

PINA BAUSCH (1940/2009)

Une véritable pionnière et une figure emblématique de la danse contemporaine Allemande...

Dans quel courant de la danse s'inscrit-elle ?

Comment la situer dans la fresque ?

Un rappel historique incontournable :

La transformation de l'ordre social, l'apparition de nouvelles techniques (éclairage électrique, photographie, enregistrement sonore, cinéma...), l'ouverture au monde liée à la diversification et à l'accélération des moyens de locomotion, la mondialisation des conflits créent un contexte favorable à **l'émergence d'expériences chorégraphiques hétérodoxes (non conformistes) réunies sous le nom de danse libre qui récuse les codes académiques de la danse classique.**

Dans les mêmes temps deux tandems, posent alors de part et d'autre de l'atlantique les bases de ce qui va devenir chacune des deux branches de **la danse dite moderne...**

La Denishawn aux Etats Unis (Ted Shawn et Ruth St Denis de 1915 à 1931)

La danse d'expression en Allemagne à partir de 1910 (Rudolph Laban et Mary Wigman)

Pour mieux comprendre ce qui se passe en Allemagne, berceau de Pina Bausch

En Europe il y a un décalage certain entre l'Allemagne et la France. Outre Rhin, de nombreux créateurs tentent d'investir une gestuelle en complet décalage avec le passé classique.

En Allemagne deux penseurs marquent leur époque :

-**Emile Jacques Dalcroze (1865/1950)**, musicien, Suisse d'origine, dont la méthode permet de développer **la musicalité** et non plus la virtuosité. Cette dernière joue en effet un rôle primordial dans l'avènement d'une danse moderne.

-**Rudolph Laban (1879/1958)** chorégraphe et théoricien, il est un autre maillon essentiel de par son influence sur les danseurs et créateurs à venir... (Notation Laban)

Par ailleurs, des figures déterminantes jettent les bases de la danse expressionniste

-**Mary Wigman (1886/1973)** danseuse grâce à laquelle un courant expressionniste voit le jour.

Proche de Laban, elle prône la danse absolue, comme expression de l'individu.

Cf « La danse de la Sorcière »

-**Kurt Jooss (1901/1979)** danseur, chorégraphe et pédagogue, autre élève de Rudolph Laban crée à partir des années 1920/30 des ballets engagés dont le plus connu est « La table verte » . Cette pièce pointe l'horreur naissante de la seconde guerre.

Sa dramaturgie du geste est une influence majeure de la Danse en Europe.

Les disciples de Kurt Jooss seront la vague émergente de la danse contemporaine à l'image de Pina Bausch, la plus influente artiste Outre Rhin qui imposera dans les années 70 la danse Théâtre à travers le monde.

A la fin des années 60 et dans les années 70, la danse moderne a repris sa vitesse de croisière. Il y a un rejet des structures rigides du ballet Allemand et de la danse post-moderne Allemande. **L'expressionnisme revient en force à la fin des années 70.**

Le terme Tanztheater ou danse théâtre a commencé à s'imposer. Pina Bausch s'inscrit dans ce courant.

Pina

- Elève de Kurt Jooss, elle entreprend sa formation en danse à l'âge de 15 ans à l'école Folkwang d'Essen.
- En 1959, elle obtient son diplôme et décroche le prix Folkwang d'excellence.
- En 1960, elle part étudier à New York. Elle y passe deux années qu'elle qualifie les plus formatrices de sa vie.
- En 1962, elle retourne en Allemagne et y danse comme soliste.
- En 1968, elle débute dans son rôle de chorégraphe.
- En 1973, elle dirige le ballet de Wuppertal et y donne des versions « d'opéras dansés » tels que Orphée et Eurydice. Peu à peu, elle abandonne ce néoclassicisme pour des créations plus contemporaines

« Je ne m'intéresse pas tant à la façon dont les gens bougent qu'à ce qui les remue profondément » affirmait la chorégraphe dont l'oeuvre a soulevé les passions, s'attirant la ferveur des uns et les plus dures critiques des autres.

Elle a inauguré une nouvelle ère en danse, marquée au sceau **des images saisissantes** et de **l'intensité dramatique**.

Elle a fait preuve d'un réel culot théâtral. Elle met en scène les rapports de couple et de désir, de violence et de jeu, de danse et de théâtre...

Elle influence les créateurs français sur la manière de composer. Le principe qu'elle applique est **un principe de collage** des multiples séquences élaborées au cours des répétitions.

Quelques unes de ses nombreuses oeuvres:

- Kontakthof (repris avec des personnes âgées et des adolescents)
- Café Müller
- Le Sacre
- Vollmond
- Nelken

Wim Wenders, a réalisé le film en 3D « Pina »

Des images en relief, rendent souvent les scènes dansées bouleversantes de vérité. L'Artiste décèdera hélas avant la fin du tournage qui sera toutefois poursuivie grâce à ses danseurs.

A découvrir...