

TABLE DES MATIÈRES ¹

TOME QUATRIÈME

L'AUBE DU VINGTIÈME SIÈCLE

I. — ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE FRANÇAISE

CHAP. I. — Évolution et révolution à la fin du xix ^e et au début du xx ^e siècle.....	7
--	---

CHAP. II. — Élèves et disciples de César Franck. Fondation de la Schola Cantorum. Charles Bordes. Vincent d'Indy	20
--	----

I. Charles Bordes. Les Chanteurs de Saint-Gervais. — La fondation de la Schola Cantorum. L'esprit de la Schola, sa doctrine. — La Schola quitte la rue Stanislas pour la rue Saint-Jacques. — Accroissement de la Schola.

II. Vincent d'Indy. La famille, l'enfance, la jeunesse, la vocation : Etre un professionnel. — Premières œuvres. — *Le Chant de la Cloche*. — *La Symphonie sur un chant montagnard français*. — *Fervaal*. — *Istar*. — *L'Étranger*. — *La Deuxième Symphonie en si bémol*. — Les attaques contre d'Indy et l'esprit de la Schola. — *La Légende de saint Christophe*. — La « période d'Agay », les dernières œuvres « méditerranéennes » et la fin de la vie. — Position de Vincent d'Indy dans l'École française et son rôle. — Jugements et opinions.

CHAP. III. — Disciples de César Franck.....	49
---	----

La « Bande à Franck » et les disciples du maître. — Coquard : *La Troupe Joli-Cœur*. — Albert Cahen. — Henri Duparc : l'homme et l'œuvre. — Alexis de Castillon. — Ernest Chausson : l'homme, l'artiste. Le style. Les œuvres : *Le Roi Arthus*, la *Symphonie*, le *Poème*. — Guy Ropartz : le Celte, le musicien, le symphoniste ; *Le Pays*. Rôle de Ropartz à Nancy, puis à Strasbourg. — Pierre de Bréville : *Éros vainqueur* ; autres œuvres.

