

Antoine Le Duc

La Zarzuela

**Voyage autour du théâtre
lyrique national espagnol
(1832-1910)**

Recherche

mare et martin

Table des matières

Prélude	9
---------------	---

LIVRE PREMIER – LES PREMIERS ESSAIS : 1832-1851 – LES LIVRETS ET LEURS ENJEUX

PREMIÈRE PARTIE – ANATOMIE D'UN GENRE

Chapitre Un

Caractéristiques formelles. L'héritage du teatro menor ancien : entremés et sainete	17
---	----

1. – <i>Généralités</i>	17
-------------------------------	----

2. – La problématique musico-littéraire	19
---	----

3 – Le schéma dramatique : <i>Entremés</i> et <i>sainete</i>	21
--	----

4 – L'intrigue dans la zarzuela de mœurs populaires – Premiers essais	26
--	----

Chapitre Deux

Caractéristiques formelles (fin)

La zarzuela d'ambiance théâtrale, de mœurs bourgeoises et de mœurs aristocratiques	29
--	----

1 – <i>Zarzuelas en un acte</i> : Zarzuelas sans intrigue : <i>El ensayo de una opera</i> , <i>Misterios de bastidores</i> , <i>La paga de Navidad</i>	29
--	----

Zarzuelas avec intrigue simple :

<i>Los solitarios</i> , <i>La sal de Jesus</i> , <i>El novio y el concierto</i> ,	30
---	----

Es la Chachi, *Los toros del Puerto*, *El alma en pena*

<i>Zarzuela mixte en un acte avec intrigue double :</i>	
<i>Tramoya, Palo de ciego</i>	32
– À propos du dénouement	33
<i>2 – La zarzuela en deux actes – Deux zarzuelas de mœurs bourgeoises :</i>	
<i>Colegiales y soldados. – El duende</i>	34
<i>3 – La zarzuela de mœurs aristocratiques en deux et trois actes</i>	
– <i>La pastora del Manzanares – La mensajera – Las señas del archiduque</i>	
– <i>Jugar con fuego</i>	41
Chapitre Trois	
Les données spatio-temporelles	53
<i>1 – L'espace dans la zarzuela en un acte</i>	53
<i>2 – Changement de lieu</i>	56
<i>3 – Le temps – Temps réel et temps de fiction dans les zarzuelas en un</i>	
<i>acte – Dans les zarzuelas en deux actes</i>	59
– Distension du temps	65
Chapitre Quatre	
Survivances du <i>casticismo teatral</i> : typologie	69
<i>Les types populaires ou la défense de l'Espagne légitime –</i>	
Les types ruraux – Les types populaires madrilènes	69
Quelques nuances	77
Le torero	80
Chapitre Cinq	
Typologie (fin)	83
<i>1 – Autres types populaires</i>	
Le gitan, la gitane	83
<i>2 – La langue dans la zarzuela</i>	87
DEUXIÈME PARTIE – LA SOCIÉTÉ DANS LA ZARZUELA DE	
MŒURS POPULAIRES ET BOURGEOISES : MODES DE VIE –	
ATTITUDES – COMPORTEMENTS ET MENTALITÉS FAUSSE ET	
VRAIE HISTORICITÉ	
Chapitre Un	
Proletariat et petite bourgeoisie	93
<i>1 – Le prolétariat</i>	
– Prolétariat agricole et prolétariat urbain	93

2 – <i>La petite bourgeoisie</i> – Bourgeois des villes – Un maître artisan – Les gens de loi – Le sacristain – Les fonctionnaires	
– Les gens de théâtre.....	95

Chapitre Deux

La grande et moyenne bourgeoisie	103
1 – <i>Les grands propriétaires</i>	103
2 – <i>Les femmes de la haute société</i> – <i>Los solitarios, La sal de Jesus, Es la Chachi</i>	103
3 – <i>La patronne de pension de famille</i> – <i>La paga de Navidad, La nochebuena</i>	105
4 – <i>Les servantes</i> – <i>La nochebuena</i>	106
5 – <i>Le vert-galant</i> – <i>Colegialas y soldados, El duende, La nochebuena</i>	106
6 – <i>La vieille coquette</i> – <i>Palo de ciego, El duende</i>	107
7 – <i>Le jeune premier et son valet</i> – <i>Colegialas y soldados, El duende, Tramoya, La sal de Jesus</i>	108

