

Rencontre avec Pierre darde

L'école française de danse classique

à l'épreuve des notations

2.12.2022 – 13:00 > 16:00

À l'amphithéâtre culturel de l'université Lumière Lyon 2

Présentation du projet de recherche

« Les "Sténochorégraphies" : repères sur l'école française de danse classique durant la période dite de "décadence" »

Ce projet a bénéficié de l'aide à la recherche et au patrimoine en danse 2021.

Les sténochorégraphies, deux formes de notation chorégraphique élaborées successivement par Arthur Saint-Léon et Antonine Meunier, ont servi à transcrire certains extraits du répertoire de ballet du XIXe siècle. Ces systèmes permettent de rendre compte des avancées techniques et artistiques de la danse classique à cette époque, et, plus particulièrement, sur la période considérée comme celle de la « décadence » de la danse en France. Cette recherche a donné lieu à un film de reconstitutions d'œuvres notées par ces systèmes, et dansées par de jeunes interprètes poursuivant leurs études au CNSMD de Lyon.

Présentation du film documentaire *Mono no Aware*, réalisation Didier Serciat (durée 36 minutes) et de trois variations : *Salammô* (1'30), *Faust 1931* (2'), *Faust 1961* (2'), interprétées par les étudiants du Jeune Ballet du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon.

Discussion animée par Laura Cappelle, chercheuse en sociologie des arts et de la culture, critique de danse et de théâtre, coordinatrice de l'ouvrage *Nouvelle Histoire de la danse en Occident. De la préhistoire à nos jours* (éditions du Seuil, 2020), avec Thierry Malandain, chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique national Malandain Ballet Biarritz et Hélène Marquié, professeure à l'université Paris 8, autrice de *Non, La danse n'est pas un truc de filles ! Essai sur le genre en danse* (éditions de l'Attribut, 2016).

Intervenants

Pierre Darde

Danseur sujet à l'Opéra de Paris, il y danse son très vaste répertoire, des classiques remontés par Noureev au *Till Eulenspiegel* de Nijinsky, des créations de Bagouet à celles de Twyla Tharp... Il s'intéresse vite à la chorégraphie et sera primé plusieurs fois pour ses œuvres (2e prix Volinine, prix Charles Oulmont, prix Carpeaux, prix de la Nuit des Jeunes Créateurs).

Il montera des ballets pour plusieurs compagnies en France (Ballet de Nancy, Ballet de Nantes, Ballet de Nice, Ballet de l'Opéra de Paris), et à l'étranger (Paraguay, Japon, Allemagne). Résidant au Japon pendant six ans, il commence à y enseigner tout en étudiant le kyudo (2e dan) et le butô. Il sera l'interprète de Ko Murobushi, d'Akira Kasai. Il étudie également la notation Laban par correspondance via le Laban Center de Londres. De retour en Europe en 2007, il devient successivement professeur de danse classique à la Palucca Schule, au Conservatoire royal de La Haye et au CNSMD de Lyon. Ses recherches actuelles autour des sténochorégraphies bénéficient d'une aide du CN D Centre national de la danse et du ministère de la Culture.

Laura Cappelle

Laura Cappelle est sociologue et journaliste. Ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon, chercheuse associée au centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS), elle a soutenu à l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 une thèse sur les processus de création chorégraphique dans les compagnies de répertoire. Elle a dirigé l'ouvrage collectif *Nouvelle Histoire de la danse en Occident* (Seuil, 2020), qui a reçu le Prix du Meilleur livre de danse (saison 2020-2021) du Syndicat professionnel de la critique de théâtre, de musique et de danse. Critique de danse du *Financial Times* à Paris depuis 2010, elle tient également une rubrique sur le théâtre français dans le *New York Times* et écrit régulièrement pour le *Guardian* et *Dance Magazine*. Depuis juin 2022, elle assure la direction éditoriale du magazine de danse digital CN D Magazine. Bénéficiaire de l'aide à la recherche et au patrimoine en danse, elle développe une réflexion sur la pratique de la technique classique et les tournants récents constatés dans ses usages.

Thierry Malandain

Élu à l'Académie des beaux-arts en 2019 et auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry Malandain continue de créer un répertoire cohérent, profondément lié au Ballet et où la priorité est donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité. Sa recherche du sens et de l'esthétique guide un style intemporel et sobre. Celui-ci peut être grave tout autant qu'impertinent et il puise sa richesse autant dans les racines que dans une vision renouvelée de la danse académique. Sa troupe est ainsi constituée d'interprètes ayant une formation classique et dont l'expression au travers des chorégraphies de Thierry Malandain est actuelle.

