

Abécédaire

du corps

Andrée Martin
Dominique Malaterre

dansant

les éditions du passage

Abécédaire

du corps

dansant

Abécédaire

du corps

Andrée Martin
Dominique Malaterre

dansant

les éditions du passage
1115, avenue Laurier Ouest
Montréal (Québec) H2V 2L3
Tél. : 514.273.1687
www.editionsdupassage.com

Andrée Martin :
martin.andree@uqam.ca
Dominique Malaterre :
dominique.malaterre@icloud.com
www.tilt.ca

© Andrée Martin pour les textes
© Dominique Malaterre pour
les photographies
© les éditions du passage, 2022

Tous droits réservés.
Toute reproduction, même partielle,
de cet ouvrage est interdite sans
l'autorisation écrite d'Andrée Martin
et de Dominique Malaterre

Conception graphique : Studio Feed
Révision : Annie Perreault,
Marianne Côté-Beauregard

Nous remercions le Conseil des arts
du Canada de son soutien.
*We acknowledge the support of the
Canada Council for the Arts.*

Nous reconnaissons l'appui financier
du Gouvernement du Canada.
*We acknowledge the financial support
of the Government of Canada.*

Nous remercions de son soutien
financier le Gouvernement du
Québec – Programme de crédit
d'impôt pour l'édition de livres –
Gestion SODEC.

Andrée Martin et Dominique
Malaterre remercient pour leur appui
financier : le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada
(CRSH), le Fonds de recherche du
Québec - Société et culture (FRQSC),
le Fonds des leaders John-R.-Evans
de la Fondation canadienne pour
l'innovation. (FCI).
*Andrée Martin and Dominique
Malaterre acknowledge the finan-
cial support of : Social Sciences and
Humanities Research Council of
Canada (SSHRC), Fonds de recherche
du Québec - Society and culture
(FRQSC), John R. Evans Leaders
Fund - Canada Foundation for
Innovation (CFI).*

Catalogage avant publication
de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec et
Bibliothèque et Archives Canada

Titre: Abécédaire du corps dansant
textes: Andrée Martin,
photographies: Dominique Malaterre
Noms: Martin, Andrée, auteure.
Malaterre, Dominique, photographe.
Description: Comprend
des références bibliographiques.
Identifiants: Canadiana 20220008965
ISBN 9782925091011 (couverture rigide)
Vedettes-matière: RVM:
Danse—Miscellanées.
Classification: LCC GV1594.M37 2022
CDD 792.8—dc23

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
4e trimestre 2022

007 Préface

015	A — Action
027	G — Geste(s)
035	O — Œuvre
043	D — Dressage
051	I — Incorporation
061	T — Transformation
069	U — Usage
077	W — Western
087	M — Muscle
097	C — Chute
105	K — Kaléidoscope
115	P — Perception
123	H — Hétérogénéité
133	S — Sens
141	F — Faïlle
149	L — Libération
157	J — Joie
165	B — Blessure
173	N — Nudité
183	E — Expression
191	V — Vieillesse
201	Q — Question
209	X — Variable inconnue
217	R — Respiration
227	Y — Yeux
237	Z — Zéro

247 Postface

*S'inscrire entre les choses.
Une logique du mouvement*

Préface

Il y a toute une histoire derrière cet *Abécédaire*.

Il y a presque 15 ans, dans l'idée de combler un vide sur la question plurielle du corps dansant, j'ai eu envie de créer un abécédaire ; sorte de métastructure pour parler et toucher le champ abyssal, infini, du corps dansant. Un abécédaire, à l'image d'un prisme à multiples facettes, où toutes idées, toutes pensées pourraient potentiellement trouver leur place.

Guidée par des auteurs phares comme Roland Barthes et Gilles Deleuze, il y a d'abord eu un premier texte, *A-action*. Il me semblait que je devais inévitablement commencer cette aventure au long cours par A, première lettre de l'alphabet. L'alpha¹, celle qui commence et définit une profusion, mais également par le terme « action », point fondamental et dénominateur commun des êtres vivants, des êtres humains en mouvement.

Puis, il y a eu la réécriture de ce même texte, cette fois-ci accompagnée d'expérimentations dansées, en studio et sur scène. J'avais besoin du corps, en chair et en présence, pour pouvoir concrétiser mes intuitions. J'avais beau écrire, c'était toujours insuffisant. Aucun mot n'arrivait à exprimer les réalités et les sensations de ce corps qui danse, des corps en mouvement ; le mien et celui des autres. J'ai donc expérimenté seule en studio, puis rapidement avec d'autres². Ces expérimentations me permettaient d'écrire plus justement ce qui m'apparaissait – nous apparaissait – véritablement effectif dans nos corps. J'ai vite compris que c'était là la piste à suivre. Je l'ai empruntée, et n'ai cessé de la suivre, jusqu'à aujourd'hui.

