

Henri GONNARD

MUSIQUE ET SURRÉALISME
EN FRANCE
D'ERIK SATIE À PIERRE BOULEZ

Préface de Caroline POTTER

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2021

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

FOREWORD	11
PRÉFACE	13
AVANT-DIRE	15
CHAPITRE I	
LES CONDITIONS D'UNE MISE À DISTANCE DE LA MUSIQUE	21
LE CONTEXTE HISTORIQUE, SOCIAL, LITTÉRAIRE ET ESTHÉTIQUE	21
ANDRÉ BRETON ET LA MUSIQUE DANS LE SURREALISME NAISSANT	24
CHAPITRE II	
AU COMMENCEMENT ÉTAIT <i>PARADE</i> (1917)	29
LE MOT «SUR-RÉALISME» À PROPOS DE L'ŒUVRE : L'EMPREINTE D'APOLLINAIRE	29
<i>PARADE</i> AU SEIN DE L'ÉVOLUTION DES BALLETS RUSSES	33
AUTOUR DE SATIE, DE L'ARGUMENT ET DE LA MUSIQUE DE <i>PARADE</i>	36
CHAPITRE III	
<i>LE COQ ET L'ARLEQUIN</i> (1918) DE JEAN COCTEAU ET SES PROLONGEMENTS	41
DE LA CONTESTATION DE L'ORDRE DE LA TRADITION....	42
... À SON MAINTIEN ET SA DÉFENSE	44
LE GROUPE DES SIX, LA REVUE <i>LE COQ</i> ET <i>LES MARIÉS DE LA TOUR EIFFEL</i> (1921)	46

CHAPITRE IV	
ERIK SATIE AVANT ET APRÈS <i>PARADE</i>	51
SATIE ET L'ESPRIT MONTMARTROIS	51
AVANT <i>PARADE</i> (1917) : DES TITRES ET DES PARATEXTES	
ANTICONFORMISTES ET ÉNIGMATIQUES	
AU LIVRE-PARTITION	55
APRÈS <i>PARADE</i> : <i>LE PIÈGE DE MÉDUSE</i> (1921),	
<i>MERCURE</i> ET <i>RELÂCHE</i> (1924)	57
CHAPITRE V	
LA LEÇON DE MUSIQUE DES DADAS	
ET D'ANDRÉ BRETON	63
LA MUSIQUE ET DADA :	
L'EXEMPLE DE GEORGES RIBEMONT-DESSAIGNES	
(1884-1974)	65
LA LEÇON DE MUSIQUE D'ANDRÉ BRETON	70
CHAPITRE VI	
<i>GASPARD DE LA NUIT</i> ET <i>L'ENFANT ET LES SORTILÈGES</i>	
DE MAURICE RAVEL	75
<i>GASPARD DE LA NUIT</i>, DE BERTRAND (1842)	
À RAVEL (1908)	75
«LE GIBET»	77
LA FÉERIE DE <i>L'ENFANT ET LES SORTILÈGES</i> (1925)	79
CHAPITRE VII	
STRAVINSKY, FALLA, CASELLA :	
NÉOCLASSICISME OU SURREALISME?	85
CLASSICISME ET NÉOCLASSICISME :	
CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES	86
LE PASSAGE D'UN CHAMP ESTHÉTIQUE À L'AUTRE	
ET LE STATUT DE QUELQUES EXEMPLES	89

CHAPITRE VIII	
LA SITUATION EXEMPLAIRE DE FRANCIS POULENC. . . .	93
FRANCIS POULENC, (NÉO)CLASSICISME ET SURREALISME	93
<i>LES MAMELLES DE TIRÉSIAS, D'APOLLINAIRE (1917)</i>	
À POULENC (1947)	97
CHAPITRE IX	
GERMAINE TAILLEFERRE (1892-1983)	
OU LA RÉOLUTION DES ANTINOMIES	
PAR LE <i>JEU</i> MUSICAL	101
UNE FORMATION SOLIDE ET UN PARCOURS	
RICHE EN RENCONTRES	101
JOUER À COMPOSER : <i>DU STYLE GALANT</i>	
<i>AU STYLE MÉCHANT (1955)</i>	105
CHAPITRE X	
<i>MANA</i> (1935) D'ANDRÉ JOLIVET	
ET L'«OBJET SURREALISTE»	109
OBJET (ET LIEU) SURREALISTE(S) ET «OBJET TRANSITIONNEL» . .	110
OBJET SURREALISTE, ÉSOTÉRISME ET ARTS PREMIERS.	114
LES SIX OBJETS ET LEUR «TRANSMUTATION» MUSICALE.	116
1. BEAUJOLAIS	118
2. L'OISEAU	118
3. LA PRINCESSE DE BALI	118
4. LA CHÈVRE	119
5. LA VACHE	119
6. PÉGASE	119
CHAPITRE XI	
OLIVIER MESSIAEN, «COMPOSITEUR SURREALISTE» . .	121
LA POÉSIE, L'AMOUR ET LES VISIONS COLORÉES	122
LE <i>QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS (1941)</i>	
ET LE «STUPÉFIANT IMAGE» DE <i>L'APOCALYPSE</i>	124
<i>HARAWI (1946), CHANT D'AMOUR ET DE MORT</i>	<i>128</i>

CHAPITRE XII	
IMAGE DE LA VOIX CHEZ LES ÉCRIVAINS ET TEXTE CHANTÉ CHEZ LES COMPOSITEURS	133
L'IMAGE : DE LA RHÉTORIQUE À L'ÉTHIQUE	133
L'INCIDENCE DE L'IMAGE DE LA VOIX CHEZ LES POÈTES SURREALISTES	136
LE PROBLÈME DES RAPPORTS TEXTE/MUSIQUE DANS L'ART VOCAL	144
REGARDS SUR <i>Le MARTEAU SANS MAÎTRE</i> (1955) DE PIERRE BOULEZ ET <i>Le TRAVAIL DU PEINTRE</i> (1956) DE FRANCIS POULENC	147
APRÈS-DIRE	155
BIBLIOGRAPHIE	161
INDEX DES NOMS DE PERSONNES	173