

saison
2012 / 2013

-

communiqué
de presse

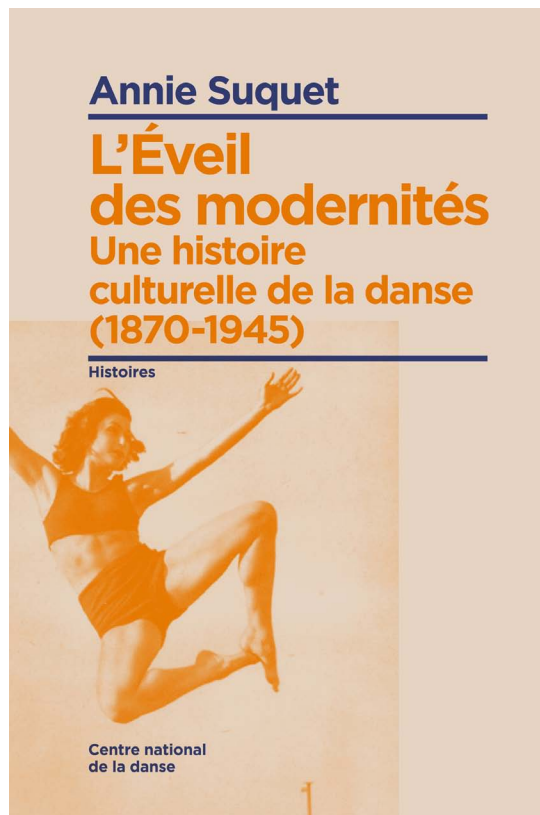
-

NOUVELLE PUBLICATION

Annie Suquet

L'Éveil des modernités Une histoire culturelle de la danse (1870-1945)

ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE /
COLLECTION : « HISTOIRES »

CONTACT PRESSE

**Centre national de la danse
Communication**
Anne-Sophie Voisin
1, rue Victor Hugo
93507 Pantin cedex
T 01 41 83 98 12 / 10
as.voisin@cnd.fr / com@cnd.fr

**Bureau de presse
Pierre Laporte Communication**
Pierre Laporte / Thibaud Giraudeau
51, rue des Petites Écuries
75010 Paris
T 01 45 23 14 14
F 01 45 23 14 15
pierre@pierre-laporte.com /
thibaud@pierre-laporte.com

Téléchargez des photos depuis notre site
Internet en vous procurant un login et
mot de passe auprès de notre webmestre :
com@cnd.fr

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Président du Conseil d'administration :
Jean Gautier
Directrice générale :
Monique Barbaroux

1, rue Victor Hugo 93507 Pantin cedex
T 01 41 83 98 98 - F 01 41 83 98 99
www.cnd.fr - reservation@cnd.fr

m2 TROIS
inRockUpables
TÊTU

NOUVELLE PUBLICATION

Annie Suquet

L'Éveil des modernités

Une histoire culturelle de la danse (1870-1945)

Un ouvrage de référence sur les révolutions qui marquèrent l'entrée de la danse dans la modernité.

Entre 1870 et 1945, avec l'essor des villes et l'évolution des mœurs, de nouvelles formes de spectacle apparaissent en Occident et, avec elles, de nouvelles visions du corps dansant, multiples et parfois contradictoires. Certains danseurs, captivés par le modernisme technologique, rêvent d'une hybridation du corps avec la machine. Pour d'autres, l'enjeu est de redécouvrir l'aptitude au mouvement naturel et les pulsions vitales, mises à mal par la vie moderne. D'autres encore puisent une inspiration libératrice dans les danses exotiques ou l'exemple des « peuples primitifs ».

Mais à New York comme à Paris, Berlin ou Moscou, la danse doit aussi répondre de son rôle politique, social et culturel face à la crise économique et la montée des totalitarismes. Chorégraphes, interprètes et pédagogues, tous ont conscience d'œuvrer à une époque de ruptures et d'avoir à situer leur démarche créative par rapport aux bouleversements et violences de leur temps.

