

CN D

PUBLICATIONS 2018

**CRÉATION ARTISTIQUE ET PATRIMOINE,
RECHERCHE ET PÉDAGOGIE, PRODUCTION
DE REPÈRES ET TRANSMISSION DE SAVOIRS,
LES ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA
DANSE S'ATTACHENT À DONNER UNE VISIBILITÉ
À DES PARCOURS, DES PERSONNALITÉS,
DES DOMAINES DE L'ART CHORÉGRAPHIQUE
PEU ÉVOQUÉS, À RENDRE ACCESSIBLES DES
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE ET À PROLONGER
PAR LE LIVRE CERTAINES ACTIVITÉS DU
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE EN MATIÈRE
DE CULTURE CHORÉGRAPHIQUE OU
DE FORMATION.**

CN D

Centre national de la danse

1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin cedex - France

Licences 1-1077965 / 2-1077966 / 3-1077967

SIRET 417 822 632 000 10

Réservations et informations pratiques

+ 33 (0)1 41 83 98 98

cnd.fr

Le CN D est un établissement public à caractère industriel et commercial subventionné par le ministère de la Culture

Président du Conseil d'administration

Rémi Babinet

Directrice générale

Mathilde Monnier

Conception graphique

Casier / Fieufs et les équipes du CN D

Typographie Trade Gothic — Papier Munken Lynx 170 gr/m²

Impression

I.M.S. Pantin

Image

Dessin de Paulet Thévenaz pour *La gymnastique rythmique*,

Paris : A. Tholmer, 1913. Donation Gilberte Courmand -

Médiathèque du CN D

Sommaire

Nouveautés – page 5

Collections

Carnets – page 7

Histoires – page 8

Parcours d'artistes – page 9

Recherches – page 15

Cahiers de la pédagogie – page 20

Expositions – page 25

Nouvelle librairie de la danse – page 28

Hors collection – page 30

Ouvrages épuisés – page 33

Informations pratiques – page 35

Nouveautés

Les Deux Corps de la danse Imaginaires et représentations à l'âge romantique Bénédicte Jarrasse

Aux alentours de 1830, le romantisme s'impose sur les scènes théâtrales, en France et dans toute l'Europe. Le ballet participe avec force à cette révolution, à la fois esthétique et médiatique. À une manière nouvelle d'envisager le spectacle fait écho une manière nouvelle de le dire. Cet ouvrage, issu d'une thèse de doctorat en littérature comparée, se propose, non pas de retracer une histoire du ballet romantique, mais d'en explorer les représentations, tant littéraires que plastiques. L'enjeu de ce périple poétique et imaginaire, qui passe par un inventaire de formes écrites et iconographiques variées, est, *in fine*, de donner à appréhender « les deux corps de la danse » : d'un côté, le corps glorieux et légendaire que façonne la scène romantique, de l'autre, le corps faillible, et parfois trivial, qui en est l'avvers inévitable.

140 x 205 mm – 992 pages
96 illustrations in-texte n & b
€ 31,50
ISBN 978-2-914124-80-5
Parution janvier 2018
Distribution Pollen

Poétiques et politiques des répertoires. Les danses d'après, I Isabelle Launay

Longue peut être la durée de vie d'un geste dansé s'il trouve des milieux pour l'accueillir et l'entretenir. C'est ainsi que des ballets « classiques » ou des chorégraphies « contemporaines » circulent, se transmettent et se transforment avec le temps. Croisant esthétique, histoire et anthropologie, cet essai critique, consacré à la mémoire des œuvres en danse, expose les conditions artistiques et politiques de leur survie et de leurs devenir, à travers trois cas de répertoires emblématiques : celui du Ballet de l'Opéra de Paris, de Merce Cunningham (1919-2009) et de Dominique Bagouet (1951-1992). Mettant au cœur de sa réflexion le travail des danseurs et des chorégraphes, leur savoir-faire, leurs modes de transmission et les imaginaires qui nourrissent leurs pratiques, Isabelle Launay analyse et historicise diverses façons d'activer (voire d'inventer) une tradition en danse, ainsi que les débats contradictoires attachés à ces différentes pratiques.

160 x 240 mm – 464 pages
31 illustrations n & b
€ 29,50
ISBN 978-2-914124-76-8
Parution octobre 2017
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub € 14,99
ISBN 978-2-914124-95-9 /
978-2-914124-96-6
Parution automne 2018
Distribution Presses du réel

Corps (in)croyables
Pratiques amateur en danse
contemporaine
Michel Briand (dir.)

La figure de l'« amateur » est multiple, voire contradictoire. Elle intensifie et trouble les notions de travail, de création et de transmission, d'expertise et d'expérience. Elle déplace et transforme les normes et les catégories esthétiques, éthiques, politiques, qui sont à l'œuvre dans le spectacle et dans la pratique de la danse contemporaine. Des chœurs de mouvement aux expérimentations les plus récentes, selon l'âge, les identités et les appartenances, les lieux et les dispositifs, le corps du danseur amateur peut être à la fois ordinaire – ni virtuose ni en représentation, mais humainement présent – et extraordinaire, surprenant, témoin d'« autre chose ». Ouvrage collectif, *Corps (in)croyables* propose un ensemble d'analyses qui tentent de saisir la fragilité diverse de ces figures d'« amateurs », tout en mettant en question les pratiques dans lesquelles elles entrent en jeu.

Auteurs

Michel Briand, Isabelle Ginot, Gérard Mayen, Axelle Locatelli, Julie Perrin, Catherine Girardin, Pierre Katuszewski, Joanne Clavel, Anne-Gaëlle Huellec et Paula Martinez-Takegami, Laurent Barré, Patrick Germain-Thomas.

160 x 240 mm – 176 pages
€ 19
ISBN 978-2-914124-79-9
Parution mai 2017
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub € 8,99
ISBN 978-2-914124-93-5 /
978-2-914124-94-2
Parution mars 2018
Distribution Presses du réel

Danses jazz :
une poétique de la relation
Éliane Seguin

Apparues aux États-Unis, ouvertes à toutes les influences, les danses jazz portent depuis toujours les traits de la mixité. Se pencher sur le jazz, c'est observer un art du présent, ouvert à tous les mouvements possibles, hybride dans ses techniques, éclectique dans son inspiration, mélangeant les temps, les lieux, les espaces. Sous-tendu par la question des échanges interculturels et du métissage, cet ouvrage mêle des approches historique et esthétique. Il propose un voyage à la découverte de contextes, d'artistes, d'œuvres susceptibles d'éclairer les cheminements du corps tout en donnant des repères. Il s'agit de considérer les imaginaires, les fantasmes et les projections qui alimentent les discours critiques portés sur celui-ci, sans oublier les codes qui définissent une appartenance, une manière de vivre et de sentir.

160 x 240 mm – 352 pages
15 illustrations n & b
€ 26
ISBN 978-2-914124-78-2
Parution mars 2017
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub € 12,99
ISBN 978-2-914124-91-1 /
978-2-914124-92-8
Parution mars 2018
Distribution Presses du réel

La Danse profonde, de la carcasse à l'extase

Jerome Andrews

« *La danse profonde, ce n'est pas un système, c'est quelque chose que vous connaissez avant même de naître, c'est une chose profonde en vous. Mais vous pouvez passer toute votre vie à éviter ce que vous êtes...* »

Figure majeure de la danse moderne aux États-Unis puis en France, influencé aussi bien par Mary Wigman que par Joseph Pilates, le danseur, chorégraphe et pédagogue Jerome Andrews (1908-1992) a marqué de nombreux artistes contemporains. Entre 1968 et 1980, il donne des conférences sur sa conception de la danse et sa pratique pédagogique. Dans ces interventions, éditées ici pour la première fois, affleurent son humilité, sa spiritualité, sa fantaisie. On y découvre surtout la subtilité et l'exigence de sa quête, celle d'un épanouissement personnel à travers le mouvement, et son désir de libérer en chacun les possibilités d'une « danse profonde ».

Textes de Christine Kono, Dimitris Kraniotis, Laurent Sebillotte, Arno Stern.

120 x 185 mm – 208 pages

20 illustrations n & b

€ 17

ISBN 978-2-914124-59-1

Parution 2016

Distribution Pollen

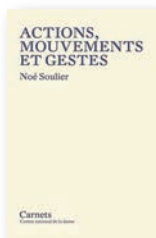
Version numérique pdf ou E-pub € 8,99

ISBN 978-2-914124-83-6 /

978-2-914124-82-9

Parution 2017

Distribution Presses du réel

Actions, mouvements et gestes

Noé Soulier

« *Je laisse tomber le poids du bras étendu, le bras entraîne dans sa chute le genou dont le fléchissement fait basculer le torse, et ainsi de suite.* »

Actions, mouvements et gestes tente d'articuler différentes manières de prêter attention au mouvement en s'appuyant sur une analyse des pratiques chorégraphiques. Le danseur et chorégraphe Noé Soulier, artiste associé au CN D, y développe des focales d'attention : des cadrages conceptuels qui proposent différentes manières artistico-philosophiques d'appréhender le mouvement et le corps. S'adressant aussi bien aux spectateurs qu'aux danseurs, l'auteur cherche ici moins à décrypter le sens des œuvres qu'à modifier et enrichir les multiples manières d'en faire l'expérience.

