

SynThèse // ATELIER 2 / ESPACES ET MOUVEMENTS

Cet atelier s'est déroulé sur 3 séances : 21 mars, 16 mai & 23 mai 2013

séance n°4 // notation du déplacement : introduction

jeudi 16 mai 2013 / 13h30-15h20

Objectifs de la séance :

- découvrir la notation chorégraphique
- affûter la curiosité
- développer l'imaginaire
- comprendre que l'on peut représenter graphiquement le mouvement
- mettre en place ses propres outils pour représenter le mouvement

① INTRODUCTION A LA NOTATION CHOREGRAPHIQUE

// On a découvert la notation chorégraphique.

Une partition musicale permet d'écrire, de retranscrire une musique et de la transmettre à d'autres musiciens qui pourront à leur tour la rejouer et ce au fil des siècles.

De la même manière, la notation chorégraphique permet d'écrire une chorégraphie - c'est dire de représenter graphiquement les pas de danse, les mouvements des danseurs - et de transmettre, communiquer cette chorégraphie à d'autres danseurs ou chorégraphes qui pourront à leur tour la danser.

* Certains systèmes sont de véritables langages, qu'il faut apprendre comme on le ferait pour une autre langue afin de pouvoir la lire, l'écrire, la comprendre et la « parler ».

Ces systèmes permettent de codifier les mouvements, les positions, le rythme ...

Ils sont très complexes et pointus. (*Cf les notations Laban et Benesh par exemple*)

* D'autres écritures sont beaucoup plus sensibles et permettent de représenter les intentions, les émotions, les ambiances... (ces dessins ne permettent donc pas codifier précisément un mouvement).

Ainsi, nombreux chorégraphes ont leur propre écriture, qui leur sert notamment pour créer leurs chorégraphies et mises en scène. (*cf Trisha Brown, Bob Wilson, Dana Retz*)

// On a vu que la gestuelle était importante pour traduire l'intensité, le rythme, l'émotion d'un mouvement

Attention : l'objectif, ici, n'est pas d'apprendre à décoder ou comprendre les notations des différents chorégraphes, mais simplement de connaître l'existence de tels systèmes ou procédés et savoir qu'il est possible de représenter le mouvement graphiquement.

② CONCEPTION de notre propre système de notation du mouvement

// Karine nous présente les différentes grandes familles de mouvements et de positions qu'elle a définies à partir de notre travail de la dernière séance.

A savoir :

Déplacements :

- arrêt/ pause
- pas (= marche normale)
- petits pas
- piétinement-hésitation
- pas rapides
- va et vient / aller-retour
- déambuler
- longer

Positions :

- debout
- assis
- couché
- courbé
- passer entre
- toucher-frôler
- enjamber
- sauter
- monter / descendre
- tourner à droite / tourner à gauche / tour complet.

.../...

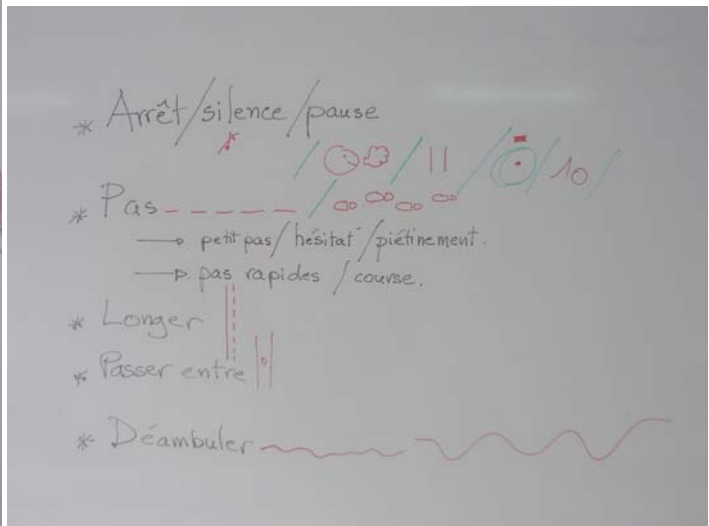
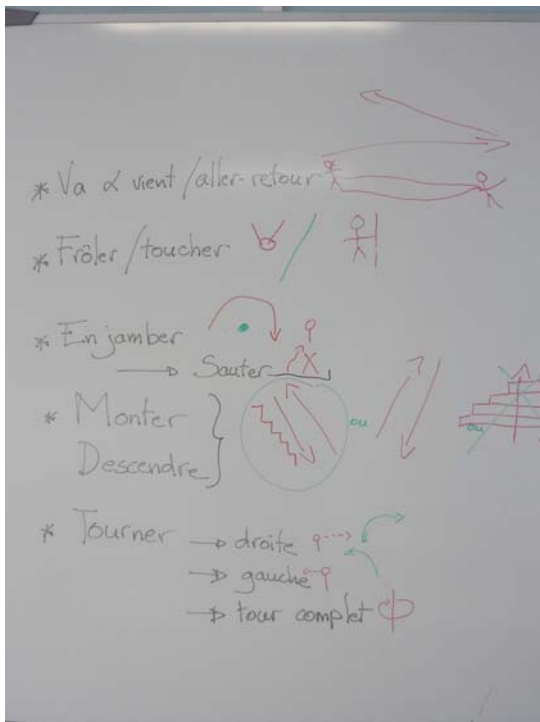
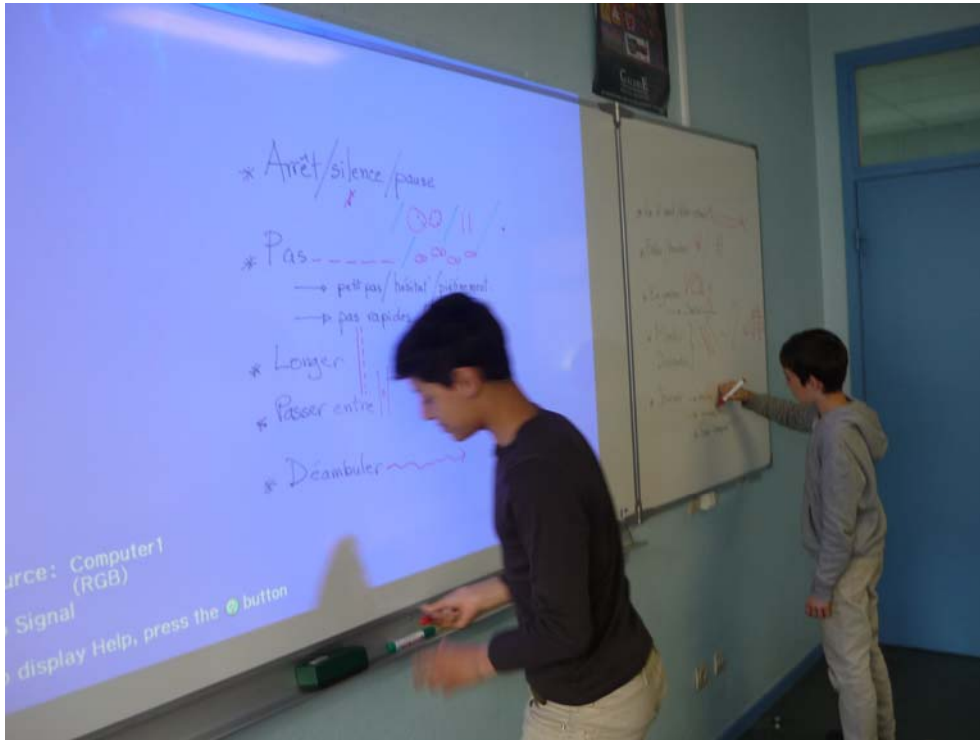
// Puis, en petits groupes de 4, nous mettons en place notre propre notation du mouvement en commençant par les déplacements. Nous verrons plus tard les positions.

SynThèse // ATELIER 2 / ESPACES ET MOUVEMENTS

Cet atelier s'est déroulé sur 3 séances : 21 mars, 16 mai & 23 mai 2013

Travail de d'élaboration de notre système en cours (état à la fin de la séance)

A la fin de la séance, il reste 2 types de déplacement à finir à la maison pour la prochaine séance.

Ce document était un support de travail lors de la séance 3.
Il ne saurait être utilisé seul !

Il est diffusé pour mémoire.

notation // notation musicale
// partition musicale classique

Duetto uno a Violino e Viola

di Wolfgang Amadeus Mozart, KV 423

Violino

Viola

All:

8

15

21

27

p *f* *p* *f* *p* *f*

dolce

© 1996, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28

KV423-1

Nicht-kommerzielle Vervielfältigung erwünscht.

notation // notation musicale

// partition musicale classique

On écrit sur une portée....

//...les figures de note et les figures de silence

À chaque figure de note correspond une figure de silence de même durée

Figures de notes	}	
		Carrée Ronde Blanche Noire Croche Double croche Triple croche Quadruple croche
Figures de silences	}	
		Bâton de pause Pause Demi-pause Soupir Demi-soupir Quart de soupir Huitième de soupir Seizième de soupir

// ... la clef

Elle indique la **hauteur des notes** associées à chaque ligne.

