

Introduction	11
--------------	----

PARTIE I

**La lente émergence d'un genre :
le ballet (1515-1615)**

I. Les valeurs culturelles de la Renaissance en action	27
1/ De l'influence italienne sur les arts de cour : le voyage des hommes et des mots	28
2/ La danse, l'escrime et l'équitation, facteurs de « civilisation »	32
<i>Du chevalier au courtisan</i>	32
<i>La danse vue par les traités</i>	37
Encadré : Naissance de l'étiquette	42
3/ Le maître à danser : un serviteur polyvalent	46
Encadré : L'initiation à la danse d'un Dauphin de France	55
4/ La vision « humaniste » de la danse en relation avec les autres arts	57
II. De la danse récréative à la danse spectaculaire	71
1/ Le ballet à la cour des Valois, accomplissement de la culture humaniste	71
2/ <i>Le Ballet comique de la reine</i> , pédagogie de l'harmonie	80
Encadré : <i>Le Ballet comique de la reine</i> : déroulement du spectacle	86
3/ Cheminement et évolution de la technique et des figures chorégraphiques	89
Encadré : Les principaux recueils et traités de danse (1515-1615)	92
Encadré : Jardins et salles d'apparat : des écrins pour le ballet	97
III. Au tournant du XVIIe siècle : vers de nouvelles orientations	105
1/ Des intermèdes et de l'opéra naissant dans la péninsule italienne	105
	473

2/ Du masque de cour jacobéen	108
3/ Du burlesque	113
4/ De la représentation du monde extraeuropéen	120

PARTIE II

**La danse au cœur des spectacles du Grand Siècle
(1615-1715)**

I. Des pratiques corporelles du gentilhomme	143
1/ L'art de plaire à la cour	143
Encadré : Le ballet de la cour	145
Encadré : L'escrime et l'équitation vues par le ballet	152
2/ Ballets, masques et mascarades ou « l'heureux effet de plaisirs honnêtes »	153
<i>De l'ordonnement des divertissements de cour</i>	154
<i>Du dessein des divertissements de cour</i>	164
Encadré : « L'Apollon français » : culte solaire et culte royal	177
Encadré : Le <i>Ballet royal de Flore</i> : un exemple de ballet mythologique à la gloire de Louis XIV	181
3/ Le grand bal à la française comme « spectacle »	184
II. La belle danse, quintessence du classicisme français	199
1/ Le classicisme français : la corde la plus tendue du baroque	199
<i>Les courants esthétiques : baroque et classicisme</i>	199
Encadré : Baroque sculptural, baroque pictural : le théâtre du sublime	201
Encadré : Classicisme pictural : l'exemple de Poussin	203
<i>Le jardin à la française : une « perle » du classicisme</i>	208
2/ À la recherche de la perfection : l'Académie royale de danse	213
Encadré : Les <i>Lettres patentes</i> pour la fondation de l'Académie royale de danse	218
Encadré : Créations et fonctions des académies royales	219
3/ « La danse, qu'on nomme la belle »	221
<i>Aux sources de la belle danse</i>	222
Encadré : Les principaux traités sur la danse française (1615-1745)	224
<i>La création d'un langage</i>	226
Encadré : La <i>Chorégraphie</i> de Feuillet	230
4/ Le mariage de la musique avec la danse	239

