

TABLE DES MATIÈRES

<i>Prologue. Malices d'une ballerine</i>	7
Petite enquête sur un fragment	8
Malices d'une figure	11
Remontage, attitude et position	17
Longue est la durée de vie d'un geste	20
Archive, Répertoire et milieux de mémoire. Inventivités des traditions	23

PREMIÈRE PARTIE

POUR UNE POÉTIQUE DE LA VARIATION

Mémoires et traditions du ballet à l'Opéra de Paris

Penser un système balletique	31
<i>Chapitre 1. Forces de l'oubli et invention du « répertoire »</i>	37
Entre préservation et création ?	37
Disparition des œuvres et souci récent du passé	40
<i>L'« entrée au répertoire »</i>	40
<i>Une mémoire courte</i>	43
Un intérêt pour les œuvres du passé ?	47
<i>De Diaghilev vers Petipa: un lien avec la tradition du ballet</i>	47
<i>L'émergence d'une nouvelle catégorie, les « grands-ballets-du-répertoire-classique »</i>	50
<i>Le ballet « académique »</i>	55
<i>Le goût du passé à partir des années 1970</i>	58
Du répertoire au patrimoine: l'Opéra, un musée postmoderne de la danse ?	62
<i>Glissements progressifs</i>	62
<i>Promotion du « patrimoine » et invisibilité de l'histoire</i>	66
<i>Vers un musée de la danse? Passés absorbés et suspendus</i>	69

<i>Chapitre 2. Qu'est-ce qu'un ballet?</i>	
<i>Sous le régime de la variation, trafics de pas et plaisirs de la reconnaissance</i>	77
Mouvance d'un lieu commun, multichronie et migration	77
Vitalité du principe de variation	80
<i>L'air et la variation</i>	80
Verbatim : Le transport musical, entretien avec Wilfride Piollet	89
<i>L'art de la combinatoire, lieu commun et faible usage du document</i>	91
<i>Une réduction générative</i>	96
Une variation en appelle une autre	100
<i>Les versions d'après</i>	100
<i>La série des interprétations inoubliables, « prises » de rôle et reprises</i>	104
<i>Des affinités électives</i>	109
<i>De la variation au numéro et au standard</i>	112
Verbatim: « Le public aime ça! », Michel Fokine	113
Trafics de pas et libre-échange	116
<i>« Nous n'appartenions pas à la "société des auteurs" »</i>	116
<i>Droit de composer, droit de danser</i>	120
<i>Deux traditions mêlées: le double discours de Petipa?</i>	126
Performances et plaisirs de la reconnaissance	130
<i>Le goût pour l'interprétation</i>	130
<i>Suspens, plaisirs et mémoire de la reconnaissance</i>	133
<i>Chapitre 3. La « force » d'une tradition?</i>	
<i>Le dispositif classique, un système de régulations et ses représentations</i>	149
« D'où tiens-tu cela? »	149
Le dispositif balletique, un système circulaire	151
<i>École et répertoire</i>	151
<i>Le ballet, une structure d'initiation: un « ballet-école »</i>	158
<i>L'autoformation au sein du corps de ballet</i>	162
<i>Corvée, productivisme et stratégies de survie</i>	164
Verbatim: « Ce jeu de transmission informel », témoignage de Jean-Christophe Paré	168
<i>Étudier à l'école/assimiler au-dehors/admirer</i>	170
<i>L'inventivité pédagogique, le « transformatoire »</i>	177
Récits, figures et « corps » de la mémoire: travail de subjectivations	185
<i>Fictions familiales: généalogies et révoltes des sujets</i>	185
Verbatim: Un récit de formation, Loïc Touzé	193
<i>Fiction prothétique: du « lieu de mémoire » à la puissance de l'ex-voto?</i>	199
<i>Fictions de conteuses et construction historique: l'aventure généalogique d'un geste</i>	205
Verbatim: « Je me donne à toi. Royale. Vas-y... »	207

