CN D ÉDITIONS

À TRAVERS HUIT COLLECTIONS, LES ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE OFFRENT UNE GRANDE DIVERSITÉ D'ÉCLAIRAGES SUR L'ART CHORÉGRAPHIQUE, LES PERSONNALITÉS, LES PENSÉES ET LES PRATIQUES DE LA DANSE. APPROCHES ESTHÉTIQUES, RECHERCHES HISTORIQUES, RÉFLEXIONS THÉORIQUES, MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, SOURCES ICONOGRAPHIQUES, ÉCRITS D'ARTISTES : DEPUIS 1999, CE SONT PLUS DE QUATRE-VINGTS LIVRES QUE LE CENTRE NATIONAL DE LA DANSE A ÉDITÉS OU COÉDITÉS DANS LES DOMAINES DE LA CRÉATION ARTISTIQUE, DU PATRIMOINE, DE LA RECHERCHE SAVANTE ET DE LA PÉDAGOGIE.

Centre national de la danse
cnd.fr

Centre national de la danse
cnd.fr

CN D
Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin cedex – France
40 ter, rue Vaubecour, 69002 Lyon – France

Licences L-R-21-7749/7473/7747
SIRET 417 822 632 000 10

Accueil général
+ 33 (0)1 41 83 27 27
cnd.fr

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

Présidentee du Conseil d'administration
Anne Tallineau
Directrice générale
Catherine Tsekenis
Conception graphique
Casier / Fieuws et les équipes du CN D
Images
Stage de Hambourg. Photo anonyme, DR.
Cinétogramme de *La Naissance du travail.*
Fonds A. Knust – donation Roderyk Lange, médiathèque du CND.
Mise à jour du catalogue
01.2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

9 791097 388218

Sommaire

Nouveautés – page 6

Collections
Jeunesse – page 7
Carnets – page 8
Histoires – page 11
Parcours d'artistes – page 14
Recherches – page 21
Cahiers de la pédagogie – page 31
Expositions – page 38
Nouvelle librairie de la danse – page 41

Hors collection – page 43

Ouvrages épuisés – page 47

Commander les ouvrages – page 48

Collection

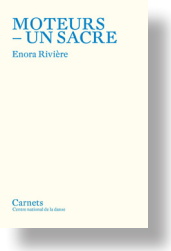
Nouveautés

Collection Histoires
Modernités critiques
Une histoire culturelle de la danse (1945-1980)
Annie Suquet

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les mouvances de la danse moderne entrent en crise, tandis que le ballet monopolise l'idée même de la modernité. Vient le temps de la guerre froide et des luttes de décolonisation. Des États-Unis à l'Union soviétique, mais aussi dans les nations émergentes du Sud, de nouvelles visions divergentes de la modernité se profilent. Apparus en Amérique du Nord avec la *Beat Generation*, les mouvements de contre-culture se propagent et vont bouleverser le champ de la danse.Ce livre conduit le lecteur de Paris à Pékin, en passant par Wuppertal, Londres, Toronto, New York, San Francisco, Moscou, Jakarta, New Delhi, Tokyo, La Havane, Conakry… Situant les artistes, les œuvres, les lieux, les pédagogies dans leurs contextes culturels et idéologiques, il offre des clés essentielles pour comprendre la danse d'hier et d'aujourd'hui. Il fait suite à *L'Éveil des modernités* de la même autrice. Ensemble, les deux volumes couvrent un siècle d'histoire culturelle de la danse.

9 791097 388287

140 x 205 mm - 1088 pages
82 illustrations in-texte n & b
€ 39
ISBN 979-10-97388-28-7
Parution 2025
Distribution Pollen



Collection Carnets
Moteurs – un sacre
Enora Rivière

« J'ai dansé *Sacre #2* une cinquantaine de fois en public, c'est-à-dire plusieurs centaines de fois si l'on comptabilise les répétitions lors du processus de création et les répétitions liées aux représentations. Je m'interroge. Je me demande si le nombre d'itérations d'une danse est proportionnel à son degré d'influence dans une vie.
Je me demande à quel point les couches innombrables de cette danse ont laissé des traces en moi, creusé des saillies, ouvert des canaux. » En 2014, la chorégraphe Dominique Brun crée *Sacre #2*, d'après *Le Sacre du printemps*, œuvre majeure du XXe siècle chorégraphiée en 1913 par Nijinski sur la musique de Stravinsky. Danseuse, chorégraphe et écrivaine, Enora Rivière a vécu cette expérience avec vingt-neuf autres interprètes. Dans ce livre écrit à partir d'entretiens menés auprès de celles et ceux avec qui elle a partagé la scène, elle raconte cette danse depuis l'intérieur, le vécu et les imaginaires des danseurs. Son texte, entre récit autobiographique et partage d'une expérience collective, est une plongée saisissante dans le *Sacre* et ses multiples « moteurs ».

9 791097 388331

120 x 185 mm - 128 pages
€ 14
ISBN 979-10-97388-33-1
Parution 2024
Version numérique pdf ou E-pub
ISBN 979-10-97-388-35-5 / 979-10-97-388-34-8

Collection

Jeunesse

Cette danse, quel spectacle !
Laurence Pagès et Sylviane Pagès

Voir un spectacle de danse, c'est percevoir, se laisser emporter, ressentir, imaginer. Être spectateur, c'est être actif et vivre une expérience personnelle. Dans ce livre, conçu par Laurence Pagès, artiste chorégraphique, et Sylviane Pagès, historienne de la danse, l'enfant trouvera diverses pistes pour affiner et entraîner son regard sur la danse, qu'elle se déroule tout proche de lui, sur ses écrans ou dans le cadre des théâtres. Cet ouvrage vient compléter la collection « Jeunesse » développée par le CN D à destination des enfants et jeunes adolescents. Il intéressera tous ceux qui les accompagnent dans la découverte de la danse.

