

Danser au temps des chevaliers

**Dossier pédagogique du programme
présenté par Perceval
avec Bernadette Jacquet et Stéphane Quéant**

La Danse Ancienne

Nous connaissons la danse par différents traités qui apparaissent à partir du XVème siècle ; ces ouvrages vont commencer à décrire les formes chorégraphiques, leurs pas et leurs mouvements. Avant cette époque, nous n'avons de cet art qu'une vue approximative, tirée de l'iconographie (miniatures, sculptures, fresques et tapisseries) et de descriptions, le plus souvent anecdotiques, dans les poésies et les romans.

Du XVème siècle à la Renaissance, nous connaissons essentiellement la danse de cour, que pratiquaient nobles et bourgeois. La danse populaire nous est surtout connue par la peinture ou, surtout à la Renaissance, par son utilisation dans le paysage courtois.

Comme la musique et la poésie, la danse fait partie de la bonne éducation, on s'y initie dès l'enfance. Bien danser, savoir chanter et jouer d'un instrument permettaient de tenir avec grâce et dignité son rang dans la société ; le fait d'être particulièrement habile dans l'un ou plusieurs de ces arts était un moyen important d'accéder à une position sociale.

Historique

Intégrée à la vie sociale la danse suit des modes issues de France ou d'Italie ; ces modes se répandent dans toute l'Europe et modifient sensiblement les habitudes de vie.

Du XIIème au XIVème siècle les vêtements sont simples, confortables, facile à porter, les robes des femmes s'arrêtent au niveau du sol : les danses peuvent être vives, introduire des éléments populaires.

Le XVème siècle cherche au contraire à rejeter tout ce qui n'est pas d'essence noble, les habits sont très ajustés, les coiffes sont lourdes (les hennins étaient en bois recouvert d'étoffes précieuses), les traînes des robes peuvent atteindre trois mètres.

Au cours de ce siècle, la danse va suivre ce mouvement et développer des enchaînements de pas complexes où le maintien parfait est de règle et où les figures acrobatiques seront exclues.

Trois danses principales forment alors l'essentiel du répertoire :

- la basse danse ou les pieds restent au sol - c'est une danse glissée,
- le saltarello ou sauterelle ou l'on fait de petits sauts
- la piva très animée

La basse danse sera encore pratiquée au XVIème siècle, les deux autres seront alors remplacées respectivement par la **recoupe** et par le **tourdion**.

La Renaissance en musique et en danse est caractérisée par l'introduction dans le registre courtois de formes et d'éléments populaires : le XVIème siècle se démarque totalement du siècle précédent. Les costumes, tout en restant précieux, redeviennent plus légers et les robes se raccourcissent. Les danses vont se pimenter de jeux souvent enfantins, de figures virtuoses ; la technique individuelle peut se mettre en valeur et montrer le talent des maîtres à danser professionnel et des amateurs les plus habiles.

Les principaux traités

XVème siècle

- Guiglielmo Ebreo
- Le livre de danse de Marguerite d'Autriche

XVIème siècle

- Cesare Negri
- Fabrizio Caruso
- Thoinot Arbeau : l'Orchésographie de 1588 d'où est tirée une partie des illustrations de cette présentation.

ORCHESOGRAFIE,
METODE, ET TEORIE
 EN FORME DE DISCOVRS ET TABLATVRE
 POUR APPRENDRE A DANCER, BATTER LE
 Tambour en toute sorte de diuinité de batterie,
 Louër du fife de arigon, et de armes
 de esarmes, avec autres honnelles
 exercices fort commensables
 à la Jeunesse.

APPIN
 Et y les bien vus en route de par le compaignie des monstres de dextérité
 et agilité de corps.

Par Thoinot Arbeau demorant à Langres.
 Temps plus qu'anci, et ce n'est pas falsifié.
 Rich. 3.

A LANGRES,
 Par Jehan des Preys Imprimeur de Libraire, tenant à bout
 que au la rue des aueriers d'ice les Pilliers.

M. D. XCVI

Avec Privilège du Roy.

Les principales danses de la Renaissance

⇒ Le branle

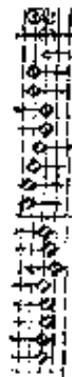
C'est la forme la plus caractéristique du XVIème siècle, il en existe de très nombreux types, c'est avec eux que l'on commençait les bals.

