

La danse à la Renaissance : DU BAL AU BALLET, en Occident

En occident et principalement en France, en Italie, en Angleterre, parler de la danse à la Renaissance revient à parler d'un mode d'expression à un moment de transition dans son histoire, entre **bal** et **ballet**.

Entre 1400 et 1600, la danse conserve des caractéristiques issues du Moyen Age mais commence à évoluer vers le Ballet, en même temps qu'apparaissent des espaces de danse très différenciés.

Danse de cour, miniature du 14ème siècle

Des danses collectives vers des danses de couples aux figures réglées : du bal au Ballet

1. LE BAL

○ Du Moyen Age vers la Renaissance :

La danse est associée aux fêtes, aux mascarades, aux fêtes civiles et religieuses, paysannes ou nobles, momeries, mystères, entremets.

« Baller » c'est danser ! »

Dans les petites cours du sud de la France, au 12ème et 13ème siècle, aux côtés de la musique et la poésie, la danse se trouve au coeur de l'art courtois –art de faire la cour-. Après le festin de plus de cinq cents plats raffinés et le récital des jongleurs, deux cents violes ouvrent le bal. La joie est grande et « Chacun croit être tout vif au paradis ».

Il ne nous reste rien des figures que les danseurs dessinaient au sol.

○ Les danses de la Renaissance : Les danses de bal

▪ **Mémoire, des traces écrites ou non...**

Au XIVème, XVème siècles, en Italie, est rédigé le premier traité de chorégraphie. Sont notées les qualités que requiert un art réservé aux cœurs généreux et aristocratiques :

- Mesura : sens musical du rythme.
- Memoria : le souvenir des pas
- Partire del terreno : estimation de l'espace où vont évoluer les danseurs
- Aiere : Art d'un certain balancement
- Maniera : mouvement du corps agrémenté par des gestes
- Movimento corporeo : Varier la longueur des pas et l'ampleur des gestes

Au XVIème siècle, elles sont notées, décrites notamment par Thoinot Arbeau (voir plus loin dans « Naissance du ballet). Nous pouvons donc les retrouver au moins dans leur forme. De même que la transmission « orale » par la pratique dans les milieux populaires a permis d'en garder trace vivante.

▪ **Leur nom**

Caroles, **branles**, *courantes*, *passé-pieds* (danses collectives en ronde ou farandole), **gaillardes**, *voltes* (danses de couples) sont pratiquées dans les fêtes (noces, ...), « hors du château », mais aussi au « château ». Ces danses d'origine essentiellement populaire ont été reprises par les nobles ; ainsi elles composent le bal de divertissement qui suit le Ballet du Roi et de la Reine.

Dans le bal à la cour, le déroulement des danses obéit à l'ordre suivant : ouverture avec la pavane puis série de branles : **branle double** (appelés aussi « bransle commun »), suite de **branles** (simples et doubles), **courantes** (importées d'Italie)...

▪ **Espaces de danse**

D'un lieu à un autre les danses ont des caractéristiques particulières, elles sont étroitement liées à la nature, aux activités humaines (ex : les branles morgués).

Les nobles et les paysans pratiquent les mêmes danses mais dans des lieux différents.

▪ **Les instruments de la musique des danses**

- Les instruments à vent jouent pour les bals : hautbois, cornets, sacqueboutes .

A partir de la moitié du XVIème siècle, les violons apparaissent. Ils vont devenir les instruments de prédilection pour la danse mais les vents tiennent encore leur partie à l'époque d'Henri IV.

Les musiciens (appelés ménétriers ou troubadours) sont de formation ménétrière. Les musiciens de la Chambre du roi reçoivent une formation où la transmission orale des airs tient une grande importance. Ces musiciens ont une grande habitude de mener le bal que ce soit à la cour ou en dehors de la cour.

- Faute d'instruments, il reste la chanson pour mener le bal. La tradition est ancienne et bien établie dans les milieux populaires mais aussi à la cour.

2. LA NAISSANCE DU BALLET (fin du 16ème siècle)

La danse continue à se pratiquer dans deux espaces différents.

Elle continue à être pratiquée dans les fêtes populaires en gardant son expression collective et va devenir à la cour du roi ou dans les petites cours princières (en Italie notamment) l'instrument privilégié des fêtes à la gloire des princes et des rois.

Les danses de bal suivant qu'elles soient dansées hors de la cour ou à la cour prendront une expression différente même si le rythme et les figures des pas sont les mêmes.

▪ **Danses à la cour**

« Art plaisant et profitable qui rend et conserve la santé, convenable aux jeunes, agréable aux vieux et bienséant à tous pourvu qu'on en use modestement en temps et lieu sans affectation vicieuse » (T. Arbeau), la danse incarne aussi les valeurs de la noblesse : élégance, contrôle de soi, ostentation nonchalante ; elle joue un rôle important dans la civilité des milieux aristocratiques depuis le début de la Renaissance. Sa pratique fait partie du quotidien de la cour, avec le temps fort du carnaval où sont donnés, après souper, le ballet du Roi et le ballet de la Reine. A la suite de ces spectacles chorégraphiés vient le bal de divertissement (voir plus haut).