De nouveaux textes sont venus par la suite. *M-muscles*, *G-geste*, *D-dressage* (entre autres), avec d'autres expérimentations dansées, auxquelles j'ajoutais des essais de dispositifs scéniques ; modestes au début. Puis d'autres textes encore, d'autres expérimentations, d'autres dispositifs scéniques, toujours de plus en plus sophistiqués, au fil des lettres et des années.

L'arrivée du projet photographique de Dominique Malaterre s'est faite naturellement, ouvrant ainsi une nouvelle porte sur les possibilités d'expressions et de déclinaisons de l'idée d'un *Abécédaire du corps dansant* ; expressions et déclinaisons qui ont mené au présent ouvrage. Jeu de contamination du corps dansant sur la photographie, et inversement de la photographie sur le corps dansant ; des textes sur les photographies, des photographies sur les textes. Et ainsi de suite des 26 lettres.

- 1 L'alpha comme symbole de l'origine, du Principe. Associée à oméga, elles représentent les limites de l'univers et renferment toutes les connaissances.
- 2 Plusieurs interprètes-créateurs se sont succédés au fil de toutes ces années. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur contribution active et artistique à ce projet. Pour la liste complète des collaborateurs, voir la section remerciements à la fin de l'ouvrage.

Glissements, décalages, extensions, interprétations. L'*Abécédaire* se déclinait ainsi en des formes multiples, que nous savions aisément multipliables ; du texte à la scène, à la création photographique, pour mieux revenir au texte et à la scène. Comme ça, en boucle. Regard fin et performatif de la photographie venant s'insérer à même les échos, proches et lointains, de chacun des textes. Autant d'extensions possibles, souhaitées, souhaitables. Fascinant parcours, jonché de longues périodes de réflexion, de discussion et de gestation, de travail en studio et de présentations sur scène, d'observation, d'écoute et de voyages – au Japon, en Afrique, en Sicile, à Bali, entre autres – de maquettage et de prise de vues. D'essais et d'erreurs aussi. Les rencontres allaient avoir lieu, c'était évident. Il fallait les chercher, les attendre. Nous avons beaucoup travaillé, mais aussi laissé le temps faire les choses.

Ludique, poétique, non linéaire, non hiérarchisé. Voilà comment nous souhaitions cet abécédaire. Le choix des termes/thèmes a répondu à cet élan instinctif, à ce désir de ne pas privilégier une dimension et une réalité du corps plus qu'une autre. Quelques-uns de ces termes/thèmes sont apparus incontournables, comme *A-action*, *B-blessure*, *D-dressage*, *P-perception*. D'autres, la résultante d'un désir beaucoup moins rationnel, plus sauvage, plus fou. Celui de jouer avec les idées et les concepts, comme *Q-question*, *X-variable inconnue* et *Z-zéro*.

Une lettre en a appelé une autre, tout naturellement. Elles venaient, les unes après les autres ; les unes poussant parfois les autres. Il y avait là une évidence interne, intuitive, mais forte. D'où l'apparent désordre des lettres et des concepts ; d'où que notre *Abécédaire* ne suive pas le conventionnel ordre alphabétique. 26 lettres, 26 termes, pour 26 textes et 26 photographies, comme autant de portes d'entrée pour vivre, voir, penser, imaginer le corps dansant.

J'ai longtemps cherché le mot qui décrirait le mieux notre approche à Dominique et à moi. Puis j'ai trouvé. Vagabondage. Un abécédaire vagabondant dans les méandres et les chemins de traverse des corps qui dansent. 26 lettres, 26 termes, 26 textes et 26 photographies, comme autant de pièces d'un même puzzle aux contours particulièrement variables, comme autant d'avenues et de liens contenus dans un même rhizome.

Certaines lettres plongent davantage dans la théorie, d'autres dans la poésie. Mais quelles que soient les modalités d'expression empruntées pour l'un ou l'autre de ces textes, notre

démarche a relevé d'un travail réflexif de fond. Chercher les fondements de chaque terme/thème, documenter les pistes choisies – et bien au-delà parfois –, replonger dans les classiques, retenir les références les plus probantes, les plus justes et parfois les plus inusitées, explorer certains angles moins convenus, ont constitué le cœur et les fondations de ce travail. Des centaines d'heures d'exploration, de recherche et de lecture. Des heures d'angoisse, de doute et de plaisir, de réflexion, d'exploration en studio, de pratiques corporelles de toutes sortes – danse, yoga, dhruvad³, etc. –, d'écriture, et bien entendu de réécriture. Réfléchir, approfondir, creuser et creuser encore.

