

Introduction	9

PARTIE I

Spectacles dans un fauteuil

I. Esquisse d'un paysage parisien de la danse en 1830	31
1/ Représentations dominantes et réalités de la danse parisienne	34
<i>Poids du lieu, poids de l'institution</i>	35
<i>Des théâtres secondaires à l'Opéra : ébauche d'une topographie de la danse parisienne</i>	38
2/ Par-delà les lieux et les genres : l'avènement d'un « théâtre oculaire »	45
<i>Pantomimes, féeries, spectacles de cirque</i>	46
Encadré : Éloge du clown, du funambule et de la danseuse de corde	55
<i>Une esthétique du visuel : l'importance de la scénographie</i>	58
3/ Théâtre du rêve, théâtre rêvé	64
<i>Du drame dans le ballet ?</i>	64
<i>La danse au service du rêve</i>	67
II. La critique de danse à l'épreuve du feuilleton dramatique	81
1/Du statut complexe du ballet au XIX ^e siècle	84
<i>Une forme mineure et secondaire</i>	84
<i>Le ballet, art premier dans les cœurs ?</i>	88
2/ Une fabrique médiatique de la danse	93
<i>Civilisation du journal, civilisation du théâtre</i>	93
<i>Le discours sur la danse : un discours qui n'existe pas ?</i>	101

Encadré : Le feuilleton raconté par lui-même	102
<i>Balletomanie, graphomanie</i>	108
III. À quoi rêvent les critiques ?	121
1/ Dire le ballet comme forme : entre « ballet d'action » et « rêve muet »	123
<i>Prégnance du modèle dramatique</i>	123
<i>Du spectaculaire avant toute chose</i>	132
<i>La danse... enfin ?</i>	137
<i>Procédés de mise à distance</i>	142
2/ La danseuse, métonymie de la danse : de la promotion commerciale à l'idéalisation poétique	156
<i>Bruits de la danse</i>	157
<i>L'un contre le multiple</i>	165
<i>La femme contre la danseuse</i>	170
<i>L'ignorance de la technique</i>	174
<i>Poésie de la virtuosité</i>	180
<i>Poésie des éléments</i>	187
<i>La femme contre l'homme</i>	192
Encadré : Monstres romantiques	201
Encadré : De la danseuse en travesti	204

PARTIE II

Ailleurs de la danse

I. Hispanomanie	223
1/ Panorama de l'hispanomanie urbaine	226
<i>Naissance d'une passion</i>	226
<i>La révélation des années 1830</i>	231
<i>Pérennité de l'hispanomanie</i>	235
Encadré : Qu'entend-on par « danses espagnoles » ?	236
Encadré : Reflet de la « cachuchomanie » : la « caoutchoutcha » d'Odry	246
<i>Épuisement ?</i>	247
2/ La figure de la belle Andalouse	252
<i>De Dolorès à Fanny : le style qui « fait Espagne »</i>	254
<i>De Marie Guy-Stéphan à Lola Montès : gloires et limites du style espagnol</i>	258

Table des matières

<i>Modèle français, modèle espagnol</i>	263
<i>Le feu ou l'élément espagnol</i>	269
II. Du rêve hispanique à la réalité espagnole	281
1/ Découverte de l'Espagne réelle	285
<i>Désenchantement</i>	287
Encadré : Les danses nationales, antidote à l'uniformité des danses de société	295
<i>Enchantement</i>	297
Encadré : Poésie du peuple espagnol	303
<i>Limites</i>	304
2/ Le corps de la danse espagnole	310
<i>Du nom de la danseuse à la danseuse sans nom</i>	311
<i>De la danse des jambes à la danse de tout le corps</i>	315
<i>Corps fétichisé</i>	320
<i>Corps pittoresque</i>	323
<i>Corps métaphorique</i>	328
Encadré : Portrait de la « <i>maja</i> du grand monde »	329