120 x 185 mm – 144 pages

€ 15

ISBN 978-2-914124-75-1

Parution octobre 2016

Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub € 7,99

ISBN 978-2-914124-84-3 /

978-2-914124-85-0

Parution 2017

Distribution Presses du réel

Collection

Histoires

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

Annie Suquet

Très documenté, offrant un panorama complet des artistes et des courants durant une époque marquée par la rupture, 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.

« *Du cancan à Martha Graham : soixante-quinze ans de bouleversements dans l'art chorégraphique restitués dans une passionnante synthèse. L'auteur parvient à replacer dans leur contexte culturel, sur trois quarts de siècle, l'ensemble des grandes tendances chorégraphiques et des plus importants danseurs et danseuses, qui interagissent ainsi avec ce qui compose leur environnement social, politique, intellectuel et technologique. [...] C'est le premier acte de la modernité, ou plutôt des modernités, de la danse qui est joué sous nos yeux grâce à la plume élégante et vivante d'Annie Suquet, celui qui les a vues éclore à la faveur d'un intense brassage d'influences de tous pays, de porosités entre pratiques et imaginaires, de circulations entre culture et société.* » (Antoine de Baecque, *Le Monde des livres*, 20 septembre 2012)

140 x 205 mm – 960 pages

59 illustrations n & b

€ 35

ISBN 978-2-914124-45-4

Parution 2012

Distribution Pollen

Entre cours et jardins d'illusion Le ballet en Europe (1515-1715)

Nathalie Lecomte

Lauréat du prix 2014 de la Société d'étude du XVIIe siècle, ce livre retrace les étapes cruciales de l'histoire du ballet : son émergence dans le contexte de la Renaissance humaniste, son apogée au Grand Siècle et le déploiement de son influence dans les cours européennes ; son déclin, à la mort de Louis XIV, alors que d'autres genres de spectacle dansé ont déjà pris sa place et que la cour n'en est plus le cadre privilégié. Cette étude dévoile également l'univers dans lequel les danses de spectacle naissent, évoluent et créent l'illusion, car le danseur incarne les valeurs sociales et morales de son temps. Que ce soit dans le cadre des festivités de cour ou, ensuite, dans celui du théâtre et de la scène à l'italienne, il est l'acteur d'un monde « en représentation ».

140 x 205 mm – 480 pages

92 illustrations in-texte n & b

€ 29,50

ISBN 978-2-914124-51-5

Parution 2014

Distribution Pollen

Parcours d'artistes

Une danse à l'œuvre

Françoise et Dominique Dupuy
Avant-propos d'Anna Halprin
En coédition avec la Scène nationale
La Roche-sur-Yon

Rassemblés selon cinq thèmes, essentiels et récurrents, du parcours de Françoise et Dominique Dupuy, des textes, anciens ou plus récents, singuliers, constituent la première partie de cet ouvrage. Conçus en leur temps pour une prise de position en direct, au présent, ils renvoient à des lieux, à des conjonctures et sont émaillés de documents iconographiques, principalement de photographies. Dans une seconde partie, de courts textes écrits aujourd'hui évoquent le parcours de Françoise et Dominique Dupuy. Acteurs et témoins à la fois, peut-être derniers témoins aujourd'hui de ce périple d'hier, ils nous livrent ici un précieux témoignage.

145 x 200 mm – 312 pages
60 illustrations in-texte
Nouveau prix € 19 (au lieu de € 30)
ISBN 978-2-914124-13-3
Parution 2002
Distribution Pollen

La Ribot

Ouvrage collectif
En coédition avec Merz/Luc Derycke

Nouvelle forme d'un projet amorcé avec *Les Pièces distinguées*, cet ouvrage rassemble dans un premier volume le matériel visuel qui a accompagné La Ribot dans le cycle de sa création : fac-similés de ses carnets de travail, croquis et notes, mais également dessins, photographies, textes, programmes, cartes postales, qui ont été ses références et sources d'inspiration. Dans un second volume, Laurent Goumarre, Adrian Heathfield, André Lepecki, José A. Sánchez et Gerald Siegmund ont été invités à faire revivre les *Pièces distinguées* et à en donner une nouvelle lecture.

2 volumes vendus ensemble
Livre d'artiste, auteur La Ribot.
Recueil d'essais, Claire Rousier (dir.),
auteurs André Lepecki, Laurent Goumarre,
Adrian Heathfield, José A. Sánchez et Gerald
Siegmund.

165 x 245 mm
vol. 1-176 pages
173 illustrations pleines pages couleurs
vol. 2-120 pages
45 illustrations in-texte
Nouveau prix € 19 les deux volumes
(au lieu de € 35)
ISBN 978-2-914124-25-6
Parution 2004
Distribution Pollen

Françoise Adret, soixante années de danse

Francis de Coninck

De son rôle d'étoile dans *Le Pas d'acier* de Serge Lifar (1948) à celui de Madame SOS Ballet dans les années 1990, Françoise Adret n'a cessé de servir la danse sous de multiples formes. Elle fut tour à tour danseuse, chorégraphe, maître de ballet, directrice de compagnie, pédagogue, inspectrice de la danse au ministère de la Culture et de la Communication... Au fil d'un entretien richement illustré, celle que ses anciens élèves surnomment affectueusement la « mère Adret » se remémore avec passion ses soixante années de danse, de rencontres et de voyages. Elle y évoque ses collaborations avec Serge Lifar, Roland Petit, Jean-Albert Cartier... Elle fait revivre des lieux mythiques, comme le studio Wacker et le Ballet Théâtre Contemporain, et revient sur des événements marquants de la vie chorégraphique du XXe siècle : les années 1980 et la nouvelle danse française, les débuts de la décentralisation... De nombreuses personnalités ayant travaillé à ses côtés – chorégraphes, danseurs, etc. – parachèvent le portrait de cette artiste hors du commun.

210 x 270 mm – 128 pages

82 illustrations in-texte

Nouveau prix € 16 (au lieu de € 28)

ISBN 978-2-914124-31-7

Parution 2007

Distribution Pollen

Robyn Orlin, fantaisiste rebelle

Olivier Hespel

En coédition avec les Éditions de l'attribut (collection « Empreintes »)

Chorégraphe majeure de la scène internationale, Robyn Orlin a longtemps été perçue comme l'enfant terrible de la danse sud-africaine avant sa reconnaissance en Europe au début des années 2000 et la chorégraphie de *L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato* pour l'Opéra national de Paris en 2007. Ce livre retrace son parcours personnel et artistique, de Johannesburg à Berlin, de New York à Paris, en passant par Londres. Née de parents juifs d'Europe de l'Est ayant fui la menace nazie, marquée dans sa jeunesse par la lutte contre l'apartheid, Robyn Orlin n'a jamais dissocié ses partis pris esthétiques de son engagement politique. Olivier Hespel nous révèle une artiste instinctive, drôle et rebelle – à l'image de ses pièces –, convaincue que « *l'art ne sert à rien, s'il n'est en prise avec le réel* ».

125 x 190 mm – 112 pages

Cahier iconographique 8 pages couleurs

€ 12

ISBN 978-2-916002-07-1

Parution 2007

Distribution Pollen

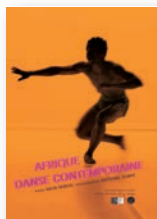
Projet de la matière – Odile Duboc Mémoire(s) d'une œuvre chorégraphique

Julie Perrin

En coédition avec Les Presses du réel
(collection « Nouvelles scènes »)

Conçu en 1993, *Projet de la matière* représente pour Odile Duboc « une aventure forte qui marque une vie ». La chorégraphe développe un processus de création original qui laisse une large place à l'expérimentation des interprètes : « Ils étaient tout à coup en mouvement, dans des mouvements organiques et justes, dans la mémoire dynamique des éléments que je cherchais à leur transmettre depuis toujours. » La reprise de cette pièce, en 2003, est l'occasion d'interroger ses différents acteurs : ceux de la création (chorégraphe, interprètes, éclairagiste, plasticienne, scénographe, compositeur, costumière) et les danseurs qui l'ont rejointe dix ans plus tard. Ce livre se fait l'écho de leurs réflexions, de leurs recherches, de leurs interrogations. Il dévoile les différentes identités d'une pièce emblématique dans le parcours d'Odile Duboc, comme dans l'histoire de la danse en France.