Cependant, au lieu de nous imposer une ligne, nous avons suivi toutes deux une voie. C'est ainsi que nous avons rencontré des lieux et des concepts, réalisé des croisements et des associations qui, sans cette liberté assumée, ne seraient peut-être jamais apparus. Approche flottante, errante. Vagabonder sans frontières dans cette réalité, riche et poreuse, du corps dansant et de la danse; avec tout ce que cela comporte de résonances et d'échos dans le corps, les objets et le monde, de rebondissements des uns vers les autres, des uns par rapport aux autres.

Dans ce parcours, il ne s'agissait pas de décider à l'avance, mais de se laisser porter par le projet lui-même. Suivre un chemin invisible, un chemin se traçant de lui-même, au fur et à mesure de l'avancement, du déroulement des créations successives. Projet à ramifications plurielles et plurivoques qui, si on prend le temps de l'observer de près, n'en finit pas de se déplier et de se dévoiler.

« Ma pratique de la photographie conceptuelle retrace à travers mon regard de photographe les archétypes culturels derrière les assemblages d'objets et de lieux.

Captivée par la lecture à haute voix par Andrée Martin de ses textes lors des premières répétitions de *l'Abécédaire du corps dansant*, mon accompagnement photographique sera un écho performatif visuel de ses multiples références aux champs du savoir déployées à travers le temps et les continents.

Oui, aller à la recherche de la plus vieille tortue encore vivante dans l'océan Indien, à la rencontre de l'univers de John Coplans et ses self-portraits de pieds, ultime témoignage du corps vieillissant...
V-vieillessement

³ Le dhruvad est la plus vieille forme de chant et de musique en Inde, et est considéré comme la forme musicale du naad yoga, le yoga du son.

Retrouver la performance de Dieter Appelt dans cette momie et ses bandelettes/cordes/terre...

B-blessure

Tomber face à face pendant un tremblement de terre avec un des squelettes d'embryons ricaneurs de Frida Kahlo dans l'évacuation du Museo de la Medicina Mexicana... *A-action*

Initier une marche archaïque, performance spontanée sur le tombeau labyrinthique de Gibellina... *O-œuvre*

Chacune des lectures des textes référencés d'Andrée Martin m'a habitée jusqu'à l'instant, jusqu'au lieu, jusqu'au mouvement, jusqu'à la prise de vues des mises en scène performatives guidées et dirigées par mes références multiples à des pratiques d'artistes illustres ou anonymes toujours sous-jacentes à ma pratique de la photographie philosophique.

Aucune de ces photographies n'aurait existé sans cet *Abécédaire*, il s'agissait d'aller à la rencontre des formes préexistantes au déclenchement de l'obturateur. »

(Dominique Malaterre, juillet 2020)

Les inspirations de cet *Abécédaire* ont donc été nombreuses. Notre rapport au corps et notre vision de celui-ci, la complexité humaine, la poésie des êtres et des choses, certains grands textes et grands auteurs, le jeu des corporéités dansantes, et ce qui, par définition, nous dépasse et nous anime. Parfois rien de très précis, mais un jeu infini de possibilités. Se permettre de porter un regard prismatique sur le corps dansant à partir d'une diversité de points de vue, une pluralité de dimensions; dimensions poétique et spirituelle, jeu complexe des sensibilités, angles morts.

Nous avons envie aussi de déplier des œuvres et une réflexion qui ne s'enfermeraient pas dans un modèle, mais épouseraient les variations et les soubresauts mêmes de son sujet. L'idée était de voir comment, à partir d'un même point de départ – un abécédaire, 26 lettres, 26 termes –, l'imagination créatrice de chacune de nous allait se déployer pour mieux se rencontrer. Résonances parfois directes, parfois intrinsèques, flottantes, entre les corps, les mots et les images.

Ainsi, accompagnées et aidées d'un nombre important d'interprètes-créateurs – principalement pour les explorations en studio et la partie scénique du projet –, Dominique et moi avons posé chacune des pierres du présent ouvrage. Nous avons beaucoup échangé, mais nous ne nous sommes pas nécessairement suivies à la lettre dans ce long parcours. Ce n'était pas là l'idée ni notre intention. D'un côté comme de l'autre, nous nous sommes laissés une pleine liberté, d'action et de création. *L'Abécédaire* est donc une croisée de chemins, une rencontre d'imaginaires et de sensibilités, autour d'un même intérêt, d'une fascination commune pour les corps qui dansent.

Cet ouvrage est donc le fruit de toutes ces années de travail, de création et de recherche.

— Andrée Martin, 24 août 2020

« Quelque chose se passe, et du moment que cela a commencé, rien ne sera plus pareil. Quelque chose se passe. Ou rien ne se passe. Un corps entre en mouvement. Ou reste immobile. S'il se meut, quelque chose commence. S'il reste immobile, quelque chose commence aussi. »

Auster, P. (1995) *Espaces blancs*,
traduction de F. de Laroque, Paris, Éditions Unes, p. 9.

Action

A

