

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

RÉSUMÉ DU PROJET

« **Concordances**. Étude sur la danse du Siècle d'Or espagnol et ses rapports avec la danse française et italienne »,

par **Ana Yepes** et **Anna Romani**

[constitution d'autres types de ressources]

L'ÉQUIPE PORTEUSE DU PROJET

Ana Yepes : auteure principale, directrice de la recherche. Chorégraphe, danseuse, pédagogue et musicienne. Chorégraphe de l'ensemble Donaïres.

Anna Romani : co-auteure et assistante pour le travail de recherche et pour la pratique de reconstitution. Chorégraphe, danseuse, pédagogue et musicienne. Chorégraphe de l'ensemble Xuriach, danseuse et assistante à la chorégraphie dans l'ensemble Donaïres.

LE SUJET

Nous avons réalisé un travail de recherche, d'analyse, de transcription et de traduction des neuf sources de la danse du Siècle d'Or espagnol, qui sont datées entre les XVIe et XVIIIe siècles, avec le but d'avoir une meilleure compréhension de ce style transmis par les maîtres à danser, de répondre aux questions que nous nous posons encore depuis des années de recherche, et d'apporter des clés de compréhension ou de relation entre ce style et ceux qui se sont pratiqués en France et en Italie à la même période.

« **La danse est belle** », disent les Français.

« **La danza es bella** », disent les Espagnols.

« **La danza è bella** », disent les Italiens.

Comme cela peut se voir et s'entendre, les trois phrases sont presque identiques. Les consonnes, qui constituent le squelette principal des mots (ce qu'on pourrait appeler les codes du langage), sont les mêmes dans les trois langues. Les seules variantes sont les voyelles, qui donnent les différentes qualités sonores. Ce qui ferait dire que les

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

ressemblances et différences entre les trois styles de danse, à l'époque qui nous occupe, sont du même ordre.

SINGULARITE DE LA DEMARCHE

Public. Ce travail s'adresse à un large public : historiens de la danse, danseurs, chorégraphes, professeurs de danse ou de musique, musiciens, amateurs et professionnels. Il pourra les guider dans l'initiation aux traités espagnols et leur donner des clés pour les aborder.

Chaînon clé. Le vocabulaire chorégraphique du XVIIe siècle espagnol comporte plusieurs styles : populaire, noble, d'école ou de théâtre dont on retrouve des éléments tant dans le flamenco que dans la Escuela Bolera, le classique espagnol, l'école de danse basque et dans de nombreuses danses populaires.

Nous pensons qu'il est également un chaînon clé pour comprendre les traités français du début du XVIIe siècle qui restent encore un peu obscurs à ce jour, ainsi que pour confirmer ou infirmer nos interprétations du style académique de la danse baroque française.

Projet éditorial. Cette recherche fait partie d'un projet éditorial qui consiste en une collection de livres comprenant en premier lieu la transcription et édition critique des sources primaires. D'autres sections seront dédiées à l'étude des pas (pratique et évolution), aux types de danses (contextes et reconstitutions), ainsi qu'au répertoire musical. Dans le but de faire une diffusion internationale des dites sources ainsi que de notre recherche, nous réalisons également la traduction de toutes ces publications en anglais et en français.

Dimension européenne et internationale. Notre souhait est de rendre les sources de la danse espagnole du Siècle d'Or internationalement accessibles, de présenter une proposition d'interprétation critique et contrastée, et de créer ainsi un outil de travail riche et varié, dans lequel le lecteur peut choisir le degré d'approfondissement auquel il souhaite arriver en la matière.

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

ÉTAPES DE TRAVAIL ET METHODOLOGIE

Ce travail a commencé en fait dès 1987, quand Ana Yepes s'est plongée sérieusement dans ces sources (à cette époque, deux restaient encore à découvrir). Anna Romaní l'a rejointe dans cette recherche en 2010. Depuis, nous sommes passées par de nombreuses étapes, en nous laissant surprendre par nos propres découvertes, en réorientant nos conclusions sur chaque détail, en réorganisant nos priorités selon les besoins. Nous vous présentons ici une

liste de plusieurs tâches réalisées, certaines fois de façon consécutive mais souvent simultanée :