190 x 235 mm – 208 pages
36 illustrations in-texte
€ 30
ISBN 978-2-84066-201-3
Parution 2007
Distribution Presses du réel

Afrique, danse contemporaine

Textes de Salia Sanou,
photographies d'Antoine Tempé
Dominique Frétard (dir.)
En coédition avec le Cercle d'Art

« J'avais envie d'un livre qui raconterait l'ascension spectaculaire d'une danse contemporaine africaine, d'autant mieux affranchie des traditions qu'elle ne les renie pas, continuant d'y puiser sa force et son identité. Chorégraphes et interprètes forment ce que j'aime appeler des "danseurs de vie", programmés sur les scènes

internationales pour l'énergie qu'ils mettent dans leurs œuvres, n'hésitant pas à aborder des questions aussi brûlantes que les guerres civiles, les famines, le sida... Au-delà des débats que provoque cette effervescence chorégraphique, j'ai très vite compris la nécessité de m'appuyer sur ma propre expérience d'artiste et de citoyen, né au Burkina Faso. Antoine Tempé et moi, chacun à notre manière, vivons au cœur de la danse créative africaine. » (Salia Sanou)

195 x 260 mm – 112 pages
88 illustrations in-texte
€ 27
ISBN 978-2-7022-0886-1
Parution 2008
Distribution Harmonia Mundi

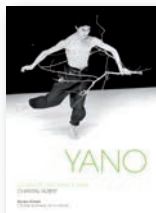

Violette Verdy

Dominique Delouche et Florence Poudru

La carrière internationale de Violette Verdy est ici retracée pour la première fois. Ce livre offre un portrait vivant, animé par les souvenirs de la danseuse et pédagogue. Florence Poudru évoque d'abord le parcours de Violette Verdy : les Ballets des Champs-Élysées avec Roland Petit, le prestigieux New York City Ballet et l'Opéra national de Paris, où elle fut directrice de la Danse. On y croise certaines grandes pièces du répertoire, comme *Casse-Noisette* ou *Le Lac des cygnes*, ainsi que celles de deux des plus grands chorégraphes du XXe siècle, George Balanchine, dont Violette Verdy fut la muse, et Jerome Robbins. Dominique Delouche, réalisateur de *Violette et Mr B.*, met en scène la pédagogue, transmettant quelques-uns de ses plus grands rôles à des danseurs de l'Opéra national de Paris. Une occasion de découvrir le langage savoureux et la facétie de cette artiste, interprète et passeur exceptionnels.

165 x 240 mm – 192 pages
39 illustrations in-texte
Nouveau prix € 19 (au lieu de € 35)
ISBN 978-2-914124-36-2
Parution 2008
Distribution Pollen

Yano, un artiste japonais à Paris

Chantal Aubry

« Meilleur livre sur la danse » : Grand prix de la critique 2008/2009 Palmarès Danse

À l'aide de nombreux témoignages, Chantal Aubry dresse un portrait sensible d'Hideyuki Yano (1943-1988), chorégraphe japonais qui a occupé une place singulière au sein de la nouvelle danse française. Après ses débuts à Tokyo, Yano arrive à Paris dans le courant des années 1970, peu avant la découverte du butô par le public européen. Il fonde le groupe Mâ Danse Rituel Théâtre et élabore, de *Rivière Sumida/Folie* à la trilogie de *Salomé*, en passant par *Hana Cristal-Fleur*, une œuvre originale où se croisent l'Orient et l'Occident. Dans un va-et-vient poétique entre spiritualité, sens aigu du sacré et conscience contemporaine, son enseignement marque durablement plusieurs générations de danseurs parmi lesquels Elsa Wolliaaston, Lila Greene, Sidonie Rochon, François Verret, Mark Tompkins et Karine Saporta.

155 x 220 mm – 384 pages
57 illustrations in-texte
€ 28
ISBN 978-2-914124-35-5
Parution 2008
Distribution Pollen

J'ai fait le beau au bois dormant

Pedro Pauwels

« En un clin d'œil, un coup de fil, tout bascule. La porte s'ouvre. Cinq personnes pénètrent et, calmement, s'activent autour de moi. Des regards se croisent, des questions fusent face à mon corps allongé sur un brancard, entouré du Samu qui m'emmène. L'hôpital : les visages se cachent derrière des masques. Une voix me dit : "C'est gravissime, monsieur, nous allons vous endormir." Vision des ampoules au plafond qui défilent à toute allure au-dessus de moi. Et le noir, un sommeil (coma artificiel) de deux mois. »

Avec sobriété et intensité, le danseur et chorégraphe Pedro Pauwels raconte son « accident », une méningite foudroyante survenue en 2004, le coma, l'amputation, la rééducation qui ont suivi. La force du texte tient à celle de son auteur, à sa volonté de récupérer jusqu'à revenir sur scène pour danser. Il nous livre un récit plein de vie et d'espoir.

118 x 180 mm – 160 pages
Cahier iconographique 8 pages couleurs
€ 12
ISBN 978-2-914124-38-6
Parution 2009
Distribution Pollen

Catherine Diverrès, mémoires passantes

Irène Filiberti

En coédition avec L'Œil d'or

Ce livre rend compte du cheminement de Catherine Diverrès au gré des pièces et du temps. Photographies, écrits et entretiens menés avec la chorégraphe ou avec ses musiciens et danseurs accompagnent l'analyse d'Irène Filiberti. Sélectionnés dans les archives de Catherine Diverrès, ces documents situent les œuvres et les projets dans leur contexte. Un abécédaire rassemble notamment des notes, des propos et des textes de la chorégraphe. Enfin, le projet chorégraphique *Cantieri*, développé en Sicile et qui a donné lieu à une création en 2002, est retracé par Claudia Palazzolo. Analyse sensible d'une œuvre, ce livre témoigne de l'éphémère de la scène et des mémoires passantes que les gestes artistiques déposent en chacun.

150 x 210 mm – 160 pages
Illustrations couleurs et n & b
€ 26
ISBN 978-2-913661-39-4
Parution 2010
Distribution L'Œil d'or

**Quelque chose suit son cours...
Une année d'entretiens avec
Maris-Thérèse Champesme**
Christian Rizzo

« Ce que je fais, je le fais pour le partager avec un public et j'aime me dire que c'est un outil de regard sur le monde. Sinon, je crois que ça ne m'intéresserait pas. » Artiste interdisciplinaire, Christian Rizzo crée des œuvres aux formes hybrides, entre installation, performance et spectacle chorégraphique. Tour à tour plasticien, chorégraphe, scénographe, metteur en scène d'opéra, commissaire d'exposition, il nous invite à découvrir les enjeux et les processus d'élaboration de ses œuvres. Ces entretiens, structurés par des mots clés et enrichis d'un cahier iconographique, livrent sa parole fluide, vivante et libre.

150 x 210 mm – 176 pages
Cahier iconographique
16 pages couleurs
€ 17
ISBN 978-2-914124-42-3
Parution 2010
Distribution Pollen

Cendrillon
Carnet de création
Thierry Malandain

Dans sa dernière création, *Cendrillon*, Thierry Malandain réinterprète le conte de Charles Perrault. Sur la musique de Prokofiev, il sublime l'ordinaire, entraînant le spectateur dans l'humanité et la magie du conte, son mélange de burlesque et d'onirisme. Pour la première fois, Thierry Malandain, fer de lance de la création néoclassique en France, prend la plume pour évoquer les clés de son travail de création, dans un style très personnel et musical, et nous livre ainsi sa vision de la danse et du ballet.

160 x 235 mm – 160 pages
38 illustrations in-texte couleurs
€ 24
ISBN 978-2-914124-48-5
Parution 2013
Distribution Pollen

ob.scène
Récit fictif d'une vie de danseur
Enora Rivière

À partir d'entretiens menés en studio avec des danseurs interprètes de formation, de culture et d'âge différents, Enora Rivière recompose la biographie fictionnelle d'un danseur. Que signifie passer sa vie à danser ?

Parmi les moments clés ou les thèmes évoqués dans le livre : le temps du salut, l'entrée en scène (préparatifs, rituels), la représentation, l'inscription dans la troupe, le processus de création, la « vocation », la formation, la pédagogie...

Au récit de moments de vie forts répond l'évocation d'expériences de scène, les danseurs décrivant alors les perceptions et les sensations qui les traversent lorsqu'ils sont au plateau ou « au bord de » la scène (ob.scène).

115 x 165 mm – 128 pages
€ 10
ISBN 978-2-914124-47-8
Parution 2013
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub € 4,99
ISBN 978-2-914124-69-0 /
978-2-914124-73-7
Parution 2017
Distribution Presses du réel

Lucinda Childs
Temps / Danse
Corinne Rondeau

Danseuse, chorégraphe, comédienne, metteuse en scène d'opéra, Lucinda Childs n'a cessé de créer depuis cinquante ans une œuvre chorégraphique fondée sur une esthétique de la répétition et une rigoureuse musicalité. Déployant un art des lignes et des trajectoires commun aux danseurs et aux spectateurs, elle fait de la danse une expérience singulière de la perception.

