

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

TABLE DES MATIÈRES

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

PARTIE I

LITTÉRATURE ET DANSE CLASSIQUE : UN DIALOGUE RENOUVELÉ AU XXe SIÈCLE

CHAPITRE 1	
AU XX ^e SIÈCLE, LA QUESTION DU «NÉO» EN DANSE CLASSIQUE	47
A / «NÉO-CLASSIQUE», UNE ÉTIQUETTE PROBLÉMATIQUE EN DANSE	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 / ÉLÉMENTS POUR UNE DÉFINITION DU TERME EN DANSE	67
1. Au plan historique	67
2. Au plan esthétique	70

C / PEUT-ON PENSER UNE MODERNITÉ CLASSIQUE EN DANSE ?	76
1. L'historiographie partielle de la danse néo-classique...	77
2. Des modernes rêvent de classique tout au long du xx ^e siècle	82
3. Des classiques se disent modernes tout au long du xx ^e siècle	84
4. Les antimodernes, d'autres modernes	87
CHAPITRE 2	
CE QUE LES CHORÉGRAPHERS DITS NÉO-CLASSIQUES PUISSENT DANS LA LITTÉRATURE	89
A / LITTÉRATURE ET DANSE CLASSIQUE EN EUROPE JUSQU'AU PREMIER XXe SIÈCLE	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 ^e siècle	94
3. Le chorégraphe émancipé du librettiste dans l'Europe de l'après-guerre	105
B / LITTÉRATURE ET DANSE « NÉO-CLASSIQUE » DANS L'EUROPE DU SECOND XXe SIÈCLE	113
1. Panorama des ballets littéraires produits par les chorégraphes dits néo-classiques	113
2. Se dégager du répertoire. Typologie des <i>créations 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
--	-----

A / STYLISTIQUE DE LA DANSE «NÉO-CLASSIQUE»	148
--	-----

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

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

1. Intermédialité chorégraphique.....	168
2. Hypertextualité chorégraphique.....	171
3. Intertextualité chorégraphique.....	182
4. De l'intertextualité à <i>l'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
--	-----

A / DE L'«ADAPTATION» GÉNÉRIQUE À UNE «LECTURE» SINGULIÈRE	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 / LA LECTURE CHORÉGRAPHIQUE FAITE ŒUVRE	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
C / STYLES SINGULIERS DE CHORÉGRAPHE LECTEUR :	
FAÇONS DE LIRE, MANIÈRES D'ÉCRIRE	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	
LE LIVRE COMME SOURCE CHORÉGRAPHIQUE	275
A / LA LITTÉRATURE EN MOUVEMENT	275
1. La « densité » du texte littéraire.....	276
2. D'un potentiel mouvement du texte à son actualisation sur scène.....	286
B / TYPOLOGIE DES POTENTIALITÉS CHORÉGRAPHIQUES	
EN LITTÉRATURE	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
C / PALLIER LES RÉSISTANCES DU TEXTE À LA CHORÉGRAPHIE	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	
A / GENÈSE ET RÉCEPTION DU BALLET	
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 / LE TEXTE DE PROUST COMME SOURCE CHORÉGRAPHIQUE	
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
C / LE BALLET DE PETIT,	
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

CHAPITRE 2	
LES NOUVEAUX CLASSIQUES, NOS CONTEMPORAINS LECTEURS	409
A / UNE CERTAINE MANIÈRE DE LIRE	
LE CLASSIQUE AUJOURD'HUI	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 / UNE CERTAINE MANIÈRE DE CHORÉGRAPHER LE TEXTE	
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
CONCLUSION	453

ANNEXE

CORPUS INDICATIF DES BALLETS LITTÉRAIRES SUR LA PÉRIODE ÉTUDIÉE	467
BIBLIOGRAPHIE	485
CORPUS PRIMAIRE	485
Œuvres chorégraphiques	485
Œuvres littéraires sources	485
Écrits des deux chorégraphes	486
SUR LE CORPUS	487
DANSE	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
LITTÉRATURE	494
Théorie de la littérature.....	494
Théorie de la littérature comparée.....	495
Théorie de l'intermédialité.....	496
DANSE ET LITTÉRATURE	497
Écrits de chorégraphes.....	497
Approche théorique, thématique ou historique.....	498
SCIENCES HUMAINES	501
Philosophie.....	501
Sciences cognitives.....	502
INDEX DES CHORÉGRAPHES CITÉS	503
INDEX DES AUTEURS CHORÉGRAPHIÉS	505