Table des matières

III. L'Europe dansante	257
1/ La ronde des maîtres baladins	257
<i>La France</i>	258
<i>La péninsule italienne</i>	261
Encadré : Un entreprenant artiste vénitien : Giovan Battista Balbi	262
<i>L'Espagne</i>	265
<i>L'Angleterre</i>	267
<i>Le Saint Empire germanique</i>	269
<i>La Lorraine</i>	271
2/ Des interprètes des spectacles de cour	274
<i>Des souverains et de leurs descendants</i>	274
<i>De la présence féminine</i>	282
<i>Des courtisans</i>	289
Encadré : Louis Hesselin, baladin et surintendant des plaisirs de Louis XIV	292
<i>Du rôle des professionnels et du brassage social</i>	297
Encadré : Danser dans les ballets des collèges parisiens	306
IV. Vers l'institutionnalisation du ballet : le cas de la France	315
1/ L'Académie royale de musique : un temple pour les arts lyrique et chorégraphique	315
Encadré : Un théâtre « à l'italienne » pour l'Académie de Monsieur de Lully	322
2/ Les réalisations scéniques : l'élaboration d'un répertoire	327
Encadré : <i>Atys</i> , « l'opéra du Roi »	331
Encadré : Le « charmant Opéra de <i>L'Europe galante</i> »	337
3/ La naissance du ballet de l'Opéra de Paris	344
Encadré : Pierre Beauchamps, l'astre le plus brillant de la galaxie du Roi-Soleil	346
En guise d'épilogue	371

Annexes

Maîtres et spectacles à la Renaissance	377
Les maîtres à danser en Europe (1550-1615)	378
Les interprètes et les spectateurs privilégiés du <i>Ballet comique de la reine</i> en fonction de leurs liens de parenté avec la reine Louise et/ou de leur fonction à la cour	380

Chronologie des masques de cour jacobéens de 1604 à 1615 et répartition des interprètes en fonction du sexe	382
Structures de ballets de référence	383
<i>La Délivrance de Renaud</i> (1617)	385
<i>Grand Bal de la douairière de Billebahaut</i> (1626)	386
<i>Chloridia: Rites to Chloris and Her Nymphs</i> (1631)	387
<i>Ballet royal de la nuit</i> (1653)	388
<i>L'Educatione d'Achille e delle Nereidi sue sorelle nell'isola d'oro</i> (1650)	390
<i>Ballet der Natur</i> (1660), Wolfenbüttel	392
Maîtres à danser français (fin XVIIe - début XVIIIe siècle)	393
Deux états de l'Académie royale de danse à la fin du XVII ^e siècle	395
Les maîtres à danser et baladins au service de la famille royale en France	396
La présence de maîtres baladins français dans les principales cours de l'Empire germanique et à Bruxelles	401
Interprètes et maîtres dans les spectacles au temps de Louis XIV	403
Les principaux spectacles (ballets, mascarades et comédies-ballets) et rôles dansés par Louis XIV	404
Les spectacles (ballets, mascarades et comédies-ballets) dansés par Louis XIV et ouverts aux interprètes féminines	406
Les spectacles (ballets, mascarades et comédies-ballets) ouverts aux interprètes féminines dans les années 1680	408
La distribution des interprètes professionnels et amateurs dans six ballets dansés à la cour de France entre 1651 et 1689	410
La répartition (en pourcentage) des danseurs amateurs et des danseurs professionnels dans les entrées de six ballets représentés entre 1651 et 1689	411
Les grands maîtres appelés à chorégrapier pour les collègues parisiens (1669-1715)	412
Spectacles et interprètes à l'Académie royale de musique (1671-1715)	413
Créations et reprises par saisons sur la scène de l'Académie royale de musique (1671-1715)	415
La répartition des rôles dansés dans les divertissements des reprises de <i>L'Europe galante</i>	418
Les danseurs et danseuses professionnels susceptibles d'appartenir à la troupe de l'Opéra avant 1699	419

Table des matières

Index des danseurs et danseuses qui sont distribués durant au moins deux années dans les spectacles de l'Académie royale de musique à Paris de 1699 à 1715	420
Généalogies simplifiées	423
Les Tudors-Stuarts	425
Les Valois	426
Les Bourbons	428
Les Habsbourgs	430
Chronologie générale	433
Liste des abréviations pour les bibliothèques et fonds d'archives	456
Index des noms	457
Index des œuvres	464
Crédits iconographiques	468
Remerciements	470