COURS · NIETZSCHE ET LA MUSIQUE

TROISIÈME LEÇON

Philosopher en musique

Nietzsche et la recherche d’une nouvelle forme philosophique

Le rêve de Wagner · La décadence · L’aphorisme · Zarathoustra

NOTRE QUESTION

Comment la musique peut-elle transformer la forme même de la philosophie ?

Exprimer ce que les mots
ne parviennent pas à dire

→ **Transformer le langage de l’intérieur**

L’œuvre d’art totale

Gesamtkunstwerk

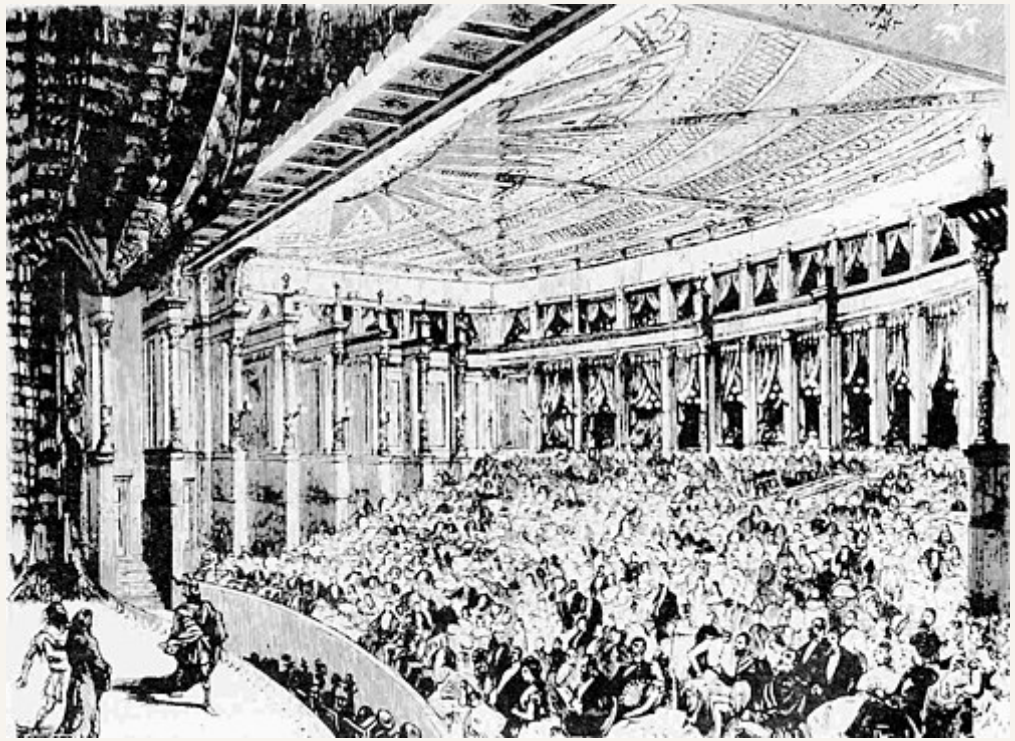
POÉSIE

MUSIQUE

DANSE

GESTE

SCÈNE



Non pas juxtaposer les arts,
mais refonder une expérience unitaire de la culture.

