

Restitution de danses du manuscrit Ferrère (1782) avec démonstration d'une scène de danse pantomime par Guillaume Jablonka et Irène Ginger

Irène Ginger

(Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de
Paris et artiste chorégraphique de la Compagnie l'Éventail)

Cette démonstration dansée résulte d'une étude approfondie et d'une analyse attentive de la partition chorégraphique¹ de M. Ferrère. Celle-ci révèle des éléments d'information nombreux et de nature différente. Guillaume Jablonka et Irène Ginger, danseurs spécialisés en danse ancienne des XVIIe et XVIIIe siècles, ont effectué cette étude afin de permettre la remise en geste, en danse et en pantomime d'un texte noté. Le danseur-artiste doit ici reconstruire un mouvement, le mémoriser, l'interpréter en cherchant à demeurer au plus près possible du texte, en s'éclairant de sources complémentaires pertinentes.

Rebecca Harris Warrick, Carol March et Bruce Alan Brown avaient déjà publié une étude détaillée², intégrant l'œuvre de M. Ferrère dans le contexte du monde théâtral et musical de l'époque. Ici l'apport du danseur-interprète, lors de la réalisation

1. «Le peintre amoureux de son Modèle, Balet pantomime avec sa musique», dans *Partition et chorographie ornée des figures et habillements des Balets donnés par Auguste, Frederick, Joseph Ferrère A Valencienne en 1782*, Paris, Bibliothèque-musée de l'Opéra, ms Rés. 68.

2. Rebecca Harris-Warrick et Bruce Alan Brown, *The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage: Gennaro Magri and His World*, Madison, Wisconsin University Press, 2005. Le chapitre 9 de ce livre (p. 231 -278) est écrit par Carol March et par Rebecca Harris Warrick.

à destination du public, éclaire cette scène pantomime. Les indications de la partition recouvrent les champs de la danse, de l'action et du geste, ainsi que celui de l'expression.

Pour ce qui est de la danse, la « grande chorographie », actuellement nommée écriture Beauchamps-Feuillet³, définit les déplacements ainsi que l'orientation et le rapport des partenaires dans l'espace. Les mouvements des jambes, les appuis et surtout les actions de base, « plié, élevé, sauté, glissé, en l'air, tombé⁴ », permettent de reconstituer la plupart des pas de danse.

Les ornements (frappés, pointés, battus, tours, ronds de jambe), la répartition rythmique (dans la mesure, dans la phrase et la carrure) ainsi que les temps d'arrêt permettent une interprétation de la danse en lien étroit avec la musique. En effet l'écriture Beauchamps-Feuillet donne des indications implicites concernant le tempo : s'il y a un très grand nombre d'appuis, de mouvements ou d'ornements dans une seule mesure, le tempo joué par le musicien devra tenir compte des possibilités d'exécution du danseur.

L'écriture chorégraphique replace cette partition dans la continuité des partitions éditées depuis 1700 et permet d'observer les similitudes et les différences avec les chorégraphies d'autres compositeurs de danse.

M. Ferrère utilise également une écriture complémentaire, en toutes lettres, mais celle-ci implique une connaissance du vocabulaire de la danse à cette période. Ces notes permettent de reconnaître des unités ou des groupes de mouvements. On peut ainsi en repérer la répartition ou les reprises tout au long de l'œuvre. Sont mentionnés par exemple : « brisé dessus », « chassé à quatre pas », « demie contretemps », « foitté batue »⁵. Pour ce

3. La *Chorographie ou L'art de décrire la dance par caractères, figures et signes démonstratifs*, publiée par Raoul Auger Feuillet en 1700, propose au XVIIIe siècle un code de notation des chorégraphies et permet aux danseurs des XXe et XXIe siècles de les lire et de les interpréter, au plus près du « texte ». Cette écriture du mouvement est donc encore utilisée en 1782 dans cette partition de M. Ferrère, sous le nom de « chorographie ». Feuillet a eu le privilège en 1700, mais à la suite d'un procès en 1704, Beauchamps a été reconnu comme l'auteur et l'inventeur des caractères.

