile	123
Confidences aux bouleaux	133
Éveiller une pensée	143
Danse hongroise N°5	155
Bydlo	193
Chevauchée des Walkyries	221
La Mer	243
Les auteurs	252
DVD	254

REMERCIEMENTS

Le Centre national de la Danse et ses équipes.

La Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) du Ministère de la Culture et de la Communication,

L' Association « Mouvement Musique », l'Association Nationale des Notateurs du Mouvement « L'Envol des signes », l'Association Régionale de Normandie de notation Laban « Signes de danse » pour leur soutien,

Jacqueline Challet Haas et Pascale Guéron pour leur relecture des notations,
Chantal Gache et Sylvia Feistel pour la relecture des textes,

Odile Rouquet pour son analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé,

Alexandre Bodak pour sa collaboration musicale (accompagnement, analyse musicale, réalisation de partition, transmission musicale),

La Compagnie VloVaJob PrU pour son accueil et Mathieu Banvillet Directeur de la Scène Nationale de Brest - Le Quartz,

Les danseurs : Cecilia Bengolea, Eléonore Cabrera, Emmanuelle Carabin, Christine Caradec, François Chaignaud, Raphaëlle Delaunay, Tiago Granado, Lénio Kakléa, Bérénice Montagné, Mairi Pardalaki, Mickaël Phelippeau, Cécile Proust, Enora Rivière, Philippe Reynaldos, Hélène Simoes, Noëlle Simonet, Maria Yannaros...

Laurent Pailier pour son aimable autorisation en vue de la publication de ses photographies.

INTRODUCTION

Suzanne Bodak et moi-même sommes heureuses de partager avec vous cet ouvrage. Il est le prolongement d'un travail réalisé ensemble depuis 2011 grâce au soutien du ministère de la Culture et du Centre national de la Danse dans le cadre du dispositif « Aide à la recherche et au patrimoine en danse ».

À l'origine du projet, ma curiosité d'interprète, de notatrice et mon expérience pédagogique m'ont amenée à m'intéresser au travail de Suzanne Bodak rencontrée lors de mes études de Cinématographie Laban au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, alors que j'étais élève de Jacqueline Challet-Haas. En parcourant les différents ouvrages réalisés par Suzanne avec son Association Mouvement Musique et en suivant ses cours parisiens, je découvre que son travail allie l'expérimentation d'un registre chorégraphique singulier qui propulse les danseurs d'aujourd'hui dans un questionnement sur la transmission et l'appropriation d'une « autre » danse, dans un travail musical fin et rigoureux, dans un processus d'analyse particulier et l'utilisation de l'univers de Laban (exercices inspirés du Laban-Bartenieff, notation Laban et ses principes d'analyse, vocabulaire). Une partie de son travail est alors déjà notée, mais une quinzaine de danses sont en « attente ». Suzanne Bodak caresse l'idée de faire noter ces danses non encore transcrites afin de poursuivre le travail qu'elle a entrepris depuis plusieurs décennies.

Sensible au travail d'interprétation, de transmission et de conservation de ce patrimoine chorégraphique français entrepris par Suzanne, dont l'expérience comme élève en ligne directe du chorégraphe renforce une qualité et une authenticité de la danse transmise, je décide alors avec elle, de parachever le processus de sauvegarde en cours, en constituant ensemble une nouvelle ressource accessible à tous.

Cet ouvrage est le prolongement d'un premier volume *La Danse libre de Malkovskij à travers la notation Laban, volume 1* réalisé en 2000 par Karine Hermès-Sunke et Suzanne Bodak, qui comporte dix danses et quarante-six exercices notés qui peuvent constituer la base d'un travail préparatoire pour reconstruire les danses du volume 2. Celui-ci est enrichi d'un DVD présentant les exercices proposés dans ce volume. D'autres ressources peuvent être utilisées dans cette perspective : *La Danse libre de Malkovskij* par Suzanne Bodak (DVD), *Malkovskij par lui-même* par Suzanne Bodak (DVD), *Mémoire vive d'un héritage* par Karine Hermès-Sunke et Suzanne Bodak- Edition AMM (édité en anglais *Living Heritage*) puis réédité en deux volumes : *La Danse libre de Malkovskij à travers la notation Laban, volume 1* et *Philosophie du geste*, (éd. Ressources 2007 et 2009) consultables à la médiathèque du CND).

La Danse libre de Malkovsky à travers la notation Laban, volume 2 est un recueil de quinze chorégraphies créées par François Malkovsky en France entre 1922 et 1949. Elles durent entre une et quatre minutes. Ce sont tantôt des soli, duos, trios ou danses de groupe :

Petit Garçon et petite fille
Petit Secret
D'accord
Les Trois Petites filles
Jeunesse
Esterhazy
Bonheur parfait
Rêve d'amour
Danse du voile
Confidences aux bouleaux
Éveiller une pensée
Danse hongroise N°5
Bydlo
Chevauchée des Walkyries
La Mer.