PARTIE III

Légendes de la danse

I. Temps de la chronique, temps de la légende	351
1/ Images comparées de ballerines	353
<i>Constellations</i>	353
<i>Contre le ballet vu comme une « arche sainte »</i>	360
<i>Carlotta Grisi et Fanny Elssler interprètes de Giselle à Londres :</i> <i>le cas de la critique anglaise</i>	364
2/ Nostalgies	368
<i>Le romantisme comme commencement absolu ?</i>	368
<i>Déclin ? L'image du « bon vieux temps »</i>	374
<i>Thèse, antithèse, synthèse</i>	378
<i>Un retour de l'âge d'or ? Le mythe de la danseuse française</i>	385
Encadré : <i>Le Pas de quatre</i> , triomphe des étoiles féminines	386
Encadré : La danseuse « française »	392

II. Mythographie de l'artiste, mythographie de l'institution	399
1/ Mythographie de l'artiste : les galeries théâtrales	399
<i>Un florilège des artistes parisiens</i>	400
<i>L'alliance de l'image et du texte</i>	404
2/ Poétique de l'éloge	410
<i>Célébrer par l'image</i>	410
<i>Célébrer par les mots</i>	417
<i>Récits initiatiques</i>	426
Encadré : Les galeries théâtrales : poétique de l'éloge	427
3/ Mythographie de l'institution : les « histoires » de l'Opéra	435
<i>Célébrer l'Opéra : réécritures de l'histoire</i>	435
<i>Célébrer l'âge d'or du ballet : l'histoire de la danse selon</i> <i>Castil-Blaze</i>	442
4/ Variations autour de l'âge d'or : le mythe du XVIII ^e siècle	446
<i>Contre la danseuse « pot-au-feu », la danseuse « rococo »</i> <i>« Princesses de comédie et déesses d'opéra » : la galerie</i> <i>d'Arsène Houssaye</i>	453
Encadré : Fantasmés « rococo » : la figure de la Guimard	461
III. Les Beautés de l'Opéra, tombeau du ballet romantique	469
1/ Panorama des chefs-d'œuvre lyriques et chorégraphiques de l'ère romantique	471
<i>De la notice au recueil</i>	471
<i>Contraintes éditoriales</i>	476
2/ Beauté des mises en scène	485
<i>Tétralogie romantique</i>	485
<i>Capter l'éphémère</i>	486
<i>Le dessin : simple illustration ou symbole ?</i>	493
3/ Beauté des interprètes	496
<i>Biographies merveilleuses</i>	496
<i>Portraits idéalisants : spiritualisation ou érotisation de la danseuse</i>	499
4/ Fantaisies de l'écriture	504
<i>Écriture librettique</i>	504
<i>Rhétorique feuilletonesque</i>	506
5/ Beauté du livre	514
<i>Histoire de l'Opéra</i>	514
<i>Un livre spectaculaire</i>	518
Encadré : Livres illustrés et <i>keepsakes</i>	520
Encadré : Le romantisme, « adorateur des images »	522

IV. Métamorphoses de Taglioni	527
1/ Lorsque Marie paraît	532
<i>Le fantasme de la danseuse nouvelle et ancienne</i>	532
<i>Légitimation d'un art mineur</i>	540
2/ Constructions imaginaires	546
<i>L'image de la sylphide : un modèle fondateur</i>	546
<i>De l'image de la Sylphide à l'imaginaire du sylphe</i>	552
<i>Un modèle romanesque</i>	559
Encadré : Entre commercialisation et mise en légende de la danse : les statuettes-portraits de Jean-Auguste Barre	560
Encadré : Portrait de la ballerine en femme-fleur	
<i>Les Fleurs animées</i> de Jean-Jacques Grandville (1847)	563
<i>Un modèle moral et religieux</i>	572
3/ Iconoclasmes	579
<i>Taglioni, figure de la morbidité</i>	579
<i>Taglioni au miroir de la satire</i>	582
Encadré : Taglioni démythifiée. <i>Ces Demoiselles de l'Opéra</i> , par un Vieil Abonné (1887)	592

