

BIBLIOGRAPHIE DANSE AU LYCEE

1. ELEMENTS DE PENSEE DANS LES ARTS

Bibliographie première

- **Artaud A. : *Le théâtre et son double*. Paris, Gallimard, 1985. (folio) rééd.**
- Bachelard G. : *L'air et les songes : essai sur l'imaginaire du mouvement*. LGF, 1993 (le livre de poche biblio essais)
- Bachelard G. : *L'eau et les rêves : essai sur l'imagination de la matière*. LGF, 1993 (le livre de poche biblio essais)
- Bachelard G. : *La psychanalyse du feu*. Gallimard, 1985 (folio essais)
- Bachelard G. : *La terre et les rêveries du repos : essai sur les images de l'intimité*. Corti, 1988
- Baudelaire C. : *Ecrits esthétiques*. Paris, UGE, 1996 (10/18)
- Kandinsky V. : *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*. Paris, Gallimard, 1989 (folio essais) rééd.
- **Klee P. : *Théorie de l'art moderne*. Paris, Gallimard, 1991 (folio essais)**
- Lista G. : *La scène moderne*. Paris, Carré Sud, 1997
- Nietzsche F. : *Naissance de la tragédie grecque*. Paris, Gallimard, 1989 (folio essais)
- Schlemmer O. : *Théâtre et abstraction*. Lausanne, L'âge d'homme, 1978 (théâtre des années vingt)

Bibliographie d'approfondissement

- Adorno T.W. : *Théorie esthétique*. Paris, Klincksieck, 1989 (esthétique)
- Anzieu D. : *Le corps de l'œuvre*. Paris, Gallimard, 1981
- Benjamin W. : « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanique » in : *Ecrits français*. Paris, Gallimard, 1991 (bibliothèque des idées)
- Genette G. : *L'œuvre de l'art*. Paris, Seuil, 1993 (points essais)
- Genette G. : *La relation esthétique*. Paris, Seuil, 1995 (points essais)
- Gimenez : *Qu'est-ce que l'esthétique ?* Paris, Seuil, (points essais)
- Goodman N. : *Langages de l'art*. Nîmes, Chambon, 1990
- Nancy J. L. : *Corpus*. Paris, Métayer
- **Schusterman R. : *L'art à l'état vif*. Paris, Minuit, 1991 (le sens commun)**

2. APPROCHE DU CORPS

Bibliographie première

- **(sous dir.) Aslan O. : *Le corps en jeu*. Paris, CNRS Editions, 1993 (Arts du spectacle)**
- **Bernard M. : *Le corps*. Paris, Seuil, 1995 (points essais) rééd.**
- Collectif : *Transpositions : hypothèses sur le mouvement*. Noisiel, ferme du buisson, 1993 (collection de l'ange)
- **Foucault M. : « Les corps dociles », in : *Surveiller et punir*. Paris, Gallimard, 2000 (Tel) rééd.**

- **Mauss M. : « Les techniques du corps », in : *Sociologie et anthropologie*. Paris, PUF, 1980 (Quadrige) 7ème édition**

Bibliographie d'approfondissement

- Kristeva J. : « Les gestes, pratique ou communication », in : *Sémiotiké, éléments de sémanalyse*. Paris, Seuil, 1978 (points)
- « **L'intelligence du corps** » in : *Nouvelles de danse n° 28, vol I, Bruxelles, Contredanse, 1996*
- « **L'intelligence du corps** » in : *Nouvelles de danse n° 29, vol II, Bruxelles, Contredanse, 1996*
- (sous dir.) Rabant C. : *Etats de corps – IO n°5*. Toulouse, Erès, 1994

3. ELEMENTS DU LANGAGE CHOREGRAPHIQUE

- **Bertrand M. : Dumont M. : *Mouvement et pensée*. Paris, Vrin, 1970**
- **Decroux E. : *Paroles sur le mime*. Paris, Gallimard, 1954**
- Hodgson J., Preston-Dunlop V. : *Introduction à l'œuvre de Rudolf Laban*. Arles, Actes Sud, 1991. trad. Pierre Lorain
- **Humphrey D. : *Construire la danse*. Arles, Coutaz, 1990. trad. J. Robinson**
- **Laban R. : *La maîtrise du mouvement*. Actes Sud, 1994 (l'art de la danse). Trad. J. Challet Haas et M. Bastin**
- **Lecoq J., Carasso J.G., Lallias J.C. : *Le corps poétique, un enseignement de la création théâtrale*. Arles, Actes Sud papiers, 1997**
- « Autour de Rudolf Laban ». in : *Nouvelles de danse n°25 Bruxelles, Contredanse, 1995*
- « **Autour de la composition** ». in : *Nouvelles de danse n°38-39 Bruxelles, Contredanse, 1998*
- **Robinson J. : *Éléments du langage chorégraphique*. Paris, Vigot, 1988**
- Robinson J. : *Danse, chemin d'éducation*. Autoédité, 1993
- *Trisha Brown, vingt ans*. Bulletin du CNDC d'Angers, n° 9, 1990
- Wigman M. : *Le langage de la danse*. Paris, Actes Sud papiers, 1986. trad. Jacqueline Robinson

