

La BUC et le CLAP vous proposent d'autres ressources pour développer ce premier Atelier Opéra.

Sommaire

L'opéra : usuels	1
L'opéra : audio-vidéo	2
Air et émotion	3
Virtuosité	4
Airs / récitatifs	4
Puccini : travaux de références	5
Revue	5
Ressources numériques	5
La bohème	6
Analyses	6

L'opéra : usuels

Gustav Kobbé. *Tout L'opéra*. Bouquins. 1999, 2019

CLAP cote **782.103 KOB** et BUC **782.003 KOB**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21402785820004116

Piotr Kaminski. *Mille et un opéras*. Fayard, 2003

CLAP et BUC cote **782.103 KAM**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21389419060004116

Harold Rosenthal, John Warrack. *Guide de l'opéra*. Fayard, 1995

CLAP cote **782.103 ROS** et BUC **782.003 ROS**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/1v2ssc2/33TOUL_ALMA21440614980004116

Bertrand Dermoncourt. *L'univers de l'opéra : oeuvres, scènes, compositeurs, interprètes*. Bouquins, 2012

BUC cote **782.003 UNI**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21407228860004116

Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli, Bernadette Delcomminette. *Histoire de l'opéra italien deuxième partie ; volumes 4,5 et 6*. Mardaga, 1992

BUC cote **782.1 HIS** [4, 5, 6]

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21399601160004116

Rodolfo Celletti, Hélène Pasquier, Roland Mancini. *Histoire Du Bel Canto*. Fayard, 1987
CLAP cote **782.1 CEL** et BUC magasins **W 4856**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21394062350004116

Anthony R. DelDonna, Pierpaolo Polzonetti. *The Cambridge Companion to Eighteenth-century Opera*. Cambridge UP, 2009

BUC cote **782.1 CAM**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21402720950004116

L'opéra : audio-vidéo

G.F. Handel, William Christie, dir., Renée Fleming, Susan Graham, Natalie Dessay. *Alcina*. Erato Disques , 1999

CLAP Sonothèque - **CD 3 HAE 35**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21407326690004116

G.F. Handel, René Jacobs, dir., Jennifer Larmore, Bernarda Fink, Barbara Schlick. *Giulio Cesare*. Harmonia mundi, 1991

CLAP Sonothèque - **CD 3 HAE 35**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21421015510004116

G.F. Handel, Alan Curtis, dir., Ann Hallenberg, Laura Cherici. *Ariodante : dramma per musica*. Dynamic , 2008

BUC Vidéothèque cote **M HAN a**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21389241880004116

Gioachino Rossini, Claudio Scimone, dir., Kathleen Battle, soprano ; Marilyn Horne. *L'Italiana in Algeri*. Warner, 1991

CLAP Sonothèque - **CD 3 ROS 35**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21430720570004116

Gioachino Rossini, Ralf Weikert, dir., Kathleen Battle, Leo Nucci. *Il Barbiere di Siviglia ossia l'inutile precauzione*. Deutsche Grammophon, 2010

BUC Vidéothèque cote **M ROS b**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21390208740004116

Vincenzo Bellini, Richard Bonyngé, dir., Joan Sutherland, Nicola Monti. *La Sonnambule*. Universal, 1960

CLAP Sonothèque - **CD 3 ROS 35**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21407322690004116

Vincenzo Bellini, Friedrich Haider, dir., Edita Gruberova, Zoran Todorovich. *Norma*. Universal Music France, 2007

BUC Vidéothèque cote **M BEL n**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21423247720004116

Gaetano Donizetti, Marco Armiliato, dir., Anna Netrebko, Piotr Beczala. *Lucia Di Lammermoor*. Deutsche grammophon, 2010

BUC Vidéothèque cote **M DON I**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21536498920004116

Farinelli Il Castrato. Corbiau, Gérard, Marcel Dionisi, Stephano Lo Verso. TF1 vidéo, 2009

BUC Vidéothèque cote **F COR f**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/1v2ssc2/33TOUL_ALMA21429880630004116

Air et émotion

Sarah Nancy. *La voix féminine et le plaisir de l'écoute en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*. Classiques Garnier, 2012

BUC cote **783 NAN**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21389021300004116

Jean Starobinski, Karl-Ernst Herrmann. *Les Enchanteresses*. Le Seuil, 2005

BUC cote **782.1 STA**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21388927990004116

Sylvie Bouissou, *Crimes, cataclysmes et maléfices dans l'opéra baroque en France*. 2011

BUC cote **782.1 BOU**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21436887980004116

Bilodeau, Louis. *Genre et opéra, l'incertitude des sexes*. Premières loges, 2022

BUC cote **782.1 BIL**

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21430065410004116

Della Seta, Fabrizio. "Emotion and Action: On the Theory of Italian Opera." In *Not without Madness: Perspectives on Opera*. By Fabrizio Della Seta, 15–23. Translated by Mark Weir. Chicago: University of Chicago Press, 2013.

