

Cette séquence est prévue pour être réalisée dans le cadre du projet collectif de Seconde Option HDA et de Première Spécialité HDA.

Elle peut aussi s'inscrire dans le cadre du programme de l'option en seconde concernant le foyer chronogéographique les châteaux royaux français, du XVIe au XVIIIe siècle et du programme de Première spécialité « Matières, techniques et formes » et « La réception de l'art ».

Le projet peut aussi être présenté par les élèves en lien avec les thématiques du cycle terminal au Grand oral.

Accroche possible : aller voir un spectacle de danse baroque (Philharmonie de Paris, Château de Versailles, Château de Vincennes, compagnies locales...)

Problématique : découvrir, expérimenter et noter la danse baroque

Objectifs : découvrir le langage chorégraphique et les acteurs de la danse baroque

Outils numériques :

- Plateforme Pearltrees : travail collaboratif
- Peertube
- Plateforme Numéridanse
- Audioblog Arte
- Autres : Canva, Word...

Propositions de visite et de partenariat

- Château de Versailles (78) et Centre de musique baroque de Versailles (visite : « danser chez le roi », « superbes jardins », « musique et vie quotidienne à la cour »)
- Musée des Arts décoratifs (75)
- Musée Cognac-Jay (75) – initiation à la danse baroque
- Conservatoires locaux de danse ou compagnies (ex : La Compagnie – Fêtes baroques), intervenants financés par le Pass culture

Œuvre étudiée :

- **La Belle dame** : (extraits de ballets chorégraphiés par Béatrice Massin) **Extraits : 5 mn 43**
[La Belle Dame| Numeridanse tv](#)

Chorégraphie : Béatrice MASSIN, recreation de chorégraphies de Francine LANCELOT La Gavotte et ses doubles (extraite de *la Sarabande* pour Jean-Philippe) Les Caractères de la danse (extraits de *Bal à la cour de Louis XIV*) Raoul Auger FEUILLET & Guillaume Louis PÉCOUR

Musique originale : choix de danses de bal et de théâtre publiées entre 1700 et 1712, musique Jean-Baptiste LULLY, Marin MARAIS, Jean-Ferry REBEL, Jean-Philippe RAMEAU

- Anonyme
- Matelote d'*Alcyone* de Marin Marais
- Anonyme, *La Lorraine* rigaudon de Provence

❖ Séance 1 : Qu'est-ce que la danse baroque ?

Activité 1 : observation du documentaire « La Belle danse » (*Cours dialogué – première approche*)

Ressource : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-belle-dame>

Objectif : partir de la première impression et du sensible pour aller vers la compréhension, s'appuyer sur ce que connaissent les élèves.

Après visionnage du documentaire, l'attention des élèves est attirée sur certains éléments grâce à des questions :

- Que remarquez-vous ? Qu'est-ce que vous retenir ?
- Comment qualifier cette danse ?
- Que remarquez-vous en rapport avec les costumes ?
- Quelles positions pour les bras des danseurs ?
- Que remarquez-vous quant aux pas ?
- Comment se présente le tracé de la chorégraphie ?
- Qu'en est-il de la position des pieds ?
- Définissez la musique par quelques adjectifs ; quels sont les instruments présents ?
- Permettent-ils une présentation frontale ou un déploiement dans l'espace ?
- Comment se situe le tracé de la danse par rapport au public ?

éléments :

- Positions des danseurs : bras peu élevés, à horizontale, jamais au-dessus de l'épaule ; pieds ouverts ; danseurs qui se tiennent droit.
- Symétrie de la danse, danse complexe, diversités des pas (glissés, enchaînés...)
- Costumes assez volumineux avec du mouvement dans les robes et dans les drapés. Ils ne permettent pas la liberté de mouvement ...
- Public de cour, codification et passage à une vue frontale

Possibilité d'ajouter des gravures sur les costumes (voir infra) pour aider à la réflexion des élèves.

Lors de la synthèse, on remarque deux choses :

- La danse est un exercice très codifié, autant dans les pas, dans le tracé que dans les costumes
- A replacer dans le contexte de la montée de la monarchie absolue et de la domination de la noblesse (activité 2)

Activité 2 : visionnage de la capsule de Béatrice Massin : « *La danse baroque, c'est quoi ?* » (Culture Prime, France Musique)

Ressource : <https://youtu.be/cXp01Wm56bo>

Objectif : remettre une oeuvre dans son contexte

Possible de ne regarder que jusqu'à 2min 17 notamment si vous choisissez le parcours 1 dans la deuxième partie.

