

Céline CANDIARD

ESCLAVES ET VALETS VEDETTES

dans les comédies de la Rome antique
et de la France d'Ancien Régime

Avec une préface de Gilles DECLERCQ

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2017

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

UN ART DE LA PERFORMANCE	
POÉTIQUE SCÉNIQUE DU VALET COMIQUE.....	9
LE <i>SERVUS CALLIDUS</i> , PARADIGME SPECTACULAIRE ET MÉTATHÉÂTRAL.....	13
LE VALET VEDETTE D'ANCIEN RÉGIME : ESSOR, APOGÉE, RÉCESSION	16
INTRODUCTION	27
LES MAÎTRES DU JEU.....	30
APPROCHE COMPARATIVE, APPROCHE HISTORIQUE : QUESTIONS DE MÉTHODE	32
MAÎTRES DU JEU ET <i>TRICKSTERS</i> : LA TENTATION DE L'ANTHROPOLOGIE ET DE LA PSYCHANALYSE	34
MAÎTRES DU JEU ET DOMESTIQUES : LA TENTATION SOCIOLOGIQUE	37
PERSPECTIVES ET ENJEUX	38

PARTIE I

***SERVVS LVDIFICATOR* : L'ESCLAVE COMIQUE ROMAIN, MAÎTRE DES JEUX**

CHAPITRE 1

L'ESCLAVE COMIQUE ROMAIN : ESSAI DE DÉFINITION.....	43
UNE CONSTRUCTION VISUELLE	46
LA <i>PERSONA</i>	47
LE COSTUME	49
LE CORPS SERVILE	53

QUELLE FONCTION DRAMATURGIQUE ?	56
NARRATION, INTRIGUE : DES TERMES PROBLÉMATIQUES	57
<i>ARGUMENTUM</i>	58
<i>NEGOTIUM</i>	60
SPECTACLE ET ENJEU DRAMATURGIQUE	64
LA TENTATION DES CARACTÈRES	66
DES SOUS-CATÉGORIES D'ESCLAVES ?	67
<i>SERUUS CALLIDUS</i> ET <i>SERUUS BONUS</i> :	
L'INTROUVABLE UNITÉ	71
VERS UNE HYPOTHÈSE ALTERNATIVE :	
LES RÔLES COMME SUPPORTS DE JEU	77
CHAPITRE 2	
L'ESCLAVE MENEUR DE(S) J/JEU(X) :	
LES RAISONS D'UN PARADOXE	83
LE SPECTRE DE LA COMÉDIE GRECQUE	84
SÉQUENCES GRECQUES	85
SPÉCIFICITÉS ROMAINES	90
DÉJÀ LA VEDETTE ?	91
L'ESCLAVE AU MIROIR ? COMÉDIE ROMAINE ET MIMÉTISME . .	95
UN ANTI-ESCLAVE ?	98
Un esclave autonome	98
Un esclave dominateur	101
Statut problématique des châtiments corporels	104
ESCLAVE COMIQUE ET MODÈLE SOCIAL	107
Un symbole idéologique ?	108
Une fiction régulatrice ?	111
Une figure de l' <i>otium</i>	114
L'ESCLAVE LUDIQUÉ : LA COMÉDIE ET LES JEUX	122
LUDISME ET <i>LUDI</i>	123
« FAIRE LES JEUX »	127
<i>SERUUS LUDIFICATOR</i>	131
<i>Seruus histrio</i>	132
<i>Seruus circensis</i>	136
<i>Seruus conuiua</i>	139

