

Extrait du Histoire des arts académie de Rouen

<http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article79>

2nde - Le costume (Arts du son et arts du spectacle vivant)

- PÉDAGOGIE - Pistes pédagogiques et propositions de séquences - Propositions de mise en oeuvre : Lycée -

Date de mise en ligne : jeudi 26 août 2010

Description :

Production du GRP 2008-2009

Copyright © Histoire des arts académie de Rouen - Tous droits réservés

---

Problématique : comment une danse de la Renaissance, la pavane, va devenir verbe et expression : se pavaner. Mise en valeur d'un costume lors d'une danse collective.

RUYRE : une pavane « belle qui tiens ma vie » (1588) de Thoinot Arbeau.

La pavane

DOCUMENTATION

Le mot pavane provient de l'espagnol *pavo* (Le paon) ou de nom de la ville italienne de Padoue. Danse solennelle de cour, remplace la *basse danse* vers le milieu du XVIe siècle. Généralement suivie d'une **saltarelle** ou d'une **gaillarde**. Introduit fréquemment la *suite orchestrale* en Allemagne.

Ulrich Michels « Guide illustré de la musique », Fayard, les indispensables de la musique, 1988, page 121.

La pavane est une danse ancienne de caractère solennel dont l'importance croît tout au long du XVIe siècle. La pavane est généralement suivie d'une danse vive, d'abord appelée « Saltarello » puis « Gaillarde ». Au XVIIIe siècle, la pavane cède sa place au « prélude » ou à « la suite ».

A la Renaissance, on trouve de nombreux recueils : les dancieries.

Nom d'origine française, donné aux transcriptions des airs de danses.

On rencontre quatre catégories de danses respectant les fonctions du bal :

- ▶ danses collectives (Bransles simples ou doubles)
- ▶ danses jeux (Bransles coupés)
- ▶ danses de couples (Pavane, allemande, volta, tourdion)
- ▶ danses d'improvisation (gaillarde, gavotte)

Source : cd-rom « Promenade en musique » par Anne Aubert,

co-production Syrynx, mille médias, club IMG, participation du CNCMI, 1998.

Ces extraits de « Histoire de la musique occidentale » nous permettent d'en apprendre plus sur la danse à cette époque :

« Dans ce domaine particulier des *danceries*, cette fois, ce sont les éditeurs français qui dament le pion aux italiens...Ce sont les presses **d'Attaignant** qui assurent la base de ces publications » ...

« Aux danses aristocratiques, comme la pavane, ces recueils mêlent des danses d'origine populaire, tel le *branle*. C'est un petit manuel **l'Orchésographie de Thoinot Arbeau** (anagramme de Jehan Tabourot) publié à Langres en 1588, qui nous apporte les indications les plus précieuses sur la manière de danser et de jouer ce répertoire. Voici, par exemple, ce qu'on y lit de la pavane : « Elle sert aux Roys, princes et seigneurs graves pour se montrer en quelque jour de festin solennel avec leurs grands manteaux et robes de parade. Et lors, les reines, princesses et dames les accompagnent, les grandes queues de leurs robes abaissées et traînant, quelquefois portées par damoiselles. Et se sont les dites pavaues jouées par les hautbois et sacqueboutes qui l'appellent le grand bal, et le fait durer jusques à ce que ceux qui dansent aient circuit deux ou trois tours la salle ».

Extrait de « Histoire de la musique occidentale », article écrit par Jean-Pierre Ouvrard, page 308, Fayard, 1987.

I - Rencontrer matériellement l'oeuvre ou Découverte de l'oeuvre

Site à visiter et visionner :

[/watch?v=8x5_6MCBNrE" class='spip_out' rel='external'>http://www.youtube.com/watch?v=8x5_6MCBNrE](http://www.youtube.com/watch?v=8x5_6MCBNrE)

Analyse du document.

II - Interroger l'oeuvre sur différents plans

1. La forme

A) Quel est le genre de cette oeuvre ?

► Une danse de la Renaissance. Cette danse est accompagnée par des instruments et il y a la présence d'un chanteur.

B) La composition

► Un groupe de danseurs et danseuses en costumes d'époque.

En comparant avec la vidéo, lequel de ces deux tableaux, qui présentent des danses du 16ème siècle, est le plus proche de la pavane ?

Le tableau de gauche est plus proche de l'esprit de la pavane. Un seul couple est en habit de parade, de cérémonie (Ici un mariage). Il se « pavane » pour ouvrir le bal. On se doute ainsi qu'il s'agit des mariés. Sur la droite du tableau, on peut apercevoir très distinctement les musiciens, ils jouent du **luth**.

