

Florent ALBRECHT

UT MUSICA POESIS

Modèle musical et enjeux poétiques de
Baudelaire à Mallarmé (1857-1897)

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2012

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

ABRÉVIATIONS DES ÉDITIONS CITÉES	9
INTRODUCTION	11
FOISONNEMENT POÉTIQUE	12
UNE VALSE AUX ÉTIQUETTES POÉTIQUES DÉNONCÉE PAR LA MUSIQUE ?	13
OUVERTURE MUSICALE	17
PHILOSOPHIE DU SIGNE ET GÉNÉALOGIE DES ARTS	19
ENVOI	23
DE LA STRUCTURE	26

PREMIÈRE PARTIE « GÉNÉALOGIE ET REPRÉSENTATIONS MUSICO-POÉTIQUES »

CHAPITRE 1

PARADOXES D'UNE AUTONOMISATION POÉTIQUE	39
ORPHÉE AUX ENFERS	40
LA NÉCESSAIRE « ACCOINTANCE » DE LA MUSIQUE ET DE LA POÉSIE	46
DU GENRE LYRIQUE ET DE LA POÉSIE	51
VERS UNE COMPLÉMENTARITÉ ET UNE LÉGITIMITÉ RESPECTIVES	53
LA BRÈCHE DU ROMANTISME SUR LES RUINES DE LA MIMESIS POÉTIQUE	59
POÉSIE, MUSIQUE ET MÉTAPHYSIQUE DES ARTS	59
ROMANTISME FRANÇAIS : LE POÉTIQUE ET LA TENTATION DE L'OBSCUR	64

CHAPITRE 2

« 1851 – CHANTS ET CHANSONS (POÉSIE ET MUSIQUE) »	75
« VA DONC À L'AVENIR EN CHANTANT, POÈTE PROVIDENTIEL ! »	77
LA CHANSON, « MUSE BONNE FILLE »	82
<i>VARIETAS</i> : SENS DE LA FORTUNE POÉTIQUE DE LA CHANSON	91
UNE GÉNÉALOGIE COMPLEXE : THÉORIE VERSUS PRATIQUE ?	91
« CE N'EST QU'UNE CHANSON »	100
POÉTIQUE DE LA CHANSON ET LOGIQUE DE COMPOSITION	105

CHAPITRE 3

UT MUSICA PICTURAE POESIS	121
LA LYRE ET LE PINCEAU	124
« IL FAUT ÊTRE ABSOLUMENT LYRIQUE »	124
FONCTION STRUCTURELLE DU MUSICALISME	129
MUSIQUE PICTURALE, TABLEAU MUSICAL : L'EXEMPLE DU POÈME EN PROSE	138
IMPRESSIONNISME POÉTIQUE : UN <i>PTYX</i> LITTÉRAIRE ?	145
LE DÉMONTAGE IMPIE DE LA FICTION	166

DEUXIÈME PARTIE
« CRITIQUE MUSICALE ET
MÉTHODE POÉTIQUE »

L'ARGUMENT	187
ENTRÉE	187
GÉNÉRICITÉ POÉTIQUE À REBOURS DU SENS DE L'HISTOIRE LITTÉRAIRE	190
L'ENVERS DU DÉCOR : MODERNITÉ ET MISE EN PÉRIL DE LA GÉNÉRICITÉ POÉTIQUE	191

CHAPITRE 1

1885 : LA MORT LE ROI VICTOR	195
PROLÉGOMÈNES.	
PROBLÈME DU CONTINUUM HISTORIQUE	197
L'AIR(E) DU TEMPS ET DES REMISES EN CAUSE	200
NOUVELLES ET ANCIENNES PATERNITÉS POÉTIQUES	200
SIGNE D'UN RENOUVEAU POÉTIQUE ?	201
L'ENTRÉE DANS LES HUMANITÉS PRESQUE MODERNES	202
CONSCIENCE ET CONNAISSANCE DE LA MUSIQUE – HARO SUR HUGO, ET PRIÈRE POUR WAGNER	203
ÉCLATEMENT DES THÉORIES POÉTIQUES :	
SYNDROME D'UN BIG BANG POÉTIQUE ?	208
HUGO FAIT DE LA RÉSISTANCE (MÉTRIQUE)	215
HUGO, GAUTIER : LA CONCURRENCE BAUDELAIRIENNE	216
RÉSISTANCES HUGOLIENNES ?	222
HUGO, CE MODERNE	224
PERSISTANCE DE L'ORDRE CLASSIQUE ?	226

CHAPITRE 2

CRITIQUE DU RYTHME, RYTHME CRITIQUE	229
SPÉCULATIONS RYTHMIQUES	230
RYTHME ET PROSODIE : PROFONDEUR MUSICALE	
ET SIGNIFIANCE POÉTIQUE	240
MAGIE DE LA LANGUE	240
BAUDELAIRE, WAGNER	246
<i>RENCONTRES</i>	246
<i>APPORTS WAGNÉRIENS</i>	248
«FAIRE DE SON OREILLE ET DE SON CŒUR UN DIAPASON	
ET UNE HORLOGE UNIVERSELS»	252
DE LA PROSODIE	252
PROGRÈS PROSODIQUE ET/OU DÉLITEMENT MÉTRIQUE ?	254
<i>L'APPORT LAFORGUIEN</i>	254
« <i>TOUT DOIT ÊTRE NUANCE</i> »	258