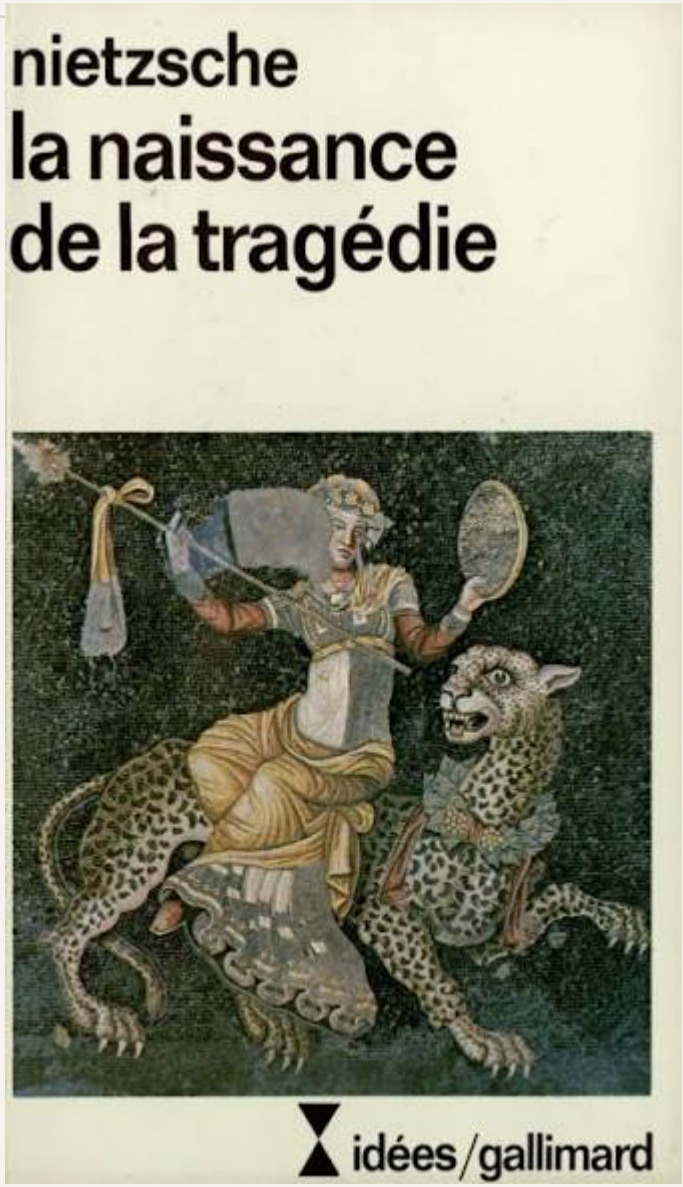
Richard Wagner

De la tragédie grecque à Bayreuth

La musique comme fond d'où surgissent les images et les formes

Chœur dionysiaque → Images apolliniennes → Nouvelle culture

La musique n'orne pas la poésie : elle participe à sa genèse.



Une architecture de l’écoute

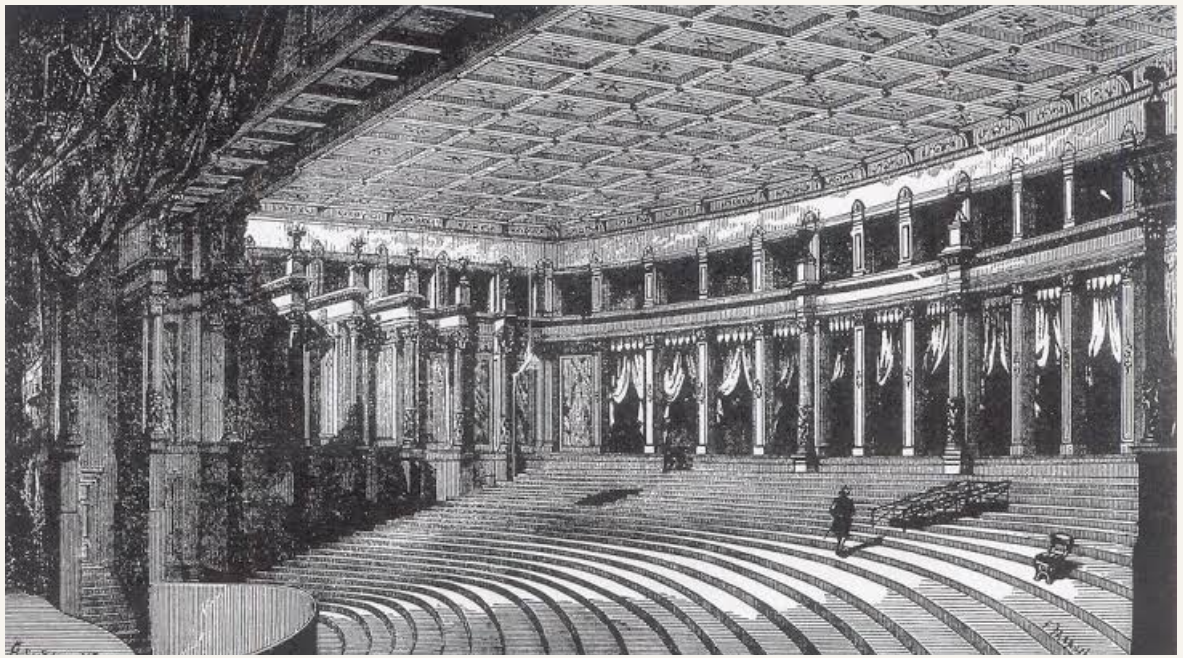
Bayreuth, théâtre construit pour les opéras de Wagner

