

LES RÊVES DANSANTS SUR LES PAS DE PINA BAUSCH

d'Anne Linsel et Rainer Hoffmann
Allemagne, 2010, 89 min, couleurs
Genre : Documentaire

Anne Linsel est journaliste, écrivain et documentariste. Elle a suivi le travail de Pina Bausch de 1973 à 2009.

Rainer Hoffman est directeur de la photographie et réalisateur.

SYNOPSIS / RÉSUMÉ DU FILM

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle *Kontakthof*, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé. A Wuppertal, une quarantaine d'adolescents volontaires entre quatorze et dix-sept ans répètent donc *Kontakthof*, sous la direction de la chorégraphe et de deux de ses danseuses. Au fur et à mesure des exercices, les jeunes apprennent en même temps à se laisser aller et à maîtriser leur corps, grâce aux conseils de Joséphine Ann Endicott et Bénédicte Billiet.

Surmontant dans la danse leurs hontes et leurs inhibitions, filles et garçons parviennent à dominer leur embarras et à en jouer. Venant surveiller l'évolution de la troupe d'amateurs, Pina Bausch oriente le travail des apprentis danseurs en leur demandant d'être plus naturels encore. Après plusieurs mois, l'expérience a changé le regard des adolescents sur la danse, mais aussi sur leur quotidien. Les liens de confiance et d'affection se sont renforcés entre élèves et professeurs. S'appropriant leurs rôles, les jeunes osent désormais affronter la violence physique et morale de la pièce. Tour à tour, ils confient au groupe ou à la caméra leurs expériences personnelles, voire les événements douloureux qui les ont transformés. La pièce s'enrichit et se construit ainsi avec les anecdotes et les drames de leur âge.

Alors que la première du spectacle approche et que l'appréhension grandit pour les uns et les autres, la troupe déménage au Tanztheater de Wuppertal pour les dernières répétitions. Observant personnellement les filages, Pina Bausch réalise de nouveaux ajustements et dirige le choix des danseurs pour les rôles principaux. Les jeunes retenus pour la première choisissent alors leurs costumes et tentent encore, malgré leur trac, de corriger leurs défauts. Le jour de la première, ils remportent un triomphe, et se voient tous offrir sur scène une rose des mains de la célèbre chorégraphe.

PINA BAUSCH

Pina Bausch est une chorégraphe allemande qui a fondé une compagnie de danse contemporaine mêlant théâtre et danse : le « Tanztheater » (théâtre de danse). Elle travaille non pas par rapport à des formes à reproduire, des pas bien définis, mais par rapport à l'anatomie du corps de chacun, aux possibilités qui sont données ou non aux corps. Elle interroge ses danseurs pendant tout le processus de création et creuse la vie de chacun, leur passé, pour les faire danser. Elle dénonce les codes de la séduction, la solitude dans le couple et travaille sur la communication dans les rapports hommes-femmes. C'est une vision très pessimiste qui s'exprime par des petits gestes anodins répétés, ou par l'accumulation des danseurs sur scène. Elle est décédée en 2009.

LES DIFFÉRENTS THÈMES DU FILM

- L'adolescence
- La danse/le théâtre dansé
- Le rapport à soi, à son corps/le regard des autres
- Le rapport à autrui/les relations amicales et amoureuses
- Expression des sentiments par la danse
- Mise en scène/incarner un rôle, le faire vivre
- Transcender le rapport à soi et aux autres par la danse/l'incarnation d'un rôle

LE SUJET DU FILM

Le sujet principal du film n'est pas Pina Bausch elle-même, mais plutôt les adolescents et leur rapport à la danse de cette chorégraphe, qu'ils apprennent à appréhender et à s'approprier. Plus généralement, le film questionne l'adolescence elle-même, à travers cette première confrontation de tout un groupe de jeune à la danse contemporaine. En regardant ce film, on peut être attentifs en se posant les questions suivantes concernant ces adolescents :

- Quelles sont au départ leurs motivations ?
- A quelles scènes difficiles sont-ils confrontés ?
- D'où viennent leurs difficultés ?
- Comment réussissent-ils à surmonter leurs difficultés ?
- Que retirent-ils de cette expérience artistique ? Qu'ont-ils appris ?
- En quoi est-ce un « rêve dansant » pour chacun de ces adolescents ?

En effet, les chorégraphies de Pina Bausch explorent le domaine de l'intime et des sentiments, ce qui fournit un terrain très intéressant pour les réalisateurs de ce documentaire. Il ne s'agit donc pas de faire un documentaire qui glorifie la chorégraphe : elle n'est que le sujet secondaire du film.

On ressent cet aspect à travers les nombreux entretiens filmés menés avec les différents jeunes : ces derniers parlent de leur rapport à l'amour, à l'amitié, au quotidien... Au fil du temps, ce film documentaire devient un véritable récit qui s'attache à raconter les évolutions de ces personnes devenues personnages.

