

Université de Montréal

Loquit, ridet, et vincit
**L'intégration du toscan dans la *commedeja pe 'mmuseca* et sa
mise en musique : une forme de résistance contre la
domination étrangère**

Par : Zoey Mariniello Cochran

Faculté de Musique

Mémoire présenté à la Faculté des Études Supérieures en vue de l'obtention du grade de
maîtrise en musicologie

Août 2012

© Zoey Mariniello Cochran, 2012

Université de Montréal

Faculté des Études Supérieures et Postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

Loquit, ridet, et vincit. L'intégration du toscan dans la commedia pe 'mmuseca et sa mise en musique : une forme de résistance contre la domination étrangère.

Présenté par :

Zoey Mariniello Cochran

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

François de Médicis (directeur de recherche)

Eugenio Bolongaro (codirecteur)

Michel Duchesneau

Jean-Jacques Nattiez

Résumé

Au début du dix-huitième siècle, un nouveau genre opératique en « langue napolitaine » se développe à Naples, la *commedeja pe 'mmuseca* (« comédie en musique »). Celui-ci intègre peu à peu dans ses intrigues des personnages s'exprimant en toscan et accompagnés d'une musique inspirée du *dramma per musica*. Cette intégration de la langue littéraire de la Péninsule et d'un style musical *serio* est interprétée comme une tentative d'ennoblir le genre et a mené à la théorisation d'une dichotomie entre sphère sérieuse toscane et sphère comique napolitaine. Fondée sur une vision réductrice de la situation linguistique napolitaine, associant le toscan aux nobles et le napolitain au peuple, cette conception ne reflète ni la situation linguistique et politique de l'époque, ni la réalité des livrets et de leur mise en musique, comme ce mémoire se propose de le démontrer. En effet, l'étude du contexte politique et linguistique dans lequel la *commedeja* s'est développé révèle que le napolitain était la langue usuelle du peuple *et* de l'aristocratie. De plus, Naples était sous domination étrangère et le toscan était la langue employée par les dominateurs: le napolitain devenait donc un symbole de napoléanité et du désir d'autonomie des habitants du Royaume de Naples. Dans ce mémoire, le dépouillement d'un corpus de soixante-six livrets datant de 1721 à 1749 et l'analyse de l'opéra *Lo frate 'nnamorato* (1732) de Gennaro Antonio Federico et Giovanni Battista Pergolesi suggèrent que l'intégration du toscan dans la *commedeja* incarne une forme de résistance contre la domination étrangère.

Mots-clés : Opéra, Federico, Pergolesi, toscan, napolitain, langue, dialecte, Naples, histoire, résistance.

Abstract

The *commedeja pe 'mmuseca*, a comic operatic genre in Neapolitan, flourished in early eighteenth-century Naples. Gradually, it began integrating Tuscan-speaking characters into its plots, accompanied by a *dramma per musica* inspired musical style. This inclusion of the literary language of the Peninsula and of a *seria* musical style has been interpreted as an attempt to ennoble the genre, and has led to the theorization of a dichotomy between Tuscan serious characters and Neapolitan comic ones. This view of Tuscan is based on the mistaken premise that Neapolitan is the language of the people and Tuscan, that of the aristocracy. I argue that, caused by a misunderstanding of the political and linguistic context of eighteenth-century Naples, it not only overlooks the reality of the music and libretti, but also neglects the political and nationalistic dimensions of the genre's multilingualism. In fact, Neapolitan was spoken by all Neapolitans, whereas Tuscan was the language of foreigners and of the Austrian ruling power. This leads me to suggest a new interpretation to the *commedeja's* multilingualism: accompanied by regional characterization, it is actually a form of local resistance against foreign domination. The analysis of sixty-six libretti, dating from 1721 to 1749, and of *Lo frate 'nnamorato* (1732) by Gennaro Antonio Federico and Giovanni Battista Pergolesi, confirm this hypothesis.

Keywords: Opera, Federico, Pergolesi, Tuscan, Neapolitan, language, dialect, Naples, history, resistance.

Table des matières

RESUME	III
ABSTRACT	IV
REMERCIEMENTS	V
TABLE DES MATIERES	VI
Liste des exemples musicaux	VIII
Liste des figures	IX
INTRODUCTION	1
1. LES PREMIERES ETUDES.....	3
<i>ÉTUDES LITTÉRAIRES ITALIENNES</i>	3
<i>ÉTUDES MUSICOLOGIQUES</i>	8
2. LITTÉRATURE RECENTE.....	10
<i>ÉTUDES LITTÉRAIRES ITALIENNES</i>	10
<i>ÉTUDES MUSICOLOGIQUES</i>	19
3. LA CONSTRUCTION D'UN DISCOURS.....	26
<i>LES GENRES AYANT INFLUENCÉ LA COMÉDIE ET LEUR EMPLOI DU TOSCAN</i>	26
<i>LE STATUT DU TOSCAN</i>	31
4. CONCLUSION.....	32
CHAPITRE 1. REMISE EN CONTEXTE ET REEVALUATION	35
1. CONTEXTE LINGUISTIQUE.....	36
<i>HISTOIRE DE LA LANGUE ITALIENNE</i>	36
<i>LE NAPOLITAIN, « SERMO PLEBEIUS » ?</i>	41
<i>LA QUESTIONE DELLA LINGUA A NAPLES</i>	44
2. CONTEXTE HISTORIQUE.....	48
<i>LA SAISON 1718-1719</i>	49
<i>1728-1735 : UN CHANGEMENT INEXPLIQUÉ</i>	53
<i>APRÈS 1735</i>	57
3. LE RÔLE DU TOSCAN DANS LA COMÉDIE : UNE REEVALUATION.....	59
<i>UNE DICHOTOMIE TOSCAN/NAPOLITAIN QUI RECUPERAIT CELLE</i> <i>DES PERSONNAGES SÉRIEUX/COMIQUES ?</i>	59
<i>QUELQUES RECTIFICATIONS</i>	61
<i>IMPACT SUR NOTRE INTERPRÉTATION DE LA MUSIQUE : LI ZITE 'NGALERA</i>	63
CHAPITRE 2. ÉTUDE DE CAS : <i>LO FRATE 'NNAMORATO (1732)</i> DE GENNARO ANTONIO FEDERICO ET GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI	67
1. DRAMATURGIE ET CARACTÉRISATION DES PERSONNAGES.....	70

