

Toutes les danses modernes et leurs théories complètes [extrait]

Désiré CHARLES (Paris, S. Bornemann, 1926)

France

Rédigé par un professeur de danse célèbre dans le Paris des années 1920, *Toutes les danses modernes et leurs théories complètes* reprend de manière systématique les « théories de la danse » que l'on retrouve dès les premières années du XXe siècle en guise de préface aux morceaux de danse diffusés par les éditeurs de musique français, et qui visent à décrire aux amateurs la manière dont les pas liés à chacune d'entre elles doivent être exécutés. Sont ici rassemblés les descriptions détaillées des pas spécifiques à quinze danses : fox-trot¹, fox-blues, blues, schottisch² espagnole³, paso doble⁴, java⁵, valse,

¹ Littéralement « pas du renard », il fait partie des différents pas de danse imitant ceux des animaux (*turkey trot*, *horse trot*, *grizzly bear step*, etc.) qui se développent pendant la décennie 1910 sur des morceaux de ragtime. En raison de sa simplicité, le fox-trot finit par s'imposer comme la danse reine de la période 1910-1940, au point que l'étiquette finit par désigner la majorité des morceaux joués par les jazz-bands. Musicalement, les limites du genre sont assez floues. La plupart des morceaux qualifiés de fox-trot comportent généralement une rythmique inspirée du modèle de la « pompe » du ragtime, et des mélodies (parfois en valeurs longues) comportant des rythmes syncopés. Le couple de danseurs Irene et Vernon Castle, qui ont popularisé le fox-trot à partir de 1914, attribuait l'invention de son pas de danse caractéristique à des danseurs afro-américains.

² Le schottisch (aussi orthographié « scottish ») n'a pas de rapport avec la musique traditionnelle écossaise. Il s'agit d'une danse de bal binaire à deux temps, proche de la polka et originaire de Grande-Bretagne. En 1850, deux ans après son introduction dans les bals londoniens, elle traverse la Manche et devient sur le Continent l'une des danses les plus en vue, notamment en France, où elle s'intègre au quadrille.

³ La schottish espagnole est une variante de la schottish dansée en France dans les années 1920.

⁴ Le paso doble (« pas double ») est une danse d'origine espagnole devenue à la mode à Paris dans les années 1920.

⁵ La java s'est développée en France à partir du début des années 1910 dans les bals-musette parisiens. Danse à trois temps issue de la valse et de la mazurka, elle en constitue le pendant populaire : plus rapide, elle est aussi plus simple du point de vue mélodique et harmonique. Les pas dandinés sur laquelle se danse la java nécessitent moins d'espace que ceux de la valse. Elle est donc plus adaptée aux petits dancings qui se développent au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est en 1922, avec *La Java* composée en 1922 par Maurice Yvain (1891-1965) et chantée par Mistinguett (1875-1956) sur des paroles d'Albert Willemetz (1887-1964) et Jacques-Charles (1882-1971), que fut véritablement lancée la vogue du genre.

boston⁶ simple, boston hésitation, tango⁷, samba⁸, five step⁹, charleston¹⁰ français, charleston américain. Le pas de « Jazz » est utilisé dans le fox-trot, le fox-blues et le blues, alors considéré comme un genre de danse, au même titre que le fox-trot, le shimmy¹¹ et le charleston. Nont été retenus ici que les paragraphes reprenant le terme « jazz », utilisé ici pour qualifier une danse.

[p. 11-13]

Fox-Trot

Battements 160 à la noire

Mesure à quatre temps, deux temps par pas

[...]

Jazz – (fig. 5) – Ce pas se fait en avant, en arrière et en tournant à gauche ou à droite. – *1er temps* : Un petit pas du pied droit en avant. – *2e temps* : Assembler le pied gauche au pied droit. – *3e temps* : Un grand pas du pied droit en avant. – *4e temps* : Arrêt

Jazz en tournant à droite – (fig. 6) – *1er temps* : Un petit pas du pied gauche à gauche et en tournant à droite. – *2e temps* : Toujours en

⁶ Sorte de valse-hésitation. On trouve le « boston » mais aussi le « boston hésitation ».

⁷ Le tango est une danse et un genre musical dont les origines, argentines, remontent à la seconde moitié du XIXe siècle. Issu, comme le jazz, d'un métissage entre musiques d'ascendances africaines, latino-américaines et européennes, le tango est diffusé en Amérique du Nord et en Europe dans les années 1900 et atteint un premier apogée à la veille de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la fin des années 1920, il incarne avec le jazz le règne de l'Amérique (du sud et du nord, respectivement) sur la musique de danse (Plisson 2004).

