

Table

Préface	7
<i>L'Orfeo</i> de Claudio Monteverdi : L'invocation d'Orphée	8
Tendre l'oreille	9
L'invention de l'opéra	12
Monteverdi, génie pratique	14
<i>Atys</i> de Jean-Baptiste Lully : Le sommeil d'Atys	20
Tendre l'oreille	22
Louis XIV et <i>Atys</i> : un roi sous hypnose	23
L'irrésistible ascension de la tragédie lyrique	26
« Il faut que les plaisirs viennent de toutes parts » : la fabrique de l'opéra français	29
La tragédie lyrique, souveraine et fragile	32
<i>King Arthur</i> de Henry Purcell : Le génie du Froid	34
Tendre l'oreille	35
L'âge d'or du théâtre anglais	37
La restauration de la monarchie... et des spectacles	38
Henry Purcell ou l'apogée de l'opéra anglais	41
« <i>King Arthur, a dramatick opera</i> »	42
<i>Giulio Cesare</i> de Georg Friedrich Haendel : Cléopâtre implore la pitié divine	48
Tendre l'oreille	49
L'opéra à Londres avant Haendel	50
Haendel, compositeur et entrepreneur	53
La mort de l'opéra londonien	54
En marge de l'opéra <i>seria</i>	56
<i>Orlando furioso</i> d'Antonio Vivaldi : Air de tempête	62
Tendre l'oreille	63
Venise et l'industrie de l'opéra	64
Venise à l'heure napolitaine	66
Vivaldi, fils de la Sérénissime	67

Le génie furieux de Roland	68
Le règne des castrats	70
Un âge d'or du chant	71
L'aria da capo, une liberté paradoxale	74
Platée de Jean-Philippe Rameau : Entrée de la Folie	76
Tendre l'oreille	78
<i>Platée</i> , « un spectacle nouveau »	79
« C'est moi, c'est la Folie »	81
Le temps des querelles	83
Rousseau et l'idéal de l'expression	84
La Folie victorieuse	86
Armide de Christoph Willibald Gluck : « Amour, sors d'un cœur qui te chasse »	90
Tendre l'oreille	92
Gluck, compositeur européen	93
Vers la réforme	96
Les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart : Figaro défie son maître	104
Tendre l'oreille	106
Mozart et Da Ponte : une rencontre fortuite	108
Mozart, le dramaturge	110
Du <i>Mariage aux Noces</i>	113
Les <i>Noces</i> , opéra sans politique ?	116
Un tour de force incomparable	118
Le Barbier de Séville de Gioacchino Rossini : Un finale en crescendo	122
Tendre l'oreille	125
Le nouveau maître de l'opéra européen	125
Le <i>Barbier</i> , un pari risqué	126
« Monsieur Crescendo »	128
Rossini et l'idéal classique	130
La <i>vocalità</i> rossinienne	131
Rossini à Paris	132

<i>Der Freischütz</i> de Carl Maria von Weber : Dans les profondeurs de la nuit	138
Tendre l'oreille	140
Aux sources de l'opéra allemand	141
Weber et les premiers romantiques allemands	146
<i>Norma</i> de Vincenzo Bellini : « Casta diva »	154
Tendre l'oreille	155
Bellini, l'anti-Rossini ?	156
Le drame romantique	157
Giuditta Pasta : une vocalité « tragico-sublime »	163
Giulia Grisi : « <i>prima donna assoluta</i> »	166
<i>Les Troyens</i> d'Hector Berlioz : Nuit d'ivresse	168
Tendre l'oreille	170
L'opéra des malentendus	170
Berlioz, écrivain et poète	172
Une légende noire	177
<i>La Belle Hélène</i> de Jacques Offenbach : Couplets des rois	184
Tendre l'oreille	185
Jacques Offenbach, « le plus parisien des compositeurs » ..	187
L'industrie théâtrale sous le second Empire	189
Le mariage improbable du Grand Opéra et du vaudeville ..	192
<i>Tristan et Isolde</i> de Richard Wagner : Mort d'Isolde	196
Tendre l'oreille	198
Une irrépressible volonté de puissance	199
Une nouvelle conception du drame	202
Wagner, disciple de Schopenhauer	204
<i>L'Anneau du Nibelung</i>	205
<i>Tristan et Isolde</i> , hors du temps et de l'espace	209
Les « vertigineuses conceptions » de la musique wagnérienne	211
<i>Boris Godounov</i> de Modest Moussorgski : Du pain ! Du pain ! ..	214
Tendre l'oreille	216
Un opéra politique aux visages multiples	219
Opéra russe et Grand Opéra	220
L'opéra dialogué	225

<i>Carmen</i> de Georges Bizet : « L'amour est un oiseau rebelle » .	228
Tendre l'oreille	230
Bizet à l'Opéra-Comique	231
La fabrique d'un opéra	235
Le réalisme à l'Opéra-Comique	241
<i>Eugène Onéguine</i> de Piotr Ilitch Tchaïkovski : La lettre de	
Tatiana	244
Tendre l'oreille	246
Des personnages chatoyants	246
Comment faire un opéra avec une vache sacrée ?	252
Un opéra d'un nouveau genre	253
Une musique des émotions	254
<i>Rigoletto</i> de Giuseppe Verdi : La rage de Rigoletto	258
Tendre l'oreille	261
Printemps des peuples et naissance d'un répertoire	262
Verdi et le drame romantique	267
Verdi et Shakespeare	269
<i>Tosca</i> de Giacomo Puccini : La prière de Tosca	274
Tendre l'oreille	275
Tosca, la diva, Maria Callas	276
Naturalisme français et vérisme italien	279
D'où vient <i>Tosca</i> ?	281
« Tosca » ou « Scarpia » ?	284
<i>Pelléas et Mélisande</i> de Claude Debussy : Mélisande joue avec	
le feu	286
Tendre l'oreille	288
Une forêt de symboles	288
Portrait d'un rebelle	289
La révélation de <i>Pelléas</i>	292
La musique de « Dieubussy »	296
<i>Jenufa</i> de Leoš Janáček : La rédemption de Jenufa	302
Tendre l'oreille	304
Patience et longueur de temps	304

Portrait d'un inconnu célèbre	307
<i>Jenufa</i> , dix ans de fermentation	310
Salomé de Richard Strauss : Le baiser de Salomé	316
Tendre l'oreille	317
La <i>Salomé</i> d'Oscar Wilde	318
Du livret aux planches	320
Une « polyphonie psychique »	321
Strauss, l'intempestif	324
Wozzeck d'Alban Berg : Crime passionnel	330
Tendre l'oreille	332
Écoutons encore	333
Après Wagner	334
Berg, le plus lyrique des trois Viennois	335
Autopsie d'un fait divers	340
Billy Budd de Benjamin Britten : La dernière aube d'un condamné.	346
Tendre l'oreille	348
<i>Billy Budd</i> et Herman Melville	349
Britten et Aldeburgh	352
Pacifisme et innocence persécutée	353
West Side Story de Leonard Bernstein : « Tonight »	358
Tendre l'oreille	360
<i>West Side Story</i> , un opéra ?	361
Le <i>making of</i> , premier épisode	364
Le <i>making of</i> , second épisode	366
De la scène à l'écran	368
Livrets	374
Table des encadrés	391