Les chorégraphies ont différentes intentions. Elles évoquent tour à tour la nature (*Confidences aux bouleaux, La Mer*), le partage (*Bonheur parfait, Rêve d'amour, Éveiller une pensée, Danse du voile*), l'insouciance de la jeunesse (*Petit Secret, Les Trois Petites Filles, Petit Garçon et Petite Fille*), la connivence (*Danse hongroise n° 5, Esterhazy*), l'amitié (*D'accord, Jeunesse*), la gravité (*Bydlo*), la combativité (*Chevauchée des Walkyries*). La plupart des danses de ce corpus sont jouées. Seules certaines sont chargées de gravité.

Elles peuvent être interprétées sans distinction par des filles ou des garçons.

Le niveau technique requis est variable selon les chorégraphies, mais nécessite cependant une maîtrise de la technique de Malkovsky. Sous une apparente facilité d'exécution et d'interprétation, les danseurs doivent veiller à ne pas tomber dans une réalisation enfantine.

Toutes les danses sont accompagnées au piano par des musiques de Brahms, Chopin, Liszt, Moussorgsky, Schubert, Schumann ou Wagner dans une version arrangée selon les exigences du chorégraphe par le pianiste Alexandre Bodak.

La notation des danses est réalisée à partir de la transmission de Suzanne Bodak, dans une version tout à fait personnelle. Entre 1960 et 1972, Suzanne Bodak a suivi régulièrement les cours de Malkovsky dans son studio boulevard Berthier à Paris. Bien qu'à cette époque celui-ci ne pensait déjà plus à la scène et ne s'inscrivait plus dans une exigence de transmission précise de ses chorégraphies dans la perspective de présentations

publiques, Suzanne Bodak a pu acquérir l'ensemble des phrasés de mouvements constitutifs des danses de Malkovsky. À partir de 1993, avec l'aide d'Alexandre Bodak et quelques anciennes interprètes de Malkovsky, elle entreprend d'interroger ce répertoire. Elle déconstruit alors ce qu'elle a appris et reconstruit les danses avec une précision gestuelle, dynamique, spatiale et musicale toute particulière. Depuis, elle partage l'aboutissement de ce travail lors de stages, de cartes blanches ou de cours donnés au sein de l'Association Mouvement Musique et collabore avec le CND, Micadanses, etc. Ainsi elle transmet diverses chorégraphies à de nombreux danseurs et compagnies : Karin Hermès-Sunke, Énora Rivière qui les danse dans *Françoise* au Festival de Vals-les-Bains, La Compagnie VLoVaJob Pru qui les présente dans *Les danses libres*, Lénio Kakléa qui en propose certaines au Musée de la Danse à Rennes en 2012, Thiago Granato, Mickaël Phelippeau ou encore à de jeunes interprètes comme Maria Yannaros, Hélène Simoes ou Eléonore Cabrera. Depuis deux décennies, elle est elle-même interprète de ces chorégraphies lors de récitals qui allie danse et piano donnés en duo avec Alexandre Bodak en France et à l'étranger.

Cette ressource propose un livret chorégraphique pour chacune des danses. Chacun est constitué d'une rubrique comportant des informations historiques, pédagogiques, scénographiques ou stylistiques relatives à la danse puis les pages de notation en cinématographie Laban. Au centre du livre se trouve un cahier hors-texte de Suzanne Bodak interprétant les chorégraphies. Les clichés photographiques ont été réalisés par Laurent Pailler.

Pendant la réalisation de ce recueil, j'ai pratiqué la danse libre avec Suzanne Bodak en suivant ses cours et en partageant des moments de transmission des chorégraphies qu'elle m'apprend les unes après les autres. Je l'accompagne au Festival d'Avignon à l'occasion de la présentation du spectacle *Les danses libres* par la Compagnie VLoVaJob Pru puis au CND de Lyon pour une carte blanche, à la Conférence dansée *La danse libre de François Malkovsky* au CND de Pantin les 31 janvier et 1er février 2012 et enfin à l'occasion de stages d'été donnés régulièrement à Gisors. Je réalise également des captations vidéo de travail pour compléter mes notes prises lors de cours, de séances de transmission ou de répétitions. Ensemble, nous travaillons petit à petit à l'élaboration de cet ouvrage. Tout au long du processus, je partage de nombreux temps d'échange avec Suzanne Bodak à Paris ou en Corse afin d'interroger le mouvement, la structure des chorégraphies, la concordance musique-danse, revenir sur la notation faite et affiner l'analyse. Tous ces moments sont des occasions de noter, d'observer, de comprendre, d'analyser, de s'imprégner de la technique, du style et du répertoire pour tendre progressivement vers l'élaboration de l'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui.

Christine Caradec