

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ABRÉVIATIONS	11
AVERTISSEMENT	13
PRÉFACE	15
INTRODUCTION	21
Contexte	22
Principes de recherches	31
Problématique	42

PREMIÈRE PARTIE

LE BALLET DES PEINTRES, DES LIBRETTISTES ET DES CHORÉGRAPHERS

1909-1933

« TOUS LES ARTS SE TIENNENT PAR LA MAIN ET SONT L'IMAGE D'UNE FAMILLE NOMBREUSE QUI CHERCHE À S'ILLUSTRER »	49
Des Beaux-Arts à la « danse plastique »	49
Vers une synthèse abstraite	59
« NÉBULEUSES ABSTRAITES »	
Échanges entre peintres, librettistes et danseurs (1909-1933)	69
À Paris, « Ville-Visage du monde ». Clubs, dancings, et soirées, foyers d'effervescence artistique	71

Danseuses et toiles	83
Des échanges saisonniers	87
Des échanges européens	90
L'affiche, lieu de passage et de rencontre des peintres et des danseurs	96
PROTECTEURS DES ARTS	103
Des mécènes	103
Des « passeurs »	122
Des danseurs	141
Écoles d'art	148
« L'ombre de Kandinsky »	154

DEUXIÈME PARTIE

ESPACE PICTURAL, ESPACE CHORÉGRAPHIQUE

DE LA DANSE À LA TOILE, LA QUÊTE DU MOUVEMENT	171
Immortaliser l'éphémère	173
Tracer les lignes et les formes : droite, courbe, arabesque	178
Capter le mouvement	181
Rythme pictural et rythme corporel : la « plastique animée »	186
DES ARTS PLASTIQUES À LA SCÉNOGRAPHIE ABSTRAITE, « LE TABLEAU DANSÉ » ?	195
Un espace sans illusion de profondeur	198
Des corps-décors	212
« La couleur dansée »	224
Échapper au cadre : les décors constructivistes	237
Changement du rapport scène/salle	248

TROISIÈME PARTIE
LES LIVRETS DE BALLETS
FACE À L'ABSTRACTION

DANSE ET ABSTRACTION, VERS UN « BALLETS SUR RIEN » ?	263
Prétextes féériques	265
Du nouvel esprit de « bouffonnerie » à la célébration de la modernité	274
Des « ballets d'atmosphère » aux ballets géométriques	288
Itinéraires spirituels	293
DU BALLETS DRAMATIQUE AU BALLETS PICTURAL	
De la succession à la superposition	307
Les livrets suivant la trame chronologique	308
Simultanéisme et collision narrative	311
Particularité du livret de peintre : le « livret illustré »	328
LA DANSE, EXPRESSION PLASTIQUE DE LA POÉSIE	
Du « souffle poétique » au « livret poème »	342
Alpha-ballet : une graphie sonore	389
Un brin de « physicofolie »	393
CONCLUSION	
	411
ANNEXE I	
Ballets 1909-1933	417
ANNEXE II	
Reconstructions	423
ANNEXE III	
Arts plastiques et danse après 1933	425

ANNEXE IV	
Arguments et livrets de ballet	429
ANNEXE V	
Poèmes dansés	521
ANNEXE VI	
Témoignages	541
BIBLIOGRAPHIE	557
INDEX DES NOMS PROPRES	603
TABLE DES ILLUSTRATIONS	609