Il existe trois figures de clefs :

- **clef de sol**, concerne les sons aigus

clef d'ut, concerne les sons du médium

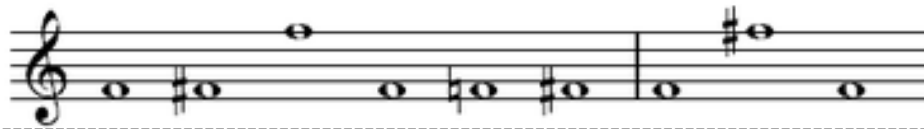
clef de fa, concerne les sons graves

// ... les altérations

= modifie la hauteur initiale d'une note.

dièse / bémol / bécarre

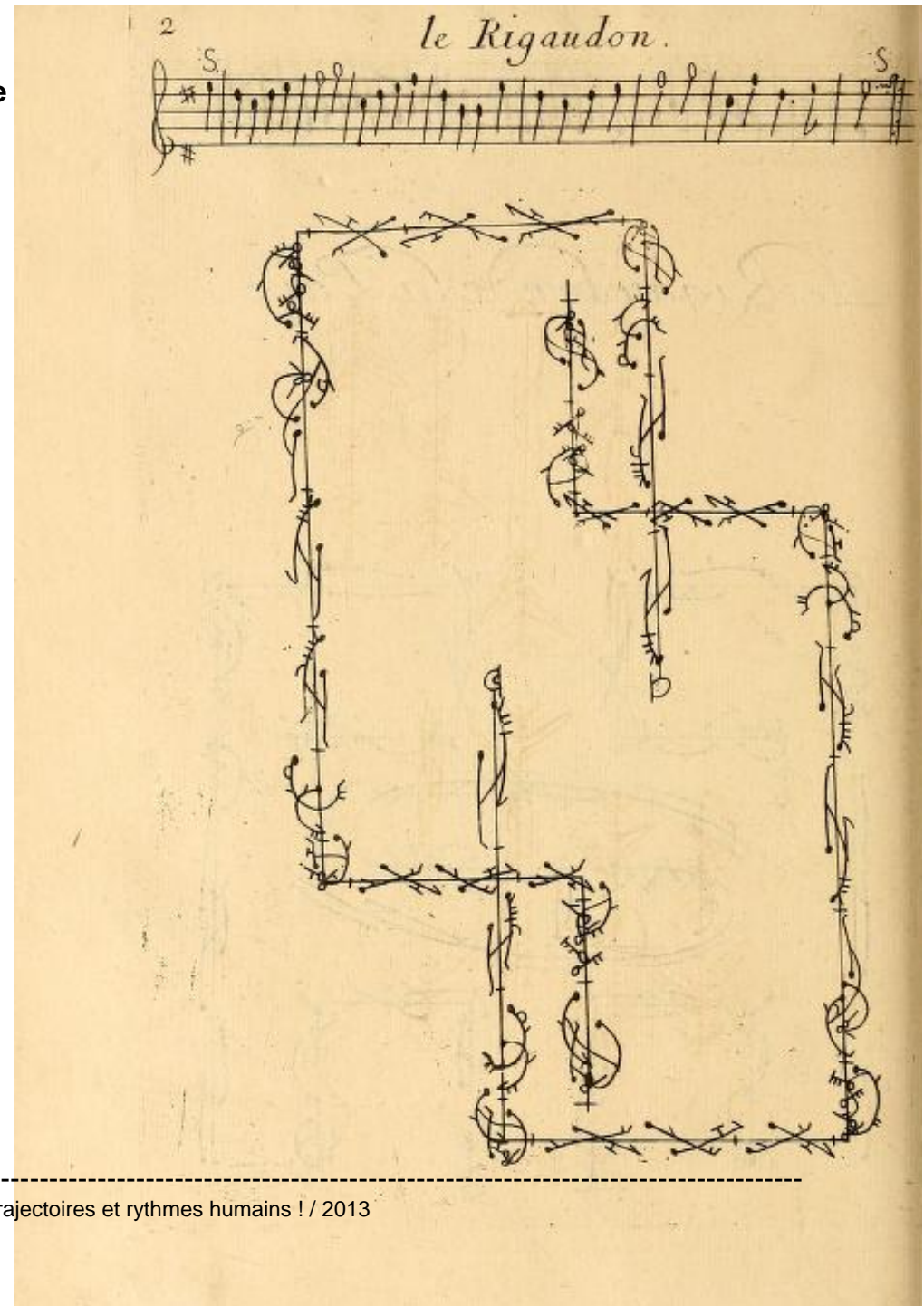
notation du mouvement // notation chorégraphique

// système Feuillet

Raoul-Auger Feuillet (1660-1710)

danseur, chorégraphe français

Ce système permettra une diffusion rapide
du répertoire français en Europe.

notation du mouvement // notation chorégraphique

// système Feuillet

Raoul-Auger Feuillet (1660-1710)

danseur, chorégraphe français

The image shows a page from a handwritten manuscript. At the top, there is a single staff of music in treble clef with a 2/4 time signature. The melody is written in a simple, rhythmic style. Below the staff, the title "Le Rigaudon de la Laix" is written in a cursive hand. The main part of the page is occupied by a large, intricate diagram of choreographic notation. This diagram consists of a large rectangular frame with a central oval shape. Inside and around these shapes, there are various lines, curves, and symbols that represent dance movements. The notation is dense and detailed, typical of the Feuillet system.

notation du mouvement // notation chorégraphique

// Labanotation (cinétographie)

Rudolph von Laban (1879-1958) / hongrois

érudit en architecture, mathématiques, peinture, musique et danse
initiateur de la danse expressionniste

Laban s'est inspiré du système Feuillet pour élaborer son système de notation véritable partition chorégraphique.

Labanotation from
Bournonville's Monday Class
Photo courtesy Lis Rathvon

MONDAY'S CLASS
No. 4 Tendu

The image displays a page of Labanotation notation for a dance piece titled "Monday's Class No. 4 Tendu". The notation is organized into four vertical columns, each representing a different part of the choreography. Each column contains a series of symbols and lines that represent specific dance movements, such as arm positions, leg extensions, and body orientations. The notation is written in a vertical orientation, with the dancer's perspective indicated by the symbols. The columns are numbered 1 through 28, indicating the sequence of movements. The notation is a complex system of symbols and lines that represent dance movements in a vertical orientation.

CAPAC collège Jean MONNET // ESPACES DE RENCONTRES...trajectoires et rythmes humains ! / 2013
Karine gaëlle Lefebvre / ar(t)chitecte

Labanotation from Bournonville's Monday Class, Tendu
Photo courtesy Lis Rathvon

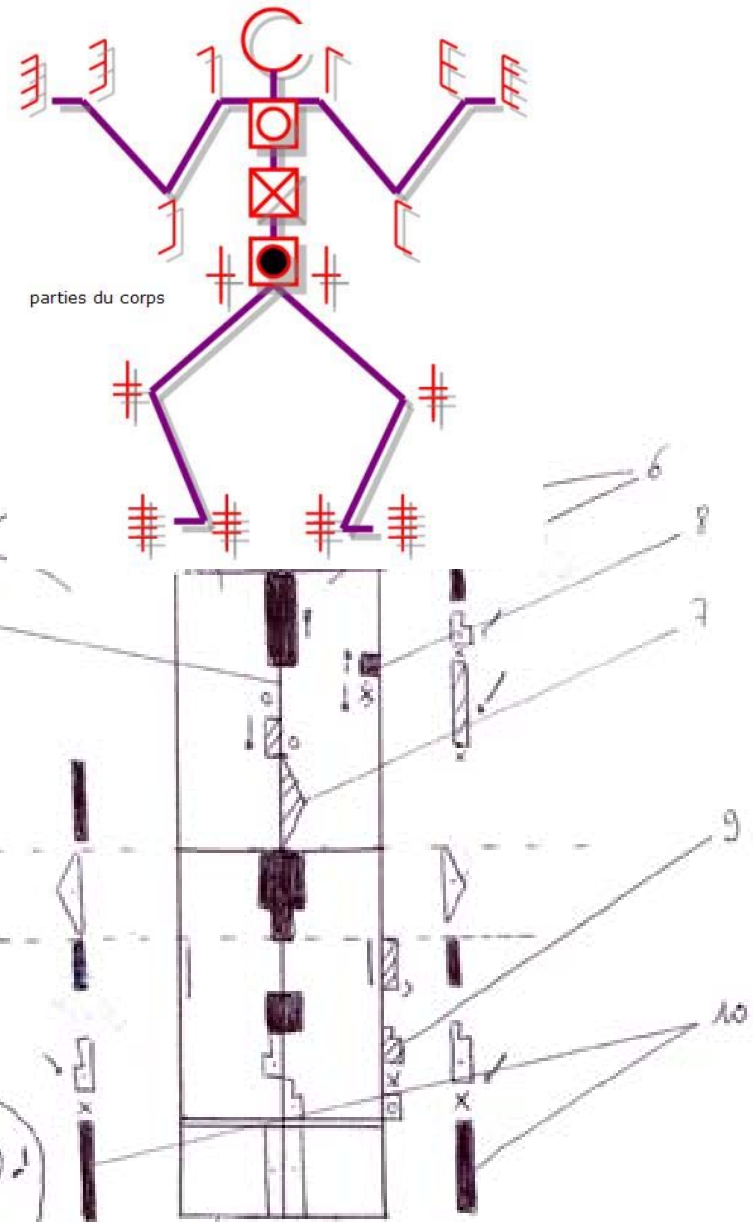
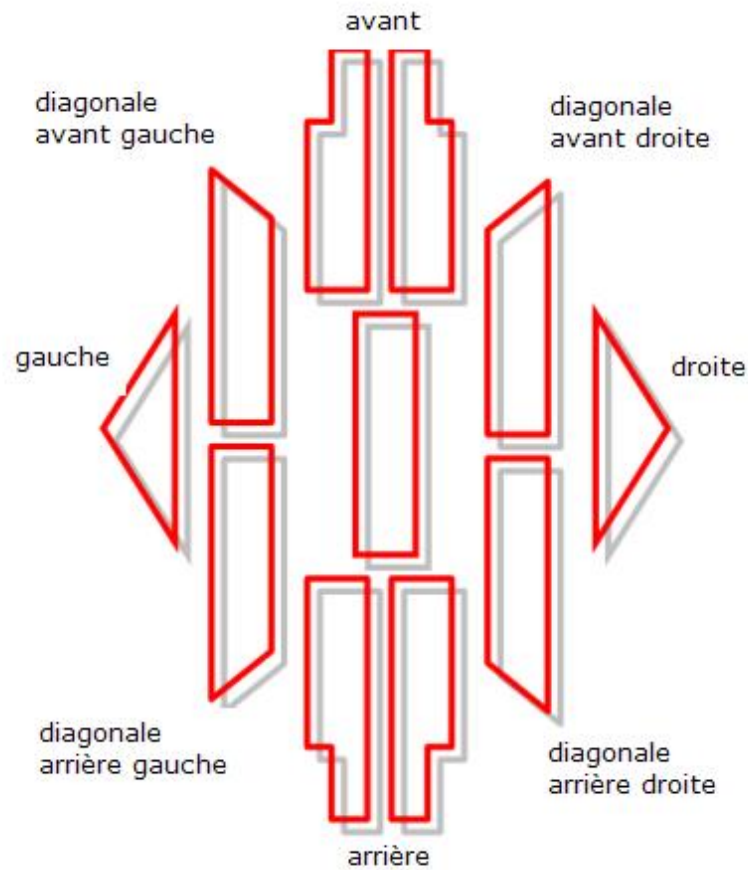
notation du mouvement // notation chorégraphique

