

TABLE

Avant-propos	9
Chapitre 1 : Découvrir la Rome baroque : la ville et la société	13
<i>Physionomie de la Ville éternelle</i>	<i>15</i>
L'entrée dans Rome par la place du Peuple – Triste campagne des Etats pontificaux – Premières impressions des voyageurs – Atouts et défauts de la ville – Le Tibre, grand oublié de l'histoire romaine.	
<i>Les étrangers à Rome : leur regard et leur apport.....</i>	<i>23</i>
La place d'Espagne, lieu de séjour des visiteurs – Rome est un gros village – Facilité des relations humaines – Richesse artistique et monumentale – L'Académie de France – Les pensionnaires et le carnaval – La basilique Saint-Pierre, ses travaux et son quartier – Jugement des étrangers sur le Bernin et les artistes à Rome.	
<i>Problèmes économiques et manne « touristique ».....</i>	<i>31</i>
Les papes et la politique économique – Impôts et mécontentements populaires – Manne financière des pèlerinages et du Grand Tour.	
<i>Vie quotidienne de la société romaine</i>	<i>36</i>
L'administration pontificale – S'habiller en abbé – L'aristocratie romaine, ses palais et son mode de vie – Les classes laborieuses – Mœurs du petit peuple – Les mendiants et la charité publique – Les petits malfrats et les zones d'asile – Liberté civile	

et religieuse – Pratique et superstition – Les « pasquinades ».

Cinq papes qui ont fait la Rome baroque..... 48

Paul V Borghèse – Urbain VIII Barberini –
Alexandre VII Chigi – Clément IX Rospigliosi –
Alexandre VIII Ottoboni.

Chapitre 2 : Le carnaval romain et les grandes fêtes romaines 55

Le carnaval, ses chars et ses courses de chevaux..... 56

La période du carnaval – Les *bandi* pontificaux –
Discipline des Romains – Cas d'annulation du carnaval – Les courses de chevaux, de buffles et d'ânes – Offenses faites aux juifs – Défilés, chars et mascarades – Les chars remarquables des pensionnaires de l'Académie – Folies du carnaval et *moccoli* du mardi gras.

Les grandes fêtes du calendrier romain..... 70

Illuminations et feux d'artifice – Fête de saint Pierre et saint Paul – Embrasement de la basilique et girandole du château Saint-Ange.

De la place Navone à la place d'Espagne :

les lieux de la fête..... 72

La place Navone, son histoire et ses aménagements – La « Joute du Sarrasin » – Fêtes françaises – Fête de la Résurrection par les Espagnols – Mise en eau de la place Navone – Concerts et sérénades place d'Espagne.

L'« entrée » d'un ambassadeur 81

Les grands ambassadeurs de France – Solennité des cortèges d'entrée – Lavardin et les tiraillements entre France et papauté.

Le possesso d'un nouveau pape 86

Prendre possession de Rome – La cavalcade après le conclave – Le parcours du pape sur la *Via Papalis* – Cérémonie à Saint-Jean-de-Latran – Foule des spectateurs et des participants.

Chapitre 3 : Le Vatican

et la vie musicale autour du pape	90
<i>La musique à la Chapelle pontificale</i>	91
Palestrina et la mode de l'« ancien style » – Organisation du travail dans la Chapelle – Les concours de recrutement – Evolution du niveau musical d'un siècle à l'autre.	
<i>Les castrats de Sa Sainteté</i>	97
Effectifs du chœur – L'apparition des castrats à la fin du XVI ^e siècle – Leur ascension fulgurante au XVII ^e siècle – Jeunesse des castrats et relâchement des mœurs – Le chœur au temps de Paul V et Urbain VIII – Les grands castrats Loreto Vittori et Marc'Antonio Pasqualini – La formation pédagogique des chanteurs à Rome.	
<i>L'organisation quotidienne de la Chapelle et le rôle des « pointeurs »</i>	109
Le maestro – Les pointeurs – Le camerlingue – Règles et habitudes des chanteurs et de leurs cérémonies – Les vêpres secrètes du pape.	
<i>Saint-Pierre et le fonctionnement de la chapelle Giulia</i>	114
Sa fondation par Jules II – Son apogée au XVII ^e siècle – Le « style moderne » – La réglementation des offices et des chanteurs – Rôle de la Congrégation des musiciens.	
<i>Les grands maîtres de Saint-Pierre et le « baroque monumental »</i>	119
Douze maestri couvrent l'époque baroque – Exemples de spatialisation des voix et des instruments – Le goût pour la solennité et les effets d'écho – La formation des maîtres.	
<i>De quelques grandes cérémonies vaticanes</i>	127
La semaine sainte concentre les plus célèbres offices – Observations des visiteurs et des étrangers – La procession de la Fête-Dieu – Grande proximité du pape avec les fidèles.	

