

CLASSIQUES
GARNIER

PICARD (Timothée), « Table des matières », *Âge d'or, décadence, régénération. Un modèle fondateur pour l'imaginaire musical européen*, p. 905-913

DOI : [10.15122/isbn.978-2-8124-1288-2.p.0905](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-8124-1288-2.p.0905)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2013. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	11
--------------------	----

PREMIÈRE PARTIE

ÂGE D'OR, DÉCADENCE

INTRODUCTION	31
--------------------	----

L'ARCADIE, ORPHÉE, LA TRAGÉDIE GRECQUE, ET LA FIGURE DE BACH

Quatre récits originaires par-delà les Anciens et les Modernes ...	45
--	----

L'enchantement des origines :

implications de l'imaginaire arcadien	46
---	----

Spéculations autour du chant d'Orphée	54
---	----

La tragédie grecque comme idéal esthétique-politique	62
--	----

Nietzsche exégète de Wagner	67
-----------------------------------	----

Remonter le fleuve de la musique jusqu'au ruisseau Bach	73
---	----

PERTE DE L'IDIOME ORIGINEL PARFAIT, CATASTROPHE DE CIVILISATION

Le récit exemplaire de Rousseau	81
---------------------------------------	----

Progrès et corruption	82
-----------------------------	----

Décadence et artifice : bilan musical	86
---	----

Comment naissent les mélodies ? Nouveau mythe	88
---	----

Débat technique, conséquences révolutionnaires	91
--	----

La musique, expression de l'intériorité humaine, est morale . . .	95
À l'origine : l'idiome parfait, fruit de l'amour	97
Premiers morcellements	99
Naissance douloureuse des institutions	101
Nouvelles brisures	103
UN RÉCIT JUMEAU ÉGALEMENT FONDATEUR	
Nietzsche au regard de Rousseau	113
Proximité de Nietzsche et de Rousseau	114
Nietzsche, musique « absolue » et musique « appliquée »	118
Théorie du langage et pensée de la musique	126
<i>La Naissance de la tragédie</i> contre, tout contre Rousseau	130
Unité originelle, fragmentation contemporaine	133
Modalités de la décadence, comparaison avec Mallarmé	134
RUMEUR HAINEUSE DE LA MEUTE ET MUSIQUE DU SILENCE INDIVIDUEL	
Les injonctions du chant originaire selon Pascal Quignard et Richard Millet	141
Système dans le refus du système	143
Esquisses d'une physiologie musico-langagière	148
Une chute répétée, une musique à rebours	152
Le « collier » du sonore et ses cinq dents	157
Quignard précisé et radicalisé par Millet	160
« La douce langue natale »	162
Corps scarifié, instrument sanctifié	166
Diglossie	168
Une « musique du silence » moderne et antimoderne	172
COMMENT LE SCHÈME DÉCADENTISTE DEVIENT FICTION LITTÉRAIRE	
De la nostalgie de l'infini au genre de la nouvelle musicale fantastique selon Hoffmann	181
L'harmonie du monde selon Wackenroder et Tieck	183

Unité de la nature, ronde des arts	188
De Wackenroder et Tieck à Hoffmann : fin de l'Éden	191
La condition humaine : un opéra bouffe et grotesque	196
L'appel de l'infini : un opéra fantastique	198
MERVEILLEUX ENFANTIN ET MODÈLE OPÉRATIQUE	
DANS L'ŒUVRE DE MICHEL LEIRIS	205
Physiologie blessée	207
Objets enchantés	208
Scènes familiales	210
Sexe désirable et coupable	212
L'autre famille	213
Le réel, la fiction, le corridor dérobé	215
Éden compensatoire pour enfance perdue	216
Toujours la mort !	217
J'ai vécu d'art, d'amour et de mort	218
Le sacré selon l'enfant et selon l'adulte	220
Urgence du merveilleux	222
FRAGMENTS D'UN PARADIS PERDU	
Lyricomanie et fétichisme	227
Sous le signe de la quête douloureuse	228
La jouissance lyrique placée sous le signe de la perte	232
Fragmentation fétichiste	238
L'âge d'or du chant, son déclin	244
« ÉTERNELLE DÉCADENCE »	
Pérennité du mythe originaire chez les écrivains et les philosophes amateurs d'opéra	251
Entre contemporanéité et passéisme :	
le dilettante à la Stendhal	253
Conservatisme mais historicité :	
le correctif moderniste de Gautier	259

