

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Idoles, icônes et mythes.....	7
Une mythologie de la danse occidentale.....	9
La Camargo (1710-1770) et la Sallé (1707-1756), danseuses des Lumières.....	17
Les danseuses, nouveaux modèles du goût et nouvelles égéries du public	18
La Camargo : de Bruxelles à l'Académie royale de Paris	20
La Sallé : vedette de la danse à Paris et Londres.....	21
La Camargo, modèle de la danseuse courtisane.....	24
La Sallé, danseuse aux amours et à la vie mondaine discrètes	27
Entre costumes de scène et mode féminine	29
La Camargo : Une femme qui danse comme un homme !	32
La Sallé, précurseur du ballet d'action et femme compositeur de ballet	34
Entorses au règlement de l'Académie pour des danseuses d'exception	38
Le mythe de la courtisane face à celui de la vestale.....	39
La Guimard (1743-1816) ou les derniers feux de l'Ancien Régime	43
La danse à l'Académie dans la seconde moitié du XVIII ^e siècle.....	43
La Guimard : un modèle de longévité.....	45

LES DANSEURS MYTHIQUES

Courtisane adulée	46
Danseuse et dame du monde.....	48
Les dîners et spectacles de Pantin.....	49
La Chaussée d'Antin	51
Hégémonie de la Guimard à l'Opéra.....	53
Une danseuse assidue et pugnace	56
Une danseuse synthétique : interprète privilégiée de Noverre et Gardel l'aîné	57
« Déesse du goût »	60
Une célébrité persistante	62
Gaëtan (1729-1808) et Auguste Vestris (1760-1842), dieux de la danse.....	65
La confusion des genres ou la progressive indépendance du ballet	66
Gaëtan Vestris : des débuts épiques et une rapide ascension à l'Académie royale de Paris	66
Vestr'Allard : enfant prodige	68
Dieux et « Don Juan » de la danse de père en fils.....	71
Des danseurs capricieux.....	74
L'Angleterre et la Vestris-Mania.....	77
Gaëtan Vestris, danseur noble.....	81
Auguste Vestris, danseur de demi-caractère comique ...	83
Une dynastie s'éteint.....	86
... une légende se poursuit.....	89
Maria Taglioni (1804-1884), Fanny Elssler (1810-1884) et Carlotta Grisi (1819-1899), la trilogie romantique ...	93
Maria Taglioni : la danse, une vocation de père en fille..	94
Triumphes russes de Taglioni.....	97
En quête d'une reconnaissance italienne.....	98

TABLE DES MATIÈRES

Fanny Elssler : des débuts « allemands » et « italiens » ..	100
Elssler à Paris : concurrente de Taglioni ?	102
Elsslermania in America	103
Consécration italienne et russe d'Elssler.....	105
Carlotta Grisi : dernière grande danseuse romantique.....	106
Taglioni ou la grâce éthérée de la Sylphide.....	110
Elssler, « danseuse païenne » de caractère	114
La Grisi, danseuse synthétique et muse de Théophile Gautier	117
Surenchères financières et médiatiques des danseuses romantiques.....	120
Taglioni ou l'éternel recommencement	124
Retraites paisibles pour Elssler et Grisi.....	126
Les ballerines romantiques à l'origine du mythe de la « danseuse classique ».....	128
Mathilde Kschessinska (1873-1971),	
« l'étoile » des Romanov.....	131
La Russie et le ballet à la fin du XIX ^e siècle	131
Une Prima ballerina assoluta russe	133
Glorieuse interprète des ballets classiques.....	135
Entre tradition et modernité : Kschessinska et les artistes des Ballets russes	138
« Tsarine » du Ballet impérial.....	142
Courtisane des Romanov.....	145
Une princesse professeur de danse	150
Une icône légendaire.....	152

