

BAM

DANCE
MOTIONUSA

Historique de la danse classique américaine

SUSAN YUNG

2013

BAM

À PROPOS DE DANCEMOTION USASM

Ce document édité par DanceMotion USASM vise à présenter la danse américaine au grand public dans le monde entier. DanceMotion USASM est un programme du « Bureau of Educational and Cultural Affairs » (Bureau en charge de l'éducation et de la culture) du Département d'État des États-Unis. Soutenu par la Brooklyn Academy of Music (BAM), son objectif est de mettre en valeur les meilleurs représentants de la danse contemporaine américaine auprès des autres pays et ainsi de tisser de solides liens avec ceux-ci. Grâce à DanceMotion USASM, les ambassades américaines s'associent à d'importants organismes

culturels et communautaires, prestataires de services sociaux et institutions éducatives afin de favoriser les échanges et les investissements dans le cadre de résidences exceptionnelles. Outre les interactions individuelles, le programme met en place une initiative active à plus grande échelle dans les médias numériques et sociaux. Par ailleurs, il fournit des ressources éducatives aux ambassades et aux bibliothèques des consulats.

Nous vous invitons à consulter notre site Web dancemotionusa.org

BAM

À PROPOS DE L'AUTEUR

SUSAN YUNG

Susan Yung est responsable des publications au sein de BAM. Dans le cadre de ses responsabilités, elle gère les programmes, le contenu éditorial et divers projets. En outre, elle alimente le [blog de BAM](#). Elle a été rédactrice en chef adjointe lors de la rédaction de *BAM: The Complete Works*, un livre spécialement publié pour célébrer les 150 ans de l'institution. Elle a également contribué à plusieurs publications consacrées à de célèbres artistes, comme Pina Bausch et Bill T. Jones. Par ailleurs, Susan Yung mène une carrière de rédactrice indépendante spécialisée dans la danse et les arts visuels. Dans le cadre de cette activité, elle tient un blog sur le site Web [Ephemeralist.com](#). Elle a également publié des articles dans diverses publications et sur plusieurs sites Web, notamment *Dance Magazine*, le blog Sunday Arts de WNET, *Pointe*, *Village Voice*, *Ballet-Tanz* (Berlin) et Brooklyn Rail. Pendant huit ans, Susan Yung était membre du comité qui décerne les Bessie Awards. En cette qualité, elle a accordé nombre de subventions culturelles et remis diverses récompenses à des organismes.

BAM

PETIT HISTORIQUE DE LA DANSE CLASSIQUE AMÉRICAINE

INTRODUCTION

La danse classique a vu le jour en Russie et en Europe, notamment en France et en Angleterre. Par la suite, elle est arrivée jusqu'aux Etats-Unis : plusieurs grandes compagnies y ont émergé et se sont fait un nom qui attire les foules, aujourd'hui encore. Parmi ces grands noms citons l'[American Ballet Theatre](#), le [San Francisco Ballet](#) et le [New York City Ballet](#). Le premier a été créé en 1939 par Lucia Chase et Oliver Smith. Le deuxième est devenu une entité à part, après la scission en 1942 de la compagnie d'opéra. Il est aujourd'hui placé sous la direction de William Christensen. Enfin, le troisième a été officiellement fondé en 1948 par Lincoln Kirstein et George Balanchine. Au cours des cinquante dernières années, ces trois grandes troupes ont formé nombre de danseurs et chorégraphes qui, à leur tour, ont fondé la plupart des grandes compagnies de danse classique américaines actuellement réputées sur la scène internationale.

