

Avant-propos	11
Note complémentaire et remerciements	21

PARTIE I

La confrontation avec la vie moderne (1870-1930)

I. Nouvelles visions du corps dansant : avec l'essor des métropoles	25
1/ Quand le spectacle s'industrialise...	36
<i>Aux États-Unis, la naissance de l'extravaganza</i>	36
<i>Le divertissement gigantesque : une mode internationale</i>	43
<i>La danse classique au music-hall</i>	50
<i>Le corps féminin en spectacle : les débuts du « business de la jambe »</i>	54
<i>Le « business de la jambe » (suite) : des girls à la chaîne !</i>	58
<i>Des variétés au vaudeville : à la conquête du public « respectable »</i>	66
Encadré : Des solos de skirt dance à la Danse serpentine de Loïe Fuller	79
2/ Corps hybridés, corps invisibles : les métamorphoses technologiques de la présence	81
<i>Loïe Fuller ou le rêve d'une danse dématérialisée</i>	81
<i>Au confluent de tous les arts : la vibration</i>	87
<i>Lumière, couleur, mouvement : vers de nouvelles synthèses spectaculaires</i>	91
<i>Sous le signe de la machine, rencontres de l'organique et de l'artificiel</i>	97
<i>L'impact du futurisme sur les Ballets russes</i>	103
<i>La chorégraphie, fille de la scénographie : l'expérience des Ballets suédois</i>	112
	955

Encadré : Autour du Ballet triadique [Das Triadische Ballett] d'Oskar Schlemmer	125
II. L'Antiquité revisitée et l'idée de « mouvement naturel » : vers une valorisation inédite de l'expressivité du corps	135
1/ Beauté, hygiène, moralité : une triade constructive	143
<i>L'hellénisme, le geste expressif et l'impact de François Delsarte</i> aux États-Unis	143
Isadora Duncan : à la recherche des aptitudes « naturelles » du corps	155
Duncan (suite) : danser en accord avec l'« ondoisement » énergétique universel	161
Le réveil du « sens musculaire » et « la conscience du rythme » selon Émile Jaques-Dalcroze	170
Dans le sillage de Duncan et de Dalcroze : quelques influences fondatrices des courants et des techniques modernes en danse en Europe...	184
Échanges et circulations : vers une hybridation internationale des influences	191
2/ Entre renouveau et nouveauté : le creuset russe	199
À la croisée du théâtre et de la danse : le corps en mouvement	199
Des studios de danse au Laboratoire choréologique de Moscou : un foisonnement de recherches	208
Autour de Gorski et de Fokine : l'émergence du « nouveau ballet »	217
Goleïzovski, Lopoukhov, Balanchine : pour une danse classique expérimentale	233
Encadré : L'Après-midi d'un faune de Vaslav Nijinski	241

PARTIE II

**La fascination des ailleurs
(1900-1940)**

I. Exotisme(s) et modernité(s) : l'Autre en miroir	255
1/ Orient/Occident : modernités croisées	260
<i>Les danses d'Asie ne sont pas « immémoriales »</i>	260
<i>L'essor des danses exotisantes en Europe et aux États-Unis</i>	268
<i>Entre spectacle et quête spirituelle : les « danses hindoues »</i> de Ruth Saint Denis	275

Table des matières

Encadré : Radha, la danse mystique des cinq sens de Ruth Saint Denis	285
<i>De la Denishawn aux Archives internationales de la danse :</i> <i>sur la voie d'une conception anthropologique de la danse</i>	291
<i>De quelques exotiques modernes</i>	302
<i>La tradition modernisée : une revendication identitaire</i>	313
2/ Au carrefour entre l'Europe et l'Asie : l'exotisme des Ballets russes	322
<i>Des « barbares » à Paris</i>	322
<i>Le folklore russe réinventé</i>	332
<i>Vers un syncrétisme international</i>	350
Encadré : Les Noces de Bronislava Nijinska	358
II. Les imaginaires du « primitif » : en quête de nouveaux commencements	367
1/ Les danseurs européens à la poursuite de la « pulsion dansante »	382
<i>Retour à la nature et « élan primitif » à Monte Verità</i>	382
<i>Dada-Zurich ou l'abstraction comme plongée dans la « mémoire primitive »</i>	398
<i>En Allemagne, la lame de fond des écoles du rythme</i>	409
<i>Rudolf Laban et l'exploration des « facteurs fondamentaux » du mouvement</i>	417
<i>Transe extatique et improvisation : l'approche de Mary Wigman et son influence</i>	430
Encadré : Monotonie de Mary Wigman	446
2/ Les danseurs américains à la recherche d'origines	448
<i>La modern dance et ses « sources primitives »</i>	448
<i>À la découverte de la mémoire indienne de l'Amérique : autour de l'exemple de Ted Shawn</i>	462
<i>Le primitivisme de Martha Graham et la mémoire amérindienne (suite)</i>	474
Encadré : Primitive Mysteries de Martha Graham	487
<i>Doris Humphrey : redécouvrir le sens immémorial et l'impulsion des gestes</i>	490
<i>Sur la côte ouest, une autre conception primitiviste de la danse moderne : à propos de Lester Horton et de quelques autres</i>	499
	957

