

# Aide à la recherche et au patrimoine en danse 2016 du **CN D**

**Nathalie van Parys,  
Marie-Françoise Bouchon,  
Gloria Giordano, Mickaël  
Bouffard, Jean Guizerix,  
Lena Cederwall Broberg**

Les « chaînons manquants » :  
le *Trattato teorico-prattico di Ballo*  
de Gennaro Magri (1779)  
dans l'évolution technique  
de la danse académique  
aux XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles

## RÉSUMÉ DU PROJET

« Les “chaînon manquant” : le *Trattato teorico-prattico di Ballo* de Gennaro Magri (1779) dans l’évolution technique de la danse académique aux XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles », par **Natalie van Parys, Marie-Françoise Bouchon, Gloria Giordano, Mickaël Bouffard, Jean Guizerix, Lena Cederwall Broberg**

[recherche appliquée]

## INTRODUCTION

### Les sujets d’étude

Notre étude porte sur le *Trattato teorico-prattico di Ballo*<sup>1</sup> de Gennaro Magri et la place qu’il occupe dans l’évolution de la technique de la danse académique de 1700 à 1830.

Nous traitons donc une période entre la belle danse du règne de Louis XIV et la danse dite classique, en nous limitant à la danse théâtrale. La spécificité de ce travail consiste à relever les descriptions des pas, à dégager les critères techniques et stylistiques et à les mettre en relation pour comprendre comment la technique de la danse s’est transformée à cette période précise.

Cette étude s’est réalisée en plusieurs étapes : nous avons d’abord traduit en français les chapitres de la première partie du *Trattato di Ballo*. Puis nous avons sélectionné un certain nombre de traités antérieurs et postérieurs pertinents, dans les limites de la période que nous avons délimitée, et nous avons comparé les chapitres traitant du même sujet.

Pour compléter notre documentation, nous avons procédé à une étude iconographique en relation avec la description des postures, positions, hauteurs de jambes et de bras que contiennent les différents traités. Nous avons aussi réalisé une captation illustrant de façon plus concrète notre interprétation des pas étudiés et de certaines de leurs variantes.

### L’équipe de recherche

L’équipe scientifique :

- **Natalie van Parys**, porteuse principale du projet, danseuse, chorégraphe et pédagogue spécialiste du répertoire baroque : traduction du *Trattato di Ballo*, direction de la recherche, témoignage en tant que chorégraphe d’*Amadis de Gaule* ;

---

<sup>1</sup> Nous l’appellerons *Trattato di Ballo*.

- **Marie-Françoise Bouchon**, historienne et auteure de publications sur la période Noverre et le début du XIX<sup>e</sup> siècle : recherche sur les traités pour l'étude comparative, notamment sur la période 1780-1830, conseil scientifique ;
- **Gloria Giordano**, danseuse et spécialiste en danses historiques italiennes et françaises, auteure de publications : transcription et révision de la traduction du *Trattato di Ballo* et recherche pour l'étude comparative, conseil scientifique ;
- **Mickaël Bouffard**, docteur en histoire de l'art et spécialiste de l'iconographie des spectacles aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles : analyse iconographique, recherche sur les traités pour l'étude comparative, conseil scientifique.

L'équipe artistique :

- **Jean Guizerix**, danseur étoile de l'Opéra de Paris, chorégraphe et pédagogue : participation à l'étude comparative et aux ateliers pédagogiques, témoignage en tant que chorégraphe des *Cahiers 1830* ;
- **Lena Cederwall Broberg** : témoignage en tant que légataire du patrimoine du chorégraphe Ivo Cramér (*Fishermen*, *La Fille mal gardée*, *Medea*, *Dansomanie*).

L'équipe de la captation vidéo :

- **Natalie van Parys** : conception de la captation, interprète pour la démonstration des pas ;
- **Cassia Sakarovitch** (Shim Sham Production) : réalisatrice de la captation ;
- **Artur Zakirov** : interprète pour la démonstration des pas ;
- **Marie-Françoise Bouchon, Mickaël Bouffard** : conseillers scientifiques.

## Historique de la démarche

Ce projet émane d'une démarche, en tant que chorégraphe, de Natalie van Parys, qui a été initiée, dans les années 1990, par la demande de Francine Lancelot de travailler sur le *Trattato di Ballo* au sein de la compagnie Ris et Danceries. Les premières analyses de ce traité ont donné lieu à de nombreuses réalisations chorégraphiques lors de productions qui offraient la possibilité de se servir chorégraphiquement du vocabulaire du traité<sup>2</sup>.