PARTIE IV

Envers de la féerie contemporaine

I. Miroirs déformants et aberrations : la danse à l'épreuve de la caricature	615
1/ Icônes renversées	619
<i>Contredire l'imagerie « officielle » de la danse</i>	619
<i>Caricatures de vedettes</i>	622
2/ Parodies de ballets	632
<i>Le Musée pour rire</i> de Charles Philippon	632
<i>Poétique parodique</i>	636
3/ De la monstruosité du corps dansant	645
<i>Le corps romantique entre sublime et grotesque</i>	646
<i>Le « cas » Vestris</i>	649
Encadré : Du sublime au grotesque : le « double corps » de la danse	650
<i>Monstruosité du danseur romantique</i>	654
<i>Brouillages identitaires</i>	658

<i>Marionnettes, pantins et poupées mécaniques</i>	661
Encadré : La marionnette, modèle ou contre-modèle pour le danseur ?	668
Encadré : Par-delà la caricature. <i>Coppélia</i> : le corps-machine mis en scène	671
II. Danses macabres	681
1/ Du grotesque euphorique au grotesque inquiétant	684
<i>Ambivalences de la notion de grotesque</i>	684
<i>Le retour de la danse macabre</i>	689
2/ Visages de la danseuse macabre romantique	698
<i>La danseuse méduséenne : Arsène dans La Femme au collier de velours (Alexandre Dumas)</i>	699
<i>La chair, la mort et le diable</i>	706
<i>De la danseuse de mort à la mort de la danseuse : Jettatura (Théophile Gautier)</i>	710
3/ Formes de la danse macabre romantique	716
<i>Le retour des bacchantes</i>	716
<i>Bacchantes romantiques : Inès de Las Sierras (Charles Nodier), Nuits florentines (Heinrich Heine)</i>	725
Encadré : La virtuosité du diable : la figure de Paganini	747
Encadré : La danse, art païen ?	749
4/ Variations autour de <i>Giselle</i>	751
<i>Les « Wilis de salon »</i>	751
<i>Giselle ou l'apothéose de la danse macabre</i>	757
III. Coulisses, loges et foyers : les arrières-scènes de la danse	767
1/ Regarder et explorer la ville au XIX ^e siècle	772
<i>Littérature « panoramique »</i>	772
<i>Du théâtre de la ville au théâtre dans la ville : l'œil du flâneur</i>	776
Encadré : Panoramas et dioramas	777
Encadré : Portrait du flâneur en « peintre de la vie moderne »	782
<i>Voir « l'envers » et « le dessous » des choses</i>	783
2/ Les envers de l'Opéra : un retour au réel ?	788
<i>De l'illusion de la scène à la réalité des arrières-scènes</i>	789
<i>Réenchantelements</i>	797
<i>Fictions de coulisses : la série Le Foyer de l'Opéra</i>	802

Table des matières

<i>Changement d'optique : de la sociologie à l'esthétique des envers</i>	806
3/ Voyage(s) au cœur des coulisses	811
<i>Une terre étrange et étrangère</i>	811
<i>Une descente aux Enfers ?</i>	815
<i>Visites guidées : Les Mystères du Grand Opéra (Léo Lespès), Les Petits Mystères de l'Opéra (Albéric Second)</i>	820
Encadré : Les Petits Mystères de l'Opéra	831
4/ Anthroporama de la danse	833
<i>Listes et inventaires</i>	833
<i>Marcheuses, figurantes et rats : le sacre des figures périphériques</i>	841
<i>Rats, lions et autres félidés : la petite faune des envers</i>	848
Encadré : Figures de la vie parisienne à l'âge romantique : le rat, la mère de rat et la marcheuse	850
<i>Mères</i>	861
Encadré : Figures de la vie parisienne à l'âge romantique : le lion	864
5/ Corps des envers	868
<i>Un modèle narratif : la journée d'une danseuse</i>	869
<i>Dressage des corps</i>	872
<i>Du discours social au discours mystique : misère et rédemption du corps dansant</i>	883
Encadré : Figures de la vie parisienne à l'âge romantique : grisettes, lorettes... et filles d'opéra	888
Conclusion	897

ANNEXES

Répertoire chorégraphique (1820-1870)	907
Répertoire hispanique (1830-1870)	931
Notices biographiques de certaines personnalités citées	938
Citations en langue originale	949
Bibliographie	958
Index	970
Crédits iconographiques	979
Remerciements	981