

Suzanne BODAK

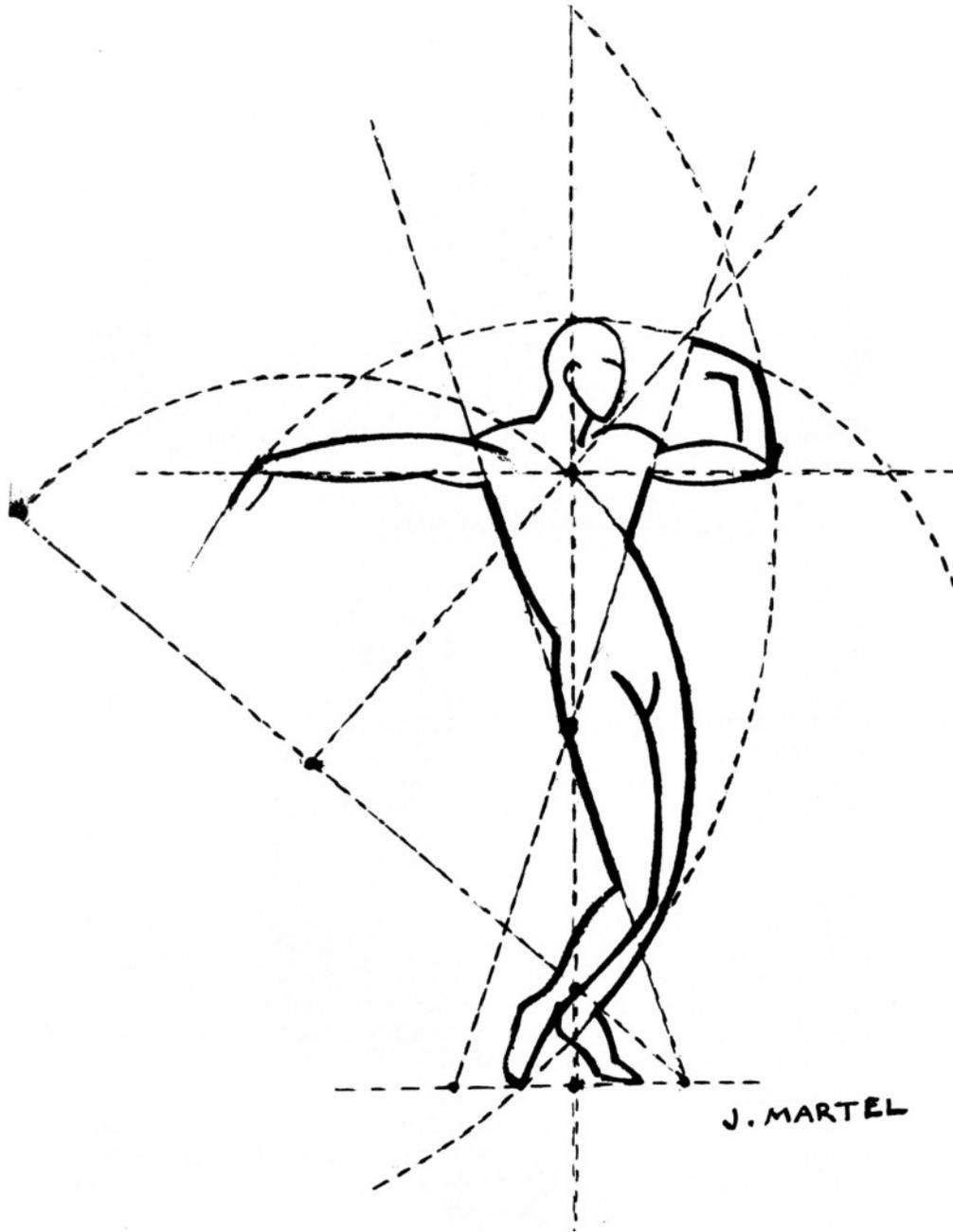
Philosophie
La *du geste*

Danse libre
de François Malkovsky

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE
ET SUIVIE DE SES ÉCRITS

COLLECTION *pas à pas*

Ressouvenances

Ce livre a été conçu par Suzanne Bodak et Karin Herme-Sunke.
La composition et la mise en pages ont été effectuées par Suzanne Bodak.

Édition en deux volumes : I. Philosophie du geste
II. La danse libre de Malkovsky en notation Laban.