1. relecture des sources et questionnement sur tout ce qui avait été conclu jusqu'à présent ;
2. transcription des sources espagnoles (avec modernisation de l'orthographe et ponctuation actuelle et cohérente, car à l'époque il n'y avait pas encore de règles stables) aux fins de nous faciliter le travail de compréhension du texte, pouvoir rechercher des exemples dans le texte même, et ordonner les danses en sections chorégraphiques. Pour que le lecteur puisse se référer toujours à l'original, nous avons incorporé les numéros des pages ou folios, ainsi que les lignes ;
3. étude des origines et caractéristiques des sources et de leurs auteurs ;
4. consultation des dictionnaires de l'époque et autres documents (pièces de théâtre, journaux de voyage, etc.), en tant que sources secondaires ;
5. recherche des musiques correspondantes pour la mise en pratique (structure, schéma rythmique et harmonique), en collaboration avec des experts dans la matière ;
6. nous effectuons les traductions parallèlement aux transcriptions car l'étroite collaboration avec les traducteurs nous apporte immédiatement, soit de nouvelles pistes de compréhension des textes, soit nous montre des difficultés et des carences de compréhension à éclaircir pour pouvoir traduire. Car on ne peut pas traduire ce que l'on ne comprend pas, et c'est malheureusement le cas dans certains passages de ces textes ;
7. mise en mouvement selon les nouvelles données acquises lors de ces réflexions : reconstitution des pas et des chorégraphies afin de voir ces pas dans leur contexte, de les pratiquer et de vérifier la cohérence physique de leur reconstitution ;

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

8. comparaison avec les mouvements ou danses similaires dans les sources européennes ;
9. consultation auprès d'experts de ces différents styles ainsi que d'experts de styles très proches tels que le flamenco, la danse populaire espagnole et la danse traditionnelle d'Amérique du Sud.

LES SOURCES DE LA DANSE DU SIECLE D'OR EN ESPAGNE

La danse occupait une place importante en Espagne durant le Siècle d'Or, tant dans l'éducation et la mise en forme physique que dans la configuration des rôles dans la société, comme l'était également l'escrime ou n'importe quelle autre discipline utile pour prouver sa dextérité. Malgré cela nous connaissons peu de traités ou manuels pour nous faciliter la tâche. Ils comprennent soit des descriptions de l'exécution des pas, soit des énumérations de ces pas dans des chorégraphies, de façon plus ou moins claire. On y trouve très peu d'indications spatio-temporelles et aucune de ces sources ne contient de support musical. Voici la liste des sources dont nous disposons à ce jour :

***Reglas de danzar* [Règles pour danser]**

Manuscrit anonyme, ca. 1550 - bibliothèque vallombrosienne.

Description de la tenue du corps, du style pour danser, ainsi que de trois chorégraphies.

***Discursos sobre el arte del danzado...* [Discours sur l'art de la danse...]¹**

De Juan de Esquivel Navarro - imprimé à Séville, 1642.

Description des pas et autres sujets complémentaires : histoire de la danse, règles à observer dans les écoles de danse et énumération des maîtres à danser de son époque.

***Escuela por lo bajo* [École par le bas]**

Du maître Domingo González - manuscrit, Madrid, ca. 1650 - bibliothèque de l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando.

Description de neuf chorégraphies qui se trouvent en deuxième partie du manuscrit de Noveli *Chorégraphie figurativa y demostrativa del arte de danzar en*

---

¹ Les *Discursos* d'Esquivel est le seul de ces documents qui soit publié actuellement.

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

la forma española [Chorégraphie figurative et démonstrative de l'art de danser à la manière espagnole], Madrid, 1708, dans le but de donner des exemples de chorégraphies de danses d'école qui se pratiquaient au XVIIe siècle, susceptibles d'être notées d'après ses exemples de notation en figures. Les deux constituent un manuscrit sur le dos duquel apparaît *Arte de danzar español*, titre qui regroupe les deux ouvrages.

***Libro de danzar* [Livre à danser]**

Du maître Juan Antonio Jaque - manuscrit ca. 1680.

Livre à danser de Don Baltasar de Rojas Pantojas. Manuscrit autographe absent. Transcription d'une copie manuscrite en possession de Don Pascual Gayangos. Description de six chorégraphies.

Jácara

Manuscrit anonyme - manuscrit ca. 1680.

Description d'une chorégraphie.

***Memòria de les danses...* [Mémoire des danses...]**

Du maître Francesc Olivelles - manuscrit, Barcelone, 1701.

Cahier manuscrit de son élève Joseph Fausto de Potau et de Ferran. Description de treize chorégraphies, en catalan.

***Chorégraphie² figurativa y demostrativa del arte de danzar en la forma española* [Chorégraphie figurative et démonstrative de l'art de danser à la manière espagnole]**

De Nicolás Rodrigo Noveli - manuscrit, Madrid, 1708. - bibliothèque de l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando.