4. Expressions employées dans *Chorographie ou L'art...*, *op. cit.*, p. 11-12, note 3.

5. M. Ferrère, « Le peintre amoureux de son Modèle, Balet pantomime avec sa musique »..., *op. cit.*, p. 2.

qui concerne le contenu moteur, on peut principalement se référer aux traités de Rameau (1725), de Magri (1779), ou au dictionnaire de Compan (1787).

Cependant ni l'écriture Feuillet, ni le vocabulaire spécifique de la danse ne donnent d'indications exhaustives concernant les mouvements des bras et du buste, pas plus que les actions non dansées, ou les expressions. Les sources restent très succinctes en ces matières-là.

L'action des interprètes est suggérée par M. Ferrère dans les phrases, placées le long de la partition, qui sont suivies de l'indication de la durée en nombre de mesures. Il met en place le décor, les entrées et sorties, les situations, les discours et les gestes. Ces phrases ne suffisent cependant pas vraiment à définir avec précision le mouvement ou le geste, ni leur amplitude, ni leur force expressive.

Les indications « elle cherche autour du chevalet, découvre le portrait et le prend⁶ », « le peintre entre en dansant avec sa femme⁷ », « le doigt au nez⁸ », « met la main sur les yeux⁹ », « la main au front¹⁰ », « elle dit : je va sortir¹¹ », « fort bien¹² », « la tête au travers du portrait¹³ », « elle l'appelle¹⁴ », laissent place à différentes interprétations. Le danseur devra ainsi chercher sa ligne directrice d'expression théâtrale en s'aidant des indices assez nombreux.

À la page 5 de la partition¹⁵, la lecture de la partie intitulée « colère » annonce déjà par son titre l'état émotif que doit représenter l'interprète. Les éléments intrinsèques à la danse apportent ensuite certaines précisions. Ainsi la véhémence de la colère est extériorisée par la célérité du danseur forcé, par

6. *Ibid.*, p. 4.

7. *Ibid.*, p. 1.

8. *Ibid.*, p. 4.

9. *Ibid.*, p. 3.

10. *Ibid.*, p. 6.

11. *Ibid.*, p. 2.

12. *Id.*

13. *Ibid.*, p. 5.

14. *Ibid.*, p. 4.

15. Voir document annexe. Nous avons recopié le manuscrit pour rendre plus lisible et compréhensible certains traits semi-effacés.

l'abondance des pas, à intensifier son rythme. L'ornementation des pieds assez développée aura le même effet significatif qu'une gestuelle des mains d'une personne volubile démontrant une certaine agitation.

Les dix changements rapides d'orientation et les ruptures brusques de trajet, dans un temps très court, indiquent une instabilité, une agitation qui participent à l'expression de la colère. Le danseur devra toutefois choisir les manifestations de l'état émotif à rendre, car certains gestes, comme les « frappés » des pieds au sol ou des mains peuvent signifier la colère, mais aussi, pourquoi pas, une fierté, une bouderie ou un découragement. Les choix s'imposent pour interpréter les contacts de mains qui peuvent, en écriture Beauchamps-Feuillet, signifier un contact amoureux, une demande d'aide, une prière ou simplement une aide technique pour mieux faire tourner le partenaire.

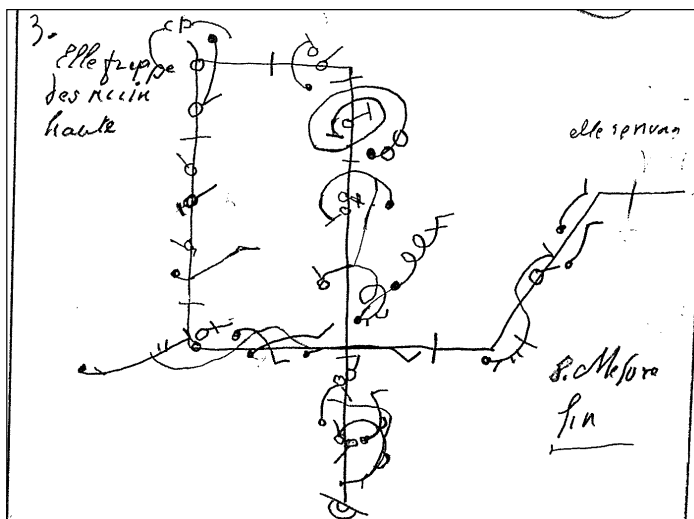
Enfin le danseur devra tenir compte des différentes possibilités de lecture impliquées par ses expressions afin d'en affiner la communication au public. La colère peut avoir un effet comique pour le spectateur, ou encore inquiétant, ou apporter une dimension parodique. Le sentiment amoureux peut être ridicule, ou au contraire poignant.

