

RÉPERTOIRE DE LA MAISNIE DES REMPARTS

REPERES CHRONOLOGIQUES POUR LES DANSES ANCIENNES XIIe – XVIe siècles

Le Moyen-âge européen s'étend de la fin du Ve siècle jusqu'au XVe siècle. Les musiques que nous utilisons pour nos danses médiévales datent de la fin du XIIème siècle au début du XVème siècle, c'est à dire plutôt à la fin de cette longue époque de dix siècles.

La Renaissance est généralement considérée comme une période de transition entre le Moyen Âge et les Temps Modernes et correspond à une partie du XVe, tout le XVIe, et le début du XVIIe siècles. La séparation entre les deux époques n'est pas précisément définie, et dépend , pour les historiens de l'art, des pays considérés. Les dates de référence du passage d'une époque à l'autre sont également objets de discussion: découverte de l'Amérique par Christophe Colomb (1492) pour les uns, prise de Constantinople (1453) ou encore mort de Louis XI, dernier roi médiéval en France (1483) pour d'autres.

En ce qui concerne la danse, on peut distinguer deux périodes en fonction des documents historiques que l'on possède. Voyons d'abord la période la plus récente, puis la plus ancienne.

Après 1445, une période documentée par des traités spécifiques à la danse:

Les premiers traités de danse connus en Europe sont italiens datent 1445, 1450 et 1455 et sont italiens. Ils présentent des chorégraphies savantes liées à des musiques souvent notées sous forme simplifiée, les musiciens se chargeant d'improviser sur ces lignes basiques. Ils décrivent des basses danses, et des ballets mélangeant plusieurs sortes de pas.

D'autres traités vont suivre dans d'autres pays de l'Europe occidentale. Ce sont surtout des reprises et adaptations/évolutions des traités italiens.

Au début du XVIe siècle, le provençal Antonius Arena édite un ouvrage intitulé « A ses compagnons étudiants ». Il parle aussi des basses danses, mais on y trouve pour la première fois mention des branle double et branle simple, ainsi que de la gaillarde. L'ouvrage est surtout un manuel de bonne conduite pour les danseurs au cours des bals, on peut y glaner des informations sur les façons de danser, mais mêlées à des conseils sur la façon de se moucher, ou de saluer les jeunes filles. Aucune musique n'y figure.

- à la fin du XVIème siècle, le traité nommé Orchésographie, dont l'auteur, Thoinot Arbeau (anagramme d'Antoine Thaboureau), présente

sous forme de dialogue entre un maître à danser et son disciple, une analyse détaillée des pas des danses récréatives de son temps, en rapport étroit, mesure par mesure, avec les musiques qui sont notées au-dessus des pas.

Ce dernier ouvrage a été depuis quelques dizaines d'années la source d'inspiration de compagnies de danse professionnelles et amateurs, dont la Compagnie Outre Mesure (dir. Robin Joly), auprès de laquelle les animateurs de la Maisnie se forment.

Avant 1445, une période non documentée par des traités spécifiques à la danse

Revenons à la période précédente : aucun traité de danse antérieur à 1445 ne nous est parvenu. De quoi dispose-t-on alors pour danser "médiéval"?

En premier lieu, des musiques. On connaît bien les musiques médiévales par de nombreuses partitions manuscrites. On peut y distinguer celles qui étaient destinées à la danse et celles qui ne s'y prêtaient pas. On connaît beaucoup moins bien les danses qui leur correspondaient, car les informations contenues dans les documents conservés sont lacunaires.

Les autres sources d'informations, textes littéraires, chroniques, peintures, enluminures et sculptures médiévales nous permettent de nous informer :

- sur les formes générales des danses (chaînes fermées, chaînes ouvertes, danses individuelles de jongleurs, et, vers la fin du Moyen-âge, couple ouvert),
- sur les occasions et le contexte des danses (fêtes, foires, cérémonies civiles ou religieuses, spectacles de jongleurs...), et de façon générale sur la place de la danse dans la société.
- sur les instruments qui accompagnaient ou pas la danse, celle-ci étant souvent chantée (la "carole" médiévale était une ronde chantée).

Mais les textes ne permettent pas de préciser les détails des danses, le rythme, les pas, les évolutions des danseurs. On ne connaît de la forme de ces danses que la forme générale, et des postures figées représentées dans l'iconographie, mais pas, faute de textes descriptifs, le mouvement qui les anime.

