

SOMMAIRE

INTRODUCTION p. 9

Définitions • La musicalité de la langue, ou le faux débat du mélodrame •
Le discours mélodramatique

Chapitre I. PAROLES, MUSIQUE ET GESTE p. 17

Pygmalion, le mélodrame des origines p. 17

À la manière des Grecs

L'utopie d'une langue-musique p. 28

Du récitatif obligé au mélodrame

Rompre le discours : le style entrecoupé

Mélodrame et excès de sens p. 39

Éloge de la parataxe p. 43

Le monologue ou l'impossible dialogue p. 48

Chapitre II. LIEUX TERRIBLES, FEMMES PERDUES p. 51

Mélodrame et *Sturm und Drang* dans les pays germaniques p. 51

Medea ou la terreur mélodramatique p. 57

Les voix d'*Ariane à Naxos* p. 67

Musique mélodramatique et distanciation critique

La fuite du réel

Monologues mélodramatiques p. 90

Dramatiser l'attente

Dans le sillage de Benda : Mozart et l'expérience mélodramatique p. 99

Chapitre III. LA CLEF DES SONGES p. 105

Le mélodrame à la croisée des chemins p. 105

Un fantastique de carton-pâte : *Le Château des Plaisirs du Diable*

Apparitions, invocations, délires : *La Harpe enchantée*

Le fantastique mélodramatique à l'ère romantique p. 123

Narration mélodramatique et langage cinématographique

Chapitre IV. THÉÂTRES IMAGINAIRES p. 135

Après un rêve? *Lélio* ou *le Retour à la vie*. Du mélodrame de 1832

au monodrame de 1855 p. 135

Musiques, images, textes p. 142

L'ambiguïté revendiquée de l'extramusical

Un programme dans le programme

« Cette voix qui retentit obstinément en moi » p. 150

La Ballade du pêcheur • *Chant de bonheur* • *La Harpe éolienne – Souvenirs* •

Fantaisie dramatique sur la Tempête de Shakespeare

Un drame sans drame: la scène fantasmagorique de *Manfred* p. 163

La voix perdue de *Manfred* p. 167

Une voix ou des voix?

La musique d'entracte comme transition infime: le chant du chalumeau

Chapitre V. LE MÉLODRAME MIMODRAMATIQUE p. 183

Dire et montrer p. 183

Mélodrame et *eloquentia corporis*

« L'on parle aux yeux bien mieux qu'aux oreilles » p. 187

Archéologies du geste et bas comique p. 190

L'art de l'attitude p. 199

Mélodrame et tableau scénique

Chapitre VI. CORPS PARLANTS p. 213

Du lavatérisme au *statue posing* p. 213

Donner corps aux passions

Supercheries du langage pantomimique p. 228

Un mélodrame « sans paroles »: *La Muette de Portici* p. 231

Codes visuels, codes sonores

Chapitre VII. METTRE LA SCÈNE DANS LA VOIX p. 247

Le mélodrame hors de la scène: déclamations lyriques p. 247

Genres périphériques: récitations poétiques et « adaptations » musicales

Les origines de la ballade mélodramatique p. 256

1. *Die Frühlingsfeier* • 2. *Der erste Ton*

La ballade mélodramatique romantique: l'exemple de Liszt p. 262

Lenore ou le récit fantasmagorique • Une hystérie soigneusement encadrée • Tromper l'attente • Le galop comme métaphore du récit

Das Hexenlied ou le récit-gigogne p. 279

La « voix qui raconte » p. 283

Vox peregrina, ou qui raconte quoi?

Bande dessinée et bande sonore: pour un art de l'ellipse p. 289

Une musique à programme « en action »? L'ambigu *Werther* de Pugnani

Chapitre VIII. LA RÉCITATION MÉLODRAMATIQUE,

OU LE MYTHE D'UN « CHANT DE LA LANGUE » p. 299

De récitants sachant chanter... p. 299

1. Ernst von Possart • 2. Ludwig Wüllner

Musicaliser la parole p. 309

Paroles rythmées: les voix de *Preciosa*

La déclamation des Anciens revisitée par Mendelssohn

Entre parlé et chanté: Massenet et les modes de l'énonciation lyrique

La déclamation rythmique de *Façade*: poésies sonores

Chapitre IX. LA FIN DU MÉLODRAME ? p. 343

Humperdinck et le « *gebundenes Melodram* » p. 343

Ramener la voix dans le giron du chant • Contre une lecture darwinienne du mélodrame • Le *Sprechgesang* comme idéal wagnérien?

De Humperdinck à Schoenberg p. 365

Pierrot lunaire p. 368

« L'instrument de mon âme »: le mélodrame selon Albertine Zehme

La *Sprechstimme*, ou le mélodrame selon Schoenberg • Instrumentaliser

la voix • « L'art pour l'art »? • « ...au début était le mot... »

« Ceci n'est pas un mélodrame » p. 400

Chapitre X. UN NOUVEAU LAOCOON p. 405

«... un genre des plus odieux... » p. 405

L'hybride mélodramatique selon Paul Valéry p. 410

Perséphone, un anti-mélodrame • *Jeanne d'Arc au bûcher* •

Tout savoir, tout connaître, tout prévoir:

le mélodrame ou le pléonasmisme sublime p. 421

Notes p. 429

Annexe. LE MÉLODRAME DE ROUSSEAU À AUJOURD'HUI p. 457

Bibliographie p. 471

Liste des illustrations p. 494

Liste des exemples musicaux p. 496

Remerciements p. 499

Index p. 501