

TABLE DES MATIÈRES

NOTES SUR LE TEXTE	7
INTRODUCTION	9

PREMIÈRE PARTIE

LES SOURCES

LES SOURCES ANTIQUES	43
La religion orphique antique	43
Croyances centrales de la religion orphique :	
le mythe de Dionysos-Zagreus et l'anthropogonie	44
L'initiation orphique : le rôle de la mémoire	49
La principale cosmogonie orphique	54
Les <i>Hymnes orphiques</i>	57
Orphée dans les textes grecs	66
L'orphisme selon Hérodote	66
Le jugement de Platon sur Orphée	67
L'Orphée de Diodore de Sicile	69
La lyre cosmique selon Lucien de Samosate	72
Orphée argonaute	75
Orphée chez les poètes latins	82
La dualité de l'Orphée virgilien	82
Tradition et renouveau du mythe d'Orphée chez Horace ...	88
L'Orphée d'Ovide ou le mythe humanisé	91

ÉVOLUTION DE L'ORPHISME JUSQU'À LA FIN DU XIX ^e SIÈCLE . . .	101
L'orphisme de la Renaissance	103
Orphée selon Marsile Ficin : la pensée de l'Unité	104
L'Orphée renaissant, un poète inspiré	108
Orphée renaissant et naissance de l'opéra	113
De l' <i>Orphée</i> de Gluck à l'orphisme symboliste	116
L' <i>Orphée</i> de Gluck : un pont entre Renaissance et romantisme	116
L'orphisme des romantiques	119
L'orphisme dans les courants symbolistes	153
Philosophie nietzschéenne et évolution de l'orphisme poétique	165
Entre Apollon et Dionysos, Orphée	165
Du refus de la doctrine chrétienne à la mort de Dieu : conséquences sur l'orphisme poétique	173

DEUXIÈME PARTIE

DE LA MYTHOLOGIE À LA POÉSIE

ÉCRITURES DE LA PERTE ET DE LA SOUFFRANCE, DES MYTHÈMES ORPHIQUES FONDAMENTAUX	185
La désertion du sens : fondement de poétiques de la perte . . .	185
Perte de la transcendance et de l'unité	186
Le refus de la transcendance : le cas de Campana	195
Les enfers sont ici-bas	198
Le monde inaccessible et l'harmonie perdue	199
Des poétiques hostiles à la modernisation du monde	216
La perte de la femme et de l'amour : des écritures de la souffrance et de l'absence	230
La perte de nouvelles Eurydice : écrire comme Orphée chante sa douleur	230
La recherche incessante de la femme : une catabase infinie	243

LE RECOURS À ORPHÉE ET AUX STRUCTURES ET MYTHÈMES ORPHIQUES DE RESTAURATION	265
Les structures orphiques d'initiation	265
La catabase orphique comme tentative d'initiation à la mort	266
Autres structures initiatiques	296
Le chant orphique au cœur de tentatives de restauration de l'harmonie	303
L'écoute nécessaire à l'émergence du chant	305
Tenter de réenchanter le monde grâce au chant orphique . . .	327
ABOUTISSEMENT DES ITINÉRAIRES ORPHIQUES	
Accomplissement ou échec	353
Acquiescement à la mort et célébration de l'unité	354
Des poètes-passeurs entre deux mondes	355
Le chant d'outre-tombe : persistance du chant orphique chez Apollinaire, Trakl et Rilke	362
Passer et se métamorphoser comme conditions de l'existence orphique	372
L'échec du chant orphique	390
L'impuissance du chant face au chaos	391
La place grandissante du silence	412
D'Orphée à l'Anti-Orphée	422
Les figures possibles d'anti-Orphée chez Apollinaire, Goll et Campana	423
L'Amphion de Valéry comme anti-Orphée?	429

TROISIÈME PARTIE

UN ORPHISME MUSICAL ET PICTURAL

LA POÉSIE ORPHIQUE ET LA MUSIQUE	
D'une poésie musicalisée à la mise en musique de la poésie	439
Les descendants d'Orphée musicien et poète	443

L'héritage de Wagner	445
Musique et architecture chez Valéry :	
écrire comme acte de composition	457
Les figures du musicien et de son instrument : miroirs	
du point d'aboutissement des poétiques orphiques	465
Les « projets harmoniques » : accords et désaccords	
de la langue poétique	479
Résonances de la poésie orphique à la musique :	
mises en musique et collaboration	552
Les mises en musique de poèmes d'Apollinaire,	
Rilke et Trakl	554
La collaboration de Valéry et Honegger	
pour <i>Amphion</i> : l'initiative est au poète	568
<i>Der neue Orpheus</i> de Goll selon Kurt Weill	574
QUELLE PICTURALITÉ DE L'ORPHISME ?	581
L'orphisme pictural à l'épreuve des textes	584
Le baptême du « cubisme orphique »	
et de l'« orphisme » par Apollinaire	585
Poésie orphique et orphisme pictural :	
des rapports complexes	592
De l'œuvre plastique ancienne	
au poème orphique : Rilke et Campana	622
Rayonnements entre la poésie orphique	
et l'art : du poème au tableau	630
Le Bestiaire ou cortège d'Orphée :	
une collaboration réussie	632
« Mises en peinture » et résonances	
entre la poésie orphique et les arts plastiques	637

QUATRIÈME PARTIE
RECONSTRUIRE
UN RAPPORT MYTHIQUE AU MONDE

POÉSIE ORPHIQUE ET DYNAMIQUE DU RETOUR	651
Disparition du sens et sens de l'Histoire	651
Le rejet de l'obsession du futur	652
Le mythe informe l'Histoire	657
Structures orphiques du retour et sens de la mort	661
Le <i>nostos</i> orphique	662
La poésie orphique comme réponse à la perte du sens de la mort	664
Retour à l'origine comme retour du sens	674
Origine et unité ontologique	675
Origine harmonique, origine chaotique	682
VIVRE LE MYTHE	
La poésie orphique comme prolongation du mythe	689
Poésie orphique et répétition :	
l'expérience mythique du temps	693
Le temps du mythe	694
Cycles et répétitions dans la poésie orphique :	
instaurer le temps du mythe	697
Mythe et poésie orphiques : rêves d'adéquation au monde de l'homme et du langage	709
Vérité des mythes : l'être et le sacré	709
Poésie, symbole, et désir d'« efficacité symbolique » :	
la poésie orphique créatrice du réel	718

CONCLUSION	731
BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES CITÉS	743
INDEX DES NOMS DE PERSONNES	773