

L'Europe des transferts

L'exemple de la musique 'classique' occidentale

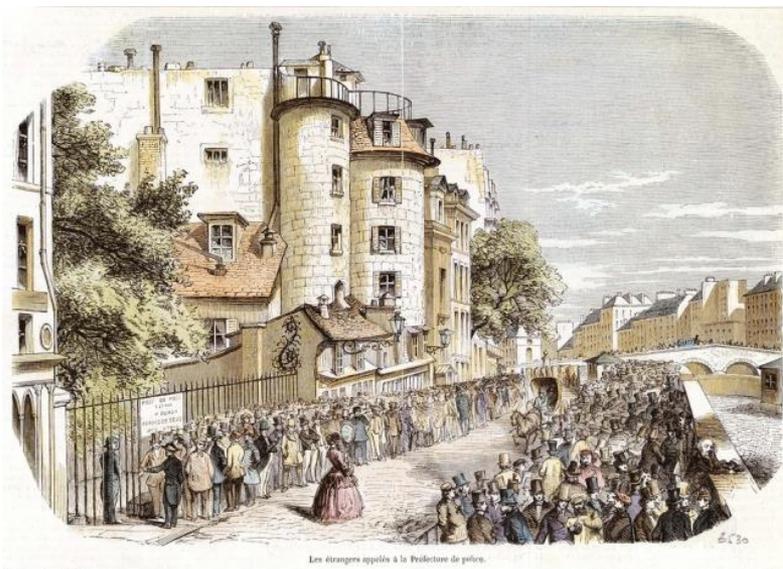
Damien Ehrhardt, SLAM

Heinrich Berghaus, *Physikalischer Atlas*, 1839

Les migrants allemands en France

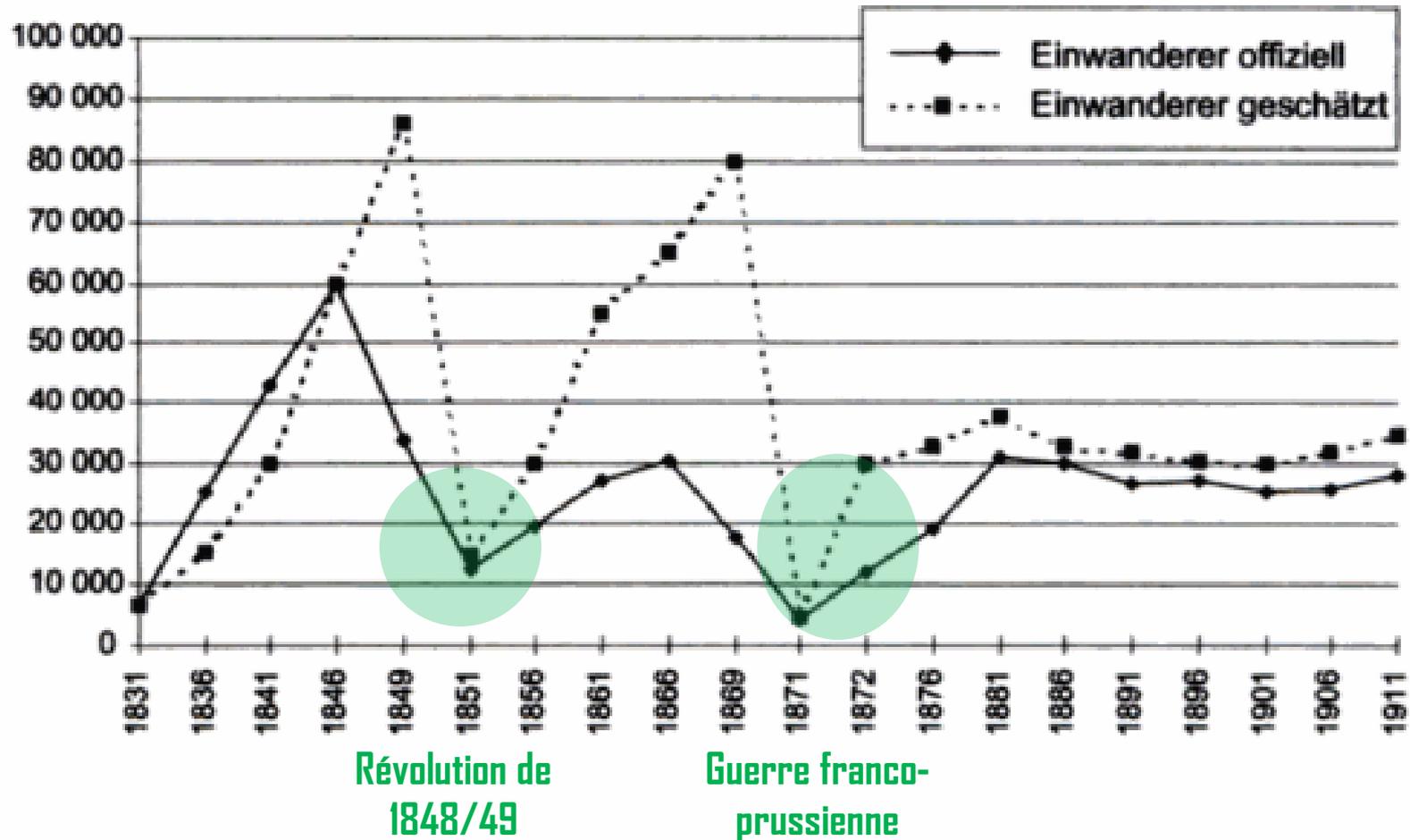
1750-1848 : âge d'or des musiciens étrangers

