

LES GRANDS COURANTS DE LA DANSE XXème et XXIème siècle

-FIN 19ème DEBUT 20ème

Après le courant romantique succède l'école académique avec Marius PETIPA (1818-1904), qui est à l'origine de l'Académisme. Il compose des ballets qui font maintenant partie du répertoire: « Le Lac des cygnes », « La belle au bois dormant », « Casse-noisette »... Petipa s'est peu à peu éloigné de la sobriété de l'école française (cf le ballet de Noverre). Inventeur du tutu, il imposera une danse virtuose et formelle, qui perd de son sens poétique au profit d'une féerie pure. Petipa a maintenu une trame romantique, étouffée par une virtuosité parfois gratuite (cf. Paul BOURCIER "Du romantisme au contemporain")

XXème XXI siècle

La danse au XXème siècle va connaître différents visages, d'une part à travers l'évolution du ballet classique, de la naissance de la danse moderne qui va prendre la voie de la danse contemporaine au détriment du modern jazz, tandis que l'émergence de nouvelles danses (hip hop, danses orientales...) connaît un essor très important. Le mélange des cultures, la pluralité des individus, l'exploration de nouvelles technologies sont au cœur des œuvres contemporaines.

LES BALLETS RUSSES :

Les Ballets russes ont été un creuset et un point de convergence d'où ont explosé à la face du public des nouvelles esthétiques: musicales, graphiques, théâtrales, chorégraphiques. Les Ballets russes sont issus du ballet de St Pétersbourg, bastion de la danse classique. Ils ont tenu haut le flambeau de la tradition chorégraphique, tout en flirtant avec l'avant-garde (en musique et en art graphique). DIAGHILEV, importateur d'art et mécène, imprésario de génie va fédérer par sa clairvoyance esthétique aiguisée, le talent des plus grands artistes de son temps.

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHES PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
1906. France	DIAGHILEV FOKINE MASSINE NIJINSKI	Opposent des corps recroquevillés, jambes en dedans, travail dans le sol. Remet en cause le vocabulaire de la danse classique. Collaboration avec Stravinski, Debussy et Bakst, Benois.	<i>Petrouchka</i> (1911) <i>Le spectre de la rose</i> (1911) <i>L'après-midi d'un faune</i> (1912) <i>Le sacre du printemps</i> (1913)	De nombreux chorégraphes contemporains.

LE NEO-CLASSICISME

Trouver une technique chorégraphique qui permette de rendre les idées modernes, de toucher la sensibilité contemporaine, c'était le problème qui se posait aux créateurs après que les Ballets Russes et les Ballets suédois eurent renouvelé le contenu de la danse. L'école néoclassique qui naquit tenta d'y répondre en élargissant la codification académique sans renoncer à son esprit, ni rejeter ses acquisitions gestuelles.

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
Des années 1925 à 1947	S.LIFAR	Académisme expressionniste. Lifar a cherché à créer des pas ignorés du langage académique, à inclure dans l'univers traditionnel des figures empruntées à l'acrobatie, à fusionner la technique purement classique et les recherches de la modernité.	<i>Icare</i> (1935)	M.Bejart R.Petit
Des années 1920 à 1951	G.BALANCHINE	La musique et son interprétation son la clef de voûte de son travail. G.Balanchine vit dans le langage académique les fondements d'un style nouveau basé sur le rythme, la mélodie et la structure internes des partitions utilisées.	<i>Appolon Musagète</i> (1928)	M.Bejart R.Petit J.Robbins
Des années 1950 à nos jours	<u>M.BEJART</u> R.PETIT	Le syncrétisme marque l'élaboration de sa technique. Il fait partir le mouvement de l'acte fondamental de la respiration, mais cette fonction corporelle correspond pour lui à un besoin d'aspirer l'inconnu divin. C'est dans cette dynamique physique et spirituelle qu'il trouve rythme et accent. Utilise musique concrète, musique electro.	<i>Symphonie pour un homme seul</i> (1955) <i>Le sacre du printemps</i> (1959) <i>Boléro</i> (1961) Ballet du XXème siècle. Ecole Mudra (1970)	

LA DANSE MODERNE :

« Le corps interprète de l'âme », inspire un changement radical vis-à-vis de la danse classique. La technique est basée sur les lois naturelles du corps. Les chorégraphes peuvent alors poser un regard neuf sur le corps dansant classique, verticalisé, harmonieux pour en construire un autre. On va voir progressivement apparaître un nouveau corps dansant inscrivant la danse dans un univers expressionniste, voué à l'expression d'une intériorité.