C'est le récit de cette histoire complexe et passionnante que propose cet ouvrage. À partir des acquis les plus récents de la recherche internationale en danse, il situe l'émergence des œuvres – comme des démarches et des théories qui les animent – dans leur contexte culturel et leur environnement social, tout en croisant l'étude des pratiques corporelles avec l'analyse des enjeux, tant esthétiques que politiques, d'un art en mutation.

Très documenté, offrant un panorama complet des artistes et des courants de l'époque, rédigé dans un style clair et fluide, cet ouvrage vient combler un manque souvent souligné dans l'édition en danse.

Il offre une perspective inédite et féconde sur l'histoire de la danse en la replaçant dans un contexte culturel plus large, dans l'histoire des mentalités, l'histoire politique et sociale mais également celle des autres arts.

Au-delà du champ de la danse, ce livre s'adresse à tout lecteur s'intéressant à l'histoire des arts mais aussi à l'évolution des sociétés occidentales en général.

Cet ouvrage inaugure une nouvelle collection, « Histoires » (conception graphique de Jérôme Saint-Loubert Bié), aux éditions du Centre national de la danse. Celle-ci proposera des ouvrages faisant l'état des lieux des connaissances actuelles sur une période et une aire géographique données liées au champ de la danse.

ANNIE SUQUET

Historienne de la danse, Annie Suquet a été chercheuse en résidence à la Merce Cunningham Dance Foundation à New York pendant plusieurs années.

Depuis 2001, elle travaille comme enseignante et conférencière pour diverses structures culturelles et pédagogiques, en France (Centre national de la danse, Université Paris-VIII...) et en Suisse (École des Beaux-arts, Université de Genève, Fondation Fluxum...).

Membre du comité de rédaction de la revue *Repères, cahier de danse*, elle a aussi publié : « Le corps dansant : un laboratoire de la perception », in *Histoire du corps*, t. III, dir. Jean-Jacques Courtine, Alain Corbin et Georges Vigarello (Seuil, 2006) ; *Chaque petit mouvement*, traduction de l'américain, préfacée et annotée de *Every Little Movement* de Ted Shawn (Complexe/CND, 2006) ; *Chopinot* (Cénomane, 2010).

ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
COLLECTION : « HISTOIRES »

FORMAT : 140 x 205 MM
NB DE PAGES : 960 P.
ILLUSTRATIONS : NOIRES
EAN13 : 9782914124454
PARUTION : 23 AOÛT 2012
PRIX : 35 EUROS

01 41 83 98 98
reservation@cnd.fr
www.cnd.fr

Rencontres et dédicaces

Le CND organise, à l'occasion de la Biennale de la danse de Lyon en partenariat avec la librairie Musicalame, puis à Pantin dans le cadre des Danses partagées, des temps de rencontre et de dédicace avec Annie Suquet.

Rencontres autour de la publication

À LYON

> Vendredi 14 septembre 2012 à 17h30 – CND Lyon / Rhône-Alpes
40 ter, rue Vaubecour 69002 Lyon
04 72 56 10 70 – cndlyon@cnd.fr
Présentation de l'ouvrage et de sa démarche par l'auteure.

> Samedi 15 septembre 2012 à 15h – Librairie Musicalame
16, rue Pizay 69001 Lyon
Signature du livre par l'auteure.

Présentation-Dédicace

À PANTIN

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 de 14h à 18h – CND Pantin (Atrium)
1, rue Victor-Hugo 93507 Pantin Cedex
À l'occasion des Danses partagées

Commander les ouvrages

Tous les ouvrages du CND sont consultables à la Médiathèque (ouverte du lundi au vendredi de 13h à 19h) et à la billetterie du CND à Pantin.

Les ouvrages du CND sont en vente :

- > en librairie ;
- > à la billetterie du CND ;
- > sur la boutique en ligne (www.cnd.fr, rubrique « Professionnels », « S'informer », « Publications du CND ») ;
- > par correspondance, en envoyant votre règlement par chèque ou CCP à l'ordre du « Régisseur du CND » ou en téléphonant au 01 41 83 98 98 (règlement par carte bancaire).

