

Françoise Ferlan

LE THÈME D'ONDINE
DANS LA LITTÉRATURE ET
L'OPÉRA ALLEMANDS AU XIXème
SIÈCLE

Publié avec le concours de
l'Université de Paris X Nanterre

PETER LANG

Berne · Francfort-s. Main · New York · Paris

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
PREMIÈRE PARTIE : LA GENÈSE DU THÈME D'ONDINE : de la Mythologie antique au conte féerique	13
CHAPITRE 1 : LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES AVANT LA NAISSANCE D'ONDINE : NYMPHES ANTIQUES ET NYMPHES CHRÉTIENNES	15
I. Mythologie antique	15
1) Incarnation masculine de l'élément	16
2) Divinités féminines : nymphes et sirènes	17
3) Union d'un être surnaturel et d'un humain	20
II. Les esprits des eaux au Moyen-Âge	24
1) Christianisme et paganisme	24
2) Racines du thème d'Ondine dans la littérature du Moyen-Âge : Mélusine	27
3) Racines du thème d'Ondine dans la littérature du Moyen-Âge : la fée de Peter von Stauffenberg	33
CHAPITRE 2 : LE THÈME D'ONDINE CHEZ LES OCCULTISTES	36
I. Paracelse	36
1) Enoncé du thème d'Ondine dans le <i>Liber de Nymphis</i>	37

2) Les esprits élémentaires et l'univers	39
3) Les esprits élémentaires et les humains	41
4) Apport de Paracelse	43

II. Montfaucon de Villars	45
1) Création d'une distance par la forme	46
2) L'intérêt du fond	47
3) Influence du <i>Comte de Gabalis</i>	49

CHAPITRE 3 : PREMIERS TÉMOIGNAGES DU THÈME D'ONDINE DANS LA LITTÉRATURE MODERNE

I. Les esprits élémentaires galants	52
1) Emplois galants et chevaleresques	52
2) Unions galantes	53
II. Les esprits élémentaires et le fantastique : <i>Le Diable amoureux</i> de Cazotte	56
1) Le surnaturel mis en question	56
2) Parenté de l'intrigue avec le thème d'Ondine	58
3) Parenté des héroïnes	59

III. Esprits élémentaires populaires	61
1) Intérêt pour la tradition populaire	61
2) Intérêt pour les temps anciens	62
3) <i>Das Donauweibchen</i> : une synthèse des deux éléments nouveaux	63

DEUXIÈME PARTIE : ONDINE POÉTIQUE.

CHAPITRE 4 : CIRCONSTANCES DE LA NAISSANCE DU THÈME

I. Le thème et son créateur : Fouqué	69
II. Le Romantisme et les esprits élémentaires	70

I. L'unité du cadre	73
1) Omniprésence de l'élément eau	74
2) Atlantide	76
3) L'univers humain	78
II. Humanité imparfaite et surnature parfaite	80
1) Les personnages surnaturels	80
2) Les personnages humains	82
3) La rencontre de deux êtres	84

I. Présences du surnaturel	85
1) Une apparence banale	86
2) Un surnaturel vraisemblable	86
3) Rôle du surnaturel	87
II. Surnaturel et superstition	88
1) La religiosité	88
2) Le merveilleux chrétien	89
III. Fantastique et scepticisme	90
1) Les sceptiques et le mystère	90
2) Chevauchées fantastiques et initiation au mystère	91
3) Rêves et hallucinations	92
4) Le labyrinthe du doute	93
IV. Distance du narrateur	95
1) Destruction du fantastique	95
2) Techniques théâtrales	96
3) Intervention du narrateur	98

I. Ondine, femme-ange ou femme-démon?	100
1) Fuyante et capricieuse Ondine	101
2) L'amour absolu	101
3) La souffrance dans la confrontation avec la société humaine	102
4) Dualité de l'héroïne	103
II. L'idylle impossible	104
1) Le valeureux Huldbrand	104
2) La faiblesse de Huldbrand	104
III. Les affinités électives	106
1) Bertalda ; anti-Ondine	106
2) Ambiguïté du personnage	107
3) Le héros entre deux femmes	108
CHAPITRE 8 : NATURE ET SOCIÉTÉ	110
I. Nature et esprit	110
II. Morale et sentimentalité	111
III. Influence du contexte social	114
IV. Originalité d'Ondine	115
1) Ondine et les nixes	115
2) Ondine et Lore Lay I	117
3) Ondine et Lureley II	119
TROISIÈME PARTIE : ONDINE FÉERIQUE ET ONDINE PROSAÏQUE	123
CHAPITRE 9 : PASSAGE D'UN THÈME LITTÉRAIRE DANS L'OPÉRA	124

