congrès
Benesh International
BenMove

cahier n°1 :
Programme

du 4 au 7 juillet 2017
Paris|FRANCE

.....

JOUR 1 - ENSEIGNER L'ÉCRITURE BENESH

DAY 1 - TEACHING BENESH MOVEMENT NOTATION (BMN)

État des lieux : où et comment l'écriture Benesh est-elle enseignée actuellement (CNSMDP, Benesh Institute, Université Nice Sophia Antipolis...) ?

À quel public, et avec quels objectifs ?
Quelles seraient les nouvelles perspectives ?

Establishing a picture : where and how is BMN taught today (CNSMDP, Benesh Institute, Université Nice Sophia Antipolis...) ?

To whom ? And what is it taught for ?
What would be the new possibilities ?

.....

10h30 - 11h30 : OUVERTURE
OPENING

JEAN-CHRISTOPHE PARÉ, *directeur des études chorégraphiques du CNSMDP.*

PRÉSENTATION
PRESENTATION

MAMADOU N'DONGO, *président du Centre Benesh*
accompagné de :
ÉLIANE MIRZABEKIANTZ, FABIEN MONROSE, ROMAIN PANASSIÉ *(comité d'organisation)*

L'équipe du Centre Benesh vous présentera les contenus et l'organisation du Congrès Benesh International BenMove 2017, accueilli par le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), et en partenariat avec le Benesh Institute.

The team of the Centre Benesh will present to you the contents and the organization of the Congrès Benesh International BenMove 2017, hosted by the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), and in collaboration with the Benesh Institute.

congrès Benesh International BenMove

11h30 - 13h00 : BMN AU CNSMDP
BMN AT CNSMDP

ÉLIANE MIRZABEKIANTZ, *professeure responsable du cursus de notation Benesh*
accompagnée de :
ELEONORA DEMICHELIS*, notatrice freelance et professeure de notation Benesh,*
VIRGINIE GARANDEAU, *professeure de culture chorégraphique*
ROMAIN PANASSIÉ*, notateur freelance et professeur de notation Benesh,*
SOPHIE ROUSSEAU*, professeure de formation musicale,*

panel d'étudiants et diplômés :
AYMERIC AUDE, *étudiant en 1ère année de 1er cycle supérieur*
ÉMILIE GEORGES, *étudiante en 2ème année de 2ème cycle supérieur*
MARLÈNE GUIHENEUC, *étudiante en 1ère année de 2ème cycle supérieur*
YAEL HEYNDERICKX, *étudiante en 1ère année de 2ème cycle supérieur*
YUI MITSUHACHI, *étudiante en 1ère année de 1er cycle supérieur*
ALICE PSADOURAKI, *notatrice diplômée en 2006*
CHARLOTTE SIEPIORA, *notatrice diplômée en 2016*

Lors de mon intervention, je vous présenterai la formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), le contexte dans lequel elle fut créée et son lien avec le Benesh Institute, son évolution, son avenir, et le devenir des étudiants.

Créée en 1995 à la demande de Quentin Rouillier, alors directeur des études chorégraphiques, la formation Benesh s'est construite en accord et en étroite collaboration avec le Benesh Institute, représenté par son directeur Andrew Ward, par Monica Parker et Adrian Grater.
La volonté de Quentin Rouillier était de promulguer en France un enseignement aussi complet qu'à l'Institut Benesh et aux finalités professionnelles similaires.

Le Conservatoire de Paris comptait déjà, depuis cinq ans, une formation à la notation Laban conduite par Jacqueline Challet-Haas. Ensemble nous avons œuvré pour que nos étudiants aient accès à une formation complète et que nos diplômes de fin d'études attestent d'un haut niveau d'expertise. Nous avons également promu nos deux systèmes comme outil d'analyse du mouvement, de communication, de transmission auprès des instances officielles, des écoles et autres institutions en charge de la pédagogie de la danse.

En 2010, les deux formations Benesh et Laban se sont inscrites dans la perspective du processus de Bologne, qui tend à l'harmonisation des systèmes d'études supérieures européens. La volonté d'inscrire les deux dernières années à un niveau ayant valeur de grade de master a nécessité un élargissement des contenus enseignés.
Le choix pour l'écriture Benesh a été dicté par un seul critère : les matières enseignées et les travaux supplémentaires devaient impérativement nourrir la partition, aussi bien pour l'écriture que pour la lecture, éclairer le regard du notateur pour analyser le mouvement, enrichir son vocabulaire et développer un esprit critique vis-à-vis de sa pratique.

C'est ainsi que la formation Benesh comprend aujourd'hui des matières telles que l'analyse de partitions, les outils pédagogiques, l'Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD), la culture chorégraphique, la formation musicale et la méthodologie. Outre les cours

réguliers, ces disciplines se croisent lors de séminaires au cours desquels chacune apporte son point de vue sur un sujet commun lié à l'écriture, la transmission ou la pédagogie.

La formation se décline sur quatre années et s'adresse aux danseurs, pédagogues, chorégraphes, circassiens et à toute personne désirant développer un sens de l'analyse et de l'observation du mouvement. Elle est compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle.

Les générations successives d'étudiants ont contribué à construire la richesse et la solidité de la formation : par la diversité de leurs parcours (danseurs, circassiens, professeurs, chorégraphes, assistants...), leur implication dans le cursus et la rencontre heureuse de leurs univers esthétiques (classique, contemporain, jazz, hip hop, danses traditionnelles...), ainsi que par l'éventail des engagements professionnels qui ont suivi. Cette multiplicité des chemins pris par chaque diplômé nous confirme le potentiel offert par l'apprentissage du système Benesh, dont bien d'autres champs d'action restent encore à explorer.

During my presentation, I will present to you the professional Benesh Movement Notation course in the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), the context in which it was created, its tie with the Benesh Institute, its evolution, its future, and the future of students.

Founded in 1995 at the request of Quentin Rouillier, director of choreographic studies, the BMN education was built in close collaboration with the Benesh Institute as represented by its director Andrew Ward, Monica Parker and Adrian Grater.
The wish of Quentin Rouillier was to promote in France an education as complete as the Benesh Institute and with that, similar professional goals.

The Conservatoire of Paris had already included for five years a Labanotation program conducted by Jacqueline Challet-Haas. Together she and I worked to ensure that our students would have access to full training and that our final diplomas would attest to a high level of expertise. We also promoted our two systems as tools for analysis of movement, communication and transmission of repertoire in official instancies, schools and other institutions in charge of dance pedagogy.

In 2010, the two Benesh and Laban training programs enrolled in the Bologna Process, which aims to harmonize European higher education systems. The desire to enter the last two years at a level having the same value as a master's degree has required an enlargement of the content taught.

The choice for Benesh Movement Notation was dictated by a single criteria : the subjects taught and the supplementary work had to feed the Benesh score, as much for writing as for reading, to clarify the gaze of the notator in analysis of movement, to enrich his vocabulary and to develop a critical mind towards his practice.

This is how the BMN course includes subjects such as score analysis, pedagogical tools, Functional Analysis of the Body in the Dance Movement (AFCMD), choreographic culture, music training and methodology. In addition to the regular courses, these disciplines intersect at seminars during which each one brings its point of view on a common subject related to writing, transmission or pedagogy.

The training takes place over four years and targets dancers, pedagogues, choreographers,

circassians and anyone wishing to develop a sense of analysis and observation of movement. It is compatible with the pursuit of a professional activity.

Successive generations of students have helped build the richness and solidity of the training by the diversity of their trajectories (dancers, circassians, teachers, choreographers, assistants ...), their involvement in the curriculum, the happy meeting of their aesthetic universes (ballet, contemporary, jazz, hip hop, traditional dances ...) and the range of professional commitments that followed. This multiplicity of paths taken by each graduate confirms the potential offered by learning the Benesh system. Many other fields of action still remain to be explored.