01 41 83 98 98 – publication@cnd.fr

Vous souhaitez recevoir un exemplaire de *L'Éveil des modernités* avant sa parution le 23 août 2012 ou interviewer l'auteure ?

N'hésitez pas à nous en informer.

Nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles questions ou compléments d'information.

CONTACTS : Centre national de la danse
> edition@cnd.fr – 01 41 83 98 08
> com@cnd.fr – 01 41 83 98 10

Bureau de presse Pierre Laporte Communication
Pierre Laporte / Thibaud Giraudeau – 01 45 23 14 14
pierre@pierre-laporte.com / thibaud@pierre-laporte.com

Table des matières

Avant-propos	11
Note complémentaire et remerciements	21

PARTIE I

La confrontation avec la vie moderne (1870-1930)

I. Nouvelles visions du corps dansant : avec l'essor des métropoles	25
1/ Quand le spectacle s'industrialise...	36
<i>Aux États-Unis, la naissance de l'extravaganza</i>	36
<i>Le divertissement gigantesque : une mode internationale</i>	43
<i>La danse classique au music-hall</i>	50
<i>Le corps féminin en spectacle : les débuts du « business de la jambe »</i>	54
<i>Le « business de la jambe » (suite) : des girls à la chaîne !</i>	58
<i>Des variétés au vaudeville : à la conquête du public « respectable »</i>	66
Encadré : Des solos de skirt dance à la Danse serpentine de Loïe Fuller	79
2/ Corps hybridés, corps invisibles : les métamorphoses technologiques de la présence	81
<i>Loïe Fuller ou le rêve d'une danse dématérialisée</i>	81
<i>Au confluent de tous les arts : la vibration</i>	87
<i>Lumière, couleur, mouvement : vers de nouvelles synthèses spectaculaires</i>	91
<i>Sous le signe de la machine, rencontres de l'organique et de l'artificiel</i>	97
<i>L'impact du futurisme sur les Ballets russes</i>	103
<i>La chorégraphie, fille de la scénographie : l'expérience des Ballets suédois</i>	112

Encadré : Autour du <i>Ballet triadique</i> [Das Triadische Ballet] d'Oskar Schlemmer	125
II. L'Antiquité revisitée et l'idée de « mouvement naturel » : vers une valorisation inédite de l'expressivité du corps	135
1/ Beauté, hygiène, moralité : une triade constructive	143
<i>L'hellénisme, le geste expressif et l'impact de François Delsarte aux États-Unis</i>	143
<i>Isadora Duncan : à la recherche des aptitudes « naturelles » du corps</i>	155
<i>Duncan (suite) : danser en accord avec l'« ondoisement » énergétique universel</i>	161
<i>Le réveil du « sens musculaire » et « la conscience du rythme » selon Émile Jaques-Dalcroze</i>	170
<i>Dans le sillage de Duncan et de Dalcroze : quelques influences fondatrices des courants et des techniques modernes en danse en Europe...</i>	184
<i>Échanges et circulations : vers une hybridation internationale des influences</i>	191
2/ Entre renouveau et nouveauté : le creuset russe	199
<i>À la croisée du théâtre et de la danse : le corps en mouvement</i>	199
<i>Des studios de danse au Laboratoire choréologique de Moscou : un foisonnement de recherches</i>	208
<i>Autour de Gorski et de Fokine, l'émergence du « nouveau ballet » Goleizovski, Lopoukhov, Balanchine :</i>	217
<i>pour une danse classique expérimentale</i>	233
Encadré : <i>L'Après-midi d'un faune</i> de Vaslav Nijinski	241

PARTIE II

La fascination des ailleurs (1900-1940)

I. Exotisme(s) et modernité(s) : l'Autre en miroir	255
1/ Orient/Occident : modernités croisées	260
<i>Les danses d'Asie ne sont pas « immémoriales »</i>	260
<i>L'essor des danses exotisantes en Europe et aux États-Unis</i>	268
<i>Entre spectacle et quête spirituelle : les « danses hindoues » de Ruth Saint Denis</i>	275

