

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du
Peintre amoureux de son Modèle, ballet pantomime

Chorégraphie préparée par Irène Ginger d'après le manuscrit Ferrère

Partition musicale préparée par Makiko Yamaguchi d'après le manuscrit Ferrère

Mise en page par Guillaume Jablonka

Remarques préliminaires :

Le manuscrit Ferrère se trouve à la Bibliothèque Musée de l'Opéra de Paris sous la cote Rés 68. *Le Peintre Amoureux de Son Modèle, Balet pantomime avec Sa Musique* occupe les dix premières pages du manuscrit. On y trouve pour chaque danse la musique avec les différentes voix, puis la chorégraphie en système Beauchamp-Feuillet soit simplifié, soit complet, et assortie de dessins d'accessoires en situation scénique. Les pages du manuscrit sont réparties en plusieurs carrés dont chacun représente l'équivalent d'une page de chorégraphie des habituels recueils du début du XVIIIe siècle.

La présente partition chorégraphique a été réalisée en vue de pouvoir servir aux danseurs, créateurs, professeur, étudiants ou autres chercheurs qui souhaiteraient interpréter cette scène de manière vivante. Il s'agit donc d'un document à visée pratique. C'est pourquoi nous avons produit une partition chorégraphique à l'image de celles habituelles du début du XVIIIe siècle avec une page correspondant à un seul déroulé temporel et un seul espace : cette disposition permet d'agrandir la chorégraphie et de la rendre plus lisible, de la rendre plus maniable lorsqu'on travaille à la danser, et enfin de la faire correspondre plus facilement à la musique en lisant exactement les notes qui accompagnent la danse notée.

La pagination se réfère pour les chiffres romains au séquençage du ballet-pantomime entier établi par Carol G. Marsh et Rebecca Harris-Warrick : voir Table 9.1 « *Outline of Le Peintre amoureux de son Modèle* » pp. 240-241 de *The Grotesque Dancer on the Eighteenth Century Stage : Gennaro Magri and his World*, Rebecca Harris-Warrick et Bruce Alan Brown (éd.), Madison, The University of Wisconsin Press, 2005. Ainsi cette partition commence-t-elle par III puisque l'ouverture et la danse de plusieurs peuples qui précèdent ne font pas partie de l'acte pantomime. Le ballet se termine par la contredanse générale en XI.

Les chiffres arabes correspondent ensuite au nombre de pages nécessaires pour éditer la danse entière.

Concernant le système Beauchamp-Feuillet, voyez *Chorégraphie* par M. Feuillet, Paris 1700, et 1701 pour le « Supplément de pas ».

Remarques d'édition et de lecture :

Le manuscrit comporte parfois des numéros à côté des indications de mouvement musical. Ceux-ci semblent avoir été rajoutés en plus gros après rédaction du manuscrit, mais rien n'est sûr. Ils sont repris ici en italique à côté de l'indication de mouvement pour mentionner la citation du manuscrit, mais ne sont pas pris en compte dans la numérotation de cette édition puisqu'ils ne se suivent pas (de N°4 pour la deuxième danse à N°11 pour la sixième).

III - Entrée en scène du peintre et de sa femme :

Cette danse est notée à l'aide du système Beauchamp-Feuillet simplifié, à savoir le chemin dans l'espace pour chaque danseur, surmonté du nom des pas à exécuter. Le rond noir plein représente la femme et le rond vide représente l'homme : ces signes sont le point de départ du déplacement représenté par une ligne continue. Attention le point de vue est celui du maître de ballet dans la salle, donc l'orientation de la notation est inversée par rapport à l'habitude en système Beauchamp-Feuillet.

Chaque déplacement contenu dans un carré a une durée déterminée par le nombre de mesures de musique mentionné vers le bas de ce même carré. Les séquences de pas associées sont séparées par des virgules ou petits traits verticaux dont chacun représente une mesure de musique : chaque séquence doit être exécutée dans le nombre de mesures déterminé par les petits traits qui finissent cette séquence.

Exemple : 3e carré de la 1ère ligne

brisé desus demie cont , brisé desous demie cont , coupe ent , ,

« brisé desus demie cont » s'exécute en une mesure ; « brisé desous demie cont » s'exécute en une mesure ; « coupe ent » s'exécute en deux mesures ; tous ces pas pas sont donc exécutés pendant quatre mesures de musique en tout, ce qui correspond bien au « 4. » qu'on trouve au bas du carré.

En haut à gauche de certains carré on trouve un numéro de phrase musicale qui permet également de se retrouver dans le déroulé temporel par référence aux différentes phrases musicales en général organisées en huit mesures.

La fin d'une danse est signalée au bas du dernier carré à l'aide du mot *fin*.

Afin d'en simplifier l'exécution vivante, nous avons décidé de proposer une interprétation des pas basée sur la lecture du traité de Gennaro Magri *Trattato teorico pratico di Ballo*, Naples 1779, ainsi que nos connaissances en danse ancienne. Certaines interrogations restent encore ouvertes aujourd'hui et il a fallu faire un choix pour pouvoir danser cette entrée en scène : une partition complète en système Beauchamp-Feuillet complet a été préparée mais ne reflète que nos choix d'interprétation et ne se trouve pas du tout dans l'original.

Exemple : 2e carré de la 1ère ligne

contre double en arrière

Nous avons pris le parti d'exécuter deux contretemps en arrière car cette combinaison paraissait faire coller au mieux la séquence de pas avec la contrainte musicale.

Par contre, autre exemple : 4e carré de la 1ère ligne

3. cont double ent a cinq , ,

Ce carré correspond au début de la troisième phrase musicale et l'on doit effectuer en deux mesures « cont double ent a cinq ». Nous avons décidé d'exécuter un seul contretemps fini en double appui puis un entrechat car chacun de ces pas dans les autres notations de Ferrère s'exécute en une mesure entière et ne laisse donc pas la place à deux contretemps. Ici nous avons noté entrechat à 3 par mesure d'efficacité de l'exécution, tout comme c'est le cas dans la vidéo complète, mais rien n'empêche de battre à 5 pour ceux qui le souhaiteraient.

IV - Installation de l'atelier

Cette danse est notée à l'aide du système Beauchamp-Feuillet simplifié : voir III. Il faut imaginer le sol d'une scène en pente observée du point de vue du public.

Ici le triangle traversé d'un rectangle représente le chevalet, les deux points au pied du chevalet sont les pots de peinture mais les deux points entre l'homme et la femme indiquent un contact de main (comme ailleurs dans le manuscrit), on trouve également une chaise représentée.

Dans certains carrés, lorsque des interprètes ont des actions différentes mais concomitantes, on trouve les actions ou pas de l'un en haut du carré avec le nombre de virgules correspondant aux mesures et les actions de l'autre en bas du carré de nouveau avec les virgules : il ne s'agit pas de cumuler les virgules mais bien d'imaginer deux actions différentes qui ont lieu en même temps et pour une durée déterminée par le nombre au bas du carré

V - Portrait

Cette danse est notée à l'aide du système Beauchamp-Feuillet simplifié : voir III et IV.

Certains carrés représentent ici le tableau lui-même avec l'avancement de la réalisation du portrait et d'autres la scène vue du public.

VI - Menuet

Cette danse est notée à l'aide du système Beauchamp-Feuillet complet. On trouve à la fin le chevalet et le tableau qui servent à la suite de la pantomime.

Dans l'original seule la partie de l'homme est détaillée. De l'autre côté on trouve *contre pas pour la femme* signifiant qu'elle exécute les mêmes pas que l'homme, mais du pied opposé, respectant par là-même le principe de symétrie traditionnellement appliqué dans les chorégraphies. Ici nous avons pris la décision de noter complètement et de manière détaillée la partie de la femme. D'autre part lorsque Ferrère utilise son abréviation *le même* pour signifier une répétition de pas à l'identique, nous avons décidé de noter à nouveau le pas.

Chaque carré de chorégraphie comporte également une mention verbale du nombre de mesures de musique qu'il représente. Comme dans l'original, une double barre verticale se trouve dans la chorégraphie à côté d'une barre de mesure pour signifier une fin de phrase musicale.

« le même » signifie qu'on répète le pas de la mesure précédente, voire une séquence de deux ou plusieurs mesures dans d'autres cas.

VII - Colère

Cette danse est notée à l'aide du système Beauchamp-Feuillet complet : voir VI.

Le petit carré représente le portrait et le triangle représente le chapeau (tricorné).

VIII - Réconciliation

Cette danse est notée à l'aide du système Beauchamp-Feuillet complet : voir VI.

SOMMAIRE

III) Entrée en scène du peintre et de sa femme : de III.0 à III.4

IV) Installation de l'atelier du peintre : de IV.1 à IV.2

V) Portrait du modèle : de V.1 à V.3

VI) Menuet du peintre et de sa femme : de VI.1 à VI.7

VII) Colère de la femme : de VII.1 à VII.3

VIII) Réconciliation : de VIII.1 à VIII.5

Annexes :

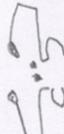
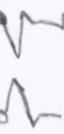
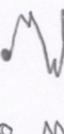
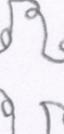
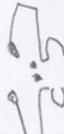
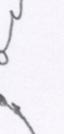
Partitions musicales de l'acte pantomime

Remarques et impressions des musiciens

Éléments relatifs contenus dans le DVD de données :

- Film de l'intégralité de l'acte pantomime
- Photos prises pendant le tournage et assorties de citations originales du manuscrit
- Diaporama des photos et musiques du tournage

Début de l'acte pantomime

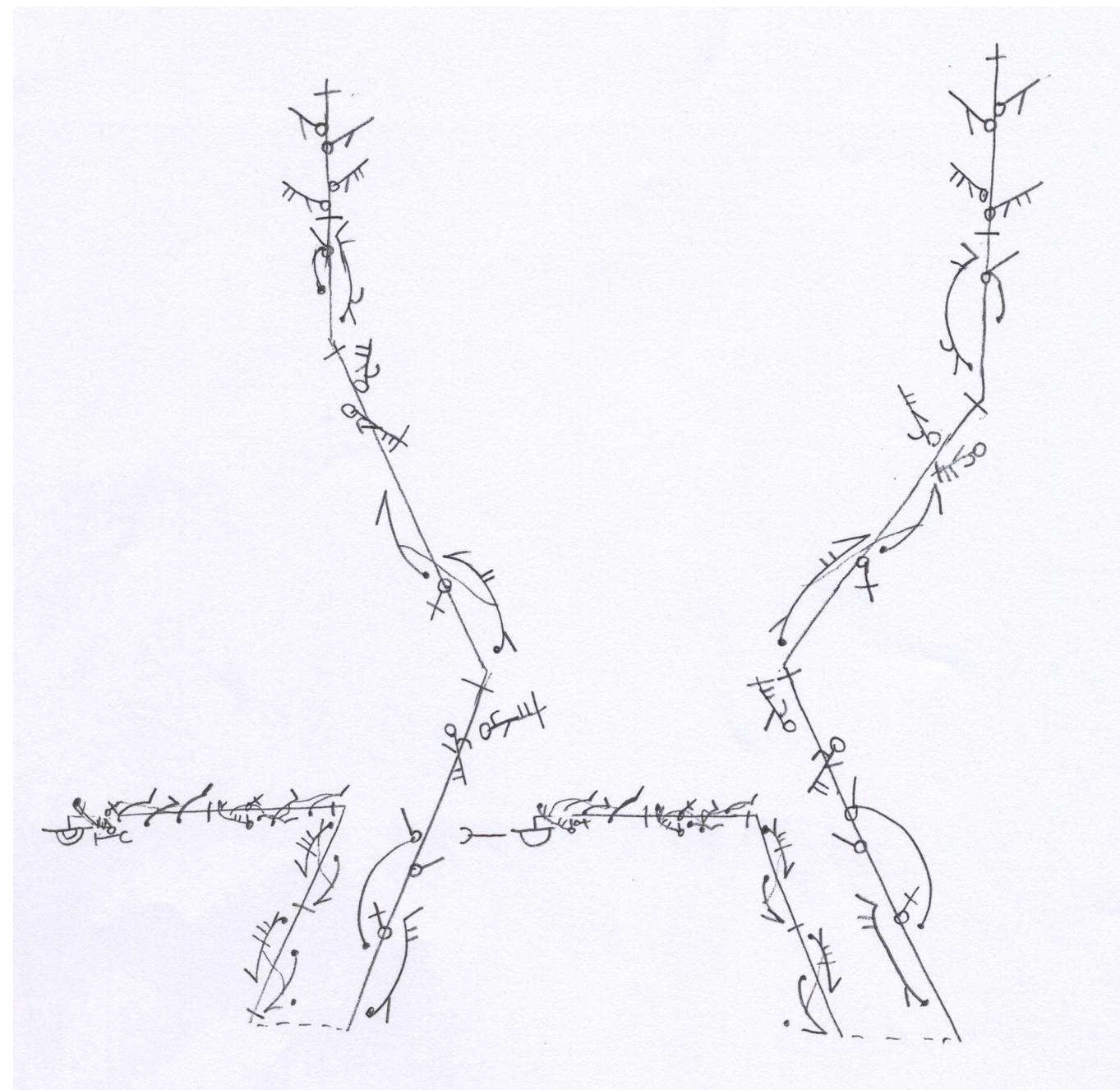
<p>Pas deux pantomime. On lesse jouer 8 mesure ditoli le Peintre ent' avant ventres 2. chasse en dansant avec la femme et continue la pantomime</p> <p>4.</p>	<p>On lesse jouer 8 mesure ditoli le Peintre ent' avant ventres 2. chasse en dansant avec la femme et continue la pantomime</p> <p>4.</p>	<p>brise desus demie cont, brise desous demie cont, coupe ent</p> <p>8.</p>	<p>3 cont double ent a cinq Contrepas le mesme </p> <p>8.</p>	<p>4 Chasse em boetté en tour nant ent a cinq Contrepas le même </p> <p>8.</p>
<p>5. foitte batue temps a avec assemblé lache le pied chasse 3 pas le se tonnent la main </p> <p>4.</p>	<p>Elle dit je va sortir for 8. il se salve, demie cont, brise assemblé, le salve, meil elle sort par 2. chas a cinq a 4 pas </p> <p>4.</p>	<p>brise desus demie cont, brise desous demie cont, coupe ent</p> <p>8.</p>	<p>7. Chasse a 4 pas ent a cinq </p> <p>2. fin</p>	<p>4. chassé emboetté en tour nant ent a cinq, contrepas, le même</p>