L'approfondissement de la connaissance de cette source majeure et la possibilité de commencer, à travers lui, une lecture de l'évolution de la danse dans une période mal définie techniquement ont été les moteurs de ce projet.

Des travaux récents sur l'évolution de la technique entre belle danse et

---

<sup>2</sup> 1991 : *La Fée Urgèle* de Duni et Favart, Opéra-Comique ; 1996-2016 : *Pygmalion* de Rameau, festival Hokutopia (Tokyo) et Festival de Potsdam (Allemagne) ; 2012 : *Hippolyte et Aricie* de Rameau, Opéra de Paris, et *Amadis de Gaule* de Jean-Christien Bach, Opéra royal de Versailles et Opéra-Comique.

danse classique en France comme aux États-Unis ont grandement contribué à inspirer notre démarche. Il nous a paru important de rassembler une équipe constituée à la fois de professionnels de la danse et de chercheurs qui puissent mettre en commun leurs savoirs et leur expérience, pour s'inscrire dans la continuité des travaux effectués jusqu'ici sur la danse ancienne.

### **Singularité de la recherche**

Qu'est-il advenu de la belle danse avant l'avènement du ballet classique ? Pour répondre à cette question, la recherche sur le *Trattato di Ballo* s'impose comme indispensable car il est l'unique source détaillée dont nous disposons pour la danse théâtrale dans la période couvrant la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle. Il s'agit donc de situer ce traité en établissant des liens entre les différents traités, antérieurs et postérieurs, pour comprendre les étapes d'évolution de la technique, dans trois périodes définies : le début du XVIII<sup>e</sup> siècle de 1700 (Feuillet) à 1728 (Dufort), la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle autour des années 1780 (Noverre et Magri) et le début du XIX<sup>e</sup> siècle de 1820 (Blasis) à 1832 (Théleur).

Nous retrouvons dans l'ensemble de notre corpus la plupart des pas du vocabulaire courant présents chez Gennaro Magri. Mais certains pas figurent dans le *Trattato di Ballo* que nous n'avons pas repérés dans la période qui le précède et dont l'existence se prolonge dans les traités du début du XIX<sup>e</sup> siècle. Ces pas ont-ils été pérennes ? Se sont-ils transformés ? Si oui, comment s'est opérée cette transformation, radicalement ou progressivement ? Retrouve-t-on certaines racines d'une description à une autre ?

Nous avons, parallèlement, porté notre attention sur certains critères de la technique dont il a fallu dessiner les contours. La lecture des traités nous a aidés à les définir en proposant des indications sur le placement du corps, l'en-dehors et l'élévation des jambes, ainsi que des conseils pédagogiques d'ordre technique. Mais les traités sont-ils cohérents entre eux sur ces critères d'exécution ? Pouvons-nous constater des changements sur les qualités demandées aux utilisateurs de cette technique ?

Ces questions, et bien d'autres, nous ont amenés à certaines constatations, parfois inattendues et surprenantes.

## Les difficultés rencontrées

En commençant ce travail, nous avons conscience de l'impact qu'auraient nos parcours différents, nos cultures, nos formations et nos expériences sur les résultats qui s'en dégageraient. Nous avons été attentifs à garder un regard critique et distancié, auquel a contribué la variété de nos parcours. Tout au long de cette aventure commune, c'est aussi la richesse des personnalités et la diversité des imaginaires, dans une dynamique positive et constructive, qui a permis des lectures enrichissantes et complémentaires.

La traduction du *Trattato di Ballo* a soulevé de nombreux problèmes que nous n'ambitionnons pas de résoudre en totalité.

La traduction d'un traité de danse génère la difficulté du passage d'une langue à l'autre, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une langue ancienne. Nous avons été confrontés à un texte aux formulations parfois ardues, incomplètes ou lacunaires. De plus, le *Trattato di Ballo* contient des caractéristiques linguistiques particulières : il mélange les termes italiens avec les emprunts au français diversement adaptés. Dans tous ces cas de figure, nous avons dû faire des choix de traduction.

La seconde difficulté réside dans le passage du texte au mouvement, du langage écrit au langage corporel. Notre démarche a été de privilégier la soumission du texte à l'épreuve du corps par une pratique immédiate qui nous a obligés à émettre des hypothèses d'interprétation qui se sont affinées au fur et à mesure des lectures. C'est toujours avec la plus grande prudence que nous avons formulé nos propositions.

