

COMPETENCES

Savoir écrire une œuvre musicale à l'aide d'un vocabulaire précis | Savoir expliquer le contexte d'une œuvre / Savoir relier l'œuvre à un mouvement artistique, un style, une tendance (Histoire des arts) | Maîtriser l'expression orale | Proposer une analyse critique simple d'une œuvre d'art | Construire un exposé de quelques minutes | Collaborer (...)¹

LE SAVIEZ VOUS ?

À l'époque de la monarchie absolue, la danse fait partie de l'éducation d'un gentilhomme (comme nous le rappelle Molière dans sa pièce dans le *Bourgeois gentilhomme*). **Le ballet de cour** est dansé par les membres de la famille royale, les courtisans et des danseurs professionnels. **Le ballet mêle théâtre, chant, costumes et décor mis en valeurs par des machineries créant l'admiration du public.** Il est accompagné par des instruments. Les interprètes sont mis en valeur tour à tour à travers des « entrées » (actes). **Sous le règne de Louis XIV, jusqu'en 1671, presque tous les ans, un ballet est créé pour le roi qui dansera près de 60 rôles dans une vingtaine de créations.**

LE CONTEXTE HISTORIQUE

LA FRONDE : 1648 - FEVRIER 1653

Après la mort de Louis XIII en 1643, sa femme, Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, assure le pouvoir en devenant régente. Avec son Premier Ministre, le cardinal Mazarin, elle doit faire face à une **période de contestation et de guerre civile qui s'étend de 1648 à 1653 : la Fronde.**

Deux types de contestation déchirent le pays. La Fronde parlementaire s'oppose aux décisions politiques de la reine et de Mazarin. Un soulèvement populaire éclate. De son côté, la noblesse regrette la perte de son pouvoir auprès du roi, au profit du cardinal Mazarin. C'est la Fronde nobiliaire. Alors que la régente fuit Paris en 1648, le prince de Condé prend possession de la ville. En 1651, la majorité du roi Louis XIV (à 13 ans) marque un tournant. Une guerre civile entre les armées du roi et des frondeurs ravage Bordeaux et la France, mais tous les partis finissent par se rallier au roi. Le 21 octobre, il entre dans la capitale sans Mazarin, détesté de tous, et prononce une amnistie générale, sauf pour Condé. Le sacre du roi en 1653 et la reconquête de Bordeaux marquent la fin de la Fronde. La Fronde⁵ parisienne finie, le roi gardera une méfiance traumatique envers la capitale et la haute noblesse.

La victoire du roi va être un des thèmes privilégiés de la propagande⁶ d'État autour de la pacification du royaume par Louis XIV.

¹ Compétences en Histoire des arts :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/70/1/RA16_C4_HART_compétences_attendues_550701.pdf

⁵ <https://histoire-image.org/fr/etudes/fronde>

⁶ Action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social : ex. la propagande électorale.

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT, UN DIVERTISSEMENT POLITIQUE

Louis XIV en robe de couronnement par Juste d'Egmont, en 1654².

EN QUOI LE BALLET ROYAL DE LA NUIT PEUT-IL ETRE CONSIDERE COMME DE « L'ART OFFICIEL » ?

Représenté avec magnificence chaque année durant le carnaval, le « ballet du roi » constitue, depuis le règne d'Henri IV, un véritable rituel monarchique. Entouré de gentilshommes choisis mais aussi de baladins professionnels, il est de coutume de voir le souverain s'y mettre en scène afin de « représenter » à la cour et à ses sujets l'image la plus parfaite du prince vertueux. **Il s'agit de montrer par la danse et l'harmonie qu'elle symbolise dans un cadre savamment réglé et hiérarchisé, la légitimité de la personne royale, la force de sa politique et les bienfaits qu'elle apporte à ses peuples.** L'image du souverain accompli, garant de l'ordre et de l'harmonie, s'exprime dans le « grand

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

ballet » final en une véritable apothéose chorégraphique et symbolique.

Louis XIV écrasant la Fronde - GUÉRIN Gilles (1611 - 1678) – (Musée du Louvre)³

Le Ballet royal de la Nuit s'inscrit dans cette tradition tout en étant doté d'une forte résonance politique. Au début de l'année 1653, la Fronde vient d'être vaincue par l'armée royale, et la couronne, sous l'impulsion de Mazarin, cherche à rétablir son autorité. **Ce ballet, commandé par Mazarin, affirme le symbole de la victoire du « soleil » sur les « ténèbres », c'est-à-dire du jeune roi âgé de quinze ans sur les princes de France :** de nombreux grands seigneurs issus des familles ayant pris part à la révolte danseront auprès de « ce jeune Louis » pour « chanter dignement les naissantes merveilles » (extrait du texte chanté à la fin du ballet). **Le spectacle est un véritable outil de communication du pouvoir royal ostensiblement destiné à faire comprendre que le souverain est le seul maître du royaume et qu'il contrôle la guerre comme les plaisirs. En véhiculant l'image d'un jeune souverain conquérant, sûr de son autorité désormais affermie, il montre la victoire du pouvoir légitime et de l'ordre sur la révolte et l'anarchie causée par La Fronde.** Il vise à marquer les esprits, imposer le respect aux Grands du royaume, à impressionner les Parisiens présents, et à diffuser ce message dans le monde par l'intermédiaire des représentations étrangères : après avoir assisté au spectacle, un enfant, un courtisan, un étranger, un homme d'église, un bourgeois de la ville : tous comprennent à l'issue de l'œuvre que Louis est désormais le soleil qui régit l'univers.

