

A close-up, low-angle shot of a grand piano in a theater. The piano is dark wood with ornate gold-colored carvings on the side. The keyboard is visible, with white and black keys. The background shows the ornate interior of a theater with red seats and gold-colored walls and chandeliers.

NIETZSCHE ET LA MUSIQUE

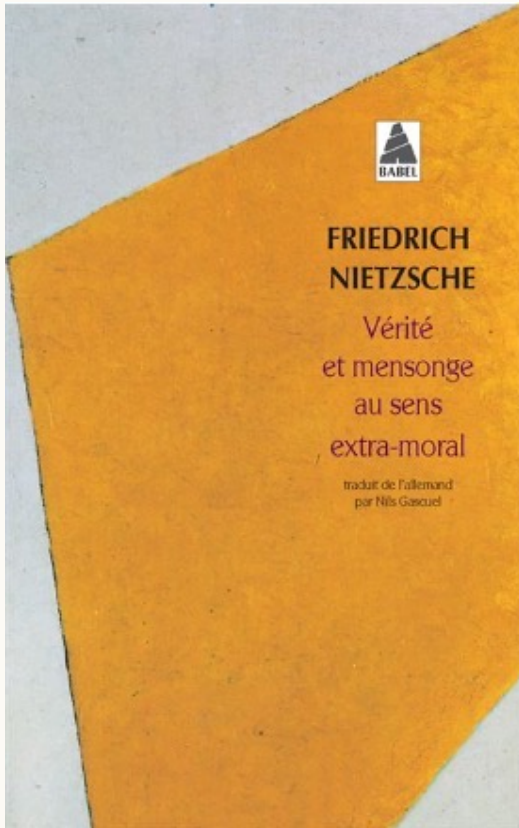
Pourquoi la philosophie a-t-elle besoin de la musique ?

Susanna Zellini

UCLouvain

susanna.zellini@uclouvain.be

Qu'est-ce qu'un concept ?

F. Nietzsche, *Vérité et mensonge au sens extra-moral*, trad. de l'allemand par Nils Gascuel, Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 2002.

Comment naît un concept ?

Concept

du latin *conceptus*, de *concupere*
con - (« ensemble ») + *capere* («
prendre »)

Rassembler des choses différentes
sous un même mot

« Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des Nicht-Gleichen. »

Tout concept naît de l'assimilation de ce qui n'est pas identique.

Le prix de la généralité

Ce que le concept permet

nommer ensemble
comparer
communiquer

Ce qu'il laisse de côté

les différences
la singularité
l'épaisseur de l'expérience

Un concept gagne en généralité ce qu'il perd en singularité.

Que devient ce que
le concept laisse
de côté ?

Pourquoi la musique ?

Quelles sont les limites de la parole ?

Que peut apporter la musique à la pensée philosophique ?

Comment la musique peut-elle dire davantage que les mots, sans concepts ?

Que signifie philosopher « en musique » ?

25 mai 1854 : « l'Ascension »

Nietzsche a neuf ans.

Dans la cathédrale de Naumburg, il entend cette musique...

ÉCOUTE N° 1

GEORGE FRIDERIC HANDEL
Hallelujah
from *Messiah*, HWV 56 [1741]

Georg Friedrich Händel, *Messiah*, partie II, scène 6, *Hallelujah!* — René Jacobs,
direction, Choir of Clare College, Cambridge, Freiburger Barockorchester,
Harmonia Mundi

La musique ne *représente* pas

Elle élève. Elle transporte.

