Massenet and the Mediterranean World

Ad Parnassum Studies 7

General Editor

Luca Lévi Sala

Massenet and the Mediterranean World

Edited by

Simone Ciolfi

UT Orpheus

Ad Parnassum Studies
APS 7
ISBN 978-88-8109-491-2

© Copyright 2015 Ut Orpheus Edizioni S.r.l.
Piazza di Porta Ravegnana 1 - 40126 Bologna (Italy)
www.utorpheus.com
www.adparnassum.org

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, memorizzazione o trasmissione, anche parziale, in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, disco o altro, senza preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Printed in Italy 2015 - Global Print S.r.l. - Via degli Abeti 17/1 - Gorgonzola (Mi)

Contents

Simone Ciolfi
Preface vii

Alban Ramaut
L'itinéraire *méditerranéen* inattendu de Massenet
ou comment quitter le juste milieu artiste 1

The Antique Mediterranean World

Mathias Auclair
Massenet à l'Opéra: la Méditerranée comme décor 25

Vincent Giroud
Massenet and Rome 37

Hugh Macdonald
Massenet's Vision of Rome:
Roma and the Roman Empire 57

Jürgen Maehder
Cleopatra as Heroine of Fin-de-siècle Decadence:
Jules Massenet's Opera *Cléopâtre* 67

Tommaso Sabbatini
Jerusalem, Machaerus, Carthage:
Massenet's *Hérodiade* and Flaubert's Orient 85

The Reception of Massenet's 'Mediterranean' Operas

Jann Pasler
The Making of a Franco-Mediterranean Culture:
Massenet and His Students in Algeria and the Côte d'Azur 103

Jean-Christophe Branger
Massenet et la Provence 133

Matthew Franke
Massenet's Italian Trip of 1894
and the Politics of Cultural Translation 161

Manuela Rita
«Vous ne m'oubliez pas»: Jules Massenet e
Giulio Ricordi attraverso la corrispondenza.
Varianti edite e inedite per *Roi de Lahore* e *Hérodiade*
nel carteggio conservato all'Archivio Ricordi 173

Claire Paolacci
Jules Massenet au Palais Garnier sous l'ère Jacques
Rouché (1915-1945) figure du renouveau lyrique français 201

Sabine Teulon Lardic
«Tout le monde est heureux à Montpellier!»:
présence(s) de J. Massenet *in loco* (1889-1912) 219

Analytical Approaches

Simone Ciolfi
Mediterranean Exoticism in Jules
Massenet's Orchestral *Scenes* 255

Marco Pollaci
Neapolitan Traditions and French Compositional
Practice in the Apprenticeship of the Young Massenet 269

Stemphanie Klauk
L'ispanismo musicale nelle opere teatrali di Massenet 285

Contributor Biographies 301

Index of Names 305

Preface

The Mediterranean world represented an inspiring cultural and social environment Jules Massenet. It provided him, in his operas and instrumental music, with characters and scenes that enabled him to interpret the spiritual and psychological tensions of the late Romantic period.

For Massenet the Mediterranean world had broad boundaries in both time and place; it included Roman history, the antique Orient, and also the South of Spain, Italy and France, with their magical, sometimes sinful, nuances. Consequently, Massenet's engagement with Mediterranean culture is dual-faceted, encompassing antique Roman and Oriental societies, with their mysterious, sensual suggestions useful for passionate opera plots, and contemporary Mediterranean societies, suitable for a more picturesque approach.

This book reflects these two tendencies. The essays analyse the basic duality, but also introduce an additional viewpoint: the reception of Massenet's music in his contemporary Mediterranean world. The analytical approaches represent an enquiry into the reception of Mediterranean compositional theory in Massenet's training.