Joy, par exemple, qui danse le rôle principal, affirme : « Pour moi, la danse est une terre inconnue » ; d'où de grandes difficultés au départ. Kim, quant à elle, explique qu'il faut s'approprier le rôle, et qu'il y a des scènes où c'est particulièrement dur. Alex, lui, avoue qu'au départ, il se demandait ce qu'il fichait ici.

L'AFFICHE DU FILM

L'image de l'affiche capte en plein mouvement les jeunes danseurs sur les planches d'une scène éclairée par un projecteur. Comme répondant à l'appel de celle qui bat des mains, en amorce à droite, quatre filles et deux garçons semblent se précipiter vers le bord droit de l'image. Rien n'est immobile, l'ensemble est très dynamique.

L'ÉVOLUTION DES DANSEURS-ADOLESCENTS

Au fur et à mesure des répétitions, on constate le changement qui s'opère pour les jeunes danseurs et le pas immense qui a été franchi : alors qu'au départ, les adolescents ont du mal à s'ouvrir et à se lâcher, et notamment à effectuer des gestes de danse plus sensuels, ils gagnent en confiance et parviennent à rentrer dans leurs rôles respectifs à force de travail.

QUELQUES PHRASES IMPORTANTES DU FILM

➔ De nombreux conseils de Pina Bausch donnés aux jeunes témoignent de sa vision de la danse :

- « Tu dois lâcher prise »
- « Tu peux tout faire, tu dois jouer »
- « Faites comme d'habitude : amusez-vous ! »
- « C'est au naturel que vous êtes le mieux »
- « le visage doit être impassible, on ne montre pas ce que l'on pense »
- « le corps est désarticulé, il doit être souple »

➔ Certains commentaires des adolescents montrent les préjugés qu'ils pouvaient avoir au départ :

- « Au début j'avais du mal à me lâcher ! »
- « La danse est une terre inconnue »
- « Je pensais que la danse c'était pas pour moi »
- « Je n'ose pas »
- « Je craignais le regard des autres »
- « Au début ça me faisait bizarre quand quelqu'un me touchait »

➔ D'autres remarques des jeunes dressent un bilan positif de cette expérience et montrent ce que la danse peut apporter :

- « On n'a plus de préjugés les uns par rapport aux autres »
- « La danse ce n'est ni masculin ni féminin »
- « La danse, ça fait partie de ma vie »
- « Faire du théâtre nous permet de nous ouvrir »
- « J'ai gagné en confiance »
- « Aujourd'hui je peux être à l'aise dans un groupe »
- « Je n'ai pas de problème pour m'exprimer »

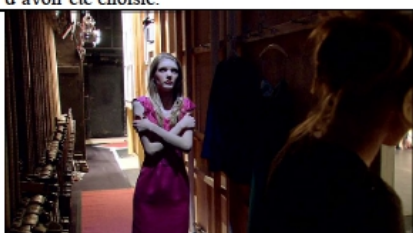

QUELQUES PERSONNAGES-CLEFS

Joy	 Pour moi, la danse est une terre inconnue.	Safet	 C'est des rôles.
Kim	 Il faut me l'approprier, je trouve ça dur dans cette scène.	Alex	 Je me demandais ce que j'étais ici.

JOY

 Sans le regard, ça n'a aucun intérêt.	 Tu le sais, ça te le demander beaucoup d'efforts.	 J'ai du mal à me lâcher. J'en sais rien.
Jo explique à Joy comment elle doit marcher et regarder droit devant elle.	Joy n'y arrive pas. Jo lui explique que c'est difficile.	« J'ai du mal à me lâcher » déclare Joy.
 A la première répétition, j'avais une appréhension.	 Je ne sais pas à quoi m'attendre.	
Elle exprime son appréhension, son manque de confiance.	Et dit ne pas savoir encore à quoi s'attendre.	Les autres adolescents évoquent leurs réticences pour les scènes sensuelles.
 Au début, ça me faisait bizarre quand quelqu'un me touchait.	 Mais je n'ai jamais été amoureuse de quelqu'un.	 C'est un peu la pression.
Joy exprime ses appréhensions à ce sujet.	Face à la caméra, elle parle alors de sa vie sentimentale.	Avant l'arrivée de Pina Bauch, Joy confie son stress
 On arrive pas à se décider entre elle et Joy.	 C'est bien, Joy.	 Mais personnellement, je ne m'ouvre pas facilement.
Elle est soumise à l'examen de Pina Bausch pour le premier rôle.	Elle recommence les exercices du début et les réussit. Jo l'encourage.	Joy confie qu'elle a mis du temps à faire confiance à Jo.

 tout s'est effondré.		 les deux premières représentations.
Elle confie aussi que son père est mort dans un accident il y a 3 ans et que sa vie s'est depuis effondrée.	Joy est capable de pleurer sur commande et de répéter la même scène encore et encore. Elle se laisse aller et a gagné en confiance en elle.	C'est l'heure du choix. Joy est choisie pour assurer les deux premières représentations.
 Mon Dieu !	 Mais évidemment, j'aimerais qu'il soit là.	
Joy essaie sa robe et n'en revient toujours pas d'avoir été choisie.	Joy pense à son père qui serait fier d'elle et fond en larmes devant la caméra	Elle est maquillée pour la 1 ^{ère} .
		