Nous précisons que cette traduction n'est qu'un outil de travail que nous souhaitons partager avec la communauté des danseurs, auquel nous apportons des indications et des remarques d'ordre chorégraphique, fruit de nos réflexions, pour aider à la lecture plus directe de la technique de Gennaro Magri.

Lors de l'analyse comparative entre les différents traités, nous avons été confrontés aux mêmes types de difficultés puisque nous devons passer par une traduction de certains d'entre eux.

L'autre difficulté majeure a été la distance dans le temps entre le *Trattato di Ballo* et les traités en amont et en aval, la seule source contemporaine de Magri étant le *Manuscrit* de Noverre, présenté par ordre alphabétique des pas et ne contenant que la lettre B.

L'établissement de tableaux comparatifs de pas, qui a pour but d'apporter une vision immédiate et plus synthétique des textes, a aussi soulevé de nombreux problèmes.

## **État de la recherche**

Nous avons constaté qu'une dynamique s'est récemment développée autour du *Trattato di Ballo*, faisant écho aux travaux qui avaient été effectués ces dernières décennies.

La seule traduction publiée du texte original de Gennaro Magri est encore, à l'heure actuelle, celle de Mary Skeaping, *Theoretical and Practical Treatise on Dancing* datant de 1988. Elle a donné lieu à des travaux effectués par le chorégraphe suédois Ivo Cramér, dont nous saluons l'importance.

Aux États-Unis et en Angleterre, plusieurs chercheurs se sont intéressés à l'évolution de la danse à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle et n'ont pas manqué de se pencher sur l'analyse du *Trattato di Ballo*. Cette recherche a donné lieu à de nombreuses et riches publications, non seulement sur le traité lui-même, mais sur le processus évolutif du vocabulaire de la danse, à travers des analyses historiques, esthétiques et techniques<sup>3</sup>. Nous pensons particulièrement aux travaux de Sandra Noll Hammond, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour.

Tout récemment en France, grâce au soutien du Centre national de la danse, Guillaume Jablonka et Irène Ginger ont retracé l'identité du ballet-pantomime à travers le manuscrit dit « Ferrère » d'Auguste Ferrère, et Arianna Fabbriatore vient de réaliser un important travail sur la danse comique et grotesque à travers « l'interprétation cinétique du *Trattato teorico-prattico di Ballo* » de Gennaro Magri<sup>4</sup>. Tous ces travaux et ces publications ont servi de référence aux nôtres.

D'autre part, les travaux effectués par Irène Feste et Pierre-François Dollé sur les *Cahiers* de Michel Saint-Léon contribueront certainement à enrichir cette étude.

## **Public concerné**

Cette étude s'adresse en particulier à la profession, danseurs et chorégraphes, dans le but de mettre à leur disposition un outil de connaissance du patrimoine chorégraphique de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle ainsi qu'une base de réflexion et d'inspiration chorégraphique et pédagogique.

---

<sup>3</sup> Voir bibliographie.

<sup>4</sup> *Ibid.*

## LA RECHERCHE

## Le corpus

## • Les traités choisis

Le critère de sélection a été la présence dans les sources de l'aspect technique détaillé et descriptif des pas faisant écho à celui que nous trouvons chez Gennaro Magri. La connaissance préalable de certaines sources par notre équipe de chercheurs a constitué un atout majeur dans l'établissement de ces choix. D'autre part, nous nous sommes intéressés à certaines sources qui n'existent pas en français, ce qui nous a obligés à les traduire partiellement.

**Sources françaises (par ordre chronologique)**

Feuillet, Raoul-Auger, *Chorégraphie ou l'Art de décrire la Danse par caractères et signes démonstratifs*, Paris, 1700 ;

Rameau, Pierre, *Le Maître à danser*, Paris, 1725 ;

Rameau, Pierre, *Abbrégé de la Nouvelle Methode, dans l'Art d'Écrire ou de Tracer toutes sortes de Danses de Ville*, Paris, s. d. [1725] ;

Noverre, Jean-Georges, ms, s. d., [fin XVIII<sup>e</sup> s.] ;

Blasis, Carlo, *Traité Élémentaire, Théorique et Pratique de l'Art de la Danse*, Milan, 1820 ;

Trousseau-Duvivier, Jacques-Louis : *Traité d'éducation sur la danse, ou méthode simple et facile pour apprendre sans Maître les élémens de cet art*, mss, Nantes, 1821 ;

Blasis, Carlo, *Manuel complet de la danse*, Paris, 1830 ;

Saint-Léon, Michel, *Cahiers d'exercices*, ms., 1829-1836.