En conclusion, M. Ferrère se sert de la danse pour ponctuer et développer le discours narratif en entremêlant dans sa partition la musique, le texte, les dessins et la « chorographie », ponctués d'indications et d'abréviations. Sa volonté de communiquer son intention à l'interprète est évidente. Cependant, sa motivation à mettre cette scène en chorégraphie nous reste inconnue, mais n'empêche pas l'intérêt actuel à la restituer. Les interprètes contemporains doivent alors y inclure leurs choix et prises de position face aux incertitudes. Et c'est à l'interprète d'affiner les connaissances des sources indicatives pour enrichir sa prestation et en définir les lignes principales.

«COLÈRE», LARGO, EXTRAIT DE «LE PEINTRE AMOUREUX DE SON MODÈLE», MANUSCRIT FERRERE, RECOPIÉ PAR IRÈNE GINGER.

1. Largo
elle lui montre le portrait
Largo
Colère
elle lui lafe sur la tête
Les 4. Mesures du Largo r-u
allegro
allegro 8.
La tête au groupe de violon

2.
le même
le même
8 mesures
il s'avra
il arrive

TEXTES CITÉS

« Le peintre amoureux de son Modèle, Ballet pantomime avec sa musique », dans *Partition et chorographie ornée des figures et habillements des Balets donnés par Auguste, Frederick, Joseph Ferrere A Valencienne en 1782*, Paris, Bibliothèque-musée de l'Opéra, ms. Rés. 68.

FEUILLET, Raoul Auger, *La chorégraphie ou L'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs*, Paris, L'auteur et Michel Brunet, 1700.

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

Index des ballets pantomimes représentés en France jusqu'en 1742, par Guillaume Jablonka

Date de création	Titre	Compositeur des danses	Compositeur de la musique	Dramaturge	Troupe / Lieu	"Ballet Pantomime"
1729-03- après le 18	L'Amour & La Nécessité				OCSP* / FSG*	MFP II*, p.166
1729-07-07	L'Amour & La Jalousie	Roger	Musicien écossais (Airs d'un)		OCSP / FSL*	MFP II,71
1729-08-16	La Noce anglaise	Roger			OCSP / FSL	Merc.* Août 1729 p.1844
1731-06-28	La Guinguette Anglaise	Roger ?			OCSP / FSL	MFP II, 70
1731-08-27	Le Jugement de Paris	Roger ?			OCSP / FSL	MFP II,228
1733-07-28	Les Âges	Bouquet, Noël	Corrette, Michel	Pontau, Claude Florimond	Opéra Comique du Sieur De Vienne (Hamoche) sous la dir. du Sieur Pontau / FSL	Merc. Août 1733 p.1863
1734-06-26	Pygmalion	Riccoboni, François (fils) ?	Mouret, Jean-Joseph (Airs de violon)	Riccoboni, François (fils) ?	Comédie-Italienne / THB*	Merc. Juil. 1734 p.1617

*Afin d'alléger le tableau, nous avons utilisé les abréviations suivantes :

BNF: Paris, Bibliothèque Nationale de France

DIC: Claude et François Parfaict et Quentin Godin d'Abgerbe, *Dictionnaire des Théâtres de Paris*, 7 t., Paris, Lambert, 1756

FSG: Foire Saint Germain

FSL: Foire Saint Laurent

Merc.: *Mercure de France*, Périodique

MFP II: Claude et François Parfaict, *Mémoires pour servir à l'histoire des théâtres de la Foire*, t. II, Paris, Antoine-Claude Briasson, 1743