14h15 – 15h15 : BMN AT THE BENESH INSTITUTE
BMN AU BENESH INSTITUTE

LIZ CUNLIFFE, *director of the Benesh Institute*
accompagnée de :
MELANIE SIMPKIN, *freelance choreologist*
KENDRA JOHNSON, *Benesh Movement Notation teacher*
LORRAINE GREGORY, *dance notator for the Royal Ballet in London*
GRÉGORY MISLIN, *dance notator for the Royal Ballet in London*

When Rudolf and Joan Benesh first launched their system in 1955 it was immediately obvious that the next step was to teach it. Initially they taught a small group of interested people from the living room of their house in Wimbledon. This led to the launch of a correspondence course, the development of a teaching syllabus and the creation of The Benesh Institute of Choreology.

In 1965, with funding from the Gulbenkian Foundation, the Leverhulme Trust and the Pilgrim Trust, the Institute acquired premises in London to house its growing library of scores and its first full-time training course.

This presentation will briefly describe the development of the Professional Notators Course from those early days through to its present incarnation as the Diploma for Professional Benesh Movement Notators (DPBMN).

Quand Rudolf et Joan Benesh lancèrent pour la première fois leur système en 1955, ce fut immédiatement évident que la prochaine étape serait son enseignement. Au début, ils enseignèrent à un petit groupe de personnes interessées, dans leur salon à Wimbledon. Cela les amena à mettre en place des cours par correspondance, à développer un manuel d'enseignement, puis à créer le Benesh Institute of Choreology.

En 1965, avec le financement de la Fondation Gulbenkian, du Trust Leverhulme et du Trust Pilgrim, l'Institut acquit des locaux à Londres pour héberger sa bibliothèque de partitions grandissante et sa première formation à temps plein.

Cette présentation décrira brièvement le développement du cursus pour les futurs notateurs professionnels depuis l'origine jusqu'au diplôme actuel (Diploma for Professional Benesh Movement Notators).

15h15 – 15h45 : BMN À L'UNIVERSITÉ DE NICE ET AU PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DE DANSE CANNES-MARSEILLE

BMN AT NICE UNIVERSITY AND AT THE PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DE DANSE CANNES-MARSEILLE

VALÉRIE BALLESTRA, *professeure de notation Benesh à l'Université Nice Sophia Antipolis et au Pôle National Supérieur de Danse Cannes-Marseille*

L'enseignement de la notation Benesh dans ces 2 institutions a un objectif commun, sensibiliser les étudiants à l'analyse, développer leur perception du mouvement à travers un nouvel outil, leur faire prendre conscience de la notion de transmission et de répertoire.
Les finalités des diplômes proposés sont cependant radicalement différentes.
Le véritable enjeu à mon niveau est de proposer un cours invitant à la découverte de la BMN adapté au public qui le recevra.

À l'université j'interviens sur les 4 premiers semestres de la licence danse. Malgré l'hétérogénéité des étudiants, je bénéficie d'une densité horaire suffisante permettant d'aborder la BMN de manière assez approfondie pouvant ainsi élaborer des projets interdisciplinaires.

Au PNSD mes interventions sont plus restreintes, une vingtaine d'heures pour la 2ème année du cycle de DNSP et un cycle de 2 conférences pour les 3° année.
Ayant en face de moi des jeunes danseurs en formation, il faut en premier lieu arriver à leur faire dépasser les a priori qu'ils peuvent avoir sur cette nouvelle discipline qui les déstabilise. En effet cela ébranle leurs certitudes quant à la façon de recevoir ou de transcrire le mouvement.
Ils sont très vite convaincus et découvrent avec étonnement toutes les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à eux.

Enseigner à un public aussi varié donne lieu à des remises en question et des découvertes perpétuelles, sources d'un enrichissement personnel incessant.

In these 2 institutions, teaching BMN has a shared goal : raising awareness about analysis among the students, developing their movement perception while using a new tool, opening their eyes to transmission and repertory in dance.
Although the purpose of each proposed diploma is radically different.
The real issue in my position is inviting the discovery of the BMN adapted to the people who receive it

At the University, I teach during the 4 initial semesters of the Dance licence. Despite the heterogeneity of the students' experiences, I have enough time to go quite deep into the BMN, and develop interdisciplinary projects.

At the PNSD, my interventions are more limited : about 20 hours teaching in the 2nd year of the DNSPD Cycle (National Professional Dancer Diploma), completed by 2 conferences in the 3rd year. Facing young dancers in formation, I need first to help them get over their preconceptions about this new and destabilizing subject. Indeed, notation shakes their certainties about the way

of receiving or writing down movement. However, they are quickly convinced and discovering with astonishment all the new possibilities opened up to them.

Teaching to such a variety of students is a constant challenge and discovering process. It brings me a source of constant self-enrichment.

Liens des programmes d'étude */ Links to the studies programmes :*
http://unice.fr/faculte-des-lettres-arts-sciences-humaines/contenus-riches/documents-telechargeables/fichiers-departements/departement-des-arts/livret-des-enseignements-de-la-licence-danse-2016-2017
https://www.pnsd.fr/formationspnsd/

16h00 – 17h30 : TABLE RONDE / *ROUND TABLE* :
ENSEIGNER L'ÉCRITURE BENESH
À DIFFÉRENTS PUBLICS
SHARING BMN WITH A
WIDE VARIETY OF AUDIENCES

modératrice : ***VALÉRIE BALLESTRA,***
participants :
LIZ CUNLIFFE, *director of the Benesh Institute*
ELEONORA DEMICHELIS, *notatrice freelance et professeure de notation Benesh*
ROBYN HUGUES RYMAN, *choreologist and member of the Institute's Benesh Technical Advisory Panel*
ÉLIANE MIRZABKIANTZ, *professeure responsable du cursus de notation Benesh au CNSMDP*
FABIEN MONROSE, *notateur freelance*
ROMAIN PANASSIÉ, *notateur freelance et professeur de notation Benesh*

NOTES :

.....

JOUR 2 - CHAMPS D'ACTION ET APPLICATIONS DU SYSTÈME BENESH
DAY 2 - FIELDS AND APPLICATIONS OF BMN

Qui utilise aujourd'hui le système Benesh, comment et pourquoi ?
Les choréologues Benesh œuvrent dans des domaines aussi variés que la création contemporaine, les arts du cirque, le Butô, la pédagogie...

Qu'ont-ils réalisé ? Quels outils ont-ils développé ?

Who uses BMN today ? Why, and how ?
Benesh choreologists work in a variety of fields like circus, Butoh, contemporary dance, pedagogy...

What are they doing ? What have they achieved and what kinds of tools have they developed ?

.....

9h30 - 10h30 : BMN : OUTIL POUR L'IMPROVISATION ET LA COMPOSITION

BMN : TOOL FOR IMPROVISATION AND COMPOSITION

ROMAIN PANASSIÉ, *notateur freelance et professeur de notation Benesh*

Les contenus proposés dans cet atelier sont nés, au départ, de deux observations distinctes.

Tout d'abord, lorsque j'étais étudiant au CNSMDP, mes collègues danseurs m'interrogeaient sur mon intérêt pour la notation, en l'opposant radicalement à l'improvisation. Aimer « noter » signifiait nécessairement aimer les choses « finies », « écrites ». Rien à voir donc avec la liberté, et une certaine forme de « flou », que permettrait l'improvisation.