9 791097 388317

170 x 225 mm - 96 pages
Plus de 70 illustrations in-texte couleurs
€ 18,90
ISBN 979-10-97388-31-7
Parution 2023
Distribution Pollen

Ma danse, tout un art !
Laurence Pagès et Sylviane Pagès

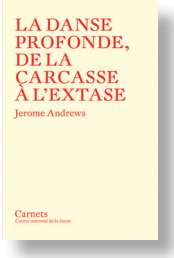
Sensibiliser les enfants à la danse dans ses multiples formes et esthétiques, mettre des mots sur leur pratique afin qu'ils investissent pleinement leurs gestes, tels sont les enjeux de ce livre. Les notions fondamentales du geste dansé sont tour à tour abordées dans une approche à la fois savante et ludique. Une large iconographie, des citations de danseurs, des invitations à se mettre en mouvement viennent ancrer ces notions dans la pratique. Au fil de ces pages, on pourra expérimenter des propositions de danse, écouter des danseuses et danseurs raconter leurs expériences, observer des danses situées dans des époques et des styles différents, découvrir la fabrique du geste et faire de sa danse tout un art !

9 791097 388201

170 x 225 mm - 96 pages
Plus de 70 illustrations in-texte couleurs
€ 17,90
ISBN 979-10-97388-20-1
Parution 2022
Distribution Pollen

Collection

Carnets



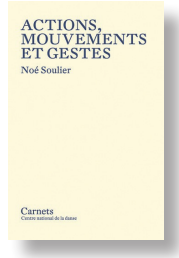
La danse profonde, de la carcasse à l'extase
Jerome Andrews

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 ».

Auteurs : Christine Kono, Dimitris Kraniotis, Laurent Sebillotte, Arno Stern.

120 x 185 mm – 208 pages
20 illustrations in-texte 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

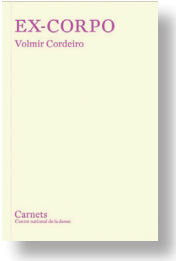


Actions, mouvements et gestes
Noé Soulier

« 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 artistiques et 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 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



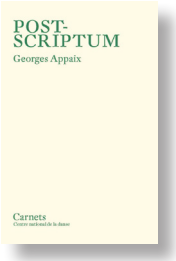
Ex-corpo
Volmir Cordeiro

Dans une langue poétique et polyphonique, c'est le trajet d'un artiste en recherche que retrace ce livre. Analysant son propre travail mais aussi les œuvres emblématiques des artistes brésiliens Luiz de Abreu, Micheline Torres et Marcelo Evelin, le danseur et chorégraphe Volmir Cordeiro invente ici, à travers l'écriture, une forme sensible où la création est inextricablement liée à sa position de chercheur et à son regard de spectateur.

9 791097 388027

120 x 185 mm – 256 pages
18 illustrations in-texte n & b
€ 18
ISBN 979-10-97388-02-7
Parution 2019
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub
€ 9,49
ISBN 979-10-97388-04-1 /
979-1-097388-03-4
Parution 2020
Distribution Presses du réel



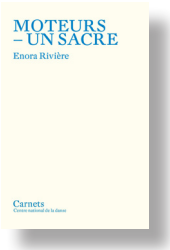
Post-scriptum
Georges Appaix

Dans ce texte très personnel, à la fois ludique et poétique, Georges Appaix parle de son travail tel qu'il l'a vécu et pensé tout au long de ses quarante années de carrière où, pièce après pièce, il s'est agi pour lui de construire des spectacles, avec des danseurs, en partant – dit-il volontiers – le plus souvent « de bien peu de choses ». Ce post-scriptum vient saluer et ponctuer sa vie d'artiste ; il s'attache à y dire tant les difficultés que les joies, et toute la complexité de ce rôle particulier, chorégraphe, dans lequel il s'est glissé peu à peu.

9 791097 388225

120 x 185 mm - 120 pages
€ 14
ISBN 979-10-97388-22-5
Parution 2022
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub
€ 7,49
ISBN 979-10-97388-26-3 / 979-10-97388-23-2
Parution 2022
Distribution Presses du réel

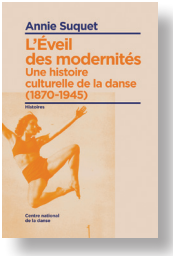


Moteurs – un sacre
Enora Rivière

Pour plus de détails sur ce titre,
cf. rubrique « Nouveautés »,
page 6.

Collection

Histoires

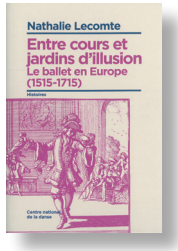


L'éveil des modernités
Une histoire culturelle de la danse (1870-1945)
Annie Suquet

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.

9 782914 124454

140 x 205 mm – 960 pages
59 illustrations in-texte n & b
€ 35
ISBN 978-2-914124-45-4
Parution 2012
Distribution Pollen

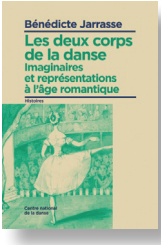


Entre cours et jardins d'illusion
Le ballet en Europe (1515-1715)
Nathalie Lecomte

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 ».

9 782914 124515

140 x 205 mm – 480 pages
92 illustrations in-texte n & b
€ 29,50
ISBN 978-2-914124-51-5
Parution 2014
Distribution Pollen



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'avers inévitable.