² Collection du château d'Innsbruck. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justus_van_Egmont,_Schloss_Ambras_Innsbruck_-_K%C3%B6nig_Ludwig_XIV._\(1638-1715\)_von_Frankreich_-_GG_3208_-_Kunsthistorisches_Museum.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justus_van_Egmont,_Schloss_Ambras_Innsbruck_-_K%C3%B6nig_Ludwig_XIV._(1638-1715)_von_Frankreich_-_GG_3208_-_Kunsthistorisches_Museum.jpg)

³ <https://histoire-image.org/fr/etudes/louis-xiv-fronde>

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

Pour renforcer le message, *Le Ballet royal de la Nuit* est représenté dans un lieu symbolique de la mise en scène monarchique depuis la Renaissance (proche du Louvre) : la salle du Petit-Bourbon. Le ballet connaît un succès retentissant sera repris six fois, devant à chaque fois près de 3000 personnes.

Salle du Petit-Bourbon à Paris⁷

Il se termine dans sa dernière partie comme un double de sacre au couronnement symbolique, préfigurant le couronnement réel qui suivra l'année suivante. Mais déjà Louis XIV, représenté en tant qu'Astre-Dieu, porte à son apogée un mythe : celui du Roi-Soleil, qu'il incarne avec talent dans cette réunion des arts. Sous le prétexte d'un divertissement, *Le Ballet royal de la Nuit* vise donc des enjeux liés au pouvoir et exalte la grandeur de l'Etat. Dans cette société qui maîtrise l'art de l'éloquence, il représente un ancrage remarquable dans le *decorum* du Grand Siècle naissant et de l'absolutisme monarchique.

⁷ <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8410619h> (Etats généraux de 1614 – Gravure de Piquet - BnF)

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE
J.-M. SANCHEZ

DES ARTS REUNIS POUR LA GLOIRE DU ROI

Le ballet⁸ reproduit la course de la nuit. Il est composé de quarante-cinq entrées (actes) réparties en quatre veilles (parties) symbolisant chacune trois heures. S'y retrouve – dans la grande tradition baroque du mélange des genres - tout ce qui se passe durant la nuit, quand les bons gens dorment. **Louis XIV y apparait successivement dans cinq rôles : une Heure, un Ardent, un Curieux, un Furieux, et le Soleil levant.**

Projet du costume de la Nuit
(Maddeson Manor)

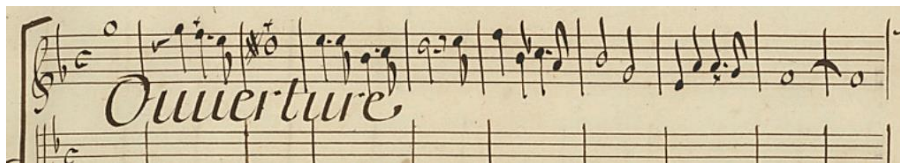
Voir le récit de la nuit :

(Ensemble Correspondances, dir. Sébastien Daucé, théâtre de Caen-2017)

<https://youtu.be/nLQwfiTOXcg>

PREMIÈRE VEILLE | LA NUIT ou l'ordinaire de la Ville et de la campagne au coucher du soleil (14 entrées) :

L'ouverture⁹, solennelle avec ses notes pointées, préfigure les futures ouvertures des opéras de J.-B. Lully :

10

Suit le magnifique récit de La Nuit¹¹ qui prend place sur la Terre sur un char tiré par un hibou :

⁸ Bibliothèque nationale de France, département Musique, Res. F-501,

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=zVSzEzGceU8>. Noter que c'est cette ouverture que l'on entend lors de l'apparition du jeune roi en soleil dans le film Le roi danse (de Gérard Corbiau - 2000), au lieu de la mélodie prévue à cet effet (entrée 10, 4e veille ; voir plus loin p.13).