FESTSPIELHAUS

Un lieu conçu pour transformer l’expérience du public.

Transformer le regard du spectateur

THÉÂTRE TRADITIONNEL · LOGES



BAYREUTH · SALLE EN AMPHITHÉÂTRE

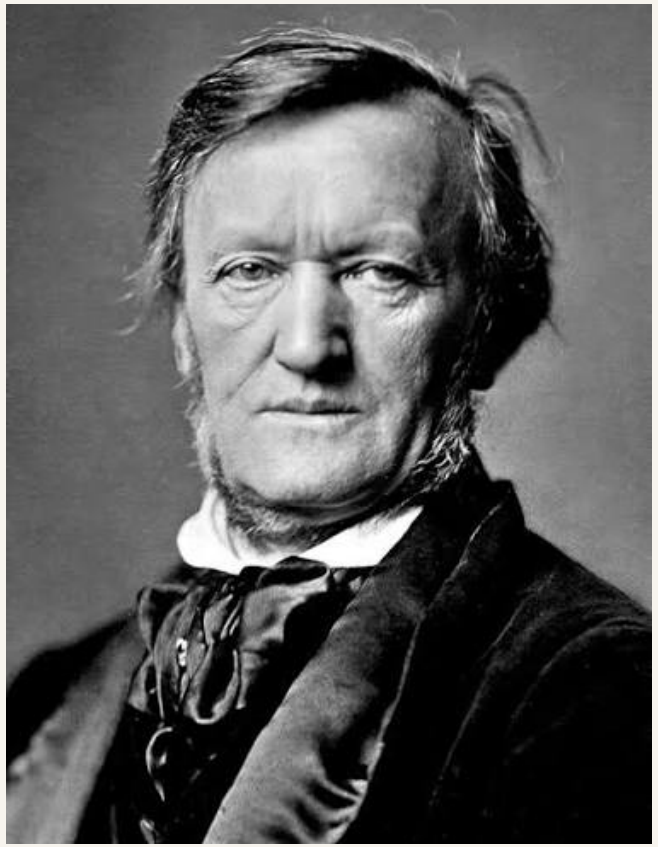
Du théâtre à loges, où l'on vient voir et être vu, à la salle en amphithéâtre de Bayreuth, où tous les regards convergent vers la scène.

BAYREUTH, 1876

Le désenchantement

- Nationalisme du public
- Caractère mondain du festival
- Vénération presque religieuse de Wagner

Séduire plutôt que transfigurer ?



« l’avènement de l’acteur dans la musique »

Effet immédiat · Suggestion · Pathos

Nietzsche, Le Cas Wagner

De la régénération à la rédemption

Une autre lecture de l’évolution de Wagner

LA PROMESSE

Transformer
la culture et la vie

→

LE RENONCEMENT

Vérité métaphysique
rédemption et retrait

Le projet de l’œuvre d’art totale semble céder la place à une esthétique du salut.

UN DIAGNOSTIC CULTUREL

Le « Cas Wagner » est un cas clinique

La maladie de l’art devient
la maladie d’une culture.

Nietzsche, Le Cas Wagner (1888)

Pourquoi un mot français ?

