

PREMIÈRE PARTIE. LE RENAISSANCE NATIONALE ET LA PÉRIODE DE VILNIUS	8
La question nationale dans l'œuvre de Čiurlionis	8
Transformations de l'idéologie de la renaissance nationale	20
Le renforcement de l'identité de Čiurlionis	28
La première exposition lituanienne d'art et ses répercussions	42
La période de Vilnius, entre vie et création	52
Le triomphe de la deuxième exposition d'art lituanien	61
Manifestations de la nationalité dans l'œuvre de Čiurlionis	73
Le Paris rêvé et inaccessible	81
DEUXIÈME PARTIE. DE VILNIUS À SAINT-PÉTERSBOURG	89
Un nouveau tournant dans la vie	89
La troisième exposition lituanienne d'art	97
Čiurlionis et le renouveau de la vie artistique russe	103
Les impulsions de Dobuzhinsky	114
L'influence du « Salon » de Makovsky	123
Dans le milieu du « monde de l'art »	136
TROISIÈME PARTIE. RELATIONS AVEC L'AVANT-GARDE RUSSE	157
La période impériale	157
Les changements à l'époque soviétique	167
Čiurlionis et la diffusion de l'avant-garde de Saint-Petersbourg	179
Relations avec le futurisme	192
L'essor de l'avant-garde moscovite	206
La relation entre le rayonnisme de Larionov et la peinture de Čiurlionis	222
Le « Carré noir » de Čiurlionis et le suprématisme de Malevitch	234
QUATRIÈME PARTIE. ČIURLIONIS ET L'AVANT-GARDE RUSSE DANS L'HISTORIOGRAPHIE OCCIDENTALE	259
Particularités de la recherche en Occident	259
Principaux obstacles à la recherche	268
L'interprétation de Gray	279
Les points de vue de V. Marcadé et J.-C. Marcadé	284
Un regard critique sur les recherches de Bowlt	294
Čiurlionis à la lumière de l'étude de Nakov	316
CINQUIÈME PARTIE. ČIURLIONIS DANS LE CONTEXTE DE L'ART ABSTRAIT	331
La particularité du phénomène de l'art abstrait	331
Le regard de Čiurlionis sur la modernisation de l'art occidental	343
La multiplication des tendances vers la dématérialisation du réel	350
Le parcours de Kandinsky vers la peinture abstraite	360
Les transformations stylistiques de Hilma af Klint	371
Le néoplasticisme de Mondrian	378
La question de la priorité dans la genèse de l'abstractionnisme	384
SIXIÈME PARTIE. MANIFESTATIONS DU SURRÉALISME ET DE LA PEINTURE MÉTAPHYSIQUE	406
Un regard sur les origines du surréalisme et de la peinture métaphysique de Čiurlionis	406
Redon et Čiurlionis : similitudes et différences stylistiques	421
Contacts avec les visions poétiques de Chagall	430
Un tournant vers la peinture métaphysique	442
Interactions avec la peinture métaphysique de Chirico	450
L'unicité de la période picturale métaphysique de Čiurlionis	465
Relations avec le surréalisme poétique et naturaliste	476
Liens stylistiques entre les images artistiques de Čiurlionis et celles des surréalistes	494

SEPTIÈME PARTIE. REFLETS DES PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE DANS LE MIROIR

DE LA PSYCHOLOGIE	512
Notes méthodologiques	512
Čiurlionis comme objet de la psychologie des processus de création artistique	521
Le potentiel créatif et ses principales composantes	534
Pensée et perception philosophiques du monde	537
Le pouvoir de l'imagination et du fantasme	544
Cognition intuitive et improvisation	552
Observation, attention et mémoire	562
Capacité de travail et fluctuation des processus de création artistique	569
Empathie, intention et inspiration	576
Le rôle des croquis, des dessins et des ébauches	584
Le retrait de la personnalité et la quête de la perfection	590
HUITIÈME PARTIE. COMPOSITION ET PERSPECTIVE	600
Fonctions de la composition dans la peinture de Čiurlionis	600
Transformations des recherches compositionnelles	611
Relations avec les systèmes de composition et de perspective d'Asie orientale	620
Modèles de composition fermée et ouverte	634
La singularité des systèmes de perspective	645
Le principe du <i>non finito</i>	653
NEUVIÈME PARTIE. COULEUR ET COLORIS	661
La place de la couleur et du coloris dans la peinture de Čiurlionis	661
Un regard sur l'histoire de la connaissance du phénomène de la couleur	671
L'impact de la théorie théosophique de la couleur	681
Transformations du concept de couleur et de coloris	686
La première phase et la métaphysique de la prédominance de la couleur verdâtre	699
Évolution de la couleur et du coloris à la période des sonates	708
DIXIÈME PARTIE. MUSICALITÉ ET RYTHME	723
La musicalité dans l'expression picturale	723
L'influence de la théosophie et de l'esthétique picturale d'Asie orientale	735
Le rôle des structures rythmiques dans la peinture musicale	741
La magie de la souplesse du trait	745
Le rythme au stade précoce de l'évolution	748
Le rythme de la sonate à la période de la maturité picturale	753
ONZIÈME PARTIE. LE GÉNIE ENTRE ILLUMINATIONS ET ABIMES DES TÉNÉBRES	767
Génie <i>versus</i> épuisement nerveux	767
Čiurlionis et van Gogh : deux trajectoires créatives de l'artiste maudit	783
Tristesse et mélancolie comme modes de perception du monde	799
Visions dépressives du crépuscule	806
La dernière étape de l'essor créatif en Lituanie	816
Les signes d'une crise qui s'aggrave	822
Tragédies et pressentiments de la mort	828
Conclusion	847
Bibliographie	867
Résumé en anglais	893
Index des personnes	928
Table des matières en français	938
Table des matières en anglais	940
Table des matières en russe	942