les précurseurs

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
Fin XIXème France	DELSARTE	Relation geste sentiment Expressivité du geste. Importance du haut du corps, vecteur de l'expression.		Ruth Saint Denis Ted Shawn I.Duncan
Suisse Allemagne De 1920 à 1950	DALCROZE	Nouvelle approche du mouvement, la rythmique. Détente corporelle indispensable au mouvement (rôle de la respiration.		
Allemagne Angleterre De 1920 à 1960	LABAN	Labanotation, système de notation du mouvement. 1 ^{er} système d'analyse, de compréhension du mouvement. Kinésphère.		

les pionniers

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
fin XIX début XXème Etats unis, France	LOÏE FULLER	Théâtralisation du mouvement	<i>Papillon de nuit</i>	France
1900 à 1930 Etats-Unis, France, Allemagne, Russie, Urss	I.DUNCAN (danseuse aux pieds nus)	Danse libre, expression corporelle. Retrouver la nature: mouvement inspiré par relation avec la nature. Libération du corps féminin.	<i>Suppliantes d'Eschyle. Iphygénie.</i> Fonde une école à Berlin (1905) Ses mémoires : <i>My Life</i>	Allemagne Russie Fokine Diaghilev
1900 à 1930 Etats-Unis	RUTH SAINT DENIS	La danse comme expression de spiritualité. Inspiration orientale.	<i>The Cobras</i>	Etats-Unis : D.Humphrey, C.Weidman, M.Graham
De 1920 à 1950	TED SHAWN	Pour une danse spécifiquement masculine : recherche d'une identification du masculin, féminin dans le geste.	<i>Kinétic Malpai</i>	Etats-Unis : D.Humphrey, C.Weidman, M.Graham

les maîtres

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHES	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
De 1920 à 1960 Allemagne	M.WIGMAN	Danse d'expression Recherche l'union entre le rythme corporel et le rythme mental.	<i>Danse de la sorcière (1913)</i> <i>Totentanz (1917)</i> <i>Danse de mort (1928)</i> <i>Pastorale invocation(1929)</i>	Allemagne : mouvement de la danse moderne des années 20 Etats-Unis : H.Holm, Nikolaïs France : pioniers de la danse moderne
Allemagne de 1920 à 1960	KURT JOSS	La danse comme moyen d'expression de tous les sentiments humain Rôle politique de la chorégraphie : dénonciation des conditions de vie des hommes.	<i>La table verte (1932)</i>	Allemagne : génération des danseurs d'après guerre (P.Baush...)
De 1930 à 1960 Etats- unis	D.HUMPHREY	Elaboration d'une pensée chorégraphique (composition)Jeux de la gravité : résister ou accepter la chute. Importance de la musicalité du mouvement	<i>Inquest (1944)</i>	Etats-Unis : C.Weidman, J.Limon
De 1940 à 1960 Etats-Unis	J.LIMON	Théâtralité de la chorégraphie. Porteuse d'un message : inspiration politiques, religieuses. Personnages typés.	<i>Missas Brevis (1958)</i>	Etats unis
De 1930 à 1970 Etats- unis	M.GRAHAM	Le mouvement comme expression des émotions, des passions universelles. Le geste fondamental se situe au niveau du torse, siège de la respiration des émotions. Les deux mots clefs : tension-release (opposition contraction relâchement). Recherche du geste primitif. Identité américaine de la danse. Influence de la psychanalyse.	<i>Heretic(1929)</i> <i>Deep Song (1937)</i> <i>Appalachian sping (1944)</i> <i>Herodide (1944)</i> <i>Imagined Wind (1944)</i>	E.Hawkins M.Cunningham P.Taylor
Des années 1939 à 1978	A.NIKOLAIS		<i>Maks,Props and Mobils (1953)</i>	C.Carlson M.Louis

Des années 70 à nos jours	C.CARLSON	La danse comme cheminement intérieur. Sa philosophie repose sur le fait que tout est lié à l'univers ; son inspiration vient essentiellement de la nature et du rapport de l'homme avec celle-ci. Elle envisage la danse comme une quête spirituelle. exceptionnelle fluidité du geste, de longs élans que coupent de soudains ralentissements, marqué par un jeu subtil des bras, souvent dans une position à la limite du déséquilibre	<i>Kaleidoscope</i> (1956) XLand (1975) Densité21,5 (1973) The Blue Lady (1983) Still Waters (1986) Dark (1988) Steppe (1990)	S.Buirge
---------------------------	-----------	--	---	----------

TANZTHEATER

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
Allemagne années 1970 à 1990	P.BAUSCH	Le théâtre dansé, dérision des codes sociaux. Le danseur interprète de son propre personnage. Raréfaction du mouvement dansé. Utilisation de la technique du danseur non pas pour produire du mouvement, mais pour maîtriser l'émotion et la dissocier du geste.	<i>Le sacre du printemps</i> (1975) <i>Barbe Bleue</i> (1977) <i>Café Muller Walzer</i> (1982)	Allemagne Monde entier