Table des matières

Encadré : Radha, la danse mystique des cinq sens de Ruth Saint Denis	285
<i>De la Denishawn aux Archives internationales de la danse : sur la voie d'une conception anthropologique de la danse</i>	291
<i>De quelques exotiques modernes</i>	302
<i>La tradition modernisée : une revendication identitaire</i>	313
2/ Au carrefour entre l'Europe et l'Asie : l'exotisme des Ballets russes	322
<i>Des « barbares » à Paris</i>	322
<i>Le folklore russe réinventé</i>	332
<i>Vers un syncrétisme international</i>	350
Encadré : Les Noces de Bronislava Nijinska	358
II. Les imaginaires du « primitif » : en quête de nouveaux commencements	367
1/ Les danseurs européens à la poursuite de la « pulsion dansante »	382
<i>Retour à la nature et « élan primitif » à Monte Verità</i>	382
<i>Dada-Zurich ou l'abstraction comme plongée dans la « mémoire primitive »</i>	398
<i>En Allemagne, la lame de fond des écoles du rythme</i>	409
<i>Rudolf Laban et l'exploration des « facteurs fondamentaux » du mouvement</i>	417
<i>Transe extatique et improvisation : l'approche de Mary Wigman et son influence</i>	430
Encadré : Monotonie de Mary Wigman	446
2/ Les danseurs américains à la recherche d'origines	448
<i>La modern dance et ses « sources primitives »</i>	448
<i>À la découverte de la mémoire indienne de l'Amérique : autour de l'exemple de Ted Shawn</i>	462
<i>Le primitivisme de Martha Graham et la mémoire amérindienne (suite)</i>	474
Encadré : Primitive Mysteries de Martha Graham	487
<i>Doris Humphrey : redécouvrir le sens immémorial et l'impulsion des gestes</i>	490
<i>Sur la côte ouest, une autre conception primitiviste de la danse moderne : à propos de Lester Horton et de quelques autres</i>	499

<i>L'émergence de la negro dance : à l'épreuve des préjugés raciaux</i>	510
<i>Le jazz, ses « racines africaines » et ses connotations érotiques dans l'imaginaire blanc des années 1920</i>	517
<i>Le corps noir en scène et les fantasmes du « primitif » : autour de Joséphine Baker</i>	527
<i>Revendiquer la spécificité du vécu afro-américain : la negro dance en quête d'identité</i>	539
<i>L'« Afrique authentique » d'Asadata Dafora : un tournant pour la negro dance</i>	550
<i>De Katherine Dunham à Pearl Primus : une approche anthropologique et artistique des « survivances africaines » dans les Amériques noires</i>	558
Encadré : Rites de passage de Katherine Dunham	578

PARTIE III

**« La danse est une arme » :
dans la tourmente politique et sociale
(1917-1945)**

I. Aux heures chaudes de la « lutte des classes »	609
1/ Dans la Russie bolchevique, l'élan prolétarien gagne la danse	609
<i>L'« art prolétarien » en débat</i>	609
<i>Les studios de danse indépendants : de la prolifération à la réglementation</i>	614
<i>Danse et agit-prop : avec et pour les « travailleurs »</i>	617
<i>Gestes rythmiques, gestes fonctionnels : au service de la société du futur</i>	624
<i>Les corps humains : comme des machines</i>	629
<i>Le ballet : vestige de la culture aristocratique ou vecteur possible de la « culture prolétarienne » ?</i>	637
Encadré : La Tormade de Kassian Goleïzovski	647
2/ En Allemagne, de la République de Weimar à l'avènement du national-socialisme	649
<i>Un paysage politique et social chaotique</i>	649
<i>Du choix de la marginalité antibourgeoise au combat pour la reconnaissance professionnelle et institutionnelle</i>	653
<i>Aux côtés du « théâtre prolétarien »</i>	660

