

Table des matières

Introduction	1
--------------	---

Première partie Eléments de biographie musicale

Chapitre 1	
Héritage et affinités	21
Hermann Gundert	21
Missionnaire et philologue: l'œuvre d'une vie	22
<i>Découverte d'une passion interdite</i>	25
Marie	28
<i>Une artiste en puissance</i>	29
<i>L'Inde</i>	30
<i>Conversion</i>	32
<i>De retour à Calw</i>	34
Chapitre 2	
Enfance et musique	37
1877-1886: De Calw à Bâle	39
<i>Education et premières impressions musicales</i>	39
<i>Dons et prédispositions artistiques</i>	40
Les années d'apprentissage et de découvertes (1886-1889)	43
<i>Entre famille et lycée</i>	43
<i>L'oncle Friedrich et les concerts du «Steinhaus»</i>	45
<i>Le «Kirchengesangverein» de Calw</i>	48
<i>Musique en famille</i>	53
Départ à Göppingen: le royaume divisé	55
Chapitre 3	
Les années de crise: un adolescent solitaire	59
Maulbronn	59

Révolte et libération:	
Musique comme réconfort et reflet de l'âme	67
<i>Bad Boll, Stetten, Cannstatt</i>	67
<i>Theodor, le musicien</i>	78
Art et piétisme	84
Vers une autre rive	91
« <i>Hermann, technicien</i> »	92
<i>L'apprenti libraire (1895-1899)</i>	94
 Chapitre 4	
Un écrivain amoureux de la musique	99
Amours et musique	99
<i>Résonances romanesques</i>	99
<i>Les mariages de l'artiste</i>	105
Amis musiciens	113
<i>Sous le signe de la musique</i>	113
<i>Echanges et réciprocité</i>	120
 Deuxième partie	
Hermann Hesse, critique et conception de la musique	
 Introduction: Hermann Hesse, critique musical?	133
 Chapitre 1	
Réflexions et jugements de l'écrivain sur la musique, les compositeurs et leurs œuvres	139
Musique «classique»	141
<i>Musique baroque</i>	142
<i>Les maîtres classiques</i>	146
Les romantiques	153
<i>A l'orée du romantisme: Ludwig van Beethoven</i>	153
<i>La grande génération romantique</i>	159
<i>Hesse et Wagner</i>	164
« <i>L'affaire Brahms</i> »	170
Hesse et la musique de son temps	175
<i>Réflexions sur la musique moderne et contemporaine</i>	177

<i>Impressions néo-romantiques, ou:</i>	
<i>Hesse et les compositions de ses amis musiciens</i>	182
<i>Le cas Strauss</i>	187
 Chapitre 2	
Hesse et le problème de l'interprétation musicale	191
Rencontres de virtuoses	192
Le triomphe de la performance	197
<i>Technique et technicité</i>	197
<i>Recherche d'effet ou de sobriété? Le concert devenu spectacle</i>	199
Réflexions sur l'art d'interprétation et la virtuosité	202
« <i>Le problème du virtuose</i> »	202
« <i>Suonare bene</i> »	204
 Chapitre 3	
Les deux musiques	209
L'art du déclin	210
« <i>Musica divina</i> »	214

Troisième partie

La musique dans l'œuvre de l'écrivain

Introduction	223
 Chapitre 1	
Gertrud, ou: l'aventure néoromantique...	231
Kuhn ou l'histoire d'une vocation	232
<i>Prémices</i>	232
<i>Difficiles années d'apprentissage</i>	233
<i>Musicien, enfin!</i>	235
Musiciens et autres personnages	
sous le signe de la musique. Une typologie	238
<i>Muoth, le dionysiaque</i>	238
<i>Le violoniste Teiser</i>	244
<i>Gertrud, ou: sous le signe de l'amour...</i>	246
<i>Autres «stéréotypes»</i>	251

Musique et processus de création musicale	253
<i>Les compositions de Kuhn</i>	254
<i>De la genèse d'une œuvre de musique</i>	260
<i>Sens et portée du monde de la musique</i>	266
Chapitre 2	
Le Loup des steppes: Entre modernité et classicisme	269
Le contexte (auto)biographique	270
Reflets intrinsèques d'une conception de la musique	278
<i>Considérations sur la musique classique</i>	278
<i>Hesse et le jazz</i>	281
Musique et symbolisme	289
<i>Les deux mondes</i>	289
<i>Vers une déstructuration</i>	291
<i>Au théâtre magique</i>	304
Chapitre 3	
La musique dans <i>Le Jeu des Perles de Verre</i>	311
Joseph Valet ou: une vie menée dans l'esprit de la musique	313
<i>Un cheminement scandé par la musique</i>	315
«Degrés»	332
Le Jeu des Perles de Verre et la musique: entre parenté et affinité élective...	338
Le Jeu des Perles de Verre	338
<i>Préhistoire et origines du Jeu des Perles de Verre</i>	339
<i>Styles, règles et langue du Jeu: une composition</i>	343
<i>Du sens et de la portée: une «Unio Mystica»</i>	346
De la musique	350
<i>La musique baroque</i>	351
<i>Représentations de la musique</i>	359
<i>Vertus et valeur de la musique</i>	364
Conclusion	375
Bibliographie	379