

Art chorégraphique et Société

Art chorégraphique, engagement et pouvoir

La danse sous le règne de Louis XIV

1. Rappel historique

[Louis XIV](#) (1638-1715) n'a que 5 ans lorsqu'il **prend le pouvoir en 1643** à la mort de son père Louis XIII, sa mère, une espagnole, **Anne d'Autriche assure la régence**. Son enfance est marquée par la fronde¹.

Ce n'est qu'en **1661 (mort de Mazarin) qu'il prend personnellement le pouvoir**.

Il est le roi de France qui a eu le règne le plus long.

Si l'absolutisme a été renforcé et l'état de guerre presque permanent, on doit au roi-soleil l'épanouissement de la culture française.

2. Importance de l'art sous Louis XIV, passage du baroque au classicisme.

- En 1648, l'académie royale de peinture et de sculpture est créée par le peintre Charles Le Brun (1619-1690) et Colbert (ministre des finances).
- [Construction du Château de Versailles](#). Du petit château initial des Gondi, Louis XIII fit un petit pavillon de chasse, agrandi de 1631 à 1634 par Philibert Le Roy. À partir de 1661, Louis XIV, devenu roi en 1643, fit adapter et agrandir ce château, par l'architecte **Louis Le Vau**. Les jardins furent remaniés par **André le Nôtre**. L'architecte **Jules Hardouin-Mansart** prit la suite du chantier en 1678. **Charles Le Brun**, après avoir décoré le château de Vaux le Vicomte en 1658, dirigera les travaux de décoration du château de Versailles de 1679 à 1684.
- Louis XIV a pour ambition de supplanter l'Italie comme centre de la civilisation en Europe. Conséquence : il met en place un véritable mécénat artistique en soutenant notamment **Molière** pour le théâtre et **Lully** pour la musique.

3. Etat de la danse et du ballet à partir de 1643

- **Le ballet de Cour se développa** de la fin du XVI e jusque vers 1670 (C'est à dire **sous les règnes de Henri IV, Louis XIII et le début Louis XIV**). Mais sous Louis XIV, **Lully et Molière le transforment en comédie-ballet**.

¹ **Fronde (histoire)**, série de révoltes contre la monarchie française, qui éclatèrent de 1648 à 1653, sous la régence d'Anne d'Autriche. Le nom de fronde (une arme d'enfant) leur fut attribué par dérision, pour montrer qu'elles n'étaient pas parvenues à toucher sérieusement la monarchie

- **L'art** naissant sous Louis XIV a un **aspect artificiel**. Paraître est plus important qu'être. En ce qui concerne la danse, le **geste est plus important que l'émotion qu'il engendre**.

4. Importance de la danse dans la vie de Louis XIV (1638-1715)

- Durant la **période baroque**, la **danse est essentielle dans l'éducation de la noblesse**, tout comme le **jeu des armes** et la **musique**, et plus que la littérature. Louis XIV n'échappe pas à cette éducation: dès son plus jeune âge, il prend tous les matins son cours de danse et la pratique avec une telle ardeur qu'il inquiète ses médecins.
- Les témoignages de l'époque nous prouvent que **le roi était un très bon danseur**. Sa danse préférée était le menuet.
- En **1651**, à 13 ans, à partir de sa majorité légale, **il fait ses débuts comme danseur sur scène dans le *Ballet de Cassandre***.
- **1653** le [ballet de la nuit](#)², on y trouve alternance de danse noble et de danse comique. Les décors à transformations de Torelli abondent. Le **jeune roi triomphe au final en *Soleil levant*** magnifié sur une machine. C'est à la suite de cela qu'on lui octroie son **surnom de Roi-soleil**.
- Chaque année voit alors son grand ballet royal. Il y en aura 27.
- 1654 *Noces de Thétis et Pelée*. Il danse Apollon dans le prologue.
- 1655 *Ballet des plaisirs*. Il est successivement Egyptien, ivrogne et le génie de la danse.³
- 1661, le roi fonde **l'Académie royale de danse**, avant les lettres et les sciences. Elle était composée de 13 danseurs⁴. A travers cette Académie royale de danse, on veut figer le mouvement dans des règles de beauté formelle.
- 1670 Son dernier rôle : Apollon et Neptune dans [Les amants magnifiques](#) de Molière et Lully. Il fait la création au château de St Germain en Laye puis se fait remplacer.
- **1672, création de l'Académie royale de musique et de danse (ancêtre de notre opéra de Paris)**
- 11 janvier 1713, création de l'école de danse.