<p>Pas deux pantomime d'Italie le Peintre entre en dansant avec Sa femme et continue Sa Pantomime</p>	<p>1. On lesse jouer 8 mesure 2. avant d'entrer 2. Chassé quatre pas contre double en arrière</p> <p>4</p>	<p>brise desus demie cont, brise desous demie cont, coupe ent</p> <p>4</p>	<p>3. cont double ent a cinq, contrepas, le mesme</p> <p>8</p>	<p>4. chassé emboetté en tour nant ent a cinq, contrepas, le même</p> <p>8</p>
<p>5. foitte batue temps levée assemble lache le pied, chasse a 3 pas ils se tonnent la main</p> <p>4</p>	<p>elle dit je va sortir, forbi en, coupe desous chasse a trois pas</p> <p>4</p>	<p>6 : ils se salue, demie cont brise assemble, ils se salue, elle sort par 2. chassé a 4 pas</p> <p>8</p>	<p>7 : chasse a 4 pas ent a cinq</p> <p>2. fin</p>	

Note musicale : le numéro au début de certains carrés marque le début d'une phrase musicale de 8 mesures. Ici 1=A (8 mesures), 2=A, 3=BB (2 fois 4 mesures), 4=CC (2 fois 4 mesures), 5=A, 6=BC, 7=C'

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

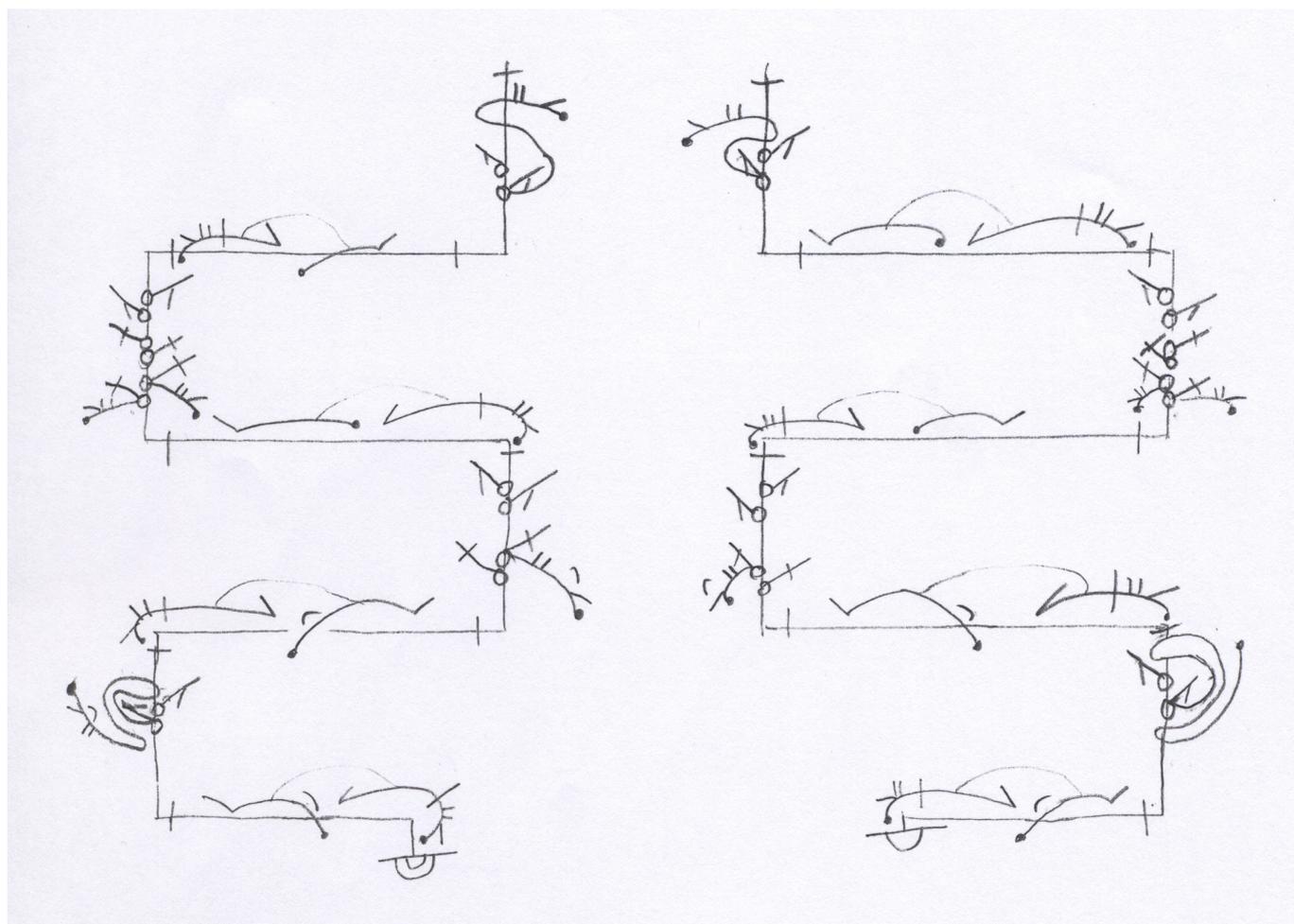
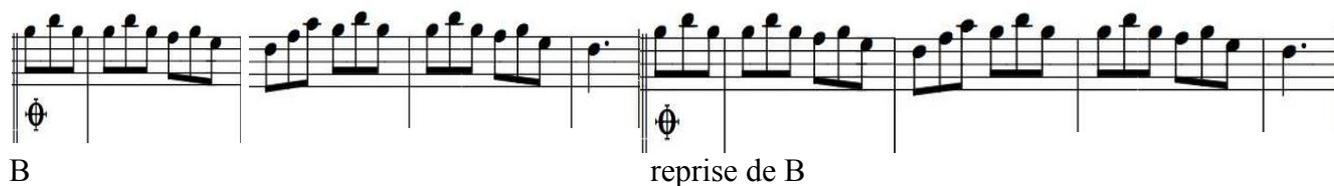
allegretto (AABBCCABCC')

8 mesures de musique avant d'entrer en scène et ici 8 mesures de chorégraphie, soit 16 mesures de musique en tout.

Page III.1 (Entrée en scène)
(version transcrite en système Beauchamp-Feuillet qui n'existe pas dans l'original)

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

Notes chorégraphiques : l'entrechat 5 est ici noté de 4 manières différentes mais reste le même pas noté « ent a cinq » dans l'original. Nous avons voulu montré la diversité des manières de noter les pas sautés battus et autres cabrioles, au sens de Gennaro Magri, que l'on peut trouver dans le manuscrit Ferrère.

8 mesures

Page III.2 (Entrée en scène)
(version transcrite en système Beauchamp-Feuillet qui n'existe pas dans l'original)

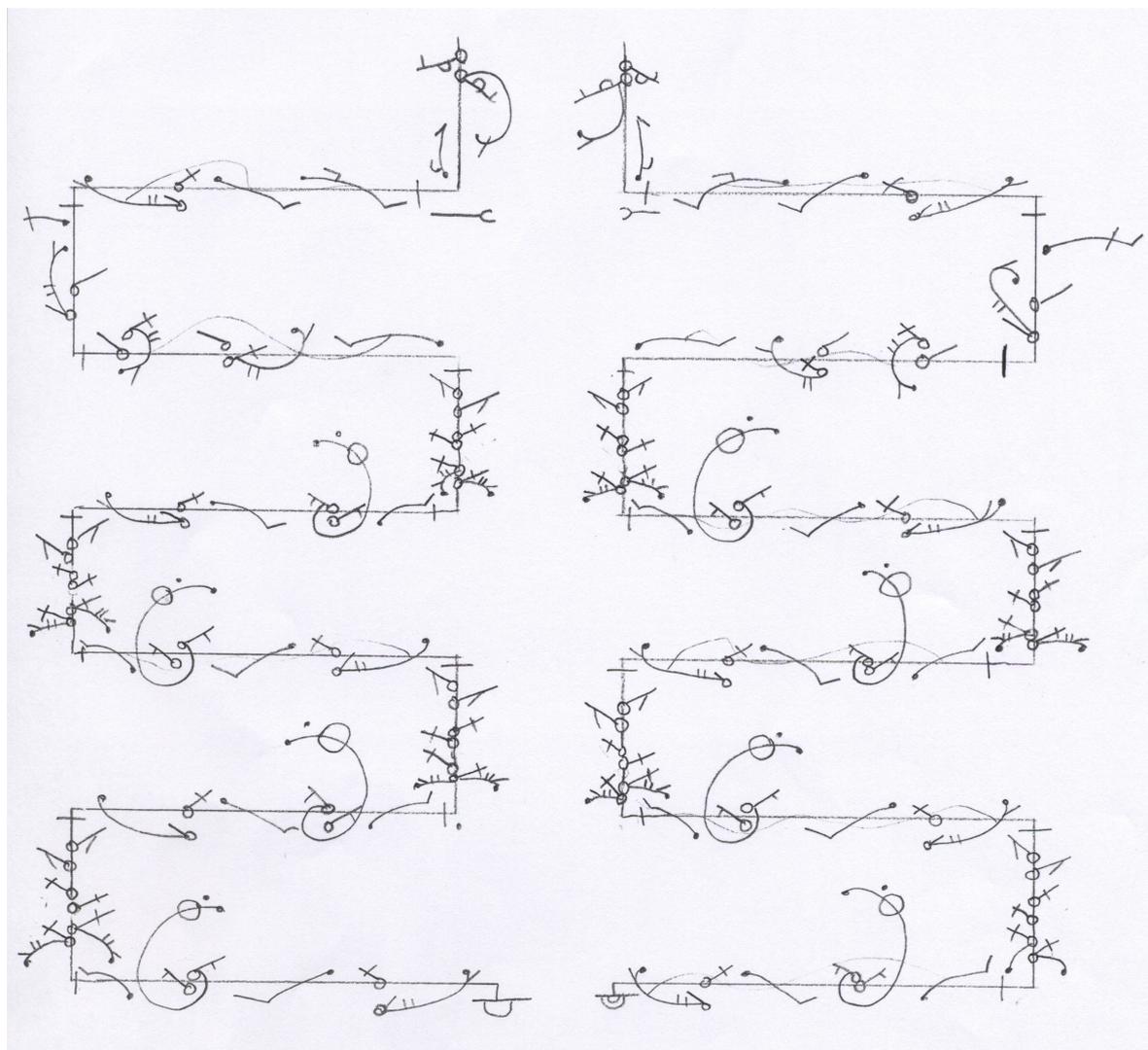
Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

