

Table des matières

Introduction

<i>« L'essence de la musique est d'être une révélation. »</i> Heinrich Heine, 21 janvier 1838	11
--	----

La création

Contraintes et conditions de la composition d'une œuvre musicale

<i>« Notre effort pour servir respectueusement les Arts était proportionnel à notre volonté de vivre, malgré tout. »</i> Viktor Ullmann, août 1944, camp de Terezín.....	29
<i>« Je rythme ma musique avec mes sabots d'Auvergnat. »</i> Emmanuel Chabrier, 1890	37
<i>« Vous, les Américains, prenez le jazz trop à la légère. »</i> Maurice Ravel, 1928	47
<i>« Tout musicien qui n'a pas ressenti la nécessité du langage dodécaphonique est inutile. »</i> Pierre Boulez, 1952	57

« *Et cette céleste longueur* »
Robert Schumann, 1840 65

« *Le traditionnel duo d'amour a disparu.* ».....75
Luigi Dallapiccola, 1960

Le sens

« Sonate que me veux-tu ? »

« *On a maintes fois répété : la musique est une science
autant qu'un art.* »
Pierre Boulez, 1963.....87

« *Je considère la musique, par son essence,
impuissante à exprimer quoi que ce soit.* »
Igor Stravinsky, 1935 95

« *La musique complète* »
Hector Berlioz, 1844..... 103

« *La modernité c'est le transitoire, le fugitif, le contingent,
la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel
et l'immuable.* »
Charles Baudelaire, 1863 111

« *Cherchez et vous trouverez* »
Jean-Sébastien Bach, 1747..... 123

Le public

L'horizon d'écoute, l'accueil des œuvres, la formation à l'écoute

- « *Venue du cœur, puisse-t-elle atteindre aussi le cœur.* »
Ludwig van Beethoven, 1823 141
- « *J'ai composé à Terezín une certaine quantité de musique,
principalement pour satisfaire les besoins des membres
de l'Administration des loisirs du Ghetto.* »
Viktor Ullmann, août 1944, camp de Terezín..... 151
- « *Il y a cent ans, on avait de Haendel l'image
d'un type guindé, pompeux, ennuyeux à force d'emphase ;
une "perruque", et même un peu mitée.* »
Dominique Fernandez, 2005 161
- « *C'est dans l'appréciation des voix par le public
que le fétichisme musical exerce son emprise
avec le plus de passion.* »
Theodor W. Adorno, 1938..... 177
- « *Oubliez toutes mes explications théoriques
et esthétiques lorsque vous assisterez
à une représentation de Wozzeck.* »
Alban Berg, 1929 187

Les effets

Emprise, instrumentalisation, résistance, subversion

- « *Wagner m'a tué !* »
Emmanuel Chabrier, 1881 203
- « *[Haendel] avait rempli l'Angleterre d'odes, de Te Deum, de pièces de circonstances. C'était une sorte de musicien officiel, dont la grandiloquence était l'élément naturel.* »
Dominique Fernandez, 2005 213
- « *S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu.* »
Emil Cioran, 1952.....221
- « *Bien chanter et bien danser, voilà ce qu'est être bien éduqué.* »
Platon, IVe siècle av. J.-C.....233
- « *La musique est une discipline libérale et noble.* »
Aristote, IVe siècle av. J.-C. 241
- « *Ravel, c'est un chef-d'œuvre mais ce n'est pas un ballet. C'est la peinture d'un ballet.* »
Serge Diaghilev à propos de *La Valse*, 1920 251
- « *Les œuvres de Chopin sont des canons enfouis sous des fleurs.* »
Robert Schumann, 1836 263

Conclusion

« <i>Au fou ! au fou !</i> ».....	
Exclamation d'une dame lors de l'exécution du <i>Boléro</i> de Ravel, 1928 ou 1930	277
« <i>La musique pourrait en quelque sorte continuer à exister, alors même que l'univers n'existerait pas.</i> » Arthur Schopenhauer, 1818	291
Index des noms propres	299
Les auteurs	311