UN ART DE LA PERFORMANCE
POÉTIQUE SCÉNIQUE DU VALET COMIQUE 9
LE *SERVUS CALLIDUS*, 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 *TRICKSTERS* : 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 *PERSONA* 47
LE COSTUME 49
LE CORPS SERVILE 53

Quelle fonction dramaturgique ? 56
Narration, intrigue : des termes problématiques 57
Argumentum 58
Negotium 60
Spectacle et enjeu dramaturgique 64
La tentation des caractères 66
Des sous-catégories d'esclaves ? 67
Seruus callidus et *seruus bonus* :
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'*otium* 114
L'esclave ludique : la comédie et les Jeux 122
Ludisme et *Ludi* 123
« Faire les Jeux » 127
Seruus ludificator 131
Seruus histrio 132
Seruus circensis 136
Seruus conuiua 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 *LVDIFICATOR* ET SES VARIATIONS 159
Combinaisons et variantes :
le renouvellement de la convention 159
La suprématie du seruus 160
Pseudolus, *ludificator* proclamé 160
Le Chrysale des *Bacchis*, *seruorum imperator* 162
La Comédie du fantôme, ou l'esclave-conteur 165
Epidicus, ou l'esclave dédoublé 167
Le Carthaginois, ou l'esclave supplanté 169
La Marmite, ou l'esclave voleur 171
Stichus, ou l'esclave banqueteur 172
Le *ludus* partagé 173
La Comédie des Ânes, ou le double dédoublement 173
Le Persan, comédie de l'esclave hybride 174
Le Soldat fanfaron, *ludus* collectif 175
Ludificatores en costume d'esclave 179
Amphitryon, ou le dieu esclave 179
Les Captifs, ou l'*adulescens-seruus* 183
Y a-t-il un *seruus ludificator* dans la pièce ?
Térence et les conventions comiques 185
L'Andrienne, ou le *ludificator* exposé 185
L'Heautontimoroumenos, ou le ludus prétexte 187
Les Adelphes, ou la concurrence des *ludi* 187
L'Eunuque, ou l'abdication du *seruus* 189
Quand le *LVDIFICATOR* n'est pas l'esclave :
les limites de la convention 193
Le parasite, *ludificator* de substitution 193
Les *mulieres*, ou le *ludificator* au féminin 197
Senex et *adulescens*, *ludificatores* problématiques 203
Des comédies sans *ludificator* 207

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

VALET ET *MIMÈSIS* 215

UN DISPOSITIF CARNAVALESQUE ? 219

CHAPITRE 4
LES RÉFÉRENCES DU VALET COMIQUE FRANÇAIS

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 *comedias* espagnoles, réserves de sujets 242

PRATIQUES ET INTERPRÈTES EN MARGE DE LA COMÉDIE RÉGULIÈRE 246

ARLEQUINS ET *ZANNI* 247

Premières vedettes 248

Le *zanni*, essai de définition théâtrale 252

BATELEURS ET FARCEURS À L'ÉCOLE ITALIENNE 258

Un badin et un *zanni* à la française : Gros-Guillaume et Turlupin 258

Tabarin 263

CHAPITRE 5
COMÉDIE FRANÇAISE ET VEDETTARIAT :
LES GRANDS VALETS DU XVIIe 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
L'Etourdi, ou l'avènement d'un nouveau valet-vedette 300
Le Dépit amoureux, ou Mascarille et Gros-René en équilibre 304
Les Précieuses ridicules, ou la nouvelle *star* et le monstre sacré 307
SGANARELLE : UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE CARRIÈRE 312
SOSIE : L'ANTIQUE 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'ETAT » : 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 XVIIe ET XVIIIe 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