

Histoire de la danse

Je danse, tu dances, nous dansons... Depuis la nuit des temps, l'homme exprime ses émotions en bougeant son corps, ses bras, ses jambes, au rythme des percussions ou au son des violons. La danse fait partie de la vie et en raconte les peines, les joies, les victoires ou les défaites. Petit rat de l'Opéra, roi du hip-hop ou de la salsa, couples enlacés au bal du village ou allant jusqu'au bout de la nuit, ballet classique, spectacle contemporain.

Mais la danse, c'est quoi ? Deux pieds, deux bras, dix doigts, une tête, un regard et bien plus encore. C'est le corps qui bouge : tout en même temps ou tout séparément. Il existe tant de façons de danser, de s'exprimer, de se déplacer !

De cote en avant, en arrière, en sautant, en plié...avec ou sans musique ? En rythme ou non ? Sur une jambe ou sur la tête ? En tutu ou en pantalon ? Sur pointes, en claquettes ou en baskets ? Seul ou à deux, cinq, cent ?

On danse depuis que l'on sait marcher. On danse pour communiquer, pour fêter un événement, pour se révolter ou pour se montrer. On danse pour soi, ou pour les autres. Un geste vaut tous les mots.

A portée d'arts...

La danse, pratique ancestrale, a peu à peu pris une dimension spectaculaire pour gagner l'espace scénique. De Louis XIV au XXIème siècle, elle n'a cessé d'évoluer, fertilisée par de nouveaux courants esthétiques.

La découverte de l'histoire de la danse et des grandes figures qui l'ont révolutionnée vous permettra de vous repérer dans la profusion de propositions chorégraphique actuelle et d'apprécier un spectacle de danse contemporaine, comme un ballet ou une performance !

Extrait d'Emmanuel Thiry : Cours d'histoire de la danse 1 ...

Histoire de la danse - principaux événements du XVIe au XXIe siècle

I. XVIe siècle Renaissance - les débuts du ballet (François 1er, Henri III)

Influence de l'art italien très forte sur la France de François 1er

Catherine de Médicis fait organiser de nombreux spectacles pour divertir la Cour.

1581: le Ballet Comique de la Reyne de l'italien au nom francisé Balthazar de Beaujoyeux est le premier grand ballet de Cour

1589 : Orchésographie de Thoinot Arbeau. Ce traité montre l'évolution de la danse de société depuis la basse dance du XVe siècle.

II. XVIIe siècle, Période baroque. Age d'or du ballet de cour (Henri IV, Louis XIII, Louis XIV)

La fusion de la danse et de la chanson crée ce genre propre à la France qu'est le ballet de cour. Il se développe de la fin du XVe jusque vers 1670

C'est un spectacle privé que la Cour se donne à elle-même, destiné à faire de la propagande politique. Parmi les danseurs: le roi et les autres grands noms de la noblesse.

Les mises en scènes, les costumes et les décors à transformation sont fastueux.

De 1610 à 1651 (durant les règnes d'Henri IV, Louis XIII et sous la minorité de Louis XIV), le ballet reste le divertissement le plus populaire à la Cour.

III. Louis XIV (1638 - 1715), naissance de la danse classique.

Volonté de figer le mouvement dans des règles : fondation par le roi lui-même en 1661 de l'Académie royale de danse

Rôle décisif de Charles Louis Pierre de Beauchamps (1636 -1719) dans l'élaboration et la codification de la technique classique. (ex. 5 positions de base)

1672, création de l'Académie royale de musique et de danse (ancêtre de l'opéra de Paris actuel)

Molière, Lully et Beauchamps inventent la comédie-ballet dans laquelle la danse a plus d'importance (au moins quantitativement) que le texte (ex Le Bourgeois Gentilhomme)

Raoul Auger Feuillet rapporte par écrit toute la codification de la danse de Beauchamps en 1700 dans sa Chorégraphie ou art de décrire la danse

IV. XVIIIe siècle (siècle des lumières), période classique épanouissement et mort de la danse classique.

La danse classique évolue vers le bonheur immédiat qu'est la virtuosité. Elle n'a en soi rien à exprimer, elle doit juste satisfaire le plaisir des yeux.

