

Sommaire

Remerciements	7
Note de l'auteur	11
Introduction	13
1. Théories esthétiques et philosophie de l'art dans le premier romantisme allemand	25
De l'œuvre d'art comme objet fragmentaire et perfectible à la notion de critique esthétique	27
Inifini et intériorité	49
L'œuvre littéraire comme modèle de la musique symphonique	71
2. Sujet et programme : rôle, statut et fonction des références extra-musicales	73
Précisions terminologiques	74
La notion de musique à programme dans la pensée de Liszt	84
La conception du poème symphonique chez Strauss	100
Fonction des programmes et des titres des premières symphonies de Mahler	120
3. Le modèle de l'épopée philosophique	143
L'épopée philosophique comme « forme suprême »	143
« Totenfeier », une épopée philosophique ?	157
Deux poèmes symphoniques de Strauss dérivés de l'épopée philosophique	183
4. Logique poétique <i>versus</i> logique musicale : l'inéluctable saturation de la forme ?	209
<i>Macbeth</i> : du drame ouvert à l'épopée philosophique	211
Catégories épiques dans <i>Till</i> et <i>Also sprach Zarathustra</i>	237
Bilan : une forme saturée ?	272
Symphonies « fantastiques ».	
Des archétypes littéraires en musique	283
5. Mahler et Jean Paul. Principes d'un fantastique musical	285
Les fondements esthétiques du fantastique chez les premiers romantiques et chez Mahler	288

Vers une « grammaire » du fantastique en musique ? Quelques remarques à partir du début du finale de la <i>Deuxième symphonie</i>	319
6. Importance et rôle du fantastique dans l'œuvre de Mahler	341
Mondes fantastiques (troisièmes mouvements des <i>Première</i> et <i>Troisième symphonies</i> , premier « <i>Nachtmusik</i> » de la <i>Septième symphonie</i>)	342
Utopies fantastiques (finale de la <i>Deuxième symphonie</i> et deux premiers mouvements de la <i>Cinquième symphonie</i>)	372
7. Le fantastique chez Strauss. Du poème symphonique à la symphonie	409
<i>Don Quixote</i> : entre idéalisme abstrait et fantastique	412
L'affranchissement du modèle (<i>Ein Heldenleben</i> et <i>Eine Alpensinfonie</i>)	434
Bilan : fantastique et autobiographie fictive	454
Rôle du texte littéraire chanté dans la révélation du contenu musical	459
8. Lied, chœur et symphonie. Le cas des symphonies « <i>Wunderhorn</i> » et leur rapport au programme intérieur	461
Le texte comme révélateur du contenu musical (finales des <i>Deuxième</i> et <i>Quatrième symphonies</i>)	463
La musique se révélant elle-même par le texte (quatrième mouvement de la <i>Troisième symphonie</i>)	481
9. Le texte dans les dernières œuvres de Mahler	505
« <i>Der Abschied</i> », ou « Ce que se raconte l'ami »	507
La <i>Huitième symphonie</i> : une musique latente	531
Bilan : lieder et chœurs dans la symphonie, entre imaginaire privé et utopie collective	548
Conclusion	555
Bibliographie	569
Table des exemples musicaux	597
Table des tableaux et schémas	601
Index	603
Sur l'auteur	609
Sur ce livre	610