D'autre part, une fois diplômé en notation Benesh, j'ai très tôt souhaité enseigner les rudiments du système à d'autres danseurs, pour partager avec eux ce que cet apprentissage m'avait apporté. J'ai alors dû réfléchir à des stratégies pour susciter leur intérêt, et à des chemins pédagogiques qui puissent s'adresser à des danseurs d'âges, niveaux, parcours, expériences, et esthétiques particulièrement variés.
Certaines de mes interventions étant très courtes, il me paraissait important que chaque participant puisse avant tout apprendre quelque chose de sa danse, et de ses propres habitudes dans le mouvement. Peut-être, à long terme, oublieraient-ils les signes proprement dits ; mais j'espérais qu'ils retiendraient la démarche, le « regard » porté sur le mouvement par le système Benesh.

En m'inspirant de propositions élaborées par d'autres notateurs (dont Robyn Hughes Ryman), j'ai imaginé un premier jeu de cartes qui puisse servir de support à une improvisation dansée.

Pensé comme un « jeu des 7 familles », il met en avant les notions d'initiation du mouvement, de « nuances » qualitatives et de dynamique, de parcours dans l'espace.
De là est née l'idée d'utiliser ce premier jeu également pour de courtes compositions chorégraphiques. Son aspect ludique favorise la créativité, et il aide à poser des mots simples et concrets pour exprimer une « intention » dans le mouvement, pour celui qui danse. Et pour celui qui regarde, il limite considérablement les critères d'observation et donne un premier goût d'analyse, prémisse à toute démarche de notation.

Bien qu'étant encore à l'état artisanal, ce jeu a subi des évolutions, des enrichissements au fil de diverses collaborations. Les échanges avec Éliane Mirzabekiantz nous ont conduits à imaginer d'autres « familles » amenant à une initiation plus poussée au système, par exemple aux signes de locomotion. La collaboration avec Sophie Rousseau a fait naître une « extension » du jeu orientée vers le rythme et les relations danse-musique. Des ateliers menés en commun avec Fabien Monrose nous ont conduits à imaginer une famille de cartes proposant des relations spatiales en duo.

L'atelier commencera donc par plusieurs séquences d'improvisation, permettant de découvrir concrètement les éléments du jeu. Il sera suivi par un court temps de composition, puis d'observation des propositions des participants.

The content proposed in this workshop comes originally from two distinct observations.

First of all, when I was a student at the CNMSDP my dance classmates kept questioning me about my interest in movement notation, opposing it radically to improvisation. Being keen on notation meant being interested in "finished" things, in "written" movements. It had nothing to do with the freedom and a certain blurred aspect that improvisation would permit.

On the other hand, once I graduated in Benesh Movement Notation I wanted to teach the basics of the system to other dancers, in order to share with them all that I received through my learning process. Therefore I needed to think about strategies to provoke their interest, and educational ways that could be aimed at dancers of disparate ages, levels, backgrounds, experiences, and aesthetics.
Some of these classes were very short, and it seemed important to me that each participant could learn something about his or her own way of dancing, his or her own habits through movement. Maybe, in the long term, they would forget the proper signs said, but I hoped they would remember the process, the special "focus" on movement brought to them by BMN.

Drawing my inspiration from other notators' suggestions (Robyn Hugues Ryman for example), I imagined a first card game that could be a base for improvised dance. Modeled on the "Happy Families", it highlights movement initiation, differences of qualities and dynamics, pathways in space.
Then, I tried to use this deck game for composition too. Its playful aspect encourages creativity, and it helps find simple and concrete words to name an "intention" through movement for the one who is dancing. For the one who is watching, it gives a framework for observation and brings a first taste of analysis, preceding notation itself.

Although it's still completely handmade, this card deck has been developed and enriched throughout several collaborations. Talking with Éliane Mirzabekiantz, we imagined other "Families" that could help

discover more about the BMN, like locomotion signs for instance. Collaborating with Sophie Rousseau brought to life an "extension" pack of cards dealing with dance-music relationships. With Fabien Monrose, as we were giving workshops together, we made another "Family" of spatial relations in duet.

The workshop will start with several moments of improvisation, allowing us to discover the different elements of the card deck. Then, there will be a short time for composition, and we will observe the dance created by the participants.

10h45 - 11h45 : ANALYSE FONCTIONNELLE DU CORPS DANS LE MOUVEMENT DANSÉ (AFCMD) ET BMN : DONNER CHAIR AU SIGNE

ANALYSIS OF THE BODY IN DANCE MOVEMENT AND BMN : EMBODIMENT OF THE SIGNS

ODILE ROUQUET, *professeure d'Analyse Fonctionelle du Corps dans le Mouvement Dansé*

Rendre aux signes d'une partition leur dynamique n'est pas toujours facile. L'Analyse Fonctionelle du Corps dans le Mouvement Dansé propose de lire quels sont les élans spécifiques à une danse et de les mettre en lien avec la pertinence des signes. Par exemple, qu'impliquent en termes d'organisation corporelles une grande distance entre les deux pieds dans un pas de danse ou bien une initiation du mouvement par le coude ou l'épaule?

Dans l'atelier, Odile Rouquet proposera de visionner d'abord un court film pour montrer comment dans un cours de la formation au CNSMDP, l'ACFMD s'articule avec la notation. Puis seront explorées différentes dynamiques de mouvement en relation avec des extraits de partition Benesh.

Giving life to the signs of a partition is not that easy. My work aims at observing the specific dynamics of a dance and to relate them to the right signs. For example, when signs show a long distance between two feet in a dance step, what does that mean in terms of body organisation?

In this workshop, first we will look at a short film to illustrate how my teaching intersects with Benesh proposals. Then, we will explore different qualities of movement taken from Benesh excerpts.

12h00 - 12h30 : BMN ET ANKOKU BUTÔ

BMN AND ANKOKU BUTOH

YOKO SOBUE, *notatrice freelance*

Tatsumi Hijikata a inventé un système de notation « Butô-fu » pour guider ses disciples. Des images et des mots évoquent des mouvements, des personnages, l'état, la sensation, l'espace...etc.

La transformation est primordiale pour le « Ankoku Butô », communément appellé « Butô ». Il est donc intéressant de noter les expressions du visage en analysant les mouvements musculaires, ainsi que les micro-mouvements comme la petite vibration.

Nous allons découvrir ensemble les différentes expressions du visage par la lecture, et expérimenter la marche de base pour découvrir son univers.

Tatsumi Hijikata created « Butô-fu » : a notation system to guide his followers. Images and words evoke movements, characters, mood, feeling, space...etc.

For the « Ankoku Butô », commonly know as « Butoh », transformation is primordial. Therefore, it is interesting to write down facial expressions, to analyse muscular contractions and micro-movements like the small vibration.

We'll be discovering all together the different facial expressions through reading, and the basic walk in order to discover his universe.

12h30 – 13h00 : BMN IN THE CLINICAL CONTEXT
BMN ET SON APPLICATION CLINIQUE

LIZ CUNLIFFE, *director of the Benesh Institute*

Rudolf and Joan Benesh's first aim in providing a practical and efficient movement notation system was to be able to record any form of human movement. It's application to the Ballet world was just one part of it.

Outside the field of professional dance, BMN has been used in various research studies. In ergonomics, it has been used to analyse the movement of operators in front of machinery. In anthropological studies, it has been applied to dance traditions of indigenous people in Australia and Africa. In clinical and medical research, it has been used to analyse gait and record the movement of cerebral palsy patients.The system has also been considered for basic animation and more recently for Human Computer Interaction.

Medical interest in the notation first developed in Italy in the 1960s, where it was used on a research project to analyse the movements of cerebral palsy patients, but it was not until the late 1970s that a group of English physiotherapists became interested in its clinical value. Since then a small nucleus of therapists based mainly in the UK, Sweden and Japan have studied and used the system in the clinical field and appreciated its potential as a clinical tool.

It is through the use of the notation in the clinical field that Rudolf Benesh's idea of different 'movement languages' has been most clearly and consistently developed. The clinician's purpose in recording movement is very different to the dance notator's. A clinical score looks very different to a dance score. The system is the same but the usage can be quite different.

