

Camille RIQUIER WAUTIER

# LIRE POUR LA DANSE

Les ballets littéraires  
de Roland Petit à John Neumeier  
(1949 à nos jours)



PARIS  
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR  
2025

[www.honorechampion.com](http://www.honorechampion.com)

## TABLE DES MATIÈRES

<b>REMERCIEMENTS</b> .....	7
<b>INTRODUCTION</b> .....	9
<b>ACTUALITÉ DU BALLET LITTÉRAIRE</b> .....	9
<b>ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE EN LITTÉRATURE ET DANSE</b> .....	14
<b>LIRE POUR LA DANSE</b> .....	25
<b>ROLAND PETIT ET JOHN NEUMEIER, PARCOURS CROISÉS</b> .....	27
<b>DES LIVRES AUX BALLETS, DES BALLETS AUX LIVRES</b> .....	37

### PARTIE I

#### LITTÉRATURE ET DANSE CLASSIQUE : UN DIALOGUE RENOUVELÉ AU XX<sup>e</sup> SIÈCLE

CHAPITRE 1	
AU XX <sup>e</sup> SIÈCLE, LA QUESTION DU «NÉO» EN DANSE CLASSIQUE .....	47
<b>A / «NÉO-CLASSIQUE», UNE ÉTIQUETTE PROBLÉMATIQUE EN DANSE</b> .....	55
1. Une catégorie à la définition nébuleuse pour les chercheurs .....	56
2. Une attribution polémique du terme par la critique .....	61
3. Une réticence à l'usage de cet adjectif chez les chorégraphes .....	65
<b>B / ÉLÉMENTS POUR UNE DÉFINITION DU TERME EN DANSE</b> .....	67
1. Au plan historique .....	67
2. Au plan esthétique .....	70

<b>C / PEUT-ON PENSER UNE MODERNITÉ CLASSIQUE EN DANSE ?</b> .....	76
1. L'historiographie partielle de la danse néo-classique...	77
2. Des modernes rêvent de classique tout au long du xx <sup>e</sup> siècle .....	82
3. Des classiques se disent modernes tout au long du xx <sup>e</sup> siècle .....	84
4. Les antimodernes, d'autres modernes .....	87
CHAPITRE 2	
CE QUE LES CHORÉGRAPHERS DITS NÉO-CLASSIQUES PUISSENT DANS LA LITTÉRATURE .....	89
<b>A / LITTÉRATURE ET DANSE CLASSIQUE EN EUROPE JUSQU'AU PREMIER XX<sup>e</sup> SIÈCLE</b> .....	90
1. Puiser dans la littérature un nouveau sujet de ballet : un geste séculaire .....	90
2. Le livret, au confluent de la danse et de la littérature jusqu'au milieu du xx <sup>e</sup> siècle .....	94
3. Le chorégraphe émancipé du librettiste dans l'Europe de l'après-guerre .....	105
<b>B / LITTÉRATURE ET DANSE « NÉO-CLASSIQUE » DANS L'EUROPE DU SECOND XX<sup>e</sup> SIÈCLE</b> .....	113
1. Panorama des ballets littéraires produits par les chorégraphes dits néo-classiques .....	113
2. Se dégager du répertoire. Typologie des <i>créations</i> <i>d'inspiration littéraire</i> en danse « néo-classique » .....	121
Ballets à univers littéraire .....	121
Ballets en collaboration avec un écrivain .....	122
Ballets issus d'une lecture personnelle du chorégraphe .....	123
3. Puiser dans la littérature. Typologie de gestes des chorégraphes dits néo-classiques .....	131
Transcrire .....	131
Relire .....	134

Réécrire.....	135
Faire écho au répertoire.....	138
Entrer dans le répertoire, entrer dans l'Histoire.....	141
4. Des livres à la danse : penser la possibilité d'une création classique.....	143

## CHAPITRE 3

CE QUE LA CRITIQUE LITTÉRAIRE ÉCLAIRE DANS LA DANSE DITE NÉO-CLASSIQUE.....	147
--	-----

<b>A / STYLISTIQUE DE LA DANSE «NÉO-CLASSIQUE»</b> .....	148
--	-----

1. Jeux de style chorégraphiques.....	149
2. Figure de style, l'exemple de la métaphore.....	161
3. Polyphonie bakhtinienne en danse.....	165

<b>B / HYPERESTHÉTIQUE DE LA DANSE «NÉO-CLASSIQUE» OU LES ARTS CHORÉGRAPHIÉS</b> .....	167
--	-----

1. Intermédialité chorégraphique.....	168
2. Hypertextualité chorégraphique.....	171
3. Intertextualité chorégraphique.....	182
4. De l'intertextualité à l' <i>interdansité</i> : la danse au second degré.....	190

## PARTIE II

## DANSER LES LIVRES : LE CHORÉGRAPHE LECTEUR

## CHAPITRE 1

LE BALLET LITTÉRAIRE, UNE LECTURE ARTISTE.....	209
--	-----

<b>A / DE L'«ADAPTATION» GÉNÉRIQUE À UNE «LECTURE» SINGULIÈRE</b> .....	211
---	-----

1. Adaptation ou interprétation, fidélité ou création.....	212
2. Le ballet littéraire, une lecture sensible.....	214
3. Le ballet littéraire, une lecture dansée.....	222

