SEPTEMBRE 2019

LE LUTRIN

Numéro 50

« Sans enthousiasme,
on ne fait rien comme il faut en art. »
R.SCHUMANN

Nous voici sur le chemin de la rentrée !
Pour vous accueillir, le Centre ouvrira le
Lundi après-midi 2 septembre 2019.
Nos différentes activités reprendront au cours de ce mois.

Les cours de **Musique** : à partir du lundi 2 septembre.
Les cours de **Dessin-enfants** : mi-septembre
Les cours de **Dessin-adultes** et les cours de **Danse** : la dernière semaine de septembre.

Nouveauté cette année :
Des cours de **Violon** pour enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes.

Nous sommes heureux de vous retrouver et de recevoir les personnes qui découvrent notre Centre. Bonne année artistique !

CHORALE

Chanter ensemble à deux ou trois voix …
Si cela vous séduit, venez rejoindre la chorale pour un essai
le Vendredi de 18h30 à 20h
Première rencontre **le Vendredi 20 septembre 2019**
La chorale n'aura pas lieu les *vendredis :*

25 octobre 2019
1er et 15 novembre 2019
27 décembre 2019
3 janvier 2020

Vacances du Centre

Pour la Toussaint : le Centre sera fermé pour une semaine à partir du lundi 28 octobre 2019.
Reprise des cours le lundi 4 novembre 2019 l'après-midi.

Pour Noël : le Centre sera fermé du samedi 21 décembre 2019 au soir.
Reprise des cours le lundi 6 janvier 2020 l'après-midi.

Association MARTENOT TOURS 244 rue Victor Hugo 37000 TOURS
Association déclarée au JO du 14 Octobre 1992 Tél. 02 47 66 06 97
http://martenot-tours.fr

Dates à retenir

Vendredi 15 novembre 2019 **à 19h**: Assemblée générale de l'Association.

Toutes les personnes ayant payé leur inscription sont invitées à venir participer à cette Assemblée.

Samedi 7 décembre 2019 **à 11h** : Audition de Noël des enfants.

Danse d'Expression Alain et Françoise CHANTRAINE

Les cours de Danse pour adultes, pour enfants de 4-5 ans et de 6-9 ans reprendront

Le Mercredi après-midi 25 septembre 2019

A la fin du trimestre, **le Mercredi 18 décembre 2019**,

les cours de Danse seront « **Portes Ouvertes »**

Pauline PEZERAT

Histoire de l'Art

Pour découvrir l'œuvre d'un peintre, des mouvements picturaux, des sculptures …,

des conférences d'histoire de l'Art vous sont ouvertes une fois par mois,

le Mercredi de 18h30 à 19h30.

Les dates et sujets traités seront :

Le 9 octobre 2019 : *l'Europe des invasions : architecture, sculpture.*

Le 13 novembre 2019 : *l'Europe des invasions : les Manuscrits peints..*

Le 11 décembre 2019 : *A l'époque romane : architecture, sculpture et mosaïque.*

Le 15 janvier 2020 : *A l'époque romane : les Arts de la couleur*

Christine CHARRON

STAGES

- ***Stage de Dessin pour Enfants***

  Dans la semaine **du 21 au 25 octobre 2019**.

  Selon l'âge des enfants, la durée du cours sera de 1h à 1h30 le matin.

- ***Musique d'ensemble pour Adultes:***

  Le plaisir de jouer avec un, deux, trois … instrumentistes, c'est l'objectif que nous vous proposons lors de ces rencontres qui se déroulent sur deux jours.

  Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019

  Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

« La Danse d'expression Alain et Françoise Chantraine » dans l'histoire de la Danse et de l'expression corporelle.

Tous les élèves et les professeurs de « La Danse d'expression Alain et Françoise Chantraine » le savent bien : expliquer la *Danse Chantraine* en quelques mots, c'est mission impossible.

Commençons par présenter ses auteurs, **Alain et Françoise Chantraine**.
Tous deux sont des artistes qui ont reçu des formations pluridisciplinaires.

Au sein de leur couple, c'est Françoise qui est la danseuse.
Danseuse innée ainsi qu'elle le raconte dans le livre « *La danse de la vie* », elle crée des chorégraphies dès l'âge de 8 ans dont certaines font toujours partie du répertoire de l'Ecole.
Au même âge, elle commence à donner des cours aux enfants de son immeuble et prend conscience d'un certain nombre de bases qui, aujourd'hui encore, font partie de son enseignement.
Musicienne professionnelle, elle est formée non seulement par Madeleine, Maurice et Ginette Martenot mais aussi au conservatoire de Paris où elle obtient un **prix de violon** et à l'Ecole Normale Supérieure de Musique avec M. Alfred Cortot.
La famille Martenot compte beaucoup dans sa formation artistique puisqu'elle devient aussi **professeur d'arts plastiques** et, à la demande de Ginette Martenot, elle participe à la formation des professeurs de cette école pendant une dizaine d'années.

