

Projet doctoral – Initiative théâtre

Dialogue et comédie dans le Charon, l'Antonius et l'Asinus de Giovanni Pontano :

Le dialogue, hérité de trois modèles antiques, celui de Cicéron, celui de Platon et celui de Lucien de Samosate, connaît un succès considérable dans le Quattrocento italien. Les Humanistes s'inspirent de cette forme littéraire, l'actualisent et l'érigent en creuset fécond de leurs débats contemporains. Si des savants éminents se sont intéressés à la forme et au contenu des dialogues à la Renaissance en général, une recherche reste à conduire sur les œuvres de ce type produites en latin dans l'Italie du XVe siècle, au moment de la redécouverte stimulante de nouveaux textes anciens. Parmi ces productions, on distingue les dialogues latins de Giovanni Pontano qui témoignent d'un renouvellement du genre tout à fait inédit, en particulier pour leur proximité avec la forme théâtrale.

L'humaniste Giovanni Pontano (1429-1503) est l'un des intellectuels les plus éminents de son temps et un homme d'État de premier plan, actif aux côtés des rois d'Aragon qui gouvernent Naples au XVe siècle. Il a composé une œuvre littéraire exclusivement latine, d'une ampleur considérable, au sein de laquelle on compte cinq dialogues, dont l'originalité et la qualité ont suscité les plus grands éloges parmi les spécialistes du genre. David Marsh¹ les loue ainsi comme l'illustration la plus éminente de l'apogée du genre dialogique au XVe siècle, en raison de leur capacité exceptionnelle à concilier les préceptes antiques hérités du genre et les exigences d'innovation propres à l'humanisme de cette époque.

Ces textes ont bénéficié au cours des dernières décennies de plusieurs éditions modernes après l'édition critique de Previtiera (1943) : les éditions bilingues de Gaisser (2012-2014), et de Geri (2014) puis l'édition latine revue et traduite par F. Tateo² (2019). Les travaux de F. Tateo ont depuis longtemps pointé des éléments hautement pertinents dans ces dialogues qui, s'ils conjuguent les anciennes traditions gréco-romaines, se caractérisent surtout, au regard des modèles antiques, par une expérimentation théâtrale originale³. Les arguments principaux de ces textes concernent les sujets culturels d'actualité (querelles de pédants, discussions philologiques, littéraires ou philosophiques, événements historiques, mais aussi conciliation de la rhétorique et de la philosophie...) et les mettent en scène en des modulations comiques qui peuvent atteindre la satire virulente, se développer en farce, ou au contraire s'atténuer pour céder la place au plus haut degré de sérieux. Les protagonistes relèvent d'un éventail créatif tout aussi large : parfois, comme chez Lucien, issus de la mythologie (Charon, Minos), ils appartiennent le plus souvent au monde contemporain de leur auteur, et plus particulièrement à celui des *sodales* de Pontano lui-même, membres de l'Académie pontanienne. On les découvre mêlés à des figures populaires parfois extravagantes, poètes improvisateurs, aubergistes au verbe haut, ou acrobates. Si l'on a déjà souligné, au sujet de plusieurs de ces dialogues, l'influence notable de la comédie de Plaute dont Pontano fut un éminent éditeur et commentateur, on s'est jusqu'ici peu intéressé à la manière dont l'humaniste renouvelle la dramaturgie et le langage au gré des expérimentations menées à la même époque dans les arts du spectacle, en particulier dans celui de la « festa di corte » qui en constitue le domaine d'application privilégié. On peut reconnaître ainsi dans ces textes les traces d'une production littéraire plus populaire, qui associe le geste à la parole (farcès, *frottole*, *gliommeri*). On sait par ailleurs que les humanistes de l'Académie pontanienne avaient à cœur d'organiser des récitations de poésie latine, agissant eux-mêmes en tant qu'acteurs ou en tant que metteurs en scène, lors des fêtes et des cérémonies.

¹ D. Marsh, *The Quattrocento Dialogue. Classical Tradition and Humanist Innovation*, Cambridge/Massachusetts & London, 1980, p. 100.

² Pontano, G., *I Dialoghi*, a cura di C. Previtiera, Firenze, 1943 ; J. Haig Gaisser, Pontano, Dialogues, vol. I (*Charon, Antonius*), Cambridge, Mass. 2012 ; F. Tateo (a cura di), Giovanni Pontano, *I Dialoghi, La Fortuna, la Conversazione*, Milano, 2019.

³ F. Tateo, « Il linguaggio comico nell'opera di Giovanni Pontano », J. Ijsewijn-E. Kessler (ed.), *Acta conventus neo-latini lovaniensis*, 1973, p. 647-657 ; *L'umanesimo etico di Giovanni Pontano*, Lecce, 1972 ; *Tradizione e realtà nell'Umanesimo italiana*, 1974 (2nde éd.), p. 319-354.

