

Thomas Le Colleter

La Matière ensorcelée

Poétiques et représentations
de la musique au XXe siècle
(Federico García Lorca,
Pierre Jean Jouve, Giorgio Caproni)

PARIS
CLASSIQUES GARNIER
2019

TABLE DES MATIÈRES

NOTE SUR LES ABRÉVIATIONS ET LES TRADUCTIONS	11
INTRODUCTION	15

PREMIÈRE PARTIE

IDENTITÉS

« L'OISEAU MAGIQUE »	
Pierre Jean Jouve et le charme musical	41
Jouve et la musique, le charme de la mère	44
Charme, passion, séduction : sirènes	44
Jouve et la mère, ou Œdipe musicien	48
Paysage avec oiseaux	52
Schumann : la musique, « hiéroglyphe d'un mystère » (Jankélévitch)?	52
Promenons-nous dans les bois : le Waldvogel, musique et profondeur	54
Jouve guéri par la musique, ou jaloux d'elle?	62
David et Saül, ou la « guérison » par la musique	62
Rivalités	64
« <i>An die ferne Geliebte</i> »	67
« OMBRES PROFONDES DE LA MÉLANCOLIE »	
Federico García Lorca, ou le poète au piano	71
Aléas de la publication	74

Portrait du poète en pianiste romantique	78
Lorca et le piano : filiations lisztienues	78
Le piano comme support de l'identité romantique	80
Réélaborations de la « scène primitive »	83
La scène primitive	84
« Tu es mon ami et mon expression »	86
« Ne sachant pas comment pleurer, il disposa ses mains sur l'ivoire d'or »	88
« <i>Interior</i> », ou « la chambre silencieuse [...] au piano muet »	92
Du piano à l'orgue, ou splendeur et misère de l'interprète . . .	95
« TES CHANSONS DISLOQUÉES PAR LE VENT »	
Giorgio Caproni et la musique, une introduction	101
Quelques éléments contextuels	103
Livourne et le père : mélomanie	103
L'activité musicale à Gênes, 1920-1930	105
Le violon	107
Situation de la poétique capronienne : sur la <i>musicalité</i>	112
Conclusion-manifeste : pour une critique de la réception de la musique en poésie	118
ENTR'ACTE (I)	121

DEUXIÈME PARTIE

ÉCHANGES

« ROSES DE MUSIQUE FANÉES »	
Les textes de jeunesse de Federico García Lorca	129
Lorca et les compositeurs	131
Quel panthéon musical pour un poète de dix-neuf ans ?	132
Modalités de la référence aux compositeurs	135

Synthèse : analyse de la <i>Romance</i> de Mendelssohn dans <i>Impressions et Paysages</i>	138
Les figures tutélaires : Beethoven, Chopin	142
La musique et le monde	165
La musique dans le monde, entre chant grégorien et zarzuela	167
La musique du monde : Lorca et l'harmonie des sphères	176
Expérimentations formelles	187
Les règles dans la musique	189
Sens et portée de l'importation des formes musicales dans l'écriture	194
PIERRE JEAN JOUVE ET MOZART	201
Jouve et le renouveau de la réception mozartienne	204
Le « joli Mozart »	205
<i>Don Giovanni</i> 1930	215
Le « véritable Mozart »	225
Salzbourg	235
Bilan provisoire	239
Mozart dans les poèmes (1925-1939)	242
Préambule : musique et mystique chez Pierre Jean Jouve	245
Ruysbroeck et l' <i>Enfant mystérieux</i>	245
La mystique : un horizon poétique et musical. Détour par Jean de la Croix	251
Textes. Présences du chant dans les poèmes	256
Mozart, « enfant d'amoureuse colère »	294
GIORGIO CAPRONI ET L'OPÉRA	
<i>Il Franco cacciatore</i> , 1973-1982	299
Enjeux et implications de la référence au <i>Freischütz</i>	303
Le <i>Freischütz</i> , acte de naissance de l'opéra romantique allemand	303
Le <i>Freischütz</i> , drame de l'incertitude religieuse	313
Du <i>Freischütz</i> au <i>Franco cacciatore</i>	324

Double postulation capronienne :	
la musique, entre modèle et écart	325
Ambivalence du rapport au lyrisme	339
Dieu, la musique, la poésie	359
« Tu t'es trompé de forêt »	372
ENTR'ACTE (II)	375

TROISIÈME PARTIE

TRAJECTOIRES

FEDERICO GARCÍA LORCA ET LE <i>CANTE JONDO</i>	
<i>Poema del cante jondo</i> , 1921-1922	383
Contexte d'écriture de l'œuvre :	
une nébuleuse musicale	388
Contexte historique : musique populaire	
et « âme de l'Espagne »	389
Le <i>cante jondo</i> et ses répercussions	
sur l'imaginaire créateur lorquien	398
Les conférences sur le cante : lignes de force	415
Conclusion d'étape	423
<i>Poema del cante jondo</i> , ou l'élaboration	
d'une poétique musicale	425
Thématiques musicales	429
Procédés de musicalisation	443
Une pratique poétique et musicale : l'écoute	458
« Va-t'en sur la route des cris »	473
PIERRE JEAN JOUVE ET ALBAN BERG	479
« À la mémoire d'un ange » (1936)	481
Démarche critique et contextes de création	482
Ce que Jouve retient de Berg	491
L'aventure <i>Wozzeck</i> (1932, 1953)	498

Prémisses : La « Fiancée » des <i>Histoires sanglantes</i>	499
<i>Wozzeck</i> ou le nouvel opéra (1953)	504
La musique dans les poèmes, 1944-1965	532
Premier réseau : la figure de Berg	535
Deuxième réseau : <i>Wozzeck</i>	552
Troisième réseau : personnages féminins (Hanna, Manon, Lulu)	566
« La voix, le sexe et la mort »	598
« L'OMBRE ET LE CHANT »	
Giorgio Caproni, <i>Il Conte di Kevenhüller</i> (1979-1986)	601
Caproni, la musique, la poésie : un état du problème	606
Penser la référence musicale dans le <i>Comte de Kevenhüller</i>	606
Un modèle musical ? Autour de quelques revendications poétiques	619
Conclusion d'étape	630
« <i>Quest'operetta a brani</i> » : dynamiter la musique ou l'ériger en modèle ?	633
« En morceaux » : topographie d'une fracture	633
Usages contrastés de la référence musicale	645
Intégrer la musique malgré tout	669
« <i>Quant'odio, nell'amore, quanto amore, nell'odio</i> »	680
Envoi : Le poète intranquille	682
ENTR'ACTE (III)	685
« AN DICH HAB' ICH GEDACHT »	
Bilans et perspectives	691
BIBLIOGRAPHIE	701
INDEX DES POÈMES CITÉS	739
INDEX DES NOMS PROPRES	743