Corinne Rondeau nous propose ici une lecture sensible et singulière de son œuvre, tout en recontextualisant son émergence et en se livrant à une analyse fouillée de certaines de ses compositions.

165 x 210 mm – 192 pages
Illustrations 32 pages couleurs
€ 27,50
ISBN 978-2-914124-49-2
Parution 2013
Distribution Pollen

Recherches

Dominique Bagouet, un labyrinthe dansé Isabelle Ginot

Étude exhaustive de l'œuvre de Dominique Bagouet (1951-1992), cet ouvrage présente les différentes créations du chorégraphe suivant l'ordre chronologique. Les chapitres alternent analyses des pièces et suspensions réflexives permettant de faire le point sur les enjeux esthétiques propres à chacune des périodes. Un document éclairant l'œuvre de l'artiste, doublé d'un texte de référence mettant en place les premiers éléments d'une analyse chorégraphique.

160 x 240 mm – 304 pages
42 illustrations in-texte
€ 27,29
ISBN 978-2-914124-04-1
Parution 1999
Distribution Pollen

De la création chorégraphique Michel Bernard

Pendant plus de trente ans, Michel Bernard a poursuivi son exploration rigoureuse et passionnée de l'acte de danser. Il nous livre

ici le fruit de ce travail, au travers d'un choix de textes – dont beaucoup inédits – qu'il a rassemblés autour de grands axes : les différentes facettes de la corporalité dansante et le processus de création chorégraphique, puis la réception et la mémorisation du spectacle de danse, l'étude du travail de figures emblématiques, et une analyse du statut de l'enseignement de la danse dans le système institutionnel français. Ainsi est retracé l'itinéraire d'une recherche autour de ce mot trompeur : « le corps ».

160 x 240 mm – 272 pages
€ 23
ISBN 978-2-914124-12-6
Parution 2001
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub € 11,99
ISBN 978-2-914124-68-3 /
978-2-914124-74-4
Parution 2017
Distribution Presses du réel

La danse en solo Une figure singulière de la modernité Claire Rousier (dir.)

On assiste sur la scène européenne à la multiplication des performances en solo. L'invocation de raisons pratiques ou économiques ne suffit évidemment pas. Alors que les chorégraphes actuels remettent en question le spectacle et le spectaculaire, le solo représente-t-il le lieu privilégié d'une expérimentation esthétique ? Apparu à l'aube du XXe siècle, en même temps que la danse moderne, il n'a cessé de se manifester sous des formes variées, souvent empreintes d'une dimension politique ou idéologique. Dans ce recueil d'essais, théoriciens et praticiens de la danse mettent en perspective les multiples interprétations du solo dansé.

Auteurs

Eugenia Casini Ropa, Catherine Diverrens, Dominique Dupuy, João Fiadeiro, Isabelle Ginot, Christine Greiner, David-Alexandre Guéniot, Mathilde Monnier, Jean-Luc Nancy, Jean-Marie Pradier, Bernard Rémy, Claire Rousier, Rebecca Schneider, Élisabeth Schwartz, Mark Tompkins, Claudia Triozzi.

160 x 240 mm – 192 pages

Cahier iconographique 24 pages couleurs

€ 28

ISBN 978-2-914124-17-1

Parution 2002

Distribution Pollen

Oskar Schlemmer

L'Homme et la figure de l'art

Claire Rousier (dir.)

Peintre, sculpteur, danseur et chorégraphe, Oskar Schlemmer (1888-1943) fut l'un des créateurs les plus innovants du Bauhaus. Au début du XXe siècle, il propose une démarche radicale sur la voie d'un théâtre abstrait. Cet ouvrage offre des regards variés sur son œuvre, ceux d'universitaires, mais aussi ceux de danseurs et chorégraphes qui se sont inspirés de son travail. Il s'ouvre sur deux textes inédits de Schlemmer consacrés à la scène et au *Ballet triadique*.

Auteurs

Corinne Diserens, Daniel Dobbels, Véronique Fabbri, Mark Franko, Pierre-Damien Huyghe, Marilén Iglesias-Breuker, Marc Lawton, Sally Jane Norman, Didier Plassard, Claude Rabant, Claire Rousier, Dirk Scheper, Oskar Schlemmer, C. Raman Schlemmer.

160 x 240 mm – 176 pages

Cahier iconographique 16 pages couleurs

€ 27

ISBN 978-2-914124-14-0

Parution 2002

Distribution Pollen

Être ensemble

Figures de la communauté en danse depuis le XXe siècle

Claire Rousier (dir.)

De quelle manière l'« être ensemble » est-il en jeu dans la danse ? De Monte Verità à Dartington Hall, de la post-modern dance au butô, de la culture du corps en Allemagne à l'art du mouvement en Union soviétique, la danse n'a jamais cessé de participer à l'élaboration d'imaginaires communautaires. À travers l'étude de figures emblématiques de la danse du XXe siècle et de pratiques contemporaines, en couvrant des aires géographiques variées et différentes méthodologies de recherche, ce recueil tente moins de cerner un sujet que de l'ouvrir et susciter de nouveaux questionnements.

Auteurs

Funmi Adewole, Inge Baxmann, Ramsay Burt, Ann Daly, Jean-Louis Déotte, Susan Leigh Foster, Mark Franko, Isabelle Ginot, Andrée Grau, Yves Guilcher, Myriam Van Imschoot, Marion Kant, Kazuko Kuniyoshi, Isabelle Launay, Nicoletta Mislér, Lorraine Nicholas, Christine Roquet, Claire Rousier, Élisabeth Schwartz, Gerald Siegmund, Harald Szeemann.

160 x 240 mm – 384 pages

98 illustrations in-texte

€ 29

ISBN 978-2-914124-20-1

Parution 2003

Distribution Pollen

Les danses du temps
Recherches sur la notion de temps
en danse contemporaine
Geisha Fontaine

Ce livre est un questionnement philosophique et artistique sur la singularité de la notion de temps en danse contemporaine. Les temporalités créées par la danse sont-elles différentes de celles des autres arts ? Quelles expériences du temps la danse contemporaine nous invite-t-elle à vivre ? Quelle est la force du corps provisoire ? À travers l'analyse des « stratégies temporelles » adoptées par huit chorégraphes contemporains (Merce Cunningham, Jérôme Bel, Xavier Le Roy, Myriam Gourfink, Hideyuki Yano, Anne Teresa de Keersmaeker, Pina Bausch et Trisha Brown), Geisha Fontaine montre comment « le temps chorégraphique est une incessante actualisation des devenirs, un face-à-face avec autrui, l'affirmation du réel jusque dans sa disparition ».

160 x 240 mm – 272 pages
18 illustrations in-texte
Épuisé
ISBN 978-2-914124-23-2
Parution 2004
Distribution Pollen

Version numérique pdf € 11,99
ISBN 978-2-914124-97-3 /
978-2-914124-98-0
Parution mars 2018
Distribution Presses du réel

Les danses exotiques en France
(1880-1940)

Anne Décoret-Ahiha
« Meilleur livre sur la danse » : Grand prix de la critique 2004/2005
Palmarès Danse
Prix du meilleur livre sur la danse décerné par le Congress On Research in Dance, 2006

C'est à la fin du XIXe siècle qu'eurent lieu les premières représentations des danses venues de contrées lointaines en métropole. D'abord apparues dans les expositions universelles et les exhibitions ethnologiques, ces « danses exotiques » suscitèrent l'engouement et furent par la suite programmées sur les scènes des music-halls et des théâtres. Objets de curiosité, elles révélèrent des gestuelles inusitées et inspirèrent un grand nombre de danseurs occidentaux. À travers une riche iconographie, Anne Décoret-Ahiha retrace ici un phénomène méconnu de l'histoire de la danse et en fait ressurgir des figures oubliées.

160 x 240 mm – 320 pages
88 illustrations in-texte
€ 28
ISBN 978-2-914124-22-5
Parution 2004
Distribution Pollen

Les Archives internationales de la danse (1931-1952)

Inge Baxmann, Patrizia Veroli et
Claire Rousier (dir.)

Que savait-on des Archives internationales de la danse (AID) ? Certains connaissaient leur revue ; d'autres, le concours chorégraphique qu'elles avaient organisé en 1932 et qui avait révélé *La Table verte* de Kurt Jooss, ou encore leur fondateur, Rolf de Maré, mécène des Ballets suédois. Mais aucun réel travail de recherche ne leur avait été consacré. Pourtant, de 1931 à 1952, les AID ne cessent de promouvoir la danse sous de multiples aspects – techniques, artistiques, historiques ou ethnographiques. Avec les AID, pour la première fois en France, un projet d'envergure était attaché à la mémoire et à l'histoire de la danse. Ce livre tente de rendre compte de cette vaste ambition tout en redonnant vie aux archives à travers une riche iconographie.