phrase C à répéter

1ère moitié de la phrase A

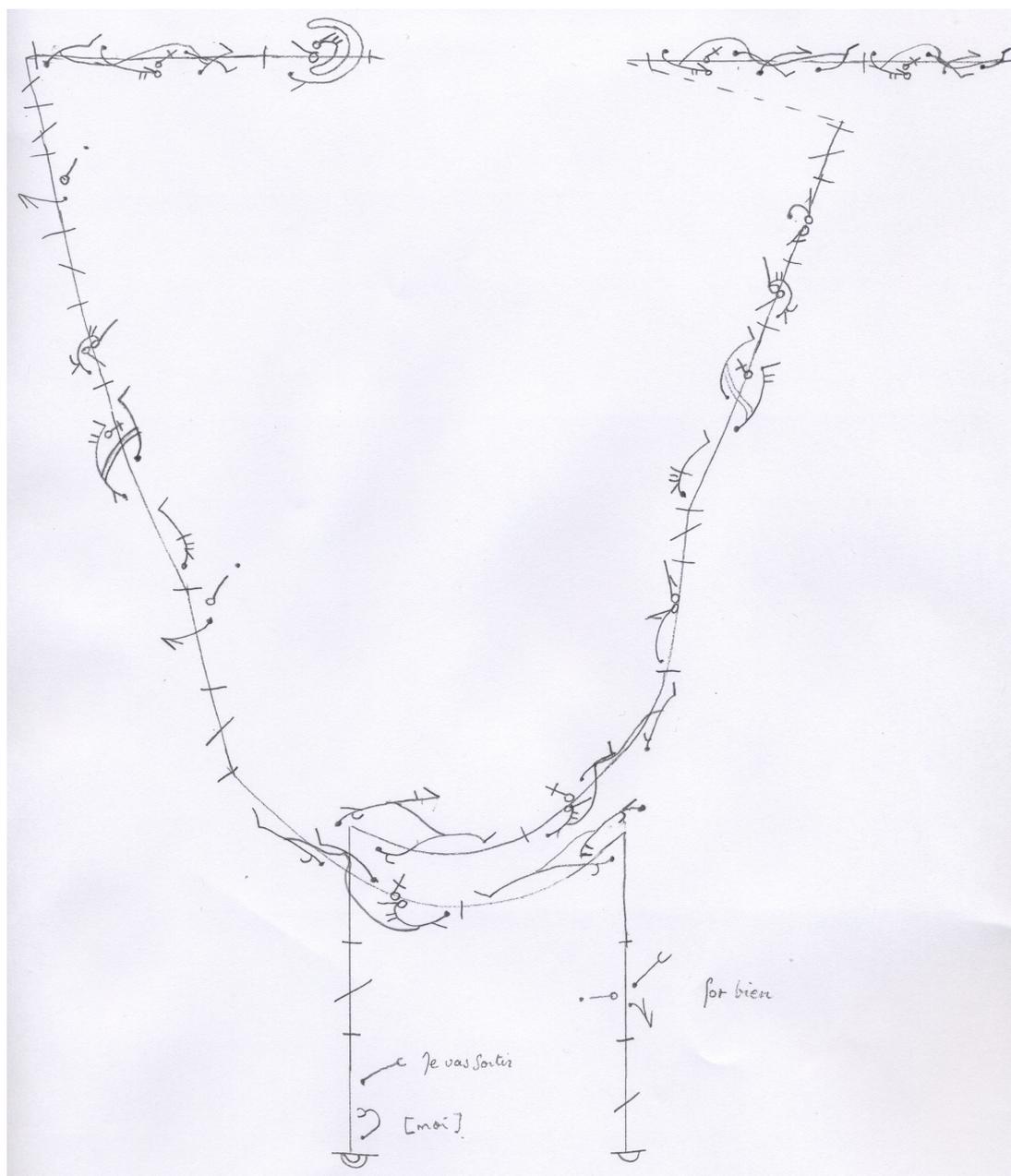
12 Mesures

Page III.3 (Entrée en scène)
(version transcrite en système Beauchamp-Feuillet qui n'existe pas dans l'original)

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

2e moitié de la phrase A B

C C'

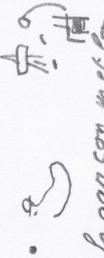
texte de la femme : je vas sortir
texte de l'homme : for bien
14 mesures

Page III.4 (Entrée en scène)
(version transcrite en système Beauchamp-Feuillet qui n'existe pas dans l'original)

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

Stacato (ABCDE), sur cette page phrases A, B et début de C / N°4

Musical score for Stacato (ABCDE) in 2/4 time, featuring treble and bass clefs, a key signature of one sharp (F#), and dynamic markings such as *p* and *f*.

<p>Le Peintre fait ren- ger son chevalet pour peindre sa Maitresse qui arrive dans L'intervalle il la salue et la fait asseoir.</p>	<p>1. 2 pas marches en ar- rière et appelle,, </p> <p>4</p>	<p>On apporte le chevalet </p>	<p>2. il range et le garçon Sen vas,,, </p> <p>4.</p>	<p>il Gar Baïser la main de sa Maitresse,,, </p> <p>Le garçon place les couleurs,,, 3.</p>	<p>3. il dit qu'il va la peindre,,, </p> <p>Le garçon met la chaise 4.</p>
---	--	---	--	---	---

<p>Le Peintre fait ren- ger Son chevalet pour peindre Sa Maitresse qui arrive dans L'intervalle il la Salue et la fait asseoir</p>	<p>1. 2. pas marches en ar- rière,, et appelle,, 4.</p>
--	--

Note musicale : le numéro au début de certains carrés marque le début d'une phrase musicale de 8 mesures. Ici 1=A (8 mesures), 2=B (7 mesures), 3=C, 4=D (2 fois 4 mesures), 5=E

Notes de lecture : au 2e carré de la ligne basse, le triangle traversé d'un rectangle représente le chevalet, au 4e carré les deux points au pied du chevalet sont les pots de peinture mais les deux points entre l'homme et la femme indiquent un contact de main (comme ailleurs dans le manuscrit), au dernier carré on observe l'apparition d'une chaise.

Page IV.1 (Installation de l'atelier)

Fin de la phrase C et phrases D et E

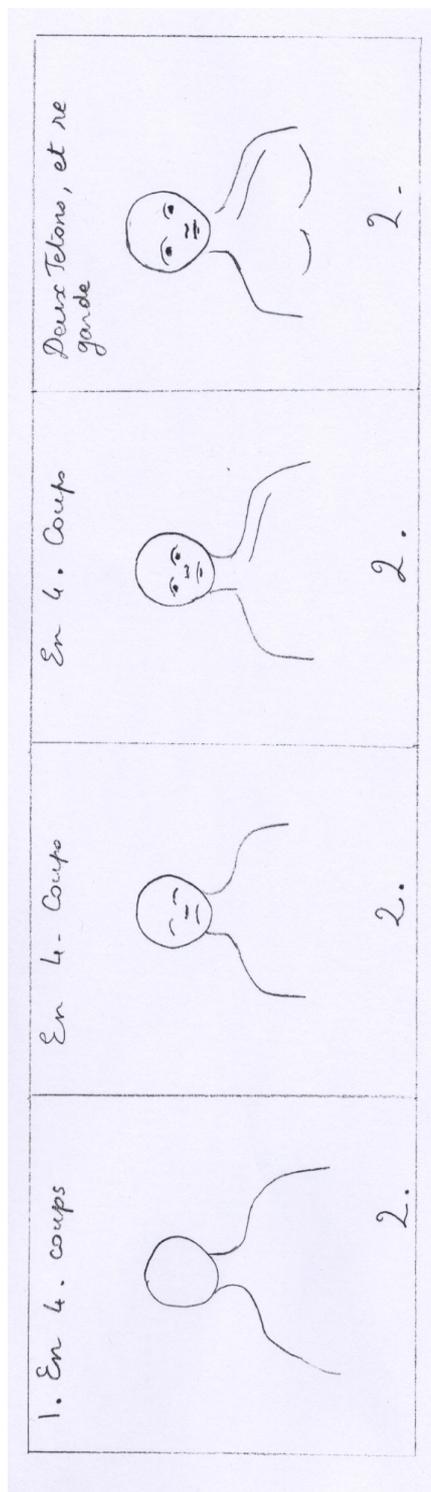
<p>il demande la main le chapeaux bas,, et la conduit,, il cour a la chaise,,</p> <p>6.</p>	<p>4. il Renge la chaise et lui dit de Sasoir,, elle y vas,,</p> <p>4.</p>	<p>elle SaSit pendant qu' il Renge les couleurs,,</p> <p>4.</p>	<p>5. il lui renge la tête,, et la regarde,,</p> <p>4.</p>	<p>il prend la couleur dans le pot,, et se dispose a la peindre,,</p> <p>fin 4</p>
---	--	---	--	--

il demande la main le chapeaux bas,, et la conduit,, il cour a la chaise,,	4.	elle SaSit pendant qu' il renge les couleurs,,	4.	5. il lui renge la tête,, et la regarde,,	4.	il prend la couleur dans le pot,, et Se dispose a la peindre,,	fin 4.
---	----	---	----	--	----	--	--------

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

Il desine le Portrait de Sa Maitresse en Noir et Rouge avec un Pinceaux. / N°8

Largo (ABAC), sur cette page phrase A

1. En 4. coups	En 4. coups	En 4. coups	deux tétons, et re- garde
2.	2.	2.	2.

Note musicale : le numéro au début de certains carrés marque le début d'une phrase musicale de 8 mesures. Ici 1=A (8 mesures), 2=B (4 mesures), 3=A, 4=C (8 mesures)

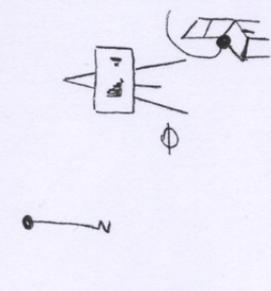
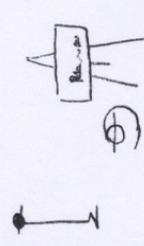
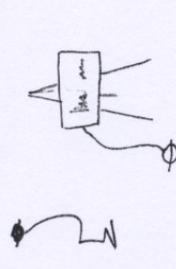
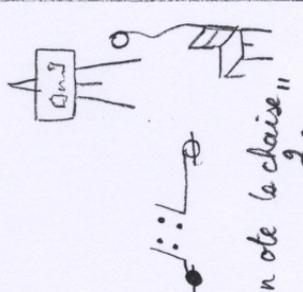
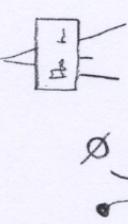
Phrases B et A

<p>2: J vas lui renge la tête ,, revient et prend de la couleur ,,</p> <p>4.</p>	<p>3. En 4 coups</p> <p>2.</p>	<p>La femme arrive Echape cont Sissonne, 2. pas en arrive,</p> <p>en 4 coup 2.</p>	<p>Elle se frocte les yeux, et regarde,</p> <p>Il quitte le Pinceau noir et prend le rouge 2.</p>	<p>Elle menace met la main sur les yeux et frape du pied ,,</p> <p>J met du rouge aux joues et aux tetons 2.</p>
--	--------------------------------	--	---	--

<p>2. il vas lui renge la tête ,, revient et prend de la couleur ,,</p> <p>4.</p>	<p>3. En 4 coups</p> <p>2.</p>	<p>La femme arrive Echape cont Sissonne, 2. pas en arriere,</p> <p>En 4 coup 2.</p>	<p>Elle se frocte les yeux, et regarde,</p> <p>Il quitte le Pinceau noir et prend le rouge 2.</p>	<p>Elle menace met la main sur les yeux et frape du pied ,,</p> <p>il met du rouge aux joues et aux tetons 2.</p>
---	--------------------------------	---	---	---

