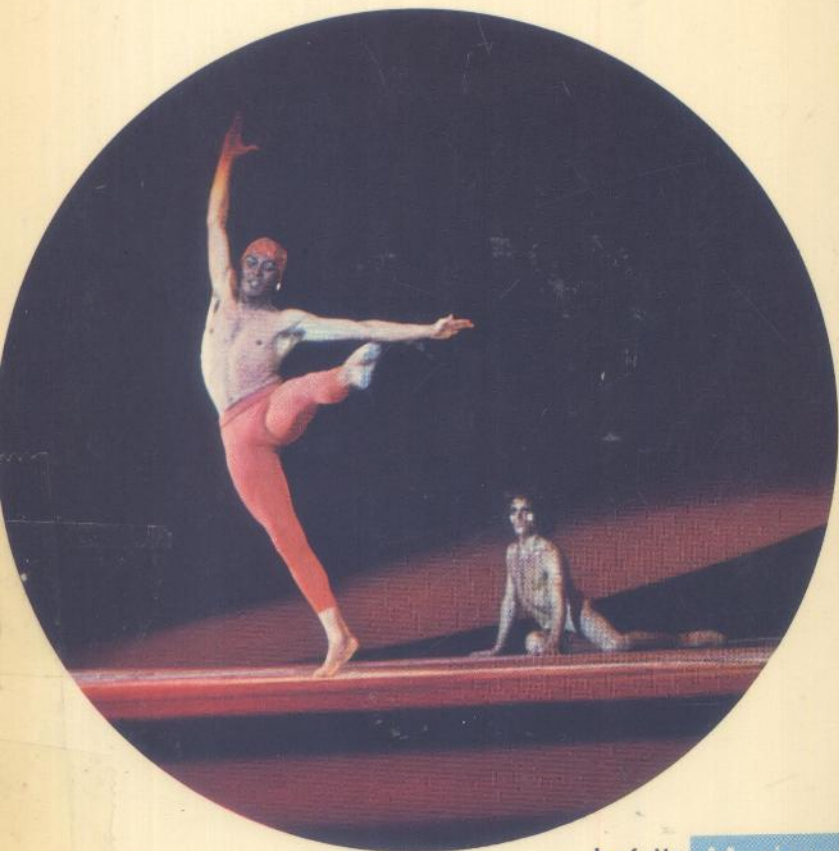

Paul Bourcier

Points

Histoire de la danse en Occident

Inédit Musique

H687

Paul Bourcier

046193

①

Histoire de la danse en Occident

Éditions du Seuil

- Fuller L., *Quinze Ans de ma vie*, Paris, Juven, 1908.
 Giraudet A., *Physionomie et Gestes. Méthode pratique d'après le système de François Delsarte*, Paris, Librairies-Imprimeries réunies, 1895.
 Humphrey D., *The Art of making dances*, New York, Grove Press, 1959.
 Rothschild B. de, *La Danse artistique aux États-Unis. Tendances modernes*, Paris, Elzévir, 1949.
 Saint-Denis R., *My unfinished life*, New York, Harper, 1939.
 Shawn T., *Dance we must*, Pittsfield, The Eagle Print, 1938.
 Shawn T., *Dance : a basic educational technic*, ouvrage collectif, New York, MacMillan Company, 1941.
 Shawn T., *Every little movement*, Pittsfield, 1954; réédition Dance Horizons, 1963.

CHAPITRE X

- Jaques-Dalcroze E., *Le Rythme, la Musique et l'Éducation*, Lausanne, Jobin, 1920.
 Laban R. von, *Die Welt des Tänzers*, Stuttgart, Seifert, 1922.
 Laban R. von, *The Mastery of movement on stage*, Londres, MacDonald & Evans, 1960.
 Laban R. von, *Principles of dance and Movement Notation*, Londres, MacDonald & Evans, 1956.
 Wigman M., *Die Sprache des Tänzes*, Battenberg verl., 1963; traduction anglaise, *The Language of dance*, Londres, MacDonald & Evans, 1966.

CHAPITRE XI

- Béjart M., « Arts et littérature », in *Encyclopédie française*, Paris, Société nouvelle de l'Encyclopédie française, 1962, mise à jour des tomes XVI-XVII, p. 28-29, article sur la danse.
 Béjart M., *L'Autre Chant de la danse*, Paris, Flammarion, 1974.

POUR L'ENSEMBLE DE L'HISTOIRE DE LA DANSE

- Baril J., *Dictionnaire de la danse*, Paris, Le Seuil, 1964.