PARIS · 1883

PAUL BOURGET

ESSAIS DE
PSYCHOLOGIE
CONTEMPORAINE

BAUDELAIRE · FLAUBERT · STENDHAL

1883

Nietzsche découvre chez Bourget une

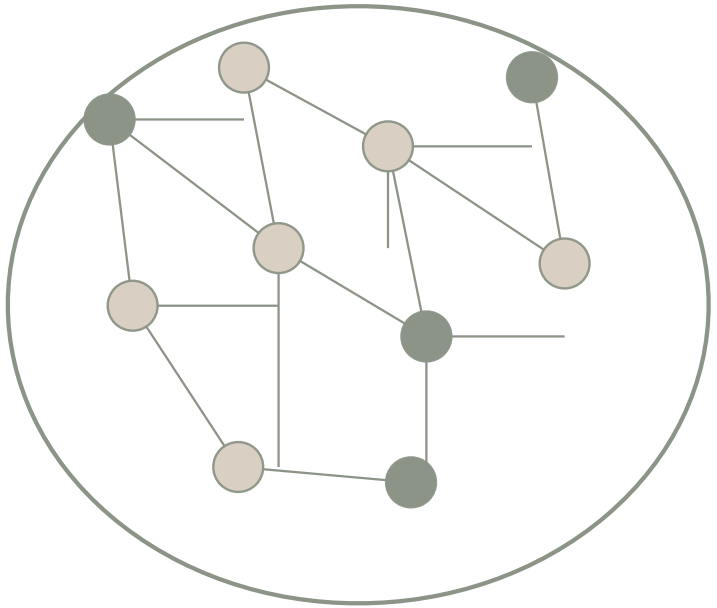
« théorie de la décadence »

Une lecture de Baudelaire devient une clé pour comprendre Wagner.

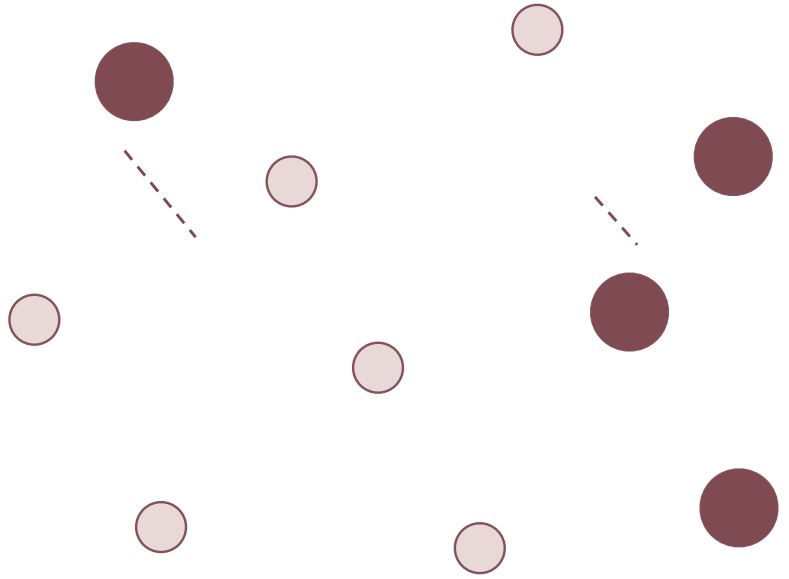
De la critique littéraire française à la critique musicale de Nietzsche.

Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine (1883), essai sur Baudelaire.

Quand les parties s’émancipent



COHÉSION



DÉSAGRÉGATION

Les parties gagnent en autonomie ; l’ensemble perd sa cohésion.

Bourget : analogie entre société, organisme vivant et langage.

Du livre au mot : la forme se défait

LIVRE
↓
PAGE
↓
PHRASE
↓
MOT

LE DIAGNOSTIC DE BOURGET

Chaque élément gagne une vie propre, **mais perd le lien** avec le tout.

La décadence stylistique : autonomie du détail, dissolution de l'unité.

Bourget, Essais de psychologie contemporaine, « Théorie de la décadence ».