Auteurs

Mathias Auclair, Inge Baxmann, Franz Anton Cramer, Sanja Andus L'Hotellier, Juliette Riandey, Claire Rousier, Laurent Sebillotte, Patrizia Veroli.

243 x 310 mm – 248 pages

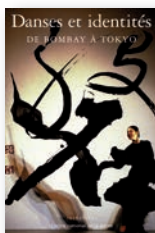
157 illustrations in-texte et 27 fac-similés

Nouveau prix € 36 (au lieu de € 55)

ISBN 978-2-914124-30-9

Parution 2006

Distribution Pollen

Danses et identités De Bombay à Tokyo

Claire Rousier (dir.)

Que sait-on en France de l'histoire de la danse en Asie ? En Occident circule souvent l'idée préconçue que les cultures asiatiques sont ancrées dans le passé et réfractaires au changement. Pourtant, les danses n'ont cessé de se renouveler en Asie, au fil de l'histoire et des mutations sociopolitiques. Comment danseurs et chorégraphes ont-ils contribué à (re)construire leur identité nationale ? Comment cherchent-ils à faire entendre d'autres « discours », à la fois esthétiques et politiques ? À travers différentes approches, ce recueil permet de saisir les multiples réalités de la danse sur le continent asiatique. Il vient combler un manque dans le paysage éditorial français, où les publications sur la danse en Asie sont rares.

Auteurs

Claire Rousier, Sheema Kermani, Sophiline Cheam Shapiro, Ea Sola, Ong Keng Sen, Kim Hyunjung, Uchino Tadashi, Sal Murgiyanto, Chao Chi-fang, Lin Yatin, Ting-Ting Chang, Liu Feng-shueh, Sunil Kothari, Ananya Chatterjea, Avanthi Meduri, Martine Chemana.

160 x 240 mm – 272 pages

23 illustrations in-texte et cahier iconographique / 16 pages couleurs

€ 30

ISBN 978-2-914124-39-3

Parution 2009

Distribution Pollen

Le butô en France Malentendus et fascination

Sylviane Pagès

Ce livre retrace l'histoire de la fascination pour le butô en France, depuis le choc de sa découverte à la fin des années 1970. Cette fascination, non dénuée de malentendus, a suscité de nombreux désirs d'ailleurs et de Japon qui ont travaillé la danse contemporaine, alors en pleine effervescence. Quels désirs esthétiques le butô est-il venu combler ? Qu'a-t-il déplacé et déstabilisé dans la danse contemporaine ? Dans une approche mêlant esthétique et histoire culturelle, analyses de discours critiques et de gestes, ce livre relie l'histoire chorégraphique récente à celles, plus longues, du japonisme et de la mémoire de Hiroshima. Il révèle ainsi les multiples dynamiques qui ont nourri jusqu'à nos jours les regards sur le butô.

160 x 240 mm – 304 pages
69 illustrations in-texte n & b
€ 28
ISBN 978-2-914124-52-2
Parution 2015
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub € 13,99
ISBN 978-2-914124-87-4 /
978-2-914124-57-7
Parution 2017
Distribution Presses du réel

Danse contemporaine et littérature Entre fictions et performances écrites

Magali Nachtergaele et Lucille Toth
(dir.)

Comment entrer dans la fabrique de la danse contemporaine via l'idée de littérature ou de texte ? Peut-on penser aujourd'hui l'art littéraire à partir de l'art chorégraphique ? De multiples collaborations entre écrivains et chorégraphes témoignent de l'importance du texte, qu'elles impliquent leur utilisation lors du processus de création ou qu'elles passent par la présence d'écrivains sur scène. Cet ouvrage collectif dévoile un paysage riche d'expérimentations, à la fois hétéroclites et ouvertes. Sortir le texte de ses gonds, renverser le sens de lecture : voilà le défi théorique et critique de ce livre sur le mot et le geste, sur l'écrit et l'incorporé.

Textes

Lucille Toth, Magali Nachtergaele, Alice Godfroy, Lucille Toth, Cécile Schenck, Biliana Fouilhoux, Carole Maccotta, Marie Doga, Fanny Fournié, Anne Pellus, Élise Van Haesebrouck, Judith Mayer, Nancy Murzilli, Stefano Genetti, Chantal Lapeyre-Desmaison, Enora Rivière, Laura Soudy, Alice Gervais-Ragu, Katja Simunic, Margot-Zoé Renaux, Marie Canet, Clément Dessy, Raphaël Cottin, Lenaig Le Yeuc'h, Marie Chouinard, Christine Gérard, Olivia Grandville, Christian Rizzo, Daniel Dobbels.

Entretiens

Simone Forti, Pascal Quignard, Célia Houdart.

160 x 240 mm – 240 pages
€ 22
ISBN 978-2-914124-55-3
Parution 2015
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub € 10,99
ISBN 978-2-914124-86-7 /
978-2-914124-58-4
Parution 2017
Distribution Presses du réel

Dances jazz :
une poétique de la relation
Éliane Seguin

Corps (in)croyables
Pratiques amateur en danse
contemporaine
Michel Briand (dir.)

Poétiques et politiques
des répertoires. Les danses d'après, I
Isabelle Launay

Pour plus de détails sur ces titres,
cf. rubrique « Nouveautés »,
pages 5-6

Collection

Cahiers de la pédagogie

L'Éveil et l'initiation à la danse
En collaboration avec la Cité de la musique

Cet ouvrage offre aux professeurs du réseau de l'enseignement public des pistes de réflexion pour organiser leurs cours dans les cycles d'éveil et d'initiation à la danse. Il a été rédigé par une commission composée de Michelle Blaise, Bernadette Leguil, Monique Prigent, Marina Rocco, Claire Roussier. Avec la contribution de Françoise Dupuy. Cette édition numérique repose sur l'édition papier du même ouvrage parue en décembre 1999 et aujourd'hui épuisée (ISBN 978-2-914124-03-1).

Version numérique pdf € 0,99
34 pages
ISBN 978-2-914124-62-1
Parution 2017
Distribution Presses du réel

Les Acquisitions techniques en
danse contemporaine
En collaboration avec la Cité de la musique

Conçu pour les professeurs du réseau de l'enseignement public, ce cahier s'attache

à la transmission des compétences techniques spécifiques à la danse contemporaine. Il a été rédigé par une commission composée de Brigitte Hyon, Michèle Mengual, Bertrand Papillon et Claire Rousier. Avec des textes de Mary Wigman et Jean Pomarès.

Cette édition numérique repose sur l'édition papier du même ouvrage parue en décembre 1999 et aujourd'hui épuisée (ISBN 978-2-914124-05-8).

Version numérique pdf € 0,99

40 pages

ISBN 978-2-914124-60-7

Parution 2016

Distribution Presses du réel

La formation musicale des danseurs

En collaboration avec la Cité de la musique

Conçu pour les professeurs du réseau de l'enseignement public, ce cahier accompagne l'enseignement de la formation musicale du danseur et offre aux professeurs des pistes de réflexion pour structurer et organiser leurs cours dans ce domaine. Il a été rédigé par une commission composée de Henriette Canac, Laurence Commandeur, Jocelyne Dubois et Claire Rousier. Cette édition numérique repose sur l'édition papier du même ouvrage parue en décembre 2005 et aujourd'hui épuisée (ISBN 978-2-914124-29-5).

Version numérique pdf € 0,99

34 pages

ISBN 978-2-914124-61-4

Parution 2016

Distribution Presses du réel

Grammaire de la notation Benesh Manuel élémentaire

Éliane Mirzabekiantz

Ce premier ouvrage en langue française sur la notation Benesh explore les principes de base et les applications de ce système qui fut publié à Londres en 1955 par Rudolf Benesh et qui a permis de conserver un vaste répertoire représentatif de toutes les formes de danse.

210 x 297 mm – 132 pages

378 figures in-texte

€ 24

ISBN 978-2-914124-08-9

Parution 2000

Distribution Pollen

Version numérique pdf € 11,99

ISBN 978-2-914124-65-2

Parution 2017

Distribution Presses du réel

Grammaire de la notation Laban Cinématographie Laban

Jacqueline Challet-Haas

En collaboration avec le Centre national
d'écriture du mouvement.

Ces trois volumes constituent les premiers
ouvrages de référence parus en France
entièrement dédiés à l'apprentissage de la
notation Laban.

210 x 297 mm

Vol. 1

88 pages

222 figures in-texte

€ 15,24

ISBN 978-2-914124-01-0

Parution 1999

Vol. 2

148 pages

396 figures in-texte

€ 15,24

ISBN 978-2-914124-02-7

Parution 1999

Vol. 3

192 pages

422 figures in-texte

€ 30

ISBN 978-2-914124-44-7

Parution 2011

Distribution Pollen

Version numérique pdf

Vol. 1

€ 7,99

ISBN 978-2-914124-63-8

Parution 2017

Vol. 2

€ 7,99

ISBN 978-2-914124-70-6

Parution 2017

Vol. 3

€ 14,99

ISBN 978-2-914124-64-5

Parution 2017

Distribution Presses du réel

L'Histoire de la danse Repères dans le cadre du diplôme d'État

Claire Rousier (dir.)

