

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale	9
PREMIÈRE PARTIE. LA DANSE À PARIS	19
Chapitre I : Le rejet des formes mondaines et populaires de la danse	21
Le cancan	26
Le carnaval et le bal de l'Opéra	31
La polka	37
Les autres danses à la mode	42
Conclusion	45
Chapitre II : Les bals élégants et les salons	47
Les lieux	47
Grandes dames, robes, coiffures et bijoux	53
Les danses	55
Conclusion	58
Chapitre III : La danse et les arts	59
Danse et sculpture	59
Danse et peinture	64
Chapitre IV : La danse dans l'œuvre poétique et romanesque	69
La danse ambiguë	70
La danse pervertie	74
La danse fantastique	75
La danse refusée	77
DEUXIÈME PARTIE. LE CRITIQUE ET L'ACADÉMIE DE DANSE	81
Introduction : Importance de la critique chorégraphique dans l'ensemble de la critique dramatique	83

Chapitre I : L'art du compte rendu de ballet	89
Le récit	91
Les pas et les figures	94
Les divertissements	99
Chapitre II : Les idées de Gautier sur le ballet	105
L'impératif de la beauté physique	105
Sens et définitions du ballet	108
Conclusion	115
Chapitre III : L'esthétique du ballet	117
Le rôle des décors	117
Les costumes	122
Conclusion	125
Chapitre IV : Le monde du ballet	127
Les danseuses	127
Un célèbre quatuor	128
Marie Taglioni	128
Fanny Elssler	135
Carlotta Grisi	141
Fanny Cerrito	144
La ballerine romantique multipliée	147
Les danseurs	149
Jules Perrot	151
Lucien Petipa	155
Arthur Saint-Léon	157
Conclusion : De la critique journalistique à la critique artiste	163
TROISIÈME PARTIE. LA DANSE EXOTIQUE, PARCOURS GÉOGRAPHIQUE, ROMANESQUE ET POÉTIQUE	165
Introduction : Des pas de caractère aux danses mystiques	167
Chapitre I : Provinces française d'autrefois : <i>Pâquerette</i>	171
Chapitre II : L'Allemagne : de <i>Giselle</i> au <i>Preneur de rats</i>	175
<i>Giselle</i>	176
Les réécritures de <i>Giselle</i>	186
Après <i>Giselle</i> , nouveaux projets	193
<i>La Fille du roi des aulnes</i>	195

<i>Le Preneur de rats de Hameln</i>	196
Conclusion	198
Chapitre III : L'Espagne : de la cachucha au Mariage à Séville . .	199
Avant le premier voyage	206
Pendant les voyages	208
Le second voyage	212
Après les voyages	217
<i>Inès de Las Sierras</i>	223
Souvenirs de voyage	231
<i>Le Mariage à Séville</i>	235
Conclusion	236
Chapitre IV : Inspirations du Proche-Orient	237
De Cléopâtre à Tahoser	237
Dans le sillage des <i>Mille et Une Nuits</i>	244
Les bacchanales d'Algérie	247
Danses de Turquie	254
Conclusion	256
Chapitre V : La Chine et l'Inde	257
La Chine : jongleurs et acrobates	257
Les danses indiennes : des Bayadères à <i>Sacountalâ</i>	260
La triade indianiste de Gautier	265
<i>Sacountalâ</i>	268
Conclusion	270
Chapitre VI : Tziganes, brigands, artistes et magiciens	271
<i>La Statue amoureuse</i>	272
<i>Gemma</i>	275
<i>Yanko-le-bandit</i>	281
Conclusion	284
Bilan : Exotisme et chorégraphie	286
QUATRIÈME PARTIE. INFLUENCE DE GAUTIER SUR L'ART CHORÉGRAPHIQUE	289
Introduction	291

Chapitre I : Gautier inspirateur de nouveaux ballets.	
Influence sur le ballet post-romantique	293
<i>La Fille du Pharaon</i>	294
<i>Le Roi Candaule</i>	298
<i>La Bayadère</i>	303
Chapitre II : Influence sur le ballet symboliste	307
<i>Le Pavillon d'Armide</i>	308
<i>Cléopâtre</i>	310
1909 : <i>Le Pavillon d'Armide et Cléopâtre</i> à Paris	311
1910 : <i>Giselle</i>	316
<i>Le Spectre de la Rose</i>	320
Conclusion	327
Conclusion générale	329
ANNEXES	331
Annexe I : La première de <i>Giselle</i>	333
Annexe II : Les reprises de <i>Giselle</i> . Petite anthologie d'articles de presse. 1853-1991	343
Annexe III : Quelques critiques inédites	361
Annexe IV : Feuilletons consacrés aux danses espagnoles	369
Bibliographie	375
Textes de Théophile Gautier	375
Témoignages d'époque	376
Ouvrages généraux sur la danse	377
Ouvrages particuliers sur la danse	378
Ouvrages et articles relatifs à Gautier et la danse	379
Divers	379
Index des noms de personnes	383
Index des titres	395
Index des noms de personnages	403
Index des lieux et monuments	407
Table des matières	409