// Labannotation (cinétographie)

Rudolph von Laban (1879-1958) / hongrois

érudit en architecture, mathématiques, peinture, musique et danse

initiateur de la danse expressionniste

CAPAC collège Jean MONNET // ESPACES DE RENCONTRES...trajectoires et rythmes humains ! / 2013
Karine gaëlle Lefebvre / ar(t)chitecte

$$\left[\begin{array}{l} = \text{J} = 40 \text{ J} \\ = \frac{3}{4} \end{array} \right]$$

notation du mouvement // **notation chorégraphique**

// **Labanotation (cinétographie)**

Rudolph von Laban (1879-1958) / hongrois

érudit en architecture, mathématiques, peinture, musique et danse

On distingue six catégories distinctes du mouvement dans les études de Laban qui permettent de définir précisément le mouvement :

//**Le Corps**

Qu'est-ce qui bouge et comment ? Quel est le mouvement produit ?

//**L'Espace**

Où va le mouvement ? Dans quel espace s'inscrit-il ?

// **L'Effort**

Comment le mouvement est-il exécuté ? Avec quelles qualités d'énergie ?

//**La Forme**

Quels sont les différents chemins empruntés par le mouvement ?

// **Le Rythme**

Dans quel laps de temps et suivant quel rythme s'effectue le mouvement ?

//**L'Interrelation**

Comment l'individu en mouvement est-il en relation avec son entourage ?

Le but de ces études étaient pour Laban d'éprouver, observer, comprendre et présenter les différents aspects du mouvement.

notation du mouvement // notation chorégraphique

// notation Benesh (choréologie)

Rudolf Benesh (1916-1975) + **Joan Benesh** (1920-)

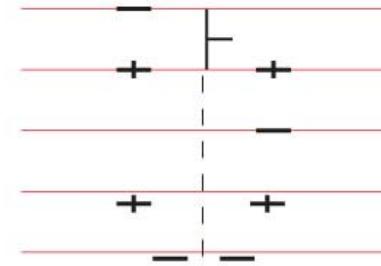
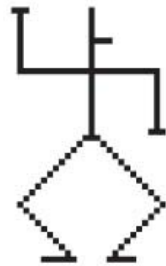
mathématicien

danseuse (anglais)

Codification à la manière d'une partition musicale de tous les mouvements possibles du corps humain.

surtt utilisée pour l'enregistrement des créations chorégraphique (alternative à la notation Laban)

notamment par le Royal ballet ou Angelin Preljocaj

principe

Grammaire de la notation Benesh - tous droits réservés

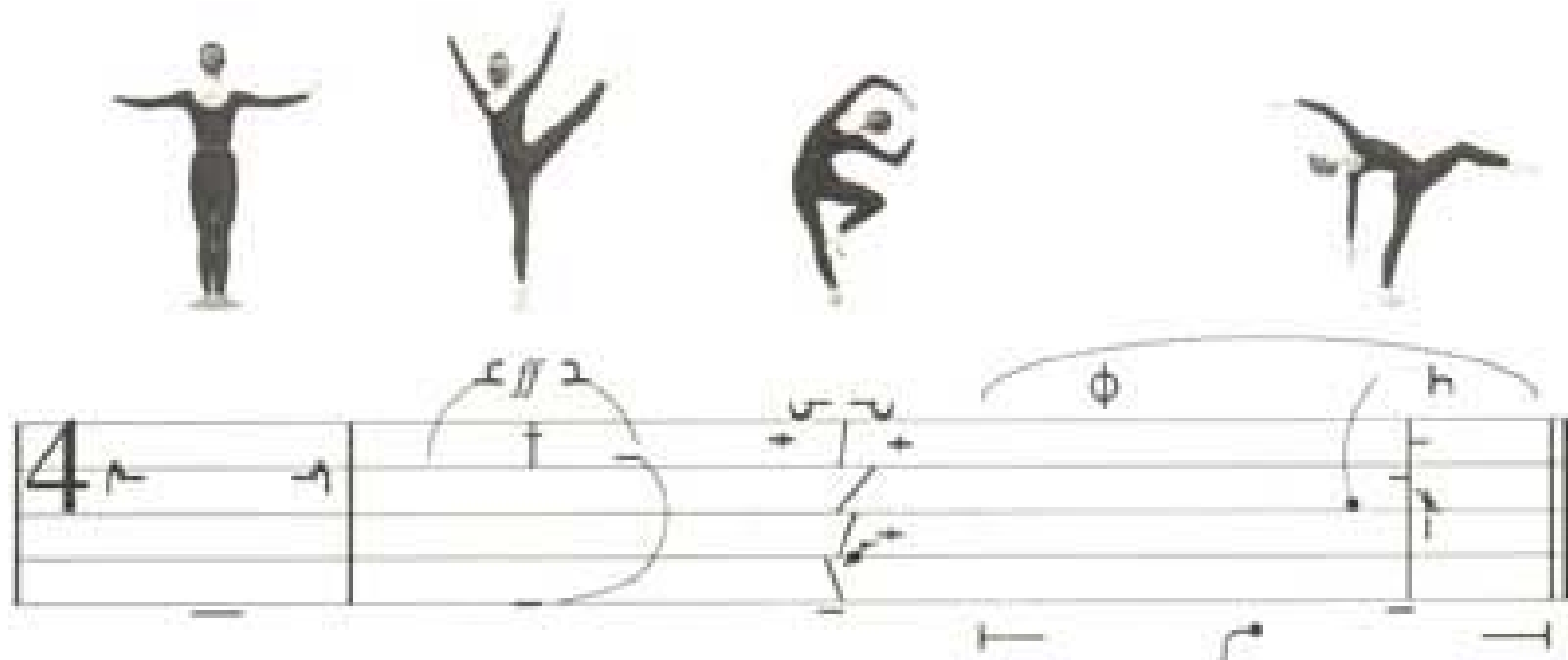
notation du mouvement // notation chorégraphique

// notation Benesh (choréologie)

Rudolf Benesh (1916-1975) + Joan Benesh (1920-)

mathématicien

danseuse (anglais)

notation du mouvement // notation chorégraphique

// notation Benesh (choréologie)

Rudolf Benesh (1916-1975) + Joan Benesh (1920-)

mathématicien

danseuse (anglais)

The image displays three systems of Benesh notation, each consisting of two staves. The notation is a blend of musical and choreographic symbols. The first system features two staves with rhythmic markings, including notes and rests, and is annotated with 'P' above and 'D' below. The second system includes a large, wide, curved line spanning across the staves, with a 't' symbol above it and several 'φ' symbols below. The third system continues with similar curved lines and 't' and 'φ' symbols, ending with a large curly brace on the right side. The notation is handwritten and includes various arrows and lines indicating movement and timing.

exemple de partition Benesh

notation du mouvement // notation chorégraphique

// notation /

Lucinda Childs (1940-)

