

Jean-Jacques Nattiez

**LES RÉCITS CACHÉS
DE RICHARD WAGNER**

**Art poétique, rêve et sexualité
du *Vaisseau fantôme* à *Parsifal***

Les Presses de l'Université de Montréal

Table des matières

Avant-propos	9
Genèse et chronologie des œuvres de Wagner	12
CHAPITRE 1	
Le Vaisseau fantôme	15
L'art poétique et le rêve	
Rêves et airs d'opéra dans <i>Le Vaisseau fantôme</i>	16
Le rêve dans les opéras de Wagner	20
CHAPITRE 2	
Tannhäuser et le tournoi des chanteurs à la Wartburg	23
L'art poétique explicite (I)	
<i>Tannhäuser</i> dans le miroir de Baudelaire	24
La figure du double	25
L'ouverture de <i>Tannhäuser</i> : la dialectique du diatonisme et du chromatisme, du spirituel et du charnel	26
Les quatre phases de la genèse de <i>Tannhäuser</i>	31
La musique de <i>Tannhäuser</i> , la sexualité et les hésitations de Wagner	34
<i>Tannhäuser</i> et l'art poétique moderne	38
Poétique de l'amour	39
CHAPITRE 3	
Lohengrin	45
L'échec de l'artiste solitaire	
Passage à l'expression de l'art poétique implicite	46
De la légende médiévale au mythe personnel de Wagner	46
Lohengrin androgyne	49
Art poétique et androgynie	51
L'échec de l'artiste moderne	54
CHAPITRE 4	
L'Anneau du Nibelung (I)	57
Siegfried, le poète; Brünnhilde, la musique	
Fondements de la lecture métaphorique de la Tétralogie	63
Les écrits théoriques de Wagner comme histoire mythique de l'art occidental	66
La Tétralogie comme histoire métaphorique de la musique	68

CHAPITRE 5

L'Anneau du Nibelung (II)

77

Wotan, l'être double

- Wotan, personnage principal de *La Walkyrie* 78
- Brünnhilde, double de Wotan 79
- Les significations philosophiques du personnage de Wotan 81
- La glorification de Brünnhilde 85
- Le rêve de Wotan et la Tétralogie 88

CHAPITRE 6

Tristan et Isolde

91

Le couple androgyne et le triomphe de la musique

- Tristan et Isolde* et les codes d'honneur médiévaux de l'amour 92
- Le prélude de *Tristan* comme « mort d'amour » 95
- Typologie des relations amoureuses
et sexuelles dans les opéras de Wagner 98
- La musique, traduction du désir sexuel dans *Tristan et Isolde* 101
- Isolde, femme dominante 106
- L'inversion des rapports théoriques entre poésie et musique 110
- Le solo de cor anglais et le rêve de Tristan 114
- Tristan, compositeur de *Tristan*, et Isolde, esprit de la musique 117
- Après *Tristan*: le finale du *Crépuscule des dieux* 119

CHAPITRE 7

Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg

121

L'art poétique explicite (II)

- L'art poétique médiéval des *Maîtres Chanteurs* 123
- L'art poétique nationaliste et antisémite des *Maîtres chanteurs* 126

CHAPITRE 8

Parsifal

129

L'androgyne asexué

- Les rapports entre le drame et la musique à l'époque de *Parsifal* 130
- Parsifal* comme œuvre « sacrée » d'un nouveau culte 133
- Parsifal, androgyne rédempteur de la religion nouvelle 136

Conclusion

139

**L'élaboration de l'art poétique wagnérien entre évolution
logique et hésitations**

Sources des textes

145

Remerciements

147

Bibliographie

149