¹⁰ Ballet royal de la Nuit divisé en quatre parties ou quatre veilles, dansé par sa Majesté le 23e février 1653/ recueilly par Philidor l'ainé en 1690, BnF-Musique, Rés. F 501, f°11, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525105173/f11.vertical#>

¹¹ https://www.youtube.com/watch?v=9O1fxw3oo0A&list=OLAK5uy_mETM-KiEgB4aNG_tXG6yUWilKXpjmlyZQ&index=2

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

UNE PARTITION INCOMPLETE

Les sources du *Ballet royal de la Nuit* sont incomplètes. La partition ne comporte pas souvent les parties intermédiaires de l'orchestre ou bien seule la mélodie a été notée par Philidor L'Ainé. Certains airs manquants de la partition d'orchestre sont conservés à la Bibliothèque Mazarine, dans un recueil d'airs de cours. Sébastien Daudé a donc fait un travail de restitution musicologique en complétant les parties manquantes et en rajoutant des œuvres historiquement compatibles, notamment pour le Final.

Projet de décor pour la 1ère Veille¹²

Les derniers rayons du jour s'éteignent et laissent place à la lumière diaphane de la Lune. **Les Heures rappellent à la Nuit que sa subtile clarté n'égalera jamais la gloire et la beauté étincelantes de la reine Anne, régente du royaume, à qui tous viennent rendre hommage.** La Nuit l'admet volontiers et fait l'éloge de la souveraine. Elle se propose ensuite de divertir l'assemblée en dévoilant ce qui se passe d'ordinaire sous son empire, en dressant le portrait de figures admirables ou édifiantes. On voit alors les habitants du royaume de France, qui s'apprentent à traverser l'obscurité : de la campagne (Bergers) à la ville (Galants, Coquettes, Merciers) sans oublier les Bandits, Filous, Gueux et autres Estropiés de la Cour des Miracles. La nuit descend sur terre et présente les habitants du royaume (bergers, galants, coquettes, bandits, gueux, filous...) qui défilent sous les yeux des spectateurs.

¹² Maddeson Manor (R.U.). <https://waddesdon.org.uk/the-collection/item/?id=20587>

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

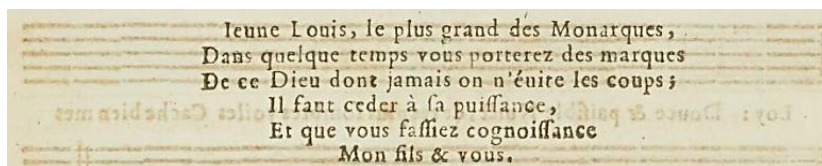
SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE
J.-M. SANCHEZ

SECONDE VEILLE | VÉNUS ou le règne des Plaisirs (6 entrées) :
Le premier de ces portraits promis par la Nuit est celui de Vénus, en hommage à la reine. Les divertissements amoureux font leurs entrées. Vénus chante les voluptés des jeux et des plaisirs, et les Trois Grâces dressent les louanges de la déesse.

https://www.youtube.com/watch?v=as8G0lqyLAE&list=OLAK5uy_mETM-KiEgB4aNG_tXG6yUWlKXpjml1yZO&index=23

Extrait du récit de Vénus (*Ballet royal de la Nuit* - Jean de Cambefort¹³) :

Second Couplet,
Jeune Louis Jeune Louis le plus Grand des Monarques Dans
quelque temps vous porterez des mar...ques de ce Dieu don sa =

14

¹³ Jean de Cambefort, *Second livre d'airs à quatre parties*, Paris, Robert Ballard, 1655, partie de dessus, (récit de Vénus), Bibliothèque Mazarine, 8° 30345 [Res Maz], <https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/viewer/3757?viewer=picture#page=19&viewer=picture&o=share&n=0&q=>

¹⁴ [https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/1/16/IMSLP628585-PMLP128208-Ballet -- Royal -- De -...-Cambefort Jean_btv1b525105173.pdf](https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/1/16/IMSLP628585-PMLP128208-Ballet--Royal--De-...-CambefortJean_btv1b525105173.pdf) - PDF : p.43.

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

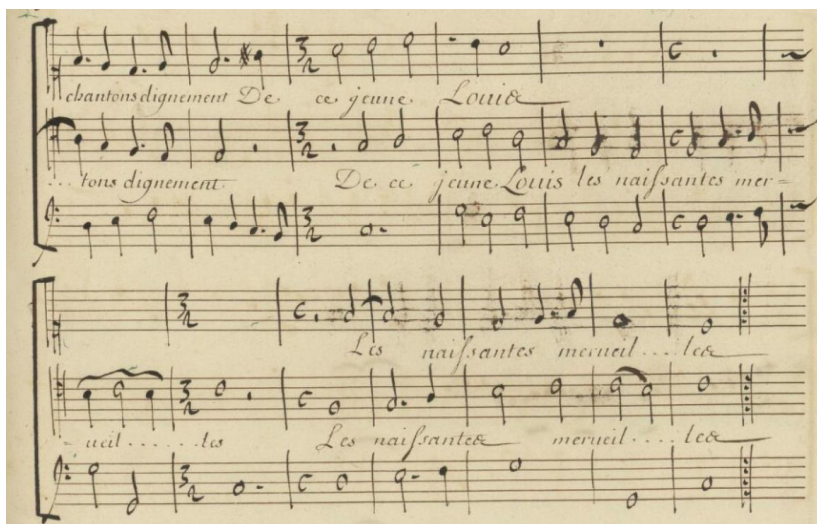
J.-M. SANCHEZ

Les divertissements amoureux, sur lesquels règne Vénus, attirent enfin les Italiens, éblouis par l'éclat de la cour de France et la splendeur des fêtes qu'on y donne.