Par ailleurs, elle étudie la **psychologie** à la Sorbonne et, convaincue de la nécessité d'asseoir sa technique de danse sur des connaissances sérieuses, elle connaît les débuts de l'enseignement de la **kinésithérapie** en France. Ce qui lui vaudra d'être demandée par INK (Institut National de Kinésithérapie) pour intervenir dans les stages de recyclage pendant plusieurs années.

Alain est également un artiste pluridisciplinaire. **Musicien, pianiste, poète** ; il est aussi formé à l'Ecole des Arts décoratifs.
Il étudie la **philosophie** et la **psychologie** à l'institut de psychologie de Paris.
Il collabore pendant plusieurs années aux publications des éditions Condé Nast et rédige plusieurs articles de **critique littéraire et de théâtre**.

En 1986, Alain et Françoise baptisent officiellement leur œuvre « **La Danse d'expression Alain et Françoise Chantraine** ».

Ce nom confirme qu'il s'agit d'une nouvelle forme de danse qui n'entre dans aucune autre nomenclature (ni contemporaine, ni classique, ni modern' Jazz, ni traditionnelles…).

Dans ce titre, deux mots retiennent l'attention : **danse** et **expression**.
C'est cet axe que nous allons suivre pour présenter leur contribution dans l'histoire de la Danse et de l'expression corporelle.

Pionniers de « l'expression corporelle »

Dès 1955, Alain et Françoise sont parmi les premières personnes qui emploient le terme d'**expression corporelle**.

Dans un article de « La recherche en danse », Jacqueline Blouin-Le Baron situe l'éclosion de ce courant fin des années 60 - début des années 70.

Or, dans les **années 70**, Françoise a déjà une activité très importante.
Son école compte plusieurs centres avec des professeurs qu'elle a formés à sa démarche.
De plus, elle intervient dans de nombreux séminaires, colloques, conférences…

Cela représente plusieurs centaines d'interventions car Françoise a collaboré avec de nombreux secteurs d'activités : les ministères de la culture, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que le milieu social et médical.

Dans son article « De l'expression corporelle aux expressions corporelles », **Jacqueline Blouin-Le Baron** opère une distinction entre 4 courants d'expression corporelle.
Le premier est exclusivement scénique. Elle y classe surtout le travail de mime avec notamment Etienne Ducroux ou Marcel Marceau.
Le deuxième est exclusivement pédagogique et concerne, selon elle, le milieu scolaire.
Le troisième est psychanalytique ; il conduit à des démarches de thérapies.
Et enfin, le quatrième courant, qu'elle intitule métaphysique, est celui dans lequel elle classe Françoise. Elle s'appuie pour cela sur une phrase du dépliant d'information de leur école dans lequel Alain et Françoise parlaient d'une possibilité pour chacun de réaliser une « *unité spirituelle et corporelle* ».

Un classement intéressant car plusieurs historiens de la danse, comme **Paul Bourcier**, considèrent que la danse a d'abord été un acte sacré bien avant d'être un acte de divertissement.
Pour Françoise en effet, ceci depuis son enfance, l'être humain a indéniablement une dimension spirituelle. Cependant elle ne propose ni une nouvelle philosophie, ni une nouvelle spiritualité. Elle renvoie chacun à son unité personnelle dans le total respect des confessions, des convictions de pensée et des cultures qui appartiennent strictement à nos vies privées.

Au-delà de la classification de 1983 de Jacqueline Blouin-Le Baron dans le courant métaphysique, pour Françoise Chantraine, **l'expression corporelle** est une façon de se relier au « **substrat** » de la danse c'est à dire à ce qui existerait de manière universelle en chacun de nous mais aussi à ce qui existerait comme un préalable avant toute séparation ou spécialisation en de multiples formes de danse. Ce serait une sorte de **socle**.

De l'expression corporelle à **la Danse**

Si l'expression corporelle est un socle alors la Danse en est la sculpture.
C'est-à-dire la **forme artistique élaborée** qui non seulement repose sur le socle mais en surgit à la manière des sculptures de Rodin.

En effet, chez Rodin, il est frappant de voir que les sculptures ne sont pas détachées de la matière brute. Elles font corps avec le socle.
L'infini raffinement de l'œuvre jusqu'au rendu du grain de la peau, de l'expression d'un visage, en est d'autant plus saisissant.

