TABLE

Préface, par Pierre MOREAU V

ABRÉVIATIONS. X

PRÉAMBULE. I

La fusion des arts à l'époque romantique occupe une place privilégiée. — Elle va de pair avec un effort de création artistique plus audacieux et plus expressif. — Elle suppose communication et échanges entre les artistes. — Musiciens hommes de lettres ; écrivains tentés par la musique. — Thèmes choisis, communs à plusieurs artistes. — Apparition d'une forme de culture plus largement ouverte, plus moderne. — La littérature de la Monarchie de Juillet et le sentiment de la musique. — L'étude du genre romanesque, dans son ensemble, à un moment précis de l'Histoire littéraire éclaire-t-elle ce problème ? — Importance de l' « infralittérature » dans une enquête de cet ordre. — Valeur du témoignage des romanciers mineurs. — La Monarchie de Juillet, cadre assez vaste et historiquement valable pour cette étude qui s'oriente vers la définition d'une forme du roman musical.

PREMIÈRE PARTIE

LE ROMAN ET LA VIE MUSICALE : ÉTUDE DE DIVERS THÈMES ROMANESQUES 9

Chapitre premier : LE PUBLIC ET LES MILIEUX MUSICAUX. 14

Les différentes salles de spectacle réservées à l'art lyrique et aux concerts.

1) L'OPÉRA, p. 14.

Ses fastes, son public en quête de distraction et de mondanités. — Tradition et renouvellement dans l'affirmation d'une certaine mode musicale.

2) LE THÉÂTRE ITALIEN, p. 23.

Sanctuaire du bel canto. — Influence persistante de la mode et des succès ultramontains. — Atmosphère plus grave, public plus passionné.

3) LE CONSERVATOIRE, p. 34.

Refuge des vrais amateurs de musique. — Découverte des symphonies de Beethoven et autres grands chefs-d'œuvre de la musique. — Le chef d'orchestre Habeneck.

Chapitre II : LES ŒUVRES MUSICALES. 39

1) L'OPÉRA, p. 39.

Faveur durable des chefs-d'œuvre de Cimarosa et de Mozart. — Affirmation de l'opéra romantique du *Freischütz* à *Robert le Diable*. — Triomphe de la musique italienne avec les opéras de Rossini, Bellini et Donizetti. — Persistance de la tradition gluckiste. — Les œuvres lyriques de Spontini, Halévy et Auber.

2) LA MUSIQUE RELIGIEUSE, p. 53.

La musique religieuse dans les romans. — Présence de l'orgue, instrument de prédilection des voyageurs romantiques. — Importance accordée aux mélodies sacrées où les chants de mort rejoignent les hymnes d'espérance. — Les grandes œuvres religieuses pour chœurs et orchestre.

Chapitre III : LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET L'ORCHESTRE. 66

Prestige indéniable du piano. — Progrès techniques dans la construction de l'instrument. — Faveur dans tous les milieux, surtout chez les bourgeois. — Magie du violon. — Évocations fantastiques d'Hoffmann et de Paganini. — Harmonie des cuivres. — La harpe et ses préludes. — Progrès technique de l'orchestre et effort d'expressivité.

Chapitre IV : LES VIRTUOSES. 79

1) CHOPIN, LISZT, THALBERG, p. 79.

Prédilection pour Chopin et Liszt. — Leur présence dans *Lucrézia Floriani* et *Nélida*. — Caractère de leur personnage : hommes de lettres, hommes du monde, romantiques avec des nuances diverses. — Thalberg opposé à Liszt.

2) PAGANINI, p. 86.

Séduction de Paganini, le démon de la virtuosité. — Sa personnalité mystérieuse. — Apparition épisodique des Baillot, Urhan, Tulou, Vivier, vedettes de l'actualité musicale.

Chapitre V : ROSSINI ET LA MUSIQUE ITALIENNE. 90

Rossini et la chronique musicale du temps. — Contradictions de sa musique : son conformisme, son romantisme. — Reflets de la querelle musique italienne/musique allemande. — Attitude des romanciers. — Mélomanes et dillettantes.

