

Céline FRIGAU MANNING

CHANTEURS EN SCÈNE

L'œil du spectateur
au Théâtre-Italien
(1815-1848)

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2014

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

NOTE AU LECTEUR	7
REMERCIEMENTS	9
INTRODUCTION	15

PREMIÈRE PARTIE

HORS SCÈNE	
LE GESTE EXPRESSIF	33

CHAPITRE 1

<i>A PRIMA VISTA</i>	
LE GESTE COMME LANGAGE DU CORPS	37
1.1 LE GESTE EN VUE : UN OBJET DES SCIENCES	39
1.1.1 Un œil nouveau sur le corps	39
1.1.2 Deux portraits de Giuditta Pasta entre quête du beau idéal et d'une vérité scientifique	41
1.2 UN LANGAGE UNIVERSEL ?	
LE GESTE EN QUESTION	52

CHAPITRE 2

CONTREPOINTS

L'ART DU GESTE OU LE GESTE DANS LES ARTS	59
2.1 «SIMILE AD UNA STATUA». CODES	60
2.1.1 L'héritage classique	60
2.1.2 La leçon de Lessing, ou la quête de l'instant prégnant	67
2.1.3 Regards de spectateurs sur la Medea de Giuditta Pasta	73
2.2 «VENGA IL PITTORE, LO SCULTORE, IL POETA...» CONVENTIONS	79
2.2.1 Jeux de référentialité	80
2.2.2 Mécanique des conventions	83

CHAPITRE 3

MOLTO ESPRESSIVO

LE GESTE EN SCÈNE	89
3.1 LE CONCEPT DE GESTE EXPRESSIF	91
3.2 L'ÉLOQUENCE MUETTE DE L'ACTEUR	96
3.2.1 Écrire le geste : manuels d'acteurs et archéologies	96
3.2.2 Danser le geste : <i>coreodramma</i> et ballet-pantomime	112
3.2.3 Fixer le geste : tableaux vivants et attitudes	120
3.3 UNIR LE GESTE AU CHANT :	
L'IDÉAL DE L'ACTEUR-CHANTEUR	123
3.3.1 Un idéal ancien	124
3.3.2 Les chanteurs comparés aux acteurs	130
3.3.3 Le geste du chanteur : signes particuliers	132

DEUXIÈME PARTIE

COULISSES

AUTOUR DES CHANTEURS

DU THÉÂTRE-ITALIEN 139

CHAPITRE 1

BASSO CONTINUO

UNE SCÈNE, SON HÉRITAGE ET SES PRATIQUES 143

1.1 D'UNE SALLE À L'AUTRE 143

1.2 UN HÉRITAGE HISTORIQUE ET SYMBOLIQUE 147

1.2.1 Les chanteurs du Théâtre-Italien,
« modèles de la belle exécution » 1491.2.2 Le Théâtre-Italien,
« asile des comédiens qui ne le sont pas » ? 153

1.2.3 « Des comiques de première classe » 160

1.2.4 « D'excellents comédiens
et de misérables comédies » ? 164

CHAPITRE 2

ÉCHAPPÉES

ITINÉRAIRES DE CHANTEURS DU THÉÂTRE-ITALIEN ... 175

2.1 LA FORMATION DES ACTEURS-CHANTEURS 175

2.1.1 Les *figli d'arte* 1772.1.2 Les *dilettanti* 185

2.1.3 Les « apprentis » 190

2.1.4 Une formation partielle d'acteur-chanteur 193

2.1.5 À défaut de metteur en scène 202

2.2 L'ENGAGEMENT AU THÉÂTRE-ITALIEN 214

2.2.1 D'un directeur à l'autre 215

2.2.2 Cahier des charges :
les critères de sélection des acteurs-chanteurs 219

2.2.3 L'agent, le chanteur et le « marchand de gosiers » 222

2.3	LA CARRIÈRE	237
2.3.1	L'engagement d'une vie ou les contrats à durée déterminée?	239
2.3.2	Gestion de carrière, exploitation du capital scénique: l'image médiatique	242

