

Le Quattrocento - la Renaissance

1. Contexte historique

Pendant le **XIVe siècle et durant la première moitié du XVe siècle**, la France connaît une stagnation culturelle due en particulier à la **peste noire de 1346** qui tue le tiers de la population et la **guerre de Cent ans**. Il faut attendre **1440** pour que **Charles VI** remette en ordre l'appareil de l'état. Par contre, l'Italie amorce sa Renaissance avec le Quattrocento (XVe siècle).

La Renaissance française dans le domaine de la pensée comme dans le domaine artistique **suit le modèle italien**.

2. Conception esthétique

En général

Retour vers les valeurs de l'antiquité grecque.

Recherche de l'élégance intellectuelle et d'un style de vie qui recherche l'exquis.

Pour la danse

Le XIIIe siècle avait marqué la séparation de la danse mesurée (l'estampie) avec la danse populaire (la carole). Le XVe siècle voit apparaître une danse où il faut connaître non seulement la mesure, mais aussi les pas.

Le professionnalisme apparaît chez les danseurs et les maîtres à danser et va dans le sens d'une élévation du niveau technique.

3. les premiers documents écrits sur la danse apparaissent.

Domenico da Ferrara (né à une date inconnue et mort en 1462): *De arte saltandi et choreas ducendi* (L'art de danser et de mener les danses).

Il est le premier grand maître. Pour la première fois dans l'histoire de la danse sont définis des pas spécifiques à la danse. Il décrit neuf pas naturels: simple, double, reprise, contenance (placement dans une pose noble), révérence, tour, demi-tour, sauts dans les quatre axes, mouvement (arythmique). Il énumère trois *accidentali* (pas spéciaux): battements de pieds, pas courus, changements de pieds. Toutes les combinaisons entre ces pas sont possibles.

Il classe les danses selon leur valeur rythmique. La **basse-danse** est la plus lente, c'est la « mesure reine ». La **quardenia** est plus rapide qu'elle d'un sixième, la **saltarelle** (ou pas de Brébant) de deux sixièmes, et le **Piva** (nom de la cornemuse, instrument le plus populaire) vaut la moitié de la basse-danse. Les pas sont indiqués en toutes lettres et les notes de musique sans valeurs rythmiques. Les compositions ne comportent aucune action dramatique. Il s'agit d'esthétique purement formelle.

Antonio Cornazzano (1429-vers 1484): *Il libro del arte de danzare*.

Elève de Domenico da Ferrara, il se préoccupe d'affiner le geste et donne ainsi les règles du placement de départ.

Il définit l'épaulé et invente des pas de virtuosité: pas pointés, battements de jambes, sauts droits ou renversés.

4. Thoinot Arbeau: Orchésographie (publié en 1589)

Traité fait sous forme de dialogue entre l'auteur et son élève Capriol.

Ce traité montre à quel point la danse de société a évolué depuis la basse danse du XV e siècle.

Il parle d'abord de l'utilité de la danse: « le mâle et la femelle se recherchent et il n'y a chose qui incite plus l'homme à être courtois, honnête et faire acte généreux que l'amour et si vous voulez vous marier, vous devez croire qu'une maîtresse se gagne par la disposition et la grâce qui se voit en une danse, car quant à l'escrime et au jeu de paume, les femmes n'y veulent assister de crainte d'une épée rompue ou d'un coup d'estoeuf » p. 2,4,5 notamment. Deux types de danses sont traités: la danse guerrière et la danse récréative.

La **danse guerrière** (p.8).

Les pas et les formules d'accompagnement jouées au tambour et au fifre (Larigaut).

La **danse récréative**. (p.24)¹

Pavanes, basses-danses, branles et courantes sont évoqués p.24

1. La basse-danse, la plus ancienne est une danse ternaire (rythme blanche 4 noires) Façon de danser p 28, révérence p.28, structure p. 26, airs de basse-danse p.34 *jouissance vous donnerai*

2. Pavane, danse binaire (blanche, deux noires) p.28. Belle qui tient ma vie p.30. (faire analyse, solfège, chanter) Danse originaire d'Italie avec ses pas glissés marqués de légers arrêts. C'est l'une des danses reines du temps.

Passamezzo p.33. Plus vif que la pavane dont il est l'ancêtre.

3. Gaillarde Elle apparaît sous le nom de romanesca. C'est la danse typique de l'époque. Elle porte aussi le nom de « 5 pas » à cause des séquences de 5 pas dans une mesure ternaire (trois blanches 2 fois ou trois blanches blanche silence blanche).. Danse en couple.

p.39. Façon de danser p.38,40,41. « Elle est appelée ainsi car il faut être gaillard et dispos pour la danser » (p.40). Polonais sur les orteils p.45 en haut (ancêtre des pointes ?),

---

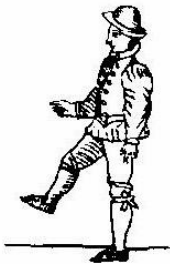
¹ Cf. Bourcier p.82-83

Pas employés dans la Gaillarde: grue p. 46, ruades et ru de vache p.46, capriole p.48: « quand on fait cadence, que les musiciens appellent clausule, se trouvent plusieurs danseurs si agiles qu'en faisant le dit saut majeur, ils remuent les pieds en l'air et tel remuement est appelé capriole ».