<i>Les autres églises de Rome et la spatialisation de la musique.....</i>	134
Les maîtrises romaines et leurs effectifs – Décoration des églises et atmosphère pendant les offices – Recrutement des chanteurs selon les besoins – Cérémonies spatialisées au Gesù : stupéfaction des auditeurs – Admiration du Français Maugars pour une cérémonie à la Minerve – La mise en scène du sacré gagne toute la Péninsule et les pays voisins.	
<i>Divertir en éduquant, mission première de l'oratorio</i>	145
Philippe Neri et la Chiesa Nuova – Cas de la <i>Représentation de l'Ame et du Corps</i> – Les travaux de Borromini – Le fonctionnement d'un oratorio – Génie de Carissimi – Exemple de <i>Jephthé</i> – Son influence sur l'Europe et au-delà.	
Chapitre 4 : Christine et les cardinaux, ou la musique dans les palais.....	152
<i>Le carrousel et les fêtes pour l'arrivée de Christine de Suède</i>	152
L'événement constitué par l'arrivée de la reine – Son histoire et sa conversion – Son entrée dans Rome et son arrivée auprès du pape – Le carrousel de février 1656 chez les Barberini – Vie dissolue au palais Farnèse – Caractère et mœurs de la reine – Sa passion pour la musique et les castrats – Son physique et sa culture – Son influence sur la naissance de l'Académie d'Arcadie.	
<i>Christine et le rayonnement artistique du Riario</i>	165
Le Riario en son temps et ce qu'il en reste – Relations de la reine avec les papes – La musique au Riario – Corelli et le concerto grosso – Un concert place d'Espagne – Fêtes et concerts chez la reine – Christine, mécène de nombreux artistes – Détérioration de sa santé, mort et funérailles.	

<i>Voyage dans la Rome baroque</i>	281
<i>Marie-Casimire de Pologne, une autre reine romaine en mode mineur</i>	177
Ses origines – La vie musicale au palais Zuccari – Domenico Scarlatti, compositeur de la reine – Départ de Rome et mort de la reine.	
<i>Splendeurs artistiques des cours cardinalices : le cas Pamphilj</i>	179
Sur les pas des Barberini et de Mgr Rospigliosi – La cour du cardinal Pamphilj, sa famille et ses goûts artistiques – Raffinement des soirées de concert – Spectacles dans son théâtre privé – Corelli s'installe chez lui – Le rayonnement du cardinal et sa mort.	
<i>Le cardinal Ottoboni et les grandes heures de la Chancellerie</i>	186
Splendeurs musicales et artistiques de ce palais – De nombreux musiciens y gravitent – Prestige des soirées et renommée des castrats – Concerts de Corelli – Ottoboni programme Lully – Organisation de cycles de concerts – Soirée mémorable pour la duchesse de Toscane.	
<i>Le séjour de Haendel à Rome</i>	196
Arrivée et parcours sans faute du Saxon à Rome – Ses mécènes et son intégration – Ses cantates et ses motets – La création de <i>La Resurrezione</i> au palais Bonelli-Ruspoli – La condition sociale du musicien à Rome – Haendel à Naples puis départ définitif.	
Chapitre 5 : En public ou en privé, la passion pour le spectacle	203
<i>Premiers opéras chez les Barberini</i>	204
Splendeurs artistiques de leur palais – Arrivée de l'opéra à Rome et mécénat des Barberini – Les représentations du <i>Sant'Alessio</i> de Landi, modèle de l'opéra romain – Un opéra sans femmes, une histoire pour le moins surprenante – Nouveauté de l'opéra romain : le mélange des genres – Autres livrets de Mgr Rospigliosi, futur pape.	

Les spectacles dans le théâtre privé des Colonna 213

Folie romaine des salles privées – Une soirée de spectacle, ses us et coutumes – Vie fastueuse du prince Colonna et de Marie Mancini – Inauguration du petit théâtre Colonna en 1682 – Son répertoire.

Le bal du prince Ottoboni au théâtre Tordinona 218

Eclat d'une fête privée dans un théâtre public – Danses et festivités – Gaieté du carnaval 1690 et mort d'Alexandre VIII.

*Le Tordinona et les vicissitudes**du premier opéra public* 220

Eternel déficit d'image pour les théâtres d'opéra romains, d'hier à aujourd'hui – Politique artistique chaotique des papes – Période faste de Clément IX et de Christine de Suède : inauguration d'un premier théâtre public – Politique incertaine des successeurs – Ouverture du théâtre Capranica – Eclat du deuxième Tordinona – Inconstance d'Innocent XII et destruction du théâtre – Rome privée d'opéra jusqu'en 1711.

*Le XVIIIe siècle et la revanche de l'opéra :**les salles et leurs interprètes...* 229

Nouveau théâtre Alibert près de la place d'Espagne – Élégance de la salle et renommée de ses saisons – Concurrence du nouveau théâtre Argentina – Les castrats jouent les rôles féminins : illusion totale – Aventures homosexuelles avec les prélats – Même les ballerines sont des hommes – Succès des spectacles à l'Argentina et division du public en deux clans – Le Valle et la Pace, théâtres secondaires.

*Le public romain, « arbitre de la renommée**des musiciens »* 239

Exigence et sévérité du public romain – Son enthousiasme s'il est ravi – Anecdotes savoureuses dans la salle et sur la scène – Echec de Pergolèse à Rome – Réticence des acteurs à affronter le public romain – Triomphes de Farinelli et joute acrobatique avec un trompettiste.

Épilogue 247*Chronologie des papes de l'époque baroque* 251

<i>Voyage dans la Rome baroque</i>	283
Remerciements	253
Notes	255
Sources et bibliographie	261
Index des noms	269