9 782914 124805

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

Entre pratique de corps et gestes créatifs
Les chœurs de mouvement Laban (Allemagne, 1923-1936)
Axelle Locatelli

C'est dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres que Rudolf Laban et un groupe de danseurs et pédagogues ont développé des « chœurs de mouvements » : des danses chorales qui ont marqué l'histoire de la danse et continuent aujourd'hui encore à être recréées. Soulignant leur hétérogénéité et leur multiplicité, cet ouvrage – qui s'appuie sur les archives d'Albrecht Knust déposées à la médiathèque du CN D – montre comment ces pratiques chorégraphiques interrogent le rapport à la tradition, aux pratiques gymniques et à l'idée du collectif. Comment les chœurs de mouvements, resitués dans la pensée qui les a fait naître mais analysés aussi dans leur contexte historique, déplacent bien des catégories : amateurs/professionnels, écrit/oralité, pluralité/uniformité, transmission/création, etc.

9 791097 388188

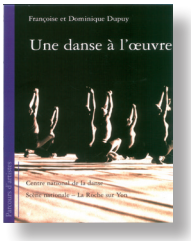
140 x 205 mm - 640 pages
120 illustrations in-texte n & b
€ 33
ISBN 979-10-97388-18-8
Parution 2024
Distribution Pollen

Modernités critiqus Une histoire culturelle de la danse (1945-1980)
Annie Suquet

Pour plus de détails sur ce titre,
cf. rubrique « Nouveautés », page 6.

Collection

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.

9 782914 124133

145 x 200 mm – 312 pages
60 illustrations in-texte n & b
€ 19
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.

Deux 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.

9 782914 124256

165 x 245 mm
Vol.1 : 176 pages
173 illustrations pleines pages couleurs
Vol. 2 : 120 pages
45 illustrations in-texte
€ 19 les deux volumes
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.

9 782914 124317

210 x 270 mm – 128 pages
82 illustrations in-texte couleurs
€ 16
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 ».

9 782916 002071

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.

9 782840 662013

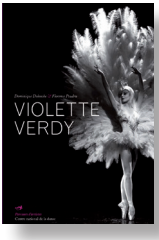
190 x 235 mm – 208 pages
36 illustrations in-texte couleurs
€ 30 (livre + DVD)
ISBN 978-2-84066-201-3
Parution 2007
Distribution Presses du réel

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)

9 782702 208861

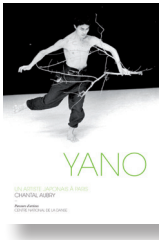
195 x 260 mm – 112 pages
88 illustrations in-texte couleurs
€ 27
ISBN 978-2-7022-0886-1
Parution 2008
Distribution Belles Lettres



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 passeuse exceptionnelle.

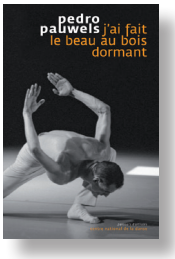
165 x 240 mm – 192 pages
39 illustrations in-texte couleurs
€ 19
ISBN 978-2-914124-36-2
Parution 2008
Distribution Pollen



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 Wolliaston, Lila Greene, Sidonie Rochon, François Verret, Mark Tompkins et Karine Saporta.

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

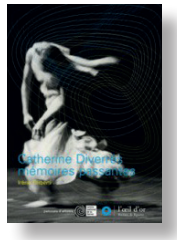


J'ai fait le beau au bois dormant
Pedro Pauwels

« 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.

9 782914 124386

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.

9 782913 661394

150 x 210 mm – 160 pages
24 illustrations in-texte n & b
Cahier iconographique 16 pages couleurs
€ 26
ISBN 978-2-913661-39-4
Parution 2010
Distribution Makassar

Quelque chose suit son cours…
Une année d'entretiens avec
Marie-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.

9 782914 124423

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.

9 782914 124485

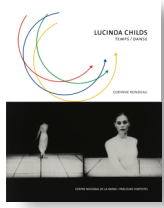
160 x 235 mm – 160 pages
38 illustrations in-texte couleurs
€ 24
ISBN 978-2-914124-48-5
Parution 2014
Distribution Pollen

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 répondent les 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
Cahier iconographique 32 pages couleurs
€ 27,50
ISBN 978-2-914124-49-2
Parution 2013
Distribution Pollen

Collection

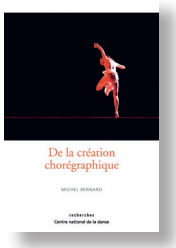
Recherches

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.

9 782914 124041

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



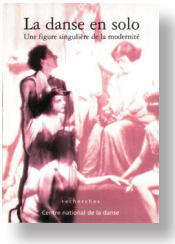
De la création chorégraphique
Michel Bernard

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 corporéité 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 ».

9 782914 124126

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



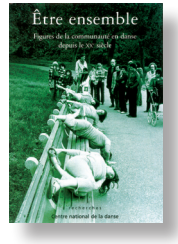
La danse en solo
Une figure singulière
de la modernité
Claire Rousier (dir.)

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 Diverrès, 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.

9 782914 124171

160 x 240 mm – 192 pages
Cahier iconographique 24 pages couleurs
€ 28
ISBN 978-2-914124-17-1
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 Misler, Larraine Nicholas, Christine Roquet, Claire Rousier, Élisabeth Schwartz, Gerald Siegmund, Harald Szeemann.

9 782914 124201

160 x 240 mm – 384 pages
98 illustrations in-texte n & b
€ 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 ».

ISBN 978-2-914124-23-2
Parution 2004
Épuisé sous format papier

Version numérique pdf et E-pub
€ 11,99
ISBN 978-2-914124-97-3 /
978-2-914124-98-0
Parution 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.

9 782914 124225

160 x 240 mm – 320 pages
88 illustrations in-texte n & b
€ 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 couleurs et
27 fac-similés
€ 36
ISBN 978-2-914124-30-0
Parution 2006
Distribution Pollen

Danses et identités
De Bombay à Tokyo
Claire Rousier (dir.)

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.

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 n & b
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 d'Hiroshima. Il révèle ainsi les multiples dynamiques qui ont nourri jusqu'à nos jours les regards sur le butô.

9 782914 124522

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 Nachtergael
et Lucille Toth (dir.)