La DANSE MODERN JAZZ

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
Des années 50 à 1980	<u>A.AILEY</u> B. TAYLOR	Danse moderne issue de la culture noire américaine. Utilisation de musiques issues de cette culture. Esthétique relativement codifiée et liée au style jazz. Importance des ondulations, contractions au niveau du bassin. Swing. Travail en parallèle, en dehors en dedans. Erotisation du	<i>Man singing</i> (1956)	Etats unis
A partir des années 19800 à nos jours	R.ODUMS LORRINGETT A.M PORRAS A.GRUTTADORIA B.COLLINET			

		mouvement.		
--	--	------------	--	--

LA RUPTURE CUNNINGHAMIENNE

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
Etats Unis	M.CUNNINGHAM	Abstraction. Le mouvement n'est pas émotion, il ne doit pas lui obéir, en être la conséquence, la concrétisation ; il doit en être la source. Ce n'est pas l'émotion du chorégraphe ou danseur qui, à travers le geste, doit se communiquer au spectateur ; mais l'émotion du spectateur doit naître de la seule beauté du mouvement. Le hasard règle les relations entre musique, éléments scénographiques, lumière et danse. Abandon de la centralisation et de la hiérarchisation de l'espace scénique. Collaboration avec les plus grands peintres contemporains.	<i>Septet</i> (1953) <i>Untitled</i> (1953) <i>Summerspace</i> (1958) <i>AnticMet</i> (1958)	Etats unis et monde entier Génération post modern. Influence sur les arts de la scène.

LA POST MODERN DANCE :

Merce Cunningham a influencé une grande partie de la post-modern dance à la fois en ouvrant la voie à des innovations plus poussées et en incarnant une autorité à critiquer. Mais les sources d'inspirations extérieures à la danse sont aussi importantes pour les conceptions révolutionnaires des chorégraphes post-modernes. Ils empruntent des formes de composition et d'interprétation à la nouvelle musique, au cinéma, aux arts plastiques au théâtre, à la poésie et en particulier aux happenings, aux events et aux manifestations de Fluxus, groupe néo-dadaïste. Dans tous ces domaines, les frontières entre les disciplines artistiques deviennent floues et la création abonde. Les jeunes chorégraphes traduisent en danse ce qu'ils voyaient utiliser ailleurs : la répétition, la juxtaposition d'évènements, la primauté du

bruit dans la musique, l'apparition d'objets et le recyclage des déchets de la vie quotidienne dans les happenings... Ils appartenaient à une communauté d'artistes grâce aux ateliers de M.Cunningham et d'Anna Halprin.

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
A partir des années 60	S. PAXTON	Démarche fondée sur les relations entre danseurs et les contacts. L'idée est que selon la zone de contact, un nouveau mouvement va naître, en entraîne un autre. Très forte relation au sol. Tension détente, pas de mouvements définis, improvisation.	<i>Magnesium</i> (1972) <i>Satisfyin lover</i> (1967)	Etats-Unis Monde entier
	T.BROWN	Accumulation. Le principe est d'ajouter un 2 ^{ème} mouvement au premier... Le principe est aussi appliqué au sol. Technique fondée sur l'étude des jeux de la gravité.	<i>Man walking down side a building</i> (1970) <i>Accumulation</i> (1971)	Etats-Unis Monde entier
	L.CHILDS	Répétition de déplacements : marche, pas glissés, sauts, accélérations, voltes.	<i>Einstein on the beach</i> (1976)	
	Y.RAINER	Introduit la répétition dans l'aléatoire, utilise la voix, aboiements, plaintes, sons. S'oriente ensuite vers le mouvement quotidien	<i>Trio</i> (1966)	

NOUVELLE DANSE FRANCAISE

Les jeunes chorégraphes marquent à cette époque un intérêt renouvelé pour la mécanique du récit, l'utilisation du langage, la multiplication des supports de communication... « Danses d'auteurs », catalysant différentes expressions artistiques.

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
--------------	---------------------------	------------------------------	-----------------	------------

France Années 80	<u>D.BAGOUET</u>	danse pure et abstraite, invention de mouvement, danse théâtralisée favorisant l'émergence de personnages, inspirés du cinéma. Danse/théâtralité	F.de Stein (1983) Désert d'amour (1984) Insaisies (1982)	France Europe
Des années 1980 à 1990	Génération Bagnolet. O.DUBOC JC. GALLOTTA A.PREJLOCAJ K.SAPORTA D.LARRIEU BOUVIER OBADIA	La danse se fait le véhicule des émotions et des sentiments. Le mouvement comme langage des émotions, miroir de l'intériorité du danseur. Mise en scène des états de corps ou d'être.		

JEUNE DANSE CONTEMPORAINE

Les écritures chorégraphiques contemporaines explorent la complexité des métissages culturels.

