

Table des matières

INTRODUCTION :

WAGNER, MÉTONYMIE D'UN DÉSIR EUROPÉEN DE TOTALITÉ	9
---	---

CHAPITRE I : L'ŒUVRE D'ART TOTALE JUSQU'À WAGNER ..... 21 |

1. Opéra et esthétique-politique	21
<i>Le modèle grec</i>	23
<i>Modèle grec et romantisme allemand</i>	24
<i>La cristallisation wagnérienne</i>	26
2. L'opéra ou la totalité coupable	28
<i>Ambiguïté de la jouissance lyrique</i>	29
<i>L'opéra : une affaire d'État</i>	33
3. Fantômes d'origine; hantises de dégénérescence	34
4. La totalité en acte : l'utopie de Bayreuth	37
5. Unir les arts ou les séparer?	41
<i>La question de l'union des arts dans l'esthétique classique</i>	41
<i>La question de l'union des arts dans l'esthétique romantique</i>	44
<i>Nietzsche ou l'oscillation</i>	46
6. Totalité, mimésis et hiérarchie interartistique	48
<i>La remise en question du principe d'imitation</i>	48
<i>La musique au sommet de la hiérarchie des arts</i>	52
7. Le modèle musical	53
8. Du point de vue de la pratique : connivence ou concurrence entre les arts?	56
<i>Musique et peinture</i>	57
<i>Musique et poésie; musique et discours</i>	59
9. Le paradigme artistique : une valeur herméneutique	63
<i>Organiser un récit</i>	64
<i>Une grille de lecture</i>	65

CHAPITRE II : L'ŒUVRE D'ART TOTALE POST-WAGNÉRIENNE :	
UN RÊVE ESTHÉTIQUE-POLITIQUE AMBIGU	69
1. Sous le signe de la renaissance de la tragédie	69
<i>L'idéal théâtral dans les premiers essais wagnériens</i>	69
<i>L'influence de Nietzsche</i>	73
<i>Thèmes récurrents : le rythme et la fusion des arts</i>	74
<i>Questions techniques récurrentes : le chœur et le drame</i>	77
<i>Le mystère chrétien</i>	80
2. Le festival après Wagner	83
<i>Le rêve bayreuthien et l'idéal brisé</i>	84
<i>Le rêve littéraire du festival</i>	85
<i>Un même rêve, mais une réalité esthétique-politique différente</i>	86
<i>Pratiques festivalières symbolistes</i>	90
<i>Confréries initiatiques</i>	91
<i>Rolland, Pottecher et le théâtre du peuple</i>	92
<i>Approches festivalières des avant-gardes</i>	95
<i>Réalisations de masse, dangers</i>	96
3. La recherche d'une religion syncrétique	99
<i>Teodor de Wyzewa et l'esthétique idéaliste de l'homme complet</i>	99
<i>Édouard Dujardin et l'idéal spiritualiste de la synthèse</i>	102
<i>Viatcheslav Ivanov : ronde mystique des arts et renaissance du chœur</i>	105
<i>Gueorgui Tchoulkov et la religion de l'art comme révolution</i>	107
<i>André Bielyï et la création artistique de soi</i>	108
<i>Alexandre Blok et la grande révolution universelle</i>	109
4. Le renouveau de la dramaturgie dans le théâtre post-wagnérien	110
<i>L'œuvre d'art totale des esthétiques théâtrales symbolistes</i>	110
<i>De l'usage de la musique dans les œuvres d'art mixtes</i>	112
<i>Musicalité de la langue et musique de scène</i>	113
<i>Rythme des corps et des décors</i>	117
<i>Wagner à l'origine d'un nouveau langage scénique : Appia et Meyerhold</i>	119
CHAPITRE III : LES CONTRADICTIONS RÉVÉLÉES	125
1. Donner voix au peuple : utopie et mystification	125
2. Des totalités alternatives pour des raisons nationales : autour de D'Annunzio	130
<i>Le Feu : un roman sur l'œuvre d'art totale de l'avenir</i>	131
<i>Wagnérien, mais selon des modalités latines</i>	133
<i>Une œuvre d'art totale dannunzienne?</i>	135
<i>L'Allemagne ou l'Italie?</i>	138
3. Des totalités alternatives pour des raisons religieuses : Claudel	140
<i>Claudel : un wagnérien réticent</i>	141
<i>Quelle œuvre d'art totale catholique?</i>	144
4. Des totalités alternatives pour des raisons politiques : les avant-gardes	148
<i>Synthèses anti-wagnériennes et nationalistes chez les futuristes italiens</i>	150