De la littérature à la musique

BOURGET · LITTÉRATURE

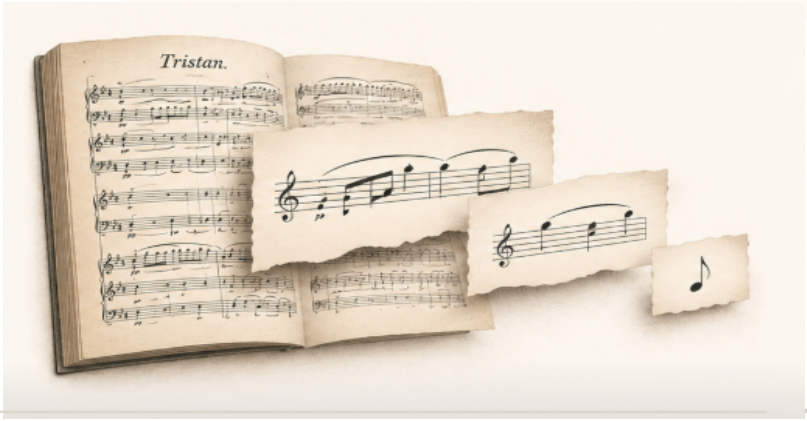
LIVRE → PAGE → MOT

La souveraineté du détail

NIETZSCHE · MUSIQUE DE WAGNER

PARTIE	>	**TOUT**
PHRASE	>	**MÉLODIE**
INSTANT	>	**TEMPS**

L'effet isolé contre la durée

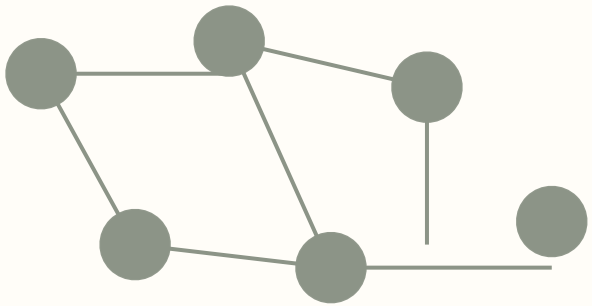


Le projet de réunifier la culture reproduit sa désagrégation.

Nietzsche, lettre à Carl Fuchs (avril 1886) ; Montinari, Nietzsche e la décadence.

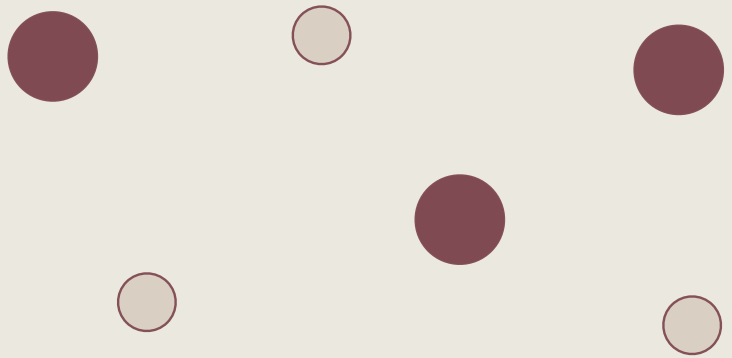
Culture et barbarie : une question de style

CULTURE



Unité du style

BARBARIE



Mélange chaotique des styles

La culture ne juxtapose pas des éléments : elle les met en relation.

Nietzsche, Première Considération inactuelle, § 1 (1873).

Transformer le style, transformer la pensée

« Améliorer le style,

c'est améliorer la pensée. »

NIETZSCHE · LE VOYAGEUR ET SON OMBRE, § 131

« Le style n'est pas simplement une manifestation de la culture : il contribue à la produire. »