▪ **Mémoire, traces**

Cette forme de danse savante pratiquée par des aristocrates est aussi réglée, codifiée par des personnes instruites qui savent écrire. Grâce à l'invention de l'imprimerie, les pas et figures peuvent être retranscrits. Ainsi « L' Orchésographie » (édité en 1588) de Thoinot Arbeau (pseudonyme du chanoine de Langres, Jehan Tabourot) a gardé les traces de ces danses et donne une idée de l'évolution du ballet (*voir page 5 du document*).

Le mouvement prend un sens complètement nouveau qui vise à mettre en valeur la dignité du courtisan : sorties de leur cadre populaire initial les danses abandonnent toute violence, toute expansion, toute rudesse : sauts et jetés disparaissent pour faire place au calme, à la plénitude. Les mouvements liés sont recherchés : d'où les pas imposant le dressé sur la demi-pointe des pieds, les fléchissements. Les figures perdent leur caractère de pantomime, gagnent en maniérisme et préciosité annonçant le baroque.

▪ Un spectacle total

Charles VIII et François 1er introduisent les spectacles à l'italienne dans la vie de la cour. La composition va s'affiner, s'intellectualiser sous l'influence de l'Académie de musique et de poésie qui a été créée en 1571 sous le patronage du roi (Charles IX). Danse et littérature trouvent leur place dans une forme de théâtre total où chant, musique, danse, déclamations, décors concourent à l'illustration d'un récit.

Le spectacle que retiendra l'histoire, dans cette période, est le Ballet comique de la reine, de Balthazar de Beaujoyeux, donné le 15 octobre 1581, au Louvre pour le mariage du duc de Joyeuse.

Description du Ballet : thème lié à la mythologie romaine, où la musique, la poésie et la danse y représentent des actions très variées, où le rôle principal est interprété par le roi Henri III. La danse y utilise des pas et des figures de bal. « Ce qui manque au langage écrit, il s'agit de l'emprunter aux dialectes provinciaux ; ce qui fait défaut aux danses de cour, la danse villageoise le fournira » (Curt Sachs, *Histoire de la danse*, 1938).

Le spectacle dure dix heures, a coûté une somme considérable, plus d'un millier de personnes y assistent.

▪ La fonction politique du ballet

On voit se dessiner la fonction essentielle du ballet qui est **politique** : conforter l'image du roi, illustrer sa puissance.

Cette fonction va s'affirmer dans les décennies suivantes et connaître son apogée sous Louis XIV. Cette forme de ballet de cour connaît un grand essor dans un contexte politique mouvementé : guerres de religion, conflits entre la noblesse et le pouvoir royal...

Lexique :

Bal, ballade

Ballet

Ménestrel, ménétrier ou troubadour

Sacqueboute, violons, cornet, hautbois
sacqueboute, chalémie

Cour

Sources :

Les disques :

- « Grand bal à la cour d'Henri IV » (Praetorius et Guédron, direction Denis Raisin Dadre), distribué par Harmonia mundi,

- « Dansarisare » (ensemble Capriol) distribué par Chants et Danses de France

Les livres :

- « Plaisirs de la danse » de Pierre Lartigue, éditions La farandole

- « La danse au XXème siècle » de Isabelle Ginot et Marcelle Michel, éditions Larousse

BRANLE D'ESCOFFE.

Les branles d'Escosse estoient en vogue y a environ vingt ans. Les iocuts en ont veu l'uite de certain nombre de branles, différents de mouvements, que vous pourrez apprêdre par l'instruction de dits iocuts, ou de vos compagnons: On les dance par mesure binaire legiere, comme voyez en la tabulature de ces deux branles suivants, qui sont les premier & deuxième de la suite.

Tabulature du branle d'Escosse.

Air de premier branle. Mouvements pour ce premier branle.

	ped largy gauche.	Ces quatre pas equipolêt vn double a gauche.
	ped droit approché.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	Ces quatre pas equipolêt vn double a droit.
	ped gauche approché.	
	ped largy droit.	
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	Ces deux equipolêt a simple gaul.
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	
	ped croisé gauche.	
	ped largy droit.	Ces deux equipolêt a simple droit.
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	Ces quatre equipolent vn double a gauche.
	ped droit approché.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	Ces quatre pas equipolêt vn double a droit.
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	Ces deux equipolêt simple gaul.
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	Ces deux equipolent simple droit.
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé gauche.	