This presentation will look at some of these basic differences and go on to explore how developments in the clinical field have been adapted for use in the dance field and vice-versa.

Le but premier de Rudolf et Joan Benesh, en créant un système de notation du mouvement pratique et efficace était de pouvoir transcrire toute forme de mouvement humain. Son application au monde du Ballet n'en était qu'une partie.

En dehors du champ de la danse professionnelle, le BMN a été utilisé dans des domaines de recherche variés. En ergonomie, il a été utilisé pour analyser le mouvement des ouvriers sur les machines. En anthropologie, il a été appliqué aux danses traditionnelles des peuples autochtones d'Australie et d'Afrique. Dans la recherche médicale et clinique, il a été utilisé pour analyser la démarche et transcrire le mouvement de patients atteints de lésions cérébrales motrices.
Le système a aussi suscité l'intérêt dans le domaine du dessin animé et d'animation et plus récemment pour le Human Computer Interaction.

L'intérêt de la médecine pour la notation s'est d'abord développé en Italie dans les années 60, où il a été utilisé pour l'analyse des mouvements de patients atteints de lésions cérébrales motrices, mais ce n'est qu'à la fin des années 70 qu'un groupe de kinésithérapeutes anglais s'est intéressé à son application clinique. Depuis, un petit noyau de thérapeutes basés principalement au Royaume-Uni, en Suède et au Japon ont étudié et utilisé le système dans le champ médical et apprécié son potentiel en tant qu'outil clinique.

C'est à travers l'usage de la notation dans le champ clinique que Rudolf Benesh a conforté son idée des différents « langages de mouvement » qu'il n'a eu de cesse de développer. L'objectif des cliniciens dans la transcription du mouvement est très différent de celui des notateurs de danse. Une partition clinique est très différente d'une partition chorégraphique. Le système est le même mais l'usage peut en être sensiblement différent.

Cette présentation s'intéressera à quelques-unes de ces évidentes différences, et explorera comment le développement du système dans le champs médical a influencé son usage dans le champ chorégraphique, et vice-versa.

14h15 – 15h00 : ATELIER AUTOUR
DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE
WORKSHOP ON CONTEMPORARY CREATION

GRÉGORY MISLIN, *dance notator for the Royal Ballet in London*

À travers mon atelier sur la création contemporaine, je vous invite à partir à la découverte du challenge de la retranscription en notation Benesh d'œuvres de chorégraphes tels que Hofesh Shechter ou Crystal Pite.

Je souhaite aborder avec vous le processus de création, les différentes problématiques rencontrées en cours de route et la complexité de travailler pour un grand groupe de danseurs dansant en unisson ou non.

Mais avant tout, je souhaite faire de cet atelier une séance de lecture de courtes phrases en notation du mouvement Benesh.

With my workshop on contemporary creation, I invite you to discover the challenge of notating works by choreographers such as Hofesh Shechter and Crystal Pite.

I would like to share with you the creative process, the problems encountered as well as the complexity of dealing with a mass of dancers performing in unison or not.

I would also like to make of this workshop a reading session of short phrases written in Benesh Movement Notation.

15h00 – 15h45 : PAROLE DE CHORÉGRAPHE

A CHOREOGRAPHER'S POINT OF VIEW

HERVÉ KOUBI, *chorégraphe*

Sans en être réellement conscient au commencement de mon parcours, la question de filiation et par la même du temps et de la mémoire ont été une question centrale dans mon travail.
Il m'aura fallu dessiner un chemin aux détours sinueux et inattendus tout au long de près de 20 années autour d'une dizaine de créations pour découvrir et commencer à parcourir ce qui me fascine littéralement, à savoir la notion du vivant.
La confrontation avec la notation est devenue pour moi de ce fait une évidence car une question se posait à moi alors : Comment traverser le temps avec cet art éphémère qu'est la Danse ?
A l'instar d'un jardinier, j'ai souhaité conserver les graines du vivant.
L'idée de cultiver n'étant guère très loin, je garde tout près de moi *Le degré zéro de l'écriture* de Roland Barthes pour confronter la règle au corps et trouver plus encore de liberté dans l'acte de création.

Although I wasn't really aware of it at the beginning of my career, filiation related to time and memory has been a central element in my choreographic work. For 20 years, and about 10 creations, I have followed a sinuous path with many unexpected digressions before discovering what truly fascinates me : the notion of life. Tackling movement notation has thus become a flagrancy to me, since I was wondering how dance could stand the test of time as such an ephemeral art. In the manner of a gardener, I wanted to preserve the seeds of life. Feeling close to the idea of cultivating, I keep with me Roland Barthes' Le degré zéro de l'écriture (Writing Degree Zero) *to compare rules to body, and find even more freedom in the creation process.*

16h00 – 17h30 : TABLE RONDE / *ROUND TABLE*
LES CHORÉOLOGUES EN COMPAGNIES
CHOREOLOGISTS IN DANCE COMPANIES

modératrice : ***ÉLIANE MIRZABEKIANTZ***
participants :
JULIE BONNET, *former choreologist for the Scottish Ballet*
ELEONORA DEMICHELIS, *ex-choréologue au théâtre de Leipzig et au Het Nationale Ballet*
SANDRINE LEROY, *choréologue au Het Nationale Ballet*
ALISON SANDGREN, *former choreologist for the Royal Swedish Ballet*
ANNA TRÉVIEN, *Senior Benesh Notator for The Royal Ballet*

NOTES :

congrès Benesh International BenMove

JOUR 3 - NOUVEAUX ENJEUX ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
DAY 3 - NEW ISSUES AND NEW TECHNOLOGIES

Sur le terrain de la notation, tout choréologue rencontre des questionnements, des difficultés, des problèmes qu'il doit résoudre.
Cela peut concerner la transcription du mouvement lui-même (complexité d'une gestuelle, d'une relation spécifique au temps et/ou à l'espace), ou encore les questions posées par les processus de création actuels (place de l'improvisation, modes de composition).

D'autre part, le développement des nouvelles technologies offre des possibilités inédites pour l'élaboration des partitions ou d'autres types de ressources (édition, supports en ligne...).

Every choreologist faces questions or difficulties while practicing BMN in the field.
He or she needs to find solutions to specific issues related to the movement itself (gestural complexity, specific relation to time and space), or regarding the building and creation process of the piece (improvisation, strategies of composition).

Moreover, the growing use of new technologies gives opportunities or alternatives to write a score or to create other kinds of resources (books, articles, online media...).

9h30 - 10h15 : WORKING WITH McGREGOR
TRAVAILLER AVEC McGREGOR

AMANDA EYLES, *freelance Benesh notator, stager and rehearsal director*

McGregor's way of creating involves building up a bank of choreographic material and then editing/restructuring it into the finished piece. This method means that the notator is constantly dealing with decisions of how much to write and how to re-order the notation as the choreography is re-ordered, as this process often happens multiple times.
This complex restructuring presents many potential problems, with many potential solutions, and I think this would be an interesting topic to discuss. I will present examples of some of the ways in which I have tried to tackle these issues.

Pour McGregor, créer implique la construction d'une « banque de matériaux chorégraphiques », pour ensuite réorganiser ceux-ci à l'intérieur de la pièce finale. Cette méthode sous-entend que le notateur est en permanence confronté aux décisions suivantes : quoi écrire et comment ré-ordonner la notation telle que la chorégraphie est elle-même ré-ordonnée. D'autant que cela se produit souvent, plusieurs fois, dans la même création.
Cette réorganisation complexe présente de multiples problèmes potentiels, avec de multiples solutions possibles. Il me semble que cela constitue un sujet de discussion intéressant. Je présenterai des exemples illustrant les différents chemins envisagés pour m'attaquer à ces problématiques.

