

18 et 19 octobre 2018

Colloque international
MSH-Paris Nord, Auditorium
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Histoires connectées de la danse II

Circulation d'artistes, d'écritures et
de techniques chorégraphiques :

Marius Petipa (1818-1910), entre romantisme, orientalisme et avant-garde

À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Marius Petipa (1818-1910)

Colloque international organisé par :

Tiziana Leucci (CNRS-CEIAS, Conservatoire 'G. Fauré' Les Lilas-Est Ensemble)

Pascale Melani (Université Bordeaux Montaigne)

Toni Candeloro (Danseur étoile, chorégraphe, directeur artistique de l'Associazione "Michel Fokine", Lecce, Italie)

Pierre Philippe-Meden (Université Paris 8, MSH-Paris Nord)

© Marius Petipa, 1860s - Marrinsky Theatre
© Le Corsaire (Tamara Karsavina as Medora, 1908) - The Marius Petipa Society (Amy Growcott)
© La Bayadère (Act 2 of the 1900 revival) - The Marius Petipa Society (Amy Growcott)

Circulation d'artistes, d'écritures et de techniques chorégraphiques : Marius Petipa (1818-1910), entre romantisme, orientalisme et avant-garde

Le présent colloque international est le résultat d'une collaboration scientifique et artistique entre chercheurs, enseignants, critiques de danse et praticiens, sur la mémoire et l'héritage chorégraphique du maître de ballet français Marius Petipa (1818-1910). Il s'inscrit dans le cadre du projet de recherche de la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord « La nature en mouvement : les pionniers (Monte Verità, Demeni-Hébert, Jean Cébron, Marius Petipa) », coordonné par Tiziana Leucci (CNRS, CEIAS, Paris) et Pierre Philippe-Meden (Université Paris 8, MSH-Paris Nord) en partenariat avec Toni Candeloro (danseur étoile et chorégraphe) et Pascale Melani (Université Bordeaux Montaigne, coordinatrice du Programme de recherche « De Bordeaux à Saint-Petersbourg, Marius Petipa (1818-1910) et le ballet 'russe' : transfert, appropriation, réinterprétation d'un modèle culturel »).

Au début de la formulation des thématiques de cet événement, les organisateurs ont accueilli avec intérêt la proposition de Toni Candeloro, de faire dialoguer les artistes qui ont appris la danse avec d'anciens élèves de Marius Petipa, devenus à leur tour danseurs, chorégraphes et enseignants, avec les chercheurs, autour des ballets et des documents ayant appartenu à Marius Petipa (costumes de scène, photos, dessins, partitions, etc.), issus de sa collection personnelle.

Intervenants, étudiants et public discuteront de la circulation et des interactions entre artistes, mais aussi des écritures, des notations et des techniques chorégraphiques, ainsi que des interactions culturelles entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis depuis la deuxième partie du XIXe siècle jusqu'à nos jours, à travers le parcours artistique de Marius Petipa, à l'occasion des célébrations du bicentenaire de sa naissance.

Auteur d'un grand nombre de chorégraphies, Marius Petipa est le créateur, entre autres, de *Casse-Noisette*, *Le Lac des cygnes*, *La Bayadère*, *La Belle au Bois Dormant*, *Don Quichotte*, *Raymonda*, etc., ballets encore aujourd'hui mis en scène et inclus dans les répertoires des principaux théâtres d'Opéra et de compagnies internationales de danse.

Ce colloque, qui privilégie la parole des artistes et le dialogue avec les chercheurs, contribue à un projet de recherche plus large sur les histoires connectées de la danse, qui a inclus et inclura d'autres manifestations scientifiques et journées d'étude sur des figures majeures de la scène et leurs apports à la danse et au théâtre contemporains. Il abordera, entre autres, la question de la transmission du répertoire et des techniques de danse, l'élaboration dialogique des savoirs chorégraphiques, mais aussi la notation en danse, la censure, la dissidence, la résistance, la naissance des avant-gardes artistiques, ou encore l'exil suite aux changements sociaux et aux persécutions politiques.

Les interventions seront complétées par des démonstrations de danse et par de précieux entretiens et documents visuels inédits, ainsi que par des extraits de films et documentaires d'époque.

Nous espérons ainsi pouvoir reconstituer une partie des « histoires connectées » (selon la formule de Sanjay Subrahmanyam & Serge Gruzinski) de la danse, qui restent encore mal connues (du fait des histoires nationales, voire 'nationalistes'), et éclaircir les enjeux de ces rencontres et dialogues fructueux entre artistes d'origine et de tradition variées.