Contributions individuelles ou collectives,
objectifs de l'enseignement de l'histoire de
la danse, approches méthodologiques,
tableau synoptique qui rend compte de la
diversité des genres, des formes et des tech-
niques correspondant aux trois options du
diplôme d'État, bibliographie descriptive pro-
posant un corpus cohérent : cet ouvrage de
référence témoigne des diverses méthodes
d'approche de l'histoire de la danse et d'ex-
périences menées dans le cadre de son
enseignement. Cette *Histoire de la danse*, for-
tement inscrite dans l'histoire des arts et de
la société, est plus particulièrement destinée
à prendre place dans les centres habilités
pour la préparation au diplôme d'État et à
susciter réflexions, dialogues et débats entre
étudiants et professeurs.

Auteurs

Nathalie Lecomte, Laurence Louppe,
Florence Poudru, Eugénia Roucher, Claire
Rousier, Élisabeth Schwartz, Éliane Seguin.

297 x 210 mm – 144 pages

75 illustrations in-texte

€ 30

ISBN 978-2-914124-09-6

Parution 2000

Distribution Pollen

Grammaire de la notation Conté
Nouvelle présentation du système
Michelle Nadal

Chorégraphe par goût de l'action expressive, musicien par passion, Pierre Conté (1891-1971) s'est servi des acquis de l'écriture musicale pour noter le mouvement. Il crée, dans les années 1930, un système de notation. Dans ce livre, Michelle Nadal en propose une nouvelle présentation. À l'aide de textes clairs, de notes pratiques, d'une illustration abondante, d'exemples notés et de schémas explicatifs, ce manuel donne les clés d'apprentissage d'un système qui s'adresse autant aux danseurs qu'aux enseignants, aux créateurs qu'aux chercheurs.

210 x 297 mm – 144 pages
€ 28
ISBN 978-2-914124-41-6
Parution 2010
Distribution Pollen

Version numérique pdf
€ 13,99
ISBN 978-2-914124-66-9
Parution 2017
Distribution Presses du réel

Enseigner la danse jazz
Odile Cougoule (dir.)
Avec Daniel Housset et Patricia Karagozian
Introduction d'Éliane Seguin

Enseigner la danse jazz est le fruit d'un travail de réflexion, mené pendant deux ans par des professionnels de la danse jazz (professeurs et artistes créateurs) en collaboration avec le CND. Cet ouvrage est un outil pratique pour les professeurs et les praticiens de cette danse. Loin de proposer une pédagogie « clé en main », il offre les éléments nécessaires à la compréhension de cet art. Il aborde avec simplicité et précision les problématiques inhérentes à sa pratique : les spécificités techniques, le travail d'atelier, le vocabulaire. Il ouvre également la réflexion sur la culture à laquelle s'identifient les artistes « jazz ».

210 x 297 mm – 128 pages
€ 15
ISBN 978-2-914124-33-1
Parution 2007
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou Epub
€ 7,99
ISBN 978-2-914124-67-6 /
978-2-914124-72-0
Parution 2018
Distribution Presses du réel

Vol. 1

Danse et handicap visuel
210 x 297 mm – 80 pages
€ 9,80
ISBN 978-2-914124-50-8
Parution 2014
Distribution Pollen

Vol. 2

Danse et handicap moteur
210 x 297 mm – 104 pages
€ 10,50
ISBN 978-2-914124-56-0
Parution 2015
Distribution Pollen

Vol. 3

Danse et handicap auditif
210 x 297 mm – 112 pages
€ 10,50
ISBN 978-2-914124-77-5
Parution 2016
Distribution Pollen

Une traduction en anglais du premier volume, *Dance and Visual Impairment*, réalisée dans le cadre du projet The Humane Body cofinancé par le programme Europe Creative de l'Union européenne, est disponible en version numérique PDF ou Epub téléchargeable gratuitement sur cnd.fr

**Danse et handicap
Pour une accessibilité des
pratiques chorégraphiques**
André Fertier / Cemaforre
Prix Handi-livres 2017 - catégorie Guide

Conçue comme une suite de mémentos pratiques, cette série d'ouvrages a pour objectif d'accompagner les enseignants et les professionnels de la danse dans une démarche d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap : accès aux œuvres, au patrimoine chorégraphique, à la pratique de la danse dans toute sa diversité. Nourrie de l'expérience d'acteurs du milieu chorégraphique, elle propose des approches pédagogiques adaptées, des savoir-faire, des exemples de bonnes pratiques, des organismes ressources et des publications de référence...

La Symbolisation du mouvement
Issue de la cinégraphie Laban
Jacqueline Challet-Haas

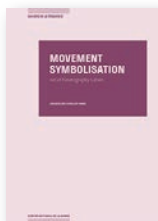
Constituée de signes issus de la notation du mouvement de Rudolf Laban, la Symbolisation du mouvement est destinée à décrire la « motivation » d'une série de mouvements, leur trame, leur structure. Elle facilite la traduction sommaire de séquences de mouvements déjà élaborées et permet de construire des grilles compositionnelles, de garder et de comparer des structures. Elle

participe au développement créatif de l'élève tout en s'appuyant sur des données élémentaires d'espace, de temps, d'actions primaires, de relations à l'espace, de dynamique... Outil précieux pour l'enseignant, cet ouvrage viendra enrichir les classes de composition et d'improvisation, notamment en direction des enfants.

210 x 297 mm – 48 pages
€ 10
ISBN 978-2-914124-54-6
Parution 2015
Distribution Pollen

Version numérique pdf
€ 4,99
ISBN 978-2-914124-71-3
Parution 2017
Distribution Presses du réel

**Movement Symbolisation
Out of Kinetography Laban**
Jacqueline Challet-Haas
Traduction anglaise de *La Symbolisation du mouvement*

Version numérique pdf
€ 4,99
ISBN 978-2-914124-88-1
Parution 2017
Distribution Presses du réel

Collection

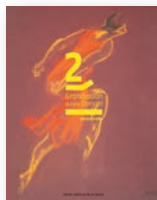
Expositions

**La Construction de la féminité
dans la danse (XVe-XVIIIe siècle)**
Marina Nordera

De la fin du Moyen Âge à la Révolution française, la danse joue un rôle dans chacune des étapes de l'existence des femmes. Condamnée par la morale chrétienne, elle n'en est pas moins associée à de nombreuses fêtes civiles ou religieuses, et pratiquée tout autant dans les villes et les villages qu'à la cour. Tout au long de sa vie, la femme danse dans le respect de certaines règles dictées par la société. Liée au jeu, à l'éducation, à la médecine, à la santé, la danse reste pourtant un acte ambigu pour une femme car elle requiert pudeur et subordination tout en autorisant la séduction. Sur cette ambivalence se construit le mythe de la danseuse au XIXe siècle.

210 x 270 mm – 48 pages
35 illustrations in-texte
€ 7
ISBN 978-2-914124-24-9
Parution 2004
Distribution Pollen

Grandjouan dessine Duncan
Claire Rousier (dir.)

Portraitiste, pastelliste et caricaturiste,

Jules Grandjouan (1875-1968) est particulièrement connu pour ses dessins parus dans *L'Assiette au beurre*, *Le Rire* et bien d'autres revues entre 1902 et 1912, mais également pour ses affiches politiques et sociales. Dessinateur du corps humain en mouvement, il s'attache aux gestes de tous les métiers comme aux mouvements de la danse. Lorsque Grandjouan voit danser Isadora Duncan pour la première fois, en 1903, il n'a pas trente ans. Il entreprend alors de saisir la danse d'Isadora par le dessin. Longtemps après la mort tragique de celle-ci en 1927, il la dessine encore.

Auteurs

Pavel Chalupa, Hervé Gauville, Noémie Koechlin, Claire Rousier, Élisabeth Schwartz, Annie Suquet.

210 x 270 mm – 48 pages
63 illustrations in-texte
€ 7

ISBN 978-2-914124-26-3
Parution 2005
Distribution Pollen

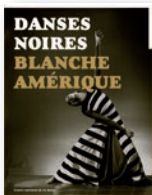
Dance is a Weapon : NDG, 1932-1955

Victoria P. Geduld

En 1932, six étudiantes en danse moderne, politiquement engagées, forment le New Dance Group et donnent une représentation lors d'un rassemblement communiste à Manhattan. En dansant dans les syndicats et les salles de spectacles, elles protestent contre les problèmes les plus urgents de la Grande Dépression : de la famine à la condition des sans-abri en passant par le chômage et la ségrégation raciale. Cet ouvrage retrace l'histoire de ce collectif, mettant en avant ses principes esthétiques et ses interactions avec le parti communiste et l'intelligentsia de gauche améri-

cains, des liens occultés par les historiens et les danseurs depuis le maccarthysme.