TROISIÈME VEILLE | HERCULE AMOUREUX ou la figure du jeune roi face aux deux visages de l'amour (13 entrées) :

La Lune descendue du ciel prévient le jeune Louis XIV qu'il aura lui aussi à éprouver les redoutables flèches décochées par le Dieu de l'amour. Des personnages maléfiques interviennent pour « une cérémonie païenne de Sabbat ».

QUATRIÈME VEILLE | ORPHÉE ou l'amour transfiguré. « Depuis trois heures après minuit jusqu'à six que le Soleil se lève » (10 entrées) : **le Sommeil et le Silence sortent de leur torpeur nocturne pour chanter en duo¹⁵ la gloire du jeune Louis.**

16

L'air du Sommeil et du Silence (*Ballet royal de de la nuit*)

¹⁵ https://www.youtube.com/watch?v=zTIswoeFl54&list=OLAK5uy_mETM-KiEgB4aNG_tXG6yUWlKXpjml1yZQ&index=76

¹⁶ <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525105173/f89.item.zoom> - F° 73.

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

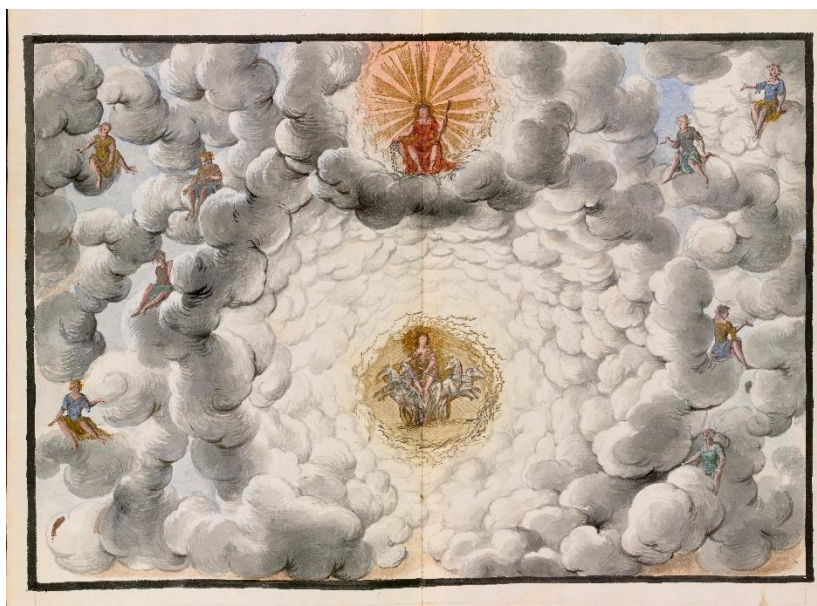
SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

Projet de décor pour la 10ème entrée – 4ème Veille¹⁷

Le calme revient et prépare les spectateurs au réveil. Enfin pointe l'Étoile du point du jour (rôle tenu par Philippe d'Anjou, frère unique de Louis XIV, âgé de 13 ans) suivie de l'Aurore qui descend de son char et annonce la venue du soleil, d'une lumière si vive qu'elle-même en est éblouie :

« (...) **Le soleil qui me suit, c'est le jeune Louis** » (récit de l'Aurore) :

https://www.youtube.com/watch?v=XFH3YSNbvKE&list=OLAK5uy_mETM-KiEgB4aNG_tXG6yUWiiKXpjm1yZO&index=95

¹⁷ Maddeson Collection. <https://waddeson.org.uk/the-collection/item/?id=20712>

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE
J.-M. SANCHEZ

18

RÉCIT DE L'AURORE.

Epuis que j'ouure l'Orient Iamais si pom-
peuse & si fiere, Et jamais d'vn air si riant le n'ay bril-
lé dans ma cariere, Ny precedé tant de Inmie- re.
Quels yeux Quels yeux en la voyant n'en se- roient esbloüys?

DESSUS.

Le Soleil qui me suit c'est le jeune Louis, c'est le
jeune Lou- is. is.