Air de second branle. Mouvements pour dancer ce second branle.

	ped largy gauche.	Ces quatre equipolent vn double a gauche.
	ped droit approché.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	* Ces deux equipolent simple gaul.
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	Ces deux equipolent simple droit.
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	Ces quatre equipolent a vn double a droit.
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy gauche.	Ces quatre equipolent a double gaulche.
	ped droit approché.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped largy droit.	Ces deux equipolêt a simple droit.
	ped croisé gauche.	
	ped largy gauche.	
	ped croisé droit.	
	ped en l'air gauche.	Ces deux equipolêt a simple droit.
	ped en l'air droit.	
	ped en l'air gauche.	
	ped en l'air droit.	
	Sault & capriole.	

* lire ces deux equipolent simple & DROICT puis ces deux equipolent simple & GAUL (che)

BRANLE DE MALTE.

Auteurs Seurs Cheualiers de Malte firent vn ballet pour vne mascarade en Cour, ou il estoient entouré d'hommes que de Danoiselles habillez à la Turque, lesquels dançoient vn branle en rond, qu'ils appellerent le branle de Malte, avec certains gestes & enuoyemens de corps. Et depuis luy ce branle dance par la France, comme nouveau, il y a enuolué quarante ans. L'air & les mouuements sont en mesure binaire, pesamment, comme voyez en ceste tabulature.

Tabulature du branle de Malte.

Air de branle de Malte. Mouuements.

	Pied gauche largy.	Ces quatre premier pas font vn double gaulche.
	ped droit approché.	
	ped gaulche largy.	
	Pieds ioinctz.	
	ped largy droit.	Ces deux font simple droit.
	Pieds ioinctz.	
	Pied gauche auancé.	
	Pied droit auancé.	
	Pied gauche auancé.	Pendant ces mouuements icy les danseurs font vne gesticulation, s'approchant serrez, au milieu de la danse, comme s'ils vouloient parlerement ensemble.
	Pied droit auancé.	
	Pied gauche auancé, avec greue droite.	
	Pied droit auancé.	
	Greue gauche.	D'icy, ils laissent leurs mains, & commencent d'icy a faire le tour a main gaulche.
	Pied gauche auancé.	
	Greue droite.	
	ped en l'air gauche.	
	ped en l'air droit.	Après que les danseurs ont fait le tour, & qu'ils sont rambez a piedz ioinctz, ils se rejoignent par les mains pour repaire comme au commencement.
	ped en l'air gauche.	
	ped en l'air droit.	
	Pieds ioinctz.	

Fault noter, qu'à toutes les fois que l'on fait repetition de ce branle, on fait aussi de nouvelles mines & gesticulations, comme font touchemens de mains, & à vn autre fois, c'estuons d'icelles avec admiration la telle esture au ciel, & ainsi d'autres morguez, telles qu'il plait aux danseurs de rechanger.

BRANLE DES POIS.

Entre les branles morguez & gesticules, est celuy des Pois, autrement appellé le branle de Margueritte, lequel se dance par mesure binaire legiere, comme le branle commun, ou c'est me le hault barrois, qui veult, il y entre auant d'hommes que de femmes, qui le dancent ainsi que vous voyez en la tabulature suivante, en la marge de laquelle, le vous ay mis les annotations des gestes & morguez qu'il y conuient faire, lesquelles ne sont pas difficiles.

Tabulature du branle appellé des Pois.

Air de ce branle. Mouuements d'icy.

	ped largy gauche.	Ces quatre pas font vn double a gaulche.
	ped droit approché.	
	ped largy gauche.	
	Pieds ioinctz.	
	Pied largy droit.	Ces quatre pas font double a droit.
	ped gauche approché.	
	Pied largy droit.	
	Pieds ioinctz.	
	Sault majeur, par les h's.	Pendant ces deux pas les femmes ne se bougent.
	Pieds ioinctz.	
	Sault majeur par les fem.	
	Pieds ioinctz.	
	ped largy gauche.	Pendant ces deux pas, les hommes ne se bougent.
	Petit sault.	
	Pieds ioinctz.	
	Petit sault.	
	Pieds ioinctz.	Pendant que les hommes font ces trois saults icy, les femmes ne font aucun mouuement.
	Petit sault.	
	Pieds ioinctz.	
	Petit sault.	
	Sault majeur par les fem.	Pendant ces deux pas les hommes ne se bougent.
	Pieds ioinctz.	
	Sault majeur par les hommes.	
	Pieds ioinctz.	
	Pied largy gauche.	Pendant que les femmes font ces trois saults icy, les hommes ne font aucun mouuement.
	Petit sault.	
	Pieds ioinctz.	
	Petit sault.	
	Pieds ioinctz.	Pendant que les hommes font ces trois saults icy, les femmes ne font aucun mouuement.
	Petit sault.	
	Pieds ioinctz.	
	Petit sault.	