Elle se concentre dans les coulisses.	Elle joue sa scène où elle doit marcher.	Sous les applaudissements du public.

IKIMI

 Vas-y, lance-toi !	 Je n'y arrive pas !	 Parce que je n'ose pas.
Malgré l'archaïsme de Jo qui l'encourage ...	Kim ne parvient pas à rire sur commande dans cette scène .	Elle exprime sa difficulté : elle n'ose pas se lâcher.
 Veux-tu que je te tienne la main ?	 Il faut se rappeler, je l'occupe en dur dans cette scène.	
Jo lui vient en aide en faisant avec elle l'exercice.	Face à la caméra, Kim confie sa difficulté à accepter cette scène, à rentrer dans le rôle.	Elle prend pourtant du plaisir à danser.
 Jo pense à : "Parler un peu pourquoi pas ?"	 Où, j'ai compris que c'était du sérieux.	
Elle avoue qu'au début elle est venue pour voir comment ce serait.	Puis elle a compris que « c'était du sérieux » selon son expression .	Kim joue une scène difficile entourée par 9 garçons.

 Qu'ils commencent à me bousculer, à me traiter comme...	 C'est difficile ? - Oui.	
Leur comportement doit être de plus en plus violent et agressif	Kim trouve cette scène difficile.	Kim réussit pourtant à surmonter sa timidité.
 Je suis vraiment timide qu'avant.		
Devant la caméra, elle dit d'ailleurs être moins timide qu'avant.	Kim est maquillée pour le grand soir	Elle joue « sa » scène difficile.
		
Et réussit à lâcher complètement.	Elle est impressionnante.	Elle reçoit les applaudissement du public.

SAFET

 Il n'est pas rom, ni tzigane.	 Je respecte toutes les femmes, y compris celles de mon sign.	
Safet se présente devant la caméra. C'est un immigré, un rom, un tzigane.	Il évoque son respect pour les femmes loin des préjugés sur les roms et la religion musulmane	Il répète son rôle seul en scène avec Joy.
 Oh, Safet.	 La danse de Pina Bausch, c'est ni masculin, ni féminin.	 Mais là, il n'y a plus de préjugés.
Safet arrive en retard le jour où Pina Bausch doit venir et reçoit des remontrances de Jo.	Il évoque le style de danse de Pina Bausch, « ni masculin, ni féminin ».	Il déclare aussi que l'ambiance sympathique de la troupe lui a permis de dépasser ses propres préjugés.
 Voilà, mais il faut être en mouvement.	 Maintenant, donne-lui une tape sur les fesses.	 Au début, j'étais gêné.
Safet a une scène difficile où il doit toucher Kim.	Puis lui donner une claque sur les fesses.	Il confie sa gêne de devoir jouer cette scène.

		
Safet dit sa joie et sa fierté d'être sélectionné pour les premières représentations.	A deux jours de la première, il a d'ailleurs le trac.	C'est le grand soir de la 1 ^{ère} .
		
Seul en scène avec Joy.	Puis la scène difficile avec Kim.	Pendant l'ovation du public, il reçoit une rose des mains de Pina Bausch.

ALEX

		
Alex avoue qu'il ne connaissait pas Pina Bausch.	Et qu'il est venu par hasard à cet atelier.	Il avoue avoir été séduit par la gentillesse de Pina Bausch.
		
Jo lui explique son rôle : il doit se déshabiller devant sa partenaire féminine dans un jeu de séduction.	Sa première réaction est de lui tourner le dos en signe de refus.	Puis il parle alors avec Jo de ce rôle difficile.
		
Il joue alors la scène devant les autres mais pas jusqu'au bout.	Alex appelle son copain Safet qui est en retard : c'est le jour de la venue de Pina Bausch.	Il dit que cette expérience a transformé sa vision de la danse.
		
Alex explique aussi qu'il a changé humainement grâce à cette expérience.	Et il en est très fier.	Alex réussit à surmonter sa pudeur.
		
Dans cette scène difficile, il accepte de jouer son rôle ...	Jusqu'au bout. Ou presque !	Avec sa rose offerte par Pina Bausch, Alex savoure les applaudissements du public.