

Charlotte SEGONZAC

ÉCRIVAINS
ET LIVRET D'OPÉRA
AU TOURNANT
DU XXe SIÈCLE

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2023

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE

LE STATUT DU LIVRET AU TOURNANT DU XX ^e SIÈCLE	9
APPROCHE HISTORIQUE : LE LIVRET, UNE «CURIOSITÉ» LITTÉRAIRE.	9
Qu'est-ce qu'un «écrivain-librettiste»?	10
L'industrialisation de l'écriture des livrets au XIX ^e siècle	13
Après Wagner, la remise en question de l'appellation «opéra».	15
L'intervention de l'écrivain et sa place dans le projet opératique	17
PÉRIODE ET PROBLÉMATIQUES.	19
Le tournant du XX ^e siècle	19
Corpus	22
Vers la reconnaissance du livret d'opéra comme genre littéraire.	25

PREMIÈRE PARTIE

DES CRÉATIONS À L'ÉPREUVE DE LA COLLABORATION : L'ÉCRIVAIN FACE AU COMPOSITEUR

DES ÉCRIVAINS OUVERTS SUR L'ART MUSICAL	33
L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL PROPICE À LA MUSIQUE	33
LES ÉCRIVAINS ET LA CRITIQUE MUSICALE	43

APPROCHE RELATIONNELLE :	
LE TRAVAIL « À QUATRE MAINS »	
ET SES ALÉAS	47
L'AMITIÉ COMME FERMENT DE LA COLLABORATION	49
Armand Lunel et ses collaborateurs musiciens :	
Darius Milhaud et Henri Sauguet	49
Jean Cocteau et Darius Milhaud :	
la simplicité d'une relation sans nuages	53
Catulle Mendès et Jules Massenet :	
la satisfaction de travailler avec un poète admiré	55
Colette et Maurice Ravel :	
un même attachement à l'œuvre commune	58
Émile Zola et Alfred Bruneau :	
de l'admiration à une amitié indéfectible	62
Paul Claudel et Arthur Honegger :	
« Nous sommes tellement fait l'un pour l'autre. »	67
Maurice Maeterlinck et Paul Dukas :	
de la méfiance à un travail en commun	68
Paul Valéry, librettiste d'Arthur Honegger	
et de Germaine Tailleferre.	70
DE L'ENTHOUSIASME À LA DÉCEPTION	73
Catulle Mendès et Emmanuel Chabrier :	
l'admiration, l'amitié, et quelques tensions	73
Jean Cocteau et Igor Stravinsky :	
une progressive tension dans l'évolution des rapports	
humains entre les deux créateurs	78
André Gide et Igor Stravinsky :	
l'incompatibilité de deux conceptions de l'art	82
Paul Claudel et Darius Milhaud :	
le compositeur face aux exigences de l'écrivain.	90
LES COLLABORATIONS AVORTÉES	95

APPROCHE POÏÉTIQUE :	
LE VÉCU AMBIVALENT DE L'AUCTORIALITÉ	107
LES PROBLÉMATIQUES DE L'AUCTORIALITÉ	108
De l'angoisse à l'enthousiasme : les affres de l'auctorialité . . .	108
Une auctorialité fluctuante	110
Une auctorialité respectée	115
UNE ÉTAPE CRUCIALE : LE DÉLICAT TRAVAIL DE RETOUCHE	117
La correction comme évolution créatrice	117
Le cas emblématique d'Armand Lunel	120
LES VISÉES DES ÉCRIVAINS-LIBRETTISTES	
SUR LA COMPOSITION MUSICALE	122
LES ÉCRIVAINS-LIBRETTISTES ET LA MAÎTRISE	
DU SPECTACLE LYRIQUE	128
DES COMPOSITEURS PARFOIS DÉSTABILISÉS	
PAR LES VELLÉTÉS MUSICALES DE LEUR LIBRETTISTE.	131

DEUXIÈME PARTIE

LE LIVRET D'OPÉRA COMME MATIÈRE POÉTIQUE : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

LES ÉCRIVAINS-LIBRETTISTES ONT-ILS THÉORISÉ	
LE GENRE DU LIVRET D'OPÉRA ?	137
LA TRADITION COMME REPOUSSOIR.	139
LA RÉFÉRENCE WAGNÉRIENNE	142
DE NOUVELLES PISTES D'EXPLORATION	146
Premier impératif : ne pas imiter Wagner	146
Créer un opéra d'identité nationale	147
Le sujet à aborder dans un livret d'opéra	148
Donner au livret une dimension littéraire	156
Reconsidérer le rapport de la musique et du texte	164

LA PRATIQUE DES ÉCRIVAINS-LIBRETTISTES DANS LEURS LIVRETS	169
CATULLE MENDÈS : ENTRE COHÉRENCE ET ÉCARTS	169
Le choix des sujets	170
L'interdiction d'imiter Wagner	173
L'idéal de simplicité et de sobriété	174
La présence prégnante de l'écrivain derrière celle du librettiste	179
ÉMILE ZOLA ET L'AMBITION DU « NATURALISME LYRIQUE »	187
Les principales caractéristiques de l'écriture lyrique de Zola . . .	187
Du romancier au librettiste	191
La compatibilité du naturalisme avec la scène lyrique?	199
L'influence de Zola sur la musique de Bruneau	202
JEAN COCTEAU : LE RÊVE D'UNITÉ	205
Des livrets en cohérence avec l'idéal de simplicité et de rapidité	206
Des livrets à l'univers tragique	209
Un langage à la recherche d'affects	212
La musique dans les livrets de Cocteau	215
La place des livrets d'opéra dans l'œuvre de Cocteau	219
PAUL CLAUDEL : UNE ÉCRITURE DRAMATIQUE AU SERVICE D'UNE VISION MÉTAPHYSIQUE	223
La recherche d'autres voies pour célébrer la création divine . .	223
Des livrets complexes	226
Une écriture qui appelle la musique	228
Des théories en évolution	231
ARMAND LUNEL, DE L'ÉCRIVAIN AU LIBRETTISTE	233
La mise en pratique des principes théoriques d'Armand Lunel . .	234
<i>Les Malheurs d'Orphée</i> : la refonte du mythe antique	235
<i>La Chartreuse de Parme</i> : du roman au livret d'opéra	240
La place des livrets dans la production littéraire d'Armand Lunel	253

CONCLUSION

LE DÉFI DE L'ÉCRIVAIN :	
INSCRIRE LE LIVRET DANS L'ESPACE LITTÉRAIRE	257
UNE PÉRIODE PROPICE À CRÉER UN ART TOTAL	258
DONNER UNE PROFONDEUR LITTÉRAIRE ET UNE RICHESSE	
POÉTIQUE AU LIVRET	260
Une problématique essentielle : le choix du sujet	261
Les écrivains-librettistes et l'architecture du livret	267
Les choix d'écriture pour le livret	270
Le rôle assigné à la musique par les écrivains-librettistes	272
NOUVEAU REGARD DU COMPOSITEUR SUR LE LIVRET	273
LA POSTÉRITÉ DE CES ŒUVRES SINGULIÈRES	277
TABLEAU DES LIVRETS D'OPÉRA	
RÉDIGÉS PAR DES ÉCRIVAINS-LIBRETTISTES	
ENTRE 1883 ET 1939	283
PHOTOS DE LETTRES ÉCHANGÉES	
ENTRE ARMAND LUNEL ET HENRI SAUGUET	285
REMERCIEMENTS	293
BIBLIOGRAPHIE	295
INDEX DES NOMS	311
TABLE DES MATIÈRES	315