**Sources spécialement traduites pour la recherche (certains extraits)**

Taubert, Gottfried, *Rechtschaffener Tanzmeister*, Leipzig, 1717 ; traduction anglaise *The complete Dancing Master*, Tilden Russell, New York, Peter Lang, 2012 ;

Dufort, Giambattista, *Trattato del ballo nobile*, Napoli, 1728 ;

**Magri, Gennaro, *Trattato teorico-prattico di Ballo*, Napoli, 1779 ;**

Costa, Giacomo, *Saggio analitico-prattico intorno all'arte della danza*, Turin, 1831 ;

Théleur, E. A., *Letters on Dancing*, London, 1832.

**Les sources (répartition en trois périodes)**

| DAT<br>E | AUTEUR   | TITRE               |
|----------|----------|---------------------|
| 1700     | Feuillet | <i>Chorégraphie</i> |

|             |                    |                                                               |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1717        | Taubert            | <i>Tanzmeister</i>                                            |
| 1725        | Rameau             | <i>Maître à Danser - Abbrégé</i>                              |
| 1728        | Dufort             | <i>Trattato di ballo nobile</i>                               |
|             |                    |                                                               |
| <b>1779</b> | <b>Magri</b>       | <b><i>Trattato teorico-pratico di ballo t. I</i></b>          |
| c.<br>1783  | Noverre            | manuscrit [dictionnaire]                                      |
|             |                    |                                                               |
| 1820        | Blasis             | <i>Traité élémentaire... de l'art de la danse</i>             |
| 1821        | Trousseau-Duvivier | manuscrit <i>Traité d'éducation sur la danse</i>              |
| 1830        | Saint-Léon         | manuscrit [Cahiers]                                           |
| 1831        | Costa              | <i>Saggio analitico-prattico intorno all'arte della danza</i> |
| 1832        | Théleur            | <i>Letters on Dancing</i>                                     |

#### • La sélection des pas

Elle s'est effectuée par décantation. Après un travail préliminaire consistant à établir plusieurs tableaux comparatifs en partant des pas contenus dans le *Trattato di Ballo* (terminologies et contenus), nous avons procédé à une sélection fondée sur certains critères (la nouveauté, la transformation ou la disparition). Pour cette première approche, nous avons dû renoncer à l'analyse de certains pas malgré leur importance. Nous en avons retenu une douzaine, venant s'ajouter aux bases élémentaires de placement du corps :

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Postures du corps   | Temps de courante ou pas grave       |
| Équilibre           | Développé                            |
| Positions des pieds | Fouetté                              |
| Plié et relevé      | Chassé                               |
| Battements          | Pas de sissonne                      |
| Rond de jambe       | Ailes de pigeon et <i>Pistoletta</i> |
| Demi-coupé          | Pirouettes                           |
| Coupé               | Entrechat                            |

Enfin, l'étude des ports de bras nous a paru indispensable dans ce moment charnière de la danse, dans la mesure où le *Trattato di Ballo* nous donne des informations que nous ne pouvions pas laisser de côté.

## **La méthodologie**

### **A. La traduction de la première partie du *Trattato di Ballo***

C'est le fruit de la collaboration de Gloria Giordano, notamment pour la transcription, avec Natalie van Parys. Ensemble, nous avons travaillé à la réécriture et à la révision totale d'une précédente ébauche qui avait été commencée en 1990 et continuée au cours de différentes productions. Dans un second temps, nous avons continué à apporter les corrections nécessaires aux chapitres de notre sélection de pas, parfois en comprenant mieux le sens de certaines expressions par l'étude des traités comparatifs ou à la suite de nos expérimentations pratiques.

### **B. Travail individuel**

Parallèlement, nous nous sommes attribués des tâches individuelles, dépendantes des expertises de chacun. Celles-ci ont consisté à collecter, dans tous les traités qui constituent notre corpus, les différentes données nécessaires à l'étude comparative : recherche des pas et des informations techniques, traduction des passages sélectionnés, rassemblement des textes et des images, établissement des tableaux comparatifs. Toute cette matière a été mise à disposition de l'équipe par le biais d'une base de données commune.