Afin de comprendre le contexte dans lequel apparaît la danse baroque, en groupes, faites des recherches puis expliquer à vos camarades ce que vous avez compris. La tâche finale est la rédaction d'un paragraphe explicatif et synthétique.

Elève 1 : Qui est Louis XIV ? Quand règne-t-il ?

Elève 2 : Qu'est-ce que la Fronde ?

Elève 3 : Quelles sont les caractéristiques du château de Versailles ?

Elève 4 : Qu'est-ce que le jardin à la française ?

Elève 5 : Qu'est-ce que la cour ?

Elève 6 : Qu'est-ce que l'étiquette ?

1) Rédigez ensemble un cours paragraphe présentant le contexte de naissance de la danse baroque.

2) La danse est-elle un simple loisir à la cour de Louis XIV ? Justifiez votre réponse.

Attention : Le ballet de cour n'apparaît pas d'un coup mais s'inscrit dans la lignée de la pratique de cour des Valois à la Renaissance, héritée des expérimentations menées en Italie dès le XVe siècle. Le ballet de cour prend de l'envergure sous Louis XIV avec une certaine formalisation et s'accompagne de la création de l'Académie de la danse. La symétrie dans la chorégraphie du ballet peut être soulignée, en faisant un lien avec les jardins à la française et l'architecture classique. On peut également faire un rapprochement avec le dressage et l'équitation ainsi qu'avec l'escrime.

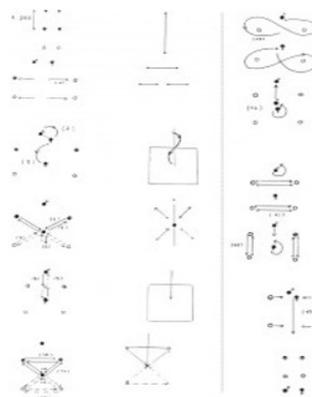
L'exemple des codifications symboliques dans le monde de la danse géométrique issus des ballets de cours de la Renaissance, en résonance avec l'art de jardins qui perdurent à l'époque de Louis XIV :

La danse géométrique

Dessins extrait du *Livret du Ballet de Monseigneur le duc de Vendôme*, 1610

Schémas de chorégraphies proposées dans les traités italiens du XVe siècle

La visite des **JARDINS**

Les jardins de style Renaissance ont été conçus pour être vus de haut. Le belvédère offre donc le meilleur point de vue pour les découvrir dans leur ensemble avant de les parcourir, un à un, et d'en apprécier les moindres détails.

1 Le jardin d'ornement

Situé sur le deuxième niveau de terrasse, au-dessus du potager, le **jardin d'ornement est un prolongement des salles de réception du château**. Il se compose de deux salons de verdure, de part et d'autre de la douve.

Juste en dessous du belvédère, se trouve le **premier salon, composé du jardin d'amour et du jardin des croix**.

Le premier, sous les fenêtres du château, et ses quatre carrés de buis symbolisent 4 états de l'amour :

- « **L'amour tendre** » est symbolisé par des cœurs séparés par de petites flammes. Au centre apparaissent les masques portés au cours des bals.

- « **L'amour passionné** » : toujours des cœurs mais cette fois-ci brisés par la passion et qui se mettent en farandole pour mieux évoquer les danses.

- « **L'amour volage** » où les quatre éventails dans les angles, des ailes de papillons et, au centre, des billets doux symbolisent la légèreté des sentiments.

- « **L'amour tragique** » : les buis sont des lames utilisées au cours des duels et les fleurs rouges symbolisent le sang répandu.