« Ma culture est celle du ballet classique et sans complexe, j'y demeure attaché. Car si je reconnais volontiers que ses codes artistiques et sociaux sont d'une autre époque, je pense aussi que cette matière héritée de quatre siècles d'histoire donne au danseur des ressources inestimables. Alors je m'amuse avec elle, devenant classique pour les uns, contemporain pour les autres, en quête simplement d'une danse que j'aime. Une danse qui ne laisserait pas seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec l'essence du sacré comme une réponse à la difficulté d'être. »

Hélène Marquié

Danseuse et chorégraphe de danse contemporaine, Hélène Marquié est professeure à l'université de Paris 8. Ses recherches portent notamment sur l'histoire et l'historiographie de la danse à partir de trois axes : la profession de maîtresse de ballet, les porosités entre les esthétiques dans l'élaboration des modernités, les conditions de vie et de travail des artistes de la danse et, plus largement, du spectacle vivant, ainsi que l'émergence des contestations sociales avant la Première Guerre mondiale. Elle a publié *Non, la danse n'est pas un truc de filles ! Essai sur le genre en danse* (Éditions de l'Attribut, 2016) et prépare deux ouvrages sur la danse à la fin du XIXe siècle (1871-1919).

Références bibliographiques

- ASARO Gabriella, *L'Éphémère qui se veut éternel : la sténochorégraphie d'Arthur Saint-Léon et les autres systèmes de notation de la danse au XIXe siècle*, thèse en Histoire contemporaine sous la direction de Jean-Claude Yon, Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2011.
- BERNAY Berthe, *La Danse au théâtre*, Paris, E. Dentu, 1890.
- BERNAY Berthe, *Théorie de l'art de la danse*, Paris, Garnier frères, 1902.
- GAUTIER Théophile, dans *La Presse*, 1 février 1853, pp. 1-2.
- GORSKY Alexander. *Two essays on Stepanov dance notation*. The Noverre Press, (2019 [première édition 1899]).
- FONTA Laure, Réimpression de l'édition de 1589 de l'*Orchésographie*, par Thoinot ARBEAU, précédée d'une notice sur les danses du XVIe siècle, Paris, F. Vieweg, 1888.
- MALANDAIN Thierry, « La danse à Biarritz # 55. Antonine Meunier », *Journal d'information du Centre chorégraphique national d'Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques* 60, octobre/décembre 2013, pp. 10-15.
- MARQUIÉ Hélène, « Cours de chorégraphie et leçons de danse, pour les artistes, les gens du monde et les autres. Un nouvel enseignement de la danse en France avant la Première Guerre mondiale », *Danse et éducation*, Patrick GERMAIN-THOMAS, Joëlle VELLETT (dir.), Recherches en danse n° 11, décembre 2022. <https://journals.openedition.org/danse/>
- MARQUIÉ Hélène, « Élaborer et transmettre une culture de la danse : initiatives singulières et synergie collective (France 1871-1914) », in *Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions et réseaux féminins et féministes*, FOUCHER Charlotte, MARQUIÉ Hélène, DUHAUTPAS Frédérick (dir.), Presses universitaires de Paris Nanterre, 2022, pp. 135-155.
- MARQUIÉ Hélène, « Une 'indépendante du ballet', Jeanne Chasles (1869-1939) et la promotion de la danse », in *Les Femmes de l'Opéra-Comique*, vol. 2, LAUNAY Florence, LEGRAND Raphaëlle, MARQUIÉ Hélène (dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2023.
- MEUNIER Antonine, *La danse classique (école française) : figures, sténochorégraphie, dictionnaire*. Firmin-Didot, 1931.
- PAPPACENA Flavia, *La Sténochorégraphie d'Arthur Saint Léon*. Libreria musicale italiana, 2006.
- RÉGNIER Henriette, *L'Harmonie du geste : exercices de maintien et de grâce à l'usage des jeunes filles*, Paris, Librairie Armand Colin, 1913.
- SAINT-LÉON Arthur, *La sténochorégraphie, ou l'Art d'écrire promptement la danse*, Paris, Brandus, 1852. Par l'auteur. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56841007>
- STEPANOV Vladimir Ivanovich, *Alphabet des mouvements du corps humain. Essai d'enregistrement des mouvements du corps humain au moyen des signes musicaux*. M. Zouckermann, 1892. <https://archive.org/details/alphabet-des-mouvements-du-corps-humain/page/n15/mode/2up>

Amphithéâtre culturel de l'université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès-France
Porte des Alpes
69500 Bron

Centre national de la danse à Lyon
40 ter rue Vaubecour – 69002 Lyon
+33 (0)4 72 56 10 70
cnd.fr
magazine.cnd.fr