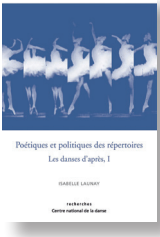
Comment entrer dans la fabrique de la danse contemporaine via l'idée de littérature ou de texte ? Peut-on penser aujourd'hui l'art littéraire à partir de l'art chorégraphique ? De multiples collaborations entre écrivains et chorégraphes témoignent de l'importance du texte, qu'elles impliquent leur utilisation lors du processus de création ou qu'elles passent par la présence d'écrivains sur scène. 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.

Auteurs : L. Toth, M. Nachtergael, A. Godfroy, C. Schenck, B. Fouilhoux, C. Maccotta, M. Doga, F. Fournié, A. Pellus, É. Van Haesebroeck, J. Mayer, N. Murzilli, S. Genetti, C. Lapeyre-Desmaison, E. Rivière, L. Soudy, A. Gervais-Ragu, K. Simunic, M.Z. Renaux, M. Canet, C. Dessy, R. Cottin, L. Le Yeuc'h, M. Chouinard, C. Gérard, O. Grandville, C. Rizzo, D. Dobbels.
Entretiens : S. Forti, P. Quignard, C. Houdart.

9 782914 124553

ISBN 978-2-914124-55-3
Parution 2015
Épuisé sous format papier

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



Poétiques et politiques des répertoires
Les danses d'après, I
Isabelle Launay
« Meilleur livre sur la danse » : Grand prix de la critique 2018 Palmarès Danse

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. Cet essai expose les conditions artistiques et politiques de la survie et des devenirs des œuvres en danse, à travers trois cas emblématiques : celui du Ballet de l'Opéra de Paris, de Merce Cunningham et de Dominique Bagouet. Mettant au cœur de sa réflexion le travail et l'imaginaire des danseurs et des chorégraphes, Isabelle Launay analyse diverses façons d'activer (voire d'inventer) une tradition en danse.

9 782914 124768

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

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

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

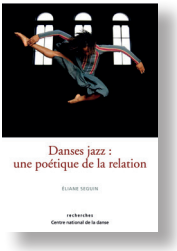
La figure de l'« amateur » est multiple, voire contradictoire. Elle intensifie et trouble les notions de travail, de création et de transmission, d'expertise et d'expérience. Elle déplace et transforme les normes et les catégories esthétiques, éthiques, politiques, qui sont à l'œuvre dans le spectacle 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 et extraordinaire, surprenant, témoin d'« autre chose ». *Corps (in)croyables* tente 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.

9 782914 124799

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

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



Danses jazz :
une poétique de la relation
Éliane Seguin

Apparues aux États-Unis, 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. Sous-tendu par la question des échanges interculturels et du métissage, cet ouvrage 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 le corps, sans oublier les codes qui définissent une appartenance, une manière de vivre et de sentir.

9 782914 124782

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

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

Cultures de l'oubli et citation
Les danses d'après, II
Isabelle Launay

Ce second volume met l'accent sur les effets de la rupture, voire de l'oubli, dans la transmission des œuvres modernes. Qu'arrive-t-il quand la discontinuité est programmée par un désir de table rase chez certains artistes chorégraphiques ? Qu'advient-il lorsque d'autres, plus tard, découvrent une danse passée, située a priori très loin de leur champ de références mais qui ravit leur imaginaire au point qu'ils veulent en faire quelque chose ? Reprendre, c'est alors créer un court-circuit dans le temps qui « allume la mèche de l'explosif enfouie dans l'Autrefois » (Walter Benjamin). C'est aussi proposer un devenir contemporain insoupçonné pour ces danses passées. S'il est d'usage de célébrer la disparition d'un art dit éphémère, peut-on envisager la discontinuité comme une chance pour la mémoire des œuvres en danse ?

9 782914 124997

160 x 240 mm – 368 pages
58 illustrations in-texte couleurs
€ 28
ISBN 978-2-914124-99-7
Parution 2019
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub
€ 13,99
ISBN 979-1-097388-00-3 /
979-1-097388-01-0
Parution 2019
Distribution Presses du réel

Vu du geste
Interpréter le mouvement dansé
Christine Roquet

« S'appuyer sur l'air », « partager l'espace », « donner son poids », « danser à l'écoute ». Les danseurs et les danseuses sont dépositaires de savoirs implicites dont on trouve trace dans leur langue. Mais comment faire la lumière sur ces savoirs issus de l'expérience du geste et de la perception ? Sur quelle pensée de l'imaginaire ou de l'émotion prendre appui pour saisir au mieux les enjeux du geste dansé ? Dans le prolongement des travaux des chercheurs en danse Michel Bernard et Hubert Godard, Christine Roquet nous invite ici à penser la corporéité dansante comme un système complexe d'éléments en interaction. Du cours à l'atelier, du bal à la scène, du point de vue du danseur à celui du spectateur, elle nous révèle comment l'analyse du mouvement peut enrichir notre perception, interroger notre relation à l'autre et au monde.

9 791097 388058

60 x 240 mm – 320 pages
Cahier iconographique
12 pages couleurs
€ 25
ISBN 979-10-97388-05-8
Parution 2019
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub
€ 12,99
ISBN 979-10-97388-07-2 /
979-1-097388-06-5
Parution 2020
Distribution Presses du réel

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

Devant l'étendue et l'hétérogénéité des perspectives de l'anthropologie de la danse, comment rendre compte de son émergence comme champ scientifique ? Comment réconcilier la diversité des regards qui ont été portés sur la « danse », cet « objet » dont la singularité n'est pas encore universellement reconnue ?

Une nouvelle édition augmentée d'une préface signée par Georgiana Wierre-Gore.