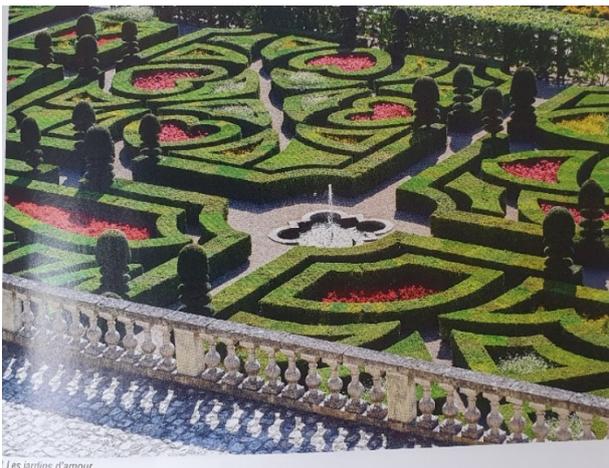
Dans le prolongement du jardin d'amour, se trouve le **jardin des croix**, dans lequel on peut reconnaître la **croix de Malte**, en position centrale, accompagnée de la **croix du Languedoc** (près de la douve) et de la **croix basque** (au pied du mur de soutènement).

Des jardins d'ornement existaient déjà sur cet emplacement à la Renaissance. Les motifs actuels, d'inspiration arabo-andalouse, ont été imaginés par Joachim Carvallo et le peintre et architecte paysager espagnol Javier de Winthuysen. Ces jardins sont plantés de fleurs aux couleurs vives : tulipes au printemps et bégonias en été.

Le **deuxième salon, appelé jardin de la musique**, se trouve de l'autre côté de la douve. Également planté de hauts buis, il évoque la musique de façon symbolique avec ses lyres, notes de musique stylisées ou encore chandeliers pour éclairer les partitions. A l'été y fleurissent lavandes et perovskias dans un camaïeu de bleus.

2 La forêt

La promenade dans les bois permet de découvrir de très beaux points de vue sur les jardins, le village et la vallée car le chemin domine de près de trente mètres l'ensemble des jardins. Jusqu'au début du XIXe siècle, ce coteau était planté de vignes. Cette promenade vous conduira à l'extrémité Sud des jardins où vous découvrirez de petites terrasses fleuries ainsi que les ruches de Villandry (ne pas trop s'approcher !).

Les jardins d'amour

Jardins du château de Villandry : restauration d'un jardin de la Renaissance.

❖ Séance 2 : comprendre et expérimenter la chorégraphie de la danse baroque

Objectif : appropriation sensible et corporelle de la danse baroque

Cette séance peut être réalisée en collaboration avec les collègues d'EPS ou avec un intervenant financé dans le cadre du Pass culture.

Activité 1 : Expérimenter le pas de danse baroque en marchant avec une balle molle sur la tête

Faire marcher les élèves avec une balle molle de cirque sur la tête. Il est aussi possible de leur demander d'apporter un accessoire à mettre sur la tête (chapeau ou coussin) à tenir à la main (miroir, stylo, téléphone ou éventail) pour permettre d'expérimenter la lourdeur et la gêne apportées par les costumes d'époque.

Après l'expérimentation des élèves, leur montrer une réalisation contemporaine d'une marche avec accessoire à Chatelet à Paris : La *Danse des éventails* Andy de Groat : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-danse-des-eventails-tribute-andy-de-groat>

Activité 2 : Expérimenter les pas proposés par Pierre-Francois Dollé (2020) dans son tutoriel sur la danse baroque (musique de Marc-Antoine Charpentier, *Te Deum*)

Ressource : <https://youtube.be/SSj9OSn46oY>

Par groupes, essayez de reproduire certains pas présentés par Pierre-François Dollé. A la fin de l'exercice, notez les sensations, les images que cela évoque.

Vocabulaire à préciser : marche- ornements-coupé en pointe- pas de rigaudon -pas de bourrée- pas chassé- pas de bourrée emboîtée

Transition : Cette vidéo est une reconstitution. Sur quelles sources peuvent s'appuyer les historiens d'art pour reconstituer la danse baroque ?

❖ Séance 3 : Comment noter la danse ?

Activité 1 : Comprendre les déplacements de la *Sarabande pour une femme* sur une musique de Purcell à l'aide d'une notation chorégraphique.

