

**SAINT EXUPÉRY ET VILLIERS DE L'ISLE-ADAM : LES
ÉPICENTRES DE LA CONSTRUCTION DE L'UNIVERS, DU
PARCOURS ET DE LA FIGURE DU HÉROS DANS LE
THÉÂTRE DE LUIGI DALLAPICCOLA**

UNE ESTHÉTIQUE DU SACRÉ ET DE L'INITIATIQUE

ABSTRACT

L'opéra occupe une place essentielle dans la pensée de Luigi Dallapiccola (1904-1975). Ses deux premiers opéras, *Volo di notte* et *Il Prigionero*, sont influencés par Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) et Auguste de Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889). Ces deux auteurs, fondamentaux pour l'ensemble du corpus musico-théâtral du compositeur, s'avèrent décisifs dans sa conception de l'Univers, du Parcours et de la Figure du Héros : ils annoncent une esthétique du Sacré et de l'Initiatique.

En écrivant lui-même ses livrets, Dallapiccola retravaille ses sources, qu'il questionne et qu'il associe à une littérature riche. Le héros traverse un cheminement méandreux, entre ombre et lumière, rêve et cauchemar, liberté et prison. Exaltation sereine et effroi se conjuguent, mythe et religion sont investis : ils génèrent un espace sacré du Héros. Les lectures, littéraire, musicale, mais aussi philosophique et anthropologique, découvrent un parcours semé d'épreuves, voyage initiatique teinté de solitude, d'angoisse et de souffrance. Le héros évolue au sein d'une triple structure, sacrée, initiatique et expressionniste. Luigi Dallapiccola construit une pensée de l'opéra transdisciplinaire, humaniste et visionnaire, qui interroge la thymie de l'Homme.

Mots clés : xxe siècle, opéra, sacré, initiation, héros, livret, temps, expressionnisme, esthétique, littérature, histoire, rhétorique, narrativité, anthropologie, Luigi Dallapiccola, Arnold Schönberg, Antoine de Saint Exupéry, Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, Rudolf Otto, Arnold Van Gennep.

Résumé

Luigi Dallapiccola (1904-1975), compositeur italien du xxe siècle, conçoit, dans le paysage des années 1940-70, un théâtre et une dramaturgie personnels. Au coeur d'une grande activité musicale, dominée par la composition et l'enseignement, la question de l'opéra occupe une place essentielle, intérêt singulier face au mépris que connaît globalement le genre à l'époque.

« *Un atto* », « *balletto drammatico* », « *un prologo e un atto* », « *una sacra rappresentazione* », « *opera* » : ces dénominations forment le corpus musico-théâtral du compositeur. Si *Volo di notte*, *Marsia*, *Il Prigioniero*, *Job* et *Ulisse* ont été largement étudiés, les perspectives d'analyse transversales sont rares. Notre thèse a donc pour objectif de démontrer qu'Antoine de Saint Exupéry et Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, écrivains de prime abord antinomiques, sources littéraires principales des deux premières œuvres opératiques, vont construire l'univers, le parcours et la figure du Héros dans les œuvres musico-théâtrales de Dallapiccola, autour d'une esthétique du Sacré et de l'Initiatique.

Tout d'abord, le parcours biographique des deux écrivains, l'analyse de leurs œuvres, permet de comprendre en quoi ils ont pu séduire le compositeur. La concomitance entre le choix des sources et la vie de Dallapiccola, bouleversée par la Première Guerre mondiale puis la Seconde, est frappante. On y retrouve ainsi l'importance du témoignage, de l'Histoire, de la politique ou encore d'un certain mysticisme.

L'univers du héros s'édifie à partir d'un livret rédigé par le compositeur lui-même. Son écriture puise dans une littérature riche et vaste, associée à un travail de traduction et de réappropriation. Au regard de l'hétérogénéité des textes, des confluences apparaissent : la lecture du corpus met en avant des constellations complexes de personnages, d'archétypes, émanant des œuvres de Saint Exupéry et Villiers. Ces foyers érigent un univers duel du héros, creuset de l'espace sacré.

En effet, le héros est engagé dans un cheminement tortueux, au travers duquel on peut identifier des thématiques bipolaires essentielles, entre ombre et lumière, rêve et cauchemar, liberté et prison. Les personnages sont façonnés de manière binaire, depuis une construction émotionnelle rattachée au sacré, que Rudolf Otto nomme le « numineux », sentiment mêlant exaltation et effroi. Religion et mythe sont souvent questionnés : le dépassement de l'humain est une impulsion récurrente, là où le héros dessine un mouvement d'ascendance inéluctable vers le suprasensible, temps de l'initiation.

Les différentes lectures, littéraire, musicale et philosophique, découvrent un parcours semé d'épreuves nécessaires au voyage initiatique, empreint de solitude, de souffrance, d'inquiétude, de doute, mais aussi d'errance et de confrontation à la mort. S'articule alors un itinéraire tripartite : une phase de séparation, de marge et d'agrégation. Celui-ci s'apparente au rite, tel qu'a pu le caractériser Arnold Van Gennep. Dallapiccola s'attache à développer la période médiane, source d'évolution, de mutations, de changements profonds, qui affectent le héros.

La rhétorique musicale souligne, à travers le timbre, la durée, l'intensité, les hauteurs, et ses divers langages, le parcours initiatique et ses archétypes. Quant au héros, il se définit ultimement au sein d'une triple structure, sacrée, initiatique et expressionniste.

Dans le prolongement de l'œuvre d'Arnold Schönberg et annonçant celle de Luigi Nono par exemple, l'oeuvre musico-théâtrale de Dallapiccola, visionnaire, établit les problématiques essentielles de l'opéra jusqu'à aujourd'hui, qui interroge avant tout la thymie de l'Homme. Le compositeur accède à cette clairvoyance en considérant avec force que l'opéra est un genre transdisciplinaire, non uniquement musical, mais aussi littéraire, historique, philosophique et anthropologique. Le geste compositionnel est redéfini comme volonté de Savoir inexhaustible, en mémoire à la tradition des Humanistes, tendant vers l'universel, mais aussi vers le « Tout Autre ».

LE JURY

Thèse en cotutelle dirigée par :
Madame MATHON Geneviève

Monsieur PETROBELLI Pierluigi

Maître de Conférences, Université François-Rabelais de Tours

Professeur, Université La Sapienza de Rome

Rapporteurs :

Madame DE SANTIS Mila

Monsieur MICHEL Pierre
Strasbourg

Professeur, Université de Florence

Professeur, Université Marc Bloch de

Jury :

Madame MATHON Geneviève

Madame DE SANTIS Mila

Monsieur PETROBELLI Pierluigi

Monsieur DI PROFIO Alessandro

Maître de Conférences, Université François-Rabelais de Tours

Professeur, Université de Florence

Professeur, Université La Sapienza de Rome

Maître de Conférences, Université François-Rabelais de Tours

Logo Fac Rome