### **C. Travail collectif**

Nous avons régulièrement organisé des séances de travail collectif (quarante-deux journées) : lecture commune des sources et comparaison avec l'iconographie, échanges de réflexions et de critiques, mise en pratique immédiate des pas. Nous avons enregistré ces lectures-pratiques pour établir une banque d'images permettant de mieux mémoriser les différences observées entre chaque traité et d'ébaucher la future captation. Devant l'étendue des éléments collectés, nous avons dû décider de réduire la matière sur laquelle nous continuerions nos recherches.

#### **• Établissement des grilles de lecture de l'étude comparative**

Il fallait d'abord distinguer en quoi consiste une évolution technique, et selon quels critères nous pouvons la repérer. Voici les critères retenus :

1. évolution des amplitudes : en-dehors, élévation de la jambe libre, élévation de la jambe d'appui (du relevé au saut en passant par l'émergence de l'élévation sur les pointes) ;
2. évolution du nombre de mouvements : tours et entrecroisements des entrechats ;
3. indications fonctionnelles et qualitatives, vitesses du mouvement ;
4. usages : types de danseurs, types de répertoires.

#### **• Classement des données recueillies, notes puis rédaction des articles**

**consacrés à chaque pas**

Lors des séances de travail, nous avons classé les indications des traités selon cette grille pour ensuite les analyser et en faire une synthèse qui apparaît dans la rédaction des articles sur les pas. Parallèlement, nous avons complété le tableau comparatif du contenu des pas.

**D. Ateliers pédagogiques**

La préparation de ces ateliers a d'abord demandé un ancrage corporel du corpus. Nous avons ensuite établi une base de données des pas pour l'élaboration des exercices et des enchaînements, après plusieurs relectures qui nous ont permis de continuer à affiner l'interprétation des textes.

**• Programme pédagogique**

Présentés sous forme de leçons de danse « de Pierre Rameau à Michel Saint-Léon », les ateliers s'adressaient à des danseurs extérieurs à la recherche.

Contrairement au style de la belle danse qui dispose d'un répertoire de danses, les autres périodes nécessitent une reconstruction de phrases chorégraphiques à partir du vocabulaire. Le *Trattato di Ballo* présentant une organisation des pas propres à l'entraînement du danseur, nous avons proposé une série d'exercices « à la chaise » ou à la barre sur la base de ce que nous avons recueilli, puis une série d'enchaînements dans des dynamiques différentes. Cela a nécessité une recherche musicale, à peine ébauchée cette fois-ci, mais qu'il faudrait approfondir dans le futur.

**• Bilan**

Les ateliers ont permis, par l'expérimentation des pas et des ports de bras, d'échanger avec les participants sur les formulations exactes des descriptions, de lever ou de confirmer les doutes que nous avons émis en séances de lecture, d'émettre d'autres hypothèses et de faire des choix d'interprétations en toute connaissance des lacunes qu'elles présentent. Nous nous sommes alors aperçus qu'il est illogique d'essayer de reconstruire les mêmes cellules de pas dans les trois périodes définies. Nous avons enfin recueilli le ressenti des participants sur le plan organique.

Ces ateliers ont constitué une étape à la fois constructive et gratifiante. La plus belle expérience a été la révélation de l'intérêt chorégraphique et du charme qui se dégage du style des bras et de certains pas découverts à travers l'exploration des traités méconnus.

**E. Captation vidéo**

Cette captation peut être un outil de référence, limité néanmoins à notre interprétation en l'état actuel de nos recherches. Elle propose la possibilité de visualiser les différences qui ressortent des contenus des descriptions, en reflétant le plus rigoureusement possible la sélection des textes. Elle se limite à montrer le pas simple dans sa version en avant et quelques exemples de

variantes, dans la mesure où elles représentent un intérêt comparatif pour l'évolution du vocabulaire, accompagné d'une proposition de ports de bras.

### **F. Harmonisation dynamique des ressources**

L'ultime travail consiste à harmoniser les différentes ressources proposées : textes, iconographies, tableaux, captation vidéo. Nous avons pour objectif que chaque ressource soit en résonnance avec les autres : un texte peut renvoyer à un tableau ou à une illustration ou le contraire, chaque forme reflétant à sa manière le texte original ou traduit.

### **Les ressources produites à l'issue de ce programme de recherche**

**A - *Trattato teorico-prattico di Ballo*** [Traité de danse théorique et pratique] de Gennaro Magri (1779) :

1. chapitres de la sélection des pas traduits en français avec annotations ;
2. index français-italien des pas de la première partie du traité ;
3. lexique français-italien et italien-français.

