

TABLE DES MATIÈRES¹

TOME TROISIÈME

COURANTS ET TENDANCES AU XIXe SIÈCLE

PRÉFACE	VII
-------------------	-----

I. — D'AUBER A BERLIOZ

CHAP. I. — Introduction : un grand siècle.	3
--	---

Vue d'ensemble. — Les causes générales du renouvellement de la musique. — Les forces révolutionnaires et les forces conservatrices. — Quelques dates pouvant servir de points de repère; difficulté de suivre un plan qui respecte la complexité des faits. — L'état des esprits et la musique à l'aube du romantisme. — Paris, centre de la vie musicale européenne. — Fin de la période viennoise. — L'Allemagne du Nord. — Décadence de l'Italie. — Hommage rendu par Wagner à l'influence prépondérante de la musique française. — Londres. — Les foyers principaux de l'activité musicale à Paris : le Conservatoire, l'Opéra, l'Opéra-Comique, le Théâtre italien.

CHAP. II. — Auber, Halévy, Adam, Hérold	17
---	----

Caractères généraux des premiers maîtres de l'opéra et de l'opéra-comique français. — Auber : sa carrière et ses principaux ouvrages. — *La Juive*; l'œuvre et les idées d'Halévy. — Adam, élève de Boieldieu; *Le Chalet*; comédies lyriques et ballets. — Hérold; ses premières incertitudes entre la musique italienne et la musique allemande; *Zampa*.

1. Voir, à la fin du tome II, la table des tomes I et II.

CHAP. III. — A l'aube du romantisme : Spontini et Meyerbeer	42
Spontini et l'évolution du théâtre lyrique. — Qualités propres de Spontini; sa place dans l'histoire musicale du XIXe siècle. — Meyerbeer, première période de sa production. <i>Robert le Diable</i> et le romantisme; attitude de Rossini. — <i>Les Huguenots</i>; le livret et la partition. — Lacunes de l'un et de l'autre. — <i>Le Prophète</i>; caractères généraux de l'œuvre. — Opéras secondaires de Meyerbeer. — <i>L'Africaine</i> et l'opinion des contemporains. — Jugements portés sur Meyerbeer en France et en Allemagne. — Conclusion.	
CHAP. IV. — Hector Berlioz. — Félicien David.	63
Berlioz, personnification du romantisme musical; il domine le XIXe siècle. — Il a donné les premiers modèles du poème symphonique. — <i>Les Troyens</i> et les grands drames lyriques de R. Wagner. — Comment la critique allemande a rapetissé le rôle historique de Berlioz. — Caractère et vie de Berlioz; ses premiers ouvrages. — Lesueur. — De la <i>Symphonie fantastique à l'Enfance du Christ</i>. — L'œuvre de théâtre et l'œuvre littéraire de Berlioz. — Félicien David et sa place dans l'histoire du romantisme.	
CHAP. V. — Frédéric Chopin et la société de son temps . .	119
L'école des maîtres pianistes nés dans la dernière partie du XVIIIe siècle; caractères généraux de leur enseignement et de leurs compositions. — Chopin, d'après sa correspondance. — Ses concerts; sa vie dans la société aristocratique de Paris et de Londres. — Son œuvre; beauté et importance de son romantisme. — Field. — Thalberg; sa virtuosité, ses innovations.	
CHAP. VI. — Liszt	142
En quoi Liszt diffère de Chopin. — La vie d'un pianiste conquérant; sa puissance irrésistible. — Caractères des concerts donnés par Liszt; jugements des contemporains. — L'influence d'une princesse; Liszt à Weimar. — Une conversion qui ne renie rien du passé. — Valeur générale de l'œuvre de Liszt.	
CHAP. VII. — Un violoniste romantique : Paganini. — Les maîtres français du violon	163
Les violonistes exécutants et compositeurs. — Les anciens maîtres français. — Un jugement de Spohr. — Paganini; ses origines; les étrangetés de son aspect et de sa vie. — Impressions de ceux qui l'ont entendu. — En quoi Paganini est romantique; valeur de son œuvre. — Retour à l'École française : élèves formés par Baillot, Rode, Kreutzer. — Les violonistes célèbres à l'étranger. — Le violoncelle. — La flûte. — Instruments créés par Ad. Sax.	
CHAP. VIII. — Les auxiliaires du romantisme. — L'âge d'or du chant et de la danse.	183