4. APPROCHE DE LA DANSE

4.A Approche générale

Bibliographie première

- (sous dir.) **Le Moal P. : *Dictionnaire de la danse*. Paris, Larousse, 1999.**
- Bourcier P. : *Histoire de la danse en occident*. Paris, Seuil, 1994 2ème édition.
- « Danse nomade » in : *Nouvelles de danse, n°34-35, Bruxelles, Contredanse, 1998*
- **Laban R. : *La maîtrise du mouvement*. Actes Sud, 1994 (l'art de la danse). Trad. J. Challet Haas et M. Bastin**
- **Michel M., Ginot I. : *La danse au XXème siècle*. Bordas, 1995.**
- Pastori J.P. : *La danse*. Paris, Gallimard, Vol I et II. (la découverte)
- Preston Dunlop V., Hoghsdon J. : *Rudolph Laban*. Actes Sud.
- Soupault P. : *Terpsichore*. Actes Sud Papiers.
- **Valéry P. : *L'âme de la danse*. La Pleiade, 1960.**

Bibliographie d'approfondissement

- (sous dir.) Niclas L. : *La danse, naissance d'un mouvement de pensée*. Biennale du Val de Marne, Armand Colin, 1989.
- Badiou A. : « La danse comme métaphore de la pensée » ; in : *Danse et pensée*. GERMS, 1993.
- Buirge S. : *En allant d'ouest en est*. Le bois d'Orion, 1998.
- **Dalcroze E.J. : *Le rythme, la musique et l'éducation*. Lausanne, Foetisc, 1965.**
- Forti S. : *Manuel en mouvement*. Bruxelles, Contredanse-Nouvelles de danse n° 44-45
- Louppe L. : *Danses tracées*. Paris, Dis Voir, 1991 (disponible en bibliothèque)
- **Louppe L. : *Poétique de la danse contemporaine*. Bruxelles, Contredanse, 2000 2ème édition.**
- Piollet W. : *Rendez-vous sur les barres flexibles* Tome 1 ; *Les barres flexibles* Tome 2. Paris, Copyright Wilfride Piollet, 1999.
- Rouche J., Finck M., Rémy B. : *Le corps provisoire*. Armand Colin, 1992.
- Rouget G. : *La musique et la transe*. Paris, Gallimard, 1990.

VIDEOGRAPHIE

Catalogue "images de la culture"

- **Un siècle de danse** : série de 5 cassettes

4B – Approche spécifique liée aux oeuvres

CLASSE DE SECONDE

- **Giselle et le romantisme**

Bibliographie première

- *Avant Scène ballet*, Paris, 1980. « Gisèle »
- *Avant Scène ballet*, Paris, 1991. « Coppelia »
- Freud S. : *Le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen*. Gallimard, 1991 (folio)
- Gauthier T. : *Ecrits sur la danse*. Actes Sud
- Nodier C. : *Contes et nouvelles*. Gallimard (folio)

Bibliographie d'approfondissement

- Bailly J.C. : *La légende dispersée*. Bourgois, 2001 rééd. (détroits)
- Freud S. : *L'inquiétante étrangeté*. Gallimard, 2001 (folio)
- Piollet W. : *Rendez-vous sur les barres flexibles Tome 1 ; Les barres flexibles Tome 2*. Paris, Copyright Wilfride Piollet, 1999.

Vidéographie

Giselle, avec Galina Mezentseva, Konstantin Zaklinski et le Ballet du Kirov
Chorégraphie Coralli/Perrot Petipa
1983 - 115 minutes
Commercialisé par GOSTELRADIO

Giselle, avec Carla Fracci, Erik Bruhn et l'American Ballet Theatre
Chorégraphie Coralli/Perrot revue par David Blair
Produit en 1969 - 91 minutes - Filmé en studio
Diffusé par PHILIPS en Europe Occidentale

- **Chorégraphes des années 1980**

Bibliographie

- « La chute après Newton » in : *Revue des usines*, 1993
- « Territoires de Hip Hop » in : *Art Press, n° hors série 2000*
Baillon J., Boisseau R., Gauville H. : Régine Chopinot. Armand Colin (arts chorégraphiques : l'auteur dans l'œuvre)
- Cixous H., Dobbels D., Reynaud B. : *Karine Saporta*. Armand Colin, 1990 (arts chorégraphiques : l'auteur dans l'œuvre).
- **Finck M., Lartigue P., Eskenazi R. : Odile Duboc. Armand Colin, 1991 (arts chorégraphiques)**

