

Table des matières

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION.....	1
-------------------	---

PARTIE I.....	7
---------------	---

CHAPITRE 1 : ÉTAT DE LA QUESTION ET ÉTAT DU TERRAIN DE RECHERCHE.....	9
---	---

1. LA BIBLIOTHÈQUE DANS LA RECHERCHE : LETTRES, ARTS PLASTIQUES ET MUSIQUE.....	9
---	---

2. LA BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE DU COMPOSITEUR.....	15
---	----

2.1. État des lieux : les bibliothèques de compositeurs en France	15
---	----

2.2. La bibliothèque comme archive ?.....	18
---	----

2.2.1. Dans les institutions publiques et de recherche : prévalence des archives musicales	19
--	----

2.2.2. Dans les ventes aux enchères	21
---	----

2.2.3. Dans les maisons-musées des compositeurs.....	22
--	----

2.2.4. Vers un nouveau statut de la bibliothèque (littéraire) du compositeur ?	24
--	----

2.3. Le compositeur comme intellectuel et lecteur.....	26
--	----

3. CONCLUSION INTERMÉDIAIRE : LA BIBLIOTHÈQUE DU COMPOSITEUR, SELON QUELLE(S) PERSPECTIVES, DANS QUEL(S) BUT(S) ?	32
---	----

CHAPITRE 2 : TYPOLOGIE DES BIBLIOTHÈQUES.....	33
---	----

1. EXAMEN DES TYPOLOGIES EXISTANTES	33
---	----

1.1. Bibliothèques matérielle et virtuelle	33
--	----

1.2. Bibliothèques collective et intérieure.....	36
--	----

2. TYPOLOGIE REPENSÉE À LA LUMIÈRE DES BIBLIOTHÈQUES DE COMPOSITEURS	38
--	----

2.1. Bibliothèque personnelle : une notion centrale.....	39
--	----

2.1.1. Bibliothèque collective	41
--------------------------------------	----

2.1.2. Bibliothèque familiale	47
-------------------------------------	----

2.2. Reconstitution et inventarisation : bibliothèques matérielle et virtuelle	49
--	----

2.2.1. Bibliothèque matérielle	50
--------------------------------------	----

2.2.2. Bibliothèque virtuelle	53
-------------------------------------	----

2.3. Appropriation : bibliothèques effective et de création	56
---	----

2.3.1. Bibliothèque effective	56
-------------------------------------	----

2.3.2.	<i>Bibliothèque de création : une modalité de la bibliothèque effective</i>	63
3.	LA BIBLIOTHÈQUE DU COMPOSITEUR : BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE VS MUSICALE	66
4.	CONCLUSION ET ANNONCE DU PLAN D'ÉTUDE.....	67
	CHAPITRE 3 : CORPUS - VINCENT D'INDY, MAURICE RAVEL ET FRANCIS POULENC	69
1.	VINCENT D'INDY (1851-1931).....	70
2.	MAURICE RAVEL (1875-1937).....	76
3.	FRANCIS POULENC (1899-1963)	79
	CHAPITRE 4 : INVENTAIRES ET STATISTIQUES DES BIBLIOTHÈQUES	85
	PARTIE II	89
	CHAPITRE 1 : HISTORIQUE, RECONSTITUTION ET INVENTAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE.....	91
1.	LA BIBLIOTHÈQUE DE VINCENT D'INDY	91
1.1.	Conservation et vente partielle.....	91
1.2.	Reconstitution et inventaire	94
1.2.1.	<i>La bibliothèque matérielle : le château des Faugs</i>	94
1.2.2.	<i>La bibliothèque virtuelle</i>	100
1.2.3.	<i>Les limites d'inventorisation</i>	107
2.	LA BIBLIOTHÈQUE DE MAURICE RAVEL.....	111
2.1.	Une conservation altérée, ou l'apparition d'une « bibliothèque fantôme ».....	111
2.2.	Reconstitution et inventaire	114
2.2.1.	<i>La bibliothèque matérielle : le Belvédère et la BnF</i>	114
2.2.2.	<i>La bibliothèque virtuelle</i>	116
3.	LA BIBLIOTHÈQUE DE FRANCIS POULENC	122
3.1.	D'une conservation totale à une vente partielle	122
3.2.	Reconstitution et inventaire	124
3.2.1.	<i>La bibliothèque matérielle : le Grand Coteau</i>	124
3.2.2.	<i>La bibliothèque virtuelle</i>	124
3.2.3.	<i>Les limites d'inventorisation : les pièces de théâtre</i>	134

