

MERCE CUNNINGHAM. (1919-2009)

Grand chorégraphe américain dont **l'œuvre** a contribué à un renouvellement de la pensée de la danse dans le monde.

Dès les années 40, il bouscula les codes établis et posa les bases de la Post Modern dance.

Sa pensée comme sa technique ont eu un impact retentissant sur la création **contemporaine....**

Présenter son travail nous engage à parler **d'un** mode de pensée, **d'une** vision du monde plus que de **l'histoire** personnelle de **l'individu**.

Il a fait partie **d'un** courant artistique qui a affecté le monde des arts plastiques, de la musique et celui de la danse.

Auteur de presque 200 pièces, il signait encore à 90 ans pour une toute **dernière... « Nearly ninety »** ! Un véritable hymne à la vie !

Les mots clef qui caractérisent **l'œuvre** de MC sont :

ABSTRACTION - POÉSIE- VIRTUOSITÉ - ALÉATOIRE - DÉHIERARCHISATION DE **L'ESPACE** - TRANSVERSALITÉ DES ARTS - REJET DU FRONTAL

Une de ses définitions de la danse : « La danse permet la circulation de **l'esprit** dans les membres »

Où le situer dans la frise historique de la danse ?

Quelles filiations ? Quelles ruptures ?

Repéré par MARTHA GRAHAM, il danse pour elle de 1939 à 1945

Rappel : Martha Graham était une icône de **l'école** américaine la Denyshaw et de la « modern dance"

Elle développe le principe de contraction-relâchement, elle rejette les stéréotypes de la féminité et travaille sur des mouvements appuyés (lourds).

Elle prône un retour aux origines, aux sources, avant la civilisation et ses méfaits. Sa danse exaltait de grands sentiments et des valeurs morales.

C'était un univers très émotionnel où on allait chercher au fond de soi pour exprimer ce qui y serait enfoui

En 1943 MC **s'essaie** à **l'écriture** chorégraphique. Il quitte la compagnie Graham en 1945 et crée ses premiers solos.

Il va **s'éloigner** petit à petit de la notion de retour au moi profond chère à Graham et **c'est** là une 1ère grosse fracture avec elle et sa démarche.

Pour lui la danse est une danse de **l'intelligente** en opposition à la danse de **l'émotion** propre à la danse moderne. Il propose plutôt une danse pudique qui tient **l'émotion** à distance.

Il écrit : « Le corps **n'a** pas être lisible mais visible » ou encore, « Je crois profondément que le corps est expressif au-delà de toute intention »

Dans ses **œuvres** la subjectivité de **l'interprète n'a** donc pas cours.
Ce qui importe est :

-**D'abord** le geste. Axé autour de la colonne vertébrale favorisant le mouvement des bras et du torse dans de multiples directions et en déconstruisant les coordinations habituelles, il impulse une technique qui, encore **aujourd'hui**, sert de base aux danseurs du monde entier.
-Puis le rythme, né de la succession de temps forts et de temps faibles, **d'élan** et **d'équilibres** brisés aussitôt **qu'ébauchés**.

En 1951 dans sa pièce « 16 danses pour soliste et compagnie de trois », il utilise le hasard pour composer.

L'utilisation du hasard lui permet de prendre des décisions esthétiques de manière objective et impersonnelle.

Ce moyen **d'arriver** à la création non par intuition, instinct ou goût personnel a été une sorte de point de non-retour dans la conception chorégraphique de MC.

Il a révolutionné la danse en dissociant danse et musique (**l'aléatoire**) mais aussi en déhiérarchisant **l'espace**. Il détourne le point de vue imposé par le ballet classique en ne créant plus en fonction du centre de la scène mais en fonction du danseur lui-même. Il réfute la frontalité.

Il écrit : « Le monde est autour de nous, pas seulement devant. Chaque personne est un centre, cela crée une situation libre où tout change perpétuellement »

Il fonde sa propre compagnie en 1953. Le directeur artistique en est John Cage (musicien). Cette complicité durera **jusqu'en** 1992 à la mort de Cage.

MC aime métisser sa danse avec **d'autres** arts. Il va travailler avec des plasticiens, des vidéastes, des **musiciens...**

Un cercle **d'artistes** ancrés dans leur temps gravite autour de **lui...**

Des artistes urbains qui ne tournent pas le dos aux innovations technologiques de leur temps.

Ainsi comme dans la vie, dans les chorégraphies de MC, coexistent la danse, la musique, **l'œuvre** plastique. Chacun travaille de son côté et les **œuvres** sont superposées le jour du spectacle.

Ses débuts en tant que danseur-chorégraphe ont été difficiles en raison des fractures **qu'il** a opérées avec le ballet puis avec la danse moderne.

Il **s'est** exposé à la vindicte populaire.

Il a suscité **l'incompréhension** et la curiosité avant de se faire une merveilleuse notoriété.

Il a été aussi un pionnier dans **l'utilisation** de la vidéo. Il a écrit via un logiciel avant de travailler en studio en 1990.