

Harry Halbreich

L'œuvre d'Olivier Messiaen

Ouvrage publié avec la participation de la Sacem
et de la Fondation Francis et Mica Salabert

Fayard

Table des matières

Préface	13
Préface à la nouvelle édition	17
Introduction	21

PREMIÈRE PARTIE

L'homme et son univers

1. <i>La vie. Les origines, le terroir, la famille</i>	31
2. <i>La foi : l'amour divin</i>	53
3. <i>Tristan et Yseult : l'amour humain</i>	73
4. <i>Paysages et montagnes</i>	79
5. <i>Les oiseaux</i>	87
6. <i>Sources et maîtres à penser</i>	99

DEUXIÈME PARTIE

Le langage musical

1. <i>Libertés et contraintes</i>	117
2. <i>Les modes et le langage mélodico-harmonique</i>	123
LES MODES À TRANSPOSITIONS LIMITÉES, 124 – ACCORDS AVEC NOTES AJOUTÉES, 127.	

3. <i>La synopsis, ou synesthésie. Sons et couleurs</i>	143
4. <i>Les rythmes et le temps musical</i>	149
5. <i>Les apports extérieurs. Rythmes hindous et grecs. Plain-chant</i>	167
LES RYTHMES HINDOUS, 167 – LA MÉTRIQUE GRECQUE, 170 – LE PLAIN-CHANT, 173.	
6. <i>Timbres, couleurs et technique instrumentale</i>	179
7. <i>Messiaen et la grande forme musicale</i>	191

TROISIÈME PARTIE

L'œuvre

1. <i>Introduction générale</i>	201
2. <i>Le piano</i>	205
LA DAME DE SHALOTT, 207 – HUIT PRÉLUDES, 207 – FANTAISIE BURLESQUE, 210 – PIÈCE POUR LE TOMBEAU DE PAUL DUKAS, 211 – RONDEAU, 212 – VISIONS DE L'AMEN (<i>pour deux pianos</i>), 212 – VINGT REGARDS SUR L'ENFANT-JÉSUS, 218 – CANTÉYODJAYÀ, 234 – QUATRE ÉTUDES DE RYTHME, 235 – CATALOGUE D'OISEAUX, 240 – PRÉLUDE, 253 – LA FAUVEITTE DES JARDINS, 254 – PETITES ESQUISSES D'OISEAUX, 258.	
3. <i>L'orgue</i>	259
LE BANQUET CÉLESTE, 262 – OFFRANDE AU SAINT SACREMENT, 262 – PRÉLUDE, 263 – DIPTYQUE, 264 – APPARITION DE L'ÉGLISE ÉTERNELLE, 265 – L'ASCENSION, 266 – LA NAIIVITÉ DU SEIGNEUR, 267 – LES CORPS GLORIEUX, 272 – MESSE DE LA PENTECÔTE, 277 – LIVRE D'ORGUE, 281 – VERSET POUR LA FÊTE DE LA DÉDICACE, 287 – MONODIE, 288 – MÉDITATIONS SUR LE MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ, 288 – LIVRE DU SAINT SACREMENT, 298.	
4. <i>La musique de chambre</i>	315
THÈME ET VARIATIONS, 315 – FANTAISIE POUR VIOLON ET PIANO, 316 – FÊTE DES BELLES EAUX, 317 – QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS, 319 – LE MERLE NOIR, 325 – PIÈCE POUR QUINTETTE, 325 – QUATRE FEUILLETS INÉDITS, 326.	
5. <i>La musique vocale. Mélodies et chœurs</i>	329
TROIS MÉLODIES, 330 – LA MORT DU NOMBRE, 331 – VOCALISE, 332 – POÈMES POUR MI, 332 – O SACRUM CONVIVIUM, 337 – CHANTS DE TERRE ET DE CIEL, 337 – HARAWI, 340 – CINQ RECHANTS, 348.	
6. <i>L'orchestre</i>	355
LES OFFRANDES OUBLIÉES, 356 – LE TOMBEAU RESPLENDISSANT, 358 – HYMNE [HYMNE AU SAINT SACREMENT], 360 – L'ASCENSION, 362 – POÈMES POUR MI, 365 – TROIS PETITES LITURGIES DE LA PRÉSENCE	

DIVINE, 366 – CHANT DES DÉPORTÉS, 376 – TURANGALÎLA-SYMPHONIE, 377 – RÉVEIL DES OISEAUX, 396 – OISEAUX EXOTIQUES, 399 – CHRONOCHROMIE, 403 – SEPT HAI-KAI, 409 – COULEURS DE LA CITÉ CÉLESTE, 415 – ET EXPECTO RESURRECTIONEM MORTUORUM, 421 – LA TRANSFIGURATION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 427 – DES CANYONS AUX ÉTOILES, 444 – UN VITRAIL ET DES OISEAUX, 464 – LA VILLE D'EN-HAUT, 465 – UN SOURIRE, 466 – ÉCLAIRS SUR L'AU-DELÀ..., 467 – CONCERT À QUATRE, 478.

7. *Saint François d'Assise*

483

LE PROGRÈS DE LA GRÂCE, 485 – LA COHÉSION ET L'UNITÉ, 485 – PREMIER TABLEAU – LA CROIX, 488 – DEUXIÈME TABLEAU – LES LAUDES, 491 – TROISIÈME TABLEAU – LE BAISER AU LÉPREUX, 495 – QUATRIÈME TABLEAU – L'ANGE VOYAGEUR, 501 – CINQUIÈME TABLEAU – L'ANGE MUSICIEN, 507 – SIXIÈME TABLEAU – LE PRÊCHE AUX OISEAUX, 512 – SEPTIÈME TABLEAU – LES STIGMATES, 519 – HUITIÈME TABLEAU – LA MORT ET LA NOUVELLE VIE, 522.

QUATRIÈME PARTIE

Messiaen parmi nous

1. <i>Le pédagogue et ses élèves</i>	531
2. <i>Le théoricien et l'œuvre didactique. Le Traité du Rythme</i>	543
3. <i>Le rayonnement et l'influence de l'œuvre. Sa place dans la musique d'aujourd'hui et dans l'histoire</i>	551
4. <i>Esquisse du portrait de l'homme par un de ses disciples qui l'a bien connu</i>	557
5. <i>Épilogue</i>	565

Annexe

Témoignages de quelques élèves d'Olivier Messiaen spécialement rédigés pour cet ouvrage	569
Catalogue des œuvres d'Olivier Messiaen dans l'ordre chronologique	579
Bibliographie	583
Index	587