² Gallimard p.22

³ Gallimard p.20

⁴ Gallimard p. 24

5. Charles Louis Pierre de Beauchamps.

- L'évolution de la danse est dûe surtout à **Charles Louis Pierre de Beauchamps** (Versailles, 1636, Paris 1719), danseur, maître à danser, compositeur et professeur du roi.
- **Il élabore la codification de la technique classique⁵ et définit les 5 positions de base**, les chassés, assemblés, sissonnes. L'entrechat 3 entrechat Royal⁶.
- La totalité des pas codifiés par Beauchamps est rapportée par écrit par son élève **Raoul Auger Feuillet**.⁷ en 1700 dans sa *Chorégraphie ou art de décrire la danse*.
- La professionnalisation s'accélère: en 1635, il y a environ autant de professionnels que d'amateurs, et en **1672, date de création de l'Académie royale de musique et de danse**, les amateurs ont pratiquement complètement disparu.
- **Dans le triomphe de l'amour (1681), apparition des danseuses professionnelles**, à la place des travestis⁸ habituels. 1713 Troupe de l'opéra = 12 hommes, 10 femmes. La première danseuse était Melle de Lafontaine.
- A 65 ans, **Beauchamps** danse encore dans le *ballet de la jeunesse*. Rare exemple de longévité chorégraphique.
- Il avait un grand génie inventif. Il est le premier à faire des tours en l'air.
- A la mort de Lully en 1687, **Beauchamps** quitte l'opéra. Pécourt lui succède.

6. La comédie-ballet.

La danse sous Louis XIV marque le passage de l'école baroque (expressionniste) à l'école classique (rigoureuse, codifiée, virtuose). L'un des premiers genres chorégraphiques de cette école classique est la comédie-ballet.

La **comédie-ballet** mêle la comédie, la musique et la danse dans une action unique (contrairement à l'opéra-ballet, plus composite), la **comédie-ballet** traite de sujets contemporains et montre des personnages ordinaires de la vie quotidienne. Le mariage en est souvent le thème central.

Les trois personnages à l'origine de ce genre sont Molière, Lully et Beauchamp.

Sur les 33 œuvres de Molière, 13 sont des comédies-ballets. La danse y a plus d'importance au moins quantitativement que le texte (ex Bourgeois

⁵ Paul Bourcier *Histoire de la danse volume 1*, Seuil. p. 122 (bas)

⁶ Gallimard p.26

⁷ cf. Paul Bourcier *Histoire de la danse volume 1*, Seuil.

⁸ Gallimard pp.20 (travestis) et 30 (triomphe de l'amour).

Gentilhomme = 5h1/2 lors de la création à Chambord, contre 2h pour le texte seul)

Molière y poursuit avec son génie la coutume des farceurs et comédiens de son temps.

Les Fâcheux (Vaux-le-Vicomte 17 Août 1661)

C'est la première comédie-ballet de Molière. Eraste veut se ménager un tête à tête avec son amante Orphise, mais des fâcheux viennent empêcher ce rendez-vous. On remarquera qu'il s'agit dans ce ballet d'une peinture de mœurs et non plus d'un divertissement mythologique.

La grande nouveauté est que le ballet colle parfaitement au sujet de la pièce, il participe donc à l'action.⁹

Le mariage forcé (29 janvier 1664)

C'est une comédie-mascarade créée en temps de carnaval. Les entrées y sont des divertissements stéréotypés issus du ballet de Cour : allégories, magiciens, ou entrées burlesques.¹⁰

George Dandin (18 juillet 1668)

Comédie-ballet sur le thème du mari trompé donnée à Versailles pour l'inauguration des grandes eaux et du théâtre de verdure.¹¹

Le bourgeois Gentilhomme (14 octobre 1670)

Comédie-ballet en cinq actes en prose représentée à la cour de Louis XIV, au château de Chambord par la troupe de Molière. Musique de Lully, ballets de Beauchamps, et décors de [Carlo Vigarani](#).

Goût de l'époque pour les *turqueries*, l'[Empire ottoman](#) étant alors un sujet de préoccupation universel que l'on cherchait à apprivoiser : l'origine de l'œuvre est liée au scandale provoqué par l'ambassadeur turc Suleyman Aga qui avait affirmé la supériorité de la cour ottomane sur celle du Roi-Soleil.

Les ajouts turcs ont disparu dans les représentations ultérieures. En 2004 toutefois, le musicien Vincent Dumestre, le metteur en scène Benjamin Lazar et la chorégraphe Cécile Roussat ont proposé une version intégrale de l'œuvre, en prononciation restituée, avec les ballets de [Beauchamp](#) et la musique composée par Lully.

