Les danses de la Suite française

Sur la Sicilienne

Voici sur le mode de la Sicilienne, ternaire en rythme pointé, les danses de la plus lente à la plus rapide :

la Loure,
la Forlane,
la Matelote,
la Gigue,
la Canarie.

L'Allemande

D'allure modérée à deux ou quatre temps, sérieuse et ornée, c'est le premier mouvement de la Suite française ; elle deviendra le premier mouvement de la Sonate classique.

La Courante

On distingue la Corrente italienne de la Courante française en ce que celle-ci est à 3/2 ou 6/4 et d'un tempo modéré. Elle est majestueuse et se danse en pas glissés, de biais. C'est une danse appréciée de Louis XIV ; elle deviendra l'ouverture des bals de la cour.

La Gavotte

C'est une espèce de danse à deux temps dont l'air a deux reprises, la première de quatre mesures, et la seconde ordinairement de huit mesures ; quelques fois gaies, quelques fois graves.
Chaque reprise se joue deux fois. La première commence en levant par une blanche ou deux noires ou notes équivalentes et finit en battant et tombant sur la dominante ou la médiante du mode, et jamais sur la finale, à moins qu'elle ne soit en rondeau. La deuxième commence pareil et finit en battant tombant sur la finale du mode.
Sébastien de Brossard, Dictionnaire de musique [1701]

Le Menuet

Il arrive souvent que de très bons musiciens ne dansent point en mesure, surtout dans le Menuet, par l'habitude qu'ils ont contractée de frapper toutes les mesures et cette grande habitude les détourne quelquefois de l'attention qu'il faut avoir d'employer toujours deux mesures musicales pour faire le pas de Menuet et que, de ces deux mesures, nous ne frappons que la première que nous nommons la bonne, ce qui fait que nous comparons même la mesure du Menuet dansant pour sa valeur à celle du 6/4.
Alexis Bacquoy-Guédon
Méthode pour exercer l'oreille à la mesure dans l'art de la Danse [1778]

La Sarabande

Danse venue des sarrasins, lente et grave mais fière, à trois temps, dont le rythme trouve sa carrure sur deux mesures. L'accent, qui correspond à un pas glissé, est sur le deuxième temps de la première des deux mesures. Dans la Suite, elle est souvent placée après la Courante.

Le Passepied

La danse est venue de Bretagne, binaire puis ternaire. Les pas sont glissés et les pieds du danseur s'entrecroisent, ce qui donne le nom Passepied. Au temps de Louis XIV, le mouvement en est fort viste ; le Menuet lui sera préféré.

Le Tambourin

Originaire de Provence, la danse est liée à l'instrument de percussion. Proche des danses que sont la Bourrée et le Rigaudon, le Tambourin est toutefois plus rapide.

La Bourrée

Danse composée de trois pas joints ensemble avec deux mouvements, commencée par une noire en levant, et faite d'un balancement et d'un coupé. Le premier couplet contient deux fois quatre mesures, le second deux fois huit.

La Pavane

Cette danse serait originaire de Padoue. D'allure marchée, elle a remplacé la Basse danse. C'est une danse de cour lente, binaire, formée d'une longue et de deux brèves.

La Musette

La danse est celle des bergers et des bergères de la comédie ballet, bien qu'on la trouve quelquefois dans des Suites. On peut y voir une forme rustique de la Gavotte, un peu plus lente, à deux ou trois temps. Elle emprunte son nom à l'instrument ; son écriture sur un bourdon en définit les limites.

La Chaconne

Construite sur une basse obstinée, un tétracorde descendant, la Chaconne est une pièce de grandes proportions lente et solennelle, de mesure ternaire, basée sur la répétition et la variation d'un thème comprenant en général quatre ou huit mesures.

La Passacaille

La différence entre Chaconne et Passacaille est minime. Il est admis que la Chaconne est plutôt écrite dans une tonalité majeure et qu'elle est d'un tempo plus animé, alors que la Passacaille est le plus souvent en mineur, et est plus intérieure.

Interprétation historiquement informée

De nos jours, le chant, la pratique d'un instrument, a fortiori la direction d'orchestre ne sont plus possibles sans prendre en considération la lutherie, l'époque, les autres arts, les éléments et les courants qui correspondaient à la création de la musique que l'on interprète à présent.

La quête musicale

Diapason à 440, 415 ou 392 Hz,
tempérament,
traités anciens,
fac simile, bibliothèques,
gloses, diminutions, passaggi,
agréments et ornements, cadences,
lutherie, cordes, archets baroques,
interprétation dans le goût français, dans les styles italien, germanique…

Les sources

Les partitions

De moins en moins d'informations écrites, quand on remonte dans le temps ;
se référer aux éditions urtext, fac simile, gravures, manuscrits.

Les traités

De musique, de danse, de théâtre, de la prononciation et du geste, etc.

Les instruments

Car c'est la lutherie qui fait la musique.

Cinq siècles de musique

Quand, **O**ù, **C**omment ?

On peut répondre à cette triple question en considérant les différents paramètres que sont : les dates principales du compositeur, la date de la composition, l'environnement culturel, le pays, le lieu, musique de cour ou publique, sacrée ou profane, église, opéra, salle de concert, salon, la lutherie, l'instrumentarium, la formation, le style, le genre, la tonalité, etc.
On ne jouait alors que de la musique contemporaine.

Les affects

Dans ses Règles de composition [1690], Marc-Antoine Charpentier (ca 1636-1704) établit une codification des émotions qu'il nomme énergie des modes.
Fondée sur le tempérament inégal, cette énergie des modes est intensifiée de fait par la facture instrumentale.

Do M	Gai et guerrier
Do m	Obscur et triste
Ré M	Joyeux et très guerrier
Ré m	Grave et dévot
Mi b M	Cruel et dur
Mi b m	Horrible, affreux
Mi M	Querelleux et criard
Mi m	Effemmé, amoureux et plaintif
Fa M	Furieux et emporté
Fa m	Obscur et plaintif
Sol M	Doucement joyeux
Sol m	Sérieux et magnifique
La M	Joyeux et champêtre
La m	Tendre et plaintif
Si b M	Magnifique et joyeux
Si b m	Obscur et terrible
Si M	Dur et plaintif
Si m	Solitaire et mélancolique

Carte de référence brève

La Belle Danse
et
la Suite française

par

l'Atelier de musique ancienne AMATI

en partenariat avec

Les Concerts tout Proches

Culture *initiatives*

D'autres informations sur le site Internet
https://associationamati.fr