Analyse musicale :

Il s'agit d'un « récit » (terme désignant un air dans l'opéra baroque français du XVIIe siècle) en deux parties avec reprises (AABB) ; l'ensemble est composé de deux strophes. La partie B est caractérisée par un changement de métrique (passage en mesure ternaire). La voix de ténor est simplement soutenue par une basse continue (instruments harmoniques tels que le théorbe et le clavecin, doublés par une basse de viole). La mélodie ici en mode majeur, agréable et

¹⁸ Jean de Cambefort, *Second livre d'airs à quatre parties*, Paris, Robert Ballard, 1655, partie de dessus, (Récit de l'Aurore), Bibliothèque Mazarine, 8° 30345 [Res Maz], <https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/idviewer/3757/26>

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE
J.-M. SANCHEZ

galante, est typique des « airs de cours¹⁹ » en vogue au XVIIe en France. Le chant est syllabique²⁰ et une attention particulière est portée à la prosodie²¹. La version enregistrée permet d'entendre le chanteur improviser des ornements (sur les reprises²²), conformément à l'usage de l'époque. La mélodie est globalement conjointe. On peut noter qu'un bel intervalle de sixte met en valeur le texte : « Le soleil qui me suit, c'est le jeune Louis ». L'harmonie crée également ici un effet de contraste et la dernière phrase vocale est amorcée par la partie de basse continue qui prend, à découvert, une allure plus mélodique, citant les premières notes du récit, repris à son tour et en imitation par la voix.

23

Récit de l'Aurore (Basse continue)

¹⁹ L'air de cour consiste avant tout en de courtes mises en musique pour une ou plusieurs voix, de poésies galantes et raffinées, dont le goût grandissant gagne les cercles lettrés, aristocratiques et bourgeois de la France du XVIIe s. Il s'accompagne au luth.

²⁰ Une syllabe pour une note.

²¹ Un effort est ici fait pour que le rythme du mot chanté se rapproche à celui du rythme du mot parlé afin de gagner en naturel et favoriser la compréhension du texte.

²² La reprise « ornée » se nomme « le double ».

²³ Jean de Cambefort, *Second livre d'airs à quatre parties*, Paris, Robert Ballard, 1655, partie de basse continue, (Récit de l'Aurore), BnF-Musique, Res. VM7-270 (3), <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12804949/f26.item.zoom>.

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

24

Louis XIV en costume de soleil levant
(Ballet de la nuit - 1653)

Le jeune roi apparait alors et dissipe les nuages, étincelant d'or et de pierreries dans son costume solaire, coiffé d'un diadème surmonté de hautes plumes bariolées.

²⁴ <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502200s/fl.item>

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE
J.-M. SANCHEZ

L'apparat est à son comble : visuel et sonore, puisqu'une mélodie toute empreinte de gravité retentit au même moment, associée on peut le penser, à des pas de danse et aux effets de mise en scène magnifiés par les machineries de l'italien Torelli :

25

Analyse musicale :

Ballet Royal de la Nuit, Grand Ballet : Le Roy représentant le Soleil levant - Les Génies (Ensemble Correspondances – Restitution de la partition et direction : Sébastien Daucé).

Cette 10e entrée est une danse. La musique qui nous est parvenue (mélodie seule) se distingue dès le début par une certaine solennité due à l'affirmation de la tonalité par les degrés piliers de la gamme (notes tonales) Sol (clé de sol1) = I (tonique) , Ré = V (dominante) dès la début de la mélodie (mes. 1), comme assise harmonique (mes. 1 et mes. 2), impression consolidée par la rythmique de la 1ère mesure marquant les temps et le mode mineur. Cette entrée en grande pompe fait ensuite place à une conclusion plus enjouée, dans une métrique ternaire qui contraste par son « swing ».

Dans le tableau final, le souverain est entouré par des génies dont ceux de l'Honneur, de la Grâce, de l'Amour, de la Victoire, de la Paix, de la Renommée, de la Justice, de la Gloire... (Interprétés par des nobles rendant hommage à leur monarque).

²⁵ Ballet royal de la Nuit divisé en quatre parties ou quatre veilles, dansé par sa Majesté le 23e février 1653/ recueilly par Philidor l'aisné en 1690, BnF-Musique, Rés. F 501, f. 87 (dernière entrée, "Le Roy représentant le Soleil levant"), <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525105173/f111.vertical> ; Ecouter à : https://www.youtube.com/watch?v=I6vFNYJmIzs&list=OLAK5uy_mETM-KiEgB4aNG_tXG6yUWwIKXpjmlYzQ&index=96

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

SUGGESTION DE PISTES PEDAGOGIQUES

APRES AVOIR VISIONNES QUELQUES EXTRAITS DU LE BALLET ROYAL DE LA NUIT DANS LA PRODUCTION DU THEATRE DE CAEN (2017), ET LU L'INTERVIEW DE LA METTEUSE EN SCENE FRANCESCA LATTUADA²⁶, EXPLIQUER EN QUOI PEUT-IL S'AGIR ICI D'UNE RECONSTITUTION ENGAGEE ET MODERNE ? (RELEVER LES DOMAINES ARTISTIQUES QUI COHABITENT, L'ASPECTS DES DECORS ET COSTUMES, LE CHOIX DU DANSEUR REPRESENTANT LE ROI, ETC.).