1. La table des tomes I et II est à la fin du tome II ; celle du tome III à la fin du tome III.

CHAP. IV. — Disciples de Franck et élèves de Vincent d'Indy (avant la Schola).....	66
Sylvio Lazzari : ses premières œuvres. Sa venue en France : la classe de Guiraud. Le <i>Quatuor</i> . Œuvres lyriques : <i>Armor</i> . <i>La Lépreuse</i> . Le procès, le succès. Autres ouvrages. Œuvres symphoniques et mélodies. — Augusta Holmès. — D. V. Fumet. — Guillaume Lekeu. Samuel Rousseau. Camille Benoit. Louis de Serres. Charles Tournemire : le symphoniste. — Albéric Magnard : <i>Bérénice</i> . <i>Guerceœur</i> . L'homme et l'œuvre.	
CHAP. V. — Réalistes et Naturalistes.....	84
Le théâtre lyrique et l'esthétique naturaliste. — Réalisme et symbolisme : la collaboration d'Émile Zola et d'Alfred Bruneau. — Gustave Charpentier ; le symphoniste et le musicien de théâtre. <i>Louise</i> . <i>Julien</i> . Les <i>Impressions d'Italie</i> . — Xavier Leroux. — Camille Erlanger. Jean Nougès. — Francis Casadesus.	
CHAP. VI. — Gabriel Fauré : I. Mélodies. Musique de clavier. Musique de chambre.....	111
Originalité et rôle de Fauré dans l'évolution de la musique française à la fin du XIX ^e et au début du XX ^e siècle. L'homme : sa vie, son caractère. — De la Société Nationale à la Société Musicale Indépendante (S.M.I.). — Les œuvres : les mélodies. Les œuvres pour le piano. — La musique de chambre.	
CHAP. VII. — Gabriel Fauré : II. Musique religieuse. Théâtre.	135
Le <i>Requiem</i> de Gabriel Fauré. Son caractère, sa spiritualité. — Les œuvres destinées à la scène : <i>Caligula</i> , <i>Shylock</i> , <i>Pelléas et Mélisande</i> . <i>Prométhée</i> aux Arènes de Béziers et à Paris. — <i>Pénélope</i> à Monte-Carlo et à Paris. Grandeur de l'œuvre. — <i>Masques et bergamasques</i> . L'art de Fauré.	
CHAP. VIII. — Claude Debussy : I. Avant <i>Pelléas</i>	153
Caractère de Debussy. Ses idées ; leur influence. — Sa vie : l'adolescence, le Conservatoire. Le prix de Rome. <i>L'enfant prodige</i> . <i>Printemps</i> . <i>La Damselle élue</i> . — Premières œuvres où s'affirme la personnalité : <i>Petite Suite</i> . <i>Fantaisie</i> . — Les Amis, les Femmes. — Discussions esthétiques avec Ernest Guiraud. Les notes de Maurice Emmanuel. — Le <i>Quatuor</i> . Le <i>Prélude à l'Après-midi d'un Faune</i> .	
CHAP. IX. — Claude Debussy : II. Après <i>Pelléas</i>	177
L'esthétique debussyste et la composition de <i>Pelléas et Mélisande</i> . — L'œuvre. L'accueil du public et des musiciens. — Les œuvres pianistiques. — Les mélodies. — Œuvres symphoniques : <i>La Mer</i> . <i>Images</i> . — <i>Le Martyre de saint Sébastien</i> . — Les ballets : <i>Khamma</i> ; <i>Jeux</i> ; <i>La boîte à joujoux</i> . — Les trois <i>Sonates</i> . La guerre et la mort.	
CHAP. X. — Érik Satie	205
Ses origines. Ses débuts. Son humour. Ses idées. — L'amitié de Debussy. — Ses œuvres. Les <i>Rose + Croix</i> . Mysticisme et mystifications. Contamine de Latour. Le « Vieux modeste » et « Monsieur le Pauvre ». — <i>Le Fils des Étoiles</i> , <i>Gymnopédies</i> , <i>Sarabande</i> , <i>Socrate</i> . — Les ballets : <i>Parade</i> . <i>Relâche</i> . La fin de la vie.	

CHAP. XI. — Indépendants et isolés : Paul Dukas, Maurice Emmanuel, Gabriel Pierné, Alfred Bachelet, George Hüe, André Messager, Alexandre Georges.....	218
--	-----

Paul Dukas et le souci de la perfection. Les premières œuvres. — *L'Apprenti sorcier*. *Ariane et Barbe-Bleue*. *La Péri*. — Dukas critique musical. — Maurice Emmanuel : l'érudit et l'artiste. — La musique modale. Les *Sonatinas* et les *XXX Chansons bourguignonnes*. — Les deux *Symphonies*. *Salamine*. *Prométhée*. — Gabriel Pierné : l'homme, les premières œuvres. Musique de chambre et mélodies. — Ouvrages symphoniques. Oratorios : *L'An Mil* ; *La Croisade des Enfants* ; *Les Enfants à Bethléem* ; *Saint François d'Assise*. — Le théâtre et les ballets. — Paul Pierné. — Alfred Bachelet, musicien de théâtre : *Scemo*. *Quand la cloche sonnera*. *Un jardin sur l'Oronte*. *Surya*. — Georges Hüe et son théâtre. — André Messager : sa fécondité ; qualité exceptionnelle de ses œuvres de musique légère. De *La Basoche* à *Fortunio* et à *Coup de roulis*. Messager chef d'orchestre. Alexandre Georges. — Isidore de Lara.