Comité scientifique :

Christine BAYLE (Cie Belles Danses, Paris)
Donatella GAVRILOVICH (Université de Rome 2 'Tor Vergata', Rome, Italie)
Catherine SERVAN-SCHREIBER (CNRS, CEIAS, Paris)
Federica TORNESE (Associazione Michel Fokine, Balletto di Puglia, Lecce, Italie)
Luca BANDIRALI (Università del Salento, Lecce, Italie)
Roland HUESCA (Université de Lorraine, Metz)
Jean Marie PRADIER (Université Paris 8)

18 octobre 2018

9h30 | **Présentation** : Marie FOURCADE (*EHESS, CEIAS, Paris*) pour la Direction du CEIAS

9h45 | **Introduction** par les organisateurs

10h00 | **Keynote** - Pascale MELANI (*Université Bordeaux Montaigne*)
Les dernières publications sur Marius Petipa : état des lieux

10h30 | Laura HORMIGON (*Magazine ADE-Teatro, Madrid*)
Marius Petipa, lead dancer of the Circo Theatre of Madrid (1844-1847)

11h00 | **Discussion**, modératrice : Catherine SERVAN-SCHREIBER (*CNRS, CEIAS, Paris*)

11h15 | Pause

11h45 | Tiziana LEUCCI (*CNRS, CEIAS, Paris*)
**Romantisme, orientalisme et avant-garde 'ante litteram' dans le ballet à sujet indien
'La Bayadère' (1877) de Marius Petipa**

12h15 | Flavia PAPPACENA (*Accademia Nazionale di Danza, Rome*)
Marius Petipa and Enrico Cecchetti in St. Petersburg : the encounter of two traditions

12h45 | Valentina BONELLI (*Danza&Danza, Milan*)
**Un été à Milan (1899) Signorina Pierina Legnani accueille dans sa ville natale
la femme et la fille de Marius Petipa**

13h15 | **Discussion**, modérateur : Rémi HESS (*Université Paris 8*)

13h30 | Déjeuner libre

14h30 | Tim BARO-GODEFROY (*Université Toulouse 2 'Jean Jaures Le Mirail'*)
Petipa et son œuvre à travers le regard d'Alexandre Shiryaev (1867-1941)

15h00 | Donatella GAVRILOVICH (*Università di Roma 2 'Tor Vergata', Rome*)
The Reform of the Mamontovian 'Director-set Designers', Marius Petipa and the 'World of Art'

15h30 | Roland HUESCA (*Université de Lorraine, Metz*)
Ballets russes. La mémoire en héritage

16h00 | **Discussion**, modératrice : Pascale MELANI (*Université Bordeaux Montaigne*)

16h15 | Pause

16h45 | Amy GROWCOTT (*University of Roehampton, Londres*)
The Marius Petipa Society

17h15 | **Projection d'extraits vidéos**

17h45 | **Discussion**, modératrice : Marina ROCCO (*Danseuse, professeure de danse, Padoue et Paris*)

19 octobre 2018

10h00 | Federica TORNESE (*Associazione Michel Fokine, Balletto di Puglia, Lecce, Italie*)
Toutes les 'Belles' du monde : de Marius Petipa à Alexeï Ratmansky, en passant par Léon Bakst

10h30 | **Discussion**, modératrice : Sara COLONNA (*Université Paris 7 'Diderot'*)

10h45 | Pause

11h00 | **Keynote** - Doug FULLINGTON (*Pacific Northwest Ballet, Seattle, USA*)
Stepanov choreographic notation and Russian emigres in the early twentieth century

11h45 | Sonia SCHOONEJANS (*Collection de danse des éditions Actes Sud*)
De Balanchine à Lavrovsky, deux possibles hérités de Marius Petipa

12h15 | **Discussion**, modératrice : Tiziana LEUCCI (*CNRS, CEIAS, Paris*)

12h30 | Déjeuner libre

14h00 | Toni CANDELORO (*Associazione Michel Fokine, Balletto di Puglia, Lecce*)
L'Italie dans la production artistique de Marius Petipa

14h30 | Christine BAYLE (*Cie Belles Danses, Paris*)
**De St. Pétersbourg à Paris, souvenirs d'une grande dame, pédagogue et artiste :
Nina Tikanova (1910-1995)**

15h00 | **Discussion**, modérateur : Jean-Marie PRADIER (*Université de Paris 8*)

15h15 | Pause

15h45 | **L'héritage de Marius Petipa à travers l'enseignement de ses élèves en exil en France
Table Ronde avec la participation de :**

Ethéry PAGAVA, (*Danseuse étoile, chorégraphe, professeure de danse, élève de Lioubov Egorova*)

Joëlle MAZET, (*Professeure de danse du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
élève d'Olga Preobrajenskaya*)

Muriel BELMONDO, (*Maître de ballet du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
élève de Lioubov Egorova*)

Christine BAYLE, (*Directrice Cie Belles Danses, professeure de danse, élève de Mathilde Kschessinskaya et Nina Tikanova*)

Gilbert MAYER [sous réserve], (*Maître de ballet, professeur de danse de l'Opéra de Paris, élève de Nicolas Zverev*)

16h45 | **Discussion**, modérateur : Toni CANDELORO (*Danseur étoile et chorégraphe*)

17h00 | **Démonstrations de danse** par Olga NAUMOVA (*Académie de ballet Agrippina Vaganova, St. Pétersbourg*) et
Tim BARO-GODEFROY (*Université de Toulouse 2 'Jean Jaures Le Mirail'*)

17h30 | **Exposition des costumes de Marius Petipa (1818-1910) et de ses danseuses Virginia Zucchi
(1849-1930) et Pierina Legnani (1868-1930), issus de la collection de Toni CANDELORO**

Conclusion du colloque et remerciements