danseuse, chorégraphe américaine

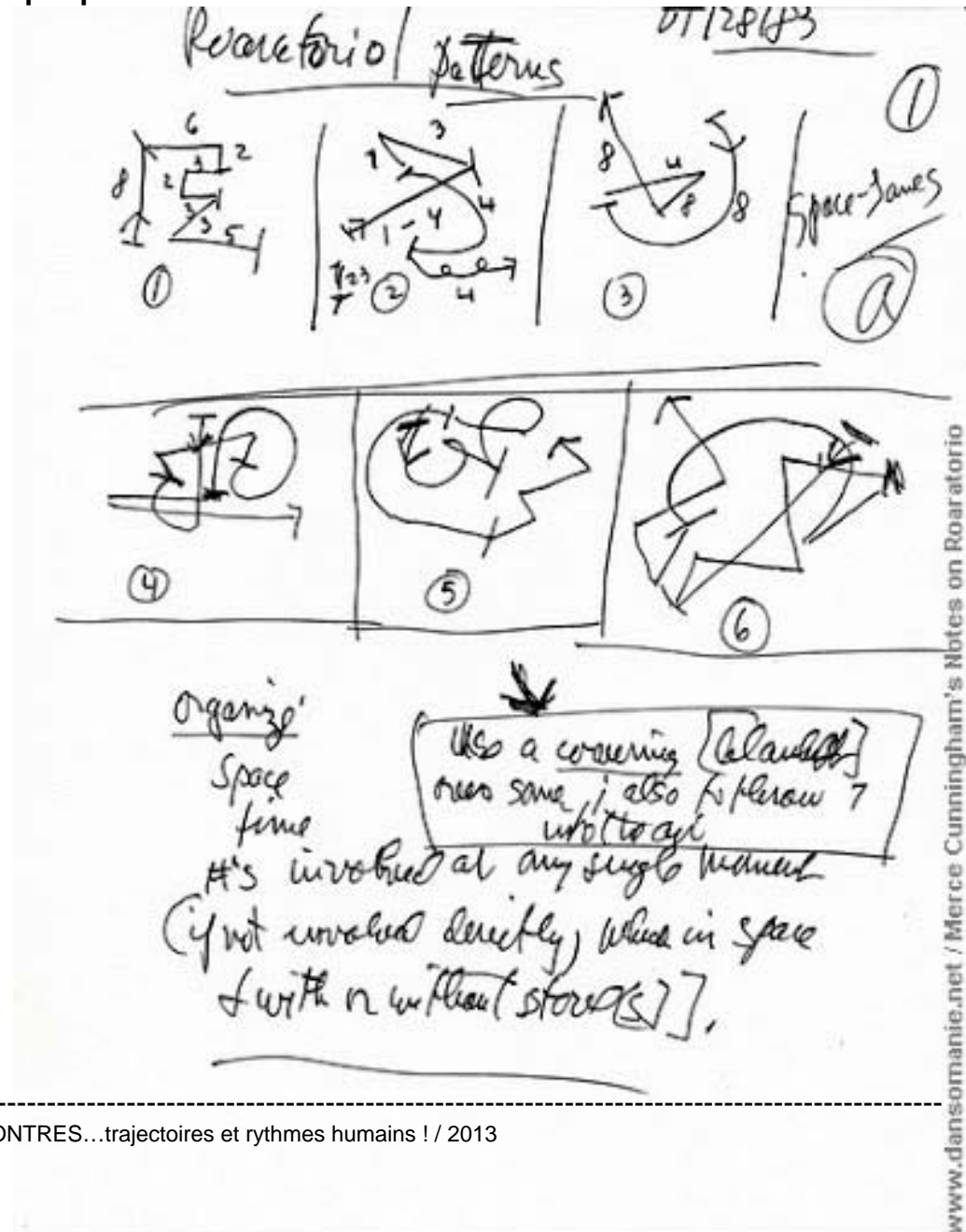

notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis

Merce Cunningham (1919-2009)

danseur, chorégraphe américain

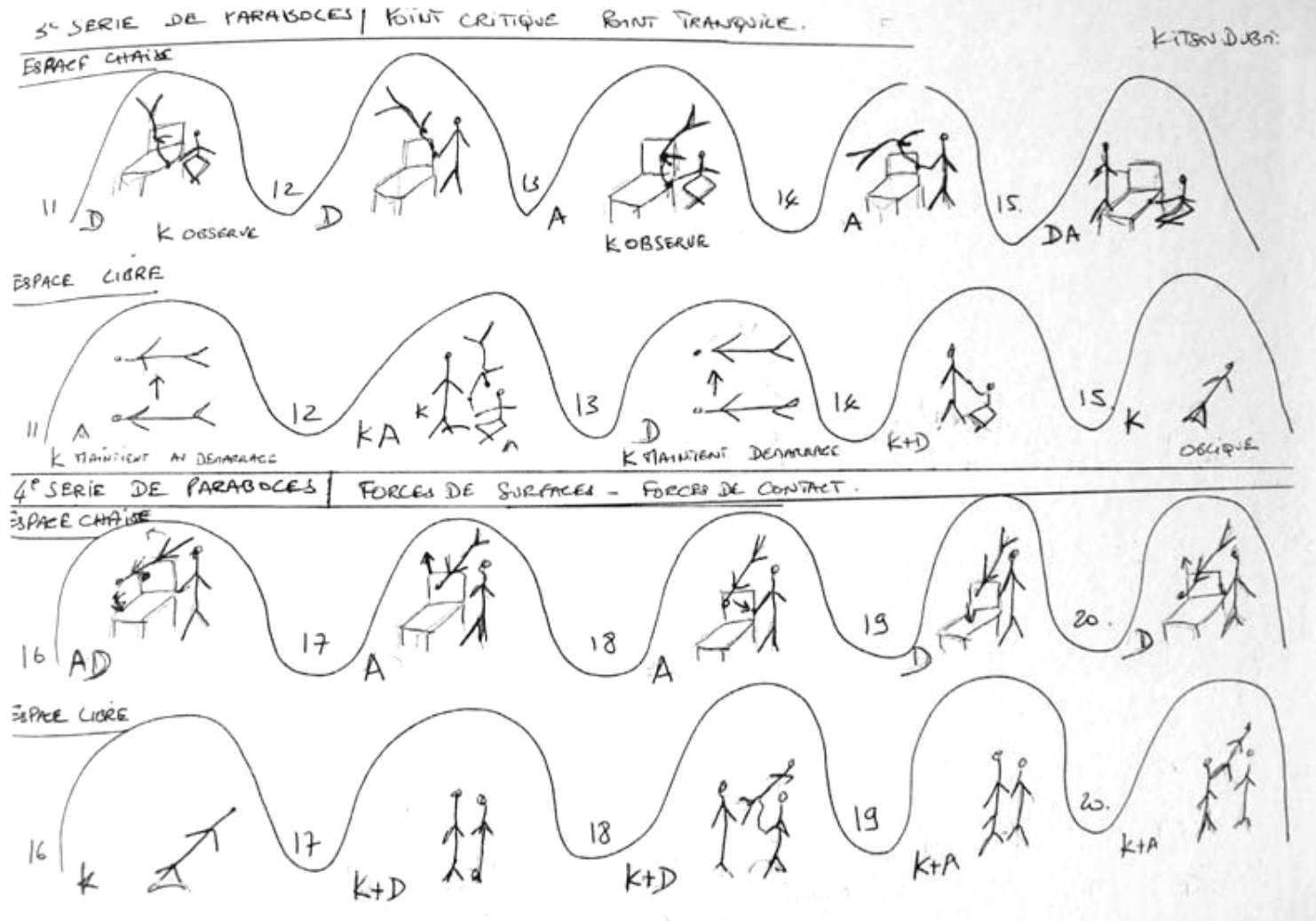
croquis et notes sur la chorégraphie 'Roaratorio'

notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis préparatoires

Trisha Brown (1936-)

danseuse, chorégraphe américaine

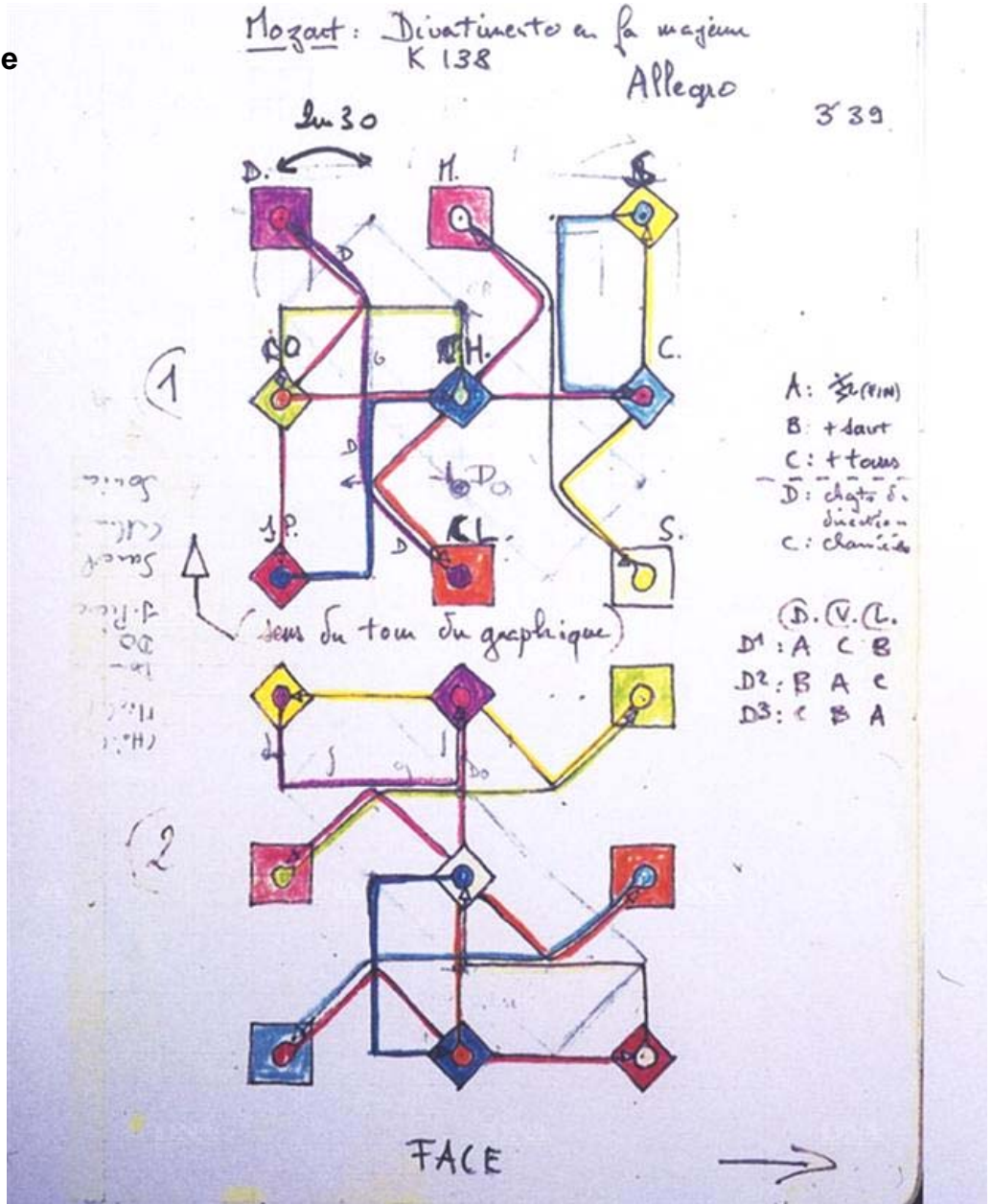

notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis préparatoires

Dominique Bagouet (1951-1992)