Auteurs : Egil Bakka, John Blacking, Anca Giurchescu, Andrée Grau, Judith Lynne Hanna, Adrienne Lois Kaeppler, Joann Wheeler Kealiinohomoku, Gertrude Prokosch Kurath, Roderyk Lange, György Martin, Ernő Pesovár, Anya Peterson Royce, Allegra Fuller Snyder, Judy Van Zile, Georgiana Wierre-Gore, Drid Williams, Suzanne Youngerman.

9 791097 388119

160 x 240 mm – 336 pages
€ 28,50
ISBN 979-10-97388-11-9
Parution 2006
Réédition 2021
Distribution Pollen

Analyser les œuvres en danse
Partitions pour le regard
Isabelle Ginot et Philippe Guisgand

Ce livre est le lieu d'une rencontre entre deux enseignants-chercheurs en danse, portés par l'intime conviction que tout spectateur peut développer sa sensibilité au geste en partant de sa propre perception et en la transformant en une lecture réfléchie de l'œuvre chorégraphique. Après avoir évoqué ce qui fonde leur posture, ils proposent des repères, des ressources, des pistes d'ateliers comme autant d'occasions d'entrer dans la pratique de l'analyse, à travers la construction de trames, l'usage de « partitions », mais aussi par l'éveil de la perception du spectateur, le développement d'un langage sensible ou encore l'engagement du corps dans l'activité analytique.
Écrire sur la danse, débattre des œuvres, dialoguer avec elles sont aussi des moyens d'innover au sein d'autres pratiques. C'est ainsi que l'analyse des œuvres vient s'ancrer dans un monde qui est celui de tous.

9 791097 388089

160 x 240 mm – 272 pages
17 illustrations in-texte couleurs
€ 25
ISBN 979-10-97388-08-9
Parution 2021
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub
€ 12,99
ISBN 979-10-97388-10-2 / 979-1-097388-09-6
Parution 2021
Distribution Presses du réel

Danser pop
Une figure de la création contemporaine
Claudia Palazzolo

Dans la langue française, les termes *danser* et *danse* désignent à la fois la danse de scène et les danses festives ou récréatives. Mais s'il est vrai que la danse de scène s'est toujours inspirée des danses de bal, il est frappant de voir aujourd'hui se multiplier, sur les plateaux des théâtres, des références à des formes populaires. Pour quelles raisons des chorégraphes éprouvent-ils le besoin de se confronter à ces gestes parfois simples et bruts, dépendant souvent de l'industrie du disque ? Ce livre nous invite à découvrir les multiples visages du « danser pop ». D'une pièce à l'autre, les danses populaires s'intègrent à la chorégraphie de manière singulière, tout en faisant apparaître des motifs de la mythologie pop : la contagion, l'improvisation, l'extase et le groupe.

9 791097 388157

160 x 240 mm – 224 pages
Cahier iconographique 12 pages couleurs
€ 26
ISBN 979-10-97388-15-7
Parution 2021
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub
€ 12,99
ISBN 979-10-97388-17-1 / 979-10-97388-16-4
Parution 2022
Distribution Presses du réel

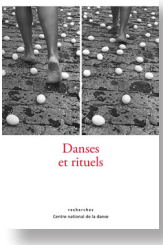
Fictions nécessaires
Pour une danse baroque contemporaine
Chantal Lapeyre

On parle de « danse baroque » pour évoquer la danse de cour et de théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles en oubliant le plus souvent de considérer sa manière d'appartenir au champ vaste et contrasté de la danse contemporaine. C'est cet ancrage que veut faire apparaître ce livre qui, en s'appuyant sur le travail de Marie-Geneviève Massé et de sa compagnie l'Éventail, étudie la fabrique de l'œuvre en danse baroque et la rhétorique qui la sous-tend. Mesurer les enjeux esthétiques de cette pratique chorégraphique, c'est aussi la resituer dans un ensemble plus vaste inventé par les créateurs aujourd'hui, à qui le passé adresse la question obsédante de son énigme.

9 791097 388126

160 x 240 mm – 224 pages
Cahier iconographique 16 pages couleurs
€ 26
ISBN 979-10-97388-12-6
Parution 2021
Distribution Pollen

Version numérique pdf ou E-pub
€ 12,99
ISBN 979-10-97388-14-0 / 979-10-97388-13-3
Parution 2022
Distribution Presses du réel



Collection Recherches
Danses et rituels
Laura Fléty (dir.)

Centré sur des pratiques chorégraphiques contrastées et issues de différentes cultures, ce livre collectif – introduit par un essai théorique qui sonde les rapports entre danse et rituel – propose une réflexion nouvelle sur le rôle des rituels dans les pratiques dansées et sur leur puissance d'agir. Quelles sont leurs qualités, leurs singularités et leurs effets sur les danseurs, les danseuses et leur public ? Que « font » concrètement les rites inventés par ceux et celles qui dansent ?

Auteurs : Léa Andréoléty, Raphaël Blanchier, Mathieu Bouvier, Chi-Fang Chao, Ann R. David,Sinibaldo De Rosa, Gabriel Doménech González, Laura Fanouillet, Roxane Favier de Coulomb, Laura Fléty, Corinne Frayssinet Savy, Milena Gallardo Villegas, Martin Givors, Inès Guégo Rivalan, Daniela Guzmán Martínez, Michael Houseman, Sylvie Jacq-Mioche, Csilla Könczei, Tania Medalla Contreras, Raphaël Preux, Anne-Sophie Riegler, Hiie Saumaa, Georgiana Wierre-Gore, Andrea Zardi

9 791097 388249

160 x 240 mm - 304 pages
Illustrations in-texte couleurs
€ 35
ISBN 979-10-97388-24-9
Parution 2023.

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 Rousier. 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. 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).

