

Comment jouer aujourd'hui ces musiques du passé ?

6ème partie : LA GAVOTTE

par Gérard REBOURS

Note 2012: dans cet article, les passages en gras, la présentation générale et une partie de l'iconographie ne sont pas de l'auteur. Et les exemples musicaux ne sont pas toujours lisibles. Une version « revue et corrigée » est à l'étude.

Nous avons abordé, dans les précédents numéros 29 et 30, le phénomène de la danse en général et tenté de cerner, à partir d'exemples concrets et de situations diverses, les caractéristiques communes à toute la musique à danser, ou portant un titre se référant directement à un style chorégraphique.

Il nous reste maintenant à examiner en détails chacune des danses les plus en usage du XVIe au XVIIIe siècles, période considérée dans notre série d'articles, en délaissant cependant celles que le guitariste classique n'a jamais l'occasion d'aborder dans son répertoire.

La Gavotte : son origine

"La Gavotte vient originellement du Lyonnais, & du Dauphiné" nous dit Pierre Rameau (1). L'étymologie de ce nom nous amène aux Gavots, habitants de Gap, ville effectivement située dans le Dauphiné (2).

Actuellement toujours dansée, sous diverses formes, dans plusieurs provinces françaises, un de ses plus anciens exemples se trouve dans l'Orchésographie de Thoinot Arbeau (3). C'est "un recueil et ramazun de plusieurs branles doubles", nous annonce-t-il, avant de nous éclairer plus longuement sur sa pratique, au cours de laquelle on s'échange des baisers.

ORCHÉSOGRAPHIE Tabulature d'une Gauotte.

Air de la Gavotte. Mouvements.

pied largy gaul. he. *Passage de quatre pas, équipolens à un double à gauche.*
 petit fault.
 pied droit approché.
 petit fault.
 marque-pied droit croisé.
 petit fault.
 greve droite croisée.
 petit fault.
 pieds joints. *Passage de cinq pas, contenant la mesure de quatre pas, équipolens à un double à droit.*
 petit fault.
 marque-pied g. croisé.
 n. a. que pied droit croisé.
 greve droite croisée.
 petit fault.
 pieds joints avec capriole.

La gavotte subira par la suite des changements, tant sur le plan musical que chorégraphique, mais se perpétuera aux XVII, XVIII, XIXe siècles... Au XXe siècle, Llobet "improvisait la Mazurka, la Gavotte" (4), Prokofiev en composa pour le

piano, Villa-Lobos et Eduardo Falu pour la guitare.

Gavota de Eduardo Falu

Gavota

Nous trouvons aussi ces gavottes de style "folk" que jouait Pierre Bensusan (5) :

Mais notre propos n'étant pas d'en faire une étude exhaustive, limitons-nous à celle du répertoire de nos six cordes, la gavotte "baroque" des XVII et XVIII siècles.

Mesure à 2 temps

Dans leurs dictionnaires de musique respectifs, Brossard (en 1703) et Rousseau (en 1768) nous indiquent que la gavotte est composée de mesures à 2 temps.

Plus précisément, Hotteterre (6) et Corette (7) lui assignent la mesure à "2", qui est une abréviation pour 2/2. Or, nous trouvons aussi de nombreuses gavottes à C et, en théorie, ces deux mesures s'expriment différemment : "Aux Pièces marquées du signe binaire [2] la Mesure se bat à deux temps, comme à celles qui sont marquées du signe mineur [C] ; mais avec cette différence que les temps du signe binaire doivent aller une fois plus vite que ceux du signe mineur.

A cela près ces deux sortes de mesures sont tout à fait semblables". (Saint-Lambert, *Les Principes du Clavecin*, 1702)

On pourrait hâtivement en conclure que les gavottes à 2 se jouent au double du tempo de celles à C . Cependant, quelques pages plus loin, le même auteur nous déclare : "Les Musiciens cependant usent tous des mêmes termes : /.../ mais quoy qu'ils usent tous du même langage, ils ne l'entendent pas tous de la même façon".

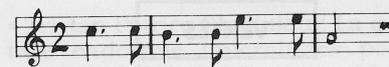
Et il précise : "Souvent le même Homme marque du même Signe deux Aïrs d'un mouvement tout différent."

Dans le même ordre d'idées, Hotteterre nous dit, à propos de la mesure à C : "M. de Lully l'a employée dans ses Opéras assez indifféremment avec celle du 2 simple." En effet, si l'on considère quelques 35 de ses gavottes, nous en trouvons 19 en C et 16 en 2, sans que leur style d'écriture ne trahisse la moindre différence :

Gavotte d'Alceste et de Bellerophon, de Lully

Quant à la Gavotte du prologue d'Armide, originellement en 2 :

Noces champêtres (détail) de Jan Brueghel dit de Velours

Droits réservés

elle se présentera sous le signe du C dans une tablature anonyme.