Ressource : <https://youtu.be/gWS8THaN2Ok>

On laissera les élèves improviser le système de notation le plus commode pour eux, à leur convenance. Il sera cependant utile de présenter la notation Feuillet :

Compléments sur la partition chorégraphique :

➤ Centre national de la danse :

https://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=notation-du-mouvement-article&id_article&id_article=276

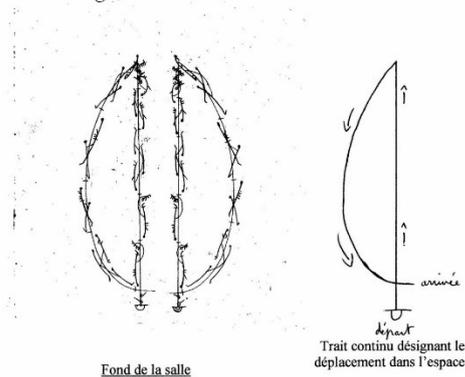
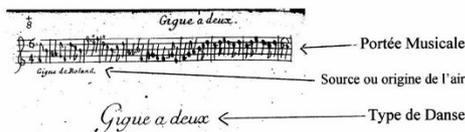
➤ Raoul Auger Feuillet, la partition chorégraphique :

<http://divertimenty.org/les-clefs-de-la-culture-baroque/raoul-auger-feuillet-choregraphie-1700/>

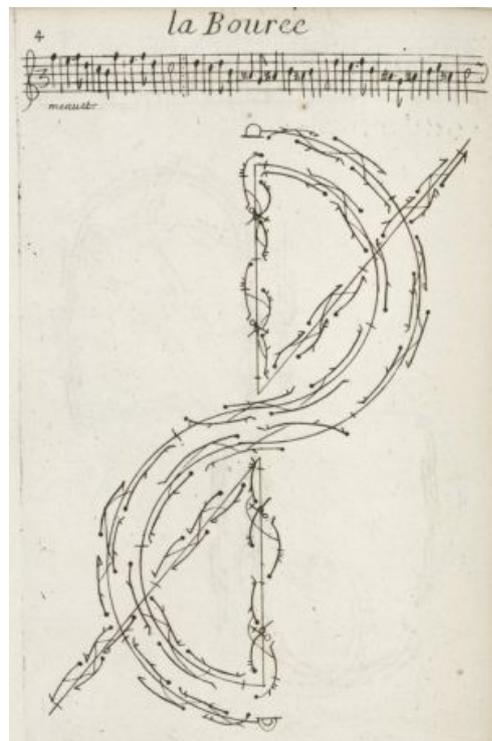
1700 : Raoul-Auger FEUILLET publie « Chorégraphie ou l'art de d'écrire la danse par caractères, figures et signes desmonstratifs »

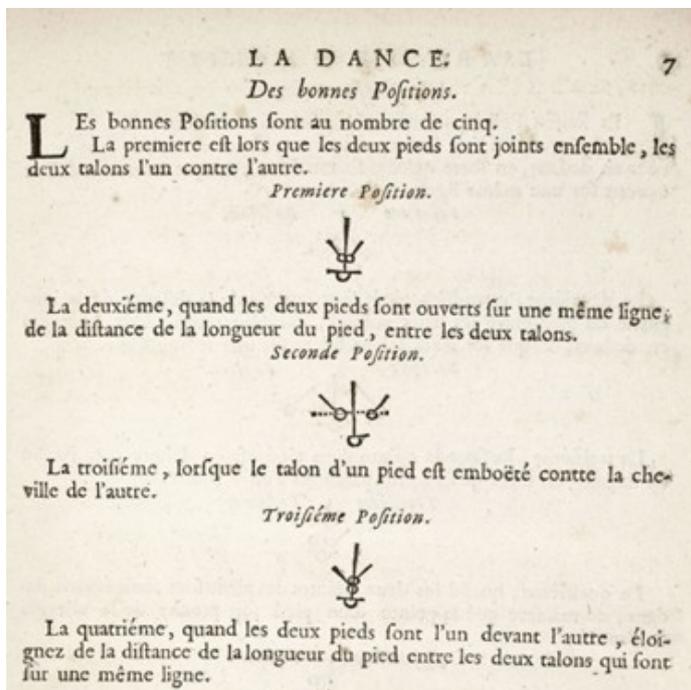
Exemple de partition de danse :

Présence Royale / Public

Place de l'homme <= U <= >= Place de la Femme

« Les cinq bonnes positions de danse », Raoul Auger Feuillet, 1700, Bibliothèque nationale de France

L'ouverture des pieds est à mettre en relation avec le passage d'une vue du dessus (public qui voit la scène en plongée) à une vue frontale, le regard du roi étant le point focal.