Table

1. <i>La première danse fut un acte sacré</i>	9
L'orchestrique magdalénienne.....	11
Quatre documents.....	12
La figure de Gabillou, 13. — La figure des Trois-Frères, 13. — La « demi-rondelle » de Saint-Germain, 15. — La ronde d'Addaura, 15.	
L'érosion du sacré.....	17
Danses agraires et danses totémiques.....	18
La danse dans les anciens empires.....	20
Le Moyen-Orient, 20. — L'Égypte des pharaons, 21. — La danse chez les Hébreux, 23.	
2. <i>La danse, don des Immortels</i>	27
La danse grecque naît en Crète.....	28
La danse grecque, acte total.....	30
Dionysos, ce dieu multiple.....	31
Fuir dans la montagne, 32.	
Des Ménades à Euripide.....	35
Le dithyrambe, un genre « récupéré », 35. — Le chœur de la tragédie, 37. — Le chœur de la comédie, 38. — Le chœur satyrique, 38.	
Les avatars de la pyrrhique.....	39

Danses de culte et de fêtes	41	Le ballet de cour hors de France	100
Danses de la vie quotidienne	43	Le ballet de cour hors de cour	100
Technique de la danse grecque	44	Les professionnels de la danse	102
La danse chez les Étrusques	46		
La danse chez les Romains	47		
		5. <i>L'invention de la danse classique</i>	105
3. <i>Le Moyen Age invente la rhétorique du corps</i>	51	L'opéra italien est « farci » de ballets	106
Danser à l'église malgré l'Église	52	La survie du ballet de cour	108
L'âge d'or de l'estampie	55	La danse classique, fille légitime de Louis XIV	110
La danse macabre de la guerre de Cent Ans	59	L'Académie royale de danse, 111. — Beauchamps, maître à danser de la France, 112.	
Vers la danse-spectacle : la momerie	61	Molière invente la comédie-ballet	116
		« Les Fâcheux », 118. — « Le Mariage forcé », 120. — « La Princesse d'Élide », 121. — « L'Amour médecin », 122. — La « Pastorale comique », 123. — « George Dandin », 124. — « M. de Pourceaugnac », 124. — « Les Amants magnifiques », 125. — « Le Bourgeois gentilhomme », 125. — « Psyché », 126. — « La Comtesse d'Escarbagnac », 129. — « Le Malade imaginaire », 129.	
4. <i>Le ballet de cour</i>	65	Lully : la danse devient « divertissement »	130
Les premiers documents écrits du Quattrocento	67	L'opéra en province	136
L'épanouissement du Cinquecento	69	Les danseurs de l'Académie	136
Cesare Negri, dit le Trombone, 69. — Marco Fabrizio Caroso, 70.		Louis-Guillaume Pécourt, 137. — Nicolas Blondy, 137. — Jean Balon, 138. — Marie-Thérèse Subligny, 138.	
La danse de cour	70		
Les danses de la Renaissance française, 71.		6. <i>L'épanouissement et la mort de l'école classique</i>	141
L'invention du ballet de cour	73	La condition de spectateur	144
Le matériau technique, 74. — La thématique des ballets de cour, 77. — Une tentative avortée : le ballet « mesuré », 78.		La condition de danseur	146
La filiation du ballet de cour	80	L'écriture de la danse	147
Les essais	81	L'opéra-ballet	150
Le ballet du mariage d'Henri, 82. — Le « Ballet des ambassadeurs polonais », 84.		La thématique de l'opéra-ballet	152
Le « Ballet comique de la reine »	85	Conditions de représentation	153
Trois leçons dansées de politique	89	La réforme de Noverre	154
Un ballet de politique étrangère : le « Ballet de Minerve »	93	Une carrière non conformiste, 157. — Une doctrine contestataire, 162.	
« La Délivrance de Renaud »... et de Louis	94		
« L'Aventure de Tancrède en la forêt enchantée »	96		
Le ballet baroque	97		