DE L'IMPORTANCE DU LUDISME	144
Esclaves et histrions	144
L'esclave ou le prestige ludique :	
métaphores militaires et civiques	149
CHAPITRE 3	
ÉTUDES DE CAS :	
LE <i>LVDIFICATOR</i> ET SES VARIATIONS.	159
COMBINAISONS ET VARIANTES :	
LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION.	159
LA SUPRÉMATIE DU <i>SERUUS</i>	160
Pseudolus, <i>ludificator</i> proclamé	160
Le Chrysale des <i>Bacchis</i> , <i>seruorum imperator</i>	162
<i>La Comédie du fantôme</i> , ou l'esclave-conteur	165
<i>Epidicus</i> , ou l'esclave dédoublé	167
<i>Le Carthaginois</i> , ou l'esclave supplanté.	169
<i>La Marmite</i> , ou l'esclave voleur.	171
<i>Stichus</i> , ou l'esclave banqueteur.	172
LE <i>LUDUS</i> PARTAGÉ	173
<i>La Comédie des Ânes</i> , ou le double dédoublement	173
<i>Le Persan</i> , comédie de l'esclave hybride	174
<i>Le Soldat fanfaron</i> , <i>ludus</i> collectif	175
<i>LUDIFICATOIRES</i> EN COSTUME D'ESCLAVE	179
<i>Amphitryon</i> , ou le dieu esclave.	179
<i>Les Captifs</i> , ou l' <i>adulescens-seruus</i>	183
Y A-T-IL UN <i>SERUUS LUDIFICATOR</i> DANS LA PIÈCE ?	
TÉRENCE ET LES CONVENTIONS COMIQUES	185
<i>L'Andrienne</i> , ou le <i>ludificator</i> exposé	185
<i>L'Heautontimoroumenos</i> , ou le <i>ludus</i> prétexte.	187
<i>Les Adelphes</i> , ou la concurrence des <i>ludi</i>	187
<i>L'Eunuque</i> , ou l'abdication du <i>seruus</i>	189
QUAND LE <i>LVDIFICATOR</i> N'EST PAS L'ESCLAVE :	
LES LIMITES DE LA CONVENTION	193
LE PARASITE, <i>LUDIFICATOR</i> DE SUBSTITUTION	193
LES <i>MULIERES</i>, OU LE <i>LUDIFICATOR</i> AU FÉMININ	197
<i>SENEX</i> ET <i>ADULESCENS</i>, <i>LUDIFICATOIRES</i> PROBLÉMATIQUES	203
DES COMÉDIES SANS <i>LUDIFICATOR</i>	207

PARTIE II
FOURBES ET BOUFFONS
LE VALET-VEDETTE
DANS LA COMÉDIE EN FRANCE
À L'ÉPOQUE MODERNE

VALET ET <i>MIMESIS</i>	215
UN DISPOSITIF CARNAVALESQUE ?	219

CHAPITRE 4

LES RÉFÉRENCES DU VALET COMIQUE FRANÇAIS	225
RÉFÉRENCES TEXTUELLES	225
LA « MATIÈRE DE ROME », UN ENSEMBLE AMBIVALENT	225
Térence décontextualisé : la comédie romaine à l'école	225
L'exemple des Anciens : Plaute et Térence, poètes modèles	230
L'idéal des Anciens : le modèle théorique	235
RÉPERTOIRES ÉTRANGERS	238
Les comédies italiennes, entre modèle érudit et pratiques professionnelles	238
Les <i>comedias</i> espagnoles, réserves de sujets	242
PRATIQUES ET INTERPRÈTES EN MARGE	
DE LA COMÉDIE RÉGULIÈRE	246
ARLEQUINS ET <i>ZANNI</i>	247
Premières vedettes	248
Le <i>zanni</i> , essai de définition théâtrale	252
BATELEURS ET FARCEURS À L'ÉCOLE ITALIENNE	258
Un badin et un <i>zanni</i> à la française : Gros-Guillaume et Turlupin	258
Tabarin	263