Figures des pas de la danse espagnole en notation Beauchamps-Feuillet. Dans la deuxième partie de ce manuscrit se trouve *Escuela por lo bajo* [École par le bas] de Domingo González, ca. 1650. Les deux constituent un manuscrit sur le dos duquel apparaît *Arte de danzar español*, titre qui regroupe les deux ouvrages.

---

² Ce mot est écrit en français dans le titre original. Nous pensons qu'il vient de *Chorégraphie* de Feuillet, dont il est inspiré.

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

***Explicación del danzar a la española...* [Explication de la danse à l'espagnole...]**

Édition de Pablo Minguet e Yrol - imprimé à Madrid, 1740.

Description des pas : transcriptions adaptées du chapitre II du *Discursos* d'Esquivel.

***Danzas a la española...* [Dances à l'espagnole...]**

Édition de Pablo Minguet e Yrol - imprimé à Madrid, 1740.

Description de six chorégraphies inspirées de maîtres comme González ou Jaque.

CORPS DU TRAVAIL

1. Les sources de la danse du Siècle d'Or en Espagne

Dans ce chapitre sont présentées toutes les informations importantes sur chaque source, non seulement bibliographiques mais aussi en rapport à son auteur, à son contexte et aux particularités de son contenu.

2. Chronologie des maîtres à danser

Dans son chapitre VII, Esquivel énumère un bon nombre de maîtres à danser et leurs élèves, ce qui a permis, avec d'autres informations, d'élaborer un tableau chronologique du temps d'enseignement approximatif de chaque maître à travers cinq générations.

3. Nouvelle source : la pierre de Rosette

Ici, nous rentrons dans le détail de cette source retrouvée récemment par Raquel Aranha (en 2013), qui est une pierre de Rosette pour l'interprétation de beaucoup de pas et pour leur relation avec la danse baroque française. Elle contient, dans une première partie de Rodrigo Noveli, des dessins des pas espagnols en une notation graphique inspirée de la notation Beauchamp-Feuillet, pour laquelle nous donnons des pistes de lecture. Dans une deuxième partie du maître Domingo González, on trouve neuf chorégraphies qui viennent combler des lacunes sur l'interprétation de celles que nous connaissions depuis longtemps (particulièrement pour les *Jácaras*), grâce à la comparaison exhaustive des sources.

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

4. Concordances des pas espagnols

Un tableau réunit ici tous les pas espagnols par familles et selon chaque auteur, où l'on peut voir comment chaque maître appelait chaque pas, et comment certains pas qui semblaient inexistants chez certains sont juste appelés différemment... ou peut-être sont sans nom. Comme dans tous nos travaux, chaque pas est toujours référencé à l'original (page et ligne).

5. Concordances avec les pas européens : les sources européennes consultées

Les sources que nous avons estimées les plus parlantes en relation avec le style espagnol sont les suivantes :

- *Orchésographie* de Thoinot Arbeau (Langres, 1589) ;
- *Le gratie d'Amore* de Cesare Negri (Milan, 1602) ;
- *El arte de danzar* de Cesare Negri (Madrid, 1630), qui est une traduction du traité de Negri en espagnol ;
- *Instruction pour danser*, anonyme (1612) ;
- *Apologie de la danse* de F. de Lauze (1623) ;
- *Chorégraphie* de Raoul-Auger Feuillet (Paris, 1701) ;
- *Reglas útiles para los aficionados a danzar* de B. Ferriol y Boxeraus (1745).

6. Tableau comparatif des pas espagnols, français et italiens

Nous trouvons parfois des comparaisons de pas selon leur nom dans les différents pays, qui sont évidentes à faire quant à leurs interprétations. Par contre, dans certains cas, un même nom de pas ne correspond pas à une même action, mais presque à son contraire ! Nous exposons cela dans un grand tableau qui contient nos petites définitions des pas espagnols et leurs multiples relations avec les pas extraits de toutes les sources européennes consultées.

7. Exemples de pas et leurs concordances

Nous présentons plusieurs exemples détaillés de l'analyse d'un pas, ce qui nous amène à présenter en détail toutes les relations qui ont été nécessaires pour constituer le tableau précédent :

- exemple de *floreta* ;
- exemple de *encaje* ;
- exemple de *paso grave* ;
- exemple de *rompido* ;
- exemple de *campanela* et *floreo*.