⁸ La samba, danse d'origine brésilienne apparue dans la première moitié du XIXe siècle, est connue en France depuis le début des années 1920. À partir de 1922, elle fait l'objet d'appropriations par des compositeurs spécialisés dans la chanson et la musique de danse, Gustave Smet (18??-1952), notamment. Dans les dancings des années 1920, les sambas sont le plus souvent interprétées par les orchestres de tangos, qui alternent avec les orchestres de jazz.

⁹ Certaines danses sont définies par leur nombre de pas (comme, par exemple, le « one step » ou le « two step »). Le site internet *Library of Dance* indique : « *Five-Step Waltz is a family of couple dances from the mid to late 19th century that are danced to music in 5/4 time* ». Voir <https://www.libraryofdance.org> (consulté le 03-12-2024).

¹⁰ Le charleston est une des très nombreuses danses popularisées dans le contexte du vaste mouvement d'émancipation des corps amorcé au début du XXe siècle, en opposition aux danses de salon, et dont les époux Castle (Irene et Vernon) sont les emblèmes et les porte-paroles. Le charleston est apparu aux États-Unis dans les années 1920 (le guide des danses modernes *Modern Dancing*, publié en 1914 par les Castle, n'en fait pas mention). Le charleston a été popularisé en France par Joséphine Baker dans *La Revue nègre*, en 1925.

¹¹ Le shimmy est un pas de danse popularisé aux États-Unis à partir de 1917 et 1919 dans les pays francophones. Il se caractérise par une ondulation des épaules qui résulte en des postures suggestives. Musicalement, les morceaux musicaux relevant de ce genre ne se distinguent pas fondamentalement des fox-trots.

tournant, assembler le pied droit au pied gauche. – *3e temps* : Un pas du pied gauche en arrière. – *4e temps* : Arrêt.

Recommencer en partant du pied droit à droite pour finir le tour complet avec le deuxième pas de Jazz.

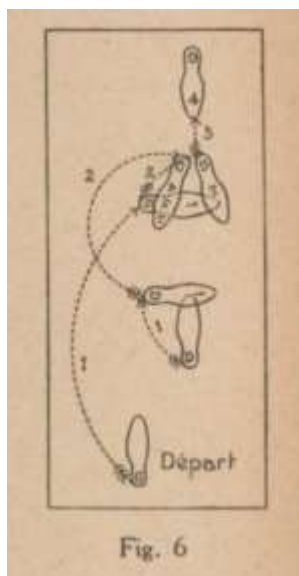
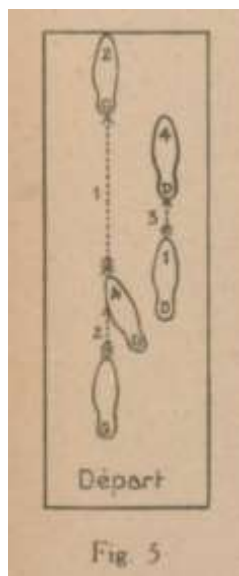
Pour tourner à gauche, reprendre en sens inverse avec le pied opposé.

Pas courus – Ces pas se font par trois, un pas par temps, suivis d'un temps d'arrêt, soit en avant, soit en arrière. Ces pas accompagnent généralement le pas de Jazz.

Pivots – La même chose que le One Step¹² avec deux temps par pas.

Pas de Fantaisie – Avec les pas précédents, vous pouvez composer à l'infini des pas de fantaisie :

Exemple – Un pas de Jazz en tournant à droite et en partant du pied gauche, trois pas courus en arrière en partant du pied droit, un temps d'arrêt et un pas de Jazz en partant du pied gauche.

¹² Le one-step est une danse de salon d'origine étatsunienne issue du two-step. Diffusée dans l'espace francophone pendant les années 1900, elle compte dès le milieu de cette décennie parmi les danses les plus en vogue. Le one-step fait partie des pas de danse les plus souvent associés au ragtime. Après la Première Guerre mondiale, il constitue l'un des genres phares du répertoire des premiers jazz-bands.

Bibliographie

Plisson, Michel ([2001] 2004), *Tango. Du noir au blanc*, Arles/Paris, Actes Sud/Cité de la musique.