### **B - Étude comparative de l'évolution du vocabulaire**

1. articles sur la posture du corps, l'équilibre, les positions de pieds ;
2. articles sur les pas sélectionnés ;
3. article sur les ports de bras ;
4. observations recueillies sur l'en-dehors, les élévations sur demi-pointes et sur pointes, les sauts, les élévations de la jambe libre ;
5. étude iconographique venant illustrer ponctuellement, au sein des articles, certaines positions et attitudes du corps.

### **C - Captation vidéo**

Présentation du travail avec interviews.

Présentation des pas par classement :

1. éléments d'entraînement ;
2. apparition de pas ;
3. disparition de pas ;
4. transformation de pas ;
5. pérennisation de pas ;
6. enchaînements de pas.

**D. Extraits de pièces** des chorégraphes actuels avec la participation artistique de Jean Guizerix et Lena Cedewall Broberg.

## CONCLUSION

### **Le « chaînon » Magri, une source inestimable**

Bien que nous ayons été persuadés au préalable de l'importance que représente le *Trattato di Ballo* pour combler une partie des lacunes dans l'établissement de la chaîne évolutive de la technique chorégraphique en Europe, son examen plus approfondi nous confirme son apport à une meilleure connaissance des transitions entre belle danse et danse dite classique. L'exhaustivité de son vocabulaire (une quarantaine de pas et leurs variantes dont plusieurs nouveautés), la richesse des descriptions techniques, la diversité des informations qu'il propose, que ce soit sur la fonctionnalité du mouvement et sa qualité ou sur l'organisation pédagogique de l'entraînement du danseur, en font une source inestimable.

Son témoignage de danseur professionnel, sa vision de la technique française telle qu'elle est diffusée en Europe et à laquelle il fait constamment référence et la connaissance de son utilisation par tous les genres de danseurs, qu'ils soient italiens ou français, sans se limiter à celle du danseur grotesque, représentent également un témoignage rare sur la danse théâtrale de son époque.

Nous constatons que d'un côté les fondements de la belle danse sont encore très présents dans le traité, mais que d'un autre côté ils s'accompagnent d'éléments nouveaux qui témoignent d'une évolution du vocabulaire, ce qui lui confère un intérêt majeur.

### **L'évolution des pas**

Il est encore un peu prématuré de tirer des conclusions définitives sur la façon dont s'opère la transition technique à la lecture des sources sur lesquelles nous avons travaillé.

D'une manière générale, nous constatons deux tendances. D'un côté domine une impression de continuité ; le processus de transformation des pas s'opère à partir d'une même structure et se caractérise surtout par une augmentation du mouvement. D'un autre côté, il est indéniable qu'il y a un « bond en avant », entre le *Trattato di Ballo* et les sources du début du XIX<sup>e</sup> siècle. Les constats que nous faisons pourraient se résumer à une progression des amplitudes, un déploiement, une augmentation de la quantité des mouvements et une progression de la vitesse et de la répétition des éléments d'entraînement.

Nous souhaitons que cette étude serve à des applications pratiques et à une expérimentation plus poussée qui permettraient d'affiner nos observations.

### **Apport de la recherche**

Cette étude a permis la mise en relation de plusieurs vocabulaires, dans la période allant de 1700 à 1830, à travers une méthodologie de recherche dont les applications sont immédiatement vérifiables dans la pratique et qui pourra servir de base à d'autres travaux de cet ordre.

Elle a permis une exploration rare ou inédite en France de certains traités – le *Saggio analitico-prattico intorno all'arte della danza* de Giacomo Costa, les *Letters on Dancing* d'E. A. Thélour – et une extraction des données techniques que propose le *Rechtschaffener Tanzmeister* de Gottfried Taubert, permettant d'échanger avec les autres groupes effectuant d'importants travaux sur cette source.

Elle a aussi donné l'occasion de croisements d'expériences et de connaissances par des rencontres et des échanges interdisciplinaires, dont la cohésion, nous l'espérons, se ressentira dans le rendu de cette étude.

Quelques extraits de pièces de chorégraphes actuels permettent de rendre hommage aux chorégraphes qui ont travaillé sur cette période et de proposer un petit échantillon des travaux de création effectués récemment.