De Baudelaire à Nietzsche. Convergences de la modernité et de la décadence dans l'imaginaire lyrique	263
De la décadence à la dégénérescence : philosophie de l'histoire et biologie	274
Fortune d'un vocabulaire médico-moral : l'exemple de Romain Rolland	280
Perpétuation du schème décadentiste dans la première moitié du xx ^e siècle. Werfel, Huxley, Hesse et Pourtalès	285
QUAND LA RÉGÉNÉRATION DEVIENT ELLE-MÊME DÉCADENCE	
Le « cas Wagner »	297
Wagnérisme et philosophies de l'histoire	299
Promesse de l'aube ou beau crépuscule ?	302
Décadence et régénération, jusqu'à la confusion	307
Retourner vers le passé pour aller de l'avant	315
LA MÉLOMANIE PORTE-T-ELLE LES ÉCRIVAINS À LA « DÉCLINOLOGIE » (ET VICE-VERSA) ?	
Parcours à travers la littérature contemporaine	321
Tombeau musical, littéraire et musico-littéraire	326
Imaginaire musico-littéraire et « paradoxes terminaux » chez Milan Kundera	329
Les deux « mi-temps » et la « minute beethovénienne » . . .	336
Fin de la musique, fin de la culture européenne	343
Modernité et antimodernité	349
La « leçon de ténèbres » de Richard Millet	353
La grande « déculturation » selon Renaud Camus	358
À rebours de la <i>doxa</i> progressiste : l'utopie androgynique de Dominique Fernandez	362
Les « Requiem » de Benoît Duteurtre	367
Extrapolations et précisions	370

DEUXIÈME PARTIE
RÉGÉNÉRATION ?

INTRODUCTION	379
À REBOURS	
Les voies de la régénération selon Rousseau	389
Une pédagogie musicale entièrement renouvelée	389
Au-delà des esthétiques française et italienne : quel opéra pour l'avenir ?	393
Tout reprendre à zéro : le récitatif, enjeu stratégique	398
<i>Pygmalion</i> , ou le miracle de l'idiome parfait retrouvé	401
Des limites de l'opéra traditionnel à l'idéal festivalier	403
Le spectacle possède-t-il une utilité publique ?	406
Préjudices économiques et moraux	410
La cité en spectacle : naissance de l'esthético-politique	413
Collectivités en fête, éléments de politique culturelle	415
DIDEROT ET L'IDÉAL D'UNE MORALISATION DE LA CITÉ	
PAR LE BIAIS D'UN OPÉRA RÉFORMÉ	421
Musique et morale	422
Éduquer au moyen de la sensibilité	428
« Le genre lyrique, s'il est mauvais est le plus mauvais de tous ; s'il est bon, c'est le meilleur »	435
Paroles et musiques	439
D'un idéal esthétique et moral à sa mise en œuvre pratique	444
RÉCEPTIONS DE LA RÉFORME DE GLUCK	
L'âge d'or retrouvé ?	451
Gluck et les philosophes des Lumières : convergence ou fantasme ?	452

Évaluation de la première convergence :	
rousseauisme et gluckisme	453
Évaluation de la deuxième convergence :	
Gluck et Diderot	456
Une réception éternellement mitigée :	
le néoclassicisme en question	458
Gluck et le « royaume merveilleux »	
de l'infini musical selon Hoffmann	465
Autonomie, organicité, réflexivité, <i>Witz</i> :	
les piliers de l'esthétique romantique	466
Comment « écrire » l'ineffable musical ?	
Fondements d'une méthode	468
Une nouvelle à visée polémique et programmatique	471
Gluck selon Fernandez :	
l'androgynisme perdu et retrouvé	474
Fin des castrats, disparition d'un monde	476
La résistance de Naples,	
conservatoire de l'indétermination	480
Mélancolie du castrat,	
sentiment de culpabilité chez l'homosexuel ?	482
Maintenir vivante l'utopie	
de la perfection androgynique	485
LA VERTU « ASTRINGENTE » DE L'ŒUVRE DE WAGNER	
Le premier Nietzsche et sa postérité	493
Carence de « forme » / idéal du « grand art »	493
Proximité de Rousseau et Nietzsche	
sur le plan esthétique-politique	498
Wagner et la renaissance de la tragédie	
de l'esprit de la musique	501
À l'écoute de l'idiome parfait : le festival de Bayreuth	507
Sous le signe de la panacée wagnérienne	509
BILAN DU MOMENT WAGNÉRIEN	
La fin de l'utopie du « grand art » ?	521