Activité 2 : Noter le tracé de cette chorégraphie

Ressource : <https://www.youtube.com/watch?v=ZrDn63wQ4Pc>

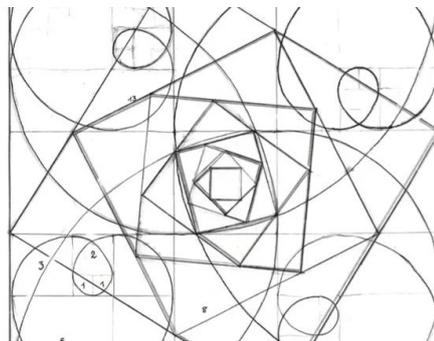
Lors du visionnage de la vidéo, essayez de noter individuellement ou en groupes le tracé des danseurs avec deux crayons de couleur

Vidéo : *la Bourgogne, bourrée* (chorégraphie et partition).

Complément: L'écriture de la danse

Vous pouvez mettre cela en rapport avec l'évolution de l'architecture du théâtre. En effet, au départ, on voit du dessus donc on voit les tracés au sol puis l'architecture change et le public est en position frontale.

Cela change les types de tracés et l'ouverture des pieds et des jambes (supination et pronation). >> le travail de Lucinda Childs notamment pour le Parcours 1 où les élèves doivent filmer leur chorégraphie.

Là encore, on peut inviter les élèves à adopter leurs

propres codes pour retranscrire le pas et le mouvement en leur proposant ces exemples de notations :

Compléments et prolongements aux trois premières séances :

Deux parcours différents peuvent être proposés aux élèves pour prolonger ces premières séances :

- Un parcours amenant à la réalisation d'une pièce de costume et d'une chorégraphie (Parcours 1) Lucinda Childs
- Anne Teresa de Keersmaker
- Travaille beaucoup sur la spirale

- Un parcours amenant à la réalisation d'une scène de ballet (Parcours 2)

PARCOURS 1

❖ Séance 4 : le costume, histoire et création d'un accessoire

Activité 1 : le costume, le corps et le mouvement

Questionnaire à destination des élèves :

- Décrivez les costumes reproduits aux pages 6 et 7 (étoffes, poids supposé, etc...)
- Dans quelles positions sont les corps, les pieds, les bras ?
- Quel est l'impact du costume sur le corps ? sur le mouvement ? sur la danse ?
- Quelles explications peut-on avancer pour justifier ces observations ?

L'étude des costumes et des positions permet de mettre en avant le contrôle du corps avec l'obligation de se tenir droit. Il peut être intéressant de relier cela avec les contraintes de la cour et l'apprentissage de l'étiquette ou de certains sports comme l'escrime.

Visionner ensuite la vidéo de Béatrice Massi (après 2min17) qui permet aux élèves de trouver des éléments de réponse.

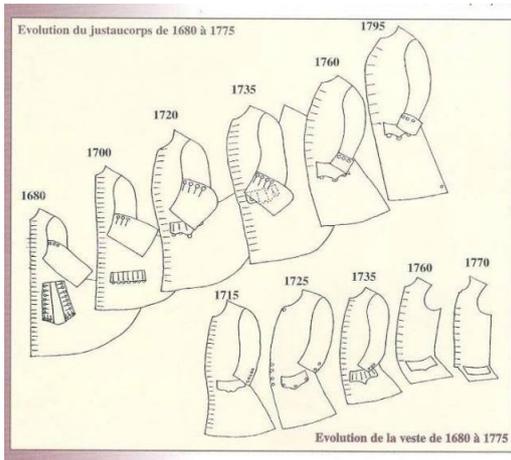
Ressource : <https://youtu.be/cXp01Wm56bo> (après 2min 17)

Prolongement et documents complémentaires : Eclairage sur le rôle de la danse à la cour

« Entre le XVIe et le XVIIe siècles, la danse fait partie de l'éducation des courtisans, autant que l'escrime et l'équitation. La monopolisation de la contrainte physique et de la force militaire par l'État absolutiste a conduit à un fort contrôle de soi s'accompagnant de la codification des affrontements corporels. Léandre Vaillat souligne d'ailleurs que la pratique de la danse par les courtisans a profité du recul des divertissements violents (les tournois).