«Les étrangers appelés à la Préfecture de police» pour se faire délivrer des permis de résidence. Lithographie parue dans *L'Illustration*, 27 .IX.1851

- 2nde m. XVIIIe s. et 1re m. XIXe s.: arrivée, à Paris, de musiciens et éditeurs d'outre-Rhin
  - Période propice à l'immigration allemande en France
- 1796:** 40 000 personnes, 8% de la population de Paris
- 1830:** 7 000, 1re communauté d'étrangers à Paris
- 1848:** 62 000, 5 % de la population totale de Paris

Nombre d'Allemands à Paris

Les migrants allemands en France

Compagnon bottier (Allemand)

Bottier allemand, milieu XIXe s.
gravure de Charles Philipon © Paris,

Première immigration de masse
de la France contemporaine:
opposants politiques, compagnons et
artisans

Raisons:

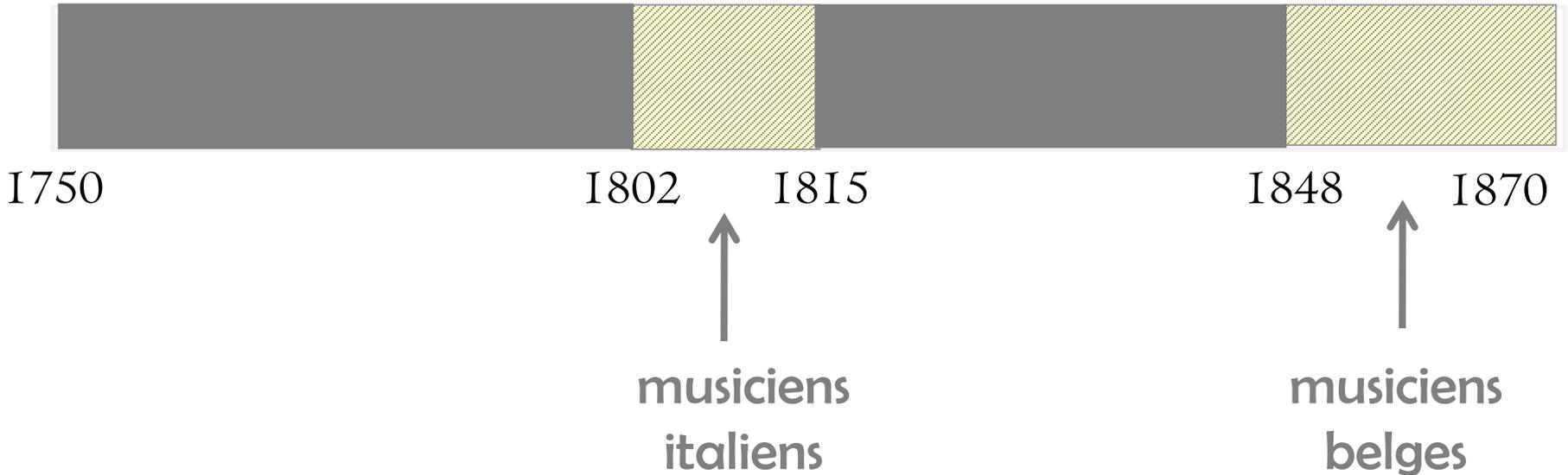
- crise agraire
- censure & autoritarisme exercés par Metternich & Frédéric-Guillaume III de Prusse, rêve d'une alliance franco-allemande mêlant philosophie allemande & action politique française (Révolution)