Chapitre Trois

Un monde qui change	113
1 – <i>La vie de la cité</i> – Réforme de l'administration municipale – <i>Celadores de barrio, alguaciles, agentes, serenos</i> – Les pompiers.....	113
2 – <i>Topographie sociale de Madrid</i> – La classe moyenne – Madrid mondain – Les spectacles – Fonctionnement des théâtres.....	120
– La corrida.....	126
3 – <i>Les déplacements urbains et inter-urbains</i>	126
4 – <i>La santé publique</i>	128
5 – <i>Nourriture et vêtements</i>	129
6 – L'éclairage public, la musique	132

Chapitre Quatre

Une société nouvelle	135
1 – <i>Comportements et mentalités</i> – <i>El suicidio de Rosa</i> – <i>La Pradera del Canal</i> – Le contrebandier.....	135
2 – <i>La publicité</i>	139

3 – <i>L'éducation des jeunes filles – El novio y el concierto, alma en pena, El suicidio de Rosa</i> , les zarzuelas de Sanchez del Arco.....	141
4 – <i>Eléments d'une idéologie – El novio y el concierto, Los solitarios</i>	146

TROISIÈME PARTIE – SATIRE, COMIQUE ET DÉRISION

Chapitre Un

Un comique spécifique	155
1 – <i>Le comique, thème et variations – Le comique gratuit</i>	155
– Le comique gitan	163
2 – <i>Parodie et dérision</i>	166
3 – <i>Le comique de scène dans la zarzuela de mœurs populaires</i>	168
4 – <i>Le jeu sur la langue</i>	171
5 – <i>Le comique de scène dans la zarzuela de mœurs bourgeoises</i>	173

Chapitre Deux

La satire	177
1 – <i>Satire sociale – Les types nationaux efféminés – Les étrangers : Portrait physique – Un immigré intéressé</i>	177
2 – <i>La mode</i>	183
3 – <i>Satire des nobles</i>	184
4 – <i>Satire de la musique de salon et des metteurs en scène d'opéra italien</i>	188

Chapitre Trois

La Satire (fin).....	193
1 – <i>Le couple et le mariage</i>	193
2 – <i>Manola et politique</i>	197
3 – <i>La classe politique – Satire des militaires</i>	198
4 – <i>Les forces de l'ordre</i>	200
5 – <i>Politique étrangère – L'art d'escamoter les problèmes</i>	201
6 – <i>Les révolutions – Gloria y peluca</i>	202

LIVRE DEUXIÈME

PREMIÈRE PARTIE – CHRONOLOGIE ANECDOTIQUE DE LA ZARZUELA – LA ZARZUELA EN UN, DEUX ET TROIS ACTES – 1851-1863

Chapitre Un

À propos de <i>Jugar con fuego</i>	205
1 – <i>Avant Jugar con fuego</i>	205
2 – <i>Inauguration du théâtre du Circo</i>	208
3 – <i>Jugar con fuego</i> : L'affaire – Une révolution formelle – <i>Jugar con fuego</i> : Une œuvre nationale ?.....	209

Chapitre Deux

Après <i>Jugar con fuego</i> – Ombres et lumières – 1851-1852.....	223
--	-----

Chapitre Trois

Quelques succès – Premiers signes de discorde.....	233
Années 1853 – 1854.....	233

Chapitre Quatre

Un nouvel hebdomadaire d'information musicale – beaucoup d'appelés et peu de lus	243
Années 1855 – 1856.....	243

Chapitre Cinq

La construction du <i>Teatro de la zarzuela</i>	253
---	-----

Chapitre Six

Au creux de la vague Années 1857 – 1858 – 1859.....	269
--	-----

Chapitre Sept

Miscellanées	287
1 – <i>Le premier crépuscule de la zarzuela</i> : Années 1860 – 1861 – 1862.....	287
2 – <i>La zarzuela en province</i>	301
3 – <i>Polémique</i>	303

**DEUXIÈME PARTIE – CHRONOLOGIE ANECTODIQUE
DE LA ZARZUELA (FIN) – LE GÉNERO CHICO (1868-1910)**

Chapitre Un

Premiers pas premiers succès	309
<i>1 – La révolution de septembre 1868</i>	309
<i>2 – Les cafés – théâtres</i>	310
<i>3 – Le género chico – Définition – Une classification problématique</i> – Les personnages – Vie de Federico Chueca	312
<i>5 – Le théâtre Felipe – Premiers succès – La Gran via, Los valientes,</i> <i>Certamen nacional, Cuadros disolventes, un concours humoristique</i> – Vie de Ruperto Chapi.....	320