210 x 270 mm – 128 pages
87 illustrations in-texte
€ 23
ISBN 978-2-914124-34-8
Parution 2008
Distribution Pollen

Dances noires, blanche Amérique

Susan Manning

Pendant l'entre-deux-guerres, les artistes afro-américains proposent de nouvelles formes de danse de scène dans les salles de spectacle américaines. Cherchant à s'éloigner des claquettes et des danses de revue, ils commencent à penser la danse comme un lieu de revendication sociale et raciale, de métissage, de mémoire culturelle et de représentation de la diaspora. Les générations suivantes ne cessent de revisiter ces thèmes et d'enrichir le répertoire, leurs chorégraphies se faisant l'écho de multiples bouleversements. Ce livre offre un tour d'horizon des innombrables voies empruntées, au cours du XXe siècle, par les chorégraphes et danseurs afro-américains. Leurs créations reflètent leurs expériences de la vie moderne et interrogent le rôle complexe de la question raciale dans la culture américaine.

210 x 270 mm – 128 pages
81 illustrations in-texte
€ 25
ISBN 978-2-914124-37-9
Parution 2009
Distribution Pollen

Dans le sillage des Ballets russes (1929-1959)

Florence Poudru

Fondés en 1909 par Serge Diaghilev, les Ballets russes ont profondément marqué l'histoire de la danse. Première troupe de ballet privée européenne, les Ballets russes ont créé un modèle où se sont imbriquées considérations esthétiques et économiques. Qu'est-il advenu de leur héritage après leur disparition ? Comment leur légende s'est-elle construite et développée au fil du temps ? Ce livre s'intéresse aux héritiers de Diaghilev, à ses « fils légitimes, naturels et adultérins », comme la critique les a volontiers qualifiés. Il invite à découvrir une période mal connue de l'histoire de la danse en France, qui s'est déroulée dans le sillage des Ballets russes mais aussi parfois dans leur ombre.

210 x 270 mm – 128 pages

65 illustrations in-texte

€ 25

ISBN 978-2-914124-40-9

Parution 2010

Distribution Pollen

Scènes de bal, bals en scène

Marie-Françoise Bouchon, Virginie Garandeau, Sophie Jacotot, Nathalie Lecomte

Le bal : temps de la fête, de la mise en scène des corps, de la rencontre... Entre ordre et désordre, chaque bal a ses codes et ses rites selon les lieux et les époques. Luxueux ou modeste, réglementé ou transgressif, il fascine. De *La Guinguette* de Jean-Baptiste Dehesse (1750) à *La Dansomanie* de Pierre Gardel (1800), de *La Grande Ville* de Kurt Jooss (1932) à *Kontakthof* de Pina Bausch (1978), la référence au bal et les emprunts aux danses de société ne cessent de nourrir les créations des chorégraphes. Le bal est aussi très souvent évoqué dans la littérature, la peinture et au cinéma : de *La Princesse de Clèves* à *West Side Story* en passant par le *Bal du Moulin de la Galette* d'Auguste Renoir. Ce livre retrace à la fois l'histoire du bal et celle de ses nombreuses mises en scène à travers les arts.

210 x 270 mm – 128 pages

71 illustrations in-texte

€ 25

ISBN 978-2-914124-43-0

Parution 2011

Distribution Pollen

Collection

Nouvelle librairie de la danse

La Danse ancienne et moderne ou Traité historique de la danse

Louis de Cahusac

Édition présentée, établie et
annotée par Nathalie Lecomte,
Laura Naudeix et Jean-Noël Laurenti
En coédition avec les éditions Desjonquères
(coll. « XVIIIe siècle »)

Cette nouvelle édition annotée permet de redécouvrir la pensée théorique d'un auteur qui avait à cœur de renouveler la conception du ballet et de la représentation lyrique. Cahusac fut à la fois librettiste pour Jean-Philippe Rameau et l'un des rédacteurs de l'*Encyclopédie* de Diderot, en charge des articles consacrés au théâtre lyrique, aux fêtes publiques et, bien sûr, à la danse. Ses textes constituent une contribution importante à la pensée du spectacle à un moment crucial : Cahusac est en France le premier théoricien à défendre l'idée que la danse peut devenir un spectacle aussi « parlant » qu'un texte ou qu'un tableau, et il rejoint les réflexions de ses contemporains comme Diderot, sur l'art théâtral, ou Rousseau, sur le sens des spectacles. Ses travaux offrent au lecteur moderne une mise en perspective des écrits postérieurs, en particulier ceux de Noverre, plus connus.

140 x 205 mm – 320 pages

€ 24

ISBN 978-2-843210-64-8

Parution 2004

Distribution Harmonia Mundi

La Contredanse Un tournant dans l'histoire française de la danse

Jean-Michel Guilcher

Préface d'Yves Guilcher

En coédition avec les éditions Complexe
(coll. « Territoires de la danse »)

La contredanse a profondément renouvelé l'idée qu'on se faisait de la danse, du Moyen Âge aux temps modernes. Jean-Michel Guilcher montre comment, en combinant des formes importées d'Angleterre au XVIIe siècle avec un héritage français (branles, belles danses), la cour de Versailles élabore la contredanse française sur plan carré. Il en évoque la faveur croissante, puis le succès irrésistible dans les cours et les villes d'Europe. Il met en lumière les transformations qui affectent la danse à mesure qu'elle se propage, et montre en quoi elles sont révélatrices des attentes d'époques successives, jusqu'à infléchir les pratiques paysannes au cours du XIXe siècle. L'auteur nous révèle ainsi combien l'étude de la danse récréative peut enrichir celle des mentalités sociales. Publié pour la première fois en 1969, ce livre, revu et enrichi dans sa présente édition, paraît plus actuel que jamais.

160 x 240 mm – 240 pages

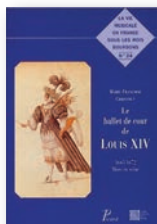
Cahier iconographique 16 pages n & b

€ 24,90

ISBN 978-2-870279-86-1

Parution 2004

Distribution Pollen

Le Ballet de cour de Louis XIV (1643-1672)

Mises en scène

Marie-Françoise Christout

Préface d'André Chastel

En coédition avec les éditions Picard

(coll. « La vie musicale en France sous les
rois bourbons »)

L'historienne d'art Marie-Françoise Christout observe l'évolution du ballet de cour en France de 1643 à 1672. Miroir d'une société galante et fantasque, ce genre hybride fut porté à son apogée par Louis XIV qui assura ainsi son prestige. À partir de sources originales, cet ouvrage fait revivre un art complexe en le situant dans le contexte de représentations publiques et festives, de théories, de traités, d'événements contemporains. Remise à jour et largement illustrée, cette nouvelle édition s'enrichit de références, d'illustrations et de tableaux détaillant la distribution de sept ballets de facture exemplaire.

170 x 240 mm – 296 pages

Cahier iconographique 32 pages couleurs

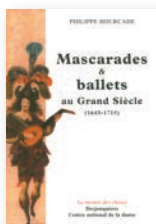
€ 38

ISBN 978-2-708407-42-8

Parution 2005

Union Distribution

Hors collection

Mascarades et ballets au Grand Siècle (1643-1715)

Philippe Hourcade

En coédition avec les éditions Desjonquères
(coll. « La mesure des choses »)

Issue d'une tradition nationale enrichie à la Renaissance par des influences italiennes, la danse de fête dans la France du XVIIe siècle prend son essor sous le règne du Roi Soleil. Elle acquiert alors les dimensions d'un phénomène de société : tout le pays, du peuple jusqu'aux palais, est emporté par la danse. Apparenté au bal et à la mascarade de carnaval, le ballet envahit les fêtes des collèges, s'introduit dans les formes dramatiques, les métamorphose en comédies-ballets, en tragédies-ballets et même en opéras-ballets. De cet immense foisonnement, le ballet représenté à la cour n'est que la forme suprême. C'est ce phénomène que Philippe Hourcade tente ici de retracer. Le livre est augmenté de témoignages essentiels de l'époque et enrichi des répertoires des danseurs de la cour ainsi que de tous les ballets exécutés sous Louis XIV.