Donc, le fait que cette danse apparaisse sous l'un ou l'autre de ces deux signes ne lui apporte pas de modification fondamentale. D'ailleurs, Quantz nous fait remarquer que "les Français se servent du C pour différentes danses, telles les Bourrées, Rigaudons, Gavottes, Rondeaux, etc... cependant ils l'indiquent souvent par le moyen d'un grand 2" (8)

Notez cependant que, dans nos éditions modernes, il n'est pas rare de voir l'un de ces deux signes transformé en C ou 4/4 (9). Aussi, regardez d'un oeil suspicieux toute gavotte à quatre temps chez Bach, Visée ou Roncalli.

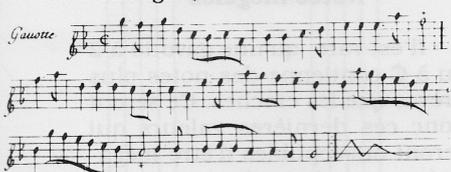
Mais pour mieux cerner "le style des gavottes" (10), examinons-en maintenant la...

Structure

"C'est une espèce de Dance dont l'Air a deux reprises, [c'est-à-dire deux parties], la première de quatre & la seconde ordinairement de huit mesures à deux temps ; /.../ chaque reprise se joue deux fois. La première commence en levant par une blanche ou deux noires ou notes équivalentes & finit en battant, & tombant sur la dominante ou la Médiane du mode, et jamais sur la Finale [la tonique], à moins qu'elle ne soit en Rondeau. La 2e reprise commence aussi en levant & finit en battant & tombant sur la Finale du Mode". (Brossard, *Dictionnaire*, 1702)

"Elle marque ses repos de 2 en 2 mesures", ajoute Rousseau. Voici le dessus (la voix supérieure) d'une gavotte de Marin Marais (11) qui répond exactement à la définition ci-dessus :

attention : la clé utilisée est sol 1ère ligne (lire sib, la, sib, fa...)

La Gavotte en Rondeau de l'Opéra *Les Indes Galantes* de Rameau, publiée dans le n° 28 de notre revue, est aussi en accord avec les indications de Brossard.

Il arrive toutefois que le nombre de mesures de la première partie soit porté à 8, parfois à 12 mesures, et celui de la seconde à 12, 16, 24 mesures, ce que reconnaît d'ailleurs D'Alembert (12). Par contre la structure rythmique (départ de chaque partie sur le second temps, repos de 2 en 2 mesures...) est toujours scrupuleusement respectée. Ceci s'explique par les liens étroits existant avec...

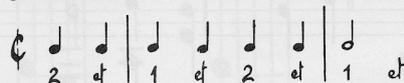
Le pas de danse

Couverture du livre de G. Radole : *Liuto, chitarra e vihuela* (chez Suvini) source non précisée.

"Gavotte : sorte de danse gaie, composée de 3 pas et d'un assemblé". (Compan, *Dictionnaire de danse*, 1787)

Le système de notation de Feuillet, datant du début du XVIIIe, nous permet de placer ces pas avec précision. Ainsi, sur une cellule rythmique de gavotte, ainsi notée :

le danseur exécutera :

2 et : un pas de préparation ; on avance le pied droit pour exécuter

1 : un demi-contretemps ; (petit saut sur le pied droit que l'on vient d'avancer), puis

et : marché, sur le pied gauche,
2 : marché, sur le pied droit,
et : plié, puis sauté du pied droit,
1 et : assemblé ; les deux pieds sont posés.

Le danseur est alors prêt à recommencer un autre pas de gavotte, en avant, du pied gauche, ou en arrière. Nous avons là, dans la chorégraphie, une cellule de base qui épouse exactement la cellule musicale de base, avec l'anacrouse (la préparation) et le repos (l'assemblé) à la deuxième mesure.

A quel tempo ?

"Tempo di Gavotta" : c'est lorsqu'on suit le mouvement de la Gavotte seulement, sans s'assujettir à

suivre le nombre des mesures ny les Reprises ordinaires à la Gavotte. On trouve souvent une fourchette de cette nature dans les Sonates" (Brossard)

Les différentes références au pouls, au pendule, au "métromètre" nous donnent une fourchette de tempi assez large ; toujours considérée à 2 blanches par mesure, la gavotte aurait comme tempi : $\text{♩} = 97, 120, 132, 152$. Et ceci est confirmé par la définition du Dictionnaire de Rousseau :

"Le mouvement de la Gavotte est ordinairement gracieux, souvent gai, quelquefois aussi tendre et lent."

Pour Freillon-Poncein (13) "la mesure se marque par un 2 et on doit la battre fort lentement". En effet la mesure, c'est-à-dire la ronde, se battra, selon les indications ci-avant, de 48 à 76.

