

Katherine Dunham

Katherine Dunham

Une grande artiste qui a engagé toute sa vie la danse au service d'une cause universelle, KATHERINE DUNHAM a quitté ce monde le 21 mai.

Honorée en 1987 du titre de Founder of Dance in America par le président Ronald Reagan, sa stature et son enseignement auront été des éléments déterminants pour le développement de la danse du XXe siècle, pour la culture afro-américaine, pour l'évolution des mentalités.

Par ses recherches anthropologiques et sa transposition sur scène de danses traditionnelles dès 1936, mais aussi par la formation de ses danseurs à un nouveau style de mouvements, et par son combat pour une valorisation de toutes les sociétés et la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu, quelle que soit son origine ou son éducation... le message de Katherine Dunham, à travers son œuvre chorégraphique, sa vie et ses écrits, est un témoignage humaniste et politique du rôle de l'art dans l'émergence de la civilisation.

Remontée aux sources culturelles de la communauté afro-américaine des Etats-Unis à travers l'étude des sociétés dans les îles Caraïbes, Katherine Dunham après avoir été initiée aux rites Vaudou, séjournera en Haïti avec sa compagnie, et y élaborera les bases de la Technique Dunham.

Cet enseignement est destiné à préparer le corps du danseur aux mouvements traditionnels, mais surtout à comprendre le sens des gestes selon leur contexte originel. Ainsi un éclairage universel est donné, qui rend à ces danses leur fonction non seulement de mémoire d'une société, mais aussi de trait d'union entre les individus, et donc de moyen de communication interculturelle :

«...C'est en prenant connaissance du symbolisme et de la fonction des gestes traditionnels que leurs formes et leurs dynamismes peuvent être ressentis comme une expérience, et non plus comme un simple acte d'imitation...».

Ainsi Katherine Dunham osera témoigner des valeurs propres à la culture afro-américaine en produisant le premier spectacle de danse moderne interprété exclusivement par des musiciens et danseurs noirs. Pour ce faire elle créera un répertoire de chorégraphies inspirées par de nombreuses sources : Cuba, Haïti, le Brésil, l'Argentine, la Martinique, la Jamaïque, l'Afrique, le Pérou, les USA...

La compagnie Dunham sera une révélation pour l'Amérique des années 40 : «un coup de poing sur la table...» (N.Y. Times 1940), et rencontrera un succès triomphal en Europe et dans le monde, témoignant sur les cinq continents de la réalité de ce qui devait plus tard se formuler comme ralliement de la communauté noire : «Black is Beautiful».

La technique DUNHAM s'articule autour de plusieurs concepts fondamentaux, qui permettent de comprendre le rôle originel de la danse sur un plan universel. Enseignée aux USA depuis la création en 1946 de sa première école à New York, elle constitue un entraînement de base, qui tout en restant ancrée dans la culture africaine et afro-américaine, garde un potentiel évolutif. Katherine Dunham formera ses danseurs en donnant la priorité à leur implication personnelle ainsi qu'à la dynamique et l'induction des mouvements, car son enseignement considère simultanément le développement physique et psychique de l'individu.

Plus que d'une technique, on peut parler d'une école de pensée, dans le sens d'une initiation, ce qu'elle nommait «a way of life» Katherine DUNHAM, philosophe et anthropologue, donne des clefs accessibles à tous parce qu'universelles. Chacun peut s'y reconnaître, quel que soit son héritage culturel.

Actuellement, cette démarche de reconnaissance et d'appréciation de toutes les cultures à travers leurs traditions artistiques n'est-elle pas essentielle ?

L'exemple que constitue l'histoire de sa vie est un encouragement pour une meilleure compréhension des différences.

Car c'est bien dans cet objectif que Katherine Dunham exigeait que soit approfondie la relation entre la forme de la danse et sa fonction dans la société... Pour qu'elle puisse être l'instrument d'une véritable écoute, tolérance, communication et échange.

Christiane de ROUGEMONT