Thormählen, Wiebke. "Physical Distortion, Emotion and Subjectivity: Musical Virtuosity and Body Anxiety." In *Music and the Nerves, 1700–1900*. Edited by James Gordon Kennaway, 191–215. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2014.

Virtuosité

Jander, Owen. "Virtuoso." In Grove Music Online. Edited by Deane Root. New York: Oxford University Press, 2007–2017.

<https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.1093/gmo/9781561592630.article.29502>

Reynaud, C. "Virtuosité." In Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle. Edited by Joël-Marie Fauquet, 1288–1289. Paris: Fayard, 2003.

https://catalogue-archipel.univ-toulouse.fr/permalink/f/4m7qgc/33TOUL_ALMA21416933830004116

Freitas, Roger. "The Eroticism of Emasculation: Confronting the Baroque Body of the Castrato." *The Journal of Musicology* 20.2 (Spring 2003): 196–249.

<https://doi.org/10.1525/jm.2003.20.2.196>
<https://www.jstor.org/stable/10.1525/jm.2003.20.2.196>

Noske, Frits, and Pierluigi Petrobelli. "Tradition et innovation dans la virtuosité romantique." *Acta Musicologica* 43.3–4 (1971): 114–125.

<https://doi.org/10.2307/932266>
<https://www.jstor.org/stable/932266>

Airs / récitatifs

Carter, Tim, Graham Sadler, Peter Branscome, Roger Savage, Arnold McMillin, et al. "Versification." In Grove Music Online: Oxford Music Online.

<https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.1093/gmo/9781561592630.article.O008300>

Palisca, Claude V. "Peri and the Theory of Recitative." *Studies in Music* 15 (1972b): 51–61.

Murata, Margaret. "The Recitative Soliloquy." *Journal of the American Musicological Society* 32 (1979): 45–73.

<https://www.jstor.org/stable/831268>
<https://doi.org/10.2307/831268>

Clerc, Pierre-Alain. "De Racine à Lully, de Lully à Racine: Chanter comme on parle." *Analyse Musicale* 42 (2002): 47–59.

Fajon, Robert. "Propositions pour une analyse rationalisée du récitatif de l'opéra lullyste." *Revue de Musicologie* 64 (1978): 55–75.

<https://doi.org/10.2307/928215>
<https://www.jstor.org/stable/928215>

Walls, Peter. "The Origins of English Recitative." *Proceedings of the Royal Musical Association* 110 (1983–1984): 25–40.

<https://www.jstor.org/stable/766233>

Puccini : travaux de références

Oxford bibliographies-Music

- Bernardoni, Virgilio, Gabriella Biagi Ravenni, Michele Girardi, et al. "Bibliografia degli scritti su Giacomo Puccini." *Studi pucciniani* 1 (1998): 127–209.
Liste de près de 1 500 articles.
- Biagi Ravenni, Gabriella, and Michele Girardi. "Puccini." *Grove Music Online*.
<https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.1093/gmo/9781561592630.article.6002278243>
- Budden, Julian. *Articles in Grove Music Online*.
Entrées individuelles pour tous les operas de Puccini.
- Fairtile, Linda. *Giacomo Puccini: A Guide to Research*. New York: Garland, 1999.
Guide annoté et référencé des travaux sur Puccini, de l'époque du compositeur à 1997. Chapitres sur la biographie et les sources, le style, la méthode de composition et la réception. Les annexes comprennent un guide des sources, des ressources institutionnelles, des sources littéraires, une discographie et une vidéographie.
- Hopkinson, Cecil Hopkinson. *A Bibliography of the Works of Giacomo Puccini, 1858–1924*. New York: Broude, 1968.
Chronologie essentielle des éditions imprimées. Les annexes comprennent une liste des manuscrits autographes et des localisations, la liste des dédicataires, les numéros de planches Ricordi, des versions comparatives de *Manon Lescaut* et *Madama Butterfly*. Doit être utilisé avec Schickling 2003.
- Rescigno, Eduardo. *Dizionario pucciniano*. Milan: Ricordi, 2004.
Dictionnaire des éditeurs, des personnalités littéraires, des amis, des connaissances, des contemporains, des œuvres et des lieux dans le milieu de Puccini.
- Schickling, Dieter. *Giacomo Puccini: Catalogue of the Works*. Translated by Michael Kaye. Kassel, Germany: Bärenreiter, 2003.
Nouveau catalogue raisonné des oeuvres de Puccini.