Phrase C

4: Chasse ent a 5, La fille se sauve 1.	Coupe ent, il regarde sa femme 1.	Chasse ouvert echape double ent a cinq ferme,, il couvre le tableau,, 2.	il cour lui baisier la main montre qu'il etoit a Peindre un Paysage,, on ote la chaise,, 2.	Elle regarde le tableau Et approuve,, 1. 2. fin
--	--	---	--	---

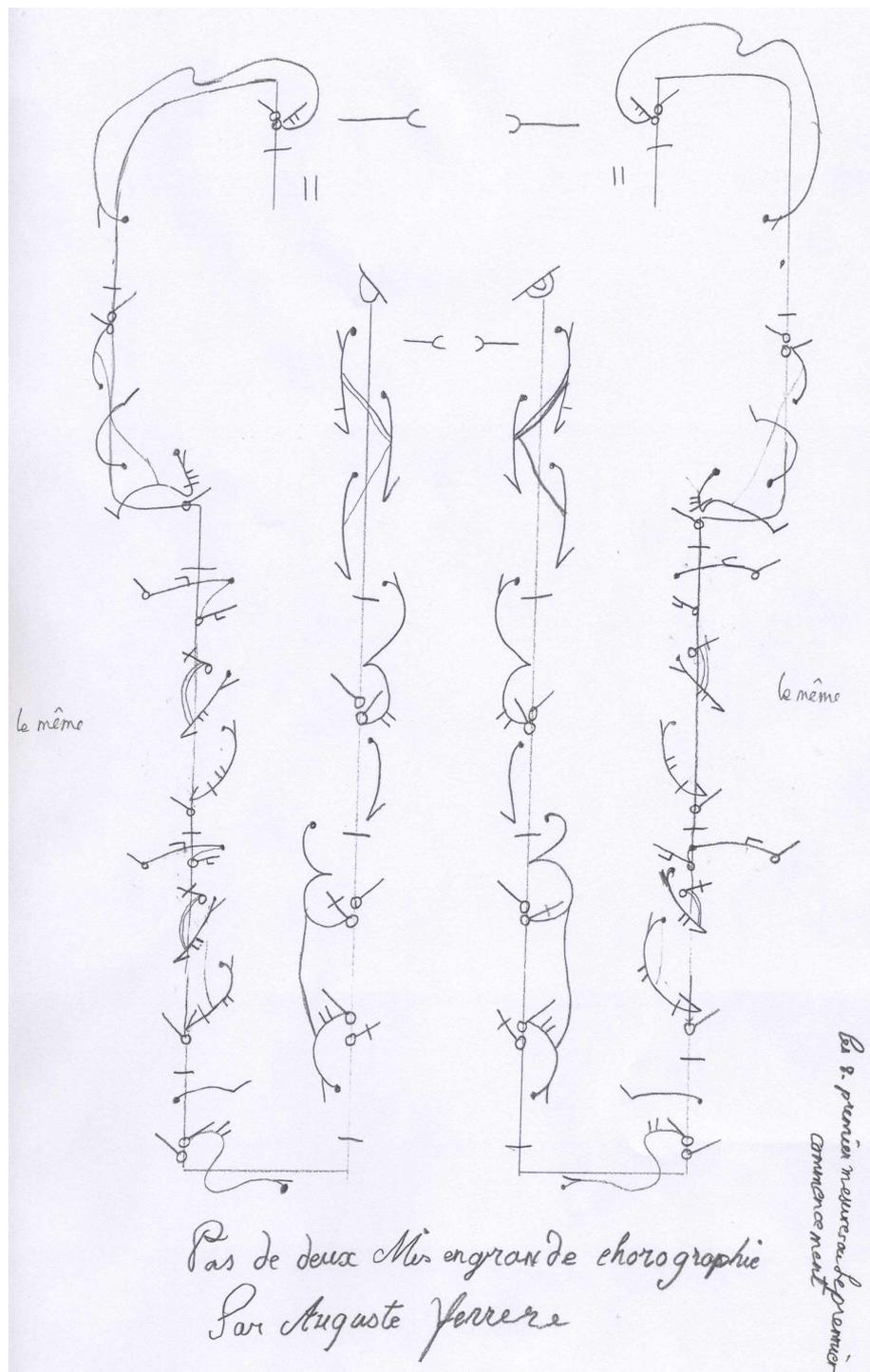
4. chasse ent a 5, La fille se sauve 1.	coupe ent, il regarde sa femme 1.	chasse ouvert echape double ent a cinq ferme,, il couvre le tableau,, 4.	il cour lui baisier la main montre qu'il etoit a Peindre un Paysage,, on ote la chaise,, 2.	Elle regarde le tableaux Et approuve,, peindre,, fin 2.
---	---	---	---	--

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

Tempo di minuetto Le Peintre dance avec sa Femme N°9 (AABACABA)

A

titre : Pas de deux Mis en grande chorographie Par Auguste ferrere

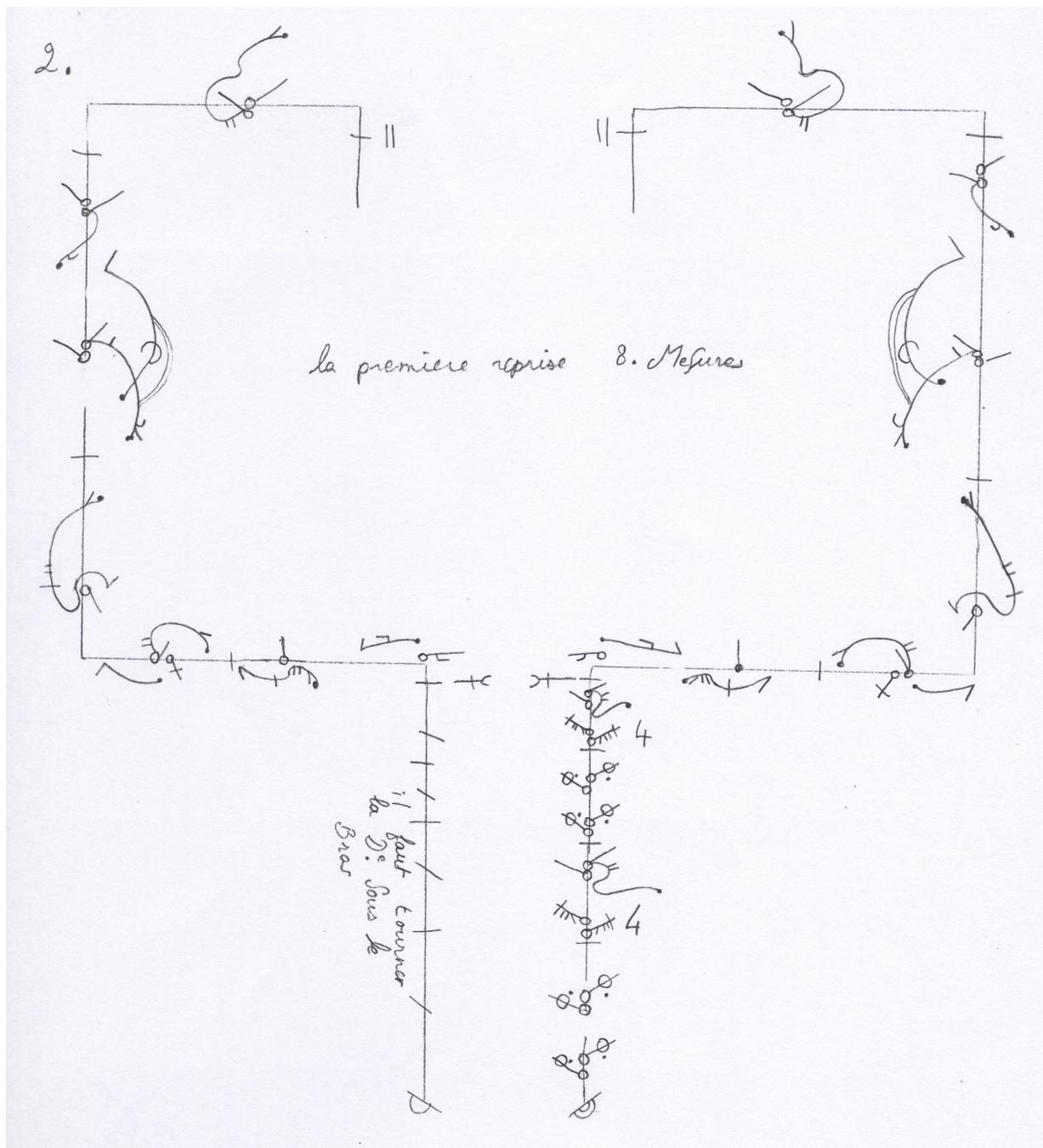
sur le côté : les 8 premier mesure ou le premier commencement

page VI.1 (Menuet)

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

A

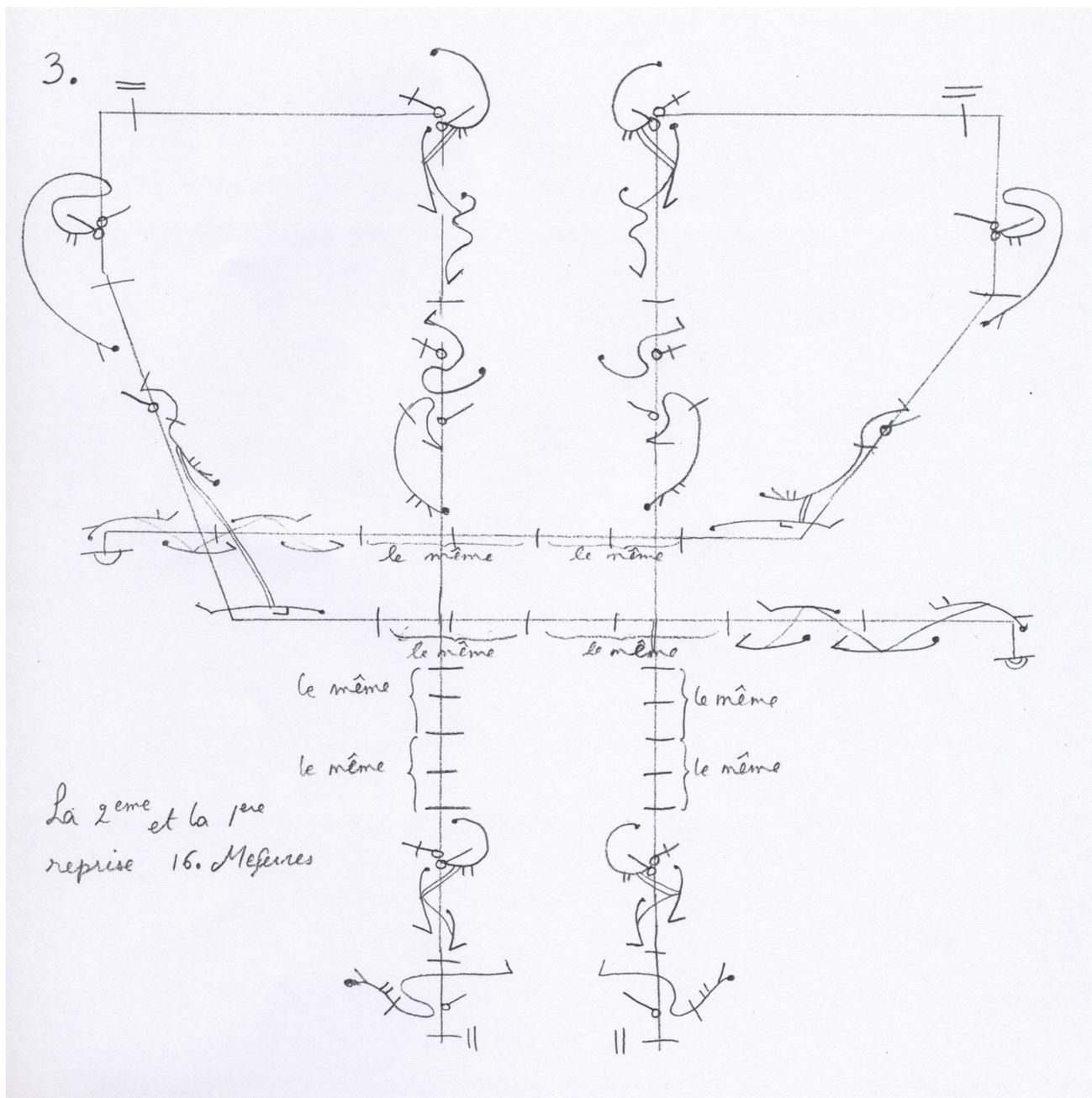
texte de l'homme : *il fait tourner la D^e (Dame) sous le Bras*