The tradition of staging the character of Cleopatra from the Renaissance to the time of Massenet's opera with the same title is described by Jürgen Maehder, with an illuminating essay on the birth of the libretto and its musical setting. Maehder's observation about «the given line of action in an opera about the figure of Cleopatra [...] enriched by Massenet's librettists with elements derived from the literary tradition of French décadence» clarifies the psychological relationships between the exotic idea of the Orient and the sensual tensions of late Romanticism. This topic is also broached by Tommaso Sabbatini, in his analysis of the relationship between Massenet's *Hérodiade* and Flaubert's literary Orient. The dual deployment of the antique and the exotic Mediterranean world on stage is a topic that recurs in Mathias Auclair's 'Massenet à l'Opéra: la Méditerranée comme décor', that devotes particular attention to Massenet's prescriptions and desires concerning the staging of his operas.

Massenet's music interprets the present in the light of the past, aiming to resolve the dichotomy between the antique idea of Rome, its political power and the influence of its civilization, and the modern notion of the catholic city: the dichotomy is underlined by Vincent Giroud's 'Massenet and Rome' and Hugh Macdonald's 'Massenet's Vision of Rome: *Roma* and the Roman Empire'. Massenet's location of a French and, at the same time, personal, way of solving the problem is explored in Alban Ramaut's essay. This contribution explores the idea of a Mediterranean, Classical and antique culture, experienced in different forms by Massenet from the beginning of his career, and becoming an essential part of his being as a 'modern' intellectual and composer.

As noted above, this book is not only concerned with Massenet's personal idea of the Mediterranean world, but also with the reception of his music in that world. Musical life is a very intriguing topic, particularly when analysed in the light of the relationship between European music and non-European countries and societies. Massenet's influence as a composer and teacher in Algeria and in the Côte d'Azur is the topic of Jann Pasler's essay; Matthew Franke focuses on Massenet's Italian trip of 1894, along with its various implications of cultural translation; Manuela Rita's paper is dedicated to another cultural translation: the changes to the libretto for the Italian staging of *Le Roi de Lahore* and *Hérodiade*, as they appear in the correspondence between Massenet and Ricordi. The essays by Claire Paolacci, Sabine Teulon Lardic and Jean-Christophe Branger are devoted to the relationship between our composer and particular locations within France — theatres (the Palais Garnier) as well as countries and cities (Provence, Montpellier).

My paper, on the orchestral *Scenes*, Marco Pollaci's essay on the Italian elements of Massenet's musical training, and Stephanie Klauk's paper on the Hispanic traits of Massenet's music, forms a trilogy attempting to demonstrate Massenet's compositional training as in part French, in part European, and often Mediterranean, with regard to various elements of harmony, on different scales.

The figure of Massenet and his music has been neglected by scholarship over the last two decades. This book aims to fill this gap, alongside two other recent publications: *Ernest Van Dyck et Jules Massenet, un interprète au service d'un compositeur*, edited by Jean-Christophe Branger and Malou Haine (Paris, Vrin, 2014) and *Massenet aujourd'hui: Heritage and postérité* (Université de Saint-Étienne, 2014), edited by Jean-Christophe Branger and Vincent Giroud. *Massenet and the Mediterranean World* joins these two publications with a subject not tied exclusively to music but encompassing the impact of a specific cultural

dimension on the composer and his music. This dimension is broad in time and place, but no less specific for this breadth. This novel approach is one we have tried to maintain throughout the contributions.

Although the enquiry is never-ending, the contributors hope that their combined effort as embodied in this book might provide a basis for further research.

***

This volume comprises a selection of contributions presented at the international conference *Massenet and the Mediterranean World*, held in Lucca, Complesso Monumentale di San Micheletto, from 30 November to 2 December 2012. The event was organized by the Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini (Lucca), in association with the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française (Venice) and Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (Montréal).

My initial thanks, therefore, go to all representatives of these institutions, in particular: Fulvia Morabito (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini), Alexandre Dratwicki and Étienne Jardin (Palazzetto Bru Zane), Michel Duchesneau (OICRM).

The scholarly content of the conference was regulated by a committee consisting of Jean-Christophe Branger, Alexandre Dratwicki, Vincent Giroud, Steven Huebner, Roberto Illiano, Fulvia Morabito, Michela Niccolai and Massimiliano Sala. The two keynote speakers were Jean-Christophe Branger and Vincent Giroud.