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

8. Relation entre certains pas du baroque français et certains pas espagnols du XVIIe siècle

Il y a beaucoup de pas français qui sont, en fait, des combinaisons de plusieurs pas espagnols. Dans un autre tableau simple à consulter, nous proposons une petite liste de principaux pas français et leur équivalent espagnol. Les « traductions » ne sont néanmoins pas littérales. Par exemple, dans un cas il peut y avoir un élevé et dans l'autre cas un saut, mais l'essence du pas ou de la série reste la même.

9. Concordances de l'utilisation des pas dans les différents types de danses

Les pas ne sont rien sans leur contexte de structure chorégraphique et musicale, et c'est bien sûr grâce aux relations que nous établissons à plus grande échelle, entre les types de danse, que nous en venons à des conclusions sur des petits détails... et vice-versa. Nous citerons les cas suivants :

- exemples de Pavana et Pavana italiana/Pavane d'Espagne/Pavaniglia ;
- exemple de Gallarda/Gaillarde ;
- exemple de Jácara/Sarabande ;
- exemple de Folías et Jácara/Loure.

CONCLUSION

Applications des résultats de nos recherches

Ce travail de comparaison des sources entre ces trois pays nous a permis d'évaluer les liens qui existent entre les pas dans chaque pays, et de vérifier que tous ont une racine bien commune, tout en ayant, bien entendu, des petites différences qui les caractérisent.

Au niveau scénique, nous appliquons nos recherches depuis de nombreuses années et la toute dernière occasion que nous avons eue de mettre en pratique bon nombre de concordances entre pas et danses européennes a été lors de notre dernière création *Concordances*³ en juillet 2014. À cette occasion, nous avons travaillé avec d'autres

---

³ **Concordances** – Ballet européen pour 9 danseurs et 5 musiciens, crée le 27 juillet 2014 au Festival de Danses de Cour de Cracovie, Pologne. Création des trois compagnies et de trois chorégraphes : **Ana Yepes** et l'ensemble Donaires pour les danses espagnoles et françaises des XVIIe et XVIIIe siècles - **Robin Joly** et la compagnie Outre Mesure pour les chorégraphies des danses de la Renaissance française - **Véronique Daniels** et RenaiDanse pour les chorégraphies des danses italiennes des XVe et XVIe siècles, avec des musiciens de la compagnie Outre Mesure.

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

spécialistes dans d'autres domaines de la danse ancienne et nous avons pu transformer en chorégraphies certaines de nos conclusions.

Au niveau pédagogique les résultats sont également évidents. Nos cours ont non seulement des contenus nouveaux, mais nous avons également plus de ressources techniques, contextuels et didactiques à partager avec nos élèves.

Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir et nous espérons que l'intérêt croissant porté sur cette matière nous permettra d'obtenir les moyens de continuer et d'aboutir dans notre travail.

LES COLLABORATEURS

Nous remercions vivement nos collaborateurs :

Autres collaborateurs d'Ana Yepes dans l'équipe qu'elle a créée, sur la recherche en danse espagnole début des années 1990 :

« De 1990 à 1992, j'ai créé une équipe de recherche, subventionnée par l'Institut national des arts de la scène et de la musique (INAEM) du ministère de la Culture d'Espagne : avec **Ana Yepes, Carles Mas, Maria-José Ruiz et Begoña del Valle** pour la danse, **Ignacio Yepes et Gerardo Arriaga** pour l'analyse musicale et les transcriptions de tablatures. J'ai également invité **Francine Lancelot** et **Andrea Francalanci** à se joindre à notre étude, pour un premier travail de comparaison des sources et des styles, et j'ai également réalisé de nombreuses séances de travail avec **Barbara Sparti** pour les danses de la Renaissance italienne. J'ai aussi échangé à ce sujet avec les grandes danseuses de flamenco que sont **Blanca del Rey** et **Merche Esmeralda**. » (Ana Yepes)

Collaborateurs actuels, depuis 2010 :

Pour la comparaison avec les styles de danse française et italienne, nous travaillons et échangeons avec divers chercheurs en la matière, notamment avec : **Robin Joly** de la compagnie Outre Mesure, pour la danse Renaissance française, **Naïk Raviart** pour la danse française des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que **Gloria Giordano, Markus Lehner** et **Véronique Daniels** pour la danse Renaissance italienne, **Arantxa Carmona** et **Guadalupe Mena**, du *Conservatoire royal professionnel de Madrid* pour le travail de relation avec la

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Escuela Bolera et la danse folklorique espagnole, **Ignacio Yepes** et **Gerardo Arriaga** pour l'analyse musicale et les transcriptions de tablatures.