Table des matières

<i>Les chœurs de mouvement : contestataires et contestés</i>	667
<i>Dans l'orbite des cabarets : de la critique sociale à la transgression</i>	685
Encadré : La Table verte de Kurt Jooss	680
3/ Aux États-Unis, dans l'onde de choc de la crise de 1929	704
<i>L'émergence d'un « front culturel » de gauche</i>	704
<i>Le quartier immigré juif de New York, vivier de la « danse radicale »</i>	708
<i>Mobiliser la danse au service des prolétaires</i>	714
<i>Les défis pédagogiques et chorégraphiques des « danses de masse »</i>	718
<i>Vers une visibilité collective de la « danse révolutionnaire »</i>	725
<i>Technique, contenu, forme : des enjeux de classe</i>	731
<i>Pour renforcer le message de la danse : texte et jeu d'acteur</i>	741
<i>Au carrefour entre organisation d'aide sociale et entreprise artistique : le Federal Dance Project</i>	752
II. Face à l'essor des totalitarismes	769
1/ Dans l'URSS stalinienne : la mise au pas idéologique de la danse	769
<i>La crise des mouvances modernistes et l'instauration du « réalisme socialiste »</i>	769
<i>Le drambalet : un nouveau genre, « réaliste » et « soviétique »</i>	775
<i>Danse folklorique et parades gymniques : les « saines » activités du nouvel Homme soviétique</i>	783
2/ À l'ère du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne : la fabrique du « corps national »	789
<i>Sous Mussolini, l'idéal corporel du nouvel Italien et de la nouvelle Italienne</i>	789
<i>Dans l'Italie fasciste, la danse au service de l'« harmonie collective »</i>	798
<i>L'ascension de la danse moderne allemande pendant les premières années du national-socialisme</i>	803
<i>À partir de 1936 : vers une redéfinition nazie des enjeux de la danse</i>	821
Encadré : Jeunesse olympique [Olympische Jugend]	837
3/ Aux États-Unis, de l'antifascisme à l'américanisme	840
<i>Le ralliement des milieux de la danse contre les fascismes</i>	840
<i>La guerre d'Espagne, une cause fédératrice</i>	853
<i>Contribuer à la « démocratie multiraciale »</i>	861
<i>Le folk, au cœur de l'identité du « peuple américain »</i>	865
<i>L'américanisation du ballet</i>	873

<i>La Seconde Guerre mondiale reconfigure le panorama et les enjeux de la danse</i>	879
Encadré : <i>American Document</i> de Martha Graham	895
Épilogue	905
Index des principaux noms cités	
Index des œuvres chorégraphiques	
Bibliographie	

VENIR AU CND À PANTIN

EN TRANSPORTS EN COMMUN

> **MÉTRO LIGNE 5**, station Hoche (direction Bobigny), 20 minutes depuis République. Prendre sortie n°1 rue Hoche (à gauche). Suivre la rue Hoche en direction de la mairie. Le CND est au bout de la rue.

> **RER E**, station Pantin (depuis Paris, direction Villiers-sur-Marne ou Chelles-Gournay, Zone 2), 10 minutes depuis Hausmann / Saint-Lazare, 5 minutes depuis Gare du Nord / Magenta. Prendre à droite en sortant de la gare, puis à gauche avenue Édouard Vaillant. Le CND est devant vous, de l'autre côté du canal de l'Ourcq.

> **BUS 170**, station Centre national de la danse, 15 minutes depuis la Porte des Lilas.

> **BUS 151**, station Centre national de la danse, 10 minutes depuis la Porte de Pantin.

EN VOITURE

> **PORTE DE PANTIN**, le CND est à 2 minutes environ.

> Entrer dans Pantin par l'avenue Jean Lolive, puis tourner immédiatement à gauche direction Drancy, Centre national de la danse (route des Petits Ponts). Prendre la première à droite, rue Scandicci, et continuer tout droit rue du Congo. Tourner à gauche au deuxième feu, rue Hoche, le CND est au bout de la rue.

Coordonnées GPS : N 48° 53' 43.1556" / E 2° 24' 7.6134"

À PIED OU À VÉLO (PISTE CYCLABLE)

> 10 minutes du Parc de la Villette, par les berges du canal de l'Ourcq.

> Les stations Velib' à proximité : voir plan ci-dessous.

