

BÉNÉDICTE JARRASSE

LES DEUX CORPS DE LA DANSE ***Imaginaires et représentations à l'âge romantique***

992 pages, € 31,50

collection « Histoires », format 14 x 20,5 cm, broché

96 illustrations in-texte noir et blanc

ISBN 978-2-914124-80-5

Aux alentours de 1830, le romantisme s'impose sur les scènes théâtrales, en France et dans toute l'Europe. Le ballet participe avec force à cette révolution esthétique, son succès s'accompagnant d'une médiatisation inédite. S'il fait naître un imaginaire nouveau, il peine toutefois à se dire pour lui-même, et dans cette bataille poétique, c'est la danseuse, à défaut de la danse, qui devient l'objet principal des représentations. De l'air ou de la terre, du Nord ou du Sud, la ballerine cristallise le dualisme de l'imaginaire romantique. Elle se retrouve au cœur d'une entreprise de légitimation et de moralisation de l'art chorégraphique qui passe désormais par une mythographie. Pourtant, d'autres discours révèlent a contrario les aberrations du corps dansant, tantôt source de rire tantôt source d'effroi. L'enjeu de ce périple à travers les représentations littéraires et iconographiques est in fine de mettre au jour les « deux corps de la danse » : d'un côté, le corps métaphorique, magique et glorieux, que façonne la scène romantique ; de l'autre, le corps faillible et contraint qui en est la contrepartie inévitable.

Bénédicte Jarrasse est professeur agrégé de lettres modernes et docteur en littérature comparée. Elle consacre ses recherches au dialogue entre les textes littéraires et les arts du spectacle, principalement la danse théâtrale, dans l'Europe du XIXe siècle. Elle est membre de l'équipe du projet « Discours sur la danse » de l'Observatoire de la vie littéraire de l'université Paris-Sorbonne.

Les Deux Corps de la danse est le troisième titre de la collection « Histoires », après *L'Éveil des modernités* d'Annie Suquet (2012) et *Entre cours et jardins d'illusion* de Nathalie Lecomte (2014). Celle-ci rassemble des ouvrages qui font l'état des lieux des connaissances actuelles sur une période et une aire géographique données liées au champ de la danse.

Commander les ouvrages du CN D

Les ouvrages sont en vente :

- à la Billetterie-Réservation du CN D
1, rue Victor-Hugo 93507 Pantin cedex
- sur la boutique en ligne (cnd.fr)
- par correspondance, en envoyant votre règlement par chèque ou CCP
à l'ordre du « Régisseur du CN D »
- par téléphone au 01 41 83 98 98 (règlement par carte bancaire)
- par mail : edition@cnd.fr
- en librairie

CN D

Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin cedex
France
Réservations et informations pratiques
+ 33 (0)1 41 83 98 98
cnd.fr

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

PARTIE I

Spectacles dans un fauteuil

I. Esquisse d'un paysage parisien de la danse en 1830

- 1/ Représentations dominantes et réalités de la danse parisienne
Poids du lieu, poids de l'institution
Des théâtres secondaires à l'Opéra : ébauche d'une topographie de la danse parisienne
- 2/ Par-delà les lieux et les genres : l'avènement d'un « théâtre oculaire »
Pantomimes, féeries, spectacles de cirque
Encadré : Éloge du clown, du funambule et de la danseuse de corde
Une esthétique du visuel : l'importance de la scénographie
- 3/ Théâtre du rêve, théâtre rêvé
Du drame dans le ballet ?
La danse au service du rêve

II. La critique de danse à l'épreuve du feuilleton dramatique

- 1/Du statut complexe du ballet au XIXe siècle
Une forme mineure et secondaire
Le ballet, art premier dans les cœurs ?
- 2/ Une fabrique médiatique de la danse
Civilisation du journal, civilisation du théâtre
Le discours sur la danse : un discours qui n'existe pas ?
Encadré : Le feuilleton raconté par lui-même
Balletomanie, graphomanie