danseur, chorégraphe français

notation du mouvement // notation chorégraphique

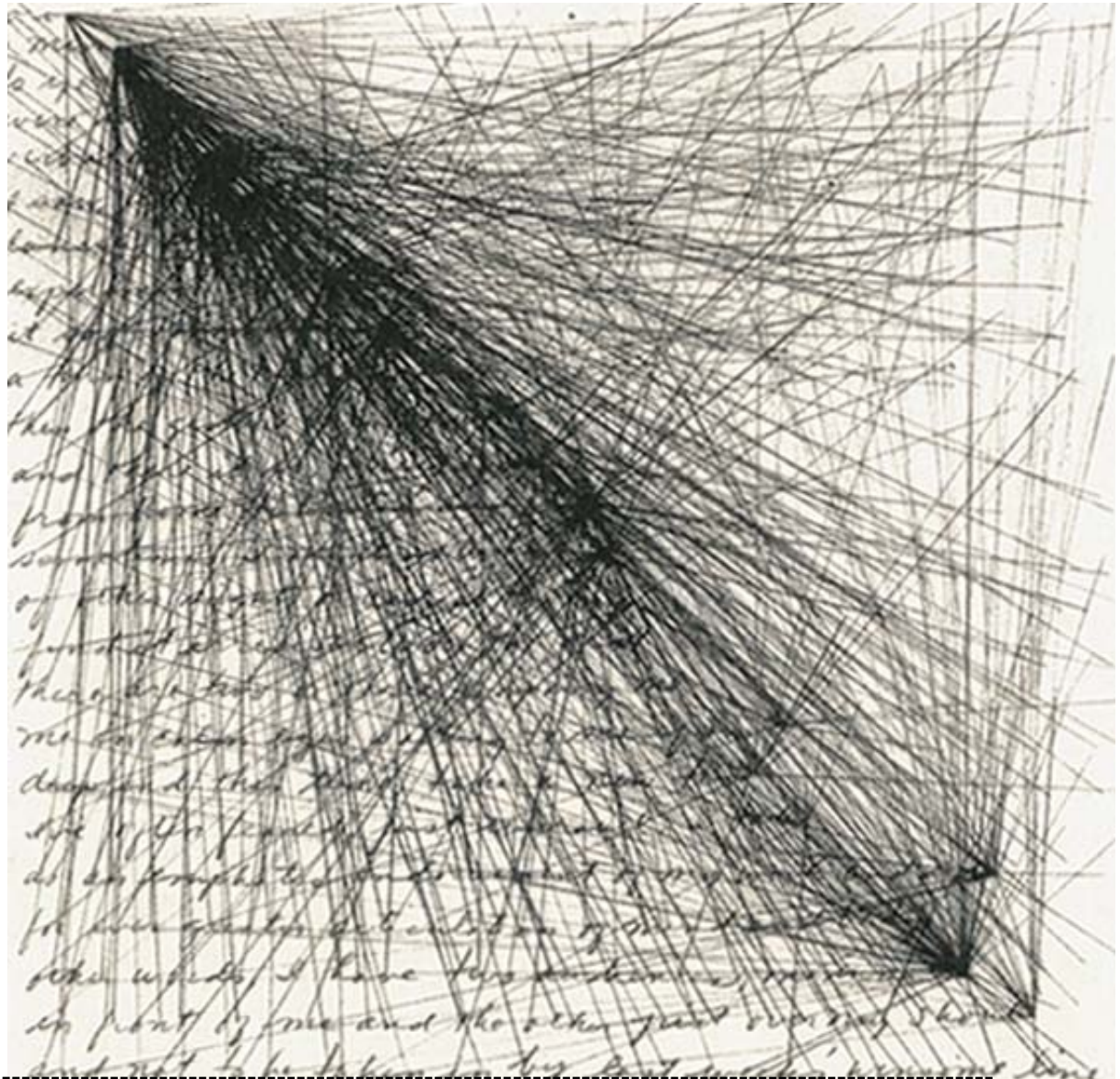
// croquis / traces dansées

Trisha Brown (1936-)

danseuse, chorégraphe américaine

quadrigramme :

tissage des trajectoires
des danseurs sur une grille,

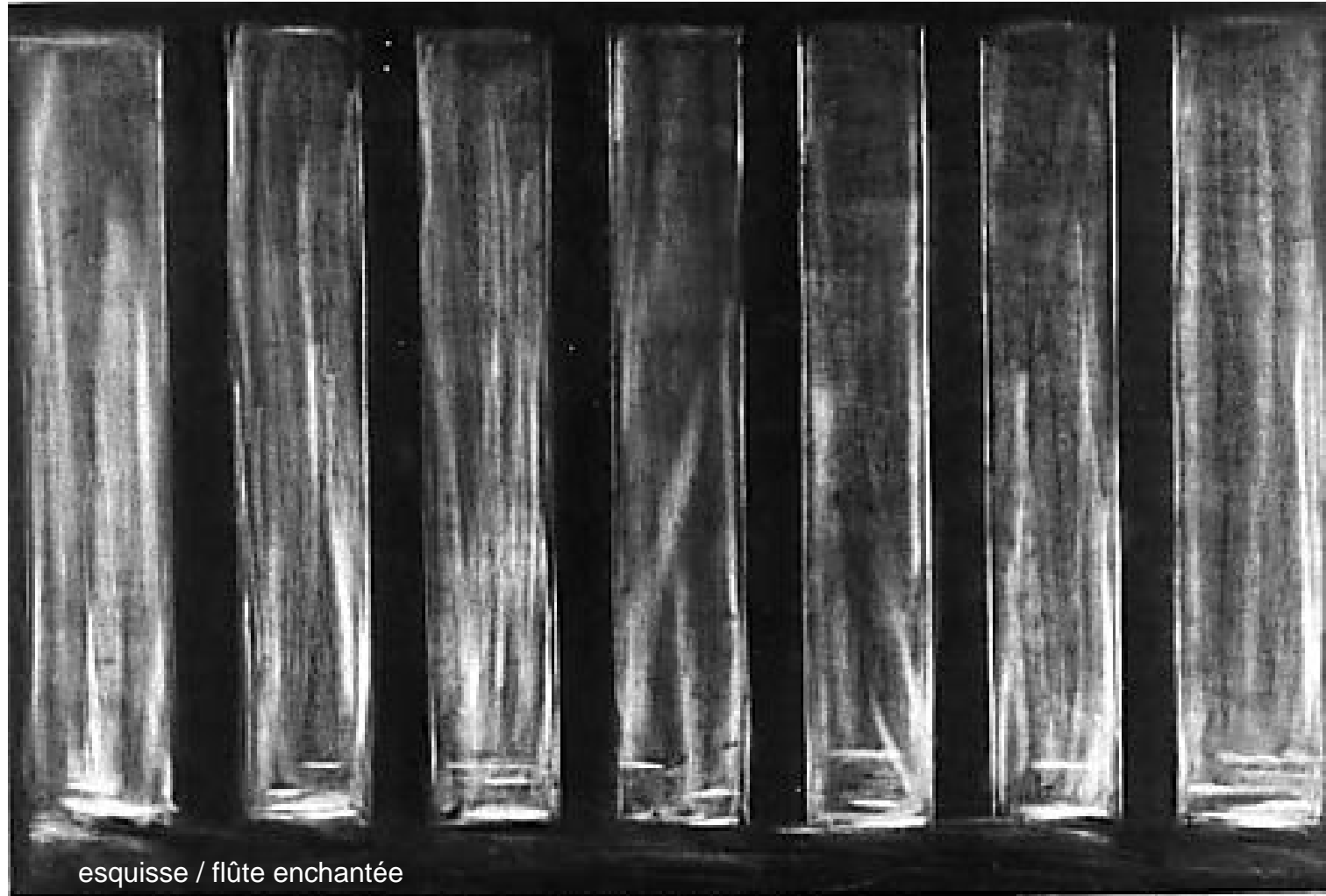

notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis / traces dansées

Bob Wilson (1941-)

metteur en scène, plasticien américain

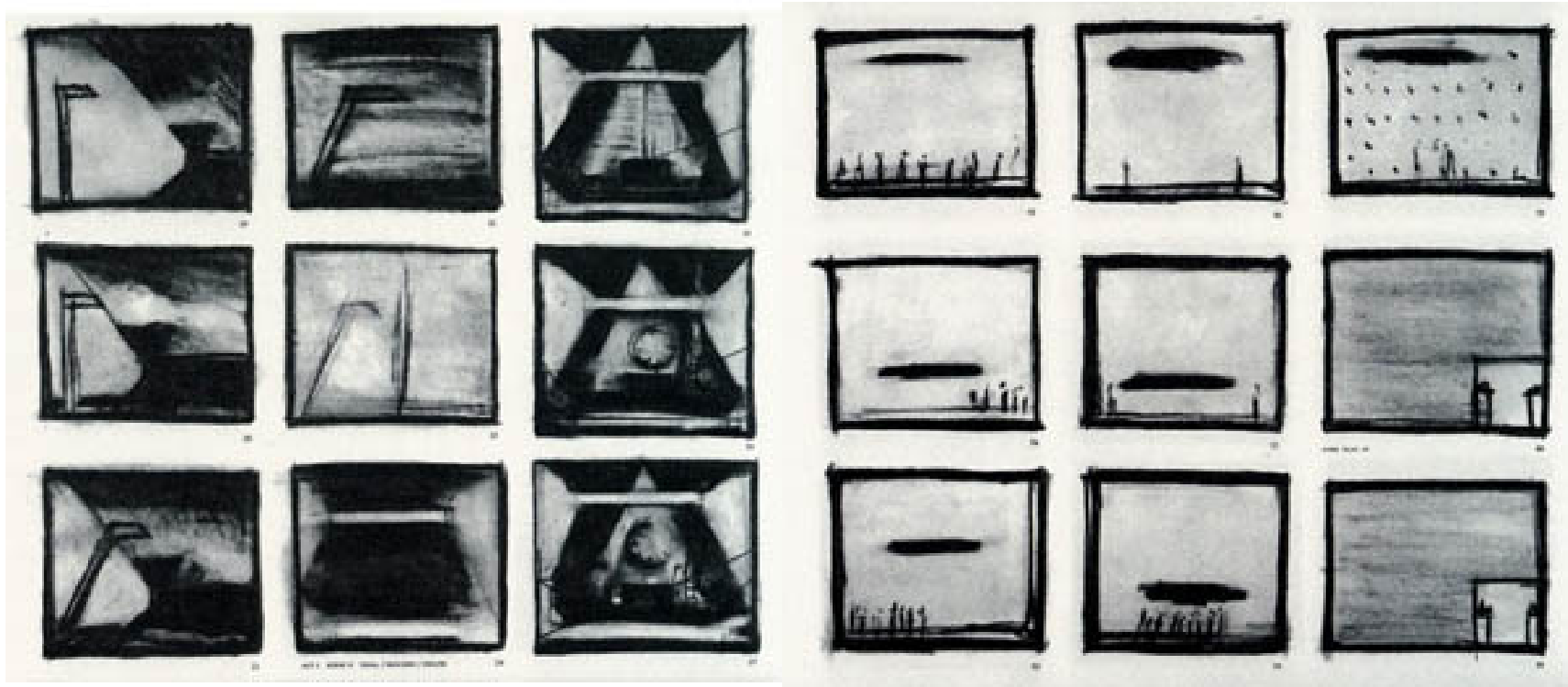
esquisse / flûte enchantée

notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis / traces dansées

Bob Wilson (1941-)