- Kadaré I., Polanski R., Paulino B. : *Angelin Preljocaj*. Armand Colin, 1991 (arts chorégraphiques)
- Lascault G., Dobbels D., Tazi C.H. : *Daniel Larrieu*. Dis voir, 1990
- Louppe L., Scheffer J.L., Buffard C.H. : *Jean Claude Gallotta : groupe Emile Dubois*. Dis voir, 1988 (chorégraphies). (Disponible en bibliothèque)
- ***Nouvelles de danse « Danse contact improvisation »***, n°38-39, Bruxelles, Contredanse, 1999

Vidéographie

Catalogue Images de la culture

- Catherine Diverrès : **Le Printemps**. Gilles Moisset.
- Daniel Larrieu : **Vue imprenable**. V. Roux, A ; Soalhat.
- Dominique Bagouet- Charles Picq : **Tant mieux, tant mieux**. 1983.
- Maguy Marin : **May B**. Paul Robin Benhaïoun.
- **Maguy Marin, chorégraphe**, Jean Michel Plouchard, 1996.
- Odile Duboc : **Violences civiles**. J. Renard.
- **Odile Duboc, centre chorégraphique national de Franche Comté** (documentaire) Jean Michel Plouchard, 1997
- Régine Chopinot : **Saint Georges à Aulnay**.
- **Suresnes cités danse** : Luc Riolon , 1999.
- Odile Duboc : **Trois minutes d'antennes**. Luc Riolon.

CLASSE DE PREMIERE

- **Le Lac des Cygnes, Marius Petipa**

Bibliographie

- *Avant Scène Ballet* n°12 : « Le lac des cygnes », 1984.
- *L'art du ballet en Russie* ; Catalogue d'exposition palais Garnier. Paris, éd. P. De Moncan, 1991
- Petipa M. : *Mémoires*, trad. Française, Actes Sud, 1993 (l'art de la danse)
- Programme de l'Opéra de Paris, 1987.

Vidéographie

Le Lac des Cygnes

avec Evelyn Hart, Peter Schaufuss et le London Festival Ballet ; Chorégraphie Petipa/Ivanov et Makarova, Ashton ; 1988 - 110 minutes - Filmé en studio, commercialisée par VIRGIN CLASSICS BALLETS

Le Lac des Cygnes

avec Natalia Makarova, Anthony Dowell et le Royal Ballet, 1982 - 120 minutes - Filmé pendant une représentation à Covent-Garden, commercialisée par Govent Garden video production in association with Thames video, Copyright THAMES TELEVISION

Mats Ek : **Swan lake**. Mans Reutersward.

- **Walzer, Pina Bausch**

Bibliographie première

- « Les paradoxes de la danse théâtre » in : *La danse au défi*. Montréal, Parachute, 1987.
- Aslan O. : « Danse, théâtre, Pina Bausch » in : *Théâtre Public* n° 135, 1998
- Ballet du Rhin, programme du spectacle de Kurt Joos
- Catalogue de l'exposition Kurt Joos, Museum Kilkfang Esseu
- Febvre B. : *Danse contemporaine et théâtralité*. Chiron, 1993.
- Jooss K. : *Leben und werk*. 1985
- Leonor M. : *Pina Bausch et compagnie*. L'Arche, 1988.

Bibliographie d'approfondissement

- Beydon M., *Pina Bausch, analyse d'un univers gestuel*, Institut d'Etudes Théâtrales Paris Censier, 1988.
- Hoghe R. : *Pina Bausch, histoire de théâtre dansé*. Editions L'Arche, 1988. Ecrits entre 1976 et 1986, textes, essais, journaux de répétitions, portraits de danseurs, photographies de Ulli Weiss.

Vidéographie

Walzer

Catalogue images de la culture

De la danse libre au tanztheater, Sonia Schoonejans (1992)

L'espace qui crie en moi – hommage à la danse expressionniste allemande. Jean Louis Songozi, Petra Weisenburger, 1991, 2 x 60 mn

- **So Schnell, Dominique Bagouet**

Bibliographie

- Aubry C. : *Dominique Bagouet*, Coutaz, 1989. (disponible en bibliothèque)
- Febvre M. : *Danse contemporaine et théâtralité*, Chiron, 1993
- Louppe L. : « Dominique Bagouet » in *Nouvelles de danse* « Danse et Arts plastiques » n°19, Contredanse, Bruxelles, 1993

Vidéographie

Catalogue images de la culture

So schnell, Charles Picq (1993)

Mémoire d'une transmission : So schnell à l'opéra, Marie-Hélène Rebois (1999)