III. À quoi rêvent les critiques ?

- 1/ Dire le ballet comme forme : entre « ballet d'action » et « rêve muet »
Prégnance du modèle dramatique
Du spectaculaire avant toute chose
La danse... enfin ?
Procédés de mise à distance
- 2/ La danseuse, métonymie de la danse : de la promotion commerciale à l'idéalisation poétique
Bruits de la danse
L'un contre le multiple
La femme contre la danseuse
L'ignorance de la technique
Poésie de la virtuosité
Poésie des éléments
La femme contre l'homme
Encadré : Monstres romantiques
Encadré : De la danseuse en travesti

PARTIE II
Ailleurs de la danse

I. Hispanomanie

1/ Panorama de l'hispanomanie urbaine

Naissance d'une passion

La révélation des années 1830

Pérennité de l'hispanomanie

Encadré : Qu'entend-on par « danses espagnoles » ?

Encadré : Reflet de la « cachuchomanie » : la « caoutchoutcha » d'Odry

Épuisement ?

2/ La figure de la belle Andalouse

De Dolorès à Fanny : le style qui « fait Espagne »

De Marie Guy-Stéphan à Lola Montès : gloires et limites du style espagnol

Modèle français, modèle espagnol

Le feu ou l'élément espagnol

II. Du rêve hispanique à la réalité espagnole

1/ Découverte de l'Espagne réelle

Désenchantement

Encadré : Les danses nationales, antidote à l'uniformité des danses de société

Enchantement

Encadré : Poésie du peuple espagnol

Limites

2/ Le corps de la danse espagnole

Du nom de la danseuse à la danseuse sans nom

De la danse des jambes à la danse de tout le corps

Corps fétichisé

Corps pittoresque

Corps métaphorique

Encadré : Portrait de la « maja du grand monde »

PARTIE III
Légendes de la danse

De la chronique à la légende

I. Temps de la chronique, temps de la légende

1/ Images comparées de ballerines

Constellations

Contre le ballet vu comme une « arche sainte »

Carlotta Grisi et Fanny Elssler interprètes de Giselle à Londres : le cas de la critique anglaise

2/ Nostalgies

Le romantisme comme commencement absolu ?

Déclin ? L'image du « bon vieux temps »

Thèse, antithèse, synthèse

Un retour de l'âge d'or ? Le mythe de la danseuse française

Encadré : Le Pas de quatre, triomphe des étoiles féminines

Encadré : La danseuse « française »

II. Mythographie de l'artiste, mythographie de l'institution

- 1/ Mythographie de l'artiste : les galeries théâtrales
Un florilège des artistes parisiens
L'alliance de l'image et du texte
- 2/ Poétique de l'éloge
Célébrer par l'image
Célébrer par les mots
Récits initiatiques
Encadré : Les galeries théâtrales : poétique de l'éloge
- 3/ Mythographie de l'institution : les « histoires » de l'Opéra
Célébrer l'Opéra : réécritures de l'histoire
Célébrer l'âge d'or du ballet : l'histoire de la danse selon Castil-Blaze
- 4/ Variations autour de l'âge d'or : le mythe du XVIIIe siècle
Contre la danseuse « pot-au-feu », la danseuse « rococo »
« Princesses de comédie et déesses d'opéra » : la galerie d'Arsène Houssaye
Encadré : Fantasmés « rococo » : la figure de la Guimard

III. Les Beautés de l'Opéra, tombeau du ballet romantique

- 1/ Panorama des chefs-d'œuvre lyriques et chorégraphiques de l'ère romantique
De la notice au recueil
Contraintes éditoriales
- 2/ Beauté des mises en scène
Tétralogie romantique
Capter l'éphémère
Le dessin : simple illustration ou symbole ?
- 3/ Beauté des interprètes
Biographies merveilleuses
Portraits idéalisants : spiritualisation ou érotisation de la danseuse
- 4/ Fantaisies de l'écriture
Écriture librettique
Rhétorique feuilletonesque
- 5/ Beauté du livre
Histoire de l'Opéra
Un livre spectaculaire
Encadré : Livres illustrés et keepsakes
Encadré : Le romantisme, « adorateur des images »