Special thanks go to all the scholars who presented papers at the conference; in particular to Michela Niccolai for her help during the conference and for the organization of the Round Table 'Massenet Studies: New Perspectives'.

Many thanks also go to Roberto Illiano, Fulvia Morabito for all of their assistance and support during the editorial process of this book, and to Luca Lévi Sala, General Editor of this series, who enthusiastically welcomed the subject of this book. I am also indebted to Rohan H. Stewart-MacDonald and Portia Prebys for their careful assistance with the revision of the English texts by non-native authors, and Michela Niccolai for her editing of the French texts.

Simone Ciolfi
February 2015

L'itinéraire *méditerranéen* inattendu de Massenet ou comment quitter le juste milieu artiste

Alban Ramaut
(Saint-Étienne)

Enjeux et contingences

Un domaine, des domaines

Embrassez Berlioz, vous lui devez beaucoup de votre prix[1], aborder le sujet «Jules Massenet *et* le monde méditerranéen» dans l'éclairage sans doute arrangé pour la postérité de la parole prêtée en 1863 par la mémoire de Massenet à Ambroise Thomas son maître lui annonçant sa réussite au Prix de Rome participe d'une mise en abyme assez complexe. Nous réfléchissons sur un compositeur qui a représenté l'art français, en cherchant à percevoir en quoi le monde méditerranéen lui a été une source d'inspiration, ou au contraire de rejet. Une chose est certaine, nulle indifférence possible; mais ici nous y pensons alors que le musicien n'a encore rien composé de remarquable et qu'il ne connaît pas l'Italie, ni davantage le bassin méditerranéen sinon par la formation classique qu'il reçut, peut-être par ses lectures dont il ne dit pas grand-chose, et qui sait ses rêveries sur lesquelles il est demeuré discret. Nous nous situons par conséquent à l'orée d'une construction qui n'est peut-être pas tant envisagée par Massenet qui dit ne pas avoir cru mériter le Grand Prix, que soudain devenue possible avec tout le brusque vertige que cela sous-entend. Il est possible a priori d'affirmer qu'une relation de Massenet au monde méditerranéen n'existe alors pas encore, mais qu'elle prend son origine dans ce moment décisif qui lui ouvre la voie.

Bien des raisons expliquent néanmoins le rapprochement que nous allons tenter d'un Massenet en fait prédisposé au monde méditerranéen par sa formation académique. Nous ne pouvons livrer actuellement que des hypothèses de réflexion. C'est un chantier qu'il faut tout d'abord ouvrir.

---

[1]. Ambroise Thomas à Massenet en 1863 lorsqu'il vient d'obtenir le Prix de Rome, dans Massenet, Jules. *Mes souvenirs (1848-1912)*, Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1912, réed. Paris, Éditions du Sandre, 2006, chapitre III, p. 28.

Il est peu surprenant de projeter l'identité de la France sur une relation omniprésente au monde méditerranéen, un monde ici recentré institutionnellement sur l'Italie, mais surtout sur Rome et son Grand Prix, soit sur une Italie française, une Italie en quelque sorte préemptée par la France. On comprend par conséquent que des raisons préparatoires à la situation de 1863, soient autant à trouver dans la culture française dont l'Italie est un sujet permanent de débat et de comparaison, que dans la vie musicale parisienne dont Massenet pouvait avoir pris connaissance lors de sa scolarité au Conservatoire ainsi qu'auprès de l'enseignement de ses maîtres eux-mêmes mâtinés d'Italie, d'institution et de succès lyriques.