## **Application des résultats**

### **La dimension pédagogique**

L'application pédagogique du travail sur les corpus est une évidence. La transmission est plus précise et plus claire. Cette étude ouvre, de plus, la voie à l'enseignement d'une technique intermédiaire entre belle danse et danse classique fondée sur un travail documenté, tant sur le plan technique que stylistique. Observer les modes de transmission anciens de cette technique est aussi une source de réflexion sur la manière de l'enseigner aujourd'hui.

### **La dimension chorégraphique**

L'application chorégraphique des différents corpus ne fait pas de doute non plus. La recherche permet une utilisation plus juste du vocabulaire dans le cadre de spectacles historiquement informés. Elle ouvre également les portes à une plus grande liberté d'expression, et même de transgression, en apportant les structures nécessaires à un imaginaire créatif. Grâce à ces travaux, les champs d'utilisation du vocabulaire chorégraphique s'ouvrent aussi à la période romantique.

### **Ouverture sur une future recherche**

Cette première exploration a posé les fondations d'une méthodologie pour aborder ce type de travail comparatif entre les sources techniques. Elle a ouvert les champs d'investigation.

L'obligation, qui était inévitable, d'une réduction de ces champs met en évidence la nécessité de poursuivre cette étude comparative sur les autres pas du *Trattato di Ballo* de Magri, dans le même corpus de traités mais aussi à travers les sources plus tardives afin de prolonger la chaîne d'évolution après

1830.

La mise en place de cette méthodologie, susceptible d'être améliorée, permettra, nous l'espérons, la poursuite de cette exploration aux autres « chaînons manquants » de l'histoire de la danse.

## **Remerciements**

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, grâce à leur soutien, à leurs conseils et à leur aide précieuse, à l'accomplissement de cette tâche passionnante :

Soutiens scientifiques et financiers :

le Centre national de la danse : monsieur Laurent Barré, madame Chloé Perol ;

le Centre de musique baroque de Versailles : madame Solveig Serre, messieurs Hervé Burckel de Tell, Julien Charbey ;

la compagnie Les Cavatines : monsieur Dominique Guerder et tous les adhérents ayant soutenu le projet ;

l'ACRAS XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> : monsieur Jean-Noël Laurenti ;

le Conservatoire de Löftadalen (Suède).

Conseils scientifiques :

Mesdames Sylvie Granger, Barbara Nestola, Flavia Pappacena, Eugenia Roucher, Ornella di Tondo, Ana Yepes, monsieur Loris Barrucand.

Remerciement particulier à madame Sandra Noll Hammond pour son accueil, ses conseils et l'accès à ses archives.

Soutiens au projet :

Madame Brigitte Lefèvre, messieurs Ivan Alexandre, Marcel Bozonnet, Jean-Marie Villégier.

## **BIBLIOGRAPHIE**

### **Sources principales**

BLASIS, Carlo, *Traité élémentaire, théorique et pratique de l'art de la danse*, Milan, 1820.

BLASIS, Carlo, *Manuel complet de la danse*, traduit de l'anglais de M. Barton, sur l'édition de 1830, par M. Paul Vergnaud, et revu par M. Gardel, Paris, 1830.

COSTA, Giacomo, *Saggio analitico pratico intorno all'arte della danza per uso di civile conversazione*, Turin, Mancio, Speirani e Campagnia, 1831.

DUFORT, Giambattista, *Trattato del ballo nobile*, Napoli, 1728.

FEUILLET, Raoul-Auger, *Chorégraphie ou l'Art de décrire la Danse par caractères et signes démonstratifs*, Paris, 1700 ; 2<sup>e</sup> éd. 1701.

- MAGRI, Gennaro, *Trattato teorico-prattico di Ballo*, Napoli, 1779.
- NOVERRE, Jean-Georges, *Lettres sur la Danse et sur les Ballets*, Lyon, 1760.
- NOVERRE, Jean-Georges, *Lettres sur les arts imitateurs en général, et sur la danse en particulier*, Paris, La Haye, 1807.
- NOVERRE, Jean-Georges, ms, B.N.F., s. n., s. l., s. d., [fin XVIII<sup>e</sup> s.]
- RAMEAU, Pierre, *Le Maître à danser*, Paris, 1725
- RAMEAU, Pierre, *Abregé de la Nouvelle Methode, dans l'Art d'Écrire ou de Traçer toutes sortes de Danses de Ville*, Paris, s. d. [1725].
- SAINT-LÉON, Michel, [Cahiers d'exercices 1829-1836], mss, B.N.F.
- SOL, C., *Méthode très facile et fort nécessaire pour montrer à la Jeunesse de l'un & l'autre Sexe la maniere de bien dancier*, La Haye, 1725.
- TAUBERT, Gottfried, *Rechtschaffener Tanzmeister*, Leipzig, 1717; Russel, Tilden, *The Compleat Dancing Master : A Translation of Gottfried Taubert's "Rechtschaffener Tantzmeister" (1717)*, vol. I : Introduction, vol. II : translation, with Introduction and Annotation, New York: Peter Lang, 2012.
- THÉLEUR, E. A., *Letters on dancing reducing this elegant and healthful exercise to easy scientific principles*, London, 1832.
- TROUSSEAU-DUVIVIER, Jacques-Louis, *Traité d'éducation sur la danse, ou méthode simple et facile pour apprendre sans Maître les élémens de cet art*, Nantes, s. d. [1821], mss, A.N.