IV. Métamorphoses de Taglioni

- 1/ Lorsque Marie paraît
Le fantôme de la danseuse nouvelle et ancienne
Légitimation d'un art mineur
- 2/ Constructions imaginaires
L'image de la sylphide : un modèle fondateur
De l'image de la Sylphide à l'imaginaire du sylphe
Un modèle romanesque
Encadré : Entre commercialisation et mise en légende de la danse : les statuettes-portraits de Jean-Auguste Barre
Encadré : Portrait de la ballerine en femme-fleur

Les Fleurs animées de Jean-Jacques Grandville (1847)
Un modèle moral et religieux

3/ Iconoclasmes

Taglioni, figure de la morbidité

Taglioni au miroir de la satire

Encadré : Taglioni démythifiée. *Ces Demoiselles de l'Opéra*, par un Vieil Abonné (1887)

PARTIE IV

Envers de la féerie contemporaine

Ambivalences du corps romantique

I. Miroirs déformants et aberrations : la danse à l'épreuve de la caricature

1/ Icônes renversées

Contredire l'imagerie « officielle » de la danse

Caricatures de vedettes

2/ Parodies de ballets

Le Musée pour rire de Charles Philippon

Poétique parodique

3/ De la monstruosité du corps dansant

Le corps romantique entre sublime et grotesque

Le « cas » Vestris

Encadré : Du sublime au grotesque : le « double corps » de la danse

Monstruosité du danseur romantique

Brouillages identitaires

Marionnettes, pantins et poupées mécaniques

Encadré : La marionnette, modèle ou contre-modèle pour le danseur ?

Encadré : Par-delà la caricature. *Coppélia : le corps-machine mis en scène*

II. Danses macabres

1/ Du grotesque euphorique au grotesque inquiétant

Ambivalences de la notion de grotesque

Le retour de la danse macabre

2/ Visages de la danseuse macabre romantique

La danseuse méduséenne : Arsène dans La Femme au collier de velours (Alexandre Dumas)

La chair, la mort et le diable

De la danseuse de mort à la mort de la danseuse : Jettatura (Théophile Gautier)

3/ Formes de la danse macabre romantique

Le retour des bacchantes

Bacchantes romantiques : Inès de Las Sierras (Charles Nodier),

Nuits florentines (Heinrich Heine)

Encadré : La virtuosité du diable : la figure de Paganini

Encadré : La danse, art païen ?

4/ Variations autour de Giselle

Les « Willis de salon »

Giselle ou l'apothéose de la danse macabre

III. Coulisses, loges et foyers : les arrières-scènes de la danse

- 1/ Regarder et explorer la ville au XIXe siècle
Littérature « panoramique »
Du théâtre de la ville au théâtre dans la ville : l'œil du flâneur
Encadré : Panoramas et dioramas
Encadré : Portrait du flâneur en « peintre de la vie moderne »
Voir « l'envers » et « le dessous » des choses

- 2/ Les envers de l'Opéra : un retour au réel ?
De l'illusion de la scène à la réalité des arrières-scènes
Réenchantelements
Fictions de coulisses : la série Le Foyer de l'Opéra
Changement d'optique : de la sociologie à l'esthétique des envers

- 3/ Voyage(s) au cœur des coulisses
Une terre étrange et étrangère
Une descente aux Enfers ?
Visites guidées : Les Mystères du Grand Opéra (Léo Lespès), Les
Petits Mystères de l'Opéra (Albéric Second)
Encadré : Les Petits Mystères de l'Opéra

- 4/ Anthroporama de la danse
Listes et inventaires
Marcheuses, figurantes et rats : le sacre des figures périphériques
Rats, lions et autres félidés : la petite faune des envers
Encadré : Figures de la vie parisienne à l'âge romantique : le rat, la mère de rat et la marcheuse
Mères
Encadré : Figures de la vie parisienne à l'âge romantique : le lion

- 5/ Corps des envers
Un modèle narratif : la journée d'une danseuse
Dressage des corps
Du discours social au discours mystique : misère et rédemption du corps dansant
Encadré : Figures de la vie parisienne à l'âge romantique : grisettes, lorettes... et filles d'opéra

Conclusion

Annexes

Répertoire chorégraphique (1820-1870)
Répertoire hispanique (1830-1870)
Notices biographiques de certaines personnalités citées
Citations en langue originale
Bibliographie
Index
Crédits iconographiques
Remerciements