27 28

À sa création, Le Ballet royal de la nuit fut une œuvre éminemment politique, destinée à asseoir le pouvoir du jeune Louis XIV au lendemain de la Fronde. Quelle dimension le ballet peut-il revêtir aujourd'hui ? Quelle sont les options artistiques choisie par la metteure en scène ?

« Louis XIV vivait dans l'opulence et la satiété tandis que le peuple mourait de faim. Un paradoxe obscène toujours d'actualité aujourd'hui où l'être humain et sa dignité sont parfois bafoués. Les sorcières, les diables existent toujours, les Vénus et les sirènes aussi ! Aussi cette œuvre a-t-elle, j'en suis intimement persuadée, la capacité de toucher le « Ce spectacle est une fête pour les

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

yeux ! » public aujourd'hui. Elle est un éloge de la diversité. Dans le spectacle, il y aura par exemple des références au *kabuki*, au théâtre d'ombres turc, etc. Si cette œuvre est parvenue jusqu'à nous, c'est parce qu'elle célèbre l'humanité, la vie. Mais je ne propose pas une reconstitution historique. Cela deviendrait le jouet des connaisseurs. Il ne s'agit pas non plus de faire l'apologie d'une humanité dépourvue de ses rugosités, mais de la regarder en face, dans toute sa diversité. Ce spectacle, c'est une invitation. Venez voir ce que, ensemble, nous sommes capables de faire. Ce spectacle est une fête pour les yeux ! À nous les yeux ! »

Vous avez choisi Sean Patrick Mombruno pour le rôle de Louis XIV. Comment s'est fait ce choix ?

« Nos sociétés occidentales ont gardé cette croyance comme quoi l'obscur, c'est le mal. Or, comme un excès de lumière, trop de noir peut aussi aveugler. Il s'agit de faire coïncider les opposés. La nuit peut aussi être lumineuse. Tout de suite, Sébastien Daucé, Olivier Charpentier et moi-même, nous avons pensé à Sean Patrick Mombruno pour incarner Louis XIV. C'est une intuition commune. À mes yeux, Sean Patrick incarne le célèbre oxymore de Corneille dans *Le Cid* : « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles ». Nous travaillerons également avec des jongleurs, des acrobates. Ils sont les interprètes idéaux pour un tel projet. Ils défient les lois de la gravité, de la légèreté ».

29

« Baroque », cela veut dire quoi pour vous ?

« Étymologiquement, le mot vient du portugais « barroco » et désigne une perle irrégulière. Une perle régulière serait industrielle, fade, ennuyeuse ! Le « baroque » pour moi, c'est la démesure de la pulsion de la vie ! ».

²⁶ Compléments d'information sur la mise en scène : <https://toutelaculture.com/spectacles/triomphe-parisien-du-ballet-royal-de-la-nuit/>

²⁷ Voir les images la Bibliothèque numérique de l'opéra de Dijon ayant repris la production : <http://operaback.opera-dijon.fr/flipbooks/le-ballet-royal-de-la-nuit/#mybook/31>

²⁸ Maddeson Collection. https://waddesdon.org.uk/the-collection/search/?search=3666.*

²⁹ Sean Patrick Mombruno, danse le rôle de Louis XIV.

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

Vues de la version du théâtre de Caen – 2017/Ensemble Correspondances)

Livret du spectacle (dont Interview de la metteure en scène Francesca Lattuada)

<https://theatre.caen.fr/sites/theatre/files/2020-09/Le%20Ballet%20royal%20de%20la%20nuit%20-%20%28BD%29%20dossier%20de%20presse%20fr.pdf>

→ **Reportage avec de nombreux extraits et des pistes sur les défits de la réalisation de Caen :**

<https://www.youtube.com/watch?v=UqvE7iTNz3c>

Reportage sur le travail de reconstitution³⁰ de l'œuvre par le chef d'orchestre Sébastien Daucé :

<https://www.youtube.com/watch?v=Mp2Ox5fr4RE>

Autres extraits du spectacle : (N.B. : certains liens peuvent ne plus être disponibles dans le temps)

Récit de la nuit : <https://youtu.be/nLQwfiTOXcg>

Le ballet raconté par Sébastien Daucé (Ensemble Correspondances) :

<https://youtu.be/6nvRI8e6To0>

<https://www.youtube.com/watch?v=JVO3y5ImoEA>

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

<https://www.youtube.com/watch?v=IVvh5-xEwgq>

<https://www.youtube.com/watch?v=cpy5UbIgdXs>

→ **Final** [reconstitué par Sébastien Daucé] (théâtre de Caen) :

<https://youtu.be/2IeAxFOkTkc>

→ **Photographies** (cf. ci-contre) :

<https://toutelaculture.com/spectacles/triomphe-parisien-du-ballet-royal-de-la-nuit/>

³⁰ Pour mieux comprendre le travail de Sébastien Daucé : Marine Roussillon, "Restaurer les ballets de cour ?", in *Merveilles de la cour*, 05/06/2019, <https://merveilles17.hypotheses.org/50>.

