

172	7.4 Auber collabore au livret à la fin du siècle	391
177	7.5 Herold	398
183	7.6 Adam et Halévy	402

207	Chapitre 8. TRADITION ET RENOUVEAU SOUS LE SECOND EMPIRE	415

207	8.1 L'Académie de musique et le Second Empire	415

207	8.2 L'Opéra-Comique sous le Second Empire	425

207	8.3 Le Théâtre-Lyrique	434

207	8.4 L'esthétique	442

207	8.5 Berlioz et Bizet	450

207	8.6 Un nouveau théâtre	461

207	Liste des contributeurs	7

207	Chapitre 9. L'OPÉRA AU TEMPS	479

207	Introduction	11

207	9.2 Le répertoire	486

207	9.3 La production	492

207	9.4 Wagner et le monde	499

207	9.5 La découverte de Wagner	508

207	Chapitre 10. LES MUTATIONS ÉTRANGÈRES DU GOUT FRANÇAIS	519

207	Chapitre 1. DU POLITIQUE À L'ORGANISATION DU TERRITOIRE :	525

207	ENCADRER ET STRUCTURER L'OPÉRA	27

207	1.1 L'Opéra au fil des régimes	27

207	1.2 Liberté, privilège et centralisation	34

207	1.3 La question de l'Opéra au Parlement	42

207	1.4 Le cahier des charges	50

207	1.5 Censure et police des théâtres	57

207	1.6 Répertoire, troupes et emplois en province :	56

207	un système national	65

207	Chapitre 2. DU DIRECTEUR AU CHANTEUR :	576

207	LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'OPÉRA	27

207	2.1 Au cœur du monde lyrique, les directeurs	85

207	2.2 Les librettistes entre ombre et lumière	93

207	2.3 La formation du compositeur	101

207	2.4 Le métier de compositeur	108

207	2.5 La carrière de chanteur	116

207	2.6 Emplois et tessitures	124

207	Chapitre 3. DU LIVRET À LA PARTITION : COMPOSER UN OPÉRA	145

207	3.1 Les genres lyriques : un préalable à la création	145

207	3.2 L'écriture lyrique	153

207	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
PREMIÈRE PARTIE	
Créations et répertoire	
Chapitre 4. UNE PÉRIODE CHARNIÈRE : LE CONSULAT ET L'EMPIRE	207
4.1 L'Opéra, le Théâtre-Italien et la réorganisation politique des théâtres	207
4.2 Les derniers feux de la tragédie lyrique	216
4.3 De la scène au public : spectacle et actualité politique	222
4.4 L'administration et la troupe de l'Opéra-Comique	228
4.5 Composantes et tendances du répertoire de l'Opéra-Comique	235
4.6 Les maîtres de l'opéra-comique	241
Chapitre 5. LES MUTATIONS ÉTRANGÈRES DU GOÛT FRANÇAIS	255
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 II ^e 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 AU TEMPS DE VERDI ET WAGNER 479

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

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 <i>Carmen</i> : 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

Chapitre 12. SALLES ET THÉÂTRES		
12.1	Les théâtres parisiens	
12.2	Les théâtres en province	
12.3	Physionomie du public	
12.4	Le rôle du théâtre dans la société	

ÉPILOGUE

Chapitre 21. HISTOIRE, DISCOURS ET CULTURE :

PERSPECTIVES SUR LE SIÈCLE

21.1	L'opéra français dans l'histoire : romantisme <i>vs</i> historicité	1131
21.2	Écritures de l'opéra	1137
21.3	L'envers de l'histoire : des femmes dans un monde d'hommes	1142
21.4	L'Opéra et le délitement du système des genres	1149
21.5	L'opéra-comique : mort et transfiguration	1155
21.6	Une culture lyrique nationale dans un espace international	1163

Protocole

Liste des encadrés consacrés aux interprètes

Index des noms

Index des œuvres lyriques

1179
1183
1185
1227

15.1	Deux centres français : Paris et Lyon	
15.2	La situation paradoxale du répertoire lyrique	
15.3	Le succès de l'opéra français en territoire étranger	
15.4	Espagne et Angleterre	
15.5	Présence et influence du modèle lyrique français	
15.6	L'opéra français aux États-Unis	

Chapitre 20. L'OPÉRA DANS LES ARTS ET LA LITTÉRATURE		
20.1	L'opéra, sujet de la fiction littéraire	
20.2	Opéra et littérature : modèles croisés	
20.3	L'opéra wagnérien : un nouveau paradigme	
20.4	L'opéra et les arts visuels	