Importance des chanteurs d'opéra dans la première moitié du siècle. — Types d'interprètes légués par le XVIIIe siècle : Trial, Laruelle, Martin. — Première méthode officielle de chant. — Elleviou. — Garcia. — Choron. — Les ténors : Nourrit, Duprez, Rubini, Mario, Roger. — Les basses : Levasseur, Lablache, Tamburini, Galli. — Les cantatrices; les types d'interprètes : Dugazon et Falcon. — Les Italiennes : la Pisaroni, la Pasta, la Grisi, la Persiani. — Cantatrices d'origine parisienne : Mme Damoreau; la Malibran; Pauline Viardot; Rosine Stolz. — Henriette Sontag et W. Schröder-Devrient. — Jenny Lind. — La Taglioni. — Les chanteuses mondaines et le prince de la Moskowa.

CHAP. IX. — Héritiers italiens et allemands de Rossini, de Weber et de Beethoven 205

Le théâtre lyrique et les compositeurs italiens après Rossini. — Paer. — Bellini. — G. Donizetti et son œuvre; analyse de quelques opéras. — Nicolai; inaptitude des Allemands à l'opéra-bouffe. — L'opéra en Allemagne; Marschner et son romantisme. — Kreutzer; Lortzing; Flotow. — L'opéra à Londres; les compositeurs anglais. — La musique instrumentale; conditions défavorables pour le développement ultérieur du quatuor à cordes. — Les quatuors de Spohr. — Les quatuors de Cherubini.

CHAP. X. — Symphonies et musique de chambre. 226

Évolution des mœurs défavorable à la musique de chambre et à la symphonie, au commencement du XIXe siècle. — En France : retour à Gossec, « père de la symphonie française ». — Reicha et son élève Onslow. — Cherubini et ses quatuors. Contemporains et successeurs immédiats de Beethoven dans l'Allemagne du Nord. — L. Spohr : valeur de son œuvre.

CHAP. XI. — Messes, oratorios, cantates, romances. 237

La musique religieuse en France au commencement du XIXe siècle : Cherubini et Lesueur. — Compositeurs secondaires. — L'oratorio et la cantate : les lauréats du concours pour le prix de Rome; lacune de leur éducation musicale. — La romance et son importance historique; les succès de salon; Plantade, la reine Hortense, Dalvimare, Blangini et leur groupe. — Romagnesi et ses successeurs. — Brugièrre et Mme Duchambge. — La *Parisienne* de 1830. — Loisa Puget. — Rôle et importance des œuvres médiocres. — Les élections à l'Institut jusqu'en 1856.

II. — LA SECONDE GÉNÉRATION ROMANTIQUE

CHAP. XII. — Félix Mendelssohn-Bartholdi 259

Les trois sommets de l'art allemand au XIXe siècle : Mendelssohn, Schumann, Wagner. — Origines de Mendelssohn. — Son caractère. — Témoignages de Clara Schumann et de Joachim. — En quoi il se distingue des autres grands compo-

siteurs, comme musicien précoce. — Les quatuors. — *La Nuit de Walpurgis*. — Romantisme et classicisme de Mendelssohn.

CHAP. XIII. — Robert Schumann 273

Originalité de R. Schumann dans le groupe des romantiques. — Sa vie et son caractère. — Un trait de caractère tudesque. — Clara Wieck. — Schumann pianiste. — Ses œuvres pour piano; importance des *Scènes d'enfants*. — Les œuvres vocales. — Les symphonies et la musique de chambre. — Les poèmes symphoniques. — En quoi consiste le romantisme de Schumann. — Le lyrisme libre et l'art classique de la construction. — Beautés et lacunes.