Chapitre VI : LES CHANTEURS ET LES PROBLÈMES DU CHANT. 96

Un type romanesque traditionnel : la prima donna, cantatrice, femme du monde, symbole de l'art lyrique. — Les grandes figures : Pasta, Malibran, Grisi. — Fréquence de leur intervention. — Autre type : le chanteur italien, sa facilité, son goût excessif de la prouesse technique. — L'idéal : dons de chanteur et d'acteur. — Étendue du répertoire lyrique. — Présence des grands noms dans le roman : Rubini, Tamburini, Lablache.

Chapitre VII : LE THÈME DE LA SOIRÉE MUSICALE. 105

1) ARTISTES ET AMATEURS, p. 105.

Thème fréquent dans le roman, populaire dans la gravure du temps. — Salons mondains. — Cercles intimes pour la musique de chambre. — Soirées familiales. — Prétexte à tableaux de mœurs nombreux.

2) BOURGEOISIE ET ROMANCE, p. 113.

Engouement pour la romance, sa valeur sentimentale, littéraire, romanesque. — Intérêt des romanciers pour l'éducation artistique des jeunes filles. — Réflexions sur la nature de l'inspiration musicale. — Valeur de certains comportements sociaux.

Chapitre VIII : PRÉSENCE DE SCHUBERT. 128

Les lieder de Schubert, révélation musicale. — Intérêt des romanciers pour les principales œuvres du compositeur. — Réflexions sur la valeur sentimentale et dramatique des lieder. — Le ténor Nourrit, interprète de Schubert. — Schubert, confident des âmes tendres.

Chapitre IX : BERLIOZ DANS SON SIÈCLE. 135

Berlioz, témoin trop exigeant de son temps, méconnu ou incompris. — Figure de musicien homme de lettres. — Berlioz artisan d'une rénovation musicale. — Présentation conventionnelle de Berlioz : le chef d'orchestre impétueux, l'inventeur de la musique à programme, le journaliste. — Des images plus intéressantes dans certains romans : A. de Calvimont, *Le Mois de mai* ; J. A. David, *Jacques Patru.* — Exploitation de la *Symphonie fantastique* chez F. Davin, *Une séduction* et E. Legouvé, *Édith de Falsen.*

DEUXIÈME PARTIE

LA MUSIQUE
DANS SES RAPPORTS AVEC L'INTRIGUE
ET LES ÉTATS D'ÂME ROMANESQUES 149

Chapitre premier : LE MUSICIEN, HÉROS DE ROMAN. 152

Le musicien en tant que type littéraire. — Ses qualités. — Reflet des goûts personnels du romancier. — Registre pittoresque, fantastique, familier. — Chanteurs de rue et joueurs d'orgue de Barbarie. — Diversité des types de héros.

Chapitre II : MUSIQUE ET SOUVENIR. 164

Éléments souvent liés. — Variété et abondance des procédés. — Pages proustiennes avant la lettre. — Des romans en partie ou entièrement conditionnés par le souvenir musical : G. Sand, *Carl* ; J. A. David, *Le Yacht du diable* ; A. Karr, *Fa dièze.*

Chapitre III : MUSIQUE ET IMAGINATION. 172

Les sources de l'imagination musicale, dans la musique à programme : harmonies de la nature. — Souvenirs littéraires : Ossian, Shakespeare, Romantisme, Hoffmann. — Opéra romantique. — Importance de la chanson populaire. — L'improvisation : son caractère, ses thèmes, ses limites, sa valeur.

