

Table des matières

PRÉFACE 9

PREMIÈRE PARTIE

LA MUSIQUE IMPRESSIONNISTE

Chapitre premier. – D'UNE BRANCHE DE L'ART À L'AUTRE 17

Classique ou romantique : des concepts à géométrie variable, 18. – Un terme sujet à controverse, 24.

Chapitre II. – L'ESTHÉTIQUE DES LOINTAINS..... 33

Un mot d'esprit célèbre, 34. – La musique du tableau, 35. – Vers le règne de la couleur, 38. – Dissolution des lignes et fragmentations de la forme, 39. – Le rêve impressionniste, 42. — Un art de la suggestion, 44. – La littérature : le jeu des correspondances et des associations, 46. – L'impressionnisme des frères Goncourt, 49. – Dissolution de la forme et vaporisation de la matière, 53. – Mystères et hiéroglyphes, 54. – Impressionnisme, symbolisme et décadence, 56. – L'esthétique du rêve et des lointains, 61.

Chapitre III. – LA MUSIQUE DE LA COULEUR 65

Voir la musique et entendre la peinture, 66. – De la captivité..., 69. – ... à la libération de l'harmonie, 71. – Le règne de l'accord, 78. – Rien qu'une oreille, mais quelle oreille !, 82. – Une musique peu réductible à l'analyse, 84. – L'harmonie impressionniste, 87. – L'accord parfait, garant de la sobriété harmonique, 94. – La lueur aveuglante des secondes, 99. –

L'harmonie fonctionnelle détrônée par l'harmonie sensorielle, 105. – L'harmonie, pivot des correspondances sensorielles, 107. – L'harmonie post-impressionniste, 112. – L'esprit et la lettre, 114. – Le timbre orchestral et la couleur, 117. – L'orchestration impressionniste : question d'instinct, 125. – Le piano : une baguette de sourcier, 127. – Un travail sur la résonance de l'instrument, 133. – La paternité revient à Ravel, 136.

Chapitre IV. – LA MUSIQUE DE LA SUGGESTION..... 139

De Moussorgski à Debussy, 141. – Du phénoménal à la représentation : les deux niveaux d'existence de l'œuvre d'art, 147. – Les correspondances : à la recherche du rythme du monde, 149. – La peinture sonore, 156. – La figuration descriptive, ou comment peindre avec les sons, 162. – La description et l'imitation : les matériaux de la musique impressionniste, 167. – Suggérer plus que décrire, 172. – Musique réaliste et musique impressionniste, 175. – *Pelléas* : un drame de la suggestion, 182. – La musique du silence, 191. – Rumeurs lointaines, 194. – Surgissement et dissolution dans le silence, 198. – Vers le silence absolu, 201. – Symphonies du silence et de la mort, 202. – Le silence de la Terre et des étoiles, 206.

Chapitre V. – L'INSTANT SUSPENDU..... 207

Un art statique, 207. – Les eaux stagnantes : statisme et mouvement sur place, 211. – Une conception orientale du temps, 213. – Estomper l'alternance tension/repos, 215. – Ce qui se prolonge et se répète, 222.

DEUXIÈME PARTIE

LES THÈMES DE L'IMPRESSIONNISME MUSICAL

Chapitre VI. –

LA NATURE : UNE SOURCE D'INSPIRATION PRIVILÉGIÉE 255

L'eau, 256. – *L'eau insaisissable : fontaines, jets d'eau et vapeurs*, 257. – *Les eaux lourdes et stagnantes*, 258. – *Les voix du large*, 263. – *Fleuves et rivières*, 265. – Dans les grands champs : la symphonie pastorale, 268. – La forêt légendaire, 271. – Sur les cimes, 278. – Le partage de midi, 285. – Soleils couchants, soleils levants, 287. – Dans le silence de la nuit, 290. – Nocturne impressionniste, 293. – Fantômes nocturnes, 294. – La nuit apaisante et consolatrice, 302. – La ronde des saisons, 306. – La musique animale, 318.

Chapitre VII. – TEMPS LOINTAINS, TERRES LOINTAINES 331

Chapitre VIII. –

MYTHES PAÏENS : FAUNES, NAIÏADES ET DRYADES 339

L'impressionnisme païen, 340. – Naiïades et tritons, 341. – Éros et Psyché, 345. – Sirènes et océanides, 348. – Le cortège de Bacchus, 351. – Apollon, 356. – Une Arcadie de rêve, 357. – Les pastorales de Longus, 359. – Autour d'Albert Samain : Koechlin et Jean Cras, 361. – Les extases païennes de Szymanowski, 370.

Chapitre IX. – BRUMES CELTIQUES 375

Tristan et Isolde : aux origines de l'impressionnisme, 376. – Légendes galloises, 379. – La mémoire des lieux, 380. – La colline des fées, 384. – Les derniers jours de la ville d'Ys, 393. – À la recherche du royaume perdu, 399. – Les carillons dans la baie, 404.

Chapitre X. – MYSTÈRES CHRÉTIENS 407

Saint Sébastien entre le Christ et Apollon, 409. – L'impressionnisme médiéval de Malipiero, 412. – Mysticisme et voluptés, 415.

Chapitre XI. – PALAIS D'ORIENT 421

Exotisme et impressionnisme, 422. – La musique russe aux origines de l'impressionnisme, 425. – Nuit mauresque, 433. Palais d'Orient, 440. – Holst entre l'astrologie et les dieux de l'Olympe, 445. – Cyril Scott, ou Scarlatti en Chine, 450. – Au pays du soleil levant, 456. – Alfano en quête d'un nirvana sonore, 459. – La divine arabesque, 467.

ÉPILOGUE 473

La fin d'un monde, 474. – Continuités, 479. – Les héritiers, 483.

Remerciements 488

Bibliographie sélective 489

Index des noms de personnes 493

Les exemples musicaux ont été composés
par Nanon Bertrand.