metteur en scène, plasticien américain

storyboard / « einstein on the beach » / 1976

notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis / traces dansées

Bob Wilson (1941-)

metteur en scène, plasticien américain

CAPAC collège Jean MONNET // ESPACES DE RENCONTRES...trajectoires et rythmes humains ! / 2013
Karine gaëlle Lefebvre / ar(t)chitecte

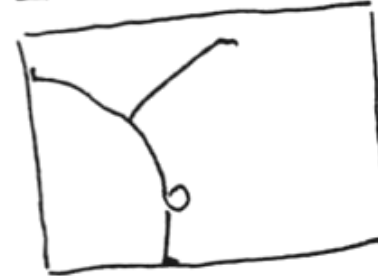
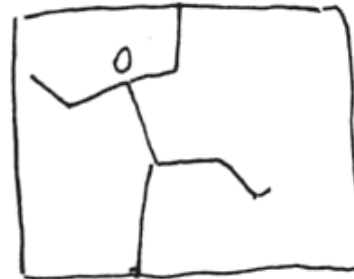
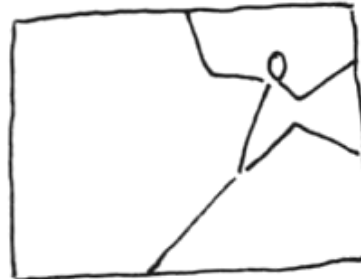
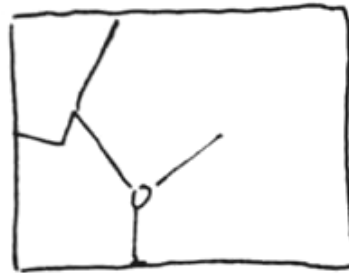
notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis préparatoires.

Angelin Preljocaj (1957-)

danseur, chorégraphe français

→ une idée qui peut être intéressante : jouer la difficulté d'équilibre sur toutes les positions, même la position debout.

notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis / traces dansées

Dana Reitz (1948-)

danseuse, chorégraphe américaine

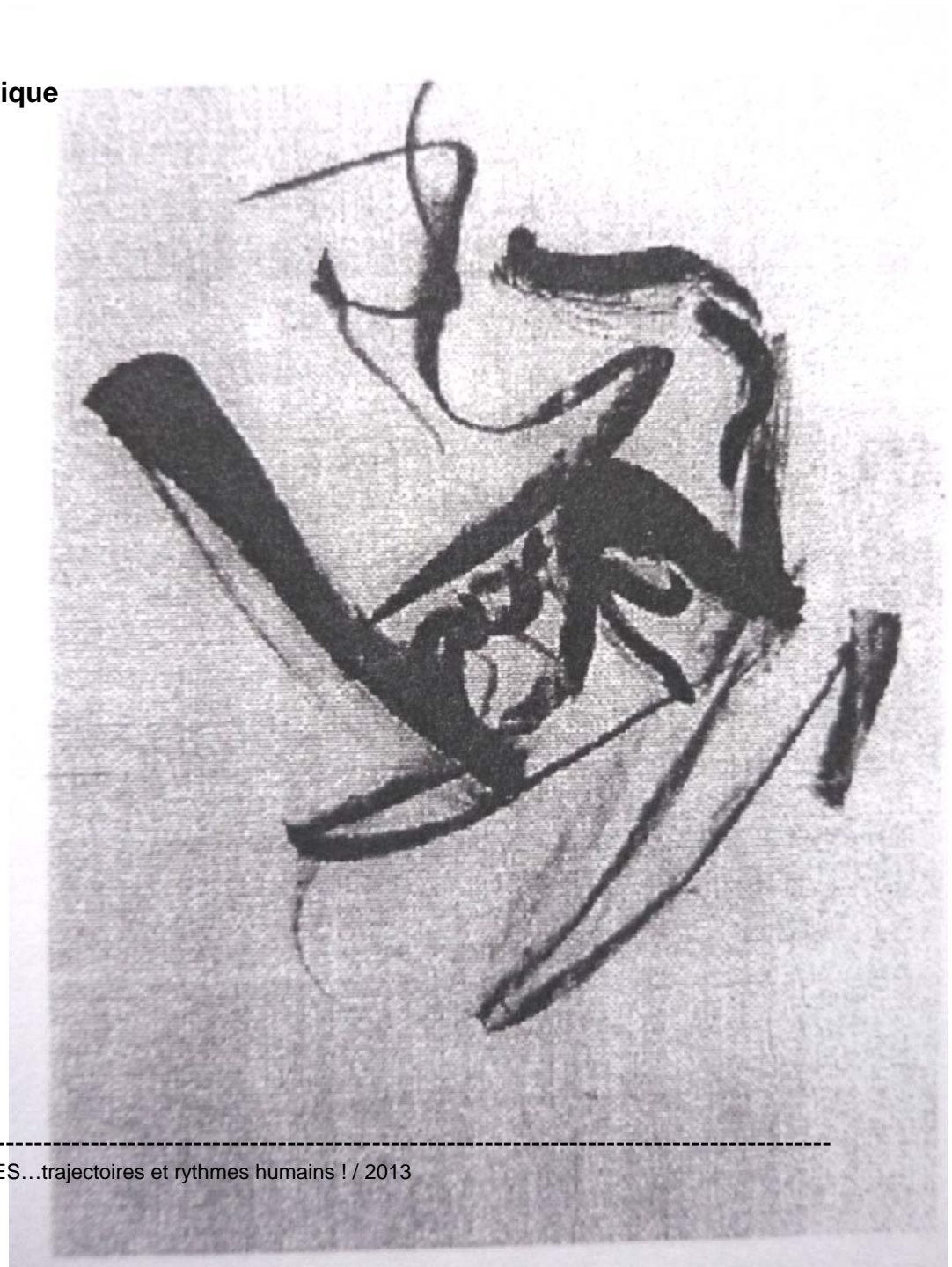
CAPAC collège Jean MONNET // ESPACES DE RENCONTRES...trajectoires et rythmes humains ! / 2013
Karine gaëlle Lefebvre / ar(t)chitecte

notation du mouvement // notation chorégraphique

// croquis / traces dansées

Dana Reitz (1948-)

danseuse, chorégraphe américaine

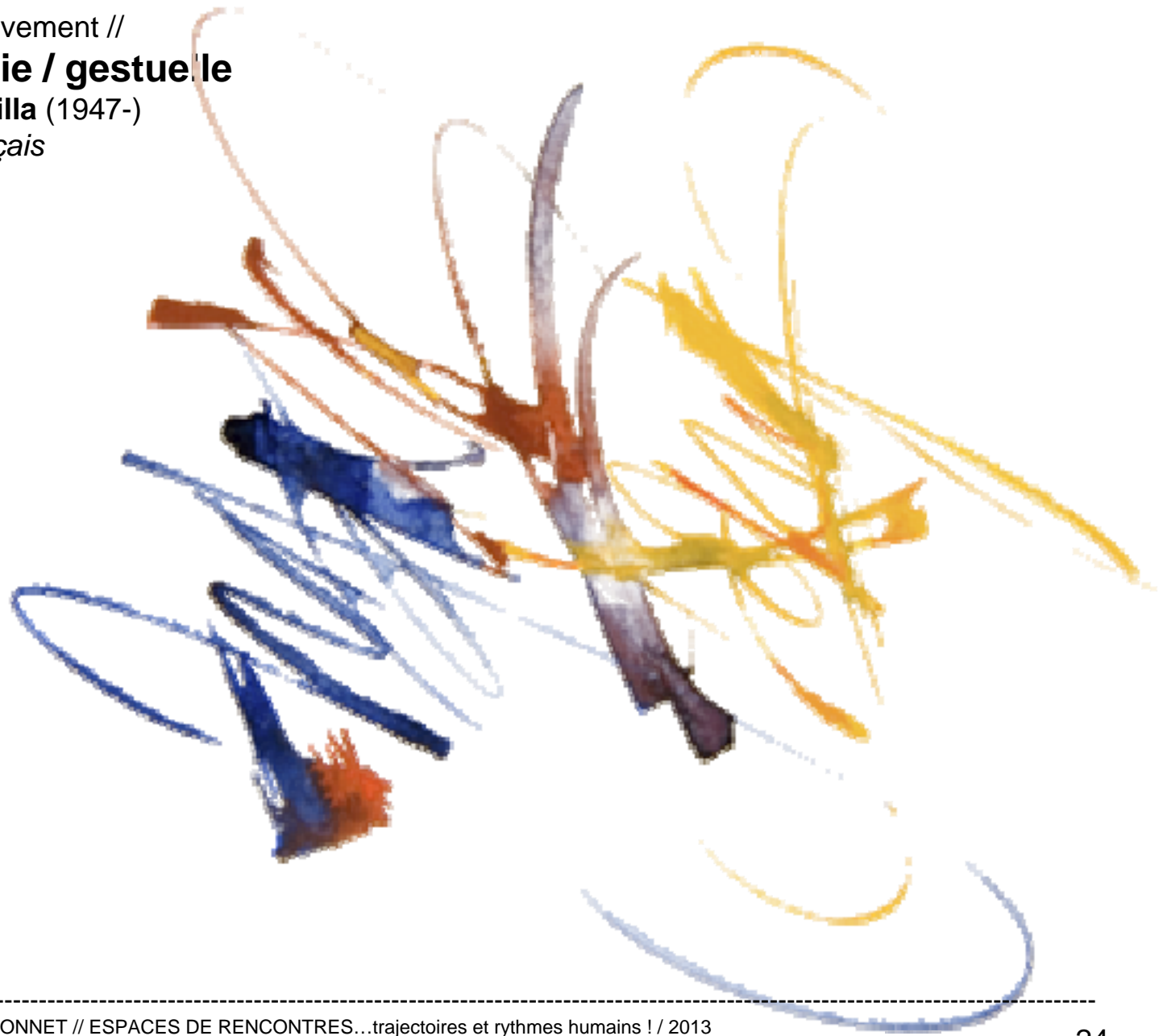
CAPAC collège Jean MONNET // ESPACES DE RENCONTRES...trajectoires et rythmes humains ! / 2013
Karine gaëlle Lefebvre / ar(t)chitecte