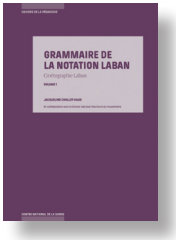
Version numérique pdf
€ 0,99 / 34 pages
ISBN 978-2-914124-61-4
Parution 2016
Distribution Presses du réel

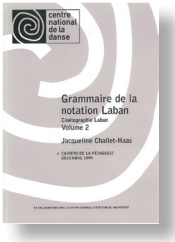
Grammaire de la notation Benesh
Manuel élémentaire
Éliane Mirzabekiantz

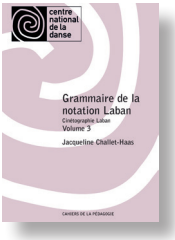
Ce premier ouvrage en langue française sur la notation Benesh explore les principes de base et les applications de ce système qui fut publié à Londres en 1955 par Rudolf Benesh et qui a permis de conserver un vaste répertoire représentatif de toutes les formes de danse.

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
Cinétographie 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.

9 782914 124010

210 x 297 mm
Vol. 1
88 pages
222 figures in-texte
€ 15,24
ISBN 978-2-914124-01-0
Parution 1999

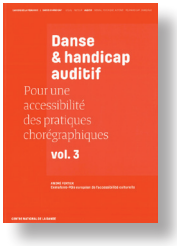
9 782914 124027

Vol. 2
148 pages
396 figures in-texte
€ 15,24
ISBN 978-2-914124-02-7
Parution 1999

9 782914 124447

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



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, identifie des organismes ressources et des publications de référence…

9 782914 124508

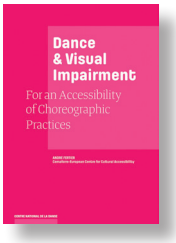
Vol. 1
Danse et handicap visuel
210 x 297 mm – 80 pages
€ 9,80
ISBN 978-2-914124-50-8
Parution 2014 / Distribution Pollen

9 782914 124560

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

9 782914 124775

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 Human Body cofinancé par le programme Europe Creative de l'Union européenne, est disponible en version numérique PDF ou Epub téléchargeable gratuitement sur cnd.fr

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 techniques correspondant aux trois options du diplôme d'État, bibliographie descriptive proposant un corpus cohérent : cet ouvrage, à destination des étudiants, des professeurs et des professionnels de la danse, a été conçu pour prendre place dans les centres habilités à assurer la formation au diplôme d'État.

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

9 782914 124096

297 x 210 mm - 144 pages
20 illustrations in-texte
€ 18
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. 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.

9 782914 124416

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 CN D. 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 ».

9 782914 124331

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

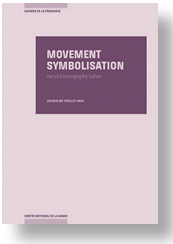
La symbolisation du mouvement
Issue de la cinétographie Laban
Jacqueline Challet-Haas

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.

9 782914 124546

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

Pratiquer et enseigner la danse hip hop
Odile Cougoule

Destinée à tous les danseurs hip hop, amateurs ou professionnels, ainsi qu'aux enseignants, cette publication a pour objectif d'accompagner chacun dans l'exploration de sa pratique.
Véritable boîte à outils, conçue en concertation avec des danseurs, des animateurs et des professeurs de hip hop engagés sur le terrain, elle propose des pistes pédagogiques et des éléments techniques, mais aussi des interviews avec des personnalités du milieu, des informations pratiques, des ressources documentaires. Du *break* aux *funkstyles*, en passant par la relation à la musique, sans oublier le battle, ce cahier de la pédagogie met ainsi en valeur les fondements et l'histoire du hip hop, une danse libre qui associe état d'esprit, technique et créativité.

9 791097 388195

210 x 297 mm – 126 pages
€ 18
ISBN 979-10-97388-19-5
Parution 2022
Distribution Pollen

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.

9 782914 124249

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

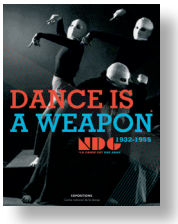
Grandjouan dessine Duncan
Claire Rousier (dir.)

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.

9 782914 124263

210 x 270 mm – 48 pages
63 illustrations in-texte couleurs
€ 7
ISBN 978-2-914124-26-3
Parution 2005
Distribution Pollen

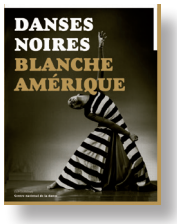


Dance is a Weapon :
NDG, 1932-1955
Victoria P. Geduld

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, en mettant en avant ses principes esthétiques et ses interactions avec le parti communiste et l'intelligentsia de gauche américains, des liens occultés par les historiens et les danseurs depuis le maccarthysme.

9 782914 124348

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



Danses 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.

9 782914 124379

210 x 270 mm – 128 pages
81 illustrations in-texte couleurs
€ 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.

9 782914 124409

210 x 270 mm – 128 pages
65 illustrations in-texte couleurs
€ 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

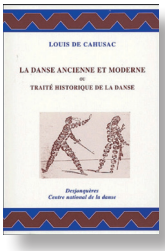
Le bal : temps de la fête, de la mise en scène des corps, de la rencontre… Entre ordre et désordre, chaque bal a ses codes et ses rites selon les lieux et les époques. Luxueux ou modeste, réglementé ou transgressif, il fascine. De *La Guinguette* de Jean-Baptiste Dehesse (1750) à *La Dansomanie* de Pierre 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.

9 782914 124430

210 x 270 mm – 128 pages
71 illustrations in-texte couleurs
€ 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.

9 782843 210648

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.

9 782870 279861

160 x 240 mm – 240 pages
Cahier iconographique 16 pages n & b
€ 24,90
ISBN 978-2-870279-86-1
Parution 2004
Distribution Pollen

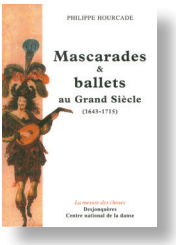
Le Ballet de cour de Louis XIV (1643-1672)
Mises en scène
Marie-Françoise Christout
Préface d'André Chastel
En coédition avec les éditions Picard (coll. « La vie musicale en France sous les rois bourbons »)

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.