Chapitre IV : MUSIQUE ET AMOUR. 180

Impressions musicales souvent rattachées aux sentiments amoureux. — Qualité de cette émotion. — Moyens d'expression : les airs du répertoire, romances, duos d'amour. — Séduction exercée par l'interprète. — Naïveté ou finesse des analyses. — Illustration de ce thème : E. Chevalet, *Un conte de fée au XIX*e *siècle.*

Chapitre V : LA SENSIBILITÉ MUSICALE. 186

La musique révèle la nature secrète de l'homme. — Les âmes fermées à l'émotion musicale : âmes insensibles. — La musique, facteur d'équilibre, expression privilégiée, instrument de dialogue. — Son rôle dans l'éveil des impressions poétiques et des sentiments profonds : amitié, compréhension. — Elle devient un mode de vie pour certains. — Elle introduit à la beauté et à une véritable communion artistique. — Idée présente dans *L'Amateur et l'ami de l'art*, de J. Janin.

Chapitre VI : LA MUSIQUE ET LE STYLE DE VIE DE L'ARTISTE. 195

Vie itinérante : valeur exemplaire de l'épisode de Haydn et de Consuelo. — Caractères dominants : ouverture sur la vie, culte d'un idéal de bonté, solidarité, enthousiasme, liberté. — Amour de l'homme et de l'art. — Sentiment d'une mission. — Non conformisme. — Les épreuves de la vie, source de maturité artistique : Antonio Paluzzi, dans « L'Artiste » (tiré de *Une mosaïque*, par Mme A. Daminois).

Chapitre VII : LA MUSIQUE POUR LE PEUPLE. 200

Sollicitude des artistes pour les classes populaires sans éducation musicale. — Progrès musical associé à une promotion des humbles dans le domaine de la sensibilité artistique. — Musique « humanitaire » fondée sur une initiation progressive (J. A. David, *Jacques Patru*). — Hymnes à la musique.

Chapitre VIII : LA MUSIQUE ET L'INTRIGUE ROMANESQUE. 205

Ces divers états d'âme se trouvent illustrés dans le cadre de l'intrigue romanesque. — Les vies d'artistes : les tentations d'une carrière de virtuose du chant (A. Frémy, *La Chasse aux fantômes*). — Itinéraire artistique et sentimental d'une cantatrice (Mme H. Taunay, *Une cantatrice*). — Les tribulations d'un ténor italien (J. Lecomte, *Aventures galantes d'un ténor italien*).
Évolution d'une personnalité à travers l'expérience musicale : véritable « mutation » psychologique (J. Sandeau, *Madeleine*). — Prise de conscience des qualités professionnelles d'un chan-

teur (J. Lecomte, *Une jeunesse orageuse*). — Épanouissement d'une âme exceptionnelle d'artiste (G. Sand, *Consuelo*).
Sensation musicale et mécanisme psychologique : Aloys, dans *Édith de Falsen*, de Legouvé. — Max, dans le roman de Legouvé : *Max*. — Lucien Spalma, dans le roman de J. A. David : *Lucien Spalma*. — Julien, dans *L'Inconstance* de H. Lucas. — Jacques Patru, dans le roman de J. A. David : *Jacques Patru*.

TROISIÈME PARTIE

LA MUSIQUE ET L'ART ROMANESQUE 243

Chapitre premier : LE VOCABULAIRE MUSICAL. 246

Nécessité d'une information précise sur le vocabulaire technique. — Ignorances ou ambiguïtés en ce domaine. — Le vocabulaire des romanciers, reflet d'une certaine couleur musicale de l'époque, témoin de l'information de l'écrivain, tributaire d'une inévitable fantaisie romanesque. — L'étude des deux romans musicaux de Balzac : *Gambara* et *Massimila Doni* lui donne sa vraie portée et ses limites.

Chapitre II : LES IMAGES MUSICALES. 261

Leur variété. — Leur abondance. — Importance affective de la métaphore. — L'image révélatrice de l'authenticité musicale de l'inspiration. — Images conventionnelles. — Images originales : correspondance de son à son, correspondance entre les autres sensations et le son, élaboration intellectuelle de l'image. — Présence de l'allégorie.

