

TABLE DES MATIÈRES

ABRÉVIATIONS	11
Localisation des archives	11
Éditions de référence	12
Code de transcription pour les manuscrits cités	12
INTRODUCTION	13
État des lieux	14
Contexte et enjeux	19
Périodisation	21
Définitions	25
Problématique et démarche	29
PROLÉGOMÈNES	35
Le livret, un texte « écrit pour la danse ».	
Essai de définition	36
L'œuvre du librettiste face à l'œuvre du chorégraphe.	
Évolution du cadre juridique	38
L'« ambiguïté constitutive » du livret de ballet	48
Une impossible version définitive	48
Peut-on identifier un livret de ballet ?	60
L'opéralité du livret en question	68
Œuvre, brouillon ou notation ?	68
Quand le livret s'émancipe de la chorégraphie :	
le livret comme esquisse	76
Une littéarité problématique	78

PREMIÈRE PARTIE

CE QUE L'ÉCRIVAIN FAIT AU LIVRET DE BALLET

HÉRITAGE

Le ballet selon Noverre 89

THÉMATIQUES ET DRAMATURGIES 95

La force du sujet, au péril de l'intrigue 95

Modèle dramatique et modèle pictural 95

Penser la danse. Autoréférentialité et avant-garde 108

Un miroir pour l'écrivain 115

Répertoire et thèmes traditionnels 133

Du théâtre pour la danse 144

LA TENTATION DE L'ŒUVRE 153

Les ballets parlés et chantés 153

Le livret-poème 164

DÉBATS CRITIQUES 173

L'écrivain est-il un bon librettiste ? 173

Ballet dramatique *versus* danse pure 182

Écrire pour la danse. Perpétuer une tradition française ? 195

DEUXIÈME PARTIE

CE QUE LE LIVRET FAIT À LA LITTÉRATURE

L'ÉCRITURE POUR LA DANSE,

UN LABORATOIRE DES FORMES THÉÂTRALES ET POÉTIQUES . . . 205

Le ballet, outil d'interrogation du genre théâtral 207

Le livret, entre narration et monstration 207

Le ballet, modèle d'un théâtre visuel	216
Ballet et arts de la scène populaires	225
Performance	228
Danse et pureté.	
La danse ou l'idéal d'une littérature sans les mots	232
La forme théâtrale,	
entre fusion des arts et quête de pureté	232
La danse ou l'idéal d'une poésie sans les mots	235
Écriture pour la danse, écriture poétique.	
Quelles affinités ?	243
Le livret, lieu de synthèse entre poésie et narration	246
Un genre poétique ? les poèmes-ballets de Prévert	251
LA PLACE DU LIVRET DANS L'ŒUVRE DE L'ÉCRIVAIN	259
Une production marginale ?	
Ambiguïtés du discours des écrivains sur le livret	260
La publication des livrets	269
Parutions éphémères : programmes, partitions	270
Intégrer une édition des œuvres	272
Les projets de ballet	277
Publication livresque et réception	280
L'espace de création de l'œuvre. Écritures, réécritures	283
Intrications	284
Adaptations chorégraphiques	290
Du livret de ballet à l'œuvre littéraire	294

TROISIÈME PARTIE

LE LIVRET HORS LA PAGE

ENJEUX D'UNE ÉCRITURE EN COLLABORATION	311
La mise en place des collaborations	312
Écrire pour un danseur. Inspiration et collaboration	329
(Re)travailler avec. Les duos amicaux	333

Amitiés et stratégies	344
Maîtres et disciples : l'écrivain en quête de légitimité	344
Entre avant-garde et mondanité	351
Les mirages de la collégialité	362
Difficultés, conflits, échecs	366
LE RÔLE DE L'ÉCRIVAIN	
DANS LA RÉALISATION CHORÉGRAPHIQUE	379
Livret <i>versus</i> chorégraphie	380
Programmer le spectacle	384
Réécrire la chorégraphie.	
Les enjeux du livret écrit après le spectacle	397
Renouveler la représentation du corps	401
Arts visuels et arts plastiques	402
Ouverture vers les arts de la scène	407
Pratiques sociales : danses, sport, quotidien	410
Corps classique, corps contemporain	418
Du livret au plateau. Devenir chorégraphe ?	426
CONCLUSION	
	441
ANNEXE I	
Les réseaux de collaborations entre écrivains et chorégraphes . . .	445
ANNEXE II	
Chronologie des créations	449
BIBLIOGRAPHIE	
	455
INDEX DES NOMS	
Librettistes, chorégraphes, compositeurs, peintres, danseurs	511
INDEX DES ŒUVRES	
Livrets et ballets	517