Médiation musicale franco-allemande

1750-1848

médiation intense

médiation intense

Musiciens & éditeurs allemands à Paris

1750-1802

Johann Stamitz, représentant
de l'Ecole de Mannheim

Véritable âge d'or pour les musiciens étrangers, surtout de l'espace germanique, malgré les centres musicaux:

- *Mannheimer Tonschule 1750-78;*

Musiciens & éditeurs allemands à Paris

1750-1802

Adolph von Menzel, *Le concert de flûte de Frédéric le Grand à Sans-Souci*, 1850-52

Véritable âge d'or pour les musiciens étrangers, surtout de l'espace germanique, malgré les centres musicaux:

- *Mannheimer Tonschule* 1750-78;
- *Norddeutsche Schule* | École de Berlin, compositeurs attachés à la cour du roi de Prusse Frédéric II, à Potsdam, ca. 1732-86;

Musiciens & éditeurs allemands à Paris

1750-1802

Thomas Hardy, *Joseph Haydn*,
1791, peinture à l'huile

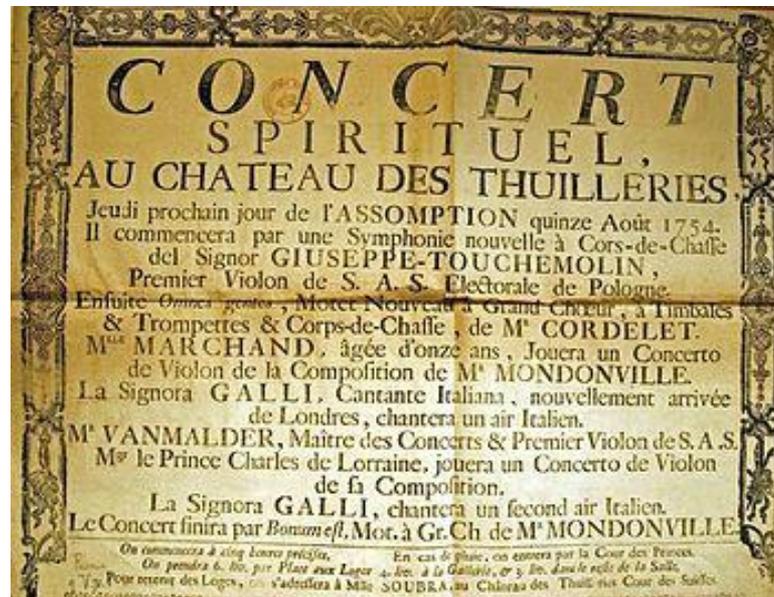
Véritable âge d'or pour les musiciens étrangers, surtout de l'espace germanique, malgré les centres musicaux:

- *Mannheimer Tonschule* 1750-78;
- *Norddeutsche Schule* / Ecole de Berlin, compositeurs attachés à la cour du roi de Prusse Frédéric II, à Potsdam, ca. 1732-86;
- *Wiener Klassik*, Haydn, Mozart, Beethoven, (Schubert)