GEORGE BALANCHINE ET LA CRÉATION DU NEW YORK CITY BALLET

[George Balanchine](#) (1904—1983), danseur emblématique né en Russie, est devenu la véritable figure de proue de la danse classique américaine. Il a été initié à la danse classique et au piano dès sa plus tendre enfance. Encore adolescent, il a créé ses premières chorégraphies. En 1921, il a intégré le ballet du théâtre Mariinsky, où il a exercé ses talents pendant 3 ans. En 1924, il a quitté la Russie pour parcourir le monde. Au cours de ses nombreux voyages, il a notamment posé ses valises à Paris. Il a alors rejoint les Ballets Russes, pour lesquels il a créé de nombreuses chorégraphies. Dans les années 1920-1930, il a monté plusieurs ballets, qui sont encore aujourd'hui considérés comme ses chefs-d'œuvre et font toujours partie du répertoire du New York City Ballet. C'est à cette époque qu'il a notamment créé Apollon et Sérénade. En 1933, l'imprésario Lincoln Kirstein l'a invité à venir à New York pour fonder la School of American Ballet. Au sein de cette prestigieuse école de danse classique américaine, George Balanchine a formé des danseurs qui feront plus tard partie de sa propre compagnie. Au cours de son illustre carrière, il a également exercé ses talents de chorégraphe et/ou de maître de ballet au sein du Metropolitan Opera, du Ballet de l'Opéra de Paris et des Ballets Russes. En participant à des spectacles sur la scène de Broadway et à des films pour les studios d'Hollywood, il a repoussé les frontières de sa discipline. Installé à l'origine au New York City Center, le [New York City Ballet](#) a pris ses quartiers dans le David H. Koch Theater au sein du Lincoln

Center en 1964 : il s'y trouve toujours aujourd'hui. Son répertoire est principalement constitué d'œuvres de George Balanchine, placées sous la tutelle du Balanchine Trust.

Grâce à son amour pour la musique radicalement moderne d'Igor Stravinsky, George Balanchine a ouvert la voie à la danse moderne. Il a été le précurseur de chorégraphies ne reposant sur aucune intrigue. Il trouvait son inspiration dans nombre de mythes, contes ou récits. Ainsi a-t-il créé, entre autres, [Agon](#), [Rubies](#), [Symphonie en trois mouvements](#), des œuvres particulièrement appréciées par le public. Une mise en scène minimaliste caractérise la plupart des chorégraphies de George Balanchine : les danseurs évoluent souvent sur scène simplement vêtus de justaucorps noirs et blancs. Ainsi, cet immense artiste a laissé une empreinte véritablement indélébile grâce à la composition, à la musicalité, à la beauté et à l'humanité de ses créations, sans oublier leur inventivité dans l'utilisation de l'espace.

[Jerome Robbins](#) est un autre grand chorégraphe américain salué par la critique. Au cours de sa carrière, il a principalement exercé ses talents à Broadway. En 1949, il est devenu directeur adjoint du New York City Ballet. Il a alors imaginé de nombreux ballets aux accents jazzy et influencés par le théâtre, comme [Fancy Free](#), [Après-midi d'un faune](#) et [West Side Story Suite](#), qui ont véritablement conquis le cœur du public. À la mort de George Balanchine, Jerome Robbins est devenu co-directeur artistique du New York City Ballet avec [Peter Martins](#), un ancien premier danseur d'origine danoise. En 1990, Peter Martins a pris la direction de la compagnie pour laquelle il a créé de nombreux ballets, notamment [Calcium Light Night](#). Aujourd'hui, le répertoire du New York City Ballet est principalement composé de nouvelles œuvres de facture classique. Depuis 1992, le Diamond Project du New York City Ballet et le New York Choreographic Institute soutiennent nombre de chorégraphes contemporains dans leurs projets de création, notamment en leur passant des commandes. Grâce à ce mécénat, plusieurs grands noms ont émergé au cours des dix dernières années. [Christopher Wheeldon](#) s'est distingué avec *Carousel* et *After the Rain*. [Alexei Ratmansky](#), l'auteur de *Concerto DSCH* et de *Namouna*, a dirigé le Ballet du Bolchoï avant de s'installer à New York. Il est actuellement en résidence à l'American Ballet Theatre. Fondateur du [LA Dance Project](#), [Benjamin Millepied](#) sera le prochain directeur artistique du Ballet de l'Opéra de Paris. Enfin, [Justin Peck](#), soliste du New York City Ballet, s'est fait remarquer plus récemment.