la premiere reprise 8. Mesures

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

B et A

le même

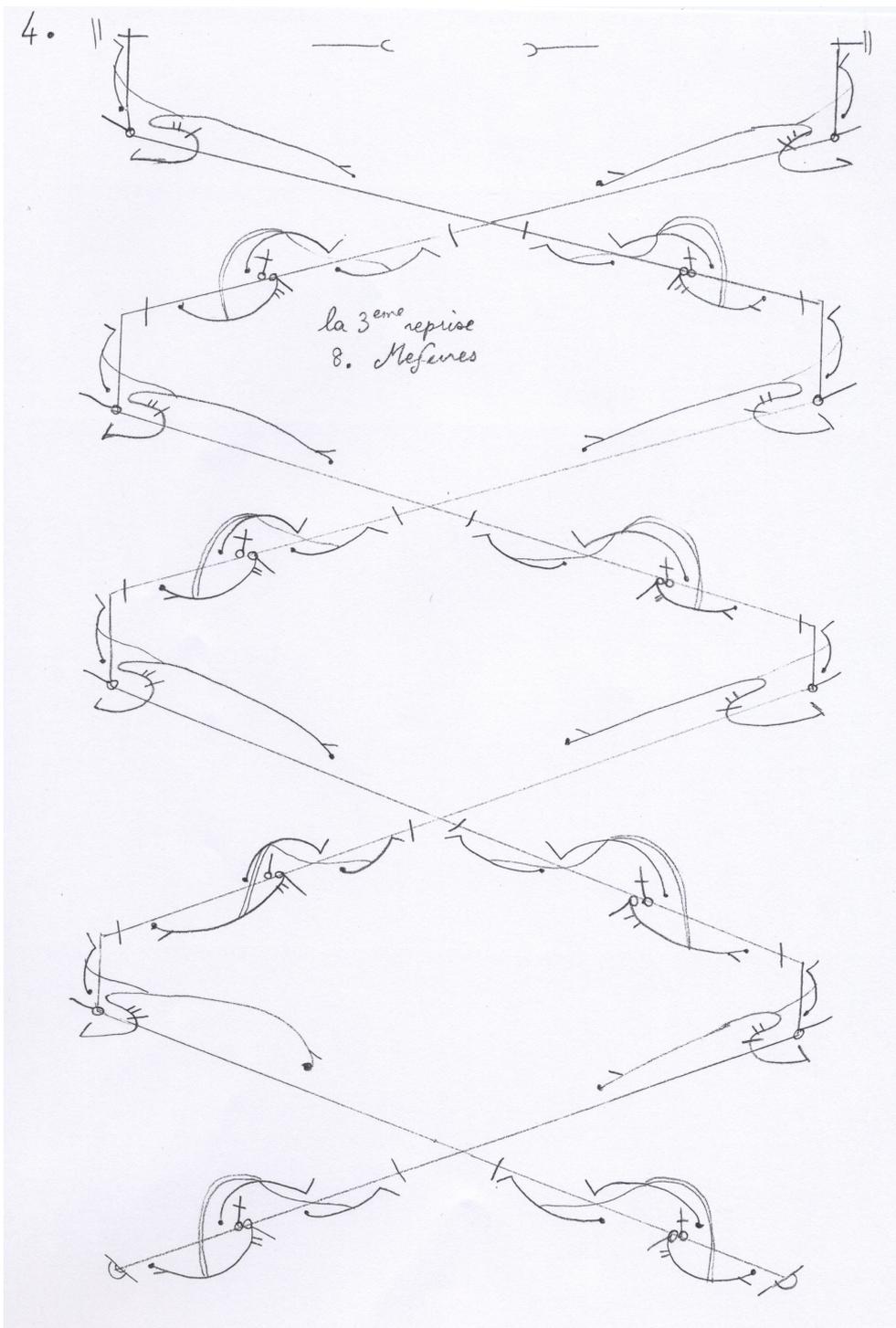
La 2eme et la 1ere reprise 16. Mesures

Notes de lecture : « le même » signifie qu'on répète le pas de la mesure précédente, voire une séquence de deux ou plusieurs mesures dans d'autres cas.