CHAPITRE 3

LE VERS LIBRE APOLOGUE POÉTIQUE OU DESTRUCTEUR GÉNÉRIQUE?	269
UNE PATERNITÉ MUSICALE AMBIVALENTE	274
PREMIERS BALBUTIEMENTS	274
PATERNITÉ NATURELLE	276
RÉACTIVATION DE L'IDÉALISME PHILOSOPHICO-MUSICAL	283
MODÈLE WAGNÉRIEN ET MODÈLE(S) WAGNÉRIEN(S)	286
WAGNER, QUEL <i>EXEMPLUM</i> ?	286
CONSTRUCTION D'UNE PENSÉE WAGNÉRISTE LITTÉRAIRE	288
DU WAGNÉRISME À L'INTERROGATION DU LANGAGE POÉTIQUE : NAISSANCE D'UNE SÉMILOGIE DES ARTS?	294
«LE SOUFFLE DE PLATON DANS LE CORPS D'APHRODITE»?	306
RÉSISTANCES TERMINOLOGIQUES ET QUESTIONS «IDÉALES»	306
«IDÉE» POÉTIQUE ET IDÉES SYMBOLISTES	309
IDÉALISME POÉTIQUE ET PROBLÈMES DÉFINITOIRES	317
DÉFINITIONS ET INDÉTERMINATIONS POÉTIQUES	317
DU POÈME EN PROSE AU VERS LIBRE	324
LE VERS LIBRE ET SON MIROIR : QUELLES PREMIÈRES LEÇONS?	328

CHAPITRE 4

VERS UN MODE DE RECONNAISSANCE NEUF?	333
HYPERSUBJECTIVATION POÉTIQUE :	
DIALECTIQUE BERGSONIENNE	333
PROLÉGOMÈNES	333
BERGSON ET L'ESQUISSE D'UNE PHÉNOMÉNOLOGIE POÉTIQUE	337
POUR UNE THÉORIE DES «LIGNES»?	342
LIGNE ET EXPRESSION POÉTIQUE	342
LIGNES ET PUISSANCE DU VERS	348

**TROISIÈME PARTIE
« L'IDENTIFICATION
DES CONTRADICTOIRES ET L'EXASPÉRATION
DU MODÈLE MUSICAL »**

LA PRISE DE CONSCIENCE DE L'IDÉE DE LITTÉRATURE	362
PREMIÈRE PISTE – REPRÉSENTATIVITÉ MUSICALE ET EXISTENCE POÉTIQUE	363
DEUXIÈME PISTE – PROBLÈMES DE GÉNÉRICITÉ ET FIN DE L'ILLUSIONNISME. DU MATÉRIALISME POÉTIQUE ...	366
ENVOI	368

CHAPITRE 1

LE SPECTRE GÊNANT DE L'« ÊTRE MUSICAL »	369
LA PANNE DE LA PENSÉE ?	369
DE LA DIALECTIQUE ENTRE PRATICIENS ET THÉORICIENS DE LA POÉSIE	369
LA MUSIQUE, ARLÉSIENNE POÉTIQUE ?	376
DU CRATYLISME DOUTEUX À SES CONSÉQUENCES	381
« CONTRE L'OBSCURITÉ » : UNE MÉTAPHORE MAL CHOISIE ?	386
CRITIQUES DES PARADIGMES	387
« AMER TROMBONISME »	391

CHAPITRE 2

UN DÉPASSEMENT DU PARADIGME MUSICAL – LE <i>COUP DE DÉS</i> DE MALLARMÉ ?	397
PRÉTEXTES DU <i>COUP DE DÉS</i>	398
GRAVITATION MUSICALE ET SUSPENSION POÉTIQUE	401
<i>COUP DE DÉS</i>, « GRAAL NÉGATIF » ?	404

CHAPITRE 3

CONTRE LA THÉORIE, LA MUSIQUE :	
L'« APRÈS TOUT » VERLAINIEN ?	407
LA DIAGONALE VERLAINIENNE : PRÉSENCE DE LA MUSIQUE ?	410
CHEMINS DE TRAVERSE ET SENTIERS BATTUS	410
DU FORMALISME POÉTIQUE ET DE SON OMBRE MUSICALE	413
LE CHOIX DU BON MOT ?	422
VOLONTÉ POÉTIQUE ET « APRÈS TOUT » THÉORIQUE :	
DU SENS DE LA COMPOSITION	428
LES REMISES EN CAUSE	428
VERLAINE, POÈTE MÉTRIQUE « AVANT TOUT »	433
POÉSIE ET ACTE POÉTIQUE	436
CONCLUSION	443
TÉLÉOLOGIE DE LA POÉSIE ET PRISME MUSICAL	443
L'UT MUSICA POESIS : UNE ÉVOLUTION PLUTÔT QU'UN CHANGEMENT DE PARADIGME ?	447
À LA RECHERCHE D'UNE GÉNÉRICITÉ PERDUE	448
BIBLIOGRAPHIE	451
SECTION 1 – LES POÈTES	452
SECTION 2 – LE « TEMPS » DES POÈTES	457
SECTION 3 – LA CRITIQUE DES POÈTES	464
SECTION 4 – THÉORIE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES	476
INDEX	487
TABLE DES MATIÈRES	493