Perte et possibilité

CE QUI SE DÉFAIT

Les liens,
l’ancienne unité

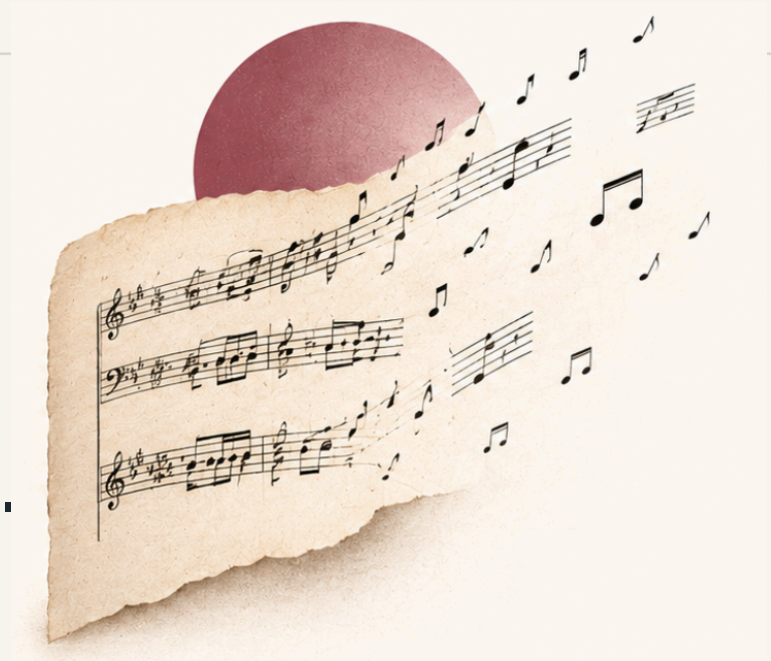
CE QUI S’ÉMANCIPE

Le détail,
sa richesse expressive

Trouver une forme nouvelle à partir de ce que la décadence a libéré.

La decadence comme experience de transformation

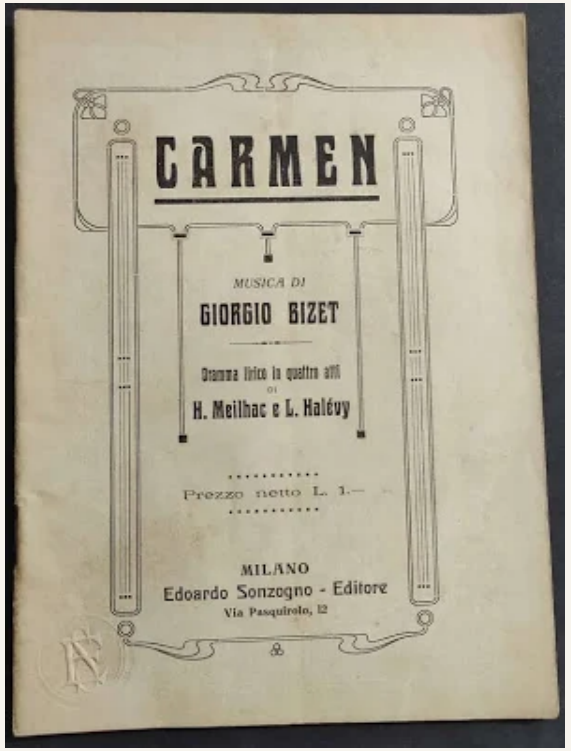
« Je suis un décadent,
mais j’en suis aussi l’antithèse.



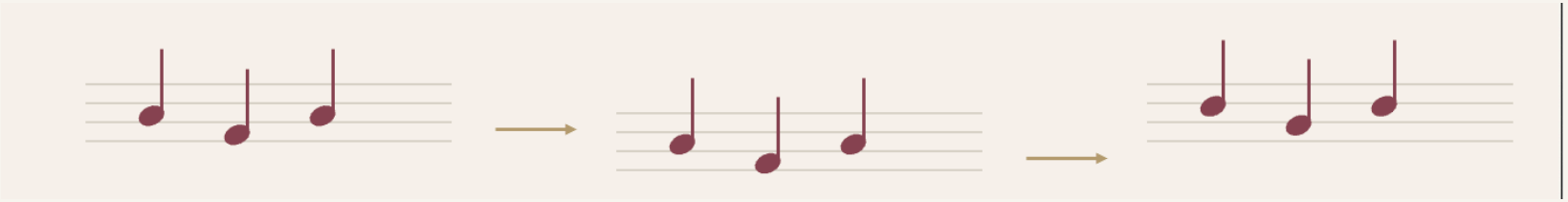
Guérir ne signifie pas
revenir en arrière:

« Il faut aller de l’avant, c’est-à-dire avancer pas à pas toujours plus loin dans la *décadence* »

« Une épigramme sur la passion »



Quelques notes : une précision psychologique.



Un motif revient, change de contexte et de signification.