<b>B / LA LECTURE CHORÉGRAPHIQUE FAITE ŒUVRE</b> .....	226
1. Le chorégraphe se représente en lecteur.....	227
2. D'une œuvre l'autre, le désir de chorégrapier un livre lu.....	230
3. L'artiste co-auteur du texte chorégraphié.....	234
4. Le ballet littéraire, une œuvre critique, une lecture artiste.....	239
<b>C / STYLES SINGULIERS DE CHORÉGRAPHE LECTEUR :</b>	
<b>FAÇONS DE LIRE, MANIÈRES D'ÉCRIRE</b> .....	242
1. Un prisme singulier de lecteur.....	242
2. Écrire la danse. Deux styles chorégraphiques.....	247
3. Écrire des ballets. Deux styles dramaturgiques.....	257
4. Écrire des livres. Deux styles autobiographiques.....	263
CHAPITRE 2	
<b>LE LIVRE COMME SOURCE CHORÉGRAPHIQUE</b> .....	275
<b>A / LA LITTÉRATURE EN MOUVEMENT</b> .....	275
1. La « densité » du texte littéraire.....	276
2. D'un potentiel mouvement du texte à son actualisation sur scène.....	286
<b>B / TYPOLOGIE DES POTENTIALITÉS CHORÉGRAPHIQUES</b>	
<b>EN LITTÉRATURE</b> .....	291
1. Personnel chorégraphique.....	292
2. Motifs chorégraphiques.....	299
3. Dynamiques chorégraphiques de la narration.....	308
4. Œuvres à régime spectaculaire.....	313
5. Scènes corporelles et drame charnel, le ressort du corps.....	317
<b>C / PALLIER LES RÉSISTANCES DU TEXTE À LA CHORÉGRAPHIE</b> .....	325

## PARTIE III

**LE BALLET LITTÉRAIRE,  
FORME CONTEMPORAINE  
DU BALLET CLASSIQUE**

CHAPITRE 1	
DE <i>LA RECHERCHE</i> DE PROUST	
AUX <i>INTERMITTENCES DU CŒUR</i> DE PETIT,	
ÉTUDE D'UNE CRÉATION PARADIGMATIQUE.....	341
<b>A / GENÈSE ET RÉCEPTION DU BALLET</b> .....	345
1. Un projet de livret avorté avec Sagan.....	346
2. Petit se représente en lecteur de Proust.....	349
3. Le livret de ballet créé par Petit.....	351
4. Réception critique du ballet.....	355
<b>B / LE TEXTE DE PROUST COMME SOURCE CHORÉGRAPHIQUE</b> .....	367
1. La danse dans <i>La Recherche</i> .....	367
2. Lire <i>La Recherche</i> pour la danse.....	374
3. Potentialités chorégraphiques du texte proustien.....	380
4. La lecture incorporée.....	384
<b>C / LE BALLET DE PETIT,</b>	
UNE LECTURE ARTISTE DE <i>LA RECHERCHE</i> .....	387
1. «Proust à poil»: une chorégraphie charnelle.....	387
2. Les choix proustiens de Petit.....	393
3. Les distorsions du texte dans le ballet.....	398
4. Chorégrapheur à même le texte :	
étude du tableau VII «La regarder dormir».....	401

<b>CHAPITRE 2</b>	
<b>LES NOUVEAUX CLASSIQUES, NOS CONTEMPORAINS LECTEURS</b> .....	409
<b>A / UNE CERTAINE MANIÈRE DE LIRE</b>	
<b>LE CLASSIQUE AUJOURD’HUI</b> .....	412
1. Les chorégraphes face au classique aujourd’hui : « néo-classiques » ou « contemporains » ? .....	413
2. La danse « néo-classique » : une approche contemporaine de la danse classique .....	417
3. Une conception « classique moderne » de l’œuvre chorégraphique .....	421
<b>B / UNE CERTAINE MANIÈRE DE CHORÉGRAPHER LE TEXTE</b> .....	
1. Le recours à la littérature, un geste à la fois classique, moderne et contemporain .....	428
2. Un spectacle lisible, un livre incarné .....	431
3. Une dramaturgie de l’intime .....	444
<b>CONCLUSION</b> .....	453

## ANNEXE

<b>CORPUS INDICATIF DES BALLETS LITTÉRAIRES SUR LA PÉRIODE ÉTUDIÉE</b> .....	467
<b>BIBLIOGRAPHIE</b> .....	485
<b>CORPUS PRIMAIRE</b> .....	485
Œuvres chorégraphiques .....	485
Œuvres littéraires sources .....	485
Écrits des deux chorégraphes .....	486
<b>SUR LE CORPUS</b> .....	487
<b>DANSE</b> .....	489
Approche théorique .....	489
Approche historique .....	490

Sur d'autres chorégraphes que Roland Petit et John Neumeier.....	491
Autour de la question du néo-classicisme.....	492
<i>En danse</i> .....	492
<i>En littérature</i> .....	493
<i>Dans les autres arts</i> .....	494
<b>LITTÉRATURE</b> .....	494
Théorie de la littérature.....	494
Théorie de la littérature comparée.....	495
Théorie de l'intermédialité.....	496
<b>DANSE ET LITTÉRATURE</b> .....	497
Écrits de chorégraphes.....	497
Approche théorique, thématique ou historique.....	498
<b>SCIENCES HUMAINES</b> .....	501
Philosophie.....	501
Sciences cognitives.....	502
<b>INDEX DES CHORÉGRAPHERS CITÉS</b> .....	503
<b>INDEX DES AUTEURS CHORÉGRAPHIÉS</b> .....	505