<i>Chapitre 4. Valeurs et poétiques des reprises</i>	219
Au nom de la nouveauté?	221
<i>Le dialogue entre les œuvres, le retour de. Petipa vu par Diaghilev/</i>	
<i>Nijinska/Balanchine, années 1910-1960</i>	221
« Restaurer » dans les années 1970?	231
Au nom de l'histoire?	238
« Restituer » dans les années 1980	238
« Reconstituer » dans les années 1990	242
« Construire » dans les années 2010	246
Au nom du patrimoine? Célébration et critique interne du cadre	249
<i>Le grand défilé du passé, une cosmétique de l'héritage</i>	249
<i>La mise en scène d'un sujet au travail: Véronique Doisneau</i>	
<i>de Jérôme Bel (2004)</i>	252
<i>Variations in situ, l'ironie de la situation et la morsure du réel</i>	260

DEUXIÈME PARTIE

L'INVENTION DE TRADITIONS CONTEMPORAINES

Des « classiques contemporains »?	279
<i>Chapitre 1. Mémoire et jeux chorégraphiques</i>	
<i>Recycler, varier, rejouer chez Cunningham</i>	285
Un répertoire <i>in progress</i> , recycler le « matériau »	286
<i>Économie et répertoire flexible</i>	288
<i>Cultiver l'oubli</i>	291
<i>Pragmatique du répertoire: versions, formats, médiums,</i>	
<i>nouvelles productions, reconstructions</i>	295
<i>Le hasard domestiqué</i>	299
<i>La machine Event</i>	302
Un savoir de métier ou une forme de vie?	304
<i>Les résistances des interprétations</i>	304
<i>Tensions et torsions, Cunningham à l'Opéra de Paris</i>	309
Verbatim : « Rectifier tous les petits rythmes », Jean-Christophe Paré	314
« Bonne » ou « mauvaise » interprétation? Ascèse ou discipline?	316
<i>Le Repertory Understudy Group, un partage du travail de la mémoire?</i>	322
Le devenir ready-made du passé? Les <i>flip books</i> de Boris Charmatz	326
« Le patrimoine, c'est nous »	326
<i>Abstraire et réinstaurer de la fiction</i>	329
<i>Étant donné Cunningham et Duchamp ou un jeu de massacre?</i>	332

<i>Sous le signe du jeu</i>	338
Cinquante ans de danse: <i>in-citer ou l'art des pousses</i>	341
Flip Book, <i>la chasse aux figures</i>	344
Roman photo, <i>toute une histoire...</i>	348
<i>Chapitre 2. Éthique d'une œuvre et politiques de l'interprétation</i>	
<i>Les Carnets Bagouet</i>	355
Les conditions d'un véritable héritage: de «la-danse-de-Dominique» à «l'œuvre de Bagouet»	357
<i>Se retirer</i>	357
<i>Résister à la demande de répertoire</i>	362
Transmettre: dénouer et devenir passeur	367
<i>La passe d'un geste?</i>	
<i>Ce qui nous signe sans nous appartenir</i>	373
Remonter, démonter, passer: histoire des (re)montages	378
<i>Partir de Bagouet: Le Saut de l'ange et Assaï</i>	378
<i>Réinventer un processus et prendre sa place? Jours étranges</i> <i>et F. et Stein, réinterprétation</i>	381
<i>Contresigner, altérer: Meublé sommairement, reprise 2000</i>	385
<i>Sous-exposer l'art de la maladresse: Jours étranges (pour des adolescents,</i> <i>2012)</i>	392
Stabiliser et disséminer: une transmission orale sans filiation	402
<i>Partitionner: confronter souvenirs et images</i>	402
<i>Décrire l'évolution d'une posture, analyser une attitude</i>	405
<i>Archiver: «Les carnets, c'est nous!» ou les (an)archives?</i>	410
Une «alter-tradition», une œuvre construite par ses transmissions	417
<i>Épilogue</i>	431
<i>Sélection bibliographique</i>	437
<i>Index des principales œuvres citées</i>	445
<i>Index des principaux noms de personnes et d'organismes</i>	449
<i>Crédits iconographiques</i>	456
<i>Remerciements</i>	457