CLASSE TERMINALE

- ***Prélude à l'après midi d'un faune, Vaslav Nijinsky***

Bibliographie première

- (sous dir). Kahane M. : *Les ballets russes à l'opéra*. Paris, Hazan-Opéra de Paris, 1988
- Nijinsky V. : *Cahiers*, Actes Sud, 2001 (Babel)
- *Nijinsky, Nijinska*. Programme de l'opéra de Paris, 1988

Bibliographie d'approfondissement

- (sous dir.) J.M. Nectoux : *Nijinsky, catalogue de l'exposition au musée d'Orsay*. Réunion des Musées Nationaux, 2000.
- « A revival of Nijinsky 'l'après midi d'un faune' ». in : *Choreography and dance, an international journal*, 1994.
- « L'après-midi d'un faune » in : *L'avant-scène ballet danse*, n°7, oct/janv.1982.
- Catalogue d'exposition de la Seita (disponible en bibliothèque)
- Stanciu-Reiss F. : *Ecrits sur Nijinsky*. Chiron, 1992. (la recherche en danse)

Vidéographie

A revival of Nijinsky's original 'l'après-midi d'un faune'. Par la Julliard School. Ed. Choreography and dance, vol 1 – part 3.

- ***Changing steps, Merce Cunningham***

Bibliographie première

- Cunningham M. : *Le Danseur et la danse*, entretien avec J. Leschaeve, Paris, Belfond, 1998.
- Cage J. : *Silence*. Bourgeois
- Eco U. : *L'œuvre ouverte*. Paris, Seuil, 1979 (Points Essais)
- Ginot I., Michel M. : "Merce Cunningham, un art impermanent". In : *La danse au XXème siècle*. Bordas, 1995.
- *L'avant scène ballet*, « Merce Cunningham » : (disponible en bibliothèque)
- *Revue d'esthétique*. Spécial John Cage, 1981
- Vaughan D. : *Merce Cunningham, un demi siècle de danse*. Plume, 1997

Bibliographie d'approfondissement

- Greenberg C. : *Art et culture : essais critiques*. Paris, Macula, 1988 (vues).
- Krauss R. : « Le ballet mécanique » in : *Passages, un histoire de la sculpture de Rodin à Swithson*. Paris, Macula, 1997.
- Louppe L. : « La danse à Black Mountain College » in : *Art press*, 1997
- Merce Cunningham : « Fonction d'une technique pour la danse » in : *Nouvelles de danse – la transmission*, n°20, 1994

- Rémy Charlip : « Composé par le hasard » in : *Nouvelles de danse – la composition*, n° 36-37, 1998.
- Goldberg R. : *Performance, du futurisme à nos jours*. Thames and Hudson, 2001 (l'univers de l'art).
- Cunningham M. : "Creative elements" in : *Choreography and dance*.

Vidéographie

- Cunningham M. : *Changing steps*. (diffusion auprès de la compagnie)

- **Set and reset, Trisha Brown**

Bibliographie première

- Goldberg R. : *Performance, l'art en action*. Thames and Hudson, 1999.
- Forti S. : « Manuel en mouvement ». in : *Nouvelles de danse* n° 44-45, 2000
- Ardenne P. : *L'art à l'âge contemporain*. Edition du regard.

Bibliographie d'approfondissement

- *Trisha Brown, danse, précis de liberté, exposition*. Catalogue de l'exposition au musée de la Vieille Charité, Marseille. Paris, Réunion des musées nationaux, 1998.
- Brunet L., Delahaye G., Mongolite B. : *Trisha Brown*. Bougé, 1987 (*disponible en bibliothèque*)
- Louppe L. : « Parcours dans l'œuvre de Trisha Brown » in : *Nouvelles de danse* n° 17
- Huynh E. : « Face à dos » in : *Nouvelles de danse* n° 23, 1995.
- *20 ans de la compagnie Trisha Brown*. Bulletin du CNDC n° 9, 1990.

Vidéographie

Trisha Brown : *Set and Reset* (diffusion auprès de la compagnie)

Catalogue Images de la culture

Trisha et Carmen, Burt Barr (1987)

5. PAROLES DE DANSEURS

Dans les ouvrages proposés, apparaissent de nombreux textes ou entretiens composés par les danseurs. Dans leurs propos sont évoqués leurs pratiques, leurs œuvres, leurs pensées.

Quelques revues

- *Empreintes, écrits sur la danse*
- *Marsyas*
- *Bulletin du CNDC L'esquisse d'Angers*
- *Bulletins des Centres Chorégraphiques Nationaux*
- *Nouvelles de danse (Contredanse – Bruxelles)*
- *Diverses publications émanant de compagnies de danse...*
etc.