4.	LES BIBLIOTHÈQUES RECONSTITUÉES EN CHIFFRES	135
5.	SYNTHÈSE : QUELLES LIMITES À LA BIBLIOTHÈQUE DU COMPOSITEUR ?	136
CHAPITRE 2 : CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE		139
1.	VINCENT D'INDY : ENCRAGE FAMILIAL ET OUVERTURE DES HORIZONS .	139
1.1.	Détermination sociale et familiale	139
1.1.1.	<i>Capital culturel incorporé</i>	139
1.1.2.	<i>Capital culturel objectivé : des bibliothèques héritées</i>	141
1.2.	Une formation de lettré	143
1.3.	Les salons.....	146
1.4.	Modalités personnelles : achats et emprunts	150
1.4.1.	<i>Les grandes enseignes et les bibliothèques de gare</i>	150
1.4.2.	<i>Les bouquinistes : d'Indy, bibliophile ?</i>	151
1.4.3.	<i>Les emprunts</i>	154
1.5.	Conclusion	155
2.	MAURICE RAVEL : LES LIVRES DES AUTRES, LES BIBELOTS DE RAVEL....	156
2.1.	Instruction et succession familiales.....	156
2.2.	Les salons (et les cafés).....	161
2.3.	Les Apaches	165
2.3.1.	<i>Ricardo Viñes (1875-1943)</i>	167
2.3.2.	<i>Léon-Paul Fargue (1876-1947)</i>	168
2.4.	Les revues : Revue blanche et Mercure de France	169
2.5.	Modalités personnelles : copier, emprunter, « chiner »	172
2.5.1.	<i>Les prêts, copies et commandes auprès des familiers</i>	172
2.5.2.	<i>Les libraires : l'ancien et le moderne</i>	173
2.6.	Conclusion	180
3.	FRANCIS POULENC : LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE	181
3.1.	Un milieu familial incitatif.....	181
3.2.	« Francis avait de nombreux amis et le culte de l'amitié »	183
3.2.1.	<i>Les salons</i>	184
3.2.2.	<i>Le groupe des Six</i>	186
3.2.3.	<i>Georges Auric (1899-1983)</i>	189
3.2.4.	<i>La Maison des Amis des Livres</i>	192
3.3.	Modalités personnelles : les libraires amis.....	195

3.4.	Conclusion	197
4.	SYNTHÈSE : DANS QUELLE MESURE LE COMPOSITEUR A-T-IL PARTICIPÉ À LA CONSTITUTION DE SA BIBLIOTHÈQUE ?.....	198
CHAPITRE 3 : PRATIQUES DE LECTURE ET USAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE		201
1.	VINCENT D'INDY : LIRE, D'UNE EXIGENCE SOCIALE À UNE NÉCESSITÉ ARTISTIQUE	201
1.1.	Une bibliothèque stratégiquement située	201
1.2.	D'Indy, lecteur assidu	204
1.3.	Usages de la lecture : étude des marginalia et du journal intime	206
1.3.1.	<i>Les marginalia critiques et de repérage : former son esprit et se documenter</i>	207
1.3.2.	<i>Les marginalia de création : composer</i>	211
1.3.3.	<i>Les notes sensibles : confirmation de soi</i>	212
1.3.4.	<i>La « lecture de veille »</i>	213
1.4.	Exposition stratégique de la bibliothèque	214
1.4.1.	<i>Représentation de Vincent d'Indy « à la bibliothèque »</i>	214
1.4.2.	<i>Mobilisation stratégique dans les écrits : le cas des références classiques et religieuses</i>	217
1.5.	Conclusion	222
2.	MAURICE RAVEL : ÉMANCIPATION CULTURELLE ET CULTURE DE L'APPARENCE.....	223
2.1.	Une bibliothèque à montrer, une bibliothèque à cacher.....	223
2.2.	Ravel, lecteur erratique	227
2.3.	Usages de la lecture	229
2.4.	Lecture visuelle, plaisir esthétique.....	232
2.5.	La lecture chez Ravel : une activité (quasi) invisible.....	234
2.5.1.	<i>L'absence d'annotations</i>	235
2.5.2.	<i>La non-représentation du compositeur « à la bibliothèque » ou « en lecteur »</i>	235
2.5.3.	<i>Une mobilisation restreinte et sélective dans les écrits</i>	236
2.6.	La représentation d'un « Ravel, grand lecteur »	240
2.7.	Conclusion	241
3.	FRANCIS POULENC : LIRE ET RELIRE POUR DEVENIR COMPOSITEUR	242
3.1.	Une bibliothèque soignée.....	242
3.2.	Poulenc, « grand (re)-lecteur » et « grand auditeur »	245
3.2.1.	<i>Un « grand lecteur »</i>	245
3.2.2.	<i>Un re-lecteur, crayon à la main</i>	247