Chapitre Deux

L'éclosion	327
<i>1 – Le teatro Apolo – Construction du teatro Apolo</i> – Le teatro por horas – Cadiz, El año pasado por agua, El duo de La Africana – Vie de Manuel Fernandez Caballero – La verbena de la Paloma – El cabo primero.....	327
<i>2 – Collaboration entre Carlos-Fernandez-Shaw</i> et Ruperto Chapi.	339
<i>3 – Quelques grands succès :—Agua azucarillos y aguardiente</i> – La revoltosa – El santo de la Isidra, La zapatillas – La fiesta de San Anton. – Vie de José Serrano – Le sainete-parodia	341

Chapitre Trois

Autres lieux autres succès	349
<i>1 – Le théâtre Eslava : El gorro frigio, Ortografia</i>	349
<i>2 – Création de la Sociedad General</i> <i>de Autores de España (S.G.A.E.)</i>	351
<i>3 – Quelques succès au Teatro de Eslava : El tambor de granadeos,</i> <i>La marcha de Cadiz, La alegria de la huerta</i>	356
<i>4 – Quelques succès au Teatro de la Zarzuela : La marsellesa,</i> <i>El arca de Noé, El baile de Luis Alonso, La boda de Luis Alonso,</i> <i>Gigantes y cabezudos, La tempranica, El bateo</i>	357
<i>5 – Le théâtre Príncipe Alfonso : Certamen nacional, Madrid-Club,</i> <i>Los voluntarios, La espada de honor, Cuadros disolventesr</i>	361

6 – <i>Autres théâtres : Novedades, Moderno, Colon, Liceo Rius, Circo de Price, Martin, Recoletos, Dorado, Maravillas, Romea.</i>	362
---	-----

7 – <i>Quelques succès notables : Los bandos de Villafrita (Recoletos), El pobre diablo, El barquillero (Eldorado), Las hijas de Zebedeo, Los presupuestos de Villapierde (Maravillas)</i>	362
--	-----

Chapitre Quatre

Le déclin	365
-----------------	-----

1 – <i>Les « Variétés » ou género infimo. – La sicalipsis – La chanson et la danse</i>	367
--	-----

2 – <i>La réception par la critique</i>	370
---	-----

LIVRE TROISIÈME – VOYAGE AU CŒUR DU GÉNERO CHICO

PREMIÈRE PARTIE – CARACTÉRISTIQUES FORMELLES

Chapitre Un

La thématique.....	375
--------------------	-----

1 – <i>Envie et jalousie</i>	375
------------------------------------	-----

2 – <i>Murmures et chuchotements</i>	378
--	-----

3 – <i>Vers un retour à l'harmonie</i>	384
--	-----

4 – <i>L'harmonie retrouvée</i>	389
---------------------------------------	-----

Chapitre Deux

Fonction de la musique et de la danse.....	399
--	-----

1 – <i>La musique et la danse – La danse en milieu fermé, instrument de civilisation : El baile de Luis Alonso</i>	399
--	-----

2 – <i>La musique et la danse (fin) – La danse en plein air, expression des groupes anonymes : La revoltosa, La verbena de la Paloma, Gigantes y cabezudos, Alma de dios</i>	400
--	-----

Chapitre Trois

La structure.....	411
-------------------	-----

1 – <i>Sainetes madrilènes</i>	411
--------------------------------------	-----

<i>Sainetes madrilènes avec intrigue dominante</i>	411
--	-----

– <i>La revoltosa, un modèle d'intrigue amoureuse</i>	412
---	-----

<i>Sainete madrilène avec intrigue accessoire</i>	415
---	-----

– <i>Agua azucarillos y aguardiente</i> – <i>Sainetes</i> madrilènes sans intrigue – <i>El gorro frigio</i> , <i>Los mujeres</i> , <i>Los valientes</i> ,	416
2 – <i>Sainetes de mœurs provinciales</i>	417
Intrigue essentielle – <i>La tempranica</i> , <i>El cafetal</i> , <i>La alegría de la huerta</i>	
Intrigue accessoire – <i>La boda de Luis Alonso</i>	
Absence d'intrigue – <i>Las zapatillas</i>	
3 – <i>Quelques particularités structurelles</i>	418
Une intrigue double : <i>El santo de la Isidra</i>	
Les épisodes secondaires : <i>La verbena de la Paloma</i> , <i>La revoltosa</i> , <i>El bateo</i> , <i>La chavala</i>	

