

Pina et la danse-théâtre

Née à Solingen (Allemagne) en 1940, Pina Bausch a entrepris sa formation en danse à quinze ans à l'école Folkwang d'Essen, où elle a eu pour professeur, entre autres, le célèbre chorégraphe expressionniste Kurt Jooss. En 1959, elle a obtenu son diplôme et décroché le prix Folkwang d'excellence.

Bénéficiant d'un traitement du Service allemand d'échanges étudiants (DAAD), elle s'est ensuite rendue à New York, en 1960, pour étudier à la Juilliard School auprès de professeurs aussi prestigieux qu'Anthony Tudor, José Limon, Louis Horst, Alfredo Corvino, Margaret Craske et La Meri, pour n'en citer que quelques-uns.

À la même époque, elle s'est produite avec la Paul Sanasardo and Donya Feuer Dance Company ainsi qu'avec le New American Ballet. Pina Bausch est subséquentement devenue membre de la compagnie de ballet du Metropolitan Opera, en plus de travailler avec Paul Taylor. Ses deux années à New York ont été, de son propre aveu, les plus formatrices de sa jeunesse, et elle considère toujours cette ville comme sa deuxième patrie.

En 1962, Pina Bausch est rentrée en Allemagne pour devenir soliste au sein du tout nouveau Folkwang Ballett, où elle allait collaborer à nouveau avec Kurt Jooss, de même qu'avec Hans Zülig et, surtout, Jean Cébron. Elle s'est lancée comme chorégraphe en 1968 avec une première oeuvre, *Fragmente*, bientôt suivie de *Im Wind der Zeit* ("Dans l'air du temps"), qui allait remporter le premier prix du deuxième Concours international de chorégraphie de Cologne. Mme Bausch affirme elle-même qu'elle a décidé de se consacrer à la chorégraphie parce qu'elle ne trouvait pas de pièces satisfaisantes à interpréter.

De 1969 à 1973, elle a assuré la direction artistique de la compagnie tout en poursuivant ses activités de danseuse et de chorégraphe. Sa démarche n'a pas tardé à attirer l'attention; après avoir créé la bacchanale pour la production de Hans-Peter Lehmann de *Tannhäuser* de Richard Wagner pour l'Opéra de Wuppertal en 1972, elle a été invitée à reprendre la direction du Ballet de l'Opéra de Wuppertal. D'abord réticente, elle a fini par accepter à condition de pouvoir amener avec elle les danseurs du Folkwang-Tanzstudio.

Peu après son entrée en poste, la compagnie a pris le nom de Wuppertaler Tanztheater, avant d'être rebaptisée Tanztheater Wuppertal Pina Bausch quelques années plus tard. Dans ses nouvelles fonctions, Pina Bausch a puissamment contribué à relancer la danse moderne dans l'Allemagne d'après-guerre – une danse qui prend sa source dans l'*Ausdrucktanz*, ou «danse expressive», un style très populaire dans les années 1920, qui s'appuie sur les gestes quotidiens pour exprimer des expériences personnelles.

Avec la prise du pouvoir par les Nazis et la guerre qui a suivi, la danse moderne a perdu beaucoup de sa vigueur en Allemagne; bon nombre de ses principaux créateurs, à l'exemple de Kurt Jooss, ont pris le chemin de l'exil, et la danse allemande s'est retrouvée coupée du monde. Après la guerre, l'enthousiasme pour l'*Ausdrucktanz* était retombé, et le ballet classique régnait en maître. Lorsque Jooss est rentré en Allemagne en 1949, l'école Folkwang, qui venait de rouvrir ses portes, était l'un des rares établissements allemands où l'on pouvait recevoir une formation de qualité en danse hors du champ du ballet classique.

Ce n'est toutefois qu'à la fin des années 1960 et dans les années 1970 que la danse moderne allemande a réellement repris sa vitesse de croisière, en partie grâce au mouvement étudiant qui se manifestait en Allemagne de l'Ouest. Les jeunes danseurs rejetaient alors les structures rigides du ballet allemand et de la danse post-moderne américaine, et se rebellaient contre l'américanisation de leur pays. C'est ainsi que certains d'entre eux ont renoué avec l'expressionnisme de l'*Ausdrucktanz* et se sont mis à explorer de nouvelles avenues, en y associant des éléments empruntés à d'autres disciplines artistiques.

Vers la fin des années 1970, le terme "Tanztheater" ou "danse-théâtre" a commencé à s'imposer pour distinguer la démarche de ces chorégraphes, dont faisait partie Pina Bausch. "Je ne m'intéresse pas tant à la façon dont les gens bougent qu'à ce qui les remue profondément.", affirme la chorégraphe, dont l'oeuvre – qui a inauguré une nouvelle ère en danse, marquée au sceau des images saisissantes et de l'intensité dramatique – a soulevé les passions, s'attirant la ferveur des uns et les plus dures critiques des autres.

La chorégraphe allemande est décédée à l'âge de 68 ans le 30 Juin 2009.