OCSP: Opéra Comique du Sieur Pontau

THB: Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne

1734-07-09	Don Quichotte chez la Duchesse			Pannard, Charles-François	OCSP / FSL	Merc. Juil. 1734 p.1618
1735-02-26	Les Tricotets, Concerto Pantomime		Corrette, Michel		OCSP / FSG	MFP II,99
1735-03-26-1	Les Veillées Hollandaises				OCSP / FSG	Merc. Mars 1735 p.563
1735-03-26-2	Les Caractères de la Danse		Rebel, Jean Fery ?		OCSP / FSG	MFP II, 101
1735-08-06	L'Estaminette Flamande			Pontau, Claude Florimond	OCSP / FSL	Merc. Août 1735 p.1850
1735-09-11	La Foire de Bezons		Mouret, Jean-Joseph	Pannard / Favart	OCSP / FSL	MFP II,106
1735-09-24	La Mie Margot, Concerto Pantomime		Corrette, Michel	Pannard / Carolet	OCSP / FSL	MFP II, 108
1736-07-30	Les Fêtes Galantes			Pannard / Pontau	OCSP / FSL	MFP II,113
1736-09-20	L'Ecole de Mars et le triomphe de Vénus			Pannard / Pontau	OCSP / FSL	Merc. Sept. 1736 p.2116
1736-10-04	L'Amour & l'Innocence			De Verrière, Jules-Claude	OCSP / FSL	Merc. Nov. 1736 p.2552
1737-02-13	L'Art & La Nature		Gillier, Jean-Claude		OCSP / FSG	MFP II, 118
1737-04-13	La Découpeure	Sallé, Marie	Corrette, Michel		OCSP / FSG	MFP II, 120
1737-06-28	L'Acte Pantomime				OCSP / FSL	MFP II, 122
1737-08-19	L'entertainment Anglois				OCSP / FSL	Merc. Août 1737 p.1841

1737-09-14	La Béquille du Père Barnaba, Concerto Comique		Corrette, Michel		OCSP / FSL	MFP II, 125
1738-05-05	Les Filets de Vulcain	Riccoboni, François (fils)	Blaise	Riccoboni, François (fils)	Comédie-Italienne / THB	Merc. Mai 1738 p.989
1738-07-22	Le Jugement de Paris		Rebel, François, & Francoeur, François	Roy, Pierre Charles	Académie Royale de Musique / Théâtre du Palais-Royal	Merc. Août 1738 p.1817
1738-07-26	Les Rivaux de Village				OCSP / FSL	Merc. Juil. 1738 p.1629
1738-10-25	Les Amants trompés	Dehesse, Jean-Baptiste	Blaise ?		Comédie-Italienne / THB	DIC* V,565
1738-12-12	Orphée	Riccoboni, François (fils)	Blaise	Riccoboni, François (fils)	Comédie-Italienne / THB	Merc. Déc. 1738 vol 1 p.2675
1739 à 1740	le Prince Pot-A-Thé		Sieur Granval	Tubières de Caylus, Anne-Claude-Philippe	Théâtre de société / Château de Morville	Ms. BNF* ASP My 354
1739-02-25	Les Fêtes des Anglais				OCSP associé avec La Meine et sa troupe / FSG	DIC II, 547
1739-09-02	Diane et Endymion	Lachaussée, Pierre-Louis ?		Pontau, Claude Florimond	OCSP / FSL	DIC II,305
1739-09-17	Les Muses rivales	Riccoboni, François (fils)	Blaise	Riccoboni, François (fils)	Comédie-Italienne / THB	Merc. Sept. 1739, p.2246

1739-09-19	Arlequin Peintre et musicien				OCSP associé avec La Meine et sa troupe / FSL	DIC IV, 410
1740-02-03	Le Rendez-vous champêtre	Boudet, Noël			OCSP / FSG	DIC IV,425
1740-02-20	Le Pédant Amoureux	Boudet, Noël			OCSP / FSG	Merc. Mars 1740 p.573
1740-05-28	Les Rendez-vous Nocturnes	Riccoboni, François (fils)	Blaise (airs de violon)	Riccoboni, François (fils) ?	Comédie-Italienne / THB	Merc. Mai 1740 p.996
1741-10-16	Les Enfants Jardiniers				Comédie-Italienne / THB	DIC V,2
1741-10-à 1742-Pâques	Les Enfants Sabotiers				Comédie-Italienne / THB	DIC V,2
1742-08-01-1	Les Jardiniers				OCSP / FSL	MFP II,160
1742-08-01-2	Les Sabotiers				OCSP / FSL	MFP II,160
1742-08-08	L'œil du Maître	Dourdet, Raymond-Balthazar		Pontau, Claude Florimond	OCSP / FSL	MFP II, 160