QUAND LA MODERNITÉ SEMBLE RENDRE IMPOSSIBLE	
LE DÉSIR DE REFONDATION MYTHIQUE	
Strauss entre Hofmannsthal et Zweig	541
Cinq œuvres à sujet mythologique	546
L'homme, entre les masques et les dieux	548
Tradition lyrique et strates mythiques	550
La question du genre et du ton	555
Mythomanie et mythoclastie européennes	556
Une Arcadie à la dérive	559
LE PEUPLE EN QUÊTE DE SA FORME, L'ARTISTE EN MAL DE PUBLIC	
Utopies de festival	565
Une fable kafkaïenne sur les mystères de l'esthético-politique	567
De la fête révolutionnaire à la tyrannie du populaire	572
L'après Wagner : un processus esthético-politique raté et trop réussi	584
Utopies festivalières socialistes : Shaw, Rolland et les symbolistes russes	592
Festival en noir et blanc : naufrages de l'Ancien et du Nouveau monde	604

TROISIÈME PARTIE

ÉMANCIPATIONS, COMPENSATIONS

INTRODUCTION	615
LOIN DU RÉCIT DÉCADENTISTE	
Un autre imaginaire de l'œuvre d'art mixte	625
Le « primitivisme dur » : une autre vision de l'origine	627
Cultiver le plaisir de la partie contre celui du tout	632

L'opposition Verdi / Wagner :	
deux conceptions du « populaire »	643
Défense de l'opéra comme idéal	
d'hybridité festive selon Leiris	650
Vérité du bazar spectaculaire, éloge du « pataphysique »	656
UN MODÈLE MUSICAL FORMULÉ SUR LA « BANQUETTE AVANT »	
L'exemple de Claudel	669
Contre le mythe tripartite,	
les deux temps de la vibration divine	674
La connaissance par l'harmonie et par la mélodie	677
Le chant : la nostalgie et la joie	683
Chant et écoute, discord et accord	689
Contre le vertige de l'organicité : accueillir le silence	696
DE LA « RELIGION DE LA FAUTE » À LA « PRÉSENCE »	
CONSTITUTIVE D'UN ÊTRE ENSEMBLE	
Bonnefoy face à Jouve	705
« L'intervention de la Puissance divine	
après une longue impunité accordée au péché »	707
Le pouvoir sanctificateur de l'art	712
« En finir avec la religion de la Faute »	715
Un modèle musical visant la présence et l'altérité	721
RÊVERIES LITTÉRAIRES EN FORME DE COMPENSATIONS	
Pourquoi Clarens ? (Rousseau)	736
Écrire un « opéra d'encre et de papier » (Stendhal)	742
Le plaisir musical, socle d'une éthique	742
Mélomanie, autobiographie, fiction	748
Les plus beaux opéras sont imaginaires (Hoffmann)	754
La « tragédie enfantée par l'esprit	
de la musique », enfin ! (Nietzsche)	761
Chanter, trouver le ton juste (Leiris)	767
Par le chant, faire tanguer le langage	772

Michel Butor et l'idéal du « livre-opéra »	776
« Composer » un roman	
avec les restes de l'Europe (Kundera)	779
Pesanteur et légèreté (opéra bouffe)	783
Sens et non-sens (thème et variations)	786
Le modèle de Janáček	789
Contre les ascètes de l'art, vitalité du roman (Fernandez)	794
Musique du silence et résistance (Quignard et Millet)	799
LE MODÈLE MUSICAL : QUOI D'AUTRE	
QUE LA QUÊTE D'UNE IMMORTALITÉ ?	
Les <i>Mythologiques</i> de Claude Lévi-Strauss	813
Sous la somme anthropologique, le substrat biographique	814
Nature, culture, et hiérarchie interartistique	817
Mythe, langage, musique : la trinité blessée	822
<i>Les Mythologiques</i> , tétralogie salvatrice	825
À l'origine de notre récit : la « chronose »	829
CONCLUSION	833
BIBLIOGRAPHIE	849
INDEX	889