Et du point de vue des danseurs, quel est le tempo le plus approprié ? A la vitesse métronomique de ± 104 pour la blanche, le pas de gavotte s'effectue aisément, nous dit Irène Ginger. Au tempo maxi-

1) in "Le Maître à Danser" (Paris, 1725)
 2) D'après le dictionnaire de musique de Marc Honegger (Bordas, Paris, 1976)
 3) Langres, 1588. Folio 93
 4) Cf *Cahiers de la Guitare*, n° 17, p 8
 5) Sur disque Cez. 1004 et "Livre de Guitare de Pierre Bensusan" V. de Velde, p 60
 6) In "L'Art de préluder..." (Paris, 1712), p 67
 7) In "L'école d'Orphée" (Paris, 1738)
 8) In "Essai..." (1752)
 9) On trouve aussi quelques gavottes à C dans le recueil de pièces de guitare de François Le Cocq (Gand, 1729). Ces pièces sont recopiées par Castillon et nous remarquons que, lorsqu'il insère des pièces à C de De Visée, il transforme en C la mesure originale.
 10) Brossard, Dictionnaire, 1703, article "Stylo Choraico"
 11) In "Pièces en Trio" (Paris, 1692), p 72
 12) In "Elements de musique théorique" (1752)
 13) In "La véritable manière..." (1700)

Gavotte

Marin MARAIS

Arrangement pour guitare (ou flûte, violon...) et 2e guitare
par Gérard REBOURS

(1er livre des Pièces de viole, Paris, 1686)

mum de $\text{♩} = 152$, donné par Quantz et La Chapelle, le pas paraît trop précipité, bien qu'exécutable par un très bon danseur.

Plus l'on ralentit, plus la distance parcourue sera importante, plus les pas seront grands. A partir de $\text{♩} = 90$, et en-dessous, il devient vraiment difficile d'exécuter les pas de la gavotte, qui semble traîner, et ne met pas en valeur les sauts, qui en sont la partie essentielle.

J'ai extrait de ma discothèque différentes interprétations actuelles (violon, piano, clavecin, théorbe, guitare) de gavottes des XVII et XVIII siècles, et les tempi s'y échelonnent entre $\text{♩} = 56$ et $\text{♩} = 100$. Plus l'on descend dans la zone lente et plus l'on est attiré par une pulsation sur la noire, à quatre temps par mesure. Le caractère particulier de cette danse s'évapore, d'autant plus qu'il s'y glisse souvent une grave...

Erreur d'accentuation,

qui consiste à déplacer le temps fort. N'avez-vous jamais entendu :

Gavotte en Rondeau BWV 1006 de J-S Bach

au lieu de

Insistons donc encore sur le fait que la mesure est à 2 temps, que la levée (si-sol#) est une préparation, pour le musicien comme pour le danseur, et le dernier "la" un repos pour l'un comme pour l'autre aussi. Et lorsque la gavotte est chantée, ces éléments seront mis en évidence par le texte :

Gavotte de Roland, de Lully, 1685

Caractère

Nous venons d'entendre parler, à propos de la gavotte, de gaieté, de grâce, de tendresse, de gravité aussi. De telles indications figurent parfois après le titre de la danse, mais le plus souvent ce sera à vous de déceler le caractère le plus approprié à la pièce que vous jouez. Voici une dernière citation due à Michel de Pure (14) :

"La Gavotte débauche bien tost toute la gravité qui peut se trouver dans les uns et dans les autres, & engage l'un et l'autre sexe à des secousses tout autrement vigoureuses."

Notes inégales

Il est rare qu'une gavotte à 2 ou à 4 contienne des notes plus brèves que les croches. Ce seront donc ces dernières valeurs qui seront susceptibles d'être inégalisées, en tenant compte de toutes les subtilités inhérentes à ce principe rythmique(15). Et si, en plus, vous appliquez les différentes notions exposées ci-avant, et que vous faites bien sentir le profond rapport avec les pas de danse, vos gavottes seront un tant soit peu plus conformes à ce que leurs auteurs avaient prévu.

Essayez donc, et nous en reparlerons dans le prochain numéro. Puis, nous essaierons de faire plus ample connaissance avec la Bourrée.

(14) In "Idées des Spectacles Anciens et Nouveaux" (1668), p 279

(15) Voyez les 2e et 3e parties de cette série, in Cahiers n° 26 et 27

Le pas de Gavotte

Lully: Atys (1676)

Musical notation for Lully's Gavotte, showing a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/8 time signature. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes with various rests and accidentals.

Roncalli: Capricci...(1692)

Musical notation for Roncalli's Gavotte, showing a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/8 time signature. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes with various rests and accidentals.

Haendel: Il Pastor Fido(1712)

Musical notation for Haendel's Gavotte, showing a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/8 time signature. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes with various rests and accidentals.

Bach: Suite BWV 1006a (1720)

Musical notation for Bach's Gavotte, showing a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/8 time signature. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes with various rests and accidentals.

Rameau: Les Indes Galantes(1735)

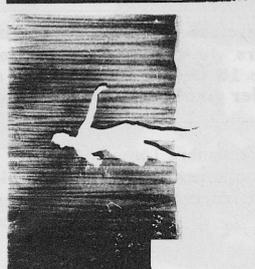
Musical notation for Rameau's Gavotte, showing a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/8 time signature. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes with various rests and accidentals.

Préparation

demi-contretemps

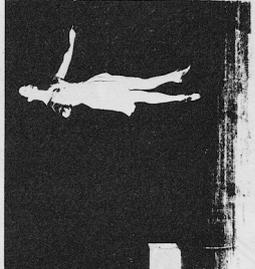
marché

marché

plié

sauté

assemblé