notation du mouvement //
// calligraphie / gestuelle

**La gestuelle, une énergie qui permet de représenter ...
mouvement, rythme, intensité, émotions...**

notation du mouvement //
// calligraphie / gestuelle
Claude Mediavilla (1947-)
calligraphe français

notation du mouvement //

// **calligraphie / gestuelle**

Claude Mediavilla (1947-)

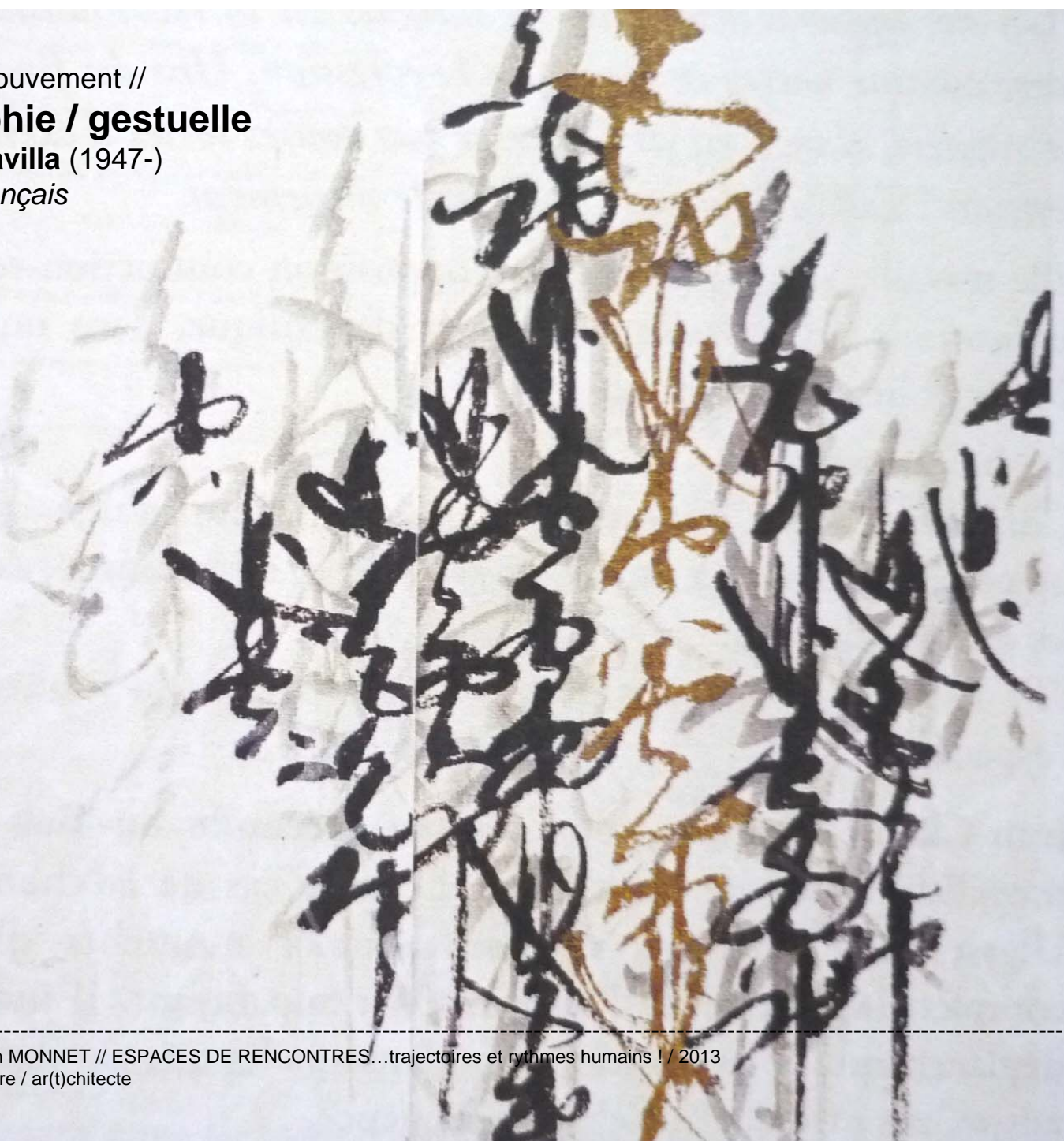
calligraphe français

notation du mouvement //
// calligraphie / gestuelle
Hachiro Kanno

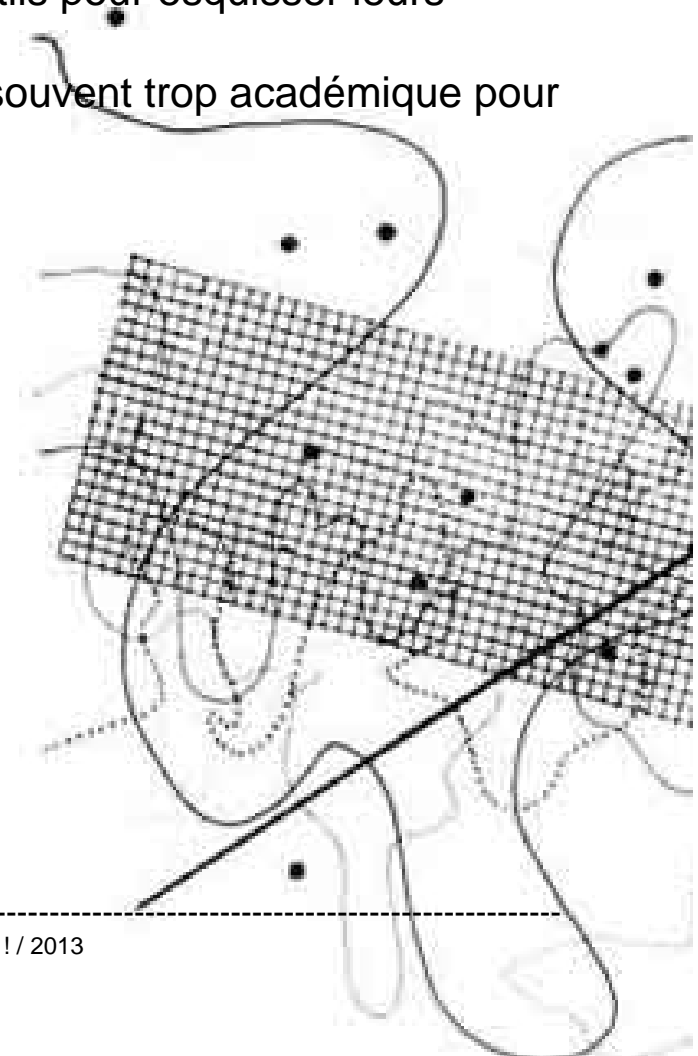
notation du mouvement //
// calligraphie / gestuelle
Claude Mediavilla (1947-)
calligraphe français