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

C

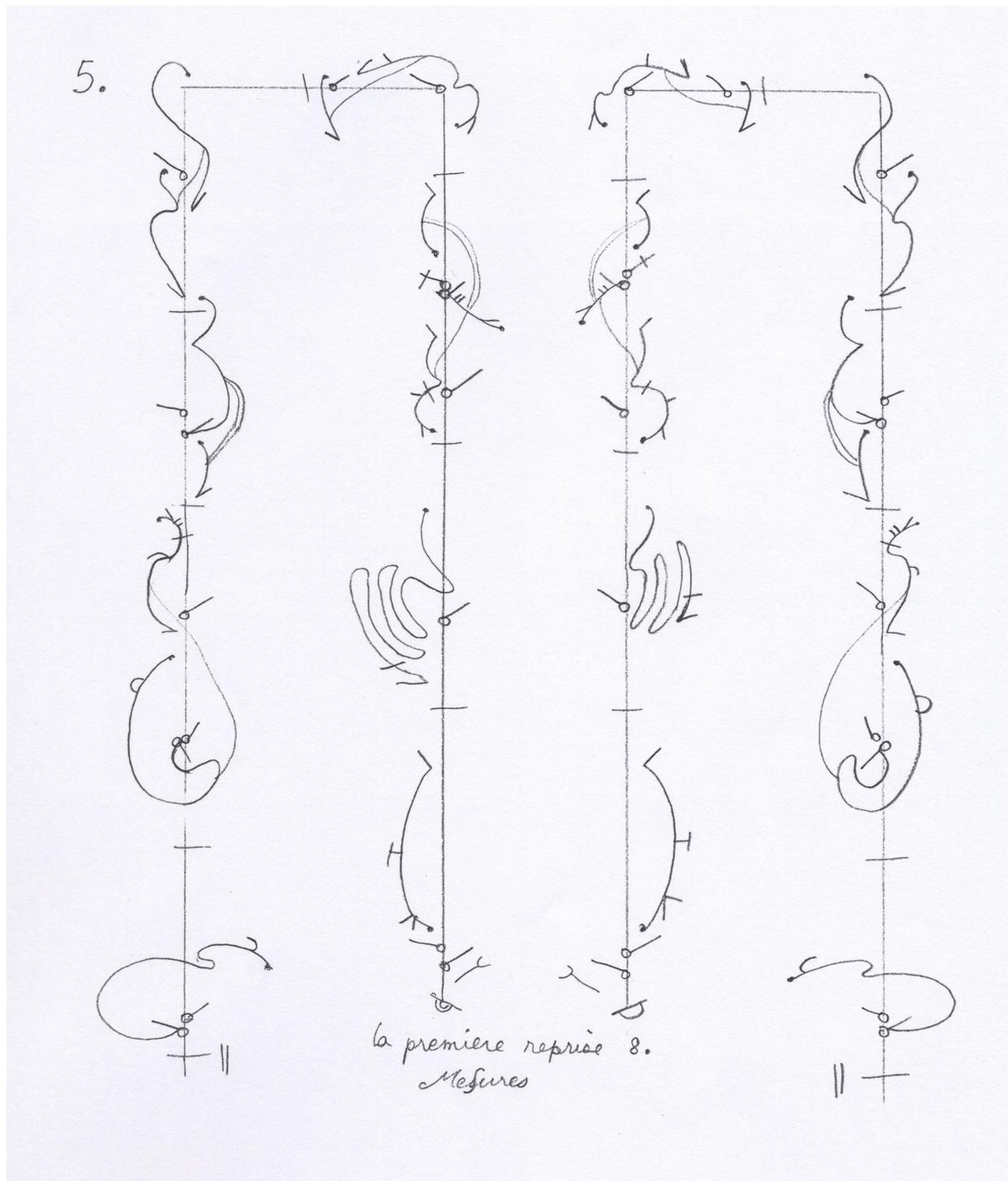

*La 3eme reprise
8. Mesures*

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

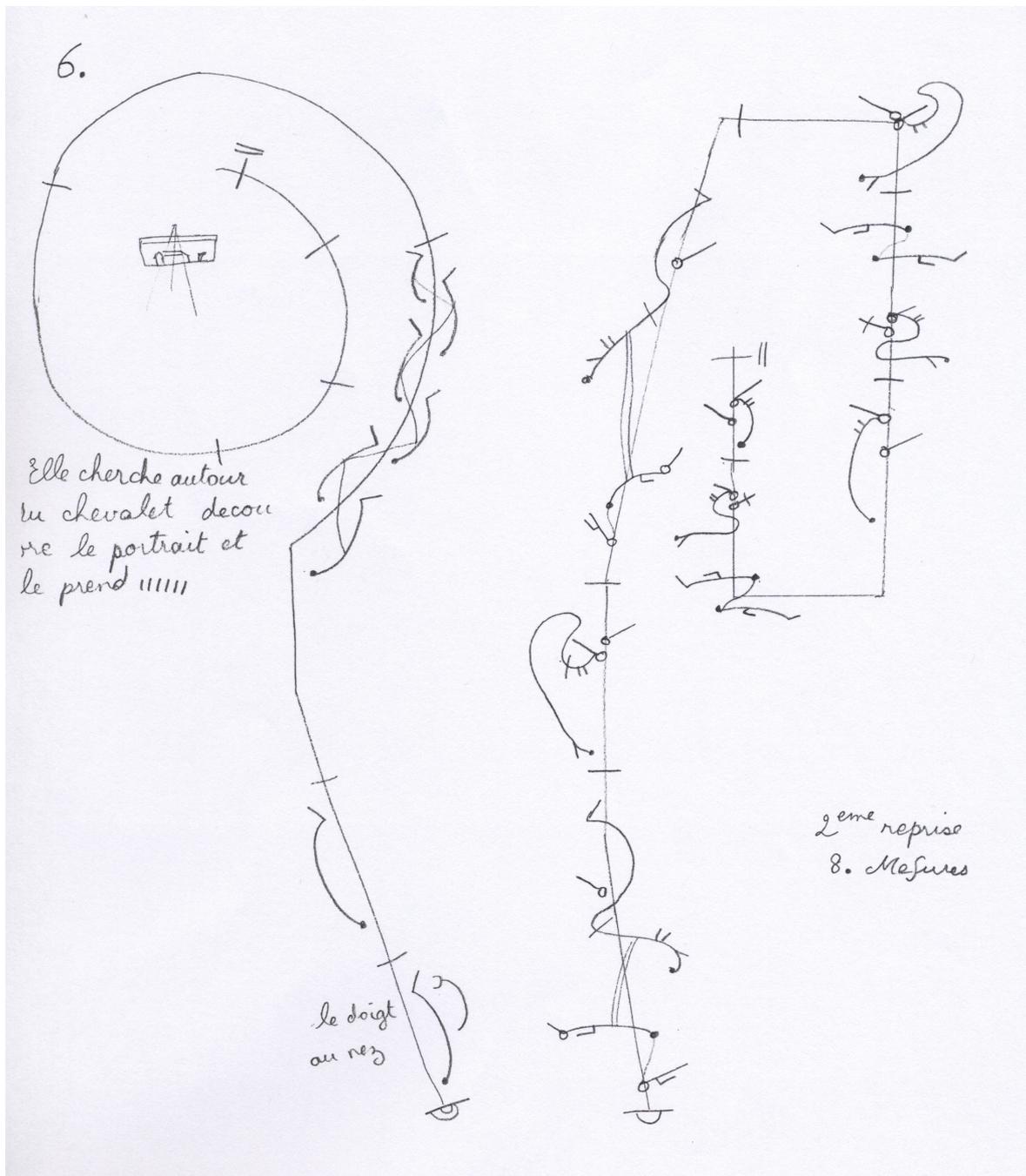

A

La premiere reprise 8.
Mesures

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

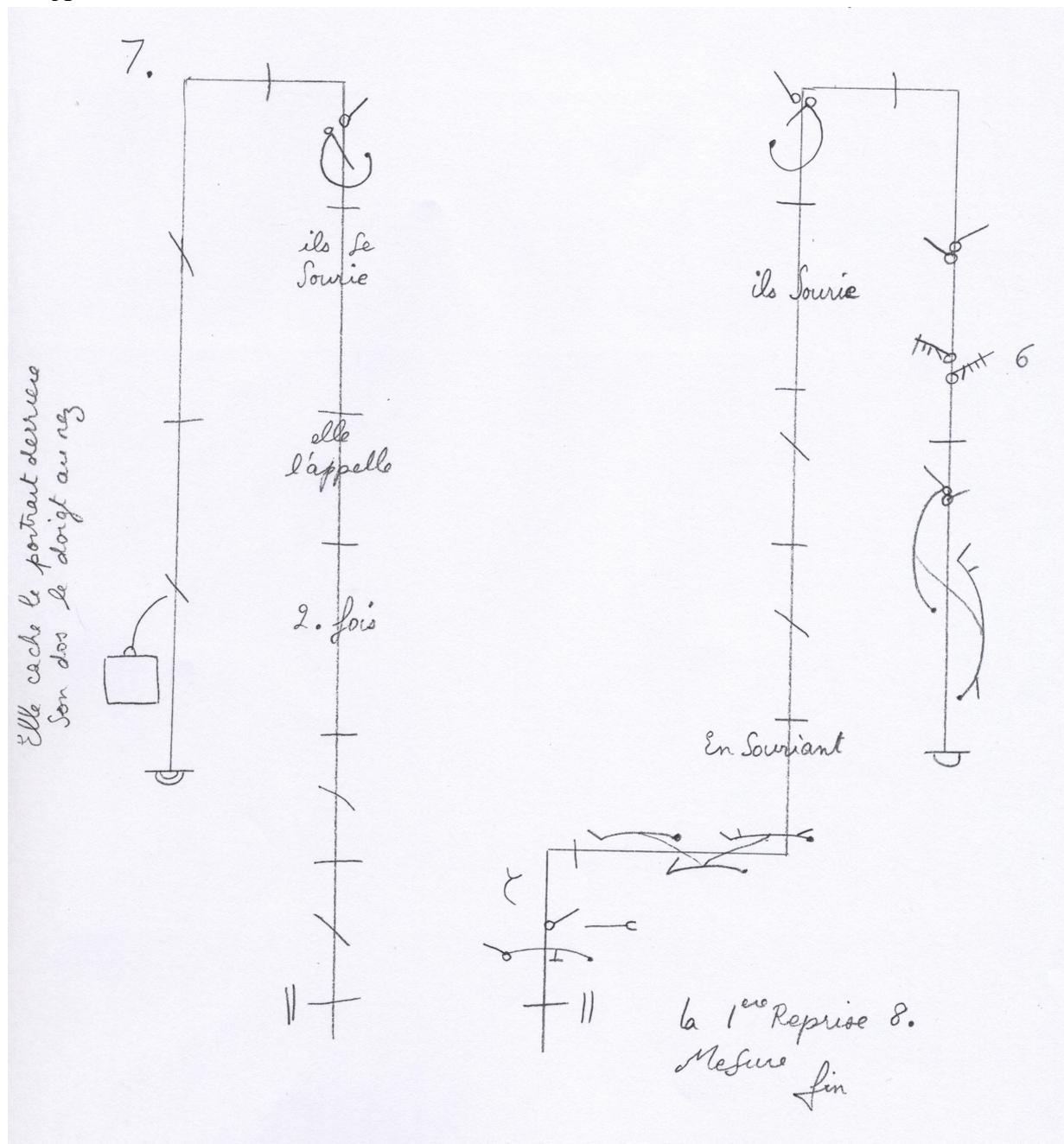
Texte de la femme : le doigt au nez / Elle cherche autour du chevalet decouvre le portrait et le prend,,,,,,

2ème reprise 8. Mesures

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

A

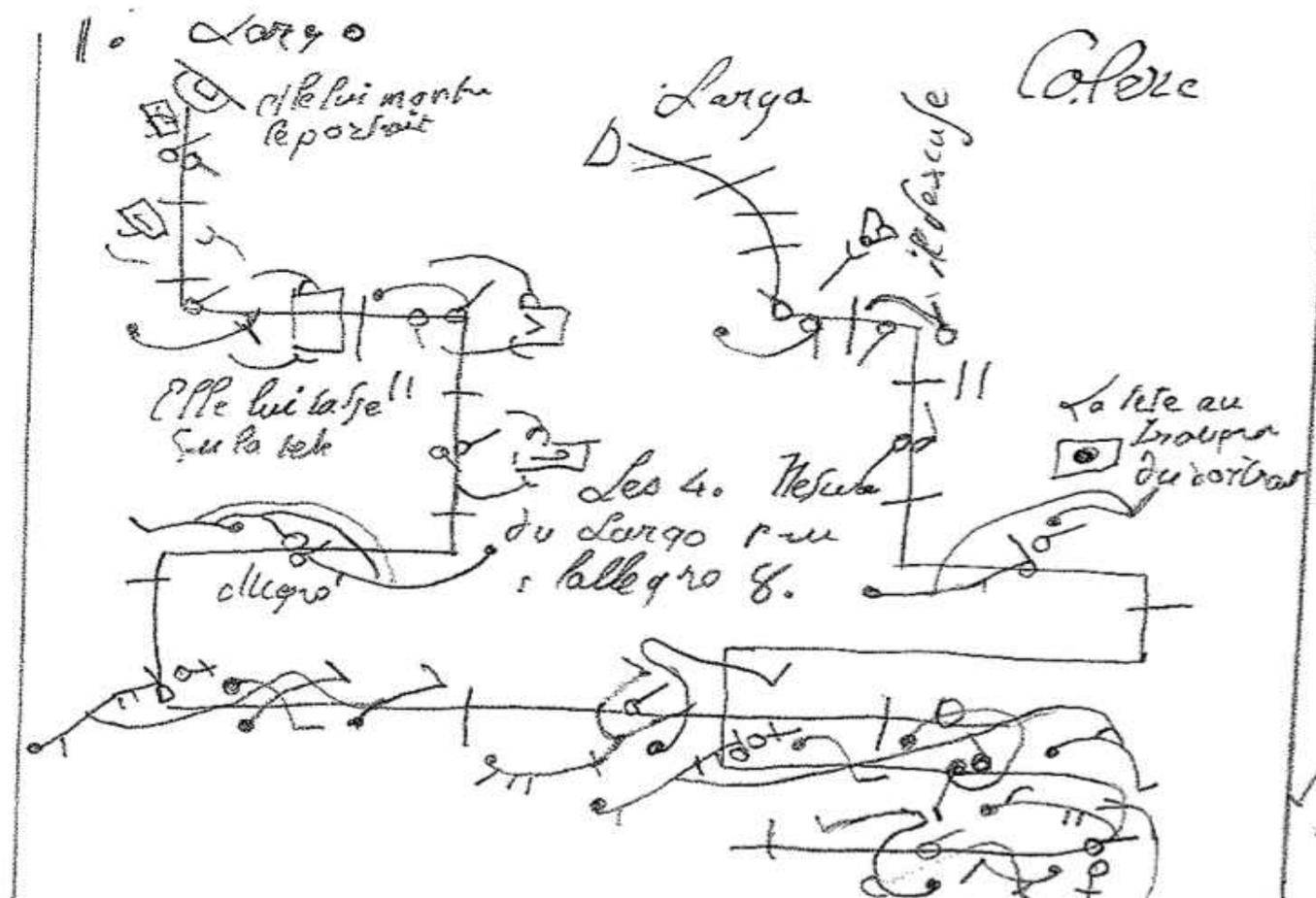
Textes de la femme : *Elle cache le portrait derrière son dos le doigt au nez / ils se sourie / elle l'appelle / 2. fois*

Textes de l'homme : *ils sourie / en souriant*

La 1ère Reprise 8. Mesure / fin

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

Elle lui Montre le portrait elle avance et lui casse Sur la tete colere de la femme le Mary Se sauve avec le portrait a travers la tete Sur les 2. airs Suivant

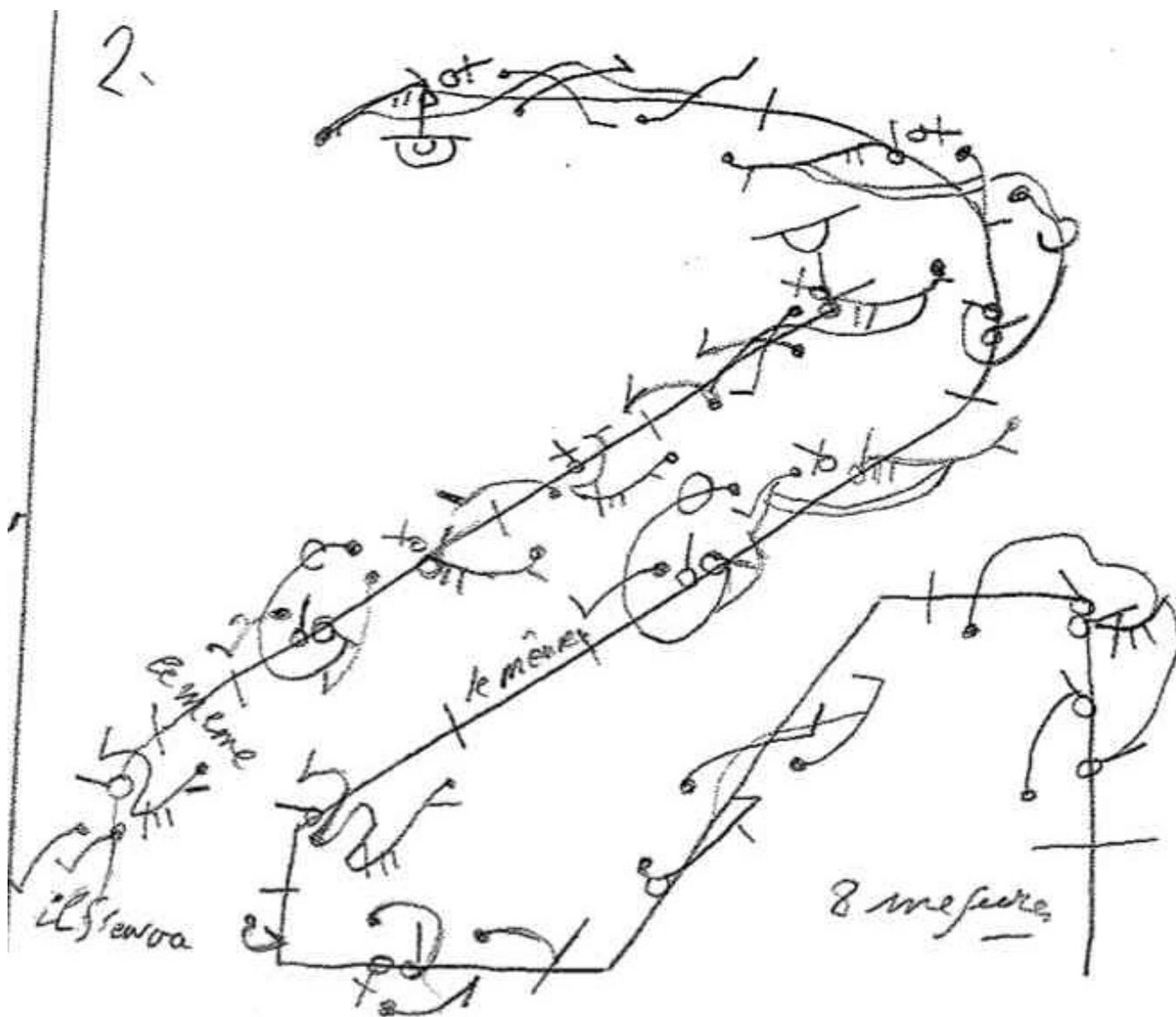
Texte de la femme : *Largo* / elle lui montre le portrait / elle lui casse sur la tete / *allegro*

Texte de l'homme : *Largo* / il s'excuse / la tete au travers du portrait

au milieu : Les 4. Mesure du *Largo* puis l'*allegro* 8.

Notes de lecture : le petit carré représente le portrait qu'elle tient à la main. Le triangle représente le chapeau (tricorn) qu'il retire de sa tête.