Chapitre III : LE RYTHME DE LA PHRASE. 272

Prose cadencée au service de l'évocation musicale. — Rythmes en accord avec la volonté d'évocation ou l'intensité sentimentale plus ou moins marquée. — Nuances diverses du tempo.

Chapitre IV : STRUCTURES LITTÉRAIRES ET STRUCTURES MUSICALES. 281

Effort des romanciers pour rapprocher la création littéraire de la composition musicale. — A la recherche d'une forme de roman musical. — Une conception audacieuse : le roman « *album, partition, livre* » (LEGOUVÉ).
Tentatives diverses en ce domaine :

1) LA COULEUR MUSICALE, p. 287.

Quelques pages brillantes : Balzac, *Grandeur et décadence de César Birotteau* ; V. Hugo, *Notre-Dame de Paris* ; A. Delrieu, *Virginité*. — Caractérisation des principaux chapitres à l'aide d'exemples musicaux : J. d'Ortigue, *La Sainte-Baume*. — Structure globale de forme musicale : G. Drouineau, *Les Ombrages*. — Changement de tempo et recherche des dissonances : E. Sue, *Cécile*.

2) L'IMPROVISATION SUR LES GENRES MUSICAUX, p. 298.

L'idylle de Consuelo et de Haydn, et la forme-sonate : G. Sand, *Consuelo*. — Le conte et la symphonie fantastique : J. Janin,

Le Gâteau des Rois. — Le roman et l'opéra-bouffe : Stendhal, *Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme.* — L'Ouverture à l'Italienne et l'épisode de Waterloo dans *La Chartreuse de Parme.* — Thèmes et variations de la mélodie sentimentale dans *La Chartreuse de Parme.*

3) VARIATIONS SUR UN THÈME DONNÉ, p. 319.

Le retour des thèmes romanesques et la conception future du leitmotiv wagnérien. — La technique littéraire au service de la création lyrique. — Le thème de l'or dans le prélude de *La Fille aux yeux d'or,* de Balzac. — Le thème de l'allée et de la chapelle dans *Volupté* de Sainte-Beuve. — Le thème de la vallée dans *Le Lys dans la vallée* de Balzac. — Le thème du destin et de la mélancolie amoureuse dans *Le Rouge et le Noir* de Stendhal. — Simplification esthétique et relief humain dans le cadre de l'œuvre artistique.

CONCLUSION. 341

La vie musicale vue par l'œil du romancier romantique. — Multiples visages de l'amour de la musique. — Ses faiblesses. — Son sérieux. — La finesse des analyses. — Sens d'un « spectacle total ».

L'essentiel reste le rôle spécifique du romancier : création littéraire à partir de matériaux, qui deviennent des thèmes romanesques, de nature pittoresque ou sentimentale, ou qui modifient l'intrigue.

Rôle du roman dans la définition et l'illustration d'un humanisme musical.

Modification esthétique du genre romanesque : style, mouvement dramatique, vie générale de l'œuvre. — Des exemples chez des romanciers peu connus, poètes, apôtres ou initiateurs. Renouvellement de la structure romanesque, éprouvé comme un besoin, et pressenti comme une possibilité grâce aux structures musicales.

Permanence de ce souci et de ces tentatives chez les romanciers depuis le dix-neuvième siècle.

***

APPENDICE I : Le vocabulaire musical. 349

APPENDICE II : Les images musicales. 386

ILLUSTRATIONS entre pp. 394 et 395

BIBLIOGRAPHIE. 395

I. Chronologie 1830-1848 (romans utilisés au cours de l'étude). 397

II. Auteurs dont les œuvres ont été citées à partir d'autres éditions. 415

III. Correspondances, mémoires, souvenirs. 417

IV. Critique littéraire. 420

V. Musique. 424

VI. Articles de revues. 427

VII. Partitions. 428

INDEX ALPHABÉTIQUE DES NOMS CITÉS. (Sections I et II de la bibliographie incluses.). 429

TABLE. 441