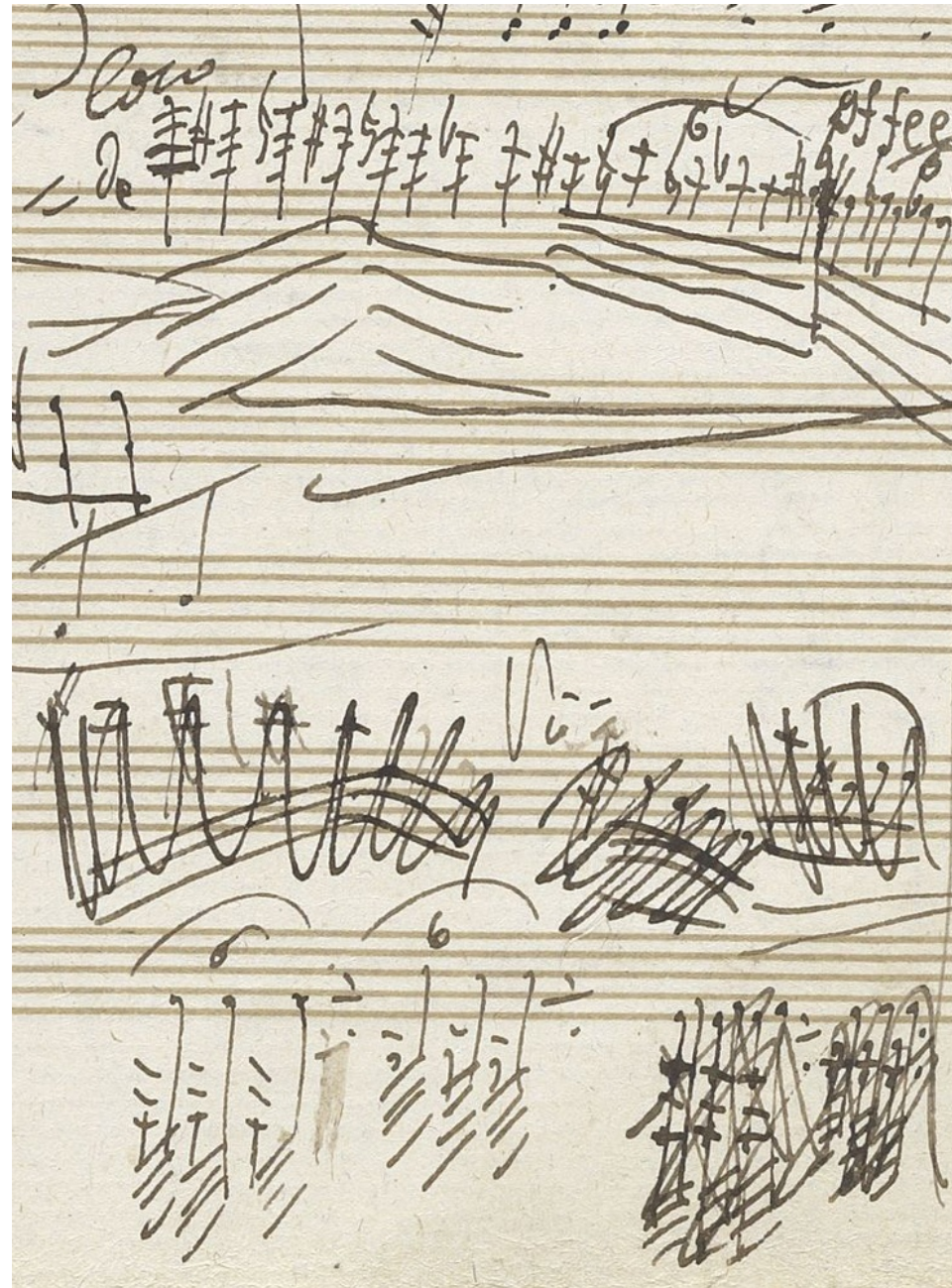
CAPAC collège Jean MONNET // ESPACES DE RENCONTRES...trajectoires et rythmes humains ! / 2013
Karine gaëlle Lefebvre / ar(t)chitecte

notation // notation musicale
// esquisses composition

Les compositeurs, eux aussi, se sont créés leurs propres outils pour esquisser leurs compositions en devenir...
Des croquis parfois très éloignés de la partition classique, souvent trop académique pour exprimer sensations et émotions.

notation // notation musicale
// esquisses composition
Beethoven (1770-1827)

notation // notation musicale
// esquisses composition

Aldo Clementi
informel 1961-1962

Aldo Clementi

12 notes solo par 12

INFORMEL-2 (pas de instruments)
[il y a la fréquence forte profonde]

Esquisses Informel-2, 1961-62

William Rouse, '61-'62

notation // notation musicale
// esquisses composition
Louis Andriessen (1939-)

a flower song'

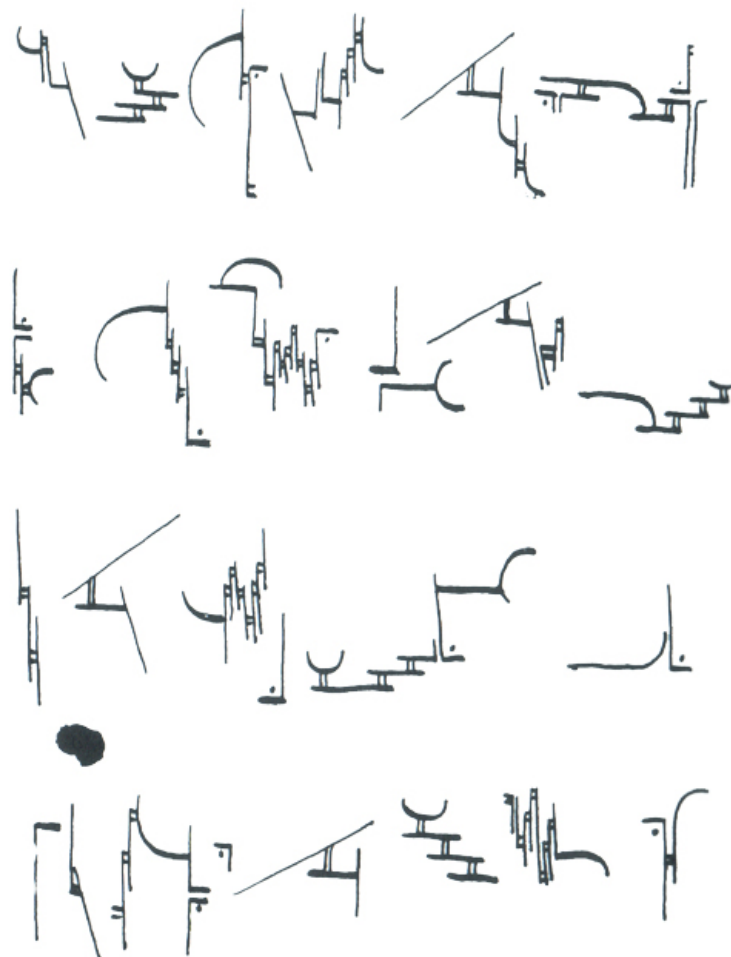
notation // notation musicale
// esquisses composition

A.M.Fine

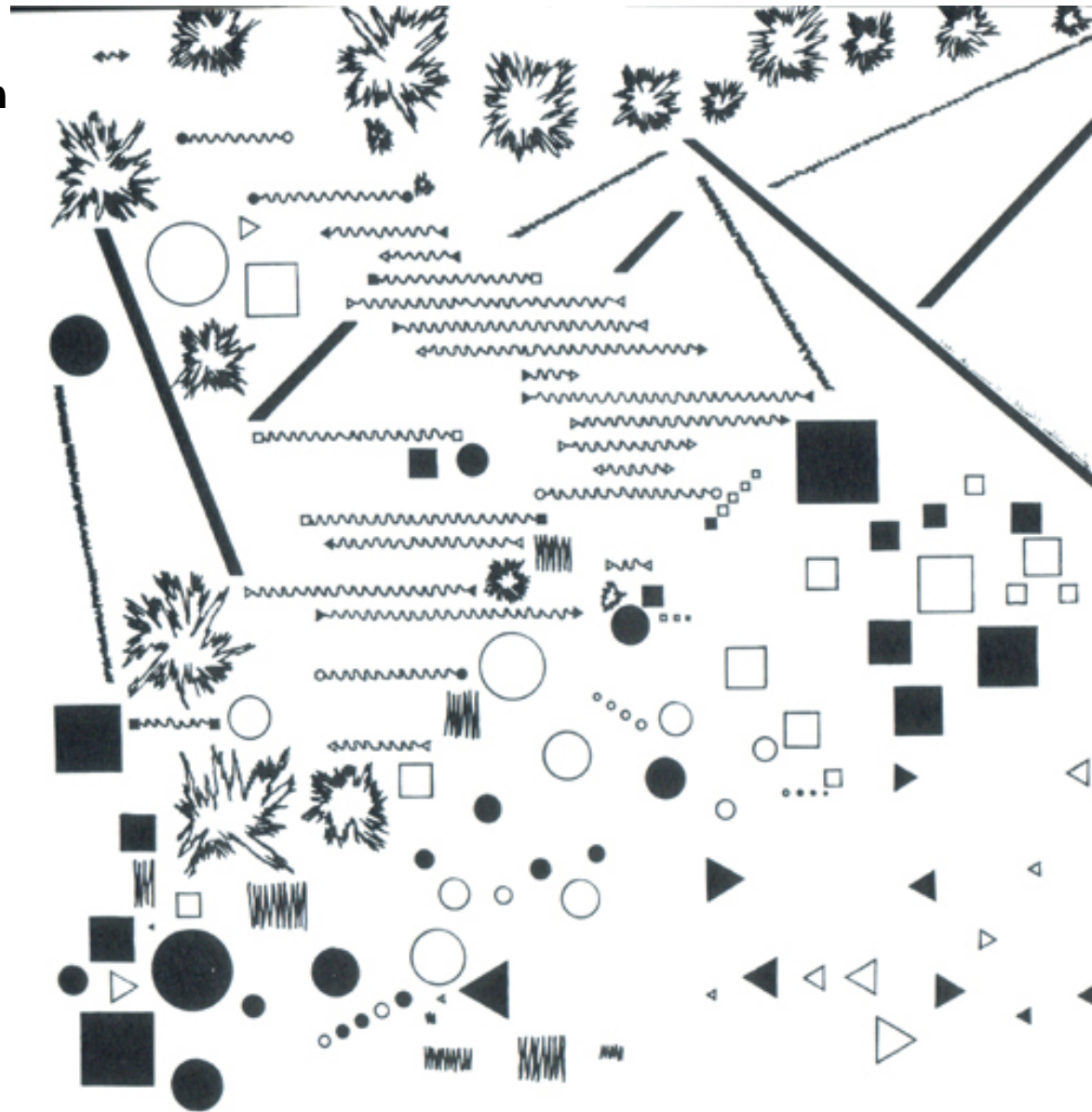
songs for George Brecht / 1964

Song for George Brecht

*A.M. Fine
1964*

notation // notation musicale
// esquisses composition
Sydney Wallace Stegall (né 40's)

Sydney Wallace Stegall - Dappled Fields

notation // notation musicale
// esquisses composition
John Cage (1912-1992)

