

	Table des matières	
Liste des contributeurs		7
Introduction		11
	PROLOGUE	
Chapitre 1. DU POLITIQUE À L'ORGANISATION DU TERRITOIRE : ENCADRER ET STRUCTURER L'OPÉRA		27
1.1 L'Opéra au fil des régimes		27
1.2 Liberté, privilège et centralisation		34
1.3 La question de l'Opéra au Parlement		42
1.4 Le cahier des charges		50
1.5 Censure et police des théâtres		57
1.6 Répertoire, troupes et emplois en province : un système national		65
Chapitre 2. DU DIRECTEUR AU CHANTEUR : LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'OPÉRA		76
2.1 Au cœur du monde lyrique, les directeurs		85
2.2 Les librettistes entre ombre et lumière		93
2.3 La formation du compositeur		101
2.4 Le métier de compositeur		108
2.5 La carrière de chanteur		116
2.6 Emplois et tessitures		124
Chapitre 3. DU LIVRET À LA PARTITION : COMPOSER UN OPÉRA		145
3.1 Les genres lyriques : un préalable à la création		145
3.2 L'écriture lyrique		153
3.3 La fabrique du livret		163

3.4 Les transformations du livret à la fin du siècle	172
3.5 Le modèle dansé	177
3.6 L'atelier de composition	183
<i>Voix humaine, La (McLysville/G. Alary) :</i>	Xacarilla, La (E. Salla/M. A. Vargas) : 417
<i>Village et jaloux (Th. Sauvage) :</i>	Yacarilla, La (E. Salla/M. A. Vargas) : 167, 307
Chapitre 4. UNE PÉRIODE CHARNIÈRE : LE CONSULAT ET L'EMPIRE	PREMIÈRE PARTIE
Créations et répertoire	
Chapitre 5. LES MUTATIONS ÉTRANGÈRES DU GOÛT FRANÇAIS	207
5.1 Traduire et adapter : l'opéra étranger en langue française	255
5.2 Le répertoire germanique	
dans les premières décennies du siècle	263
5.3 La présence de troupes allemandes à Paris	270
5.4 Le Théâtre-Italien (1815-1848)	278
5.5 Le répertoire du Théâtre-Italien	284
5.6 Le rossinisme et la fièvre des <i>dilettanti</i>	290
Chapitre 6. SPLENDEURS DU GRAND OPÉRA	303
6.1 Un spectacle total : naissance et caractéristiques	
du grand opéra	303
6.2 Le divertissement dansé	316
6.3 Rossini et Donizetti compositeurs français	325
6.4 Auber et Halévy	333
6.5 Dramaturgie du grand opéra meyerbeerien	347
6.6 Un théâtre d'idées : la tétralogie de Meyerbeer	354
Chapitre 7. L'OPÉRA-COMIQUE DE LA RESTAURATION	
À LA IIe RÉPUBLIQUE	371
7.1 L'institution	371
7.2 L'évolution du répertoire	377
7.3 L'événement <i>Dame blanche</i>	383