TROISIÈME PARTIE

FOYER

OPINIONS DE SPECTATEURS

DU THÉÂTRE-ITALIEN	253
--------------------------	-----

CHAPITRE 1

À L'UNISSON

UNE COMMUNAUTÉ DE SPECTATEURS	257
-------------------------------------	-----

1.1	LES AFFINITÉS ÉLECTIVES. PETITE SOCIOLOGIE DES SPECTATEURS DU THÉÂTRE-ITALIEN	258
1.2	UN CHŒUR DE FIDÈLES. LES <i>DILETTANTI</i> DU THÉÂTRE-ITALIEN	270
1.2.1	Un répertoire «usé, fripé et ruiné»?	270
1.2.2	Les <i>dilettanti</i> , dévots mélomanes	273
1.2.3	Le rituel de la représentation. Métaphore de l'électricité dans les témoignages de spectateurs	276

CHAPITRE 2

APPASSIONATO

ACCORDS ET DÉSACCORDS D'UN PUBLIC EXIGEANT ..	283
---	-----

2.1	LES ÂMES SENSIBLES ET LES CHANTEURS-MACHINES	284
2.1.1	Marionnettes et automates	284
2.1.2	Le cas de la Catalani. «Quel effet ne produirait-elle pas si la nature lui eût donné une âme!»	294

2.2	ILLUSION ET DÉILLUSIONS DE SPECTATEURS	300
2.2.1	De l'illusion	301
2.2.2	L'illusion comme dispositif optique. Le physique du rôle	304
2.2.3	L'illusion comme procédé cognitif. L'image morale du personnage	311

CHAPITRE 3

DISSONANCES

	LES SYNCOPES D'UN PUBLIC DÉCONCERTÉ	323
3.1	« LA QUESTION DU PHYSIQUE » OU LA REVANCHE DE MARIETTA ALBONI	324
3.2	LE MARBRE OU LA PANTHÈRE. GIUDITTA PASTA, MARIA MALIBRAN ET AUTRES DESDEMONA DU THÉÂTRE-ITALIEN	333
3.2.1	Plusieurs actrices pour une Desdemona	333
3.2.2	Giuditta Pasta et Maria Malibran dans le rôle de Desdemona : du néoclassicisme au romantisme ?	340

QUATRIÈME PARTIE

RIDEAUX!

LA SCÈNE-TABLEAU

	DU THÉÂTRE-ITALIEN	359
--	-------------------------------------	------------

CHAPITRE 1

COULEURS

	« PARLER AUX YEUX AVEC UNE ÉLOQUENCE VIVE » : TABLEAUX ET DÉCORS DU THÉÂTRE-ITALIEN	363
1.1	RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA SCÈNE-TABLEAU	363
1.2	LES DÉCORS DES ITALIENS AU TEMPS DE CICERI	371
1.2.1	Topoï anciens et nouveaux à l'Opéra et aux Italiens dans les années 1820	373

1.2.2 «Un total effrayant»? Frais de mise à la scène à l'Opéra et au Théâtre-Italien	377
1.2.3 L'affirmation de la figure du décorateur	380
1.3 DOMENICO FERRI PEINTRE-DÉCORATEUR DU THÉÂTRE-ITALIEN	384
1.3.1 «Faire de l'italien»	393
1.3.2 Domenico Ferri et Alessandro Sanquirico	395
1.3.3 La manière Ferri	401

CHAPITRE 2

NON TROPPO

FOUDRE DIVINE ET FoudRES DU PUBLIC :

LES EFFETS SPÉCIAUX AUX ITALIENS

ET À L'OPÉRA 407 |

2.1 MOSÈ IN EGITTO AU THÉÂTRE-ITALIEN 410 |

2.2 *MOÏSE ET PHARAON* À L'ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE 418 |

CINQUIÈME PARTIE

EN SCÈNE

LE CHANTEUR ET LE JEU 439 |

CHAPITRE 1

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

LES CONTRAINTES DE L'ESPACE SCÉNIQUE 441 |

1.1 CHROMATISMES.

«L'ÉCHELLE DES SONS» ET DE LA VISION 442 |

1.1.1 Le chanteur à l'avant-scène 443 |

1.1.2 Le chanteur mis en lumière 445 |

1.1.3 Le chanteur et les praticables 447 |

1.2 ROIS ET REINES DU THÉÂTRE-ITALIEN.	
PRÉROGATIVES, US ET ABUS	450
1.2.1 Au royaume du <i>grande attore</i> et de la <i>prima donna</i>	451
1.2.2 Le système des rôles et des emplois	452
1.2.3 Premiers acteurs et rôles secondaires : générosité ou opération médiatique ?	454
1.2.4 Les soirées de bénéfice de García, chanteur et compositeur : une déclaration d'indépendance artistique	456
1.2.6 <i>A capriccio</i> . Refus de coopérer et souci de la hiérarchie scénique	459
1.2.7 «Moi seule, et c'est assez». Le cas-limite de la Catalani	466