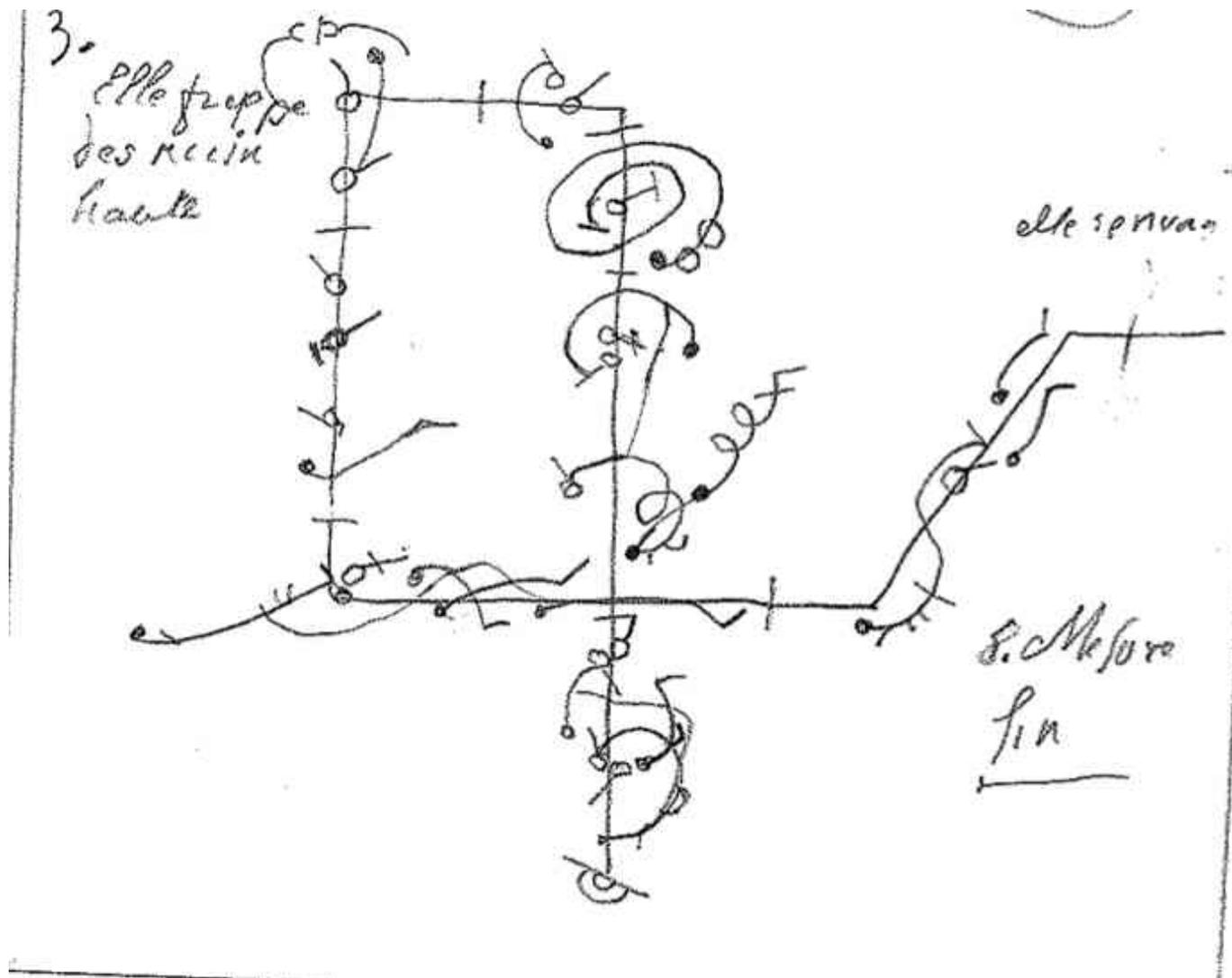
Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

le meme / le même
il s'en va
8. mesures

Notes de lecture : « le même » signifie qu'on répète le pas de la mesure précédente, voire une séquence de deux ou plusieurs mesures dans d'autres cas.

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

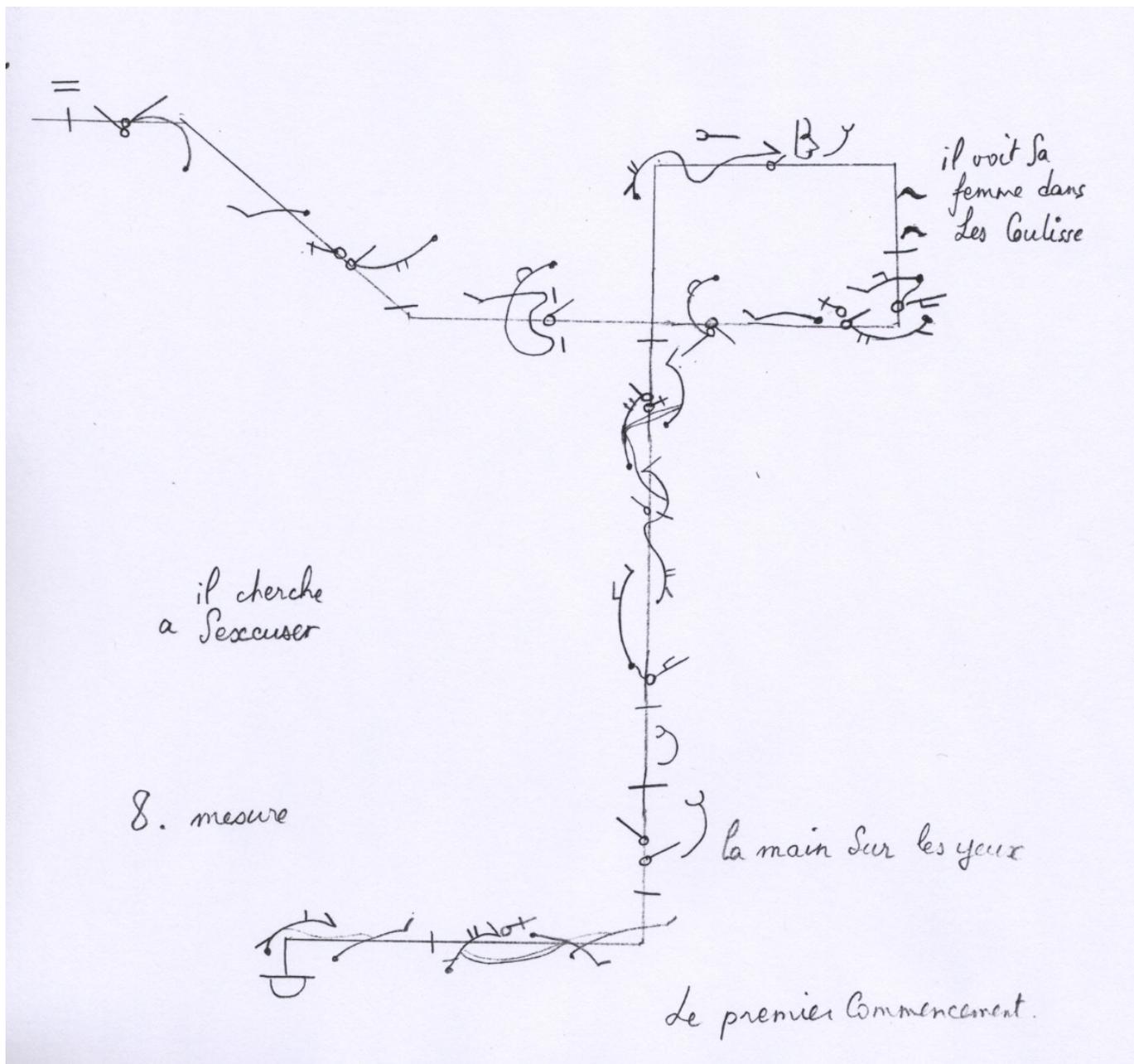

*elle frappe des main haute
elle s'en vas*

*8. Mesure
fin*

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

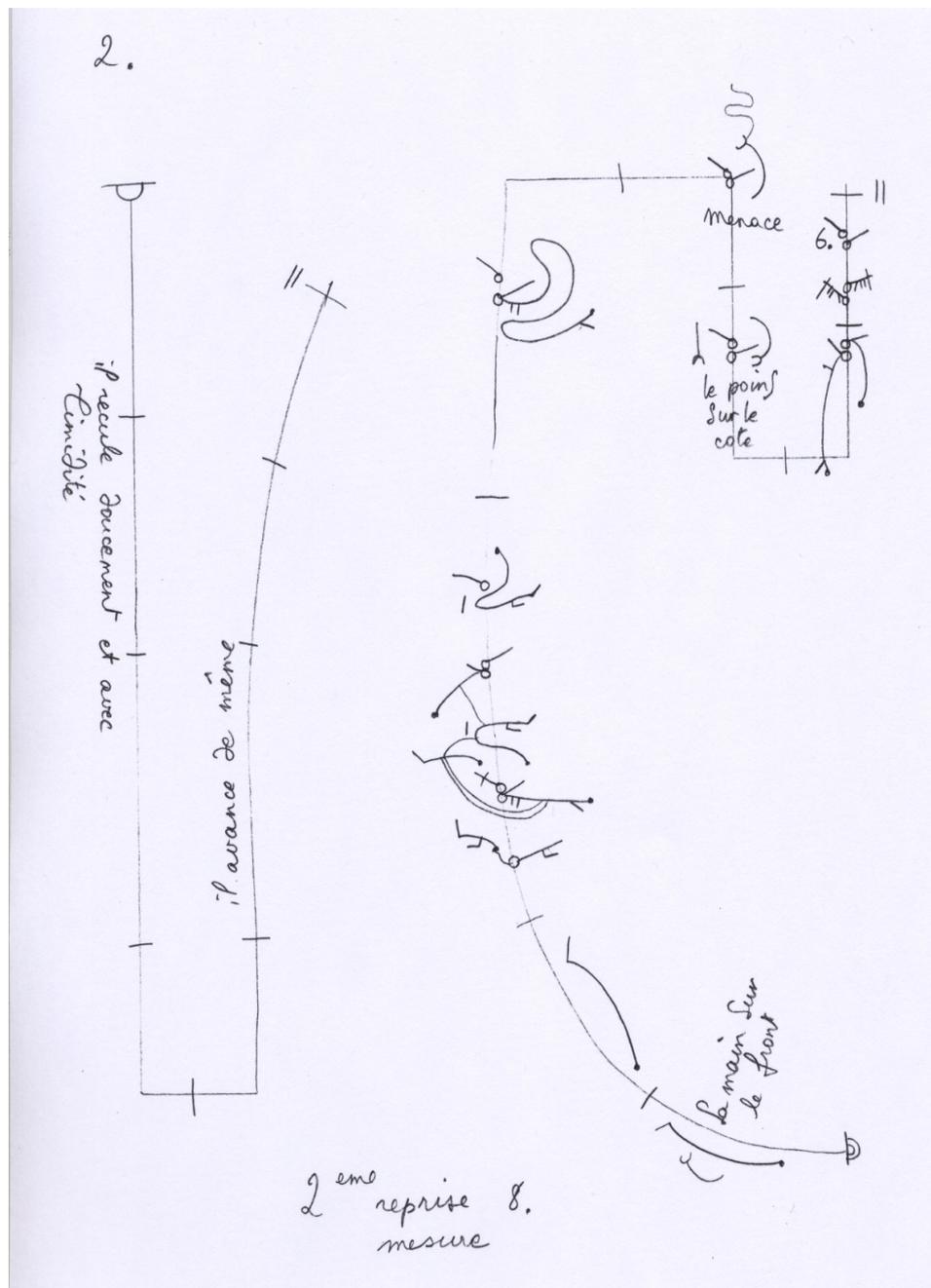
Andante / Il arrive cherchant à s'excuser (ABCCAB') / N°11 a couper

il cherche à s'excuser
la main sur les yeux / il voit sa femme dans les coulisse
8. mesure / Le premier commencement

Notes de lecture : dans la mesure 6 de la chorégraphie on voit le dessin du visage du mari tourné vers la droite qui aperçoit sa femme dans les coulisses.