10h15 – 11h00 : ATELIER DAVID DAWSON
WORKSHOP DAVID DAWSON

ELEONORA DEMICHELIS, *notatrice freelance et professeure de notation Benesh*

Né à Londres, David Dawson a étudié à la Royal Ballet School. Il est aujourd'hui l'un des chorégraphes les plus innovants travaillant avec le ballet classique. Son style personnel transforme le vocabulaire classique et installe une atmosphère particulière, imposant sa signature grâce au travail sur le corps et l'émotion.

L'atelier débutera avec la transmission d'une courte phrase chorégraphique extraite de son ballet « A sweet Spell of Oblivion ». J'ai choisi le début du premier solo de cette œuvre chorégraphique, créée en 2007 au Royal Ballet des Flandres, sur « Le clavier bien tempéré » de J-S Bach.

À la suite de cet enseignement, nous découvrirons ensemble une écriture de la phrase très simplifiée et basique, dans laquelle seuls les appuis, les port de bras, le temps et l'espace sont représentés, mais où les mouvements des segments et la dynamique ne sont pas encore écrits.

Grâce à la simplicité des pas, nous pourrons alors mettre en lumière des qualités telles que :
- l'amplitude maximale des mouvements, tout en gardant une exigence de la forme,
- la souplesse et la coordination entre le distal et le proximal,
- la relation définie et indispensable à la musique où, malgré tout, la respiration individuelle a une vraie place.

Comment mettre sur papier ces nuances, pour permettre au lecteur de les apprécier avec la même liberté, et la même exigence, que David Dawson donne à ses danseurs ?

Born in London, David Dawson studied at the Royal Ballet School. Today he is one of the most innovative choreographer working with ballet. His personal style transforms ballet vocabulary and set up a particular atmosphere, installing his signature while working on body and emotion.

The workshop will start with the transmission of a short choreographic phrase from his ballet « A sweet Spell of Oblivion ». I chose the beginning of the first solo from the piece, created in 2007 at the Royal Ballet de Flandres, on J-S Bach's « Well tempered clavier ».

After this teaching we will discover together a very simplified and basic notation, with only the feet and the port de bras within time and space. The movemeent of the segments and the dynamics have not been written yet.
Thanks to the simplicity of the steps, we'll be able to enlighten qualities like:
- a maximal movement amplitude, keeping the shape precision
- flexibility and core-distal coordination
- the essential defined relationship to music, not excluding individual breathing through movement.

How to write these subtleties on the paper, in order to let the reader appreciate them with the same freedom and requiered level as David Dawson do with his dancers?

congrès Benesh International BenMove

11h15 - 12h15 : LA PARTITION : REFLET DU PROCESSUS DE COMPOSITION

THE SCORE : A REFLECTION OF THE COMPOSITION PROCESS

FABIEN MONROSE, *notateur freelance*

Rudolf Benesh ne cherchait pas à faire des catégories pour décrire le mouvement, mais à donner au notateur les moyens de le traduire.
En créant son système d'écriture du mouvement, il a cherché à offrir au notateur des outils pour créer une partition, tout en permettant à celui-ci de se faire interprète de ce qui se joue devant lui.

Comment ce système d'écriture peut-il être utilisé pour donner à comprendre une structure chorégraphique ? C'est-à-dire le système de composition d'une pièce.

Grâce à sa palette d'outils qui peuvent se combiner, s'ajouter, se modeler le notateur a toute liberté pour organiser sa partition, afin qu'elle reflète la composition chorégraphique, tout en restant fidèle aux fondements grammaticaux et graphiques du système Benesh.

C'est ce que cet atelier proposera d'expérimenter, au moyen de différents extraits de partition que nous reconstruirons ensemble.

Rudolf Benesh didn't look to build categories to describe movement, but he was aiming to let the notator "translate" them.
In creating his system of writing movement, he searched to offer the notator tools for creating a score, while allowing him to be himself interpreter of what plays out.

How can this system of writing be used to give an understanding of a choreographic structure? That is to say the system of composing a piece.

Thanks to this tool box that can combine, add, and model, the notator is free to organize his score while staying loyal to fundamental grammar and graphic principles of BMN.

This is what this workshop proposes for experimentation - thanks to different extracts of score we can reconstruct together.

12h15 - 13h00 : TABLE RONDE / ROUND TABLE
RETOURS SUR LES ATELIERS

FEEDBACKS ON WORKSHOPS

modérateur : ***ROMAIN PANASSIÉ,*** *notateur freelance et professeur de notation Benesh*
participants :
ELEONORA DEMICHELIS, *notatrice freelance et professeure de notation Benesh*
AMANDA EYLES, *freelance Benesh notator, stager and rehearsal director*
FABIEN MONROSE, *notateur freelance*
GRÉGORY MISLIN, *dance notator for the Royal Ballet in London*

14h15 – 15h00 : DE LA CRÉATION À LA MÉMOIRE DE LA DANSE
FROM CREATION TO THE MEMORY OF DANCE

DANY LÉVÊQUE, *choréologue et assistante du chorégraphe Angelin Preljocaj*

Ce livre est le reflet d'un parcours d'un quart de siècle d'une choréologue, au coeur d'un Ballet qui n'a fait que grandir et aux activités très diverses.

Pour cette présentation, j'évoquerai les circonstances qui m'ont amenée à écrire ce livre, les sujets abordés et la voie prise pour les développer.

Au cours de ces 25 années, j'ai essayé de transcrire sur partitions chaque mouvement d'une trentaine de pièces d'Angelin Preljocaj.

Je décris dans le livre le quotidien de ce travail du premier jour en studio à la finalisation d'une chorégraphie. Et j'emmène le lecteur dans les coulisses de la création, en dévoilant quelques méthodes de recherche du chorégraphe.

The book reflects the choreologist pathway of a quarter of century at the heart of a Ballet which only kept growing and had very diverse activities.

During my presentation I will mention the circumstances that brought me to write this book, the subject I have chosen to display and the voice I have taken for developing them.
Over the course of these 25 years, I have tried to transcribe on Benesh scores every movement of about thirty pieces of Angelin Preljocaj.

I describe in the book the everyday life of his work starting from the first day in the studio to the final public presentation of his choreography. I take the reader behind the scenes of the creation by revealing some research methods of the choreographer.

15h00 - 15h45 : *HOW TO RUN MacBENESH UNDER OS X*
COMMENT UTILISER MacBENESH SOUS OS X

ARTHUR RYMAN, *software development consultant and Adjunct Professor at the Data Science Lab of Ryerson University, Toronto*

MacBenesh is a Macintosh application that lets you create and edit Benesh Movement Notation (BMN) scores, and print them in high resolution on Postscript printers or save them as Postscript files. You can then convert the Postscript file to PDF using Preview, and copy and paste portions of the score into other documents.

MacBenesh was developed for OS 9. Apple stopped providing OS 9 emulation under OS X several years ago. This forces MacBenesh users to keep old OS 9 hardware running. However, it is also possible to run OS 9 under OS X using the SheepShaver application.

This hands-on workshop will walk participants thorough downloading SheepShaver and MacBenesh and getting them running on their own modern OS X machines.

MacBenesh lets you insert notation fragments into MS Word 6 documents. This workshop will also show how to run MS Word 6 under SheepShaver so you can open and work with your legacy documents.

The presenter will provide an OS X compatible external floppy drive, so if you have MacBenesh or MS Word 6 documents on floppies you can no longer read, bring them to this workshop and recover them.

Mac Benesh est une application Macintosh qui vous permet de créer et d'éditer des partitions en notation Benesh, et de les imprimer en haute résolution sur des imprimantes Postscript ou de les sauvegarder en documents Postscript. Vous pouvez alors convertir ces fichiers Postscript en PDF en utilisant Aperçu, ou copier/coller des extraits de partition afin de les insérer dans d'autres documents.