Elle permet de participer à une dimension inaccessible aux concepts

Dans le piétisme, une religion du cœur et de l'expérience personnelle

Les premières sonatines

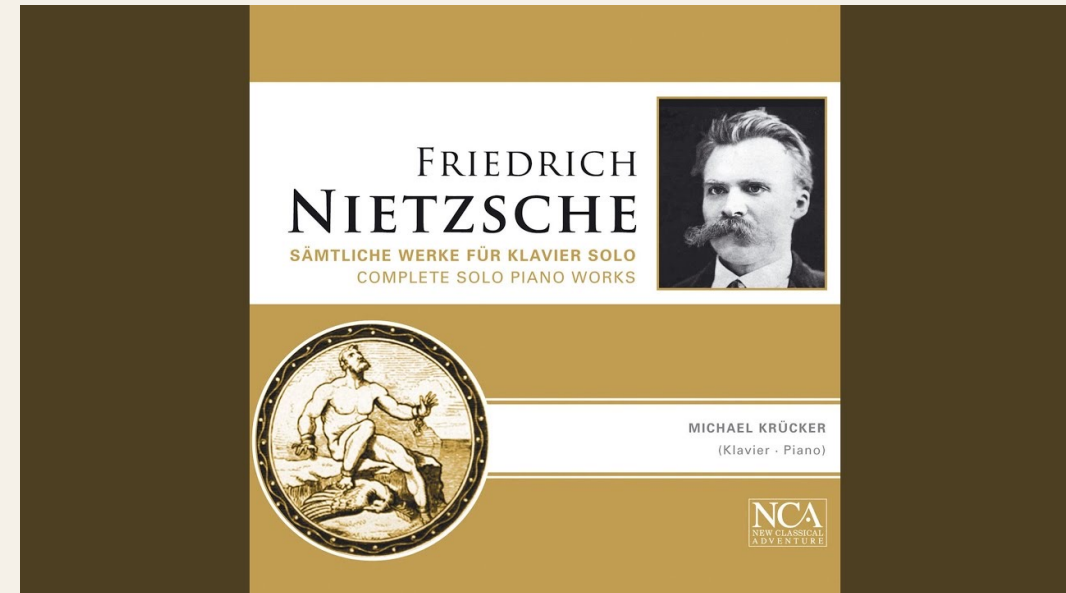
Une musique claire, simple, ordonnée

Les modèles classiques : Haydn, Mozart, le jeune Beethoven

ÉCOUTE N° 2

Friedrich Nietzsche – Sonatine op. II (1856)
Andante

Clarté · intelligibilité · élévation

Contre la « musique de l'avenir »

Ce que Nietzsche défend

la clarté
l'intelligibilité
un contenu qui élève

Ce qu'il critique

l'effet pour l'effet
la complexité artificieuse
la virtuosité exhibée

Liszt et Berlioz incarnent alors, à ses yeux, la Zukunftsmusik.

« Germania » : écouter, créer, critiquer

Nietzsche · Gustav Krug · Wilhelm Pinder

Trois amis présentent leurs essais littéraires, philosophiques et musicaux au jugement des autres.

Krug ouvre à Nietzsche de nouvelles voies d'écoute...

Nietzsche, 1861

Naumburg, 1860

Deux idées de la musique

Nietzsche

clarté

élévation religieuse

Krug

passion

force du sentiment

Pâques 1861

Krug joue le prélude de Tristan

Une transcription pour piano de Hans von Bülow

ÉCOUTE N° 3

Richard Wagner
Tristan et Isolde, Prélude

Richard Wagner, Tristan et Isolde, Prélude — transcription pour piano de Wagner et Hans von Bülow ; Cyprien Katsaris, piano

« À partir du moment où parut une transcription pour piano de Tristan — mes compliments, Monsieur Bülow ! — je devins wagnérien. »

Nietzsche, Ecce Homo

Après Tristan

Un nouveau langage musical

Les premières sonatines

clarté, ordre, élévation

Les compositions de 1862–1863

passion, inquiétude, douleur

La rupture musicale accompagne et enregistre une rupture analogue dans la réflexion philosophique

Fatum et histoire (1862)

« Si nous pouvions porter un regard libre et sans préjugés sur la doctrine chrétienne et sur l'histoire de l'Église, nous ne pourrions pas ne pas énoncer certaines opinions contraires aux idées générales... Nous croyons devoir considérer presque comme un crime le choix d'un point de vue plus libre, qui pourrait nous permettre de porter sur la religion et le christianisme un jugement impartial et conforme à notre époque. Une telle tentative n'est pas l'œuvre de quelques semaines, mais de toute une vie... »

1862–1863

« Sur l'essence de la musique ». Trois fragments d'un projet plus vaste :

Sur le démoniaque en musique

dämonische Kraft

« force démoniaque ».

Du divin au démoniaque

Le Messie de Händel

Après Tristan

Élévation vers « les anges »

Pressentiment d'un fond obscur

« Un obscur pressentiment du divin »

Automne 1862

Fritz et Krug jouent Tristan

« Tous les deux, avec leurs voix robustes, produisaient des sons qui ressemblaient plutôt à des hurlements. »

Elisabeth Nietzsche, souvenir de leurs vacances

Quand les mots ne suffisent plus

« Une obscurité pourpre qui se laisse difficilement saisir »

« L'enchaînement logique se déchire »

« Dans ces choses, on ne peut jamais se libérer d'une certaine *a-logie* »

La musique peut parvenir à **dire l'indicible**

Monde païen et christianisme (1862)

Le monde païen

Nuit ivre, instincts, plaintes
douloureuses

Le christianisme

Accords doux, harmonies claires

La musique entre dans le langage même de la philosophie.

Eine Sylvesternacht

Friedrich Nietzsche · violon et piano

1863–1864

ÉCOUTE N° 4

Musique et concepts

Comment la musique transforme-t-elle la philosophie ?

La musique est-elle un langage autonome,
ou bien une intégration du langage conceptuel ?

Deux traditions pour penser cette relation

Première tradition : musique et parole réunies

mousikē

Poésie, son, rythme et danse forment un ensemble.