CHAPITRE 5	
COMÉDIE FRANÇAISE ET VEDETTARIAT :	
LES GRANDS VALETS DU XVII ^e SIÈCLE	269
JODELET	269
LE DERNIER DES FARCEURS	270
UN VALET ENTRE PERSONNAGE ET BOUFFON	276
L'IMPOSSIBLE SUCCESSION	280
PHILIPPIN	286
LA LOI DE LA CONCURRENCE	287
LA FOURBERIE ÉRIGÉE EN CARACTÈRE	290
LA GÉNÉRALISATION DU TYPE	295
MOLIÈRE	298
MASCARILLE : UNE OPÉRATION DE MISE EN VALEUR	
SPECTACULAIRE	299
<i>L'Etourdi</i> , ou l'avènement	
d'un nouveau valet-vedette	300
<i>Le Dépit amoureux</i> , ou Mascarille	
et Gros-René en équilibre	304
<i>Les Précieuses ridicules</i> , ou la nouvelle star	
et le monstre sacré	307
SGANARELLE : UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE CARRIÈRE	312
SOSIE : L'ANTIQUÉ À MACHINES	316
DANS L'OMBRE DE MOLIÈRE : MULTIPLICATION	
DES VALETS FOURBES EN MARGE DE LA VEDETTE	318
SCAPIN : LE RETOUR MANQUÉ DU VALET-VEDETTE	321
CRISPIN	327
UN NOUVEAU MODÈLE DE VALET	328
LE VALET À VOLONTÉ	332
FORTUNE DE CRISPIN APRÈS RAYMOND POISSON	336
ARLEQUIN ET LES ZANNI ITALIENS	341
ENTRE SCARAMOUCHE ET TRIVELIN,	
LE RÈGNE DE L'ARLEQUIN DOMINIQUE	342
EVARISTE GHERARDI	348
DANS L'OMBRE D'ARLEQUIN :	
MEZZETIN, PIERROT, PASQUARIEL	351

CHAPITRE 6	
L'EMPLOI ET SES VARIATIONS	357
LE VALET, EMPLOI COMIQUE	357
DE NOUVELLES CONDITIONS INSTITUTIONNELLES	357
AU THÉÂTRE-FRANÇAIS	364
L'emploi du valet, ou la convention systématisée	364
Les valets et l'argent : des ambitions nouvelles ?	368
La face obscure du valet	372
À LA FOIRE	378
AU THÉÂTRE-ITALIEN	382
Entre survivance des rôles traditionnels et émergence d'une esthétique nouvelle	383
L'Arlequin de Thomassin, ou les charmes nouveaux de la naïveté	388
Les « valets français » des Italiens	394
UNE VARIANTE FÉMININE,	
LA SOUBRETTE MENEUSE DE JEU	399
LA SOUBRETTE ET SES DOUBLES :	
SERVANTE, SUIVANTE, FEMME D'INTRIGUE	400
Principales références de la soubrette comique	401
Un rôle ambivalent, entre comique et pathétique	403
La femme d'intrigue	404
PREMIÈRES MENEUSES DE JEU :	
LA BEAUVAL ET COLOMBINE	405
La Beauval, première soubrette-vedette	406
Catherine Biancolelli, Arlequin au féminin	411
LA SOUBRETTE, EMPLOI COMIQUE	417
LE PROBLÈME FIGARO	423
FIGARO ET LA TRADITION DU VALET COMIQUE	424
« IL SEMBLAIT QUE J'EUSSE ÉBRANLÉ L'ÉTAT » :	
FIGARO ET LE SPECTRE DE LA RÉVOLUTION	429
FIGARO HOMME DE LETTRES	433
FIGARO, PERSONNAGE DE DRAME	436

CONCLUSION	441
UN THÉÂTRE DU JEU	442
L'APRÈS-FIGARO : PROLONGEMENTS ET MORT D'UNE CONVENTION COMIQUE	444
ANNEXES	451
ANNEXE I	
RÉPERTOIRE DES SÉQUENCES DE L'ESCLAVE DANS LES COMÉDIES ROMAINES, ET QUELQUES EXEMPLES DE SÉQUENCES CORRESPONDANTES DANS LES PIÈCES DE MÉNANDRE ET DANS LE RÉPERTOIRE PARISIEN DES XVII ^e ET XVIII ^e SIÈCLES	453
ANNEXE II	
ICONOGRAPHIE DE L'ESCLAVE COMIQUE ROMAIN.	461
ANNEXE III	
ICONOGRAPHIE DU VALET COMIQUE EN FRANCE.	463
BIBLIOGRAPHIE	475
SOURCES	475
THÉÂTRE ANTIQUE	475
AUTRES SOURCES ANTIQUES	475
THÉÂTRE MODERNE	477
AUTRES SOURCES MODERNES	481
ÉTUDES CRITIQUES	484
ÉTUDES CONSACRÉES AU THÉÂTRE ANTIQUE	484
ÉTUDES CONSACRÉES AU THÉÂTRE MODERNE	494
AUTRES ÉTUDES CRITIQUES	506
DICTIONNAIRES	506
INDEX DES NOMS PROPRES	507