En France, quelques passionnés ont tenté de rassembler et d'analyser toutes ces informations partielles sur la danse au Moyen-Age, pour en tirer des propositions de reconstitutions. C'est le cas de Catherine Ingrassia, Christophe Deslignes et Xavier Terrasa qui ont publié deux fascicules proposant des danses sur des musiques médiévales, ouvrages que la Maisnie utilise en partie pour son répertoire médiéval, le reste étant des créations sur des musiques authentiques.

Le répertoire de la Maisnie des Remparts

Globalement, ces deux périodes d'avant et après 1445 correspondent respectivement aux époques historiques de la fin du Moyen-âge d'une part, et de la Renaissance d'autre part. Les traités Italiens de la moitié du XVème siècle, étant à la charnière des deux époques, seront considérés par certains comme médiévaux, et comme renaissants par d'autres.

Le répertoire de la Maisnie des Remparts a été constitué à l'origine du groupe, comme pour de nombreux groupes en France, par les danses récréatives françaises du XVIème siècle, comprenant diverses formes de branles, des pavaues, des gaillardes, des allemandes... La source principale d'inspiration et d'emprunt était et reste l'Orchésographie de Thoinot Arbeau. Par ailleurs, de nombreuses éditions historiques de partitions imprimées donnent accès à un vaste répertoire de musiques permettant de varier le répertoire.

Par la suite, des propositions de danses sur des musiques médiévales sont apparues en France, permettant d'introduire un répertoire authentiquement médiéval pour les musiques, mais dont les danses sont nécessairement des réinventions.

Pour finir, le répertoire de s dernières années de la Maisnie (de 2017 à 2023) est présenté ci-dessous sous forme de liste (certainement incomplète) distinguant les périodes présentées à dessus, avec quelques informations complémentaires.

AVANT 1445: DANSES SUR DES MUSIQUES MEDIEVALES liste des danses prévues pour la Fête des Remparts 2018			
INTITULE	FORMES ou EXEMPLES	PERIODE	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Robin par l'ame ton pere		fin XIIIe	Tiré du "jeu de Robin et Marion", pièce de théâtre d'Adam de la Halle, trouvère d'Arras
Robin m'aime, Robin m'a	chaîne ouverte (tresque)	fin XIIIe	Tiré du "jeu de Robin et Marion", pièce de théâtre d'Adam de la Halle, trouvère d'Arras
Venes apres moi	chaîne ouverte (tresque)	fin XIIIe	Tiré du "jeu de Robin et Marion", pièce de théâtre d'Adam de la Halle, trouvère d'Arras
Tuit cil qui sunt en amourate	ronde	XIIIe	rituel du "Jalous" inclus dans les fêtes célébrant le printemps
por coi me bait mes maris	rondes à 4	XIIIe	Perrin d'Angicourt, trouvère né dans les Ardennes
Harley	chaîne ouvertes + figures chorégraphiées		manuscrit anglais comportant trois airs de danse sans paroles

Christo psallat ecclesia	ronde	XIIe /XIIIe	Rondeau probablement dansé pendant une procession liturgique
Vadurie	ronde	XIIIe	Moniot de Paris
Quinte estampie réale	cortège en couple ouvert??	XIIIe/XIVe	Air tiré du "Manuscrit du Roi"
Quand li rosignol s'escrie	chaîne ouverte	XIIIe	Air de trouvère anonyme
Au renouveau du temps que la fleurette	chaîne fermée et figures	XIIIe	Air de trouvère anonyme
)Ce fut en mai	chaîne fermée (dansée en chaîne anglaise	début XIIIe	Moniot d'Arras, trouvère
Kalenda maya	dansé en basse danse (couples ouverts) avec ou sans figures	Mélange d'époques	Les paroles sont de Rimbaud de Vaqueyras, troubadour (XIIe).L'air est anonyme. La danse est d'inspiration XVe
Douce dame jolie	chaîne ouverte (tresque)	XIVe	Guillaume de Machaut, virelai
Dous mal qui m'a longuement	Ronde	XIVe	Guillaume de Machaut, virelai
Los set gotsx recomptarem	chaîne fermée	XIVe	Ballade des joies de Notre-Dame, à danser en ronde. Llibre Vermell de Montserrat (haut lieu de pèlerinage)

ENTRE 1445 et 1500: DANSES SUR DES MUSIQUES DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE programme FdR 2018

les petits vriens	Ballo (chorégraphie à pas variés) . Pour trois personnes	XVe	Musique et chorégraphie tirés d'un traité italien du XVème,
Febus	bassa danza pour trois personnes	XVe	idem. Seule la ligne de tenor de la musique est notée dans le manuscrit
Danse de Clèves	Bassa danza pour un couple	XVe	Musique et chorégraphie tirées d'un traité bourguignon dit « de Marguerite d'Autriche »
Puisque Robin j'ay à nom	couples ouverts en cortège	XVe	air tiré du Manuscrit de Bayeux, recueil de chansons de la fin du XVème siècle
Triory de Bretagne et branle gay	En ronde ou tresque	Fin XVe puis XVIe	Les musique connues sont du XVIe, mais les chroniques les citent comme dansées à la fin du XVe.

