

Table des matières

Avant-propos	3
Remerciements	5
Introduction	8
Table des abréviations et des sigles	26
Première partie	27
Histoire de l'œuvre	27
1. Reynaldo Hahn :	
naissance et formation.....	28
1.1. De Caracas à Paris	29
1.2. Première formation musicale	33
1.3. Les salons.....	38
1.4. Le milieu littéraire.....	42
1.5. Le Conservatoire	47
1.6. Massenet	51
1.7. Saint-Saëns.....	56
2. Genèse et élaboration	62
2.1. Une œuvre compensatoire	63
2.2. Le livret.....	66
2.3. Le premier acte (1891).....	73
2.4. Le deuxième acte (1891-1892)	80
2.5. Le troisième acte (1893)	89
2.6. Le jugement de Rislér	104
2.7. Le jugement de Massenet.....	110
2.8. De Proust à Carvalho	116
2.9. Tableau récapitulatif	128
3. Création et reprises.....	131
3.1. Une œuvre en attente	132
3.2. Autres œuvres (1894-1897)	142
3.3. Vers la création :	
Albert Carré	152

3.4. Vers la création :	
l'œuvre à l'étude	160
3.5. La création	173
3.6. Les reprises privées.....	199
3.7. La reprise de 1942.....	204
Conclusion de la première partie	212
Deuxième partie	214
Analyse littéraire et musicale	214
1. Du récit au livret.....	215
1.1. <i>Aziyadé</i>	216
1.2. <i>Le Mariage de Loti</i>	220
1.3. Littérature océanienne.....	222
1.4. Idylles en miroir	229
1.5. Miroirs de Loti	236
1.6. Dédoublément	240
1.7. Narration	244
1.8. Synopsis du récit (<i>Le Mariage de Loti</i>)	250
1.9. Synopsis du livret (<i>L'Île du rêve</i>).....	253
1.10. Du récit au livret	257
2. Étude thématique.....	265
2.1. Le paradis terrestre.....	266
2.2. Fataoua	274
2.3. Bora Bora	278
2.4. Mimosa	284
2.5. Les officiers	286
2.6. Le chant de Rarahu-Mahénu	290
2.7. Le Chinois	294
2.8. La princesse	300
2.9. Rarahu-Mahénu.....	308
2.10. Loti	319
2.11. Le mariage de Rouéri.....	327
2.12. Folklore musical	331
2.13. Musique occidentale	348
2.14. Les toupapahous	352

2.15. Le père, la Bible, la religion	356
3. L'œuvre lyrique	367
3.1. Forme générale.....	368
3.2. L'agencement thématique	382
3.3. L'écriture vocale.....	393
3.4. Les formes lyriques.....	404
3.5. Synthèse	411
Conclusion de la deuxième partie	416
Troisième partie.....	418
L'œuvre en son temps.....	418
1. La question de l'Opéra-Comique	419
1.1. Quel directeur ?.....	420
1.2. Comment gérer un théâtre ?.....	428
1.3. Petite enquête sur l'Opéra-Comique	435
1.4. Un genre mort ?	438
1.5. Quel répertoire ?	445
1.6. Où jouer les jeunes compositeurs ?	449
1.7. Faut-il jouer les étrangers ?.....	454
1.8. Doit-on rouvrir le Théâtre-Lyrique ?.....	457
1.9. Situation de l'Opéra-Comique.....	463
2. Réception et discussion.....	469
2.1. Un compositeur mis en cause	470
2.2. Une musique exquise ou exaspérante ?	482
2.3. Chanter Loti	495
2.4. Un théâtre dédramatisé	505
2.5. Un exotisme tardif.....	512
3. Un théâtre fin-de-siècle.....	519
3.1. Une idylle à l'Opéra-Comique	520
3.2. À l'ombre du symbole	526
3.3. Du côté du théâtre idéaliste.....	531
3.4. Entre <i>Lakmé</i> et <i>Pelléas</i>	535