## Études

- BOUFFARD, Mickaël et LA GORCE, Jérôme de, « The Convergence of Dancing and Drawing Practices in the Reign of Louis XIV : Costume Designs from the Edmond de Rothschild Collection in the Louvre », in *Dance Research* 34.1 (2016) : 1-29, Edinburgh University Press.
- CHAPMAN, John V., « Auguste Vestris and the Expansion of Technique », in *Dance Research* 19.1 (1987) : 11-18, Congress on Research in Dance.
- DOLLÉ, Pierre-François et FESTE, Irène, « Évolution de la danse de bal sous le Premier Empire et la Restauration à travers le corpus chorégraphique des traités de Jean-Henri Gourdoux-Daux, entre 1811 et 1823 », CND, aide à la recherche et au patrimoine en danse 2014.
- FABBRICATORE, Arianna, « La danse comique et grotesque : interprétation cinétique du *Trattato teorico-prattico del Ballo* (1779) de Gennaro Magri », CND, aide à la recherche et au patrimoine en danse 2015.
- FAIRFAX, Edmund, *The Styles of Eighteenth Century Ballet*, Scarecrow Press, 2003.
- HAMMOND, Sandra Noll, « International Elements of Dance Training in the Late Eighteenth Century », in *The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage, Gennaro Magri and His World*, Madison, The University of Wisconsin Press, 2005.
- HAMMOND, Sandra Noll, « Steps through Time: Selected Dance Vocabulary of the Eighteenth and Nineteenth Centuries », *Dance Research Journal* 10/2,

Edinburgh University Press, 1992.

HAMMOND, Sandra Noll, Introduction de la réédition *Letters on dancing reducing this elegant and healthful exercise to easy scientific principles*, by E. A. Théleur. *Studies in Dance History*, vol. 2, n° 1, Society of Dance History Scholars, 1990.

HARRIS-WARRICK, Rebecca, et BROWN, Bruce Allan (éd.), *The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage, Gennaro Magri and His World*, Madison, The University of Wisconsin Press, 2005.

JABLONKA, Guillaume, et GINGER, Irène, « Identité du ballet-pantomime au XVIII<sup>e</sup> siècle : des théâtres de la foire au manuscrit Ferrère », CND, aide à la recherche et au patrimoine en danse 2011.

JABLONKA, Guillaume, « Restituer les danses du manuscrit Ferrère », dans *Restitution et création dans la remise en spectacle des œuvres des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, Annales de l'ACRAS, n° 4, juin 2010, p. 259-266.

LAURENTI, Jean-Noël, *Restitution et création dans la remise en spectacle des œuvres des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, actes de colloque, Versailles, 29 mai, Nantes, 30-31 mai 2008, Annales de l'ACRAS, n° 4, juin 2010.

LOMBARDI, Carmela, (a cura di / edited by), *Trattati di danza in Italia nel Settecento. G.B. Dufort, Trattato del Ballo Nobile, Napoli, 1728. G. Magri, Trattato teorico-prattico di ballo, Napoli, 1779. F. Sgai, Al signor Gennaro Magri, Napoli, 1779*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2001.

PAPPACENA, Flavia, *Il Trattato di Danza di Carlo Blasis 1820-1830. Carlo Blasis' Treatise on Dance 1820-1830*, Lucca, LIM, 2005.

SKEAPING, Mary, *Theoretical and Practical Treatise on Dancing, Gennaro Magri*, Dance Books, London, 1988.

ZAMBON, Rita, *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 67, (2006), *sub voce* Magri, Gennaro.

Décembre 2017.