DANSES RECREATIVES DE LA RENAISSANCE FRANCAISE (liste correspondant au contenu de l'Orchésographie)

Danses de côté, dansées en chaîne fermée (ronde) , parfois en chaîne ouverte

branles doubles	ex: 3 branles doubles, M. Praetorius (édité en 1612)	pendant tout le XVIème	Le mouvement alternatif du branle (double ou simple) est une "invention" de l'époque Renaissance
branle double léger	Plus rapides et légers, agrémentés de pieds en l'air en fin de pas ex: J'étois bien malheureuse (ed. 1615)	pendant tout le XVIème s.	
Branles simples	ex: Vallet qui ayme (chanson), Passepieds de Bretagne, dansés en branle simple	pendant tout le XVIème s.	
Branles gay	ex: Trop penser me fait amour ex: début de "En revenant de Charenton"	pendant tout le XVIe	Une des deux seules catégories de branles où le danseur ne revient pas sur sa droite
Branles de Poitou	ex: 2ème partie de "Trop Penser me fait amour"	pendant tout le XVIe	La 2ème catégorie de branles où le danseur ne revient pas sur sa droite
Branles coupés	ex: Pinagay, Petit homme, Cassandre, Bourrée d'Avignone, Charlotte, Margot labourez les vignes (chanson)	2ème partie du XVIe	Les branles coupés, qui mélangent des pas de branles double, de branle simple, et des pieds en l'air, ou divers branles (gay, Poitou) apparaissent après 1530.
Branles de Champagne	la plupart du temps ce sont des branles, doubles, simples ou coupés	2ème partie du XVIe	Nombreux dans les recueils de partitions postérieurs à 1550
Branles de Bourgogne	Dansés en mesure légère, ce sont des branles, doubles, simples ou coupés, agrémentés de pieds en l'air	2ème partie du XVIe	Nombreux dans les recueils de partitions postérieurs à 1550
Branles d'Ecosse	Branles coupés également, plus rapides que les branles de Bourgogne, agrémentés de pieds croisés		On en trouve 2 dans l'Orchésographie, mais d'autres encore dans les éditions postérieures à 1550.
Branles du Haut-Barrois	Branles sautés et très rapides ex: 1ère partie du branle de la Montarde		
Branles morgués	ex: Branles des Chevaux, des Sabots, des Lavandières, des Pois, des Hermites, la Haye, la Torche...		Branles dont on dispose d'une chorégraphie (pas et gestes spécifiques, appelés "morgues") dans l'Orchésographie

<i>Danses de marche et danses à passage</i>			
Basses danses françaises	dansées en couple ouvert, en cortège principalement	début XVIe.	Évolution de la bassa-danza italienne du XVe
Tourdions	dansés en couple mais à distance l'un de l'autre, en vis à vis	fin XVe début XVIe	la basse danse, est toujours suivie d'une danse plus rapide, le tourdion
Pavanes, régulières ou irrégulières	dansées en couple ouvert, en cortège principalement	à partir de François 1er	La pavane et la basse danse se côtoient au début du XVIème s. puis la pavane prend la prééminence
gaillardes	dansées en couple mais à distance l'un de l'autre, en vis à vis	à partir de François 1er	la gaillarde suit la pavane, comme le tourdion suivait souvent la basse danse. C'est une danse à passages.
Allemandes, régulières ou irrégulières	dansées en couple ouvert, en cortège principalement		l'allemande a les mêmes pas que la pavane, mais plus son tempo est plus rapide. Elle est souvent suivie de sa répétition en mesure légère, plus sautée.
Courantes	dansées en couple ouvert, en cortège principalement		danse où tous les pas sont sautés, proche de la seconde partie de allemande
Voltes	sortes de gaillardes, avec un porté		
<i>Danses de passages, de mascarades et d'intermèdes</i>			
L'Orchésographie contient également des danses destinées à l'improvisation, la composition et/ou la représentation: Ballets, gavottes, morisques, canaries, passemeze (Pavane d'Espagne), bouffons...			

Maisnie des Remparts, Franck Mélet , 2023