Une enquête précise relative à cette conjonction de l’empreinte des arts du spectacle et de l’héritage antique, plautinien en particulier, dans les dialogues de Pontano reste à conduire. Elle permettrait de caractériser plus nettement l’originalité de ces textes en montrant à quel point l’héritage antique se trouve ici réévalué grâce aux pratiques théâtrales en vogue à la cour de Naples à la fin du XVe siècle. Pourraient être pris en compte également, avec profit, des aspects concernant la dimension musicale, considérée avec grand intérêt dans ce milieu napolitain. Il s’agira alors de mesurer, grâce à ce croisement d’outils méthodologiques et culturels, la place des œuvres littéraires de Pontano au carrefour d’un héritage affiné de la littérature antique et de la recherche de performance dramatique et linguistique. La question de la performance de la parole demeure primordiale au sein de cet environnement culturel qui accorde une grande importance à l’oralité et à sa mise en scène, et, en cela, elle procède aussi des liens finement exploités entre musique et poésie.

Le projet de recherche doctoral proposé attend donc une enquête minutieuse menée sur les dialogues de G. Pontano, en particulier sur les trois premiers (*Charon, Antonius, Asinus*), inscrits dans la veine comique, qui tiendra compte aussi des éléments précieux sur la poétique et sur la rhétorique, développés dans les deux suivants (*Actius, Aegidius*). Cette enquête devra être conduite grâce une articulation entre un savoir linguistique et littéraire approprié à ce type de texte, et des outils empruntés aux arts du spectacle pratiqués dans le monde napolitain de la fin du XVe siècle, relatifs au théâtre et à la musique en particulier. L’influence même des dialogues cicéroniens et lucianesques sera à examiner sous l’angle de leur dimension proprement théâtrale.

Cette recherche pluridisciplinaire sera conduite sous la direction conjointe d’Hélène Casanova-Robin (Professeure de littérature latine à Sorbonne Université, spécialiste de la littérature humaniste du XVe siècle) et de Giuseppe Germano (Professeur de littérature médiévale et humanistique à l’Università degli Studi di Napoli Federico II), spécialiste de l’humanisme napolitain en langue latine.

-----**Choix de publications des futurs encadrants de thèse, relatives au sujet proposé :**

Hélène CASANOVA-ROBIN :

1. « De l’*Actius* au *Jardin des Hespérides* : les vertus imitatives du langage poétique selon Giovanni Pontano (1429-1503) », *Revue de la Société Française de Musicologie*, numéro dirigé par dir. O. Halévy, I. His, J. Vignes, 2013, p. 117-130.
2. « L’influence de Plaute sur la définition du comique chez G. Pontano », dans W. G. Haase (éd.), *Ancient Comedy and Reception*, Boston Walter de Gruyter, 2013, p. 410-426.
3. « *Aures demulcere*. La perception auditive de la poésie au Quattrocento : de la divine extase à la *dignitas aurium* », dans *Rhétorique, poétique et stylistique*, dir. A. Bouscharain et D. James- Raoul, 2014, p. 213-226.
4. « La déraison du sage dans l’*Asinus* de Giovanni Pontano », dans *Serio ludere. Sagesse et déraison dans l’humanisme des XVe et XVIe siècles*, dir. H. Casanova-Robin, F. Furlan, H. Wulfram avec la collaboration d’E. Romanini, Paris, Classiques-Garnier, 2020, p. 151-172.
5. *Introduction* au volume collectif *Serio ludere. Sagesse et déraison dans l’humanisme des XVe et XVIe siècles*, dir. H. Casanova-Robin, F. Furlan, H. Wulfram avec la collaboration d’E. Romanini, Paris, Classiques-Garnier, 2020, p. 7-19.
6. « Le personnage du *senex* dans le dialogue *Asinus* de Pontano : entre réminiscences plautiniennes et rénovation philosophique », actes du colloque international tenu à l’université de Trento (15-16 mai 2018), dir. L. Boulègue, G. Ierano, *sous presse* Paris, Classiques-Garnier, mars 2023.

Giuseppe GERMANO :

1. « Un mito umanistico alla corte aragonese di Napoli e la sua permanenza nell’identità culturale dell’Europa moderna », *Atene e Roma*, Nuova Serie Seconda, XII, fasc. 3-4, 2018
2. *Il De aspiratione di Giovanni Pontano e la cultura del suo tempo, con un’Antologia di brani scelti dal De aspiratione in edizione critica corredata di introduzione, traduzione e commento*, (Nova Itinera Humanitatis Latinae. Collana di Studi e Testi della Latinità medievale e umanistica - 3) Napoli, Loffredo Editore, 2005
3. *Per la valorizzazione del patrimonio culturale della Campania. Il contributo degli studi medio- e neo-latini*, a cura di G. Germano, (Latinae Humanitatis Itinera Nova – 2) Napoli, Paolo Loffredo - Iniziative Editoriali, 2016

Membre du projet PRIN :2003/05: «Il Latino dell’Umanesimo»; unità locale di Napoli: «Giovanni Pontano e la lingua latina: basi teoriche e lessici della comunicazione letteraria, filosofica e scientifica nella Napoli Aragonese del XV secolo»