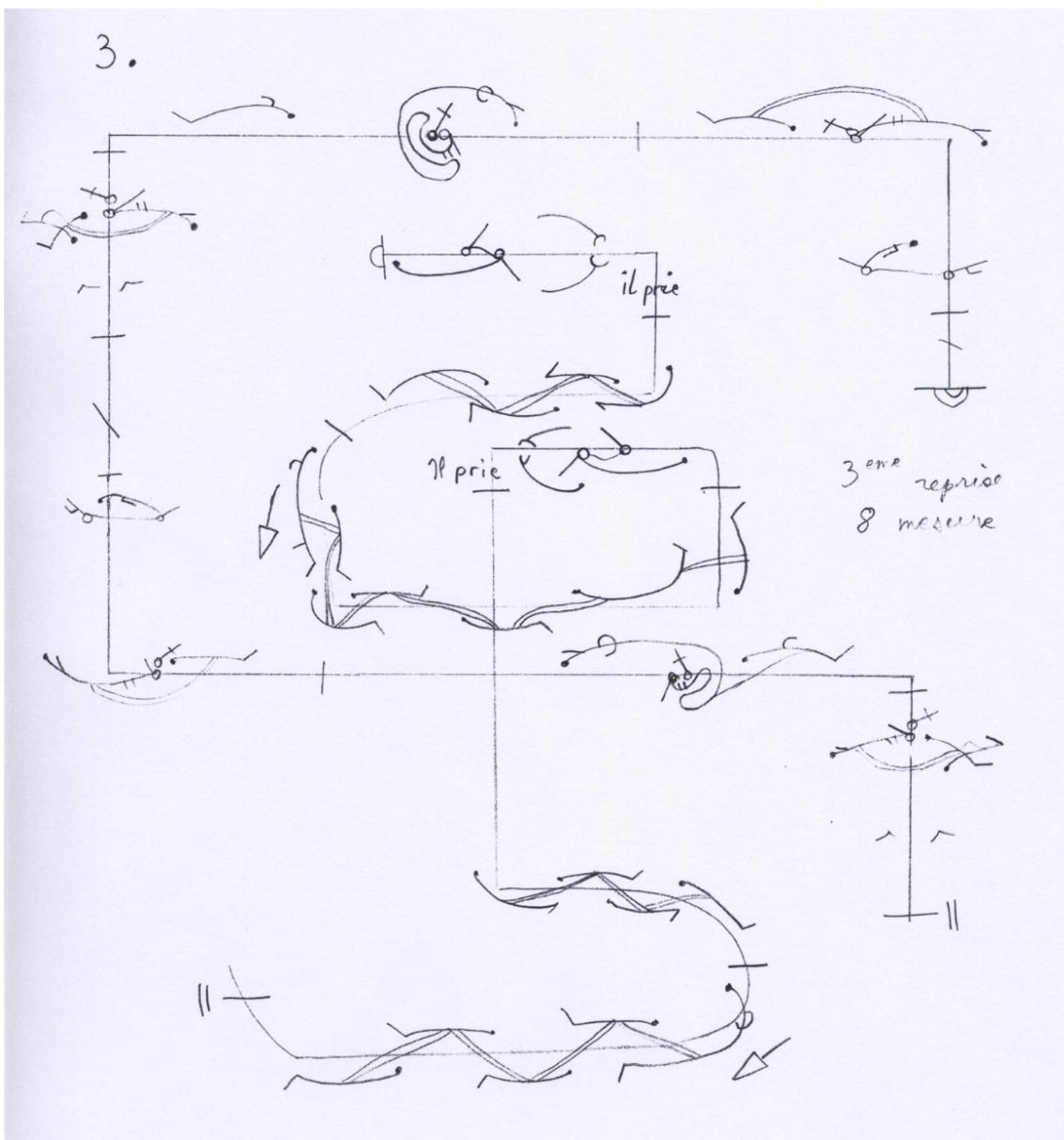
Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

Textes de la femme : la main sur le front / menace / le poing sur le côté
 Textes de l'homme : il recule doucement et avec timidité / il avance de même
 2me reprise 8. mesure

Notes de lecture : à la mesure 5 de la chorégraphie de la femme on voit un trait serpentin au bout du signe de la main qui indique l'agitation de la main en signe de menace.

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

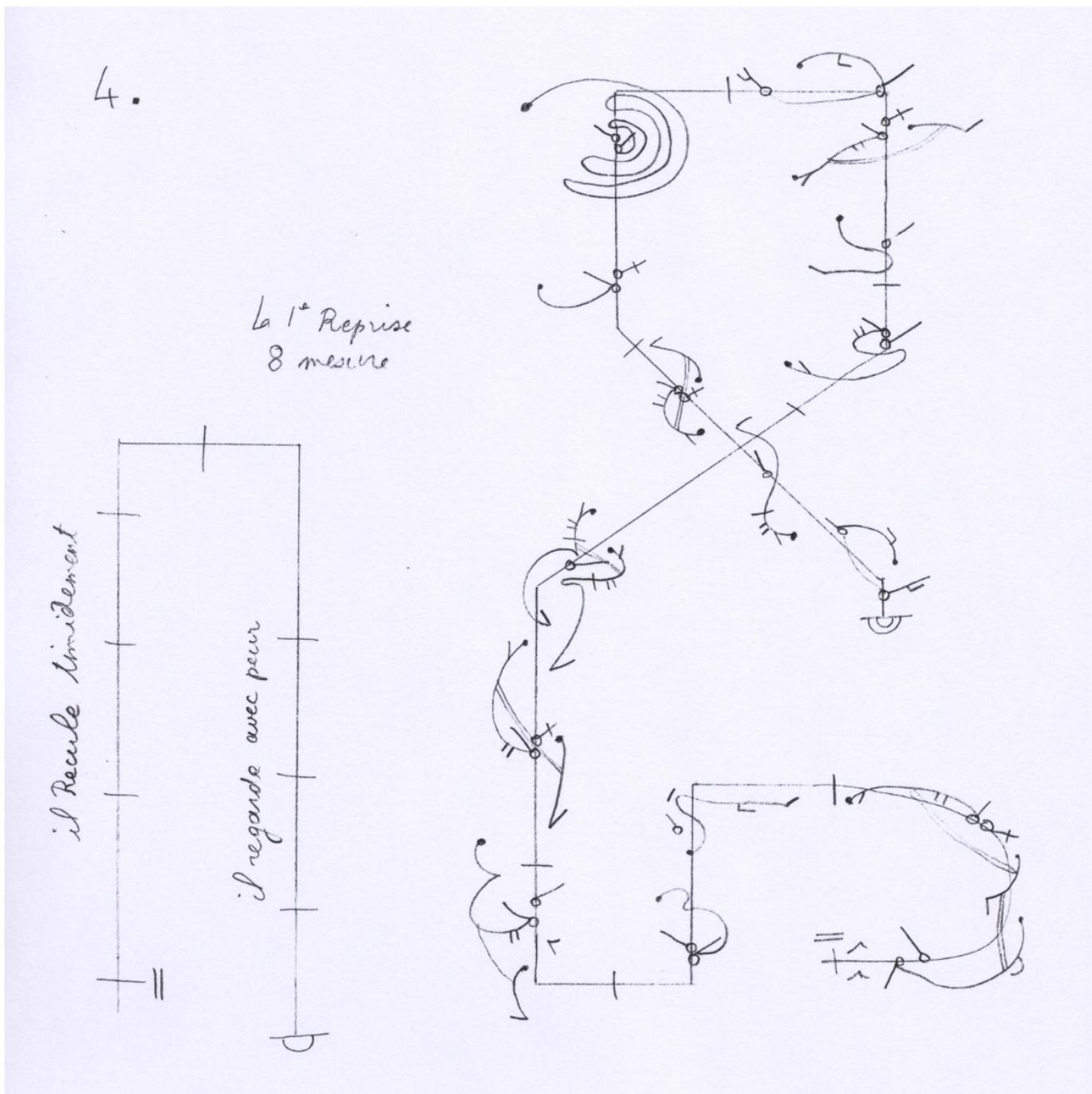

il prie / il prie

3eme reprise / 8. mesure

Notes de lecture : Pour la chorégraphie de l'homme il manque les barres de mesure entre les mesures 3-4 et 7-8, probablement du fait de la continuité du pas

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

il regarde avec peur
il recule timidement

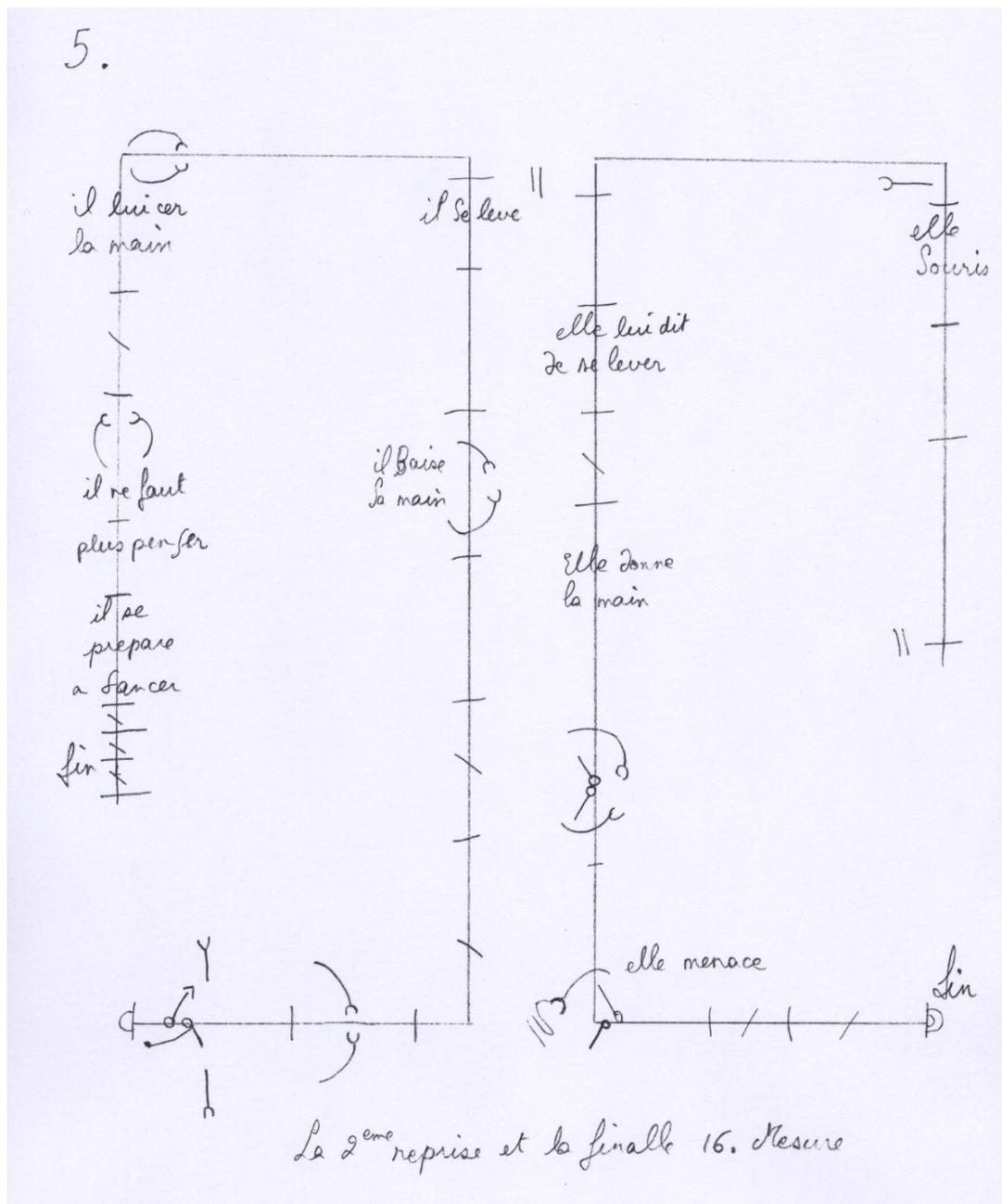
La 1e reprise
8. Mesure

Page VIII.4 (Réconciliation)

Partition chorégraphique de l'acte pantomime tiré du Peintre amoureux de son Modèle

B'

Textes de la femme : elle menace / elle donne la main / elle lui dit de se lever / elle souris
 Textes de l'homme : il baise sa main / il se lève / il lui cer la main / il ne faut plus penser / il se prépare à danser

la 2eme reprise et la finale 16. Mesure / fin