<i>LES PREMIERS INDICES DU RIDICULE DES TOSCANS : L'INTRIGUE</i>	70
<i>UN PROTAGONISTE NAPOLITAIN ?</i>	71
2. TOSCANS SERI ET NAPOLITAINS SERIEUX ?	74
<i>UN STYLE TOSCAN SERIO ?</i>	78
<i>UN STYLE NAPOLITAIN SERIEUX</i>	85
<i>TOSCAN ET BILINGUISME</i>	89
3. DE RIDICULES ETRANGERS	93
CHAPITRE 3. LA REPRESENTATION DU TOSCAN DANS LA <i>COMMEDEJA</i> : UNE FORME DE RESISTANCE CONTRE LA DOMINATION ETRANGERE ?	95
1. LE TOSCAN DANS LES LIVRETS : MODALITES ET MOTIVATIONS	95
<i>LE TOSCAN, LANGUE DE L'ARTIFICE</i>	96
<i>PLURILINGUISME ET CARACTERISATION REGIONALE</i>	98
2. LA <i>COMMEDEJA</i> : UNE FORME DE RESISTANCE CONTRE LA DOMINATION ETRANGERE ?	100
<i>QU'EST-CE QUE LA « RESISTANCE » ?</i>	100
<i>TIBERIO CARAFA, PRINCIPE DI CHIUSANO</i>	100
<i>LA SOCIETE NAPOLITAINE</i>	101
<i>UNE RESISTANCE PERÇUE ?</i>	103
CONCLUSION	106
ANNEXES	111
TABLEAU 1 - INTEGRATION DU TOSCAN DANS LES INTRIGUES DE LA <i>COMMEDEJA</i>	111
TABLEAU 2 - PERSONNAGES SERIEUX ET COMIQUES.....	113
TABLEAU 3 - CARACTERISATION REGIONALE.....	115
TABLEAU 4 - LES CHANTEURS DE <i>LO FRATE 'NNAMORATO</i>	120
TOSCAN ET NAPOLITAIN - CALCULS.....	123
BIBLIOGRAPHIE	126
LIVRETS.....	126
PARTITIONS.....	133
ENREGISTREMENTS.....	133
LIVRES ET ARTICLES.....	133

Liste des exemples musicaux

Exemple 1 : Extrait de l'air de Don Pietro « Si stordisce il villanello » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p.83/4/1.....	76
Exemple 2 : Extrait de l'air de Carlo « Al grande onore sarò innalzato » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 108/1/1.....	77
Exemple 3 : Extrait de l'air de Nena « È strano il mio tormento » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p.26/3/3.....	80
Exemple 4 : Extrait de l'air de Nina « Ti scaccio dal mio petto » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 61/2/2.....	80
Exemple 5 : Extrait de l'air de Nina « Suo caro e dolce amore » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 111/3/3.....	81
Exemple 6 : Extrait de l'air de Nina « Suo caro e dolce amore » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 111/5/1.....	81
Exemple 7 : Extrait de l'air de Nena « Va solcando il mar d'amore » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 120/2/1.....	82
Exemple 8 : Extrait de l'air d'Arbace « Vo solcando un mar crudele » (<i>Artaserse</i> - Vinci), p. 64/4/2.....	83
Exemple 9 : Extrait de l'air de Nena « Va solcando un mar d'amore » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 119/3/3.....	83
Exemple 10 : Extrait de l'air de Luggrezia « Morta tu me vuoje vedere » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 34/2/1.....	86
Exemple 11 : Extrait de l'air de Luggrezia « Morta tu me vuoje vedere » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 34/3/4.....	86
Exemple 12 : Extrait de l'air d'Ascanio « Ogni pena cchiù spiatata » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 36/4/4.....	87
Exemple 13 : Extrait de l'air d'Ascanio « Patre mio, stongo legato » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 127/4/1.....	88
Exemple 14 : Extrait de « Quando corpus » (<i>Stabat Mater</i> - Pergolesi) p. 55/1/2.....	88
Exemple 15 : Extrait de l'air d'Ascanio « Patre mio, stongo legato » (<i>Lo frate 'nnamorado</i> - Pergolesi) p. 127/4/3.....	88

Exemple 16 : Extrait de « Vidit suum » (*Stabat Mater* - Pergolesi) p. 21/4/2.....89

Exemple 17 : Extrait du duo de Don Pietro et Marcaniello « Tu si' gruosso quanto a n'aseno » (*Lo frate 'nnamorato* - Pergolesi) p. 47/3/2.....90

Exemple 18 : Extrait du trio de Nina, Nena et Ascanio « Se il foco mio t'infiamma » (*Lo frate 'nnamorato* - Pergolesi) p. 86/4/2.....92

Exemple 19 : Extrait du trio de Nina, Nena et Ascanio « Se il foco mio t'infiamma » (*Lo frate 'nnamorato* - Pergolesi) p. 88/1/2.....92

Liste des figures

Figure 1 : Intégration du toscan dans les livrets (1721-1749).....54

Figure 2 : Changement dans les livrets après Charles de Bourbon.....58

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU).