Anna Pavlova (1882-1931), icône mondiale de la danse classique.....	157
Pavlova et le ballet classique	157
Pavlova, la Grande-Bretagne et les pays de l'Empire britannique.....	160
À la conquête des États-Unis et de l'Amérique du Sud	163
Une compagnie et un répertoire au service d'une étoile.....	165
Les voyages, source d'inspiration	168
Pavlova, danseuse frêle et éthérée?.....	170
La Mort du cygne	173
Pavlova, « star de la danse ».....	176
Danser jusqu'à la mort	179
De l'artiste culte au culte de l'artiste.....	181
Loïe Fuller (1862-1928), la « Fée Lumière »	185
Un génie de la danse et des arts du spectacle	185
Révolutionnaire de la danse.....	191
La Danse serpentine	195
Révolutionnaire des arts de la scène.....	197
Égérie de la Belle Époque	199
Artiste-vedette adulée, raillée, engagée.....	202
Postérité de Loïe Fuller.....	205
Isadora Duncan (1877-1927), danseuse libre sans limites	207
La Danse, une vocation	208
En quête d'une école de danse idéale.....	215
Danse et vie privée étroitement liées	220

TABLE DES MATIÈRES

Danseuse des élites et muse des artistes.....	226
Isadora, une artiste engagée idéaliste	229
Postérité d'Isadora.....	234
Vaslav Nijinski (1889-1950), une comète dans l'univers du ballet.....	237
Une carrière fulgurante.....	237
Nijinski, interprète privilégié de Mikhaïl Fokine ou le renouveau de la danse masculine	241
Le Spectre de la Rose ou le mythe du danseur d'élévation	247
L'Après-midi d'un Faune: Nijinski, danseur-chorégraphe moderne	250
Nijinski, idole du public et source d'inspiration des artistes	255
Plongée dans la folie d'un éternel génie de la danse.....	258
Serge Lifar (1905-1986), un Apollon de la danse	261
Le renouveau du ballet à l'Opéra de Paris	261
De Kiev aux Ballets russes	262
Danseur et chorégraphe de l'Opéra de Paris.....	265
Les Nouveaux Ballets de Monte-Carlo et le retour à l'Opéra	267
Un danseur néoclassique.....	268
Icare ou l'envol de Lifar	271
Une vie pour la danse	274
Une vie mondaine et brillante.....	275
La mémoire de Lifar.....	280

Margot Fonteyn (1919-1991), un phœnix de la danse.....	285
Danseuse tu seras, étoile tu deviendras	285
Fonteyn ou la naissance de l'école chorégraphique britannique.....	291
Fonteyn, adepte du répertoire classique.....	298
Ambassadrice et icône planétaire du ballet anglais	301
Retraite de Fonteyn.....	305
Postérité	307
Rudolf Noureev (1938-1993), le « Rayon de lumière »	309
La danse classique au théâtre Kirov sous l'ère soviétique	309
Noureev: d'Oufa au Kirov de Leningrad.....	310
Icône politique malgré lui	312
À la conquête de l'Occident et des cinq continents.....	314
La Bayadère et Le Corsaire ou les révélations d'une étoile	317
Revalorisation du danseur et de la danse masculine dans les ballets classiques.....	320
Pour une danse dramatique et classique renouvelée.....	322
Un pop star danser.....	325
Difficile et longue agonie	327
Noureev toujours vivant!.....	329
Fred Astaire (1899-1987) et Gene Kelly (1912-1996), stars des claquettes et des musicals filmés hollywoodiens.....	333
Le musical, une spécificité américaine.....	334
Fred Astaire: du comédien de vaudeville à la vedette de Broadway	335
Star d'Hollywood	338

TABLE DES MATIÈRES

Gene Kelly: de Pittsburgh à Broadway	340
Vedette d'Hollywood.....	341
Astaire ou l'affirmation d'un style chorégraphique américain.....	343
Kelly: du musical au ballet cinématographique.....	347
Deux révolutionnaires de la danse filmée	352
Astaire, le dandy de la comédie musicale américaine...	355
Kelly, modèle d'artiste engagé	358
Deux icônes de la comédie musicale.....	361
Michael Jackson (1958-2009) ou la gloire de la danse urbaine américaine.....	363
L'essor de la danse urbaine américaine	363
Des Jacksons Five au « roi de la Pop »	364
La danse au service de la musique: Michael précurseur des clips musicaux-chorégraphiques	367
Des clips et spectacles toujours plus novateurs.....	369
Billie Jean et Motown 25: révélation d'un danseur et affirmation d'un style.....	372
Un danseur synthétique	374
Icône de mode.....	377
La musique et la danse au service de la communauté noire et des causes humanitaires.....	379
Surenchère médiatique	382
Le roi de la Pop est mort, vive le roi!.....	385
Conclusion.....	389
Glossaire	393
Bibliographie suggestive	399
Index des noms.....	415
Index des œuvres.....	441