9 782708 407428

170 x 240 mm – 296 pages
Cahier iconographique
32 pages couleurs
€ 38
ISBN 978-2-708407-42-8
Parution 2005
Union Distribution

Hors collection

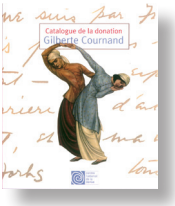


Mascarades et ballets au Grand Siècle (1643-1715)
Philippe Hourcade
En coédition avec les éditions Desjonquères (coll. « La mesure des choses »)

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.

9 782843 210518

140 x 220 mm – 400 pages
17 illustrations in-texte n & b
€ 29
ISBN 978-2-843210-51-8
Parution 2002
Distribution Harmonia Mundi



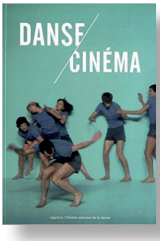
Catalogue de la donation Gilberte Cournand
Laurent Sebillotte (dir.)

Libraire, galeriste, journaliste et critique, Gilberte Cournand 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 Cournand, 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 Cournand, Olivier Marmin, Claire Rousier, Michel Sala, Laurent Sebillotte.

9 782914 124119

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

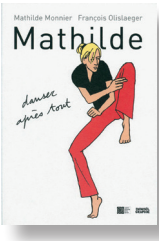


Danse / Cinéma
Stéphane Bouquet (dir.)
En coédition avec Capricci

« 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)

9 782918 040491

170 x 240 mm – 256 pages
Illustrations in-texte couleurs
€ 25
ISBN 978-2-918040-49-1
Parution 2012
Distribution Harmonia Mundi

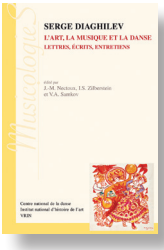


Mathilde
Danser après tout
Mathilde Monnier et
François Olislaeger
En coédition avec Denoël Graphic

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 y avait là matière à un magnifique projet éditorial, un support d'invention et de créativité susceptible de prolonger et d'élargir mon travail scénique… »
(Mathilde Monnier)

9 782207 109731

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

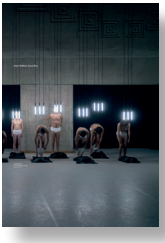


Serge Diaghilev :
l'art, la musique et la danse
Lettres, écrits, entretiens
Jean-Michel Nectoux,
Ilia Samoïlovitch Zilberstein et
Vladimir Alexeïevitch Samkov (dir.)
En coédition avec l'Institut national d'histoire de l'art et les éditions Vrin

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.

9 782914 124461

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



Alain Buffard, Good Boy
Fanny de Chaillé, Laurent Sebillotte
et Cécile Zoonens (dir.)
En coédition avec Les Presses du réel, en partenariat avec l'association PI:ES Alain Buffard et avec le soutien du ministère de la Culture-Direction générale de la création artistique.

Il existe tant de raisons de considérer aujourd'hui l'œuvre du chorégraphe Alain Buffard (1960-2013). Héritier et danseur des grandes figures chorégraphiques des années 1980, Buffard est de ceux qui vécurent l'arrivée du sida comme un événement majeur. Résistant à la maladie, croisant sa propre histoire et ses mythologies personnelles, au fil de ses pièces, de ses expositions et de ses films, il a exploré nombre des problématiques de son temps. Par sa radicalité et la fécondité de ses interrogations, il a participé au renouvellement de la scène française.
Ce livre kaléidoscopique rassemble de riches témoignages, une large iconographie et des documents d'archives inédits. Il éclaire le parcours, l'œuvre et la pensée d'un artiste complexe, affirmé et secret, sans en réduire les visages multiples.

Édition bilingue français/anglais

9 782378 960698

240 x 335 mm – 320 pages
275 ill. coul. et n & b
€ 39
ISBN 978-2-37896-069-8
Parution 2020
Distribution Presses du réel

La passion des possibles
Lia Rodrigues, 30 ans de compagnie
Isabelle Launay et Sylvia Soter
En coédition avec les éditions de l'Attribut (coll. « Culture danse »), partenariat avec l'association Lia Rodrigues et avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Montpellier Danse, Charleroi danse, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine.

Lia Rodrigues occupe une place importante sur la scène chorégraphique française, à la fois iconoclaste et engagée, depuis ses premiers pas dans les années 1980 dans la compagnie de Maguy Marin. Ce livre relate son parcours artistique majeur, trois décennies pendant lesquelles la chorégraphe brésilienne s'est jouée des frontières de la création, de l'improvisation et de la pédagogie. Nourri par ses lectures et ses rencontres artistiques, son itinéraire de création est inséparable de son action sociale, depuis le centre d'arts et l'École libre de danse qu'elle a fondés en partenariat avec l'ONG Redes, dans la favela de la Maré, quartier de la banlieue nord de Rio de Janeiro.