140 x 220 mm – 400 pages

17 illustrations in-texte

€ 29

ISBN 978-2-843210-51-8

Parution 2002

Distribution Harmonia Mundi

Terpsichore en baskets Post-Modern Dance

Sally Banes

Avant-propos, traduction et notes
de Denise Luccioni

En coédition avec les éditions Chiron

« Meilleur livre sur la danse » : Grand prix
de la critique 2002/2003 Palmarès Danse

Dans les années 1960 puis 1970, à New York, quelques jeunes danseurs et chorégraphes se détachent radicalement de la *modern dance* et de la danse classique. Issus des ateliers d'Anna Halprin en Californie et/ou de ceux de Robert Dunn au studio Cunningham, ils rejettent virtuosité, expression dramatique, « inspiration », codes esthétiques et techniques, relations conventionnelles entre artistes et spectateurs, et entre les arts. Ils renouvellent les processus de création et adoptent la composition par procédés aléatoires, le discours direct, l'emploi d'amateurs, les structures et mouvements empruntés à la vie quotidienne. Sally Banes a conduit dans les années 1970 des entretiens avec les figures majeures de ce mouvement : Simone Forti, Yvonne Rainer, Steve Paxton, Trisha Brown, David Gordon, Deborah Hay, Meredith Monk, Lucinda Childs, Kenneth King, Douglas Dunn.

170 x 240 mm – 312 pages

16 illustrations in-texte

€ 23,50

ISBN 978-2-702707-33-3

Parution 2002

Daudin Distribution

Catalogue de la donation Gilberte Courmand

Laurent Sebillotte (dir.)

Libraire, galeriste, journaliste et critique, Gilberte Courmand a consacré sa vie à la danse. En témoigne l'impressionnante collection personnelle dont elle a fait don au Centre national de la danse. Le catalogue parcourt les différents ensembles composant cette donation, des ouvrages, périodiques, archives et programmes aux affiches et photos, et fournit les références détaillées des plus de trois mille ouvrages anciens et modernes qui ont enrichi le fonds documentaire de la médiathèque du CN D. Des textes introductifs, un portrait de Gilberte Courmand, une présentation générale de la collection, ainsi qu'un cahier d'illustrations autour d'une sélection de pièces de la donation, viennent étoffer le catalogue. Cet instrument de recherche sera utile aux étudiants, bibliothécaires, chercheurs, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à la danse et aux documents qui lui sont liés.

Auteurs

Gilberte Courmand, Olivier Marmin, Claire Rousier, Michel Sala, Laurent Sebillotte.

190 x 215 mm – 480 pages

Cahier iconographique 60 pages couleurs et 21 illustrations in-texte

€ 45

ISBN 978-2-914124-11-9

Parution 2002

Distribution Pollen

Danse / Cinéma

Stéphane Bouquet (dir.)

En coédition avec Capricci

« La danse et le cinéma racontent des histoires avec des gestes. Des histoires parfois très abstraites, mais tout de même des histoires [...]. L'ambition de ce livre coédité avec les éditions Capricci et de l'installation vidéographique *Filmer la danse* est de se situer au point de rencontre gestuel où la danse entre en collision avec le cinéma. Quel geste pour quelle histoire ? Qu'est-ce qu'un cow-boy qui danse ? Comment faire un gros plan sur une scène, par quelle invention du visage ? Pourquoi Chiara Mastroianni aime-t-elle autant les portés ? La 3D, par le creusement de l'espace, va-t-elle rapprocher un peu plus le cinéma de la scène ? » (Stéphane Bouquet)

170 x 240 mm – 256 pages

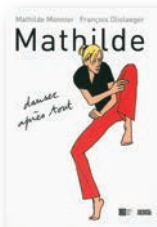
Illustrations in-texte couleurs

€ 25

ISBN 978-2-918040-49-1

Parution 2012

Distribution Harmonia Mundi

Mathilde Danser après tout

Mathilde Monnier et François
Olislaeger
En coédition avec Denoël Graphic

Enfance, rencontres, collaborations, hasards, accidents de la vie enflammant l'imaginaire et l'inspiration... C'est le parcours complet d'une chorégraphe de haut vol que retrace, à travers la genèse de cinq pièces essentielles de son œuvre, cet ouvrage graphique hors du commun. L'humour, la grâce et la fragilité de Mathilde Monnier saisis dans un récit vibrant d'humanité, qui comblera toutes celles et ceux que la danse inspire, transporte et fait rêver. *« J'ai vu pour la première fois les dessins de François Olislaeger. J'ai tout de suite été frappée par ce travail qui, mieux que la photo, offrait à mes yeux la possibilité de représenter la danse... J'ai senti qu'il avait là matière à un magnifique projet éditorial, un support d'invention et de créativité susceptible de prolonger et d'élargir mon travail scénique... »*

213 x 300 mm – 176 pages
Bande dessinée
€ 24,90
ISBN 978-2-207109-73-1
Parution 2013
Distribution Sodis

Serge Diaghilev : l'art, la musique et la danse

Lettres, écrits, entretiens
Jean-Michel Nectoux, Ilia
Samoïlovitch Zilberstein et Vladimir
Alexeïevitch Samkov (dir.)
En coédition avec l'Institut national d'his-
toire de l'art et les éditions Vrin

Cet ouvrage réunit de très nombreux textes écrits par Serge Diaghilev de 1892 jusqu'à sa mort en 1929, dont beaucoup étaient encore inédits. Critique d'art, organisateur d'expositions, Diaghilev fonde en 1898 la revue *Mir Iskusstva* (« Le Monde de l'art ») qui tient une place majeure dans l'émergence de l'avant-garde artistique en Russie. Imprésario, il crée en 1909 les Ballets russes, prestigieuse compagnie qui marque profondément l'histoire de la danse. Présentés ici pour la première fois dans un ordre chronologique, les écrits de Diaghilev sur la peinture, la musique et la danse se mêlent à divers entretiens parus dans la presse, documentant ses activités de producteur de ballets et d'opéras, ainsi qu'à sa correspondance avec de grandes figures de son temps (Tolstoï, Tchekhov, Rimsky-Korsakov, Stravinsky, Prokofiev, ou encore Picasso, Matisse, Braque, Ravel, Debussy, Poulenc, Falla, Cocteau...). À travers ces textes et le parcours qu'ils retracent, c'est tout un pan de notre histoire culturelle qui reprend vie.

170 x 240 mm – 542 pages
69 illustrations in-texte en couleurs
€ 45
ISBN 978-2-914124-46-1
Parution 2013
Distribution Pollen

Ouvrages épuisés

Collection
Parcours d'artistes

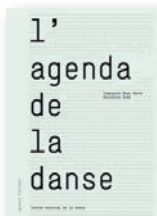

Entretenir
À propos d'une danse contemporaine
Boris Charmatz et Isabelle Launay
2003

Collection
Nouvelle librairie de la danse

La Danse moderne éducative
Rudolf Laban
2003

L'Agenda de la danse
Christine Erbé / Compagnie Beau Geste
2005

Je suis une sorcière
Kaléidoscope d'une vie dansée
Valeska Gert
2004

Collection
Recherches

Anthropologie de la danse
Genèse et construction d'une discipline
Andrée Grau et Georgiana Wierre-Gore (dir.)
2005

Chaque petit mouvement
À propos de François Delsarte
Ted Shawn
2005

Hors collection

Danse et politique
Démarche artistique et contexte historique
Collectif
2003

Commander les ouvrages

Particuliers

Éditions papier

Les ouvrages sont en vente :

- en librairie
- à la Billetterie-Réservation du CN D
1, rue Victor-Hugo 93500 Pantin
du lundi au vendredi de 10:00 à 19:00
et les soirs de représentation
- sur cnd.fr
- par correspondance, règlement par chèque à l'ordre du « Régisseur du CN D »
- par téléphone au +33 (0)1 41 83 98 98 (règlement par carte bancaire)

Livres numériques

- sur le site pressesdureel.com
- sur les différentes plateformes de vente de livres numériques

Libraires

Les ouvrages du CN D sont diffusés par CEDIF et distribués par Pollen :

Pollen Diffusion
81, rue Romain Rolland 93260 Les Lilas
+33 (0)1 43 62 08 07
pollen-diffusion.com
Dilicom 301 241 037 0014

Exceptions

Collection Parcours d'artistes

Catherine Diverres, mémoires passantes,
coédition et distribution L'Œil d'or
Afrique danse contemporaine, coédition
Le Cercle d'Art, distribution Harmonia Mundi
Projet de la matière – Odile Duboc,
coédition et distribution Les Presses du réel

Collection Nouvelle librairie de la danse

Le Ballet de cour de Louis XIV (1643-1672),
coédition Picard, Union Distribution
La danse ancienne et moderne ou Traité historique de la danse, coédition Desjonquères,
distribution Harmonia Mundi

Hors collection

Mathilde, coédition Denoël Graphic,
distribution Sodis
Danse / Cinéma, coédition Capricci,
distribution Harmonia Mundi
Mascarades et ballets au Grand Siècle (1643-1715), coédition Desjonquères,
distribution Harmonia Mundi
Terpsichore en baskets : post-modern dance, coédition Chiron, Daudin Distribution

Tous les ouvrages du CN D sont consultables à l'espace Librairie du CN D
et empruntables à la Médiathèque
1, rue Victor-Hugo, 93500 Pantin