<i>Théories d'une totalité alternative</i>	152
<i>La totalité futuriste à l'époque du fascisme</i>	155
<i>Brecht et Adorno ou la critique d'une aspiration bourgeoise pré-totalitaire</i>	156
<i>Totalité wagnérienne et Bauhaus : une gémellité problématique</i>	158
5. Les angoisses sous-jacentes : synesthésies et fantasme de dégénérescence	162
<i>La synesthésie perçue comme un danger</i>	162
<i>Pourquoi le fantasme synesthésique ?</i>	168
<i>La synesthésie ou l'instabilité politique</i>	170

CHAPITRE IV : LE PROCÈS DE LA TOTALITÉ :

UNE CÉRÉMONIE DES ADIEUX	173
1. L'adieu au génie	173
<i>Un roman de déformation</i>	173
<i>Impuissances : l'ère de la post-généralité</i>	175
2. L'adieu au mythe et à l'utopie	177
<i>Les reprises de la philosophie wagnérienne de l'histoire</i>	178
<i>Mythomanie européenne</i>	179
<i>Utiliser le mythe pour dire l'histoire</i>	180
<i>Mythoclastie</i>	182
<i>Un retour du mythe ?</i>	185
3. L'adieu au sublime	185
<i>Tristan et Isolde : l'essence du tragique ou le summum du kitsch romantique ?</i>	186
<i>Métamorphoses du mythe sous le patronage de Wagner</i>	188
4. La « mort de Dieu » et l'excès ésotérique	191
<i>Péladan ou l'outrance ésotérique</i>	192
<i>Wagner à Éleusis selon Schuré</i>	198
<i>Entre la spiritualité orientale et l'esprit occidental</i>	201
<i>Le défi de la religion de l'art</i>	203
<i>La tentation de l'irrationnel : retrouver l'unité et la totalité malgré tout</i>	205
<i>Une religion douteuse</i>	206
<i>« Mort de Dieu » ou religion de contrebande ?</i>	207
<i>La démonisation de l'histoire</i>	209
<i>Irrationnel et idéologie</i>	212
5. La parodie wagnérienne : salubrité culturelle ou modernité mutilée ?	213
<i>Emphase wagnérienne et burlesque viennois</i>	214
<i>Exorciser le spectre de la stérilité</i>	215
<i>Wagner petit-bourgeois</i>	218
<i>Ambiguïtés de la parodie wagnérienne</i>	221
6. <i>Joseph et ses frères</i> de T. Mann : la totalité sauvée par l'ironie	226
<i>Sous le signe de l'œuvre parfait</i>	226
<i>Une tétralogie alternative</i>	229
<i>Le deuil de la totalité ?</i>	232

CHAPITRE V : LA CRISE DE L'OPÉRA	
APRÈS LE <i>GESAMTKUNSTWERK</i> WAGNÉRIEN	237
1. Faire un livret d'opéra après Wagner	237
<i>Dettes</i>	238
<i>Le défi du duo d'amour</i>	240
<i>Non « d'après » mais « après » Wagner</i>	243
<i>Affranchissements</i>	246
2. La crise de l'opéra à travers les correspondances entre artistes	250
<i>La correspondance : un reflet du statut de l'artiste?</i>	251
<i>Miroir d'une crise esthétique et civilisationnelle</i>	254
<i>L'ébauche de réponses?</i>	256
3. L'opéra « dans les camps » : une résistance contre le total	260
<i>L'œuvre et son contexte : Terezín et la musique dégénérée</i>	260
<i>Contre l'homme total</i>	262
<i>Contre l'art total</i>	265
4. Les tergiversations de la création lyrique contemporaine	267
<i>L'opéra est mort, vive le « méta-opéra »!</i>	268
<i>Comment faire un opéra sans en avoir l'air?</i>	270
<i>Constantes thématiques de l'opéra contemporain</i>	273
<i>Nouvelles figures sur la scène lyrique</i>	278
<i>Retour, certes, mais réaction?</i>	281
CHAPITRE VI : D'UN MODÈLE ARTISTIQUE L'AUTRE	283
1. Le modèle musical : la quête d'une langue poétique absolue	283
<i>Baudelaire, l'écoute archétypale</i>	283
<i>Le modèle musical comme moyen de penser le Tout de la littérature</i>	286
<i>Du fantôme de la musicalisation de la langue au sein du symbolisme</i>	290
<i>Les sonnets de La Revue wagnérienne : un florilège inaugural</i>	297
<i>Verlaine ou le wagnérisme sur le mode mineur</i>	299
<i>Un wagnérisme « objectif »? René Ghil et Stuart Merrill</i>	301
<i>Reprendre son bien à la musique : Mallarmé</i>	303
<i>L'idéal d'un théâtre musical</i>	304
<i>Critique de Wagner</i>	307
<i>Valéry et l'investigation du Moi musical</i>	311
<i>La scène des Sirènes dans Ulysse de Joyce : le défi relevé?</i>	316
2. Le modèle pictural : vers la fin de l'intériorité?	320
<i>Modalités d'une naissance</i>	321
<i>Redéfinitions</i>	323
<i>La « picturalisation » de la littérature</i>	326
<i>Spiritualité, intériorité</i>	327
3. Le modèle de la danse : la difficile concrétisation d'une utopie	331
<i>Un double socle de références</i>	331
<i>La boucle de la danseuse</i>	333