Musiciens & éditeurs allemands à Paris

1750-1802

Paris, «capitale musicale de l'Europe» surtout dans le domaine de la diffusion: naissance d'un «marché de la musique» orienté autour de l'édition musicale & du concert (Gribenski)

Affiche du Concert Spirituel du 15 août 1754

Musiciens & éditeurs allemands à Paris

1750-1802

Paris, «capitale musicale de l'Europe» surtout dans le domaine de la diffusion: naissance d'un «marché de la musique» orienté autour de l'édition musicale & du concert (Gribenski)

- Concert spirituel: F. I. Beck, P. J. Hinner, H.J. Rigel, G.J. Vogler

F. I. BECK, 1723-1809)

P. J. HINNER, 1754-ca. 1805

H.J. RIGEL, 1741-99

G. J. VOGLER, 1749-1814

Musiciens & éditeurs allemands à Paris

1750-1802

Paris, «capitale musicale de l'Europe» surtout dans le domaine de la diffusion: naissance d'un «marché de la musique» orienté autour de l'édition musicale & du concert (Gribenski)

- **Concert spirituel:** F. I. Beck, P. J. Hinner, H.J. Rigel, G.J. Vogler
- **Conservatoire:** H.J. Rigel, G.F. Fuchs, J.P.E. Martini

H.J. RIGEL, 1741-99

G.F. FUCHS, 1752-1821

J.P.E. MARTINI, 1741-1816

Musiciens & éditeurs allemands à Paris

1750-1802

Paris, «capitale musicale de l'Europe» surtout dans le domaine de la diffusion: naissance d'un «marché de la musique» orienté autour de l'édition musicale & du concert (Gribenski)

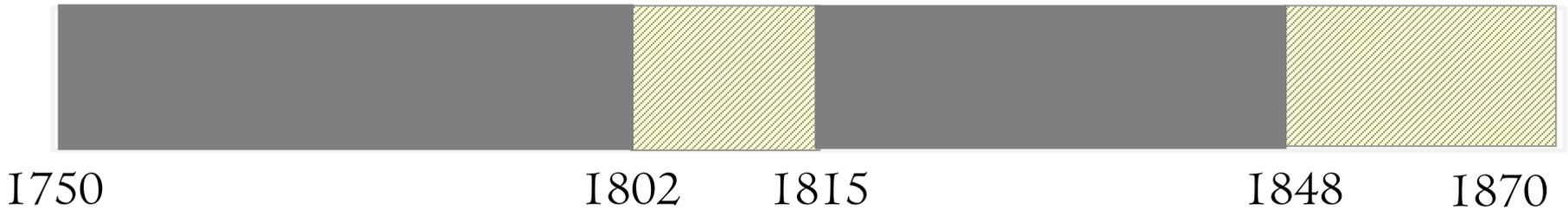
- **Concert spirituel:** F. I. Beck, P. J. Hinner, H.J. Rigel, G.J. Vogler
- **Conservatoire:** H.J. Rigel, G.F. Fuchs, J.P.E. Martini
- **Opéra:** Chr. Kalkbrenner (1755-1806), chef de chœur