Revue

- *Quaderni pucciniani*. 1982–.
Journal de l'Istituto di Studi Pucciniani, fondé en 1979 par Simonetta Puccini, petite-fille du compositeur.
- *Studi Pucciniani: Rassegna sulla musica e sul Teatro musicale nell'epoca di Giacomo Puccini*. 1998–.
Journal du Centre d'études Giacomo Puccini à Lucques, fondé en 1996.

Ressources numériques

- Centro studi Giacomo Puccini
Le site de l'association savante de Lucca contient des informations sur les publications, les prix, les présentations, les performances et la revue Studi pucciniani.
<http://www.puccini.it/>
- Fondazione Simonetta Puccini

Le site comprend des informations sur les événements actuels relatifs à Puccini, des conférences, de courts essais, des publications.

<http://www.fondazione-simonetta-puccini.it/>

- Internet Culturale

Il s'agit du catalogue et de la collection de documents numérisés, y compris des manuels de mise en scène et des livrets, dans un grand nombre de bibliothèques italiennes. Le fonds des Archives Ricordi peuvent y être consultés.

<https://www.internetculturale.it/>

La bohème

- Atlas, Allan W. "Mimi's Death: Mourning in Puccini and Leoncavallo." *Journal of Musicology* 14.1 (1996): 52–79.
<https://doi.org/10.2307/763957>
<https://www.jstor.org/stable/763957>
- Bernardoni, Virgilio, ed. *Verso Bohème: Gli abbozzi negli archivi di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica*. Centro Studi Giacomo Puccini Testi e Documenti 1. Florence: Olschki, 2008.
- Citron, Marcia J. "'An Honest Contrivance': Opera and Desire in *Moonstruck*." In *When Opera Meets Film*. Edited by Marcia J. Citron, 97–135. Cambridge Studies in Opera. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010.
<https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.1093/ml/gcm046>
- Gillio, Pier Luigi. "La barriera d'enfer: Documenti sulla gestazione sulla gestazione letteraria del Quadro III di *La bohème* nell'archivio di Casa Giacosa." *Studi pucciniani* 1 (1998): 95–125.
- Greenwald, Helen M. "Dramatic Exposition and Musical Structure in the Operas of Puccini." PhD diss., City University of New York, 1991.
- Greenwald, Helen M. "*Ars moriendi*: Reflections on the Death of Mimi." In *The Arts of the Prima Donna in the Long Nineteenth Century*. Edited by Rachel Cowgill and Hilary Poriss, 167–185. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Groos, Arthur. "TB, Mimi, and the Anxiety of Influence." *Studi pucciniani* 1 (1998): 67–82.
- Groos, Arthur, and Roger Parker, eds. *Giacomo Puccini: La bohème*. Cambridge Opera Handbooks. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986.
- Maehder, Jürgen. "Paris-Bilder: Zur Transformation von Henry Murgers Roman in den *Bohème*-Opern Puccinis und Leoncavallos." *Jahrbuch der Operforschung* 2 (1986): 109–176.

Analyses

- Baragwanath, Nicholas. "Analytical Approaches to Melody in Selected Arias by Puccini." *Music Theory Online* 14.2 (2008).
<https://mtosmt.org/issues/mto.08.14.2/mto.08.14.2.baragwanath.html>

- Baragwanath, Nicholas. *The Italian Traditions and Puccini: Compositional Theory and Practice in Nineteenth-Century Opera*. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
- Budden, Julian. "Wagnerian Tendencies in Italian Opera." In *Music and Theatre: Essays in Honour of Winton Dean*. Edited by Nigel Fortune, 299–332. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1987.
- Burton, Deborah. "A Journey of Discovery: 'Puccini's 'motivo di prima intenzione' and its applications in *Manon Lescaut*, *La fanciulla del West*, and *Suor Angelica*." *Studi musicali* 30.2 (2001): 473–499.
- Davis, Andrew. *Il Trittico, Turandot and Puccini's Late Style*. Bloomington: Indiana University Press, 2010.
- Fairtile, Linda B. "Giacomo Puccini's Operatic Revisions as Manifestations of His Compositional Priorities." PhD diss., New York University, 1996.
- Greenwald, Helen M. "Dramatic Exposition and Musical Structure in the Operas of Puccini." PhD diss., City University of New York, 1991.
- Leibowitz, René. "L'arte di Giacomo Puccini." *L'approdo musicale* 2.6 (April–June 1959): 3–27.
- Powers, Harold S. "One Half-Step at a Time: Tonal Transposition and 'Split Association' in Italian Opera." *Cambridge Opera Journal* 7.2 (1995): 135–164.
DOI: [10.1017/S0954586700004493](https://doi.org/10.1017/S0954586700004493)
<https://www-jstor-org.gorgone.univ-toulouse.fr/stable/pdf/823633.pdf>
- Titone, Antonino. *Vissi d'arte: Puccini e il disfaccimento del melodramma*. Milan: Feltrinelli, 1972.