DEUXIÈME PARTIE – CARACTÉRISTIQUES FORMELLES (FIN)

Chapitre Un

La zarzuela historique.....	423
<i>La Marsellesa</i> et <i>Cadiz</i>	

Chapitre Deux

La zarzuela – Revista	435
<i>La Gran Via</i> , <i>El año pasado por agua</i> , <i>Certamen nacional</i> , <i>Cuadros disolventes</i> , <i>Ortografía</i>	

Chapitre Trois

Organisation interne	447
1 – <i>L'espace géographique</i> Des lieux réels ou vraisemblables : <i>Sainetes</i> madrilènes, <i>sainetes</i> d'ambiance théâtrale, <i>sainetes</i> d'ambiance provinciale	447
2 – <i>Le temps</i>	452
Conditions de la représentation	454
L'existence au quotidien	457

TROISIÈME PARTIE – LA TYPOLOGIE

Chapitre Un

Les types féminins.....	463
1 – <i>Généralités</i>	463
2 – <i>Majas</i> , <i>manolas</i> , <i>chulas</i> et <i>gitanes</i>	464
3 – <i>La femme s'émancipe</i>	481
4 – <i>Les femmes de la bourgeoisie</i>	482

Chapitre Deux

Les types masculins	487
<i>1 – Le monde agricole</i>	487
<i>2 – Types urbains : Le mendiant, le torero, Le chulo maton ou la violence à l'espagnole – Le hortera</i>	488

Chapitre Trois

Le monde du travail	497
<i>1 – Commerçants et artisans</i>	497
<i>2 – Les ouvriers</i>	500
<i>3 – Les musiciens</i>	502

Chapitre Quatre

Agents de l'état et classe politique	507
<i>1 – Les fonctionnaires</i>	507
<i>2 – La classe politique</i>	508
<i>3 – Les militaires</i>	516

Chapitre Cinq

La vie domestique : Le couple bourgeois	521
---	-----

LIVRE QUATRIÈME – LA MUSIQUE

PREMIÈRE PARTIE – LA CONSTRUCTION MUSICO-LITTÉRAIRE

Chapitre Un – Structure

La Zarzuela de mœurs populaires	533
<i>1 – La zarzuela en un acte : Une structure cohérente</i> – Une structure plus souple : La zarzuela pot-pourri	534
– Zarzuelas à musique, aléatoire	544
<i>2 – La musiques dans les zarzuelas de mœurs populaires en deux actes : Structure musicale</i>	549

Chapitre Deux

Autres Zarzuelas en un acte	555
<i>1 – Zarzuelas de mœurs théâtrales : El ensayo de una opera, Misterios de bastidores</i>	555

<i>2 – Zarzuelas de mœurs bourgeoises en un acte : El novio y el concierto, Los solitarios, La paga de Navidad, Palo de ciego, El alma en pena.....</i>	559
Chapitre Trois	
<i>La zarzuela en deux et trois actes.....</i>	567
<i>1 – La zarzuela de mœurs aristocratiques : Los enredos de un curioso, La pastora del Manzanares, La mensajera, Las señas del archiduque, Jugar con fuego.....</i>	567
DEUXIÈME PARTIE – ANALYSE MUSICALE	
Chapitre Un	
<i>La zarzuela de mœurs populaires.....</i>	575
<i>1 – La chanson commerciale : Los toros del Puerto, La naranjera, Cancion de la Pena negra</i>	575
<i>2 – Une zarzuela de mœurs populaires rustiques : Los picaros castigados.....</i>	579
<i>3 – Une zarzuela de mœurs populaires urbaines : El tio Caniyitas.....</i>	585
Chapitre Deux	
<i>La zarzuela grande en deux actes</i>	593
<i>La zarzuela grande de mœurs bourgeoises : Colegialas y soldados : analyse détaillée</i>	593
<i>El duende</i>	601
Chapitre Trois	
<i>La zarzuela-parodia</i>	603
<i>El sacristan de San-Lorenzo</i>	
Chapitre Quatre	
<i>Une zarzuela grande en trois actes</i>	
<i>Pan y toros.....</i>	619
Chapitre Cinq	
<i>Une autre zarzuela grande en trois actes</i>	
<i>El barberillo de Lavapiés</i>	643

Chapitre Six

Un <i>sainete lirico</i> : <i>La verbena de la Paloma</i>	669
Conclusion générale	683
Bibliographie.....	697
Liste des zarzuelas représentées entre 1832 et 1904.....	713
Table des matières	727