Médiation musicale franco-allemande

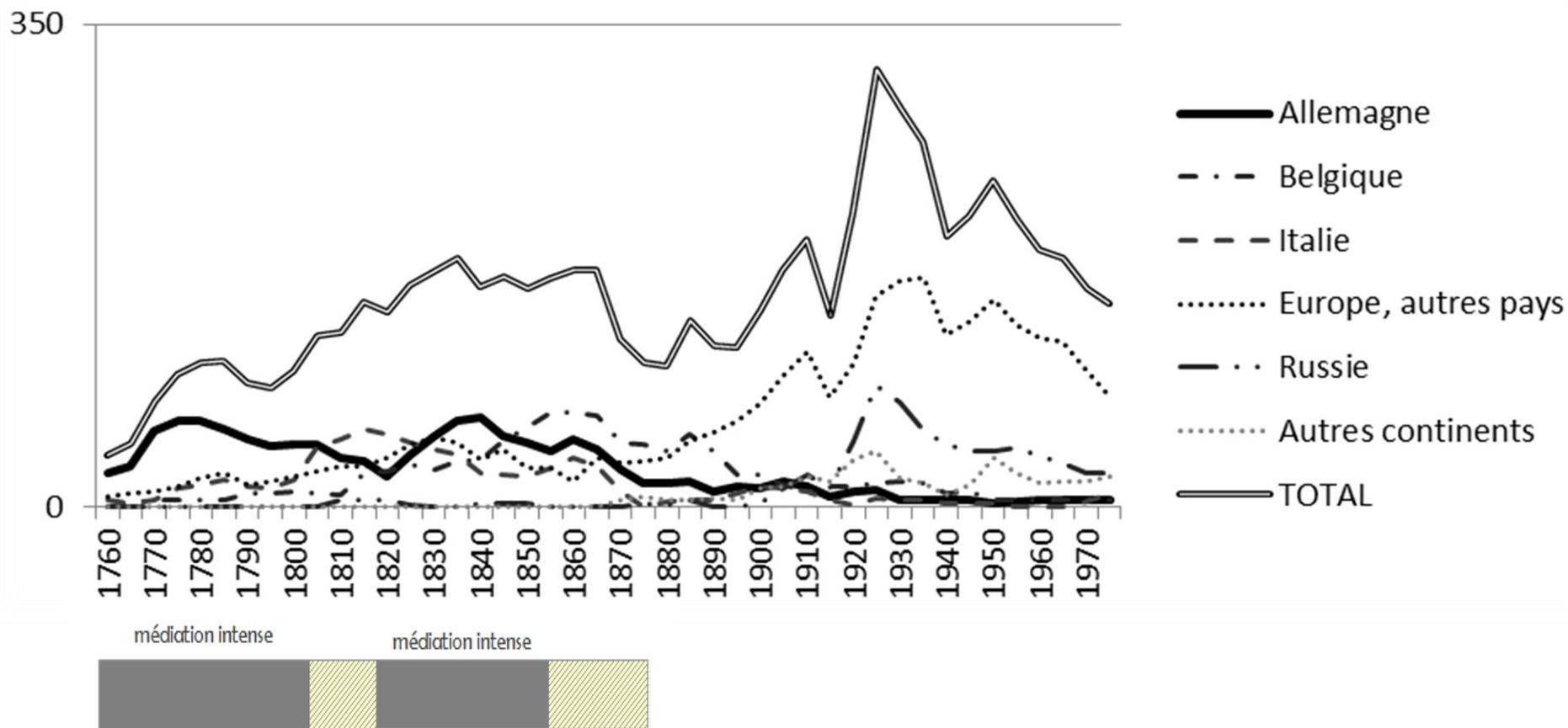
1750-1848

médiation intense

médiation intense

Musiciens étrangers en France

Liszt & la création des écoles nationales

- *Neudeutsche Schule*. 1re école nationale née dans l'entourage de Liszt, compositeur réputé pour son cosmopolitisme
- Que penser de la persistance du caractère national face à la globalisation?
- 2 paradoxes liés: Liszt et les écoles nationales ; l'avenir de ces dernières dans la globalisation actuelle

Portrait de Franz Liszt, 1839.

© Musée Carnavalet

1

Franz Liszt, cosmopolite et père des écoles nationales

2

Supranationalisme et ouverture au monde:
la musique classique européenne

3

Du mythe à la réalité: l'Europe des transferts

4

Liszt revu par Orbán

1

Franz Liszt, cosmopolite et père des écoles nationales

2

Supranationalisme et ouverture au monde:
la musique classique européenne

3

Du mythe à la réalité: l'Europe des transferts

4

Liszt revu par Orbán

Voyages de Paganini & Liszt

Hannu Salmi, « Viral Virtuosity and the Itineraries of Celebrity Culture », *Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe*, New York 2016.

