

**Histoire et esthétique de la danse de ballet au XIXe siècle -
Quelques aspects au prisme du genre, féminisation du ballet et
stigmatisation des danseurs**

Table des matières

Introduction.....	7
<u>CH. 1 HISTOIRE(S) DE LA DANSE AU XIXe SIÈCLE . CONSTRUCTIONS DES MYTHES ET RÉCITS MYTHIQUES</u>	11
I Dégager l'histoire de la danse de l'histoire de ses représentations : les sources	14
1. Sur la danse et les ballets au temps du romantisme	14
1.1 Les sources	15
1.2 Mémoires et reconstitutions	20
2. Sur celles et ceux qui firent la danse au XIX ^e siècle	23
3. La danse dans le siècle ; élaboration des mythes	31
II La danse dans l'histoire, la danse hors de l'histoire	37
1. L'histoire du siècle oublie la danse	37
2. ... et l'histoire de la danse se fait sans l'histoire du siècle	38
3. Raccourcis et jeux de miroir	43
<u>CH. 2 REPÈRES HISTORIQUES - AUTOUR DES QUELQUES VINGT ANS DE BALLE ROMANTIQUE</u>	47
I Le cadre	51
1. L'Opéra de Paris, ou Académie de musique	51
1.1 Le privilège de la danse	51
1.2 L'administration et le cadre : les changements opérés par la monarchie de Juillet	53
2. Le public	60
II Le ballet romantique en trois actes, des préludes et un épilogue	71
<u>CH. 3 UNE DANSE EN DEVENIR - ESTHÉTIQUE, PLACE ET STATUT DE LA DANSE ET DU BALLE ROMANTIQUES</u>	89
I Évolutions esthétiques et techniques du ballet romantique	91

1. La danse romantique	92
1.1 Marie Taglioni, icône du nouveau romantique	93
1.2 Une technique moderne	98
1.3 Une danse virtuose... et de nouveaux costumes	102
1.4 Une dégradation progressive de la danse à l'Opéra	106
2. Mises en scène et machineries	109
II Romantisme et ballet romantique	115
1. Le romantisme dans le ballet	115
2. Les rêves de poètes	120
3. La réalité des ballets	123
4. Les "limites" de l'art chorégraphique, et de ses commentateurs ..	127
III Prémisses d'une autonomie artistique : vers une autonomie du ballet et de la danse	131
1. Le ballet et l'opéra : une lente divergence	132
2. Un art d'imitation et un art mixte	138
3. Une lente séparation de la narration	141
3.1 Les livrets	142
3.2 Danse et pantomime	145
IV Le/la chorégraphe : reconnaissance et statut	149
1. Une redéfinition du chorégraphe au XIX ^e siècle	149
2. Le chorégraphe n'est pas un "Artiste"	152
3. Vers une reconnaissance du statut d'auteur	158
<u>CH. 4. L'ESPRIT DU TEMPS : LA FÉMINISATION SYMBOLIQUE ET PROFESSIONNELLE DU BALLET</u>	165
I Un renouvellement des élites	169
1. Le bourgeois, l'artiste	170
2. ... et la répartition des rôles sexués	174
3. La presse et les chroniqueurs	176

II L'espace du ballet se féminise	180
1. Un univers d'altérité et de dualités	180
2. L'empreinte du "féminin" dans la danse	184
III Discours et représentations : Des "aériens" aux "affreuses danseuses du sexe masculin"	187
1. La fin d'un règne : les danseurs avant 1831	187
2. Les danseurs après 1831	195
2.1 La révolution de 1831	195
2.2 Les hommes qui persistent à danser	198
3. Un homme n'a plus le droit de danser	207
3.1 Un revirement dans la critique	207
3.2 Un double discours	210
3.3 Aux marges de la danse	212
IV Quand esthétique et idéologies se nouent	216
1. Une rupture avec le passé aristocratique	216
2. "Une affreuse danseuse de sexe masculin"	218
2.1. Sphères féminine et masculine	218
2.2 La laideur des hommes en général, et des danseurs en particulier	223
2.3 Le cas Jules Perrot	229
3. "La force est la seule grâce permise à l'homme" : les bornes de la masculinité bourgeoise	233
V De la disparition des danseurs et du triomphe des ballerines : les faits et le mythe	238
1 L'éviction des danseurs	238
2. Le statut de la danse et des danseuses	244
3. Le mythe	249
CONCLUSION	255
DIVERTISSEMENT : <i>La Révolte au sérail</i> ou <i>La Révolte des femmes</i>	259
1. Un succès considérable	259

2. Des imageries à la mode	263
2.1 Les femmes combattantes	263
2.2 L'exotisme	267
3. La parole des femmes et l'écho des révolutions	268
4. Les ambiguïtés du ballet : une réception à plusieurs facettes	273
5. Après <i>La Révolte au sérail</i>	276
5.1 <i>La Révolte</i> fait référence	276
5.2 Le retour à l'ordre	278
BIBLIOGRAPHIE	285
TABLE DES ILLUSTRATIONS	298