Naissance de l'opéra – ballet (ex.les Indes galantes de J.P. Rameau, 1735)

Quelques danseurs célèbres du XVIIIe Louis Dupré. (1697-1774) Marie Sallé (1702-1756) Marie Anne Cupis de Camargo (Bruxelles 1710 - Paris 1770)

1760, réforme de Jean Georges Noverre (1727- 1810) dans les Lettres sur la danse et sur les ballets. Sa doctrine se résume en deux principes: la danse doit être « naturelle et expressive », ce que Noverre appelle la pantomime , le ballet doit peindre une action dramatique sans s'égarer dans des divertissements qui nuisent à sa progression, c'est le ballet en action.

V. XIXe siècle Période romantique

Le ballet romantique est un ballet d'action sur un livret romantique.

Apparition des pointes

1832 : la Sylphide, premier ballet romantique. Opposition du matériel et de l'immatériel. Le costume romantique, la tunique, date de ce ballet. Ballet chorégraphié par Filippo Taglioni pour sa fille Marie Taglioni (1804/1884)

1841 : Giselle, chef-d'œuvre du ballet romantique. Livret de Jules Perrot, avec Carlotta Grisi (1819/1899)

1870, le ballet académique. Marius Petipa (Marseille, 1818-1910) devient maître de la danse en Russie.

Quelques chefs-d'œuvre du ballet académique : La belle au bois dormant (1890) Casse-noisette (Lev Ivanov, 1892) Le lac des cygnes (1895) Raymonda (1898)

VI. XXe siècle période contemporaine

1909, la compagnie des ballets russes naît à Paris grâce au mécène Serge de Diaghilev. Les deux chefs-d'œuvre, l'après midi d'un faune (1912) le sacre du printemps (1913) de (et avec) Nijinsky, provoquent un scandale et une révolution dans le monde de la danse.

Les 5 chorégraphes des ballets russes sont Fokine, Nijinsky, Massine, Nijinska et Balanchine

Aux USA

a. Découverte d'une nouvelle liberté dans l'expression du corps avec la Modern Dance. Principaux représentants de ce courant : Isadora Duncan (1878-1927), Ruth Saint-Denis (1878-1968), Ted Shawn (1891-1972), Doris Humphrey (1895-1958), Martha Graham (1894-1991), Merce Cunningham (1919-2009)...

b. La danse jazz est le résultat du métissage de la culture traditionnelle africaine avec la culture européenne. Une nouvelle voie s'ouvre à toute l'histoire de la danse, entre danse savante et danse populaire.

En Allemagne, la danse expressionniste suit un chemin parallèle à la modern dance américaine, avec Rudolf Von Laban (1879-1958), Mary Wigman (1885-1973) et Kurt Joss (1901-1979) puis Pina Bausch (1940-2009) et son théâtre dansé (Tanztheater)

En France, le ballet académique néo-classique triomphe (Opéra de Paris) avec Serge Lifar (1905-1986) et aux USA avec Georges Balanchine (1904-1983).

1955 la symphonie pour un homme seul de Maurice Béjart sur une musique concrète de Pierre Schaeffer amorce l'arrivée de la danse contemporaine en France. Béjart ouvre la danse à un large public.

En France, à partir de la fin des années 1960, installation de compagnies de danse dans les maisons de la culture. C'est le début des centres chorégraphiques nationaux et l'épanouissement de la danse contemporaine.

Sites internet :

Danse des origines au XVIIIe siècle : <http://www.ladanse.net/histoire/accueil.html>

Histoire de la danse jazz : <http://www.offjazz.com/jz-hist.htm>

Histoire de la danse http://www.theatreducapitole.fr/pdf/Histoire_du_Ballet.pdf