Le branle ou bransle est une danse dans laquelle les participants sont toujours en mouvement (bransler ou branler : bouger). C'est une danse collective dont les pas se font sur le côté, il se danse en cercle.

Tabulature pour danser les branles doubles.

Airs de un branle double.

Mouvements pour danser le branle double.

Pied gauche large.

Pied droit approché.

Pied gauche large.

Pied droit joint.

Pied droit large.

Pied gauche approché.

Pied droit large.

Pied gauche joint.

Ces quatre pas font double à gauche.

Ces quatre pas font un double à droite.

Il y en a de cinq sortes

- ✓ **Les branles doubles** : les plus simples de tous - deux petits pas (un double) à gauche et deux petits pas à droite.
- ✓ **Les branles simples** : légèrement plus compliqués – deux petits pas à gauche et un grand pas (un simple) à droite.

Note : le groupe se déplace vers la gauche donc la grandeur des pas faits vers la droite doit être légèrement plus petite que celle des pas fait vers la gauche.

- ✓ **Les branles coupés** : ils mélangent les pas des doubles et parfois d'autres pas. Ils sont souvent d'origine traditionnelle : branles de Bourgogne, de Champagne, de Bretagne, d'Ecosse, de Malte....
- ✓ **Les branles morgués** (mimés) ou branles jeux : ce sont des branles simples ou doubles dans lesquels apparaît un élément de jeu plus ou moins imitatif. Ils sont très nombreux : les lavandières, les chevaux, les sabots, les ermites, les pois...
- ✓ **Les branles gay** parmi lesquels on peut situer le branle de Poitou. De mesure ternaire (les autres sont binaires), ils incluent un grand nombre de petits sauts et sont de ce fait assez fatigant à pratiquer : on dit qu'ils étaient réservés aux jeunes danseurs ; dans les bals, ils finissaient la série des branles.

⇒ La Pavane

C'est une danse lente, collective qui se réalise en cortège. Elle est binaire et composée de pas simples et doubles qui se font soit vers l'avant soit vers l'arrière (en reculant). Elle se danse impérativement par couple la femme étant à droite de l'homme : l'épée se portait à gauche et la pavane se dansait l'épée au côté.

Quand le cortège arrive en bout de salle, on fait soit les mêmes pas en arrière afin de faire reculer l'ensemble des participants, soit on opère une «conversion» afin de faire tourner le cortège : l'homme recule et la femme continue d'avancer.

La pavane s'achève par une révérence

⇒ La Gaillarde

Danse ternaire et rapide qui suit traditionnellement la pavane. C'est une danse au caractère individuel et qui comprend des éléments d'improvisation (figures).

Le cortège de la pavane se désorganisait et en général les hommes seuls se lançaient dans la gaillarde en y montrant leur habileté, les femmes les relayaient en choisissant elles-mêmes leurs partenaires : jeu de technique et de virtuosité, la gaillarde était aussi un jeu de séduction.

⇒ La Volte

Danse ternaire et vive. Proche de la gaillarde mais plus animée et plus virtuose, elle se danse par couple chacun d'eux concourant à la plus grande habileté. Elle contient un certain nombre de figures fixes : saut, port de sa cavalière à bout de bras qui limitait son exécution aux danseurs les plus habiles.

⇒ La Gavotte

C'est une sorte de bransle qui se danse en chaîne ouverte en se déplaçant sur la gauche. Les pas sont sautés : la gavotte est vive et légère.

Elle est ouverte à l'improvisation : à tout instant un partenaire peut se détacher du groupe et faire une démonstration de technique ou de grâce.

A ces danses principales il faut ajouter :

les **canaries** que l'on danse en frappant du pied,

la **pavane d'Espagne** plus animée et aux pas plus variés que les autres pavanes,

les **bouffons** danse d'escrime, pratiquée, l'épée à la main, par les hommes seuls,

Taillehautte.

Reuers hautt.

les **morisques** (mauresques),

la **courante**, danse de l'époque baroque et qui fait son apparition au cours des dernières années du XVIème siècle.

Les photos sont celles de la Compagnie de Danses Anciennes "La Cour du Roi René" coproduite par Perceval et dont font partie Bernadette Jacquet et Stéphane Quéant.