

Sommaire

Zusammenfassung auf Deutsch	13
Fragestellung	13
Aufbau und Methodik	16
Schreiben im Gegenteil	18
Musik	28
Theater	30
Schlussbetrachtungen: Ist es gelungen, Platz zu schaffen?	32
Introduction	37
1. Les mouvements – philosophies esthétiques et sociales	44
2. Les foyers : nations et conflits	55
2.1 La Première guerre mondiale	64
2.2 La Révolution en Russie	72
2.3 Un bilan intellectuel	76
3. La destruction	79
3.1 S’émanciper du passé	80
3.2 Agonisme et Antagonisme	84
3.3 Primitivisme et sensibilité	87
3.4 Le paradoxe : détruire en créant ?	92
I. L’avant-garde dans l’écriture	95
I.1 Le contraire – généalogies, fraternités et parentés spirituelles	95
I.2 Formuler le contraire : La manie du manifeste	107
I.2.1 Se définir par l’opposition	112
I.2.2 Comment rédiger un manifeste ?	114
I.2.3 Qui insulter et comment	119
I.2.4 Vers une nouvelle forme littéraire	125
I.3 Violence fantastique, sensibilité exagérée	127
I.3.1 Lettres à l’explosion : futurismes	128
I.3.1.1 Avenir et dictature en Russie	138
I.3.1.2 Futurisme personnel au Portugal	149
I.3.1.3 Un futurisme, trois foyers ?	159
I.3.2 Le dadaïsme dans tous les états	160
I.3.3 Contester la réalité : surréalisme	169
I.3.3.1 Destruction des pensées – Artaud le surréaliste	173
I.4 L’avant-gardiste après la lettre	177
I.4.1 Le rire, l’humour, cynisme positif	183

II. L'avant-garde et la musique	187
II.1 Définitions, problèmes, problématique	189
II.2 Rôle de la musique au sein de chaque mouvement	195
II.2.1 Conceptions esthétiques du futurisme	195
II.2.1.1 La grande mélodie futuriste	197
II.2.1.2 « De belles gifles sonores » – Bruitisme brutal de Russolo	205
II.2.1.3 Nouveaux instruments : futuristes inventeurs	211
II.2.1.4 Innovations russes et topoi occidentaux	216
II.2.2 Je-m'en-foutisme et primitivisme : Pars contradicens dada	228
II.2.2.1 La « phase-dada »	233
II.2.2.1.1 Rythme et Jazz : Le dadaïsme de Schulhoff	234
II.2.2.1.2 Le plaisir de détruire et la revanche dada	240
II.2.3 Préférer le silence à la musique – imaginer une musique surréaliste	246
II.2.4 Satie avant-gardiste – futurisme sportif et commencer à zéro	251
II.3 Pars construens : Corpus malgré lui	265
II.3.1 Poésie phonétique : de l'onomatopée à l'Ursonate	265
II.3.1.1 Jeux de voyelles, fête de consonnes : Théorie et pratique	266
II.3.1.2 Le son transcende l'intention	274
II.3.1.3 Le phonème maximalisé	282
II.3.1.4 « Les mots font l'amour » – Une poésie phonétique surréaliste ?	294
II.3.2 Exemples de corpus futuriste, dadaïste, surréaliste	297
II.3.2.1 Pratella : L'aviatore Dro	297
II.3.2.1.1 Ambiances au lieu de scènes	300
II.3.2.2 Lourié : Notre Marche	307
II.3.2.3 Schulhoff : Wolkenpumpe (La Pompe à nuages, 1922)	311
II.3.2.4 Wolpe : An Anna Blume op. 5 / III (1929)	321

III. Pratique performative	331
III.1 Fondements de la performance avant-gardiste	331
III.1.1 Vers la fusion des arts	331
III.1.2 Influences et théories	336
III.2 D'une institution bourgeoise au tohubohu – Salons et Soirées	345
III.2.1 Spontanéité ou « technique du scandale » ?	346
III.2.2 « Ivresse collective » : Zurich et Paris – Cabaret Voltaire et Salons	351
III.3 Événements	355
III.3.1 Parade – ni farce, ni cirque, mais un peu absurde	355
III.3.2 Pas que le constructivisme : Fêtes révolutionnaires	360
III.3.2.1 Mystère-Bouffe, 1918/1921	363
III.3.2.2 Bakou 1922 : Sifflets à vapeur et l'Internationale	368
IV. Etat des lieux : A-t-on « fait de la place ? »	375
IV.1 Qui a tenu ses promesses ?	377
IV.2 Le bruit continue	383
IV.3 Remarques de conclusion : au bout de mille ans d'art moderne	391
Bibliographie	395
Monographies, Œuvres littéraires, Articles	395
Partitions et Disques	413
Revue en ligne et autres ressources électroniques	414
Usuels	414
Table des illustrations	415
Index	419