Pour les jeunes nobles, la danse ne s'apprend plus seulement auprès d'un maître particulier, mais également dans des lieux où s'enseignent collectivement des pratiques et des savoirs spécialisés (les académies formant aux pratiques militaires et les collèges des jésuites). Les arts de cour (musique, danse, bonnes manières) et arts de guerre (exercices du corps, équitation, escrime) ne suffisent plus à l'éducation ; pour des raisons politiques « se trouvent en effet étroitement imbriquées la revendication nobiliaire du contrôle des charges publiques et le besoin d'une éducation qui donne au jeune noble la capacité de les exercer ».

<https://books.openedition.org/pul/10179?lang=fr>

Ces documents mettent en avant l'importance du contrôle du corps et de la contrainte des mouvements. Ce contrôle du corps par la danse et le costume infuse la vie quotidienne si bien que, sur son portrait, Louis XIV adopte la position d'un danseur.

Activité 2 : associer les paires

- 1) Dans la danse baroque, les danseurs sont rarement seuls et dansent souvent à deux. Associez les personnages proposés en paires. Soyez créatifs et observez attentivement les détails des costumes pour trouver les bonnes associations. Discutez en groupe pour trouver les meilleures combinaisons. Utilisez une application numérique telle que Canva ou Word pour présenter ces paires de danseurs.
- 2) Choisissez un des personnages. Imaginez son partenaire parfait en utilisant des mots ou en dessinant.

L'objectif est double :

- déconstruire l'idée d'une paire fille/garçon en montrant que toutes les paires sont possibles. Rappeler en même temps que les rôles de femmes étaient souvent joués par des jeunes hommes.
- montrer les correspondances et la complémentarité des costumes et des accessoires entre les paires.

Costume de Louis XIV dans *Le Ballet de la nuit*, 1653, gravure

Maquette de costume pour un spectacle non identifié – Jean Bérain

Personnage de princesse par Bérain, années 1680

Costume pour les estafiers de la quadrille des Indiens pour le grand carrousel de 1662, Henri Gisse, Louvre

Projet de costume de palefrenier pour la quadrille des Turcs du grand carrousel de 1662

Costume d'Égyptienne pour Denis Noblet l'Aîné dans « la Pastorale comique » "Ballet des muses", 1666, Henri Gissey

Costume de magicien pour le Mariage forcé, 1664, Henri Gissey

Egyptienne à la guitare, dans « la Pastorale comique » "Ballet des muses", 1666, Henri Gissey

Costume de paysanne, Henri Gissey, prévu pour un homme ou une jeune fille, 1660/1673

Costume d'Américain ou d'Africain brandissant des tambours de Biscaye, « Ballet de Flore », 1669, Henri Gissey

Personnage costumé en bosquet ou en forêt, entourage de Primatice, 1633

Costume pour le joueur d'instrument déguisé en femme pour la scène du sacrifice de "Thésée", 1675, Jean Berain

Denis Noblet l'Aîné joue un rôle de femme. La jupe assez courte indique souvent le rôle d'un travesti.

Pour plus d'informations sur les costumes et sur les étoffes épaisses utilisées : <https://cnsc.fr/> (site du Centre national du costume de scène)

❖ Appropriation et restitution 1 : scène de ballet

Activité 1 : faites une recherche sur les termes et les artistes suivants :

a) Ballet de cour- belle danse

b) Guillaume Pécor-Pierre Beauchamp-Raoul Feuillet- Béatrice Massin-Jean Baptiste Lully -Sébastien Daucé

Activité 2 : création d'une scène de ballet

Imaginez une scène de ballet en groupe de 3 ou 4 avec deux danseurs :

- Choisissez un extrait de musique baroque (1600-1650) puis l'intégrer à la playlist commune à la classe.

Vous pourriez choisir parmi les danses suivantes : sarabande, gigue, passe-pied, bransle, canarie, pavane, gavotte, bourrée, mauresque, rigaudon, forlane, chaconne, passacaille, ground...

- Imaginez une chorégraphie avec tracé pour 2 danseurs

- Cherchez ou créez un accessoire ou une partie de costume pour chacun des danseurs du groupe (miroir, chapeau, téléphone, éventail, jupe, talons...)

Activité 3 : filmez votre chorégraphie et partagez-la

- Réfléchir sur le lieu et sur manière de filmer la danse (vue latérale, frontale, en plongée ...). Pour cela, reprenez les vidéos vues en classe et observez la façon de filmer (plan, cadrage, déplacement de la caméra)
- La déposer sur Peertube.