I. Littérature et opéra	124
II. Fantastique et opéra	125
III. Situation de l'opéra au début du XIXè siècle	128
CHAPITRE 10 : ONDINE DE E.T.A. HOFFMANN, DE LA POÉSIE AU FANTASTIQUE	130
I. Genèse de l'opéra de Hoffmann	130
1) Intérêt de Hoffmann pour le sujet	130
2) Fouqué librettiste	131
3) Hoffmann musicien	131
II. Passage du récit au livret	133
1) Nécessités dramaturgiques	134
2) Psychologie et tragique	139
III. Originalité de l'opéra : fantastique et modernité	142
1) Le fantastique	142
2) Modernité de l'oeuvre sur le plan musical	151
ANNEXE DU CHAPITRE 10 : ONDINE DE SEYFRIED	166
CHAPITRE 11 : ONDINE DE LORTZING : ONDINE PROSAÏQUE	168
I. Le passage du récit au drame : le prosaïsme	169
1) Le prosaïsme du cadre et des événements	169
2) Trivialisation des personnages	171
3) La langue poétique	175
II. Principaux éléments musicaux	177
1) Caractères généraux	177
2) Musique du monde surnaturel	179

QUATRIÈME PARTIE : LE NOYAU DU THÈME D'ONDINE**CHAPITRE 12 : L'EAU ET LES ÊTRES DES EAUX****I. Les incarnations de l'eau**

1) Eau et incarnation

2) Eau et humanité

3) Eau comme inconscient

II. Ondine, incarnation de la vie

1) Valorisation sensuelle

2) Valorisation sentimentale

3) Valorisation morale

III. Ondine et les incarnations de la mort

1) Kühleborn

2) L'eau de mort et Ondine

IV. Ondine et l'au-delà**CHAPITRE 13 : L'INTERDIT ET SES FONCTIONS****I. L'exposition : Les départs**

1) Le premier départ du héros

2) Le deuxième départ du héros

3) Le départ de l'héroïne

II. La conquête de l'être surnaturel

1) Les épreuves

2) L'autre monde

3) La rencontre avec l'être surnaturel

4) L'interdit

5) Le retour

III. L'entrée en scène de l'antagoniste et ses méfaits	210
1) Personnalité de l'antagoniste	211
2) Importance de l'antagoniste dans le déroulement dramatique	211
3) Les méfaits de l'antagoniste	212
IV. La transgression de l'interdit	212
1) Lien entre les méfaits et la transgression	212
2) Multiplicité des interdits	213
V. Les dénouements	214
CHAPITRE 14 : L'INTERDIT ET SES SENS	217
I. Contenu de l'interdit	218
1) L'interdit existe dans la plupart des thèmes apparentés	218
2) Pourtant, dans le thème d'Ondine, la question semble être d'un autre ordre	218
3) Les interdits et leur dégradation	219
4) De qui émane l'interdit?	219
II. Motivation de l'interdit	220
1) Interdit et société	220
2) Interdit et psychologie	222
3) Interdit et magie	223
III. Par delà l'interdit	225
CHAPITRE 15 : L'ÂME	227
I. Âme et nature	228
II. L'âme par opposition au corps	229
III. L'âme comme conscience	232

IV. Âme et femme	234
V. Âme et transcendance	235
CONCLUSION	239
NOTES	245
ONDINE : CHRONOLOGIE DES OEUVRES DU XIX ^e SIÈCLE ET DU XX ^e SIÈCLE	306
BIBLIOGRAPHIE	309
Première partie : œuvres	309
Deuxième partie : études et articles	318
TABLE DES EXEMPLES MUSICAUX	335
TABLE DES MATIÈRES	337

T 12 065 809