3.5. <i>Gradus ad Parnassum</i>	540
Conclusion générale	547
Annexes	552
Annexe 1	
Texte du livret	553
Annexe 2	
Plan général de l'opéra	593
Annexe 3	
Thématique musicale	597
Annexe 4	
Ambitus des voix	599
Annexe 5	
Recettes	601
Annexe 6	
Orchestre et chœur	604
Annexe 7	
Programme des répétitions.....	608
Annexe 8	
Étude des sources	614
Tableau comparatif des sources 1 :	
manuscrit autographe chant et piano (MACP), deux	
éditions chant et piano (A et B), manuscrit autographe	
de la partition d'orchestre (MA), copie manuscrite de la	
partition d'orchestre (CM).....	614
Tableau comparatif des sources 2 :	
les deux partitions d'orchestre (manuscrit autographe et	
copie manuscrite)	653
Tableau des encres utilisées dans le manuscrit autographe de	
la partition d'orchestre (MA).....	655
Annexe 9	
Textes divers	657
1. Avant-dire de Stéphane Mallarmé sur Reynaldo Hahn	657
2. Texte d'une émission radiophonique où Reynaldo Hahn	
évoque, peu avant sa mort, la personnalité d'Édouard Rislér	658

3. Texte de Marcel Proust (Jean Santeuil) décrivant une visite à l'Opéra-Comique	663
4. Notes manuscrites de Reynaldo Hahn se trouvant sur le manuscrit autographe de la partition chant et piano	669
5. Notes manuscrites de Reynaldo Hahn se trouvant sur le manuscrit autographe de la partition d'orchestre	675
Annexe 10	
Périodiques consultés	682
Annexe 11	
Cahier des charges d'Albert Carré.....	689
Annexe 12	
Documents musicaux	699
Annexe 13	
Documents iconographiques	725
Annexe 14	
Liste des œuvres musicales de Reynaldo Hahn	739
1 Musique instrumentale	740
A Clavier	740
B Musique de chambre	753
C Orchestre	759
D Instrument(s) soliste(s) et orchestre	762
E Divers.....	765
2 Musique vocale	765
A Chansons et mélodies.....	765
B Œuvres vocales religieuses	787
C Œuvres vocales profanes.....	790
3 Musique de spectacle	795
A Opéras et opéras-comiques	795
B Opérettes.....	801
C Musiques de scène.....	809
D Musiques de film.....	818
E Ballets	818
F Divers.....	821
4 Arrangements, éditions, révisions.....	821
5 Brouillons, esquisses, œuvres indéterminées.....	823
Sources	825
1. Sources concernant <i>L'Île du rêve</i>	826

1.1. Sources manuscrites	826
1.1.1. Sources littéraires.....	826
1.1.2. Sources musicales	827
1.1.3. Sources iconographiques	835
1.2. Sources imprimées	835
1.2.1. Sources littéraires.....	835
1.2.1.1. Documents spécifiques	835
1.2.1.2. Monographies et publications en série	836
1.2.2. Sources musicales	838
1.2.2.1. Exemplaires spécifiques	838
1.2.2.2. Éditions	845
1.2.3. Sources iconographiques	847
2. Sources concernant Reynaldo Hahn et son œuvre	847
2.1. Sources manuscrites	847
2.1.1. Sources littéraires	847
2.1.1.1. Correspondance et écrits de Reynaldo Hahn	847
2.1.1.2. Autres sources concernant Reynaldo Hahn	850
2.1.2. Sources musicales	851
2.1.3. Le legs Guy Ferrant.....	852
2.2. Sources imprimées	852
2.2.1. Œuvres littéraires de Reynaldo Hahn	852
2.2.1.1. Livres	852
2.2.1.2. Articles et contributions diverses	853
2.2.1.3. Traductions	856
2.2.2. Correspondance de Reynaldo Hahn.....	856
2.2.3. Documents spécifiques	857
2.2.4. Autres documents	857
3. Autres sources	858
3.1. Sources manuscrites	858
3.2. Sources imprimées	858
Bibliographie	860
1. Reynaldo Hahn	861
1.1. Jugements et témoignages des contemporains.....	861
1.2. Études générales dans les dictionnaires, encyclopédies, guides, histoires de la musique	864
1.3. Études générales sur l'homme et son œuvre	866
1.4. Critiques et études concernant des œuvres particulières	870

1.5. Bibliographies	873
1.6. Discographies.....	873
2. Pierre Loti.....	873
2.1. Œuvres.....	873
2.2. Études sur l'homme et son œuvre.....	875
3. Marcel Proust	877
3.1. Œuvres.....	877
3.2. Études sur l'homme et son œuvre.....	878
4. Livres et articles antérieurs à 1914.....	882
5. Livres et articles postérieurs à 1914.....	884
6. Partitions.....	902
Index des noms de personnes.....	904
Table des matières.....	918