Des études ont déjà été établies et discutées concernant la postérité de cet enseignement et de ce séjour, qui révèlent à quel point Massenet s'est montré fidèle à la tradition française d'une France méditerranéenne. Les infléchissements naturalistes qu'a connus l'art de Massenet dans la mouvance du mouvement littéraire défendu par Émile Zola dans les années de la fin du siècle, et les affinités que cela suscite avec l'émergence outremont du vérisme[2] compliquent les circulations d'influences, tout en soulignant une forme de communauté d'esprit. Des confrontations ont été proposées naturellement entre Puccini et Massenet, mais aussi il faut le souligner avec le Richard Strauss expressionniste, montrant par là les difficultés et les richesses de ces personnalités et posant la question d'une européanisation des esprits en la fin du siècle. La question de l'évitement du wagnérisme propose aussi un argument de poids face à une géographie des styles qui supplanterait peut-être la théorie des climats à laquelle les siècles précédents avaient été largement attentifs. En fait travailler sur Massenet et le monde méditerranéen peut sans doute nous aider à plus d'un égard à comprendre ce que la France cherchait comme identité stylistique et plus encore ce que Massenet réussit à lui fournir comme réponse dans la fin du siècle et le triomphe progressif de la Troisième république. Mais tel que nous nous situons dans la carrière de Massenet, un autre paramètre est à prendre en compte: celui de la sortie plus ou moins inéluctable de la musique française du courant romantique qui présida aussi bien à l'art de Berlioz qu'à l'apparition du grand opéra. En 1863 un compositeur de 21 ans est-il romantique? Ne doit-il pas s'émanciper de ce romantisme et trouver un langage neuf dont l'Italie pourrait proposer l'alternative? En 1863 Massenet échappait-il au ton bien-pensant de la politique du juste milieu qui s'était aussi étendue aux arts, notamment à la peinture et qui sait à une certaine musique?

---

2. *Le naturalisme sur la scène lyrique*, Jean-Christophe Branger et Alban Ramaut éd., Saint-Étienne, PUSE, 2004 (Musicologie. Cahiers de l'Esplanade, 3).

Que ce moment 'cliché' des souvenirs de Massenet montre Thomas annonçant à son jeune élève, qui avait fui les délibérations de l'Institut jusque dans la cour carrée du Louvre, sa réussite au Grand Prix de Rome est une chose en soi. Que le professeur de Massenet se réclame de Berlioz en est une autre. Enfin qu'Auber ait le dernier mot de l'entretien, constitue presque un problème, à moins qu'il ne s'agisse d'un savant *crescendo*. L'anecdote résume bien la complexité de l'intrigue qui est posée en 1863. On peut la lire sans oublier qu'elle est rapportée bien après l'événement, comme l'image initiatique d'une passation ou d'une filiation exceptionnelle. Elle fait sens de manière rétroactive. Trois figures se penchent sur le jeune musicien, le ciel français s'ouvre dans cette vision assez curieusement baptismale où une trinité prononce la phrase consacrée: «Celui-ci est mon fils bien aimé»[3]. L'entrée de Massenet dans sa légende est assurée. Derrière cette image c'est aussi une Italie paradoxale qui se profile. On ne peut en effet s'empêcher de remarquer combien les personnalités ici réunies pour décerner le Prix de Rome au jeune lauréat, sont contrastées pour ne pas dire discordantes et pour certaines antinomiques. Quel sens donner à tout cela relativement à la réalité de l'année 1863?

Hector Berlioz, tout d'abord, représente certes un prix de Rome, mais surtout un musicien révolutionnaire. N'obtint-il pas le prix après quatre tentatives, composant la cantate dans les journées-mêmes de juillet 1830? Il ne cessa ensuite de battre en visière avec l'Institution comme avec l'art des «dilettantes» d'Outremont. Ensuite, Ambroise Thomas délimite une autre personnalité, celle d'un autre prix de Rome (1832) tout à l'inverse appelé à devenir Directeur du Conservatoire à la succession d'Auber, lui-même enfin troisième membre de ce jury déconcertant. Ambroise Thomas porte-parole dans le récit de Massenet, apparaît comme un homme aux succès musicaux convenus. Il est entré dans l'histoire pour le conservatisme de son directorat et ses réussites lyriques. Quant à François Auber, le troisième musicien du jury du concours, il représente ici l'initiateur à certains égards du grand opéra. Celui dont Massenet dit qu'il lui apparaissait en 1851 alors qu'il le nommait M. Auber comme «le maître français le plus célèbre et le plus fécond de tous ceux qui firent alors le renom de l'opéra et de l'opéra-comique»[4]. Il fut nommé Directeur du Conservatoire en 1842, alors que Massenet venait au monde. Parisien invétéré, tout d'abord amateur, il est réellement devenu