Thoinot Arbeau: *Orchésographie* (1588)
Quelques pas que l'on retrouve dans la gaillarde

1. grue ou pied en l'air

^{OV}
Pied en l'air droict.   ^{OV}
Pied en l'air gaulche.

2. la ruade

Ruade droicte.   Ruade gaulche

3. le ru de vache

1 de vache droit. Ru de vache gauche.

5. La capriole

CAPRIOLE

La gaillarde se danse haut sur une mesure lente tandis que le **tourdion** (mêmes airs) se danse bas sur une mesure légère p.50. Tourdion après le retour de la basse danse p.52. Airs de gaillardes p.52, *La traditore my fa morire* et *Anthoinette*. Tablature de danse de gaillarde p 54, *gaillarde milanaise* p.60, *J'aimerais mieux dormir seule* p.60, *l'ennui qui me tourmente* p.62.

Volte: « c'est une sorte de gaillarde familière aux provençaux, laquelle se danse comme le tourdion par mesure ternaire »(p.64) Air d'une volte p.66. Danse de couple où le cavalier enlace sa partenaire et tourne sur lui-même en la faisant sauter. Considérée comme « déshonnête », elle est appréciée de Brantôme car le saut « donne souvent quelque chose d'agréable à la vue ».

4. Courante « Elle diffère beaucoup de la Volte et se danse par une mesure binaire...Il faut sauter les pas de la courante, ce qui ne se fait pas en la pavane ni en la basse-dance» (p.66) (définition et air)

Elle apparaît au XVIIe, très prisée ensuite par Louis XIV. $\frac{3}{4}$. pas glissés en diagonale. Danse en couple composée de pas courts et longs plus des figures.

5. Allemande « C'est une danse pleine de médiocre gravité chère aux allemands... » (lire p.67)

Danse binaire. Aucun pas obligé. Sorte de danse promenade par couples.

Toutes les danses ci-dessus étaient des danses pour les bals. D'autres danses de société ont eu un rapport direct avec les mascarades données à la cour et chez les bourgeois.

6. Le Branle est la danse en vogue durant les deux premiers tiers du siècle. Ils sont très diversifiés selon les provinces.

Branle double p.68. Air d'un branle double p.70. Binaire comme la pavane. Il se danse de côté et non en marchant en avant. Les anciens le danse gravement

Branle simple p.71. Egalement pour les anciens

Branle gay p.72. pour les jeunes mariés.

Branle de Bourgogne p.72. dansé par tous les jeunes.

Egalement Branle du haut barrois p. 74, **Cassandra** p.74. Charlotte p.76. La guerre p. 78. Aridan p.78. Branle de Poitou p.80. 1er **branle d'Ecosse** p. 80. Triory de Bretagne p. 82.

Branle de Malte p.82 inventé vers 1550 pour une mascarade à la Cour où les gens étaient déguisés en turcs.

Branle des lavandières p. 84. = danse mimodramatique : tapements de mains pour imiter le bruit des lavandières² dans les lavoirs du bord de la seine à Paris.

Branle de pois p.84

Branle des ermites p.86 doit son invention et sa popularité au monde du ballet.

Branle du chandelier p.86. Branle des sabots p.88. **Branle des chevaux** p.88 **la Montarde** p. 90. Danse de la haye p.90 Branle de l'official p.92. Auditions.

Gavotte: variété de branle double (p.93)

7. Morisques. Mesure binaire p.94. Audition.

8. Canaries « Elle a pris source d'un ballet composé pour une mascarade où les danseurs étaient habillés en rois et reines de Mauritanie ou bien en forme de sauvages avec plumaches teintées de diverses couleurs »p.96 Audition. doit donc aussi son invention et sa popularité au monde du ballet.

9. Pavane espagnole « se danse par mesure binaire médiocre... »p.96

10. Les bouffons (ou **Matassins**): danse guerrière binaire avec battements d'épées et de boucliers descendant de la pirrhique.p.97. Air des Bouffons p. 99. (Audition).

Faire dictées Bouffons, basse-dance, canaries, branles...

5. La danse imitative

On trouve aussi au XVI e siècle des danses imitatives où les danseurs ne faisaient qu'exprimer les passions de l'âme, représenter par le mouvement les sentiments du personnage qu'ils représentaient notamment dans leur démarche. Cf. *Mascarade du triomphe de Diane* (avant 1576).

---

² Femmes qui lavent le linge.

On retrouvera cela au XIX e siècle sous forme de pantomime dans le ballet romantique.

6. La danse horizontale

Les interprètes dessinaient sur le plancher de la salle de théâtre des figures géométriques qui avaient pour les hommes du XVI e siècle une portée allégorique.

Première danse horizontale : *Hypnerotomachie* de Colonna publiée en Italie en 1499 : fête de Cour où le plancher de la salle représente un échiquier et le ballet une partie d'échecs. Les pas de chaque danseuse correspondaient à la pièce qu'elle figurait. 32 demoiselles : 16 en draps d'or et 16 en draps d'argent.

Bibliographie et liens Internet

- *L'orchésographie* <http://www.graner.net/nicolas/arbeau/chapitres.php>
- Vidéos de danse Renaissance et baroque
<http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/divideos.html#vc041>
- Paul Bourcier *Histoire De La Danse En Occident* - Tomes 1, Seuil. Ouvrage malheureusement épuisé (trouvable sur les sites de livres d'occasions)