Dépôt SACD n° 120155 du 9 mai 2000.
Dépôt SGDL n° 2000.12.0310 (21 décembre 2000)

Dépôt légal : octobre 2007

© pour la présente édition, Mouvement-Musique/Suzanne Bodak, 2007

Dédicace

A la mémoire de « *Malko* »

Photo Alexandre Bodak 1963

« Regarde cette mésange, c'est comme cela qu'il faut danser. »

En forêt avec Malkovsky

« Il faut savoir ce que vous voulez faire : un collier de pommes de terre, ou un collier de perles. »

Au studio avec Malkovsky

« Avant de couper du pain, tu poses le couteau sur le pain. »

À la cuisine avec Malkovsky

« Tue le poisson dès que tu l'as sorti de l'eau, ne le fais pas souffrir. »

En Corse avec Malkovsky

Suzanne Bodak, décembre 1999

SOMMAIRE

Sommaire	5
Remerciements	7
Préface Jacqueline Challet-Haas	8
Préface Elizabeth Schwartz	10
Préface Janine Bouclier	12
Introduction	13
Préambule : la danse libre	17
François Malkovsky ou la philosophie du geste	
Repères dans la vie de François Malkovsky	19
Recherche pour une nouvelle danse	31
« Pour danser » de Malkovsky	37
Le mouvement « juste » : la logique de l'harmonie	39
Une danse « vraie » : le mouvement, l'émotion et la motion	45
Une danse qui « parle à tous » : mouvements fondamentaux et valeurs	53
Évocation des mouvements de base de Malkovsky	61
Classification et progression	67
Réflexion de la notatrice	69
Les constantes du style	70
Les principes de la théorie	73
Répertoire des musiques	83

Évocation des chorégraphies de Malkovsky		85
Introduction et chronologie		87
La Berceuse de Grieg		89
« Pensée constante » valse de Brahms		93
5 ^e Mazurka de Chopin		97
8 ^e danse slave de Dvorak		101
Petit berger de Debussy		105
« Chanson matinale » valse de Chopin		109
Moment musical de Schubert		113
« Le Désir » valse de Beethoven		117
Grande valse brillante de Chopin		121
7 ^e Prélude de Chopin		125
Répertoire des musiques		129
Malkovsky aux danseurs		131
Regards actuels		
Organisation du geste chez Malkovsky	Odile Rouquet	133
Les sculpteurs Martel et Malkovsky	Suzanne Bodak	139
Hodges dessine Malkovsky	Suzanne Bodak	169
Malkovsky par lui-même		
Les écrits publiés en 1920 / 1921 / 1926 / 1929 / 1935		191
Danser Malkovsky aujourd'hui	Suzanne Bodak	231

Remerciements

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidée dans l'élaboration de cet ouvrage, à tous ceux qui m'ont encouragée dans la pertinence du projet, à tous ceux qui par leurs compétences diverses ont contribué aux cheminements du livre, de sa conception à sa réalisation et, en particulier, à l'Association Mouvement-Musique, partenaire de la publication.

J'exprime ma gratitude à Jean Hermann, qui a photographié Malkovsky dans le studio en 1960, et à Bernard Muller pour ses prises de vue lorsque je danse à Reims, dans le studio de Brigitte Canonne.

Je remercie Madame Florence Langer-Martel auprès de qui je pouvais chercher la source des informations et les premiers documents sur Malkovsky.

Je remercie tout particulièrement Jacqueline Challet-Haas, car sans elle ce livre n'aurait jamais existé. Son talent, sa générosité, son humanisme et sa discrétion ont stimulé l'audace et la ténacité de l'entreprise.

Je remercie aussi Karin Hermes-Sunke pour sa compétence, sa sensibilité et sa patience durant les quatre années de collaboration.

Que ceux que j'oublie me pardonnent ; je tiens à remercier pour les conseils de mise en page : Marion Bastien, Christine Lengrand, Dominique Nicolas, celles qui ont relu les textes : Frédérique Chalon, Anne Coëffé, Sylvia Feistel, Yvonne Le Roch, celles qui ont fait la relecture des notations : Jacqueline Challet-Haas, Brigitte Berger, Pascale Guénon, Anja Hirvikallio, Geneviève Reynaud, Noëlle Simonet.

Je remercie Janine Bouclier et Chantal Sentis pour leurs témoignages du vécu de danse dont elles sont depositaires, leur ouverture face à la notation et l'acuité de leurs réflexions.