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

COHERENCE AVEC LES PROGRAMMES

Au collège, la thématique « Arts états et pouvoir » est présente dans programme d'Histoire des arts de 2008.

Le programme de 2015 précise l'objectif de connaissance « connaître une sélection d'œuvres emblématiques du patrimoine mondial, de l'Antiquité à nos jours, comprendre leur genèse, leurs codes, leur réception, et pourquoi elles continuent à nous parler ».

Cette œuvre peut aussi être le sujet de l'oral du brevet et permettre la maîtrise des compétences : « Décrire une œuvre d'art, associer une œuvre à une époque et une civilisation, proposer une analyse critique, construire un exposé ».

Au lycée, le programme de musique de Seconde permet d'aborder le champ de questionnement « La diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le temps et dans l'espace » (p. 39).

Le programme de danse de Seconde permet d'aborder la thématique « Thème d'étude : la danse, une approche plurielle » (p. 27).

le programme de 1ère permet d'aborder la thématique transversale : « L'artiste et la société : faire œuvre face à l'histoire et à la politique » (Programme de spécialité d'arts de 1ère et terminale générales, p. 14).

RECHERCHER, COMPARER, ARGUMENTER, DEBATTRE, MAITRISER L'ORAL :

Mise à disposition de ressources-élèves :

Extraits de vidéos (film *Le roi danse* ; spectacle filmé au Théâtre de Caen) ; extraits de la partition ; décors ; costumes originaux ou modernes (selon la version) ; livret du spectacle du Théâtre de Caen (version de l'Ensemble Correspondance - 2017), etc.

Organisation de leur exploitation :

-Travail en îlots avec tâches assignées pour chaque groupe à partir de supports numériques variés : Padlet, document sur l'ENT, Pronote, liens internet...).

-Rédaction paragraphe argumenté

-Oral en présence (groupe ou individuel) ou à distance [individuel : audio sur <https://www.mon-oral.net/>]

- Présentation numérique (type Powerpoint ; montage vidéo...)

Quelques entrées possibles :

(1) Expliquer les liens entre les arts, l'état et le pouvoir sous Louis XIV au travers du *Ballet royal de la nuit*.

(2) Décrire un extrait du film *Le roi danse* en situant l'œuvre dans le temps.

(3) Relever quelques caractéristiques musicales du *Ballet royal de la nuit* à l'aide d'un vocabulaire précis (Ex. : ouverture, récit de la nuit ; récit de l'Aurore ; Grand Ballet (final avec l'arrivée du Soleil).

(4) Expliquer pourquoi le roi Louis XIV danse, quand, où, comment, et dans quel but ?

(5) Qu'est-ce que la danse baroque ?

(6) Commenter une réalisation contemporaine de l'œuvre (Théâtre de Caen - 2017) en la comparant avec des sources originales et/ou des extraits du film *Le Roi danse* (2000). Ex. : arrivée du soleil (V. costume p. 12 ; voir vidéo et photographies à <https://toutelaculture.com/spectacles/triomphe-parisien-du-ballet-royal-de-la-nuit/>)

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

- (7) Qu'est-ce qu'un ballet de cour ?
- (8) Comparaison de chorégraphies de danse baroque (*Voir extraits plus bas*)
- (9) Quelle est la différence entre l'orchestre classique et l'orchestre baroque³¹ ?
- (10) Quelques instruments baroques originaux ³⁰
- (11) Les instruments baroques et leurs cousins modernes : comparaisons.

Noces de Pélée et Thétis (d'Isaac de Benserade), donné à la cour cette même année 1654 et mettant en scène Apollon (le roi) terrassant Python (le désordre, la discorde)

LOUIS XIV ET LA DANSE

C'est à l'âge de sept ans que Louis XIV commence l'apprentissage de la danse. Deux heures par jour où il apprend auprès de son maître à danser **les pas qui deviendront les standards de la danse classique : chassés, assemblés, sissonnes. Le premier entrechat et à l'« entrechat royal », sont même des inventions du jeune monarque.** Cette passion qui accompagne Louis XIV enfant, adolescent et jeune adulte. La seule personne capable de rivaliser avec lui sur scène : est la princesse Henriette d'Angleterre, sa cousine mais aussi belle-sœur (depuis qu'elle a épousé son frère Philippe en mars 1661).

Après avoir tenu plus de soixante rôles différents, paru dans plus d'une vingtaine de ballets, le souverain monte une dernière fois sur les planches pour la création en 1670 des *Amants magnifiques* et prononce dans le rôle d'Apollon les paroles suivantes:

"Je suis la source des clartés
Et les astres les plus vantés
Dont le beau cercle m'environne

³¹ Orchestre baroque interprétant *Le ballet royal de la Nuit* (reconstitué par Sébastien Daucé pour l'Ensemble Correspondances) : <https://www.youtube.com/watch?v=JNqcu-mogTs>

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE
J.-M. SANCHEZ

Ne sont brillants et respectés
Que par l'éclat que je leur donne".