CHAPITRE 2

ASCENDANT	
LE CHANTEUR ET SES PARTENAIRES DE JEU	475
2.1 <i>CHIAROSCURO</i> .	
LE CHANTEUR ET LES AUTRES SOLISTES SUR SCÈNE	476
2.2 LE CHANTEUR ET LES CHŒURS	482
2.2.1 Fonction ornementale et dramatique des chœurs	483
2.2.2 Un pacte brisé. Contresens, négligence et indiscipline	488
2.2.3 Être choriste au Théâtre-Italien : une dure réalité	494

CHAPITRE 3

<i>STRETTA</i>	
LE CHANTEUR ET SON PERSONNAGE	501
3.1 LE CHANTEUR COSTUMÉ	501
3.1.1 Des costumes disparus sans laisser de traces ? Réflexions sur l'usage du document iconographique	502

3.1.2	Guenilles, taffetas flambant ou costumes d'une exacte vérité?	509
3.2	« <i>IL DIAVOLO ADDOSSO</i> ». LE CHANTEUR POSSÉDÉ?	530
3.3.1	Paradoxes sur le chanteur : la possession du rôle et de soi	531
3.3.2	La dépossession de soi : l'image de l'artiste débordé par l'émotion	535
3.3.3	L'acteur possédé : félines et énergumènes	538
3.3.4	« Elle a outré en tout ». Maria Malibran ou l'esthétique de l'excès	541
 CONCLUSION		 557
 ANNEXES		 567
ANNEXE I		
	Chronologie synthétique des opéras représentés au Théâtre royal Italien du 1 ^{er} janvier 1815 au 23 décembre 1848	569
ANNEXE II		
	Répertoire des chanteurs du Théâtre royal Italien (1815-1848)	629
ANNEXE III		
	Liste alphabétique des compositeurs joués au Théâtre royal Italien (1815-1848)	687
ANNEXE IV		
	Liste alphabétique des librettistes (1815-1848)	693

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE	699
I SOURCES MANUSCRITES	701
1 ARCHIVES NATIONALES, PARIS	702
2 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, PARIS	703
2.1 Bibliothèque-musée de l'Opéra	703
2.2 Bibliothèque de l'Arsenal et des Arts du spectacle	704
2.3 Bibliothèque de musique de Louvois	704
3 NEW YORK PUBLIC LIBRARY FOR THE PERFORMING ARTS, NEW YORK	704
4 PIERPONT MORGAN LIBRARY, NEW YORK	705
5 BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA, ROME .	705
6 BIBLIOMEDIATECA DELL'ACCADEMIA DI SANTA CECILIA, ROME .	705
7 COLLECTIONS PARTICULIÈRES	705
II SOURCES ICONOGRAPHIQUES	707
1 PORTRAITS (PAR NOMS DE CHANTEURS)	707
2 SCÈNES (PAR TITRES D'ŒUVRES)	710
3 COSTUMES (PAR TITRES D'ŒUVRES)	713
4 AUTRES PORTRAITS CONSERVÉS À LA BMO	720
5 COSTUMES, PORTRAITS, SCÈNES ET AUTRES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES CONSERVÉS DANS D'AUTRES LIEUX	721
6 RECUEILS DE COSTUMES OU DE SCÈNES	724
III SOURCES IMPRIMÉES	727
1 LIVRETS BILINGUES IMPRIMÉS POUR LES REPRÉSENTATIONS DU THÉÂTRE-ITALIEN	727
2 PÉRIODIQUES CONTEMPORAINS	740
3 CORRESPONDANCES, MÉMOIRES ET RÉCITS DE VOYAGES	745
4 TRAITÉS DE CHANT	749
5 MANUELS D'ACTEUR	752
6 ÉCRITS DE CHANTEURS OU TEXTES PORTANT SUR DES CHANTEURS	754
7 THÉORIE ET CRITIQUE MUSICALE, HISTOIRE DE LA MUSIQUE ..	759
8 CRITIQUE THÉÂTRALE ET HISTOIRE DES THÉÂTRES	764
9 OUVRAGES GÉNÉRAUX, CRITIQUES ET THÉORIQUES (XVII ^e - XIX ^e SIÈCLES)	767
10 LITTÉRATURE	772
IV BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE	775

INDEX	799
TABLE DES ILLUSTRATIONS	813
TABLE DES MATIÈRES	819