MacBenesh a été développé pour OS 9. Apple ne fournit plus d'émulateur d'OS 9 pour OS X, depuis plusieurs années déjà. Cela oblige les utilisateurs de MacBenesh à conserver leur ancien système d'exploitation OS 9. Cependant, il est aussi possible de faire fonctionner OS 9 sous OS X en utilisant l'application SheepShaver.

Cet atelier pratique permettra aux participants de télécharger SheepShaver et MacBenesh, et de les faire fonctionner sur leur propre ordinateur sous OS X.

MacBenesh vous permet aussi d'insérer des fragments de notation dans des documents sous MS Word 6.
Cet atelier vous montrera également comment utiliser MS Word 6 sous SheepShaver, avec lequel vous pourrez ouvrir et modifier vos anciens documents.

Arthur Ryman apportera un lecteur de disquette externe compatible avec OS X, si vous avez des fichiers MacBenesh ou MS Word 6 sur disquette que vous n'arrivez plus à lire, apportez les à cet atelier et vous pourrez ainsi les retrouver.

16h00 – 17h00 : TABLE RONDE / *ROUND TABLE*
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET BMN
NEW TECHNOLOGIES AND BMN

modérateur : ***ROMAIN PANASSIÉ***
participants :
LIZ CUNLIFFE, *director of the Benesh Institute*
ROBYN HUGUES RYMAN, *choreologist and member of the Institute's Benesh Technical Advisory Panel*
ÉLIANE MIRZABEKIANTZ, *professeure responsable du cursus de notation Benesh au CNSMDP*
FABIEN MONROSE, *notateur freelance*
ARTHUR RYMAN, *software development consultant and Adjunct Professor at the Data Science Lab of Ryerson University, Toronto*

17h00 – 18h00 : TABLE RONDE / *ROUND TABLE*
ARCHIVES ET CATALOGUES :
LE RÉPERTOIRE TRANSCRIT EN BMN

ARCHIVES AND CATALOGUES :
REPERTORY NOTATED IN BMN

modérateur : ***FABIEN MONROSE***
participants :
NATHALIE CROIZIT, *magasinière à la Médiathèque du CNSMDP*
LIZ CUNLIFFE, *director of the Benesh Institute*
CÉCILE GRAND, *chef du service Médiathèque du CNSMDP*
ÉLIANE MIRZABEKIANTZ, *professeure responsable du cursus de notation Benesh au CNSMDP*
ANNA TRÉVIEN, *Senior Benesh Notator for The Royal Ballet*
LAURENT SÉBILLOTE, directeur du département Patrimoine, audiovisuel et éditions du CN D

NOTES :

JOUR 4 - COMMUNICATION, DIFFUSION, PUBLICATIONS
DAY 4 - COMMUNICATION, CIRCULATION, PUBLICATION

Quels moyens existent aujourd'hui pour faire connaître, et diffuser au plus grand nombre, le système Benesh, ses évolutions, et les activités des choréologues ? Pourrait-on en imaginer d'autres ?

De quelles ressources dispose une personne souhaitant apprendre le système Benesh ?

Comment les informations circulent-elles au sein de la communauté des choréologues, et au-delà ? Et comment y inclure les nouvelles générations ?

How are BMN and the choreologists' activities communicated today ? Could we think about new ways to let more people hear about them ?

How is information circulating among the Benesh community, and beyond ?

How could we welcome new generations ?

9h30 – 10h30 : PRÉSENTATION DU FONDS DE PARTITIONS DE LA MÉDIATHÈQUE HECTOR BERLIOZ DU CNSMDP

PRESENTATION OF THE ARCHIVAL FONDS AT THE HECTOR BERLIOZ LIBRARY IN CNSMDP

NATHALIE CROIZIT, *magasinière à la Médiathèque du CNSMDP*
CÉCILE GRAND, *chef du service Médiathèque du CNSMDP*

Lors de la création du Conservatoire en 1795, l'école se voit déjà dotée d'une bibliothèque. Celle-ci affirme, dès ses origines, sa vocation à proposer à tous les publics une collection représentative de l'ensemble des connaissances et du répertoire dans le domaine musical. Elle s'enrichit considérablement au fil du XIXème siècle, grâce à des chantiers réguliers de copies de manuscrits et d'éditions anciennes, des dons prestigieux, une politique d'acquisition homogène et le dépôt légal de la musique imprimée.

Lors du déménagement du Conservatoire à la Cité de la musique en 1990, la bibliothèque devient partie intégrante de cet établissement et porte désormais le nom de Médiathèque Hector Berlioz, en l'honneur de son plus illustre bibliothécaire. Une importante section de prêt est alors créée, le fonds de documents sonores et audiovisuels est enrichi de manière significative, les collections de référence sont abondamment complétées.

Le fonds documentaire de la médiathèque Hector Berlioz est constitué aujourd'hui de 300 000 documents : partitions, livres, méthodes, périodiques, dossiers documentaires, CD, DVD, microsillons, laserdisc, VHS.

When the Conservatoire was created in 1795, the school was already equipped with a library. From the beginning, its aim was to offer collected works representative of the knowledge and repertory in the field of music to a wide variety of audiences. This collection was greatly augmented in the 19th century thanks to frequent projects including copies of manuscripts and earlier editions, prestigious gifts, a constant policy of acquiring, and the legal deposit of the printed music scores.

When the Conservatoire moved to "la Cité de la musique" in 1990, the library became part of the building and was named "Médiathèque Hector Berlioz" in honour of its most illustrious librarian. A loan department was created, the stock of sound archives and audiovisual documents was significantly enhanced, the fine reference collection abundantly enriched.

The Médiathèque Hector Berlioz has more than 300 000 documents : scores, books, magazines, documentary records, CDs, DVDs, LPs, laserdiscs, VHS.

10h45 – 11h45 : BENESH ENCYCLOPEDIA
BENESH ENCYCLOPEDIA

LIZ CUNLIFFE, *director of the Benesh Institute*

F*or 60+ years we have been preserving our dance heritage through Benesh Movement Notation but we have not been doing the same for the notation system itself. The Encyclopedia of Benesh Movement Notation is the first ever comprehensive reference work on BMN. It was compiled to help insure the continued integrity of the system. It addresses both the dance and clinical usages of the notation and, where appropriate, explains the usage for each discipline separately.*

The encyclopedia is published via a website which provides dynamic opportunities for navigation through the chapters and articles or by using the text search option.
The development and publication of the Encyclopedia of Benesh Movement Notation was made possible by generous funding from The Benesh Institute Endowment Fund and the Linbury Trust. It was compiled by Liz Cunliffe, with invaluable help and advice from the Benesh Technical Advisory Panel (BenTAP) : Violet Ashford (clinical consultant), Diana Curry, Amanda Eyles, Adrian Grater (consultant), Robyn Hughes Ryman, Anders Ivarson, Kendra Johnson, Eliane Mirzabekiantz, Gregory Mislin and Rhonda Ryman.

The Encyclopedia was written with reference to various publications in the Benesh Institute archive, principally :

- *The course materials for the Certificate in Benesh Movement Notation and the Diploma for Professional Benesh Movement Notators programmes written by Diana Curry.*
- *Technical papers written by members of the Benesh Institute's Technical Committees some of which were previously published in the technical journal of the Benesh Institute 'BenTech' 1993 - 2001 edited by Adrian Grater.*
- *Contributions to individual chapters were also made by Violet Ashford, Michelle Braban, Harriet Castor Jeffries, Diana Curry, Kendra Johnson, Kally Lloyd Jones and Irene Thomas Tan.*

Notation examples were created using the Benesh Notation Editor software.