---

3. Cette mise en scène littéraire est à cette époque une forme quasi rhétorique de la consécration, ou de l'élection qui traverse les arts. Pensons aussi au tableau de Jean-Auguste-Dominique Ingres représentant Cherubini vieillissant recevant l'onction de la muse (réalisé en 1834 et 1842 et ayant connu de nombreuses modifications), iconographie qui permet de faire se rencontrer l'antiquité profane et la culture chrétienne.

4. Massenet, Jules. *Mes souvenirs (1848-1912)*, *op. cit.* (voir la note 1), p. 13.

compositeur lors de l'installation de Rossini à Paris. Ce compositeur véritable figure tutélaire de l'art lyrique français depuis la Restauration et le succès de sa *Muette de Portici* (1828) se trouve, dans la tradition, assez éloigné des professions de foi de l'inassimilable Berlioz. Ce dernier va cependant remporter avec les représentations des *Troyens à Carthage* au Théâtre Lyrique — un sujet bien méditerranéen! —, une forme de consécration qui lui vaudra de la part de son ami d'Ortigue une remarque assez étonnante pour que nous la donnions ici:

> Il y a là dans ce retour au goût de l'antiquité et aux saines traditions classiques, de la part d'un homme en pleine possession de ses forces, d'un homme qui n'a jamais fait la moindre concession aux goûts du public, en vue du succès, il y a là un symptôme curieux à observer[5].

Trois compositeurs donc qui peut-être parce qu'ils résument l'histoire de la musique française en ses contradictions et sa complétude se penchent sur le nouveau venu «ce gamin», (comme aurait, toujours en ce jour fameux, dit à son tour, Auber[6]), mais qui allait devenir et pour longtemps, le représentant le plus prestigieux de l'art lyrique français de la fin du siècle.

Lorsque ce jour-là, Jules Massenet entre officiellement dans la lignée des Grands Prix de Rome, il est surtout implicitement désigné comme l'artiste le plus digne mais aussi le mieux préparé à aller symboliquement par son séjour romain à la rencontre de l'art. En effet, les paroles d'adoubement de ses pairs ont quelque chose de la profération d'un oracle, qui salue la reconnaissance du génie, elles retentissent aussi à la manière d'une prophétie qui confirme une promesse tenue et le moment d'une reconnaissance officielle. Massenet est celui que l'Italie attend et que la France a engendré. Massenet lorsqu'il se fait mémorialiste, met en scène ce moment de son entrée dans le monde des grands artistes en ce qu'il a de proximité avec l'extraordinaire: le moment où il passe le seuil de la consécration romaine, presque celui où il quitte la robe prétexte. Or peut-être que d'une façon assez littérale, aussi, Massenet en allant à Rome changea d'âge, et presque d'enfant devint un homme: «Ce fut à Rome que je commençai à vivre […] que je ressentis les premiers élans d'admiration pour la nature et pour l'art»[7].

---

5. Ortigue, Joseph d'. 'Encore *les Troyens*', in: *Journal des débats*, 10 décembre 1863, dans *Hector Berlioz, «Les Troyens à Carthage»: dossier de presse (1863)*, Frank Heidelberg éd., [Heilbronn], Musik-Edition Lucie Galland, 1995 (Critiques de l'opéra français du XIXe siècle, 4), p. 80.

6. «Il ira bien ce gamin-là, quand il aura *moins* d'expérience»; Massenet, Jules. *Mes souvenirs (1848-1912)*, *op. cit.* (voir la note 1), p. 28.

7. Cité par Branger, Jean-Christophe. 'Massenet et le prix de Rome: commencer par prendre le chemin que les autres ont tracé', dans: *Le concours du prix de Rome de musique*