Rousseau

« *Les premiers discours furent les premières chansons* »

Wagner

Musique et parole poétique s'unissent dans le drame

Une unité originaire à retrouver

Seconde tradition : la musique autonome

Le romantisme

L'absence de mots devient une force expressive.

E. T. A. Hoffmann

La musique instrumentale ouvre sur l'infini.

Schopenhauer

Sans concepts, elle exprime l'essence intérieure du monde
(la « volonté »)

L'indétermination devient la puissance de la musique.

Deux réponses à la même question

Musique avec la parole

Rousseau · Wagner

Voix, mots et drame se renforcent mutuellement.

Musique autonome

Hoffmann · Schopenhauer

La musique peut exprimer ce qui échappe aux concepts.

Nietzsche et les deux traditions

Le Drame musical grec (1870)

Avec Wagner

La musique comme « moyen » du drame

Avec Schopenhauer

La musique comme « langage universel »

Nietzsche cherche à penser ensemble ces deux héritages.

Revenons à notre question

Que laisse de côté le concept ?

La musique peut-elle l'exprimer ?

Qu'exprime-t-elle réellement ?

Sur la musique et la parole (1871)

Schopenhauer

Les paroles ne sont qu'un ajout à la musique, qui est l'expression de la « volonté »

Nietzsche

Les paroles peuvent accroître l'effet de la musique...

Mais la musique ne donne pas un accès immédiat à l'essence du monde.

« Ce n'est que comme représentations que nous connaissons ce noyau, au-delà de cela, **il n'existe nulle part de pont direct** qui puisse nous conduire jusqu'à lui-même ».

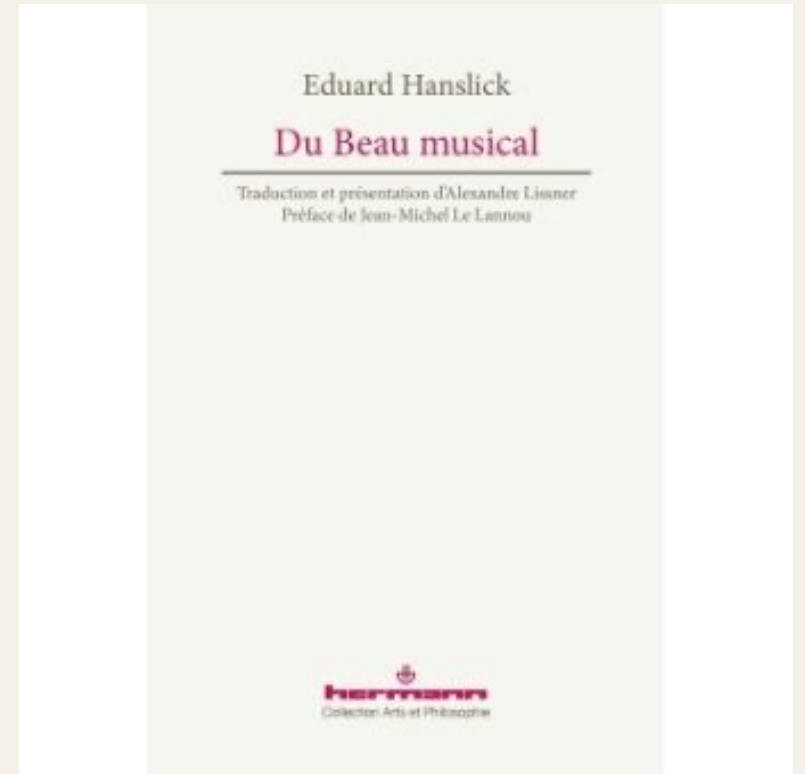
Eduard Hanslick : l'autonomie sans métaphysique

Du beau musical (1854)

La forme constitue le contenu musical.

« Formes sonores en mouvement »

La signification de la musique réside dans l'organisation des sons.

Musique et langage

Deux formes de représentation

Si toutes deux appartiennent au monde des formes,
qu'est-ce qui les distingue ?

Les degrés de l'expression

Ton → Geste → Parole → Concept

La musique peut symboliser « tous les degrés » des formes représentatives : gradations, différences, passages et intensités, sans devoir immédiatement les fixer dans l'identité d'un concept.

La musique est le « fond sonore » du langage.

Pourquoi la philosophie a-t-elle besoin de la musique ?

« Trouver une nouvelle forme »

Le concept demeure, mais la pensée peut aussi travailler avec le ton, le rythme, la pause et la variation.

Penser musicalement

A close-up, low-angle shot of a grand piano in a theater. The piano is dark wood with ornate gold-colored carvings on the side. The keyboard is visible, with white and black keys. The background shows the theater's interior, including red seats, ornate columns, and warm lighting from chandeliers.

NIETZSCHE ET LA MUSIQUE

MERCI

Susanna Zellini

UCLouvain

susanna.zellini@uclouvain.be