In this presentation I will explain how the Encyclopedia came to be written, the philosophy behind it and some of the challenges faced in writing it. I will then go on to address the final product looking at how the Encyclopedia is organised and the navigational devices available. In the process I will also explore a sample selection of theory topics including some of the new developments that were prompted by looking at the notation system in the context of a comprehensive reference text.

Durant plus de soixante ans, nous avons préservé l'héritage de la danse par l'écriture Benesh mais nous avons omis de le faire également pour le système lui-même.
L'Encyclopédie est le tout premier recueil de référence complet pour l'écriture Benesh édité à ce jour.
Elle a été conçue pour assurer l'intégrité continue du système et elle traite aussi bien des mouvements dansés que de l'usage clinique de la notation Benesh.

L'Encyclopédie est publiée sur un site web, ce qui rend sa consultation particulièrement dynamique. Elle a été conçue par Liz Cunliffe avec l'aide inestimable et les conseils du Comité Consultatif Technique Benesh (BenTAP) : Violet Ashford (consultante clinique), Diana Curry, Amanda Eyles, Adrian Grater (consultant), Robyn Hughes Ryman, Anders Ivarson, Kendra Johnson, Eliane Mirzabekiantz, Gregory Mislin et Rhonda Ryman.

L'Encyclopédie prend ses sources dans les publications issues des archives du Benesh Institute, principalement :

- le materiel de cours pour les programmes du certificat (CBMN) et du diplôme professionnel (DPBMN) rédigé par Diana Curry.
- les documents techniques proposés par les membres du Conseil Consultatif Technique Benesh (BenTAP), publiés précédemment dans le journal technique 'BenTech' 1993 – 2001 édité par Adrian Grater.
- les contributions à des chapitres spécifiques de Violet Ashford, Michelle Braban, Harriet Castor Jeffries, Diana Curry, Kendra Johnson, Kally Lloyd Jones et Irene Thomas Tan.

Les exemples en écriture Benesh ont été réalisés avec le logiciel Benesh Editor.

Lors de ma présentation, j'expliquerai comment a émergé la nécessité d'éditer une Encyclopédie, la philosophie qui la sous-tend et les challenges d'écriture que nous avons dû relever.
J'aborderai le produit final, en parcourant son organisation et l'usage des liens dynamiques.
J'explorerai les développements théoriques récents qui s'insèrent logiquement dans le système existant.

12h00 – 12h30 : BENESH FOR BALLET : EBOOK SERIES
BENESH FOR BALLET : PROGRAMME EBOOK

ROBYN HUGUES RYMAN, *choreologist and member of the Institute's Benesh Technical Advisory Panel*

This session provides an overview of the Benesh for Ballet ebook series created by myself and Rhonda Ryman Kane. These interactive ebooks explain how to read BMN via words, images, animations, and notated examples.

Book 1 introduces the fundamental concepts of BMN and covers basic ballet positions from three "schools" of ballet: English, Italian, and Russian.
Book 2 presents the five basic categories of jumps and explores allegro steps and sequences without travel, timed to music.
Book 3 applies BMN theory to centre work and repeated sequences.
Book 4, which is currently under development, deals with stage plans, locations, and travelled enchaînements.

My goal in this presentation is to demonstrate the interactive features of these ebooks, including the reviews, study cards, and glossary of ballet vocabulary, and to discuss how they may be used to teach BMN in a dance studio setting. I will then open discussion to the participants to discover what they are most interested in exploring further and get feedback on how the series might be used to promote BMN.

Cette session apportera une vue d'ensemble de la collection ebook Benesh for Ballet, créée par Rhonda Ryman Kane et moi-même. Ces ebooks interactifs expliquent comment lire l'écriture Benesh, avec des mots, des images, des animations, et des exemples notés.
Le Book 1 introduit les concepts fondamentaux du BMN et couvre les positions académiques de trois « écoles » de danse classique : anglaise, italienne et russe.
Le Book 2 présente les cinq catégories de sauts et explore des pas et enchaînements allegro sans déplacement, et en relation à la musique.
Le Book 3 applique les théories du BMN aux exercices au milieu et aux reprises de mouvements.
Le Book 4, qui est encore en cours de développement, traitera des plans de scène, des situations spatiales et des enchaînements en déplacement.

Mon but dans cette présentation est de démontrer l'attractivité interactive de ces ebooks, incluant les livrets, les cartes d'apprentissage, et un glossaire du vocabulaire en danse classique, et de discuter de leur utilité pour enseigner le BMN dans le cadre d'un studio de danse. J'ouvrirai ensuite la discussion avec les participants pour savoir ce qu'ils souhaiteraient explorer davantage, et pour avoir des retours sur les moyens d'utiliser la collection pour la promotion du BNM.

12h30 – 13h00 : BMN POUR LES ARTS DU CIRQUE
BMN AND CIRCUS

KATRIN WOLF, *choréologue et régisseuse d'agrès au Centre National des Arts du Cirque*

Présentation de la collection Carnets de notation Benesh pour les arts du cirque, publiée et à paraître en 2017 par le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne avec le soutien de la *chaire ICiMa – chaire d'Innovation Cirque et Marionnette* en lien avec le chantier *Notations et partitions* porté par la chaire ICiMa.

Les carnets de notation Benesh témoignent d'un travail de recherche sur la transcription des disciplines circassiennes en Benesh. À la fois choréologue et artiste de cirque, mon intérêt se porte sur le développement de nouvelles formes d'écriture pour les disciplines circassiennes

grâce à la notation Benesh. Cette dernière est un formidable outil de communication, de composition et sert à la transmission d'un art qui compte parmi les arts majeurs d'aujourd'hui.

La collection est constituée de sept carnets : deux sont plus généralistes et explicitent les principes de notation Benesh pour différentes disciplines : portés acrobatique, roue Cyr, trapèze, corde lisse etc. Ces deux carnets sont des portes ouvertes pour découvrir la notation Benesh appliquée aux arts du cirque. Les cinq autres sont de véritables partitions – transcriptions de numéros de cirque issus des projets individuels des étudiants de la 27ème et 28ème promotion du CNAC.

Concernant les deux carnets, parus en 2016, Notation pour les arts du cirque/ carnet de recherche et Notation pour les arts du cirque/Sangles.
• Ce Carnet rend compte des avancées de ma recherche sur différentes disciplines circassiennes déclinées sous la forme d'exemples clairs et simples notamment pour la description des postures corporelles et des figures acrobatiques. Les disciplines représentées dans ce carnet : l'acrobatie au sol, les portés acrobatiques, la bascule coréenne, le trapèze fixe et les sangles. Je reviendrai sur les exemples, mais aussi sur les difficultés et challenges de leurs transcriptions.
• Le carnet des Sangles donne à voir la partition du numéro de Dimitri Rizello (27ème promotion du CNAC), intitulé « Sangles qui peut ».
Les sangles sont un agrès aérien, il s'agit de deux lanières en textile sur lesquelles l'acrobate va faire des figures de force, des enroulés et des lâchés. Pour ce carnet je présenterai la discipline des sangles et la transcription du numéro.

Le troisième carnet paraitra au second semestre 2017 et présentera le numéro de portés acrobatiques d'Anaïs Albisetti et de Pedro Consciencia. Je m'attacherai à développer et à expliciter ma recherche notamment sur une phrase dansée et sur quelques acrobaties en duo.

Overview of the reviews collection Carnet de notation Benesh pour les arts du cirque *(Benesh notation review for the circus), published and under development by Centre National des Arts du Cirque (CNAC) in Châlons-en-Champagne with the support of the* chair ICiMa – chair d'Innovation Cirque et Marionnette *with the* Notations et partitions *project of the chair ICiMa.*

These reviews of BMN show research studies notating specifics circus topics using BMN. As a choreologist and circus artist, I'm interested in developing new ways of writing circus with BMN. It's an amazing communication and composition tool, and it helps in teaching one of the major arts nowadays.