La brièveté n’est pas une pauvreté

BRIÈVETÉ

Concentration expressive

AUTONOMIE

Construction de relations

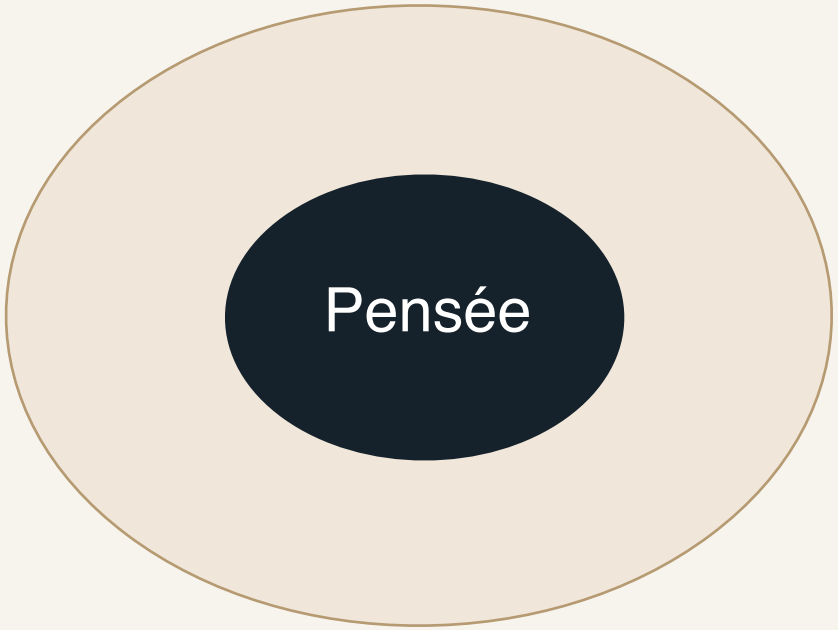
Humain, trop humain (1878) : Nietzsche expérimente l’aphorisme.

OPINIONS ET SENTENCES MÊLÉES

« Croyez-vous donc qu’il s’agisse
d’une œuvre fragmentaire,
parce qu’on vous la donne
par morceaux ? »

Une écriture en fragments n’est pas nécessairement une œuvre fragmentaire.

Le verbe grec *aphorizein* (ἀφορίζειν) –> tracer une limite. Ouvrir un horizon.



HORIZON

Délimiter

Ce qui est dit
conserve son autonomie.

Relier

Ce qui demeure hors du texte
continue de participer au sens.

HUMAIN, TROP HUMAIN

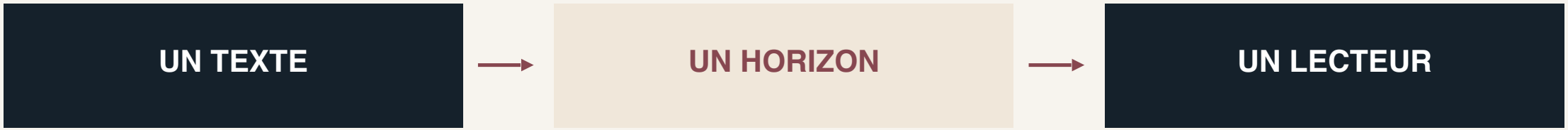
L'incomplet considéré comme l'efficace. De même que des figures en relief agissent si fortement sur l’imagination parce qu’elles sont pour ainsi dire en train de sortir de la muraille et tout à coup, retenues on ne sait par quoi, s’arrêtent : ainsi parfois l’exposition incomplète, comme en relief, d’une pensée, d’une philosophie tout entière, est plus efficace que l’explication complète : on laisse plus à faire au spectateur, il est excité à continuer ce qui fait saillie devant ses yeux en lumière et ombre si forte, à achever la pensée, et à triompher lui-même de cet obstacle qui jusqu’alors s’opposait au dégagement complet de l’idée.

UN TEXTE

UN LECTEUR

HUMAIN, TROP HUMAIN

Idées qui ne sont pas venues à terme. — […] ont un prix *en soi* et ne sont pas du tout à apprécier seulement comme transitions et passages […]. Aussi ne faut-il pas tourmenter un poète par un commentaire subtil et se rire de l'incertitude de son horizon, comme si la route qui mène à plus d'idées était encore ouverte. On se tient au seuil : on attend comme au déterrement d'un trésor : c'est comme s'il devait se faire une heureuse trouvaille de pensées profondes. Le poète prélève quelque chose du plaisir du penseur à trouver une idée capitale et nous en rend ainsi avides au point que nous la pourchassons ; mais elle passe en voltigeant au-dessus de notre tête en montrant les plus belles ailes de papillon — et cependant elle nous échappe.