Le tableau de droite suggère le mouvement. Les jambes des danseurs et danseuses se lèvent ! Un couple semble être l'objet de tous les regards (Homme en bleu et femme en robe rouge). Là encore, l'artiste suggère des mouvements rapides, incompatibles avec la lenteur de la pavane. En fait, il s'agit sans doute de montrer une autre danse qui deviendra très à la mode à cette époque : la **volta**.

Pouvez-vous comparer les habits des danseurs utilisés dans la vidéo et ceux représentés dans les deux tableaux ci-dessus. Qu'en pensez-vous ?

Le style des habits semble différent. Il apparaît donc que les époques présentées sont différentes alors que la musique est bien du XVIe siècle.

2. La technique

Quels sont les pas utilisés (vidéo) ? Pouvez-vous les compter et les identifier ?

Deux pas en avant sur une valeur longue puis trois petits pas en avant et enfin on rapproche le pied pour s'arrêter.

[Les deux premières valeurs en musique sont deux blanches. La dernière figure correspond elle à quatre noires. On trouve ainsi les quatre temps d'une pavane.]

3. Le sens

Le texte de Thoinot Arbeau cité ci-dessus nous en donne le sens : « Elle sert aux Roys, princes et seigneurs graves pour se montrer en quelque jour de festin solennel avec leurs grands manteaux et robes de parade ».

4. Les usages

Lors de festins et grands bals ordonnés par les grands seigneurs du royaume de France ou d'autres pays proches et voisins (Italie, Espagne, Angleterre...).

III - Des mots-clés pour caractériser l'oeuvre

- ▶ Pavane
- ▶ Musique de danse
- ▶ Luth (Cordophone)
- ▶ Dancerie
- ▶ Danse de couple

IV - Mise en réseau et exemples d'oeuvres correspondant à un critère

De nombreux exemples sont visibles et audibles sur, par exemple, « youtube ».

V - Pistes de pratiques plastiques simples en lien avec l'oeuvre

- ▶ A l'aide de collages (Ou d'autres techniques proposées par le professeur d'Arts plastiques) réaliser un tableau consacré à la danse. Dans celui-ci, devront se mélanger les siècles et ainsi, les costumes.

VI - Dispositifs pour situer l'oeuvre dans un contexte historique, culturel, artistique

- ▶ Création d'une chorégraphie pour l'illustration d'une pavane ou d'une autre danse de la Renaissance.
- ▶ Création d'un décor pour un fond de scène.
- ▶ Détermination d'un espace scénique en vue d'une représentation future.
- ▶ Ecoute d'autres célèbres pavanés : celle de Fauré et « Pavane pour une infante défunte » de Maurice Ravel.

VII - Proposition de contenu pour le cahier personnel d'Histoire des Arts

- ▶ La PAVANE est une danse lente qui permet à un couple de montrer avec grâce ses élégants et riches habits (Se pavaner).

Genre :	Danse
Date :	à partir du XVe siècle
Technique :	Danse, chant et musique
Lieu :	Bal à la cour (France et Europe)

2nde - Le costume (Arts du son et arts du spectacle vivant)

Documentation complémentaire :

Retrouver les instruments à l'aide de ces deux pages web :

<http://www.musicologie.org/sites/d/daiko.html> et <http://fr.wikipedia.org/wiki/>

[Sacqueboute](#)

Remplir ce tableau avec une image et un rapide commentaire des deux instruments découverts :

LA SACQUEBOUTE	LE LUTH
	Famille : cordophone (<i>cordes pincées</i>)
Famille : <i>aérophone (cuivre)</i>	Commentaire : forme bombée. Angle droit du cheviller par rapport au manche.
Commentaire : <i>ancêtre du trombone à coulisse</i>	

On peut également trouver une partition de la pavane d'Arbeau (ainsi que de celle de la pavane opus 50 de Faure) sur le site de l'académie de Rouen dont voici le lien : <http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article307&lang=fr>

Ci-dessous, proposition pour une fiche de travail de l'élève :

Analyse du document vidéo :

En comparant avec la vidéo, lequel de ces deux tableaux, qui présentent des danses du 16ème siècle, est le plus proche de la pavane ?

--

Retrouver des instruments à l'aide de ces deux pages web :

<http://www.musicologie.org/sites/d/daiko.html> et <http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil>

Remplir ce tableau avec une image et un rapide commentaire des deux instruments découverts :

LA SACQUEBOUTE	LE LUTH
Famille :	Famille :
Commentaire :	Commentaire :

a) Décrire les personnages	
b) Que font-ils ?	
Décrire les éléments musicaux	
Aspect mélodique	
Schéma de la structure	
Musique pulsée -non pulsée ?	

Le bal de nocce du duc de Joyeuse (1581)

Bal à la cour des Valois