CHAP. XIV. — Richard Wagner 306

Point de vue qui sera adopté pour parler de son théâtre. — Résumé de sa vie. — Le caractère de l'homme, d'après sa correspondance avec Liszt. — Détresse de Wagner; ses sentiments et ses idées; impatience d'un révolutionnaire mal compris; son mépris pour l'art allemand contemporain. — Ses premiers opéras. — Composition de la Tétralogie. — *Opéra et drame*; critique de l'ancien opéra; théorie nouvelle. — Comment Wagner a suivi son système. — Les beautés lyriques et descriptives de son œuvre. — *Les Maîtres Chanteurs*. — *Tristan et Isolde*. — *Parsifal*.

CHAP. XV. — Johannès Brahms 371

Le « cas Brahms ». — Sa vie. — Schumann, son influence sur Brahms. — Clara. — Années troubles. — Vienne. — Les œuvres : l'art de Brahms; la position de Brahms dans l'histoire de la musique. — Piano et musique de chambre. — Les Symphonies. Musique vocale, le *Requiem* allemand. Conclusion.

CHAP. XVI. — La musique allemande de Wagner à Richard Strauss. 397

Héritier et épigones de Wagner. — Humperdinck, Siegfried Wagner, Max von Schillings, Hans Pfitzner. — L'école symphoniste de Vienne : Bruckner, Mahler — Hugo Wolf et le lied.

CHAP. XVII. — Giuseppe Verdi et la musique italienne de Donizetti au vérisme. 414

Verdi : l'homme et l'œuvre : originalité et caractère. — Ses débuts : influences subies. Formation dans son style. Évolution continue, et non point « trois manières » successives. — Le patriotisme de Verdi. — Les œuvres de maturité : *Rigoletto*, *Il Trovatore*, *La Traviata*. — *D'Un Ballo in maschera* à *Don Carlos*. — Les trois grands ouvrages d'une fin de vie : *Aïda*, *Otello*, *Falstaff*. — Musique religieuse et musique de chambre : Le *Requiem*, le *Quatuor*. — Les idées de Verdi. — Le sens de son œuvre.

La musique italienne au temps de Verdi. — Son rival napolitain Saverio Mercadante. — Luigi et Frederico Ricci. — Amilcare Ponchielli — Arrigo Boïto.

CHAP. XVIII. — La musique française sous le Second Empire. Gounod.	464
--	-----

L'École française sous le second Empire : difficulté d'un classement, en raison des variations du goût et de l'évolution de l'art. — Affinités et caractères individuels. — Ambroise Thomas. — Charles Gounod. — François Bazin, Aimé Mailart, Victor Massé. — Ernest Reyer.

CHAP. XIX. — L'Opérette et la musique légère sous le Second Empire.	493
---	-----

L'opérette. — Causes de son succès et de son déclin. — Offenbach, Hervé, Audran, Varney, Ch. Lecocq. — L'opéra-comique voisinant avec l'opérette. — La chanson. — Chants populaires et chants nationaux. — Orphéons, harmonies et fanfares.

III. — LES COURANTS NATIONAUX AU XIXe SIÈCLE

CHAP. XX. — Naissance de l'école russe. Les précurseurs. — Glinka. — Dargomijski.	513
---	-----

Le sentiment national en Europe au xixe siècle et la musique. — Retour aux sources : le *folklore*. — Premières manifestations de la musique russe. — Affranchissement de l'hégémonie italo-française. Bortnianski. — Le théâtre populaire. Fondation de l'École Impériale : F. Arah, Volkov, Fomine, Matinski, Cavos. — Titov, Vertovski. — Glinka. *La Vie pour le tzar (Ivan Soussanine)*; *Rousslan et Ludmilla*. — Dargomijski; premiers essais. *La Roussalka*. *Le Convive de Pierre*. — Serov. — Anton et Nicolas Rubinstein; von Arnold.