<i>Vers la nouvelle synthèse</i>	333
<i>La théorie supérieure à la pratique?</i>	339
4. Les « peintures wagnériennes » en littérature : un cas de triangulation artistique ..	340
<i>Les modes de triangulation</i>	340
<i>Surmonter une crise de la représentation</i>	346

CHAPITRE VII : LA SOMME ET LE FRAGMENT :

QUELLE FORME POUR L'EUROPE MODERNE ?	349
1. Nietzsche, du système au fragment	349
<i>Les styles de Nietzsche</i>	349
<i>Le style fragmentaire comme anti-wagnérisme</i>	353
<i>La littérature en deçà de Nietzsche?</i>	357
2. Fragments wagnériens pour un désastre européen	361
<i>Parsifal ou la détresse spirituelle de l'Europe</i>	361
<i>Wagnérisme et chaos européen : les Carnets d'un toqué de Bielyi</i>	367
<i>Fragments wagnériens d'une Europe en ruine : The Waste Land d'Eliot</i>	372
3. Somme et fragment chez T. Mann, H. Hesse et P. Quignard	375
<i>Roman de formation, germanité, musique</i>	377
<i>Le mythe sous l'histoire</i>	379
<i>La musique et le mal</i>	380
<i>Ambiguïté de la musique et philosophie de l'histoire</i>	381
<i>Dénoncer et accueillir le chaos</i>	383
<i>Comment écrire le désastre?</i>	387
<i>Ultimes tentatives</i>	390
<i>Mirages de la totalité</i>	391
<i>Par-delà le total et le fragment</i>	392
4. Wagner « kitsch » : comment le génie du Total est devenu celui du Détail	394
<i>Wagnérisme, kitsch et littérature</i>	395
<i>Le kitsch ou la totalité outrepassée</i>	397
<i>Dangers du kitsch</i>	398
<i>Le refus de la finitude</i>	400
5. La totalité moderne sous le signe de l'Antéchrist	401
<i>Le style du XIXe siècle : un non-style synthétique</i>	401
<i>La totalité opératique ou le vide dans le système des valeurs</i>	404
<i>Retour du mythe et retour du total</i>	408
6. De la décadence à la dégénérescence ou la hantise d'une organicité menacée	409
<i>La décadence : l'unité paradoxale d'un monde en dérèction</i>	410
<i>L'organicité menacée</i>	410
<i>Les propositions radicales de Nordau</i>	412
<i>Le crime de la vision biomorphologique de l'art</i>	416
<i>T. Mann et la relativisation des notions de décadence et de dégénérescence</i>	417

CONCLUSION : GRANDEUR ET VANITÉ DE L'ŒUVRE-MONDE	421
1. <i>Organon</i> absolu	421
<i>Fantasmes « tétralogiques »</i>	421
<i>Épique</i>	423
« <i>Faire monde</i> »	425
<i>Transformer le temps en espace</i>	428
<i>La démystification de la propension tétralogique chez Thomas Bernhard</i>	430
2. « L'or du rien » : vers la totalité postmoderne	431
<i>Après l'unité de la fiction</i>	431
<i>Après l'unité du sujet</i>	434
<i>Après les grands récits historiques</i>	436
<i>Après les idéologies</i>	438
<i>Après la Totalité</i>	439
<i>Plein et vide comme l'anneau</i>	440
BIBLIOGRAPHIE	443
INDEX	451