3.2.3.	<i>Un auditeur de soi et des autres</i>	249
3.3.	Usages de la lecture	250
3.4.	Exposition stratégique de la bibliothèque (I) : la « Bibliothèque idéale »	254
3.5.	Exposition stratégique de la bibliothèque (II) : le double mythe du « musicien français » et du « musicien des poètes »	258
3.6.	Conclusion	263
4.	SYNTHÈSE : QUELLE(S) FONCTION(S) POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU COMPOSITEUR ?	264
	CHAPITRE 4 : DANS LA BIBLIOTHÈQUE	269
1.	DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE VINCENT D'INDY	270
1.1.	Statistiques et essai de chronologie de la bibliothèque	270
1.1.1.	<i>1851-1883 : les fondements de la bibliothèque</i>	272
	Lectures catholiques, classiques et romantiques	272
	Les écrits de et sur Berlioz, Beethoven et Wagner	276
1.1.2.	<i>1883-1931 : réalisme, symbolisme, classicisme</i>	281
	Anti-naturalisme et réalisme flaubertien	281
	Symbolisme et wagnérisme	282
	Ibsen et Tolstoï	285
	« Renaissance classique » et « Renouveau catholique »	287
1.1.3.	<i>Lectures antisémites</i>	292
1.1.4.	<i>Une bibliothèque d'étude et de recherche</i>	296
	La collection sur l'Ardèche	296
	Science et théorie musicales	298
1.1.5.	<i>Conclusion</i>	307
1.2.	Appropriation de la bibliothèque : composition et théorisation	308
1.2.1.	<i>La bibliothèque de création</i>	308
1.2.2.	<i>La bibliothèque effective : de l'« épopée littéraire » à l'« épopée musicale »</i>	311
2.	DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE MAURICE RAVEL	325
2.1.	Statistiques et essai de chronologie de la bibliothèque	325
2.1.1.	<i>1875-1903 : littérature décadente et dandysme</i>	327
2.1.2.	<i>1903-1937 : entre fidélité et dispersion</i>	336
2.1.2.1.	<i>Avant-guerre : attractions réalistes et classiques</i>	337
2.1.2.2.	<i>Après-guerre : aller voir ailleurs et l'ailleurs</i>	342
2.1.3.	<i>La musique : entre présence et absence</i>	351
2.1.4.	<i>Conclusion</i>	356
2.2.	Appropriation invisibilisée et truquée de la bibliothèque	359
2.2.1.	<i>La bibliothèque de création</i>	359
2.2.2.	<i>La bibliothèque effective : Poe, confession ou subterfuge ?</i>	362
3.	DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE FRANCIS POULENC	367

3.1.	Statistiques et essai de chronologie de la bibliothèque	367
3.1.1.	<i>L'héritage du passé : le théâtre classique et la poésie de la fin du XIXe siècle</i>	369
3.1.2.	<i>1917 ou la conquête de la littérature contemporaine : Apollinaire, Éluard, Cocteau et compagnie</i>	371
3.1.3.	<i>La formation musicale</i>	379
3.1.4.	<i>Dès les années 1920 : récurrences et permanences littéraires</i>	380
3.1.5.	<i>Suivi de la production théâtrale</i>	383
3.1.6.	<i>Des années 1930 au lendemain de la Seconde guerre mondiale : retour de la foi et politique en filigrane</i>	388
3.1.7.	<i>Un peu plus de musique</i>	396
3.1.8.	<i>Conclusion</i>	398
3.2.	Appropriation de la bibliothèque : pour composer, pour croire	399
3.2.1.	<i>La bibliothèque de création</i>	399
3.2.2.	<i>La bibliothèque effective : les lectures religieuses</i>	401
4.	SYNTHÈSE : QUE LIT LE COMPOSITEUR ET COMMENT S'APPROPRIE-T-IL SES LECTURES ?	406
	CONCLUSION	411
	TABLE DES FIGURES	417
	TABLE DES TABLEAUX	418
	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	419
	Vincent d'Indy : sources primaires et secondaires	419
	Maurice Ravel : sources primaires et secondaires.....	424
	Francis Poulenc : sources primaires et secondaires.....	427
	Inventaires publiés et catalogues de vente de bibliothèques d'écrivains, de peintres et de musiciens	430
	Autres sources primaires : quelques lectures de d'Indy, Ravel et Poulenc	432
	Autres sources secondaires	433
	Dictionnaires, répertoires et catalogues en ligne.....	447
	Autres ressources en ligne et un séminaire	447
	TABLE DES MATIÈRES	449