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
Belgique Pays Bas Grande Bretagne Etats -unis	<u>A.T. DE KEERSHMAKER</u> W.VANDEKEBUS Les Ballets C. de la B A.PLATEL L. NEWSON S. LARBIT CHERKAOUI J.FABRE C.MACRAS	Standardisation du mouvement. Joue sur les rythmes musicaux les baisses de tension, et les nuances. Dynamique du mouvement. Danse théâtralisée Travail avec le texte. Mise en scène de la vie quotidienne. Absurdité, télé réalité. Provocation	<i>Rosas danst</i> <i>Rosas</i> (1983)	Monde entier

LA DANSE HIP HOP

PERIODE/PAYS	CHOREGRAPHERS PRECURSEURS	INNOVATIONS CARACTERISTIQUES	ŒUVRES MAJEURES	INFLUENCES
Apparaît dans les années 70 à New York Europe	R. FGHANI (Cie Pokémon) K.ATTER N.GUERFI (Cie Kafig) K.ATTOU (Cie Accrorap) G.MOMBOYE H.BENMAHI (chorégraphe bordelais) (Cie Révolution)	Danse qui possède ses codes et ses figures, incluant des prouesses attendues et saluées. Le mouvement a une valeur particulière en référence au contexte social. « Battle », sorte de circuit à l'écart de l'institution, rencontre festive ritualisée comme un combat sportif, où les danseurs s'affrontent, mais prône des valeurs de		

		fraternité, de réconciliation. Les battles se multiplient, signe de la vitalité d'un milieu qui s'auto-organise pour survivre. Communication entre les danseurs par la danse, la musique, le vêtement.		
--	--	--	--	--

LA DANSE FLAMENCO :

Le *cante* flamenco consiste en un certain nombre de formes traditionnelles (et d'autres plus modernes), ayant des structures rythmiques et harmoniques différentes. Le rythme est sans doute la caractéristique la plus importante pour distinguer les différentes formes du flamenco. Les pièces sont composées de plusieurs « phrases » ou falsetas dont la sensation intense, rythmique est définie par la forme principale du morceau accompagné de la guitare flamenca. Trois sortes de cante : Cante jondo = formes les plus profondes les plus sérieuses. Cante chico = formes légères frivoles. Cante intermedio = formes plus neutres

Cantes dans le flamenco		
Cante Jondo	Cante Intermedio	Cante Chico
		<u>Garrotín</u>
<u>Siguiriyas</u>	<u>Bulerias</u>	<u>Alegrías</u>
<u>Soleares</u>	<u>Tango</u>	<u>Fandango</u>
<u>Tientos</u>	<u>Malagueñas</u>	<u>Farruca</u>
<u>Peteneras</u>	<u>Granadinas</u>	<u>Guajiras</u>
		<u>Sevillana</u>
		<u>Verdiales</u>
		<u>Milongas</u>

Quelques artistes : A.GADES, C.HOYOS, MANOLETE, M.BELEN, I.GALVAN, S.MARIN

LA CAPOEIRA

Origines : Au 16ème siècle les colons portugais qui exploitent les richesses côtières du Brésil utilisent une main d'œuvre constituée d'esclaves noirs qu'ils ramènent d'Afrique. Cette population d'esclave est victime de toutes les persécutions que l'on connaît.

Pas question pour ces esclaves d'apprendre à se défendre. C'est ainsi que les esclaves d'Angola ont élaboré les bases de la Capoeira : un apprentissage du combat sous couvert d'une danse rituelle.

La Capoeira est par conséquent le résultat du mélange de différentes cultures artistiques et religieuses réunies de force sur la terre brésilienne. Ainsi on y retrouve les traces des différents rituels des tribus d'Afrique. Danses et musiques rythmées, plaisir de se rassembler pour partager avec les autres se retrouvent dans la pratique de la Capoeira.

Evolution: Mot qui signifie « Ile à herbe rasée », terme indien. Les indiens Gaurani pouvaient en effet assister au cercle d'esclaves qui pour pratiquer leur art à l'abri du regard des maîtres se réunissent sur une île plantée de hautes herbes. Pour la police de Rio de Janeiro « Capoeiragem » signifie « exercices de lutte et de dextérité corporelle » pratiqués par les gens de couleur. La pratique Capoeira a longtemps été interdite. Il faudra attendre les années 1932 pour voir apparaître la première académie de Capoeira à Salvador, capitale de Bahia et pour qu'elle soit reconnue comme une forme d'identité culturelle du Brésil. Cette pratique prend vraiment son essor dans les années 70. Elle est enseignée dans les écoles de danse et de théâtre.

Document Synthèse (à compléter, à enrichir...)
Histoire de la Danse. V.DELSOL. Lycée C.JULLIAN