Activité 4 : présentation par chaque groupe de son travail

En classe, chaque groupe diffuse sa vidéo puis la présente afin d'expliquer sa démarche.

Parcours 2

❖ Appropriation et restitution 2 : Scène de théâtre

Activité 1 : faites une recherche sur les termes et les artistes suivants :

a) ballet de cour- belle danse

b) Guillaume Pécor-Pierre Beauchamp-Raoul Feuillet- Béatrice Massin-Jean Baptiste Lully -Sébastien Daucé

Activité 2 : Imaginez une scène de théâtre où les artistes découverts lors de la séquence (et dont les noms figurent ci-dessus) dialogueront au sujet d'un ballet à chorégrapheur : ils pourront évoquer les costumes, le tracé de la chorégraphie etc ...

Activité 3 : Réalisez un document audio-visuel synthétisant toutes les activités des parcours 1 et 2 (à enregistrer sur Audio blog Arte)

Critères d'évaluation et auto-évaluation :

- fonctionnement du groupe et implication de chacun (auto-évaluation)
- respect des consignes
- pertinence artistique (résultat produit)
- appropriation de l'esthétique baroque
- créativité, expression sensible

Des idées pour aller plus loin :

- étudier *les Belles danses*, une création de Jean-Michel Othoniel dans les jardins du château de Versailles. (<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/l-invite-du-jour/jean-michel-othoniel-createur-des-belles-danses-au-bosquet-du-theatre-d-eau-a-versailles-4136431>)
- *les Indes Galantes* par Clément Cogitore, 2023 : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/les-indes-galantes?s>
- sur les performances des Cléda et Petitpierre : http://cadic.cnd.fr/exl-php/recherche/cnd_bibnum

Sitographie et bibliographie :

Les ressources essentielles sont précédées d'une étoile.

• Ouvrages

- Christout Marie-Françoise, *Le ballet de cour de Louis XIV*, Picard, 2005
- Christout Marie-Françoise, *Le ballet de cour au XVIIème siècle*, Minkoff, 1987

• Articles

- *Faure Sylvie, « Ballet et société de cour » dans *Corps, savoir et pouvoir*, Presses universitaires de Lyon, 2001, p. 25-43 [accessible en ligne : <https://books.openedition.org/pul/10179?lang=fr>]
- Massin Béatrice et Nordera Marina, « La « belle danse » des genres : des notations anciennes à la création contemporaine », *Recherches en danse*, 3 | 2015, mis en ligne le 19 janvier 2015, disponible en ligne : <http://journals.openedition.org/danse/890> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/danse.890>
- Massin Béatrice, « Penser la danse baroque comme une matière contemporaine », dans Céline Candiard et Julia Gros de Gasquet (dir), *Scènes baroques d'aujourd'hui*, PUF, 2023, p.187-194, disponible en ligne : <https://books.openedition.org/pul/33007>
- *Moller Nathalie, « Qu'est-ce-que la danse baroque ? », publié en ligne le vendredi 19 octobre 2018 : <https://www.radiofrance.fr/francemusique/qu-est-ce-que-la-danse-baroque-6969112>
- *Nordera Marina (dir.), catalogue et livret de l'exposition « Déplier Baroque » au CND en 2022 : <https://www.cnd.fr/fr/file/file/2258/attachment/CN%20D%20Déplier%20baroque.pdf>

• Emissions de radio

- *Massin Béatrice, « Et si on essayait la danse baroque ? », 3min, radiofrance, 20 octobre 2018 : <https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/faites-passer/et-si-on-essayait-la-danse-baroque-6506660>

- Sites web

-*« découvrir le baroque » : <https://cmbv.fr/fr/decouvrir-le-baroque/le-ballet-de-cour>

- « la danse au 17e siècle », BNF essentiels : <https://essentiels.bnf.fr/fr/article/22f015ac-5454-470b-8e05-f99f2bbb6a97-danse-17e-siecle-un-divertissement-serieux>

- *centre de musique baroque de Versailles : <https://cmbv.fr/>

- sur le costume : <https://cncs.webmuseo.com/ws/cnccs-collections/app/site/costume-XVIIe-siecle> et le site du Centre national du costume de scène <https://cncs.fr/>

- Journal du spectateur et autres outils pour regarder la danse :

<https://data-danse.numeridanse.tv/le-journal-du-spectateur/grille-de-lecture/>