Merci également à l'équipe de traductrices pour la version en anglais : Marie-Paule Jaeki, Florence Janin, Roslyn Young, Patricia Karagozian, Elaine Konopka, Angela Louiro de Souza et Richard Stephenson en France.

Un grand merci à Jean Jarrel du Centre Laban de Londres pour la relecture de l'ensemble des textes.

Mes derniers mots de reconnaissance seront pour mon mari, Alexandre Bodak, dont les indications de pianiste, la connaissance des chorégraphies et les aides en informatique furent précieuses, et pour nos enfants, Nathalie et Pierre-Yves, qui ont suivi les différentes phases du projet et fait confiance à la perspicacité d'un autre regard sur la danse libre.

Bonneuil-sur-Marne, décembre 1999.

Suzanne Bodak

La Danse Libre de François Malkovsky
ou
La simplicité comme principe de danse.

En appelant sa danse « Danse Libre », François Malkovsky à la fois énonce sa vision de la danse et se rattache à un grand courant artistique qui marque les débuts de la danse moderne. Liée à l'émergence de la notion de l'individu comme réceptacle de mémoires multiples et intériorité ainsi qu'à une perception nouvelle d'un monde en perpétuelle transformation, la Danse Libre tente d'opérer une mise à nu de l'élan vital à partir d'une conception globale et dynamique de l'être. Rompant avec les codes académiques pré-établis, elle prône un retour à l'expérience sensorielle du mouvement et des rythmes avant tout formalisme.

Par un travail à partir de l'élémentaire des corps - la pesanteur, la respiration, l'élan, la tension-détente musculaire - dans la continuité des recherches sur le mouvement de François Delsarte, elle met en place les éléments essentiels de la danse contemporaine : le déséquilibre, la chute, le balancé.

Le style de la Danse Libre se caractérise le plus souvent par un mouvement en déroulement successif à partir de la colonne vertébrale mobile. La recherche d'un mouvement naturel s'organise autour du travail sur les coordinations et les gestes fondamentaux tels marcher, prendre, lancer, balancer, rassembler, semer... Ce travail, encourageant un délié plastique et fluide, sous-tend l'expressivité du danseur libre. Une relation étroite avec la musique est recherchée.

La Danse Libre exalte le rapport direct à la nature, au plein air. Le corps se dévoile, pieds nus, vêtu de tuniques légères. Les notions d'harmonie sociale, individuelle et de bonheur sont au cœur de ce courant artistique. Ainsi, replaçant l'individu au sein des mutations sociales de son époque, elle est souvent liée, aux divers mouvements politiques et démocratiques, rejoignant parfois les utopies humanistes de cette même période, comme celle de Monte Verita. Elle suscite une vaste pratique amateur provoquant l'éclosion d'une multitude d'écoles de danse et participe à l'élaboration de nouvelles pédagogies en danse : ses enjeux artistiques sont aussi philosophiques et politiques.

La Danse Libre gravite non seulement autour des recherches d'Isadora Duncan mais aussi autour d'Emile-Jacques Dalcroze et de Rudolf Laban. Par son essence même, elle favorise la multiplicité et permet l'émergence de personnalités chorégraphiques. Autour d'Isadora Duncan naît ce que le critique Fernand Divoire appelle l'École de Paris : Lisa Duncan, Georges Pomiès, François Malkovsky...

Le travail de Suzanne Bodak est un témoignage vivant et authentique de l'histoire de la Danse Libre. Avec la collaboration de Karin Sunke, il permet d'appréhender la spécificité chorégraphique de Malkovsky. Isadora Duncan déclara avoir fondé une école de vie et non une école de danse. À l'instar de la danseuse, le projet de Malkovsky était un projet de vie, un projet de l'être. Combien de danseurs, de chorégraphes, de pédagogues, à l'heure actuelle soutiennent ce choix ?

Ainsi est la voie que François Malkovsky choisit de mener toute sa vie, avec simplicité de cœur et de corps, peut-être avec une certaine austérité, tant toute complaisance semble avoir été délicatement chassée au profit de l'exigence.

Elizabeth Schwartz¹

¹ Elizabeth Schwartz, danseuse, kinésologue, analyste labanienne diplômée du Laban-Bartenieff Institute of Movement Studies de New-York. Interprète le répertoire d'Isadora Duncan qui lui a été transmis par Julia Leviene aux Etats-Unis.