En réunissant les deux termes « expression et danse » Françoise et Alain signifient leur aspiration à ancrer leur danse dans le substrat de l'expression corporelle.
Et dans le même temps, ils affirment la nécessité de dégager de ce substrat une forme plus évoluée ayant valeur artistique : la Danse.

L'art de la danse est une réalité insaisissable.
Personne ne peut l'envisager dans sa totalité car elle revêt une infinité de formes selon les pays et les époques. Chacun d'entre nous, selon ses expériences culturelles, ne peut s'en représenter qu'une, deux ou dix, rarement plus.

L'histoire de la danse est donc très riche, très profondément reliée à la culture et aux cultures.
Le XXème siècle a vu l'éclosion et l'épanouissement de nombreux courants sous l'impulsion de plusieurs grands créateurs (danse libre, danse rythmique, danse moderne, post-moderne, modern'jazz, contemporaine, néoclassique, hip hop, butô…).
Chacune de ces formes de danse a ses spécificités. Des spécificités de styles mais aussi des spécificités techniques.

Parfois les créateurs, chorégraphes, trouvent chez des théoriciens du mouvement un outil adapté à leurs créations (Delsarte, Jaques-Dalcroze, Feldenkreis…).
Mais d'autres ont été amenés à élaborer leur technique au service de leur inspiration artistique (Isadora Duncan, Martha Graham, Merce Cunningham…).
C'est le cas de Françoise Chantraine. Elle est auteur de sa **technique** tout autant que de son **œuvre pédagogique** ou de son **répertoire chorégraphique**.

Dans l'œuvre d'un artiste, la notion de répertoire est essentielle.
Que seraient la musique, la littérature, le théâtre sans répertoire ? Il en va de même pour la danse.
Le répertoire d'Alain et Françoise est très **vaste**.
Environ 200 chorégraphies ont été répertoriées par Patricia Woodall, professeur et créatrice des centres en Angleterre.
Même si quelques-unes de ces créations ont été perdues, il est très intéressant de constater qu'elles résistent à l'épreuve du temps, dansées par plusieurs générations successives avec le même enthousiasme depuis maintenant plus de 60 ans.

C'est un répertoire surprenant par sa **diversité** d'inspiration, de styles et de rencontres musicales comme le suggère ces **quelques titres de chorégraphies** : « Cheval magique », « Jazz 07 », « Profondeur », « Brousse », « Forêt au soleil », « Sables brûlants », « Racines », « Chemin de vie », « Au fil de l'eau », « Tournesols », « Vagues et couleurs », « Montagne », « Pourquoi pas ? », « Aube » …
En rencontre avec les musiques de : Beethoven, Dave Brubeck, Wagner, Ohana, Vivaldi, Haendel, Schubert, Delerue, et bien d'autres, ainsi que des thèmes traditionnels de plusieurs pays (Amérique du sud, Europe centrale, Europe de l'Est…).

Les **titres de ballets**, mettent en évidence de grands thèmes récurrents : hommage à la Vie sous toutes ses formes, l'Espérance et la Joie…
Pour Françoise il est essentiel qu'ils soient **porteurs de sens**.
« Danser la joie à travers bonheurs et épreuves », « Odes, un et si multiple », « Appel à la Vie », « Chant de la terre, chant du ciel », « A travers Océans et Montagne », « La Traversée des Origines »…

Comme dans la littérature jeunesse, Françoise a prévu, pour les interprètes et la transmission pédagogique, des indications d'âges et de niveaux les mieux adaptés car les trois dimensions **artistiques, pédagogique et humaines** sont toujours liées.

Cet article brosse un tableau historique de l'œuvre d'Alain et Françoise Chantraine, il restera à découvrir les fondements de la pratique et de leur méthode pédagogique. Ce sera peut-être l'objet d'un autre article.
En attendant, parce que la danse est un art vivant, l'invitation est lancée à venir essayer dans un cours ou dans un stage.

Pauline Pézerat
Professeur et responsable du centre de Tours
Danseuse dans « la Compagnie Françoise Chantraine ».

Sources bibliographiques :

- Références histoire de la danse et de l'expression corporelle
  - Blouin-Le Baron J., « De l'expression corporelle aux expressions corporelles », in Revue « La recherche en danse » n°2- 1983
  - Bourcier P., « Histoire de la danse en occident »

- Bibliographie de « La danse d'expression A. et F. Chantraine »
  - « La danse de la vie » propos recueillis par Fanny Grégoire - éd. Cerf
  - « Poèmes », Alain Chantraine et traduction de Patricia Woodall
  - « Raconte-moi la danse Chantraine », Pauline Pézerat - autoédition