

Table des matières

INTRODUCTION – BECKMESSER	5
L'archétype suspecté. Le mythe joachimite. Le scandale de la dis-simultanéité. Pour une « démystification à rebours ». Les ouver-tures de l'art.	
PREMIÈRE PARTIE – LE REFLET DES MIROIRS	27
1 – « Car la Nature est là... », le miroir de Zeuxis	29
Les trois miroirs. La <i>mimésis</i> . Le naturalisme franco-flamand. Des gothiques à l'impressionnisme. Le colorisme. Aquaphilie et aquarelle.	
2 – L'âme de Galatée	43
Le miroir de Pygmalion. L'expressionnisme au régime « mys-tique ». <i>Anima</i> germanique. Clair-obscur, monochromatisme. La figure vue de dos.	
3 – Les jeux de Narcisse	53
Le grand jeu ornementaliste. Le décor italien. Le dessin et la ligne. Les « fabriques ». Trompe-l'œil. Le profil de médaille. Jeux de mains.	
4 – De Venise à Tolède. L'éclat du Baroque	63
Venise et le croissant baroque. Critères du Baroque. Un art musical. Carrefour de l'expressionnisme et de la décoration. Naples. L'expres-sionnisme ibérique.	

DEUXIÈME PARTIE – ROMANCES AVEC PAROLES 81

5 – « J'ai trouvé mon Eurydice... » 83

La non-sémantacité. La solution imitative. *Ethos* et *pathos*. *Ancilla poesis* ? Psychologisme.

6 – De Constance à Pamina 93

Mozart, l'amour et la musique. Eros, Tristan et Don Juan. Le cas Chérubin. La surpoétisation des *Nozze*. Le dilemme des tessitures. Les deux « voix » : colorature et soprano lyrique. La solution initiatique.

7 – Le péché d'Orphée : opéra et apparat 117

Retour au Baroque. La confluence des pouvoirs. L'intensification et la naissance de l'opéra. Contemporanéité du XVIIIe siècle et du Second Empire. L'éclipse romantique. L'apogée de la musique pure. Salle et scène à l'italienne. L'obsession d'Orphée. Voyeurisme et travestis. Fausses solutions véristes. La révolution du *Festspielhaus*.

8 – Mythe et opéra. Entretien avec Monique Veaute 143

Lien profond avec le mythe. La mythisation de la situation opératique. Récupération des situations historiques. Redondance et leitmotiv. L'émergence du sens. Les pétils de la musique ? La remythologisation wagnérienne. Mythe, opéra et « peuple ».

TROISIÈME PARTIE – « WAGNERIANA » 161

9 – Hérode et le mythe décadent 163

De 1860 à l'après « Grande Guerre ». Moisson d'œuvres décadentistes. Les six mythes clés. *A Rebours* ou le renversement. Spleen, ennui et orientalisme. Apothéose du déclin. La femme fatale. Renoncement à l'amour banal. Fascination pour la mort infâme. Le paradigme d'Hérode.

10 – D'Hérode à Wotan 181

Entre romantisme et décadence. Les renversements wagnériens. L'ennui du *Wanderer*. Les crépuscules des dieux. Terribles femmes. L'obsession du renoncement à l'amour. L'androgyne. La mort wagnérienne.

11 - « Der Wanderer und die Wüste » 197

Les condamnés à l'errance. Le Hollandais. Tristan. Tannhäuser le Pèlerin. Wotan l'archétype du *Wanderer*. Les déserts océanique, forestier, tellurique. L'eau et le roc. Désert et Vouloir-Vivre. Le désert, fatale féminité. La traversée du désert et le salut.

12 - Le Temps de Gurnemanz 213

Problème philosophique du temps. Le jeu de l'objet transitionnel. Le temps devient espace. L'espace de l'Encore. La mémoire et les runes. Les symboles saturniens. Wotan. L'espace du Bientôt. Les armes du héros, Siegfried. Les Gémeaux. L'espace du Toujours. Le retour à la mère. Le philtre. Parsifal le Vainqueur. Le Graal et la lance. L'espace inversé.

QUATRIÈME PARTIE - GRAAL 239

13 - Graal 241

Histoire de la déchéance religieuse. Absence de pape romantique. L'émergence de l'*Æsthetica*. Les pôles de la topique sociale au XVIIIe siècle : « internationale déiste » contre « internationale piétiste ». Le triomphe patent de l'*Aufklärung* : rationalisme et progressisme. L'*aggiornamento* et le Concordat. Les deux mythes du XIXe siècle : la confluence des « communications » laïque et chrétienne. Le « temps de la détresse ». L'*homo religiosus* clandestin. Le refuge esthétique. Le wagnérisme.

Conclusion 265

La « fondation » poétique. La révolution du Nouvel Esprit scientifique. Les retrouvailles hors de l'horizon historique chrétien. La crise du postmodernisme. L'aile marchante de la sociologie. Chappelles élitistes et crétinisations médiatiques du peuple. Le nouveau Bayreuth et le temps des festivals. Les Immortels frappent à la porte.

Sources 281

Table des illustrations 283