Le roi ne dansera plus après 1670 : à travers les multiples allégories visant à le mettre en valeur, le mythe désormais est ancré et le « Roi-Soleil » rayonne de toutes parts sans plus avoir besoin de montrer sa présence physique dans les ballets : à la vérité il n'a plus besoin pour s'imposer physiquement de la féerie du langage codé des allégories ni du monde enchanté de l'imaginaire. Le roi, âgé de trente-deux ans, par sa gloire et ses conquêtes, est maintenant supérieur à tous les héros de l'Antiquité, un monde nouveau, plus grave, va éclore, et Louis XIV va désormais régner sur ses sujets en pleine puissance.

QU'EST-CE QUE LA DANSE BAROQUE ?

LA DANSE, UN ART MAJEUR EN FRANCE³² -

Lorsqu'elle se développe au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV, la « Belle Danse » est bien davantage qu'un simple divertissement de noble. Elle est au contraire un art majeur, dont l'enjeu est social et politique. Exercice de l'éducation aristocratique, au même titre que l'escrime ou l'équitation, la danse est nécessaire à « l'honnête homme » : qui gouverne son corps, gouverne son esprit et peut donc gouverner ses sujets.

Le choix de Louis XIV de créer l'Académie royale de danse avant l'Académie royale de musique, par souci d'exigence, de rayonnement et de perfection de cet art, sera à cet égard éloquent.

³² D'après : <https://cmbv.fr/fr/decouvrir-le-baroque/le-ballet-de-cour> et <https://plume-dhistoire.fr/louis-xiv-et-la-danse-expression-du-regne/>

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

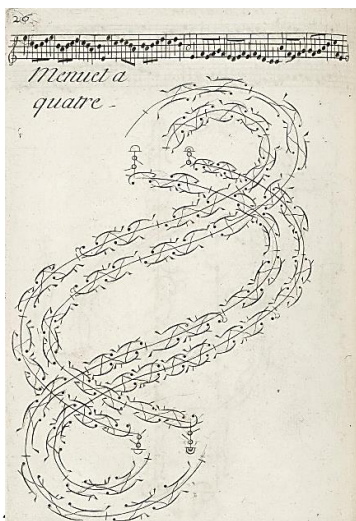

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ

35

Recueil de danses, composées par M. Pécour (1700)

Le bosquet des Rocailles ou salle du Bal est un bosquet des jardins de Versailles dédié à la danse (inauguré en 1685. La piste centrale de marbre a été détruite début XVIIIème).

Aspects et technique

Pierre Beauchamp, musicien et danseur, devient le maître à danser du roi. Louis XIV le nomme surintendant des ballets du roi ; il met au point un système d'écriture de la danse (qui codifie entre autres la position des pieds). Il est la grande figure de l'école chorégraphique du règne de Louis XIV.

La danse baroque³³ est élégante, raffinée, légère, aérienne. Elle se développe souvent dans des postures verticales relativement rigides et fait travailler les bras, les pieds, les jambes pliées, les mains, dans des combinaisons parfois complexes mais toujours gracieuses qui vont de pairs avec la musique très ornementée³⁴ du baroque français.

Entrée d'Apollon³⁷ :

Ces trois exemples soulèvent la question de la restitution des chorégraphies du XVIIème siècle, qui sont l'objet depuis plusieurs années de redécouvertes et d'interprétations, comme cela l'a été pour la musique baroque.

<https://www.youtube.com/watch?v=2Ri38XR-JIE>

<https://www.numeridanse.tv/en/dance-videotheque/entree-dapollon>

<https://www.youtube.com/watch?v=86A21I9GUJY>

³³ Voir : *La danse baroque, c'est quoi ?* Béatrice Massin : <https://dai.ly/x8e1p7m>

³⁴ L'ornementation est une des caractéristiques du style baroque. L'architecture a les torsades, les moulures dorées, les riches façades, les fresques, les fontaines, le costume les rubans, etc. La musique quant à elle regorge de trilles et autres notes répétées rapidement (les ornements) ainsi que d'improvisations variées où l'on brode de nouvelles notes sur une mélodie existante (dans les reprises notamment).

³⁵ Voir fin du film *Les jardins du roi* (A Little Chaos) d'Alan Rickman.

³⁶ <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86232422>

³⁷ Rfessource Éduscol (2016) : OBJET D'ÉTUDE PROPOSÉ : DANSE POPULAIRE, DANSE DE COUR, DANSE STYLISÉE

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/00/7/RA16_C4_HART_reperes_lulli_562007.pdf

RESSOURCES

HISTOIRE DES ARTS

SOCLE COMMUN

EDUCATION MUSICALE

J.-M. SANCHEZ