7.4 Auber et le devenir du genre « opéra-comique »	391
7.5 Herold	398
7.6 Adam et Halévy	402
Chapitre 8. TRADITION ET RENOUVEAU SOUS LE SECOND EMPIRE	415
8.1 L'Académie de musique sous la II ^e République et le Second Empire	415
8.2 L'Opéra-Comique sous le Second Empire	425
8.3 Le Théâtre-Lyrique	434
8.4 L'esthétique gounodienne	442
8.5 Berlioz et Bizet : deux auteurs pour la postérité	450
8.6 Un nouveau genre : l'opérette	461
Chapitre 9. ENTRE ITALIE ET ALLEMAGNE : LA FRANCE	479
AU TEMPS DE VERDI ET WAGNER	
9.1 Le devenir du Théâtre-Italien (1848-1878)	479
9.2 Le répertoire verdien en France	486
9.3 La production française de Verdi	492
9.4 Wagner et le monde lyrique français	499
9.5 La découverte et la représentation des opéras de Wagner par les Français	508
9.6 L'émergence du wagnérisme dans l'opéra français	519
Chapitre 10. ÉTAT DES LIEUX À LA FIN DU SIÈCLE	535
10.1 L'Opéra (1870-1899)	535
10.2 L'Opéra-Comique et la jeune école (1870-1897)	544
10.3 La prolifération du genre léger	552
10.4 Un demi-siècle d'opéra de salon	560
10.5 Jules Massenet : le maître de la III ^e République	570
10.6 Perpétuation et transformation des genres lyriques chez Massenet	576
DEUXIÈME PARTIE	
Production et diffusion	
Chapitre 11. GESTION ET ÉCONOMIE DU SPECTACLE	595
11.1 La gestion des théâtres lyriques	595
11.2 Les subventions	601
11.3 Rétribution des artistes et naissance du star system	609
11.4 Une fiscalité théâtrale spécifique (redevances, impôt et droits d'auteur)	615

11.5 La question du marché européen de l'art lyrique : autour du cas Rossini	621
11.6 L'édition des œuvres : un savoir-faire et un marché	628
Chapitre 12. SALLES ET PUBLICS	649
12.1 Les théâtres parisiens	649
12.2 Les théâtres en province	660
12.3 Physionomie du public	668
12.4 La claque : un public particulier	677
12.5 Les publics de la capitale	682
12.6 Écouter un spectacle lyrique au XIX ^e siècle	687
Chapitre 13. LE SPECTACLE LYRIQUE	705
13.1 Des répétitions aux représentations	705
13.2 Mettre en scène : une pratique collective	712
13.3 L'activité sur le plateau et en coulisse	721
13.4 Les interprètes en jeu	729
13.5 Vie et imaginaire scéniques	737
13.6 Le devenir des œuvres en province	745
Chapitre 14. LA VIE LYRIQUE EN PROVINCE ET DANS LES COLONIES	763
14.1 L'activité lyrique dans les provinces françaises sous l'Empire	763
14.2 L'année théâtrale	770
14.3 L'activité lyrique à Lyon au XIX ^e siècle	779
14.4 Rouen	788
14.5 Du remède contre l'ennui à la politique du faste ; l'opéra français dans les casinos	794
14.6 L'opéra dans l'empire colonial français	802
Chapitre 15. APERÇUS SUR L'OPÉRA FRANÇAIS DANS LE MONDE	817
15.1 Deux centres français à l'étranger : Bade et Bruxelles	817
15.2 La situation paradoxale du répertoire français en Italie	829
15.3 Le succès de l'opéra français en territoire germanique	834
15.4 Espagne et Angleterre	839
15.5 Présence et influence du modèle lyrique français en Russie et en Scandinavie	849
15.6 L'opéra français aux États-Unis	854
Chapitre 7. L'OPÉRA-COMIQUE	
7.1 L'opéra-comique au service de l'État	
7.2 L'opéra-comique à l'étranger	
7.3 L'événement <i>Dame blanche</i>	

TROISIÈME PARTIE Imaginaire et réception

Chapitre 16. THÉMATIQUES CONSTITUTIVES 875

- 16.1 D'amour l'ardente flamme 875
- 16.2 La mort à l'opéra 885
- 16.3 L'histoire sur scène 895
- 16.4 Représentation et fonction dramatique du religieux 903
- 16.5 L'imaginaire mélodramatique 911
- 16.6 La légèreté en question 918

Chapitre 17. LES FORMES LYRIQUES DE L'ALTÉRITÉ ET DE L'AILLEURS 935

- 17.1 Un autre monde : surnaturel et fantastique 935
- 17.2 L'exotisme régional 941
- 17.3 Les territoires de l'exotisme 949
- 17.4 Les formes de l'exotisme : intrigues, personnages, styles musicaux 955
- 17.5 Exotisme et colonialisme 963
- 17.6 La présence des Juifs dans l'opéra français 969