BAM

Le New York City Ballet collabore avec nombre d'importantes compagnies américaines et autres organisations culturelles. En voici quelques exemples :

- *Le [Dance Theater of Harlem](#) (New York) fondé par Arthur Mitchell en 1969. Après une interruption, il retrouve aujourd'hui une deuxième jeunesse sous la direction de Virginia Johnson.
- *Le [Miami City Ballet](#) fondé en 1985 par Edward Villella. Il est aujourd'hui dirigé par Lourdes Lopez, ancienne première danseuse du New York City Ballet, également directrice de Morphoses.
- *Le [Suzanne Farrell Ballet](#) (Washington) dirigé depuis 2001 par une danseuse connue pour avoir été une des muses légendaires de George Balanchine.
- *Le [Pacific Northwest Ballet](#) (Seattle) actuellement dirigé par Peter Boal, qui a repris le flambeau après un long mandat de Franca Russell et de Kent Stowell. Il est réputé pour son répertoire varié et la remarquable technique de ses danseurs.
- *Le [Vail International Dance Festival](#) organisé par Damian Woetzel. Ce festival est fréquenté par des artistes aux styles variés provenant de différentes compagnies, ce qui donne naissance à d'intéressantes collaborations.

L'AMERICAN BALLET THEATRE

L'[American Ballet Theatre](#) a été fondé en 1940. À l'origine axé autour d'œuvres nouvelles et classiques, son répertoire est aujourd'hui composé de nombreux ballets d'inspiration théâtrale. Il comprend notamment de grands classiques, comme [Le lac des cygnes](#), [Roméo et Juliette](#), [Giselle](#) et [La Bayadère](#), et inclut les contributions de chorégraphes aux styles très différents, notamment Agnes de Mille, Anthony Tudor, Frederick Ashton, Twyla Tharp et Mark Morris. L'American Ballet Theatre accueille aussi des artistes en résidence. Parmi eux, Alexei Ratmansky a récemment créé de magnifiques ballets : il a mis sur pied une nouvelle production de [Casse-noisette](#) programmé à la [Brooklyn Academy of Music](#) depuis 2010 ; il a repris l'œuvre controversée de Dimitri Chostakovitch intitulée [Le Clair Ruisseau](#) et il a mis en scène la [Trilogie de Chostakovitch](#). Même si certains membres de l'American Ballet Theatre ont été formés à la Jacqueline Kennedy Onassis School, nombre de ses principaux danseurs viennent d'autres pays, contrairement aux membres du New York City Ballet qui sont en majorité issus de la School of American Ballet. Le célèbre danseur et chorégraphe russe Mikhaïl Barychnikov a dirigé l'American Ballet Theatre pendant dix ans. L'américain Kevin McKenzie en est le directeur artistique depuis 1992.

DES ARTISTES INDÉPENDANTS D'ENVERGURE

Plusieurs talentueux chorégraphes ont exercé leur art de manière polyvalente. Outre leur travail au sein de diverses compagnies, ils ont honoré des commandes tout en montant en parallèle des projets indépendants. Parmi eux, [Twyla Tharp](#) a fondé sa propre compagnie en 1965. Elle est reconnue pour ses œuvres innovantes, décontractées et inspirées par le jazz. Elle a forgé sa réputation en créant des ballets hautement techniques. Elle a remporté de nombreux succès dans différents domaines, notamment sur les scènes de Broadway ([Movin' Out](#)) et au cinéma. Elle a travaillé avec Mikhaïl Barychnikov sur [Push Comes to Shove](#) et à d'autres œuvres. Dans les années 1970 et 1980, [Karole Armitage](#), une ancienne danseuse de la troupe de Merce Cunningham, a chorégraphié un ballet punk et rock 'n' roll. Son talent singulier l'a amenée à se produire sur les planches de Broadway et à créer sa propre compagnie, Armitage Gone!. Elle a ensuite séjourné brièvement en Italie. Elle a reformé [Armitage Gone!](#) à son retour à New York en 2006.

LES TENDANCES ET LES COMPAGNIES INCONTOURNABLES

D'autres compagnies se sont fait un nom aux États-Unis :

- Le [San Francisco Ballet](#) placé sous la direction artistique d'Helgi Tomasson depuis 1985. Celui-ci a créé un répertoire diversifié mêlant œuvres contemporaines et classiques, notamment avec l'aide des chorégraphes en résidence Mark Morris et Yuri Possokhov.
- Le [Ballet Hispanico](#) fondé par Tina Ramirez à New York. Son répertoire est principalement centré autour des chorégraphies d'artistes hispaniques, comme Anabelle Lopez Ochoa.
- Le [Joffrey Ballet](#) fondé par Robert Joffrey en 1956. Il est aujourd'hui implanté à Chicago. Outre son répertoire, cette compagnie est la première à présenter aux États-Unis des œuvres du chorégraphe danois August Bournonville. Elle a repris les ballets de l'époque de Serge de Diaghilev.
- Le [Houston Ballet](#) dirigé par Stanton Welch. Ce dernier a chorégraphié nombre de ballets et participé à diverses représentations d'œuvres d'artistes contemporains.
- L'[Aspen Santa Fe Ballet](#) connu pour ses innovations mais aussi pour son vaste répertoire populaire. Il est composé de deux écoles implantées dans deux villes différentes.
- Le [Cedar Lake Contemporary Ballet](#) basé à New York. En l'espace de dix ans seulement, il a constitué une impressionnante collection de ballets contemporains créés par des artistes internationaux renommés, dans le cadre de commandes ou d'acquisitions.

