

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	7
ABRÉVIATIONS	13
AVERTISSEMENTS	15
INTRODUCTION	17
Définitions, méthodes, outils et sources	17
Vision du corps et maîtres à danser	21
Danser l'histoire?	22

PREMIÈRE PARTIE

DE LA TRADITION À LA DANSE SAVANTE

LES SOURCES DU XIV ^e SIÈCLE	27
La danse dans les sources du <i>Trecento</i>	27
Formes de danses médiévales	30
La ballade ou la <i>canzone a ballo</i>	33
Dante : illustre poète et conteur de la danse	36
La danse dans le <i>Décameron</i>	41
Le <i>Liber Saporecti</i> et l'évolution des sources entre le XIV ^e et le XV ^e siècle	46

DANSE ET « POLITIQUE CULTURELLE »	
DANS L'ITALIE DU XV ^e SIÈCLE	51
Évolutions sociales et politiques de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance	51
« Politique culturelle » et affirmation de la légitimité	53
La cour, centre de la vie politique et culturelle	55
Rituels de la politique et politique des rituels	58
Les fêtes du prince	61
DANSE, MARIAGES ET FÊTES PRINCIFIÈRES	69
Mythes et représentations allégoriques entre Ferrare et Urbino	69
Fêtes de mariages princiers	75

DEUXIÈME PARTIE

DOMENICO DA PIACENZA ET ANTONIO CORNAZANO

L'ÉMERGENCE DU MAÎTRE À DANSER

DOMENICO DA PIACENZA	
Théorisation et création de la danse savante	83
La place du maître à danser au sein des cours	83
Domenico da Piacenza et la naissance de la danse « noble »	89
La théorisation de la danse	95
ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE	
Principes fondamentaux de la danse et traités	99
Les principes de la danse et de la musique	99
Quelques définitions sur la danse et sur les pas	104
Les principes de la danse selon Domenico da Piacenza. Les fondements de la danse	106

La théorie de la danse selon Cornazzano	112
Théorie et expérimentation chez Guglielmo Ebreo	117
Comparaison entre les principes énoncés par les maîtres à danser	121
BÂTIR ET MESURER L'ESPACE PAR LE CORPS	129
La danse, une activité intellectuelle et morale	129
Une esquisse de la théorie des perceptions chez les maîtres à danser du <i>Quattrocento</i>	136
ANTONIO CORNAZZANO MAÎTRE DE DANSE ET COURTISAN	139
Un humaniste célébré en son temps	139
Pratique et théorie de la discipline du corps	148
Le courtisan entre danse et combat	149
Le <i>De Re Militari</i> , de l'art le plus noble	153

TROISIÈME PARTIE

GUGLIELMO EBREO

DANSE ET HUMANISME

ENTRE CRÉATION ARTISTIQUE ET CONVERSION	159
Guglielmo Ebreo da Pesaro et son « autobiographie » artistique	159
Guglielmo Ebreo et Florence	165
Laurent le Magnifique, auteur de basses-danses	167
Une œuvre largement diffusée en Italie	169
Les traités et leurs danses hors d'Italie	170
LA CONVERSION DE GUGLIELMO EBREO	177
La situation des juifs dans l'Italie du xv ^e siècle	177
Maîtres à danser juifs	185
La conversion de Guglielmo Ebreo	190

LE DANSEUR, SAVANT, ARCHITECTE, INGÉNIEUR ET PÉDAGOGUE	195
La danse savante, entre technicité et création	195
Danse, morale et bienséance	204
ASCENSION DE L'ÂME ET GUÉRISON DU CORPS	215
L'inspiration néoplatonicienne	215
Harmonie et guérison par la musique et la danse	221

QUATRIÈME PARTIE
RÉCITS ET REPRÉSENTATIONS
DE LA DANSE

LE THÉÂTRE COMME SOURCE POUR L'HISTOIRE DE LA DANSE . . .	239
Théâtre, danse et espace public	239
Originalité des <i>sacre rappresentazioni</i> florentines	241
La danse dans différentes versions de <i>l'Abramo et Isaac</i> de Feo Belcari	248
LA DANSE COMME <i>EXEMPLA</i>	255
Les mentions de danses dans les <i>sacre rappresentazioni</i> recueillies par Alessandro D'Ancona	255
Guérir le corps, guérir les âmes	266
La danse sainte de David	272
Les évolutions du XVI ^e siècle	274
Fonction de la danse dans les <i>sacre rappresentazioni</i>	282
REPRÉSENTER LE MOUVEMENT DANSÉ	283
Les sources iconographiques. Images de la danse en Italie centro-septentrionale (fin XIV ^e siècle – XV ^e siècle)	283
Coffres de mariage et plateaux d'accouchées	288
La danse dans les tableaux, les manuscrits, les estampes et des objets	301

Danse noble et danse populaire, deux esthétiques distinctes . . .	318
La Moresque.	
Entre danse populaire et danse de cour	323
<i>Sacre rappresentazioni</i> et iconographie de la danse	329
Essai de typologie des représentations de danses	335
Liste des œuvres commentées	337
CONCLUSION	347
ANNEXE I	
Présentation des traités de danse	353
ANNEXE II	
« L'autobiographie artistique »	
de Guglielmo Ebreo / Giovanni Ambrosio	375
NOTICES BIOGRAPHIQUES	383
BIBLIOGRAPHIE	413
INDEX DES PERSONNALITÉS HISTORIQUES	471
INDEX DES AUTEURS CITÉS	477
INDEX DES DANSES ET DE LEURS PRINCIPES	481