Chapitre 18. MÉDIATIONS ET INTERPRÉTATIONS 985

- 18.1 L'opéra au sein d'un système médiatique 985
- 18.2 L'opéra au prisme de la critique musicale 994
- 18.3 Message et trajectoire de sens 1000
- 18.4 Interprétation et réception 1006
- 18.5 Autour de *Carmen* : lecture genrée de l'opéra français 1012
- 18.6 Figures et significations du travesti 1018

Chapitre 19. LE CŒUR DE LA VIE MUSICALE FRANÇAISE 1033

- 19.1 Les produits dérivés : une seconde vie pour le répertoire lyrique 1033
- 19.2 La diversification des produits dérivés 1041
- 19.3 L'opéra hors de l'Opéra 1047
- 19.4 L'opéra dans les concerts symphoniques parisiens 1053
- 19.5 L'opéra dans les concerts en province 1060
- 19.6 L'opéra au spectacle : parodie et culture lyrique 1066

Chapitre 20. L'OPÉRA DANS LES ARTS ET LA LITTÉRATURE 1081

- 20.1 L'opéra, sujet de la fiction littéraire 1081
- 20.2 Opéra et littérature : modèles croisés 1088
- 20.3 L'opéra wagnérien : un nouveau paradigme pour les écrivains théoriciens et les artistes français 1099

20.4	Peindre les lieux, le public et les chanteurs du spectacle lyrique	1106
20.5	Évoquer le spectacle	1110
20.6	L'imagerie lyrique	1116
278	Chapitre 12. SALLES ET THÉÂTRES CONSTITUTIFS	
278	12.1 Les théâtres parisiens	161
288	12.2 Les théâtres en province	162
288	12.3 Physionomie du public	163
303	12.4 L'opéra au théâtre national et fonction de l'opéra	164
116	Chapitre 21. HISTOIRE, DISCOURS ET CULTURE : PERSPECTIVES SUR LE SIÈCLE	
818	21.1 L'opéra français dans l'histoire : romantisme <i>vs</i> historicité	1131
282	21.2 Écritures de l'opéra	1137
282	21.3 L'envers de l'histoire : des femmes dans un monde d'hommes	1142
282	21.4 L'Opéra et le délitement du système des genres	1149
282	21.5 L'opéra-comique : mort et transfiguration	1155
282	21.6 Une culture lyrique nationale dans un espace international	1163
222	<i>Protocole</i>	
222	<i>Liste des encadrés consacrés aux interprètes</i>	1179
222	<i>Index des noms</i>	1183
280	<i>Index des œuvres lyriques</i>	1185
282	14.2 L'opéra au sein d'un système médiatique	1227
282	14.3 L'activité lyrique dans l'espace	
1000	14.4 Rouen	
1000	14.5 Du remède contre l'opéra	
1015	14.6 Opéra dans l'œuvre	
1018	14.7 Figures et singularités de l'opéra	
1033	Chapitre 15. L'OPÉRA DANS LES MUSIQUE FRANÇAISES	
1033	15.1 Deux centres français	121
1041	15.2 La situation paradoxale du	
1041	15.3 Le succès de l'opéra français	
1047	15.4 Espagne et Angleterre	
1053	15.5 Présence et influence	
1060	15.6 L'opéra français aux États-Unis	
1066	15.7 L'opéra au siècle : brûlage et culture	
1081	Chapitre 20. L'OPÉRA DANS LES ARTS ET LA LITTÉRATURE	
1081	20.1 L'opéra, sujet de la fiction littéraire	125
880	20.2 Opéra et littérature : modèles clos	
900	20.3 L'opéra magique ; un nouveau fantastique	
900	20.4 Les écrits épistolaires et les récits italiens	