9 782916 002781

135 x 205 mm – 352 pages
€ 18,50
ISBN 978-2-916002-78-1
Parution 2021
Distribution Pollen

Version numérique E-pub
€ 14,99
ISBN 978-2-916002-84-2
Parution 2021
Distribution Immatériel

Ouvrages épuisés

COLLECTION
PARCOURS D'ARTISTES

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

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

COLLECTION
RECHERCHES

Oskar Schlemmer
L'Homme et la figure de l'art
Claire Rousier (dir.)
2002

COLLECTION
NOUVELLE LIBRAIRIE DE LA DANSE

La Danse moderne éducative
Rudolf Laban
2003
Réédition par les éditions Ressouvenances en 2013

Je suis une sorcière
Kaléidoscope d'une vie dansée
Valeska Gert
2004
Réédition par les éditions L'Œil d'or en 2020

Chaque petit mouvement
à propos de François Delsarte
Ted Shawn
2005

HORS COLLECTION

Terpsichore en baskets
Post-Modern Dance
Sally Banes
2002

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

Danse et politique
Démarche artistique et contexte historique
Collectif
2003

Commander les ouvrages

POUR LES PARTICULIERS

Éditions papier
Les ouvrages sont en vente :
– en librairie
– à la Billetterie du CN D
1, rue Victor-Hugo 93500 Pantin
du lundi au vendredi de 10:00 à 18:00
le samedi de 13:00 à 18:00 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

POUR LES LIBRAIRES

Les ouvrages du CN D sont diffusés
par CEDIF et distribués par Pollen :
Pollen Diffusion
60, rue Étienne Dolet 92240 Malakoff
+33 (0)1 43 62 08 07
pollen-difpop.com
Dilicom 301 241 037 0014

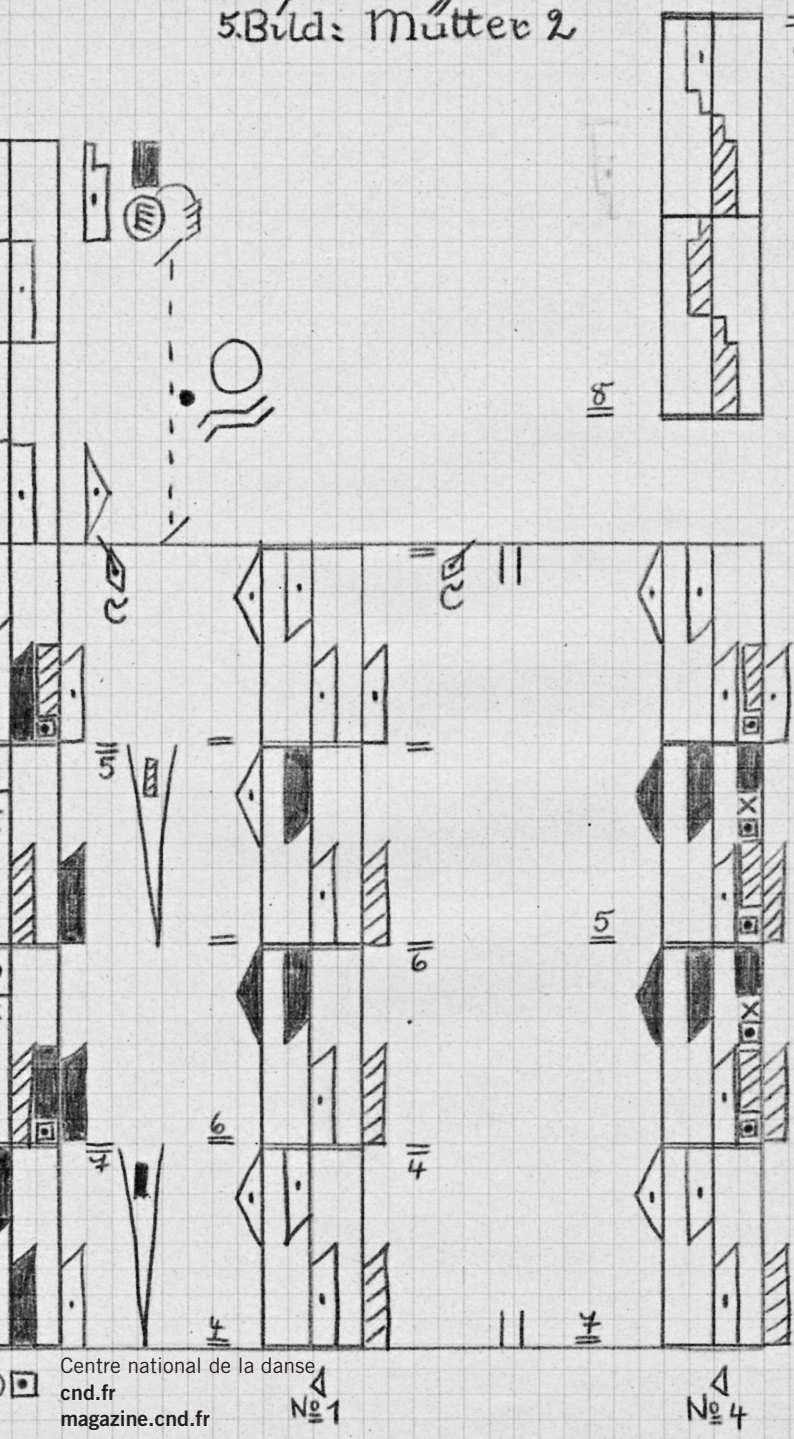
Autres diffuseurs
– *Catherine Diverrès, mémoires passantes*, coédition L'Œil d'or, distribution Makassar
– *Afrique, danse contemporaine*, coédition Le Cercle d'Art, distribution Belles Lettres
– *Projet de la matière – Odile Duboc*, coédition et distribution Les Presses du réel
– *Le Ballet de cour 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
– *Mathilde, danser après tout* coédition Denoël Graphic, distribution Union Distribution
– *Danse / Cinéma*, coédition Capricci, distribution Harmonia Mundi
– *Mascarades et ballets au Grand Siècle (1643-1715)*, coédition Desjonquères, distribution Harmonia Mundi
– *Alain Buffard, Good Boy*, coédition et distribution Les Presses du réel

Directeur des collections
Laurent Sebillotte
Responsable des projets éditoriaux
Mathilde Puech-Bauer
Assistante des projets éditoriaux
Élise Pirlot

edition@cnd.fr

Geburt der Arbeit.

5. Bild: Mütter 2



Centre national de la danse
cnd.fr
magazine.cnd.fr