This collection of seven reviews presents two general reviews explaining the basics of acrobatic lifts, Cyr wheel, trapeze, roping, etc. These two reviews are an open door to discover BMN for circus art. The five other reviews are real scores, transcriptions of circus pieces by CNAC students' of 27th and 28th class.

Concerning now the 2 reviews, edited in 2016, Notation pour les arts du cirque/Sangles *(aerial straps) :*
• *this* Carnet de Recherche *gives a report on my research in progress about different specific circus topics using clear and simple examples to describe body postures and acrobatic figures. Topics in this review include floor acrobatics, acrobatic lifts, Korean See-Saw, static trapeze, and aerial straps. I will explain these examples and the difficulties or challenges while notating them.*

• *the review Sangles shows the score of Dimitri Rizello's act (CNAC's 27th year group) named « Sangles qui peut ».*
The aerial straps are two textiles which the acrobat uses to do shows of force or strength, rolling moves and drops. For this review, I will present the discipline and the notation of this act.

The third review will be launched during the 2nd semester of 2017 and will present Anaïs Albisetti's and Pedro Consciencia's acrobatic lifts act. I will develop and explain my research on a danced phrase and some duo acrobatics.

14h15 – 15h00 : PUBLIER UNE PARTITION : ROSAURA
PUBLISHING A SCORE : ROSAURA

NATALIA NAIDICH, *chorélogue, assistante répétitrice au Ballet Preljocaj*

« Rosaura » est un livre pensé comme un objet de transmission du langage scénique de Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna.
Quel a été l'échange avec les auteurs de « Rosaura » pour écrire la partition chorégraphique ? Quel a été le processus de travail pour réunir le tissage de genres et de styles dans la partition chorégraphique, en vue d'une publication ? Ceci en terme d'analyse du mouvement dansé, de la musicalité du texte et de la théâtralité, ainsi que des éléments spécifiques qui font partie de la pièce. Quelles sont les particularités dans le travail d'un choréologue quand le but est de publier une partition ?

« Rosaura » is a book thought like a transmission object for the scene language of Brigitte Seth and Roser Montllo Guberna.
How did we exchange with the authors of « Rosaura » to write the score?
How did I work to gather all the elements of genre and style inside the score, towards its publication? That means analysing : movement, text rythm, theatricality, as well as specific elements that belong to the piece.
What is the challenge for a Benesh notator when the goal is publication?

15h00 – 16h00 : LA NOTATION DU MOUVEMENT, UNE DISCIPLINE INTÉGRÉE AUX POLITIQUES DE VALORISATION DES RÉPERTOIRES CHORÉGRAPHIQUES.
L'EXEMPLE DES DEUX PROGRAMMES D'AIDE DU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE.

MOVEMENT NOTATION, A DISCIPLINE INTEGRATED INTO POLITICS PROMOTING CHREOGRAPHIC REPERTORIES.
THE EXAMPLE OF THE TWO GRANT PROGRAMMES BY THE CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

MARION BASTIEN, *Chargée de la valorisation des répertoires chorégraphiques au CN D*

En 2005, quinze après l'ouverture du premier cursus de notation au CNSMDP, le ministère de la Culture et de la Communication lance une « action en faveur de la danse », comprenant de nouvelles mesures et nouveaux financements pour accompagner les professionnels et favoriser l'accès à la danse et son rayonnement.

En 2006, le ministère met en place « à titre expérimental dans un premier temps, des bourses afin que soient notées des œuvres dont on peut penser qu'elles resteront à la postérité ». Délégué à deux associations de 2006 à 2009, ce dispositif est pérennisé et transféré en 2010 au Centre National de la Danse (CN D), dans le cadre d'un nouveau programme baptisé « Aide à la Recherche et au Patrimoine en Danse ».

Depuis 2006, plus de quarante partitions ont été financées, documentant le travail d'une trentaine de chorégraphes, et sont consultables à la médiathèque du CN D.

Toujours en 2006, de nouvelles mesures pour accompagner la pratique en amateur sont lancées, dont un dispositif de tutorat : « celui-ci consiste à permettre à un groupe d'amateurs d'accueillir un chorégraphe pour l'accompagner dans la mise en forme d'une composition chorégraphique ou un notateur pour transmettre une œuvre du répertoire ». Ce programme d'aide, « Danse en Amateur et Répertoire », est également transféré en 2010 au CN D.

Chaque année une quinzaine de groupes sont sélectionnés après appel à projet. Depuis lors, plus de cent cinquante extraits de pièces de répertoire ont été transmis à des groupes, dont une trentaine de transmissions d'après partition ou avec l'aide d'une partition.

Cette communication fera un état des lieux des deux programmes d'aide, pour ses aspects concernant la notation. Seront exposées les modalités pratiques des programmes, l'accompagnement du CN D en amont des projets, et la valorisation des projets proprement dits.

Une table ronde impliquant des notateurs ou reconstructeurs bénéficiaires de l'un ou l'autre programme suivra cette communication, et permettra d'évoquer des cas concrets.

In 2005, fifteen years after the first notation course started at the CNSMDP, the French Ministry of Culture and Communication put out a call for action in favor of dance, as comprised by new measures and new financing to accompany professionals and promote access to dance and its influence.

In 2006, the Ministry set up first as an experiment, grants for the notation of pieces meant for posterity. Delegated to two associations from 2006 to 2009, this plan has persisted and was transferred in 2010 to the Centre National de la Danse (CN D) *as a new programme titled* " Aide à la Recherche et au Patrimoine en Danse".

Since 2006, more than forty scores have been funded, documenting the work of about thirty choreographers. These scores are available for consultation at CN D's Library.

Still in 2006, new measures were launched to support group of amateur dance practice, including a mentoring program meant to an amateur group to invite a choreographer to guide them through a composition process or allow notator to transmit a repertory work. This grant « Danse en Amateur et Répertoire » was also transferred to CN D in 2010.

Every year, about fifteen groups are selected after a call for applications. Since the beginning, more than 150 extracts of repertory pieces have been taught to amateur group including about thirty restaging from or with the help of a score.

This communication will establish a picture about these two grants regarding notation.The achieving and conditions of these program, the support of the CN D in mounting projects, and the promotion of the projects mounted will be herein exposed.

A round table were the notators and restagers beneficiaries of these grants will follow this communication, and will help us focus on concrete cases.

panel de boursiers :
FABIEN MONROSE, *notateur freelance*
NATALIA NAIDICH, *chorélogue, assistante répétitrice au Ballet Preljocaj*
ROMAIN PANASSIÉ, *notateur freelance et professeur de notation Benesh*
ALICE PSADOURAKI, *notatrice freelance*
MARION ROSEEL, *notatrice freelance*
KATRIN WOLF, *choréologue et régisseuse d'agrès au Centre National des Arts du Cirque*

16h15 – 17h45 : TABLE RONDE / *ROUND TABLE*
COMMUNICATION, DIFFUSION, PUBLICATIONS
COMMUNICATION, CIRCULATION, PUBLICATION

modérateur : ***FABIEN MONROSE***
participants :
MARION BASTIEN, *chargée de la valorisation des répertoires chorégraphiques au CN D*
LIZ CUNLIFFE, *director of the Benesh Institute*
ROBYN HUGUES RYMAN, *choreologist and member of the Institute's Benesh Technical Advisory Panel*
ÉLIANE MIRZABKIANTZ, *professeure responsable du cursus de notation Benesh au CNSMDP*
ROMAIN PANASSIÉ, *notateur freelance et professeur de notation Benesh*
ANNA TRÉVIEN, *Senior Benesh Notator for The Royal Ballet*

17h45 – 19h00 : CLÔTURE
CLOSING

congrès Benesh International BenMove

NOTES :

NOTES :

congrès Benesh International BenMove

NOTES :