Le sens se poursuit au-delà des mots écrits.

L’image des ailes se transforme

Aphorisme ¶ 208 (*Humain, trop humain*)

PENSÉES INACHEVÉES

La pensée échappe
au lecteur

Aphorisme ¶ 209 (*Humain, trop humain*)

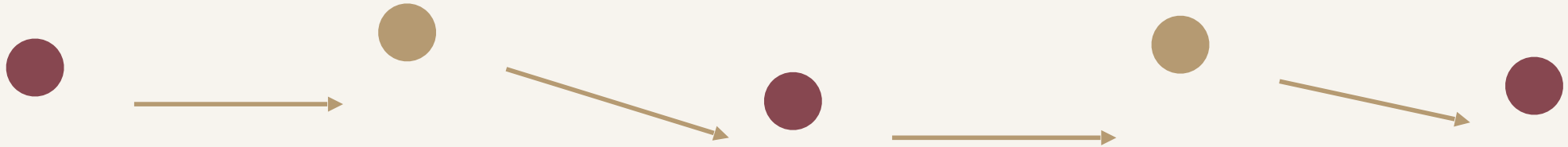
LE LIVRE DEVENU PRESQUE UN HOMME

Le livre échappe
à l’auteur

Le second transforme rétroactivement le sens du premier.

CRITIQUER · CONSTRUIRE · CORRIGER

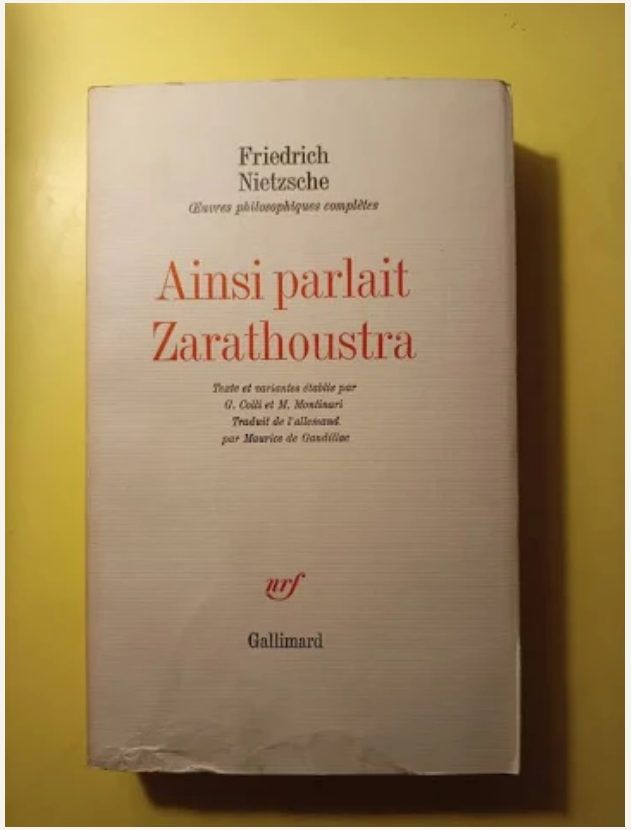
« Entre et derrière les brefs aphorismes,
… des chaînes de pensées. »



L’aphorisme construit ses liens et expose ses propres limites à la correction.

UNE AUTRE ÉCHELLE DE COMPOSITION

« Dans quelle catégorie faut-il donc ranger ce Zarathoustra ?
Je croirais presque que c’est parmi les symphonies. »



Récit · Poème · Discours · Paraboles · Chants

Nietzsche à Ernst Schmeitzner, 2 avril 1883

La forme philosophique devient musicale

La musique devient un modèle
de construction du discours philosophique.

La musique ne remplace pas le langage philosophique.

Elle aide à le transformer de l’intérieur.

Merci pour votre attention !

À bientôt !

Susanna Zellini, Université Uclouvain
Susanna.zellini@gmail.com