L'école classique meurt avec les Trois Glorieuses ..	167	9. <i>La danse moderne « made in USA »</i>	227
Les grands danseurs du XVIII ^e siècle	169	Un précurseur méconnu : François Delsarte	227
Marie Allard, 169. — Gasparo Angiolini, 170. — Jean-Pierre Aumer, 170. — Barbara Companini, dite la Barbarina, 171. — Marie-Anne de Cupis de Camargo, 172. — Jean Dauberval, 173. — Charles-Louis Didelot, 173. — David Dumoulin, 174. — Louis Duport, 174. — Louis Dupré, 175. — Maximilien Gardel, 176. — Pierre Gardel, 177. — Marie-Madeleine Guimard, 178. — Anne Heinel, 179. — Jean-Baptiste Lany, 179. — Louise Lany, 180. — Charles Le Picq, 180. — Françoise Prévost, 181. — Antonio Rinaldi, dit Fossan, 182. — Marie Sallé, 182. — Gaétan Vestris, 183. — Auguste Vestris, 184. — Salvatore Viganò, 185.		L'édification du système, 228. — L'influence, 229. — La transmission du delbartisme, 229.	
7. <i>La danse romantique</i>	189	Isadora Duncan « danse sa vie »	231
La technique romantique : le « style de l'âme »	191	L'influence de Duncan, 234.	
Le « Ballet des nonnes », 192.		Loïe Fuller	235
« La Sylphide »	192	Ruth Saint-Denis	236
« Giselle »	195	Sa vie, 237. — Les idées et la technique de Ruth Saint-Denis, 241.	
Les grandes danseuses romantiques	197	Ted Shawn	242
Marie Taglioni, 197. — Fanny Elssler, 198. — Carlotta Grisi, 200.		La Denishawnschool	245
Le coma prolongé de la danse à l'Opéra	201	Le Bennington College	246
L'expansion de la danse française à l'étranger	202	Charles Weidman	247
L'école française de Copenhague, 202. — L'école académique de Saint-Petersbourg, 204.		Doris Humphrey	248
La doctrine académique	208	De la scène au studio, 249. — La racine du geste, 251.	
8. <i>Le néo-classicisme</i>	211	La lignée de Doris Humphrey	253
Les Ballets russes de Diaghilev	211	José Limon, 253. — Betty Jones, 254. — Louis Falco, 254.	
La brève aventure des Ballets suédois	215	Martha Graham et les grands mythes humains	255
Les deux voies de Balanchine et de Lifar	220	Des Appalaches au Labyrinthe, 256. — L'âme et la technique, 259.	
George Balanchine, 221. — Serge Lifar, 224.		La lignée de Martha Graham	262
		Erick Hawkins, 262. — Merce Cunningham, 263. — Paul Taylor, 266. — Twyla Tharp, 266.	
		Les « post modern »	267
		Lester Horton	268
		Alvin Ailey	269
		10. <i>L'école germanique et sa lignée américaine</i>	271
		L'initiateur : Émile Jaques-Dalcroze	271
		Un théoricien complet : Rudolf von Laban	273
		Mary Wigman	275
		Une œuvre tragique, 276. — Dionysos germanique, 278.	
		Kurt Jooss	279

Alwin Nikolais	280
Murray Louis	282
Susan Buirge	283
Carolyn Carlson	284
Tableau synoptique de la danse moderne	286
11. <i>Danser aujourd'hui</i>	287
Maurice Béjart : vers le « ballet total »	289
Les années de formation, 289. — Les années d'expérimentation, 291. — Le triomphe du « Sacre », 292. — Pour une danse totale, 293. — La volonté d'œcuménisme, 298.	
L'état de la danse en France	300
Roland Petit, 300. — Janine Charrat, 302. — La décentralisation chorégraphique, 303.	
<i>Indications bibliographiques</i>	309

Histoire de la danse en Occident

Dans cet ouvrage qui se veut d'abord historique, l'auteur montre l'évolution de l'orchestrique depuis les premiers témoignages attestés, il y a quelque quinze mille ans, jusqu'à notre époque, au moyen de documents rigoureusement contrôlés.

C'est aussi une histoire de la technique de la danse; on y voit naître les pas, les styles, dans une continuité qui unit toutes les écoles, même les plus opposées d'apparence.

C'est enfin une invitation à réfléchir sur l'évolution des sociétés humaines, dont la danse — que les historiens commencent tout juste à prendre en compte — est l'un des indicateurs les plus précis et les plus subtils.

Paul Bourcier

Responsable du département des Informations culturelles à l'AFP, Paul Bourcier a rencontré la danse d'abord dans ses obligations professionnelles. Critique chorégraphique des *Nouvelles littéraires* depuis 1962, il a vu tous les grands spectacles de danse en France et à l'étranger. Depuis 1973, il enseigne l'histoire de l'orchestrique à l'université Paris VII.