BIBLIOGRAPHIE DETAILLÉE DES SOURCES ESPAGNOLES

Reglas de danzar [Règles pour danser]. Ms. Anonyme, ca. 1550. / Real Academia de la Historia-Miscelánea. Mss. en folio, de la Biblioteca Valleumbrosiana, tome 25, fol. 149v.-, copie manuscrite (s.XIX). BNE : ms.14059/2. Fonds Barbieri.

ESQUIVEL NAVARRO, Juan de : *Discursos sobre el arte del danzado y sus excelencias y primer origen, reprobando las acciones deshonestas* [Discours sur l'art de la danse et ses excellences et première origine, réprochant les actions malhonnêtes], avec licence, imprimés à Séville, par Juan Gómez de Blas. Année 1642. / BNE : R/100660.

—, éd. fac-similé : Valencia, Librerías "Paris-Valencia", 1992 (il manque la page 16bis).

—, trad. anglaise : *The Art of Dancing in XVIIth Century Spain* [l'Art de la danse au XVIIe siècle en Espagne] de Lynn Matluck Brooks, Bucknell University Press, ISBN 0-8387-5531-3.

GONZALEZ, Domingo : *Escuela por lo bajo* [École par le bas]. Madrid (¿?), Ms., ca. 1650. / Bibliothèque de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: A-1736. / Il se trouve en deuxième partie du manuscrit de Noveli : *Chorégraphie figurativa y demostrativa del arte de danzar en la forma española* [chorégraphie figurative et démonstrative de l'art de la danse dans la forme espagnole], dans le but de donner des exemples de chorégraphies d'école qui se pratiquaient au XVIIe siècle. Les deux font partie d'un volume nommé *Arte de danzar Español* [Art de danser espagnol].

JAQUE, Juan Antonio : *Libro de danzar* [Livre à danser]. De don Baltasar de Rojas Pantoja. Composé par le maître Juan Antonio Jaque. Madrid, ca. 1680. / BNE ms. 17718, en possession de Pascual de Gayangos, provenant de la bibliothèque de Valentín Carderera – selon BNE s. XVII

—, copie manuscrite : BNE ms. 18580-5, de la bibliothèque de Pascual Gayangos –selon BNE s. XIX.

—, copie manuscrite : BNE ms. 14059-15, du fonds Francisco de Asís Asenjo Barbieri, copiée par Barbieri lui-même, signée à Madrid, le 27 juin 1881.

—, transcription de José Subirá : Anuario musical vol. v. Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, 1950.

LE CND

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2013

Jácara [Xácara]. Madrid (?), ca.1680. BNE ms. 14059-12, du fonds Francisco de Asís Asenjo Barbieri, copiée par Barbieri lui-même en 1884.

OLIVELLES, Mestre Francesc : *Memòria de les danses que don Josep Fausto de Potau i de Ferran apren amb Mestre Francesc Olivelles* [...] [Mémoire des danses que don Josep Fausto de Potau et de Ferran a appris avec Maître Francesc Olivelles]. Barcelona, 1701 / Archivo histórico de la ciudad de Barcelona [8A-30]. / Trans. de Carles Mas i Garcia en *Dansa i Música. Barcelona 1700*. Barcelona, ed. Ajuntament de Barcelona, 2009.

NOVELI, Rodrigo Nicolás : *Chorégraphie figurative y demostrativa del arte de danzar en la forma española* [chorégraphie figurative et démonstrative de l'art de la danse dans la forme espagnole]. Madrid, ms., 1708. / Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: A-1736. / Dans la deuxième partie de ce manuscrit se trouve la *Escuela por lo bajo* de Domingo González, ca. 1650. Cf. González, *Escuela por lo bajo*. Les deux font partie d'un volume nommé *Arte de danzar Español* [Art de danser espagnol].

MINGUET E IROL, Pablo : *Explicación del danzar a la española para los que las han sabido, y se les han olvidado* [Explication des danses à l'espagnole pour ceux qui les ont apprises et les ont oubliées]. Madrid, ed. Pablo Minguet e Irol, 1740. / New York Library of Congress : GV159D M6 (deuxième partie, après *Danzar a la francesa* [Danser à la française], p. 37). —, edición de 1764. Réf. BNE : R/4203 (2).

MINGUET E IROL, Pablo : *Danzas a la española para los que las han sabido y se les ha olvidado* [Danses à l'espagnole pour ceux qui les ont apprises et les ont oubliées...], 1740. / New York Library of Congress : GV159D M6 (tercera parte, después del *Danzar a la francesa* [Danser à la française], p. 53). —, edición en 1764. Réf. BNE : R/4203 (2).

Décembre 2014.