II. — INFLUENCES ET COURANTS ÉTRANGERS : DU VÉRISME AU DODÉCAPHONISME

CHAP. XII. — Le vérisme	263
-------------------------------	-----

Les épigones de Verdi. — La réaction italienne contre le romantisme attardé. Parallélisme du mouvement naturaliste français et du vérisme italien. Différences dues aux tempéraments nationaux. Smareglia, Catelani, Wolf-Ferrari, Sgambati, Martucci, Bossi (Enrico-Marco), Bossi (Renzo), Pick-Mangiagalli. — La musique religieuse contemporaine : don Lorenzo Perosi. — Mascagni : *Cavalleria rusticana*. Leoncavallo : *I Pagliacci*. Puccini : sa supériorité sur ses contemporains. *La Bohème* et ses autres ouvrages. Mérites et faiblesses. — Cilea, Montemezzi, Franco Alfano. Déclin du vérisme.

CHAP. XIII. — La musique allemande ; de Max Bruch et Max Reger à Richard Strauss.....	276
---	-----

Survivances du passé : Max Bruch, Max Reger. Reznicek. Richard Strauss : ses origines, ses débuts. — Les Poèmes symphoniques. *Aus Italien*. *Don Juan* ; le style et le tempérament. — *Tod und Verklärung*. *Till Eulenspiegel*. *Zarathustra*. *Don Quixote*. *Ein Heidenleben*. *Sinfonia domestica*. La *Symphonie alpestre*. Couperin et Lully. Les dernières œuvres symphoniques : *Métamorphoses*.

L'œuvre dramatique de Strauss. L'influence wagnérienne. *Feuersnot*. *Tailefer*. *Salomé* : la préparation. Correspondance et discussions avec Romain Rolland. — Caractère de l'œuvre : son érotisme. — *Elektra* : collaboration avec Hoffmannsthal. — *Der Rosenkavalier*. Diversité des personnages et caractère de l'œuvre. Originalité du finale. — *Ariadne auf Naxos*, ses remaniements successifs, sa forme définitive. — *Die Ägyptische Helena*, *Arabella*, *Friedenstag*, *Daphne*, *Die Liebe der Danae*, *Capriccio*. — La mort de Strauss. Jugement sur son œuvre.

CHAP. XIV. — Schönberg et ses disciples..... 312

Vie de Schönberg, formation et évolution de ses théories. Du wagnérisme à l'atonalité et au dodécaphonisme. — Les premières œuvres. — *Pierrot lunaire*. — Dodécaphonisme et musique sérielle. — Les disciples de Schönberg : Anton Webern. — Alban Berg et *Wozzeck*. *Lulu*. — E. Wellesz.

CHAP. XV. — L'École russe après les Cinq. Stravinski..... 337

L'École de Pétersbourg (Leningrad) prolonge l'enseignement de Rimski-Korsakov et de Glazounov ; l'École de Moscou, l'esprit de Tchaïkovski, en dépit de la guerre et du changement de régime. — Taneïev. Arenski. Glière. Miaskovski. Gretchaninov. Medtner, Scriabine : ses idées et ses théories. Le pianiste et le symphoniste. — Rachmaninov : le virtuose et le compositeur.

Stravinski. Formation et premières œuvres. — Diaghilev et les premiers succès aux Ballets russes. *Le Sacre du printemps*. — La guerre de 1914, Ramuz. Ansermet. *L'Histoire du Soldat*. Noces. L'évolution. La *Symphonie de Psaumes*. — Retour à Tchaïkovski. Les œuvres américaines. *The Rake's Progress*. Regards sur Schönberg. *Le Canticum Sacrum* ; *Agôn*.

III. — L'ÉPANOUISSEMENT DE L'ÉCOLE FRANÇAISE

CHAP. XVI. — Les élèves de Fauré : Charles Koechlin. Florent Schmitt..... 369

Un précurseur et un indépendant : Charles Koechlin. Originalité et valeur de l'œuvre. — Florent Schmitt. La jeunesse. Le prix de Rome. — Les grandes œuvres : le *Psaume*, *La Tragédie de Salomé*. Musique de chambre et musique symphonique. La période d'après-guerre. *Oriane* et *le Prince d'Amour*. Les chœurs. — Évolution et unité de son art.