CHAP. XXI. — L'école russe au xix ^e siècle. Le groupe des « cinq » : Balakirev, César Cui, Borodine, Moussorgski, Rimski-Korsakov.	539
---	-----

Diversité et traits communs des membres du « Groupe des Cinq ». — Mili Balakirev, trait d'union entre les « jeunes » musiciens russes. — Oulibichev, Eizrikh. — L'autorité de Balakirev. — Ses œuvres. — César Cui. — Borodine, le savant et le musicien : *les Symphonies*, *le Prince Igor*. — Modeste Moussorgski, la jeunesse et les premiers ouvrages : *La Chambre d'enfants*; *Le Mariage*. La maturité : *Boris Godounov*, *La Kovantchina*. — Rimski-Korsakov : le marin; le musicien. Les premiers ouvrages : *Sadko*, *Antar*. — *Snegourotschka*, *Mlada*, *Le Tzar Saltan*, *La Fiancée du Tzar*, *Katchei*, *Kitège*, *Le Coq d'Or*. *Les œuvres symphoniques*.

CHAP. XXII. — L'école russe au xix ^e siècle. Les néo-classiques : Tchaïkovski, Liadov, Liapounov, Glazounov.	600
---	-----

Caractère de Tchaïkovski : biographie et place de son œuvre dans l'école russe. Le symphoniste; les opéras. — Les musi-

ciens russes contemporains : Liadov. — Glazounov, son évolution. — L'époque de transition.

- CHAP. XXIII. — Les écoles nationales au XIXe siècle :
Europe du Nord. — Europe centrale.
— Espagne. 618

Naissance et développement des écoles nationales au XIXe siècle en Pologne, en Finlande; en Scandinavie : Danemark, Suède, Norvège. — Début d'une renaissance musicale en Grande-Bretagne. — L'école hollandaise. — La musique belge. — L'école suisse romande; alémanique. — L'école hongroise. — L'école tchèque. — La musique espagnole : les zarzuelistes. — Le manifeste de Pedrell et le sentiment national.

- CHAP. XXIV. — Le renouveau de la musique française :
I. Les précurseurs : Bizet, Lalo, Chabrier. 645

Renaissance de la Symphonie et de la Musique de Chambre au XIXe siècle : causes et origines du mouvement. — Grandes sociétés de concerts. — Musique pure, musique à programmes, musique de théâtre. — Société des Concerts. — Pasdeloup. — Colonne. — Lamoureux. — La Société Nationale.

Bizet : son rôle dans l'évolution de la musique française au XIXe siècle. — *Carmen* et la « lumière méditerranéenne ». — Ernest Guiraud. — Léo Delibes. — Lenepveu. — Bourgault-Ducoudray. — Théodore Dubois. — Édouard Lalo : le symphoniste et le musicien de théâtre. — Emmanuel Chabrier; son génie.

- CHAP. XXV. — Le renouveau de la musique française :
II. Saint-Saëns, Massenet. 687

Deux rivaux : Saint-Saëns et Massenet. — Fécondité de Saint-Saëns. — Le Symphoniste. — Le musicien de théâtre. — L'apport de Saint-Saëns au renouveau de la musique française. — Massenet. — L'homme de théâtre. — Son style. — Valeur de *Manon*, de *Werther*, du *Jongleur de Notre-Dame*. — L'influence de Massenet. — Paladilhe. — Ch. Lefèvre. — H. Maréchal. — Benjamin Godard. — Les frères Hillemaier. — Georges Marty.

- CHAP. XXVI. — César Franck. 708

César Franck. Son génie, son style. — Les œuvres pour l'orgue. — Œuvres religieuses et oratorios; Musique de chambre et musique symphonique. — La forme *cyclique*. — L'influence de Franck.

- CHAP. XXVII. — La musique religieuse française au XIXe siècle. 724

La musique religieuse. — Influence de l'esprit du siècle sur son caractère. — L'école Niedermeyer. — La musique liturgique et la réforme des Bénédictins de Solesmes. — La Paléographie musicale. — L'orgue et les principaux organistes : Ch.-M. Widor, E. Gigout, Dallier.