BAM

- L'[Alonzo King Lines Ballet](#) implanté à San Francisco. Son répertoire est principalement composé des œuvres modernes et athlétiques d'Alonzo King.
- Le [Boston Ballet](#) connu pour son répertoire mêlant œuvres classiques et contemporaines. Le chorégraphe Jorma Elo y travaille en résidence.
- Le compagnie [Morphoses](#) à l'origine dédiée aux chorégraphes de Christopher Wheeldon. Depuis quelques années, elle accueille tous les ans un artiste en résidence.
- L'[Hubbard Street Dance Chicago](#) au répertoire éclectique, composé notamment de ballets contemporains. Le chorégraphe Alejandro Cerrudo y travaille en résidence. Glenn Edgerton, ancien premier danseur du Joffrey Ballet, en est le directeur artistique.
- Le [Pennsylvania Ballet](#) fondé en 1963 par Barbara Weisberger, une protégée de George Balanchine. Sous la direction artistique de Roy Kaiser, cette compagnie a élargi son répertoire dédié à George Balanchine.
- Le [Washington Ballet](#) fondé par la célèbre maître de ballet Mary Day en 1944. Septime Weber en est l'actuel directeur artistique.

Ces dernières années, de nombreuses compagnies plus modestes de New York ont fait preuve d'audace soit en programmant exclusivement les œuvres d'un chorégraphe (par exemple [Pam Tanowitz Dance](#), réputé pour son approche résolument contemporaine), soit en proposant des répertoires plus intimistes ou restreints. Le [New York Theatre Ballet](#), fondé par Diana Byer, a repris des œuvres classiques, comme celles d'Anthony Tudor, et commandé de nouveaux ballets, souvent plus courts. Le projet [Ballet Collective](#), associe danse, art, musique et poésie sous la houlette de Troy Schumacher, du New York City Ballet. Michele Wiles, de l'American Ballet Theatre, a créé [Ballet Next](#). De leur côté, Judith Fugate et Medhi Bahiri ont fondé [Ballet NY](#), au répertoire très contemporain. Enfin, Christine Cox et Matthew Neenan, d'anciens premiers danseurs du Pennsylvania Ballet, ont imaginé et monté [Ballet X](#).

La danse classique américaine s'est nourrie de ses racines étrangères pour s'ancrer et se développer sur le nouveau continent. En tirant parti de cet héritage exceptionnel, elle s'est fait un nom dans l'histoire de la danse. Ainsi, elle est reconnue pour son répertoire résolument moderne mais aussi pour sa capacité à faire preuve de diversité en mêlant aux talents d'artistes américains, les styles personnels de danseurs originaires des quatre coins du monde.

RÉFÉRENCES

- [Amberg, George. *Ballet in America: The Emergence of an American Art*, \(La danse classique aux États-Unis : l'émergence d'un art américain\), Amberg Press, 2007 \(1923\).](#)
- [Homans, Jennifer. *Apollo's Angels: A History of Ballet*, \(Les anges d'Apollon : une histoire de la danse classique\), Granta Books, 2010.](#)
- [Jowitt, Deborah. *Jerome Robbins: His Life, His Theater, His Dance*, \(Jerome Robbins : sa vie, son théâtre, sa danse\), New York, Simon & Schuster, 2004.](#)
- [Maynard, Olga. *The American Ballet*, \(La danse classique américaine\), Philadelphia: Macrae Smith Company, 1959.](#)
- [Reynolds, Nancy. *Repertory in Review: 40 years of the New York City Ballet*, \(Un répertoire à l'étude : 40 ans au sein du New York City Ballet\), Dial Press, 1977.](#)