<i>L'émergence de la negro dance : à l'épreuve des préjugés raciaux</i>	510
<i>Le jazz, ses « racines africaines » et ses connotations érotiques dans l'imaginaire blanc des années 1920</i>	517
<i>Le corps noir en scène et les fantasmes du « primitif » : autour de Joséphine Baker</i>	527
<i>Revendiquer la spécificité du vécu afro-américain : la negro dance en quête d'identité</i>	539
<i>L'« Afrique authentique » d'Asadata Dafora : un tournant pour la negro dance</i>	550
<i>De Katherine Dunham à Pearl Primus : une approche anthropologique et artistique des « survivances africaines » dans les Amériques noires</i>	558
Encadré : Rites de passage de Katherine Dunham	578

PARTIE III

**« La danse est une arme » :
dans la tourmente politique et sociale
(1917-1945)**

I. Aux heures chaudes de la « lutte des classes »	609
1/ Dans la Russie bolchevique, l'élan prolétarien gagne la danse	609
<i>L'« art prolétarien » en débat</i>	609
<i>Les studios de danse indépendants : de la prolifération à la réglementation</i>	614
<i>Danse et agit-prop : avec et pour les « travailleurs »</i>	617
<i>Gestes rythmiques, gestes fonctionnels : au service de la société du futur</i>	624
<i>Les corps humains : comme des machines</i>	629
<i>Le ballet : vestige de la culture aristocratique ou vecteur possible de la « culture prolétarienne » ?</i>	637
Encadré : La Tornade de Kassian Goleïzovski	647
2/ En Allemagne, de la République de Weimar à l'avènement du national-socialisme	649
<i>Un paysage politique et social chaotique</i>	649
<i>Du choix de la marginalité antibourgeoise au combat pour la reconnaissance professionnelle et institutionnelle</i>	653
<i>Aux côtés du « théâtre prolétarien »</i>	660

Table des matières

<i>Les chœurs de mouvement : contestataires et contestés</i>	667
Encadré : La Table verte de Kurt Jooss	680
<i>Dans l'orbite des cabarets : de la critique sociale à la transgression</i>	685
3/ Aux États-Unis, dans l'onde de choc de la crise de 1929	704
<i>L'émergence d'un « front culturel » de gauche</i>	704
<i>Le quartier immigré juif de New York, vivier de la « danse radicale »</i>	708
<i>Mobiliser la danse au service des prolétaires</i>	714
<i>Les défis pédagogiques et chorégraphiques des « danses de masse »</i>	718
<i>Vers une visibilité collective de la « danse révolutionnaire »</i>	725
<i>Technique, contenu, forme : des enjeux de classe</i>	731
<i>Pour renforcer le message de la danse : texte et jeu d'acteur</i>	741
<i>Au carrefour entre organisation d'aide sociale et entreprise artistique : le Federal Dance Project</i>	752
II. Face à l'essor des totalitarismes	769
1/ Dans l'URSS stalinienne : la mise au pas idéologique de la danse	769
<i>La crise des mouvances modernistes et l'instauration du « réalisme socialiste »</i>	769
<i>Le drambalet : un nouveau genre, « réaliste » et « soviétique »</i>	775
<i>Danse folklorique et parades gymniques : les « saines » activités du nouvel Homme soviétique</i>	783
2/ À l'ère du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne : la fabrique du « corps national »	789
<i>Sous Mussolini, l'idéal corporel du nouvel Italien et de la nouvelle Italienne</i>	789
<i>Dans l'Italie fasciste, la danse au service de l'« harmonie collective »</i>	798
<i>L'ascension de la danse moderne allemande pendant les premières années du national-socialisme</i>	803
<i>À partir de 1936 : vers une redéfinition nazie des enjeux de la danse</i>	821
Encadré : Jeunesse olympique [Olympische Jugend]	837
3/ Aux États-Unis, de l'antifascisme à l'américanisme	840
<i>Le ralliement des milieux de la danse contre les fascismes</i>	840
<i>La guerre d'Espagne, une cause fédératrice</i>	853
<i>Contribuer à la « démocratie multiraciale »</i>	861
<i>Le folk, au cœur de l'identité du « peuple américain »</i>	865
<i>L'américanisation du ballet</i>	873
	959

<i>La Seconde Guerre mondiale reconfigure le panorama et les enjeux de la danse</i>	879
Encadré : American Document de Martha Graham	895
Épilogue	905
Bibliographie	919
Index des artistes chorégraphiques et pédagogues	931
Index des chorégraphes	940
Crédits iconographiques	952

Achévé d'imprimer
sur les presses de l'Imprimerie Darantiere
en août 2012
pour le compte du Centre national de la danse
N° d'impression : 11-1523
Dépôt légal : août 2012
Imprimé en France