CHAP. XVII. — Les élèves de Fauré : Roger Ducasse. Maurice Ravel..... 393

Roger Ducasse : caractère de l'homme et valeur de l'œuvre. — Symphonies. Musique de chambre. Ouvrages lyriques : *Orphée*. *Cantegril*.

Maurice Ravel : la jeunesse, les débuts, le concours de Rome. — Les premiers succès : *Histoires naturelles* et *L'Heure Espagnole*. — Les œuvres chorégraphiques : *Daphnis et Chloé* et les autres ballets. — Musique symphonique et musique de chambre. — La fin de la vie. — Le style de Ravel.

CHAP. XVIII. — Les élèves de Fauré et quelques contemporains..... 424

Louis Aubert : les mélodies, les œuvres symphoniques. *La Forêt bleue*. — Les ballets. — Ladmirault. L'inspiration bretonne. — Louis Vuillemin. — D.-E. Inghelbrecht : son rôle dans la musique contemporaine ; le chef d'orchestre, le compositeur, l'écrivain. — Georges Enesco : la fidélité à la patrie roumaine. Les œuvres inspirées

par le terroir. *Œdipe*. — Eugène Cools. — Maurice Le Boucher. — François Berthet. — Albert Bertelin. — Nadia Boulanger. — André Caplet. — Philippe Gaubert.

CHAP. XIX. — Les élèves de Guiraud et de Massenet. Le Néo-classicisme 447

Paul Vidal. — Henri Rabaud : le symphoniste et le musicien de théâtre. — Max d'Ollone. — Reynaldo Hahn. — Raoul Laparra. — André Gailhard. — Charles Lévadé. — Omer Letorey. — Gabriel Dupont. — Paul Dupin. — Léon Moreau. — F. Le Borne. — Ernest Moret. — Charles Silver. — Raoul Brunel. — Henri Büsser. — André Bloch, le symphoniste et le musicien dramatique. — Marcel Samuel-Rousseau. — Alexandre Cellier. — André Gédalge. — Jules Mazellier. — Marc Delmas. — Augustin Savard. — Julien Tiersot. — Albert Doyen. — Albert Le Guillard.

CHAP. XX. — La Schola : Albert Roussel..... 475

Albert Roussel : ses origines, sa formation, ses débuts. Le marin et le musicien. — Voyage aux Indes : *Les Évocations*. — Le Théâtre des Arts : *Le Festin de l'Araignée*. — *Padmâvati*. — Le style de Roussel. — Les œuvres symphoniques. — Ouvrages lyriques et ballets. — Les mélodies. — Les dernières œuvres.

CHAP. XXI. — La Schola. Élèves de Vincent d'Indy..... 504

Antoine Mariotte : *Salomé, Esther, Gargantua*. — Le symphoniste. — Déodat de Séverac. Ses idées, sa thèse, ses attaches à la terre. Qualités de sa musique. — Joseph Canteloube. Le chantre de l'Auvergne. Le symphoniste et l'homme de théâtre : *Le Mas, Vercingétorix*. — Gustave Samazeuilh : sa formation : Chausson et d'Indy. Les œuvres symphoniques, musique de chambre, musique de piano, mélodies. — Paul Le Flem, musicien de la Bretagne. Œuvres symphoniques. Théâtre : *Aucassin et Nicolette*. Autres ouvrages. — Marcel Labey : musique symphonique, musique de chambre. — Gustave Bret, René de Castéra, Jean Poueigh, Adolphe Pirou. — Guy de Lioncourt ; son œuvre religieuse. — Ladislav de Rohozinski. — Edgar Varèse. — Jean Cras, marin et musicien : sa formation. *Polyphème* ; œuvres symphoniques, mélodies, musique de chambre. — Louis Thirion, Marcel Orban, Fernand Lamy.

SOURCES des exemples musicaux 535