À la création, Molière jouait le rôle de Monsieur Jourdain, habillé de couleurs vives, paré de dentelles d'argent et de plumes multicolores, face à [Hubert](#), travesti dans celui de Madame Jourdain ; Mlle de Brie était Dorimène, Armande Béjart jouait Lucile, tandis que le musicien Lully était le muphti au cours de la cérémonie turque du quatrième acte.

⁹ Paul Bourcier *Histoire de la danse volume 1*, Seuil. page 126

¹⁰ Paul Bourcier *Histoire de la danse volume 1*, Seuil. P.128

¹¹ Paul Bourcier *Histoire de la danse volume 1*, Seuil. P.131

L'histoire

M. Jourdain, dont le père s'est enrichi en vendant du drap, et qui est bien niais, veut devenir aristocrate à la cour. Pour cela, Il commande un habit plus approprié et se lance dans l'apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la philosophie. Tous ses maîtres parlent avec mépris de ce parvenu.

Les remarques de Mme Jourdain et de leur servante Nicole ne font que pousser M. Jourdain à s'entêter dans ses rêves de noblesse : il se lie avec le comte Dorante qui en profite pour lui soutirer de l'argent, rêve de se remarier avec la marquise Dorimène et de marier sa fille Lucile à un gentilhomme. Celle-ci est amoureuse de Cléonte, qui fait en vain sa demande en mariage avant de décider, avec l'aide de son valet Covielle, de se faire passer pour le fils du Grand Turc et de monter une fausse cérémonie. A la fin de la pièce, M. Jourdain se croit parvenu à la plus haute noblesse tandis que tous ceux qui l'entouraient sont parvenus à leurs fins à ses dépens.

13

la, la, la, la, la, en ca-den-ce s'il vous plaît, la, la, la, la, la jambe droi-te, la, la, la,

25

ne re-muez point tant les é-pau-les, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, vos deux brassont estro-piés,

37

la, la, la, la, la, haussez la tête, tournez la pointe du pied en de-hors, la, la, la, dressez votre corps.

Psyché (1671)

Tragédie-ballet de 5 heures d'un genre entièrement nouveau mêlant vers, chant et danse. Le ballet traite des amours de Psyché et de Cupidon.¹²

Le malade imaginaire (Palais Royal, 10 février 1673)

C'est au cours de ce ballet, pastiche caricatural des cérémonies de la faculté, que Molière a été pris par une hémoptysie qui devait l'emporter.¹³

7. Jean Baptiste Lully (1633-1687).

Compositeur, violoniste mais aussi danseur né à Florence. Il est remarqué par le roi qui danse avec lui le *Ballet de la nuit*. Il est naturalisé et devient surintendant de la musique. Il règne ensuite en despote sur le théâtre musical en France.

¹² Paul Bourcier *Histoire de la danse volume 1*, Seuil. P.134

¹³ Paul Bourcier *Histoire de la danse volume 1*, Seuil. P.137

Presque chaque année jusqu'à sa mort, Lully donne une tragédie lyrique avec des divertissements dansés.

Ecoute et analyse : [les folies d'Espagne](#). [Même extrait dans Le roi danse](#).

Il n'utilise que 12 formes sur les 241 danses qu'il a écrites : menuet (97), gavotte (37), bourrée (32), sarabande (27), chaconne (19), Canaries et gigue (17), louré et gigue (5), passacaille (4), gaillarde (1 dans son premier ballet *La Nuit*)

8. Peut-on dire que Louis XIV s'est servi de cet art pour imposer un projet politique ?

Durant le **XVIe**, puis au début du **XVIIe siècle**, le **pouvoir royal était affaibli par les guerres de religions**. Le **ballet de cour** était alors l'occasion pour le roi de faire de la **propagande politique** à son avantage.

Avec Louis XIV, c'est différent, la **notion de monarchie absolue et de droit divin est établie**; Il n'est donc plus nécessaire de démontrer, notamment à travers le ballet, que le roi est utile aux français. On adule le roi comme on le ferait d'un dieu.

La danse est pour le roi surtout un moyen de séduire son entourage. Il est donc clair quand même qu'elle l'a aidé à imposer sa politique.

Bibliographe et lien Internet

JP. Pastori *La danse, du ballet de Cour au Ballet blanc*, Découvertes Gallimard n°297 (épuisé mais trouvable sur les sites de livres d'occasion)

Bourcier, Paul *Histoire De La Danse En Occident – Tome 1*, Seuil. Ouvrage malheureusement épuisé.

La comédie ballet <http://sitelully.free.fr/cb.htm>