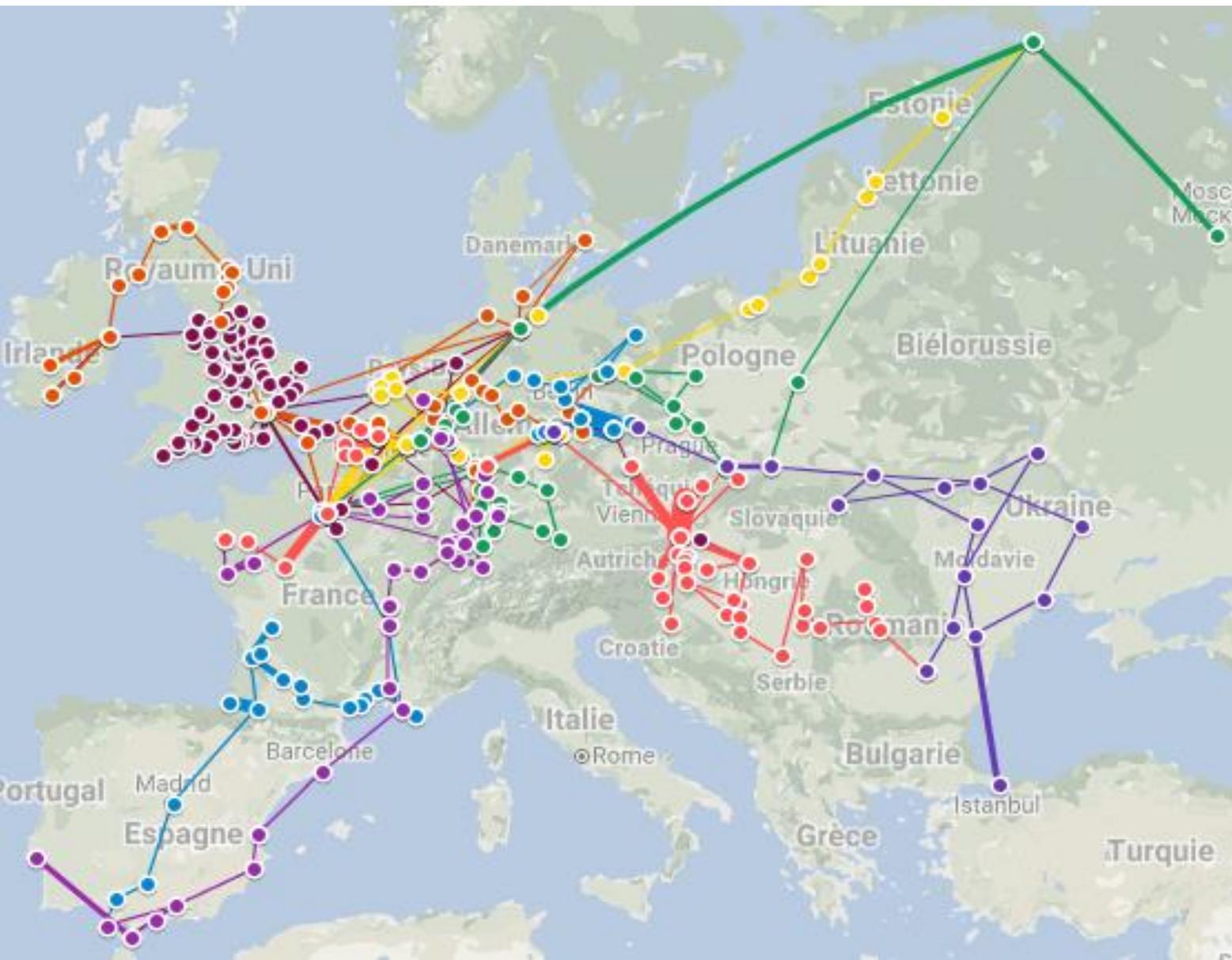

Lieux des concerts de Paganini, 1827-1840 (frontières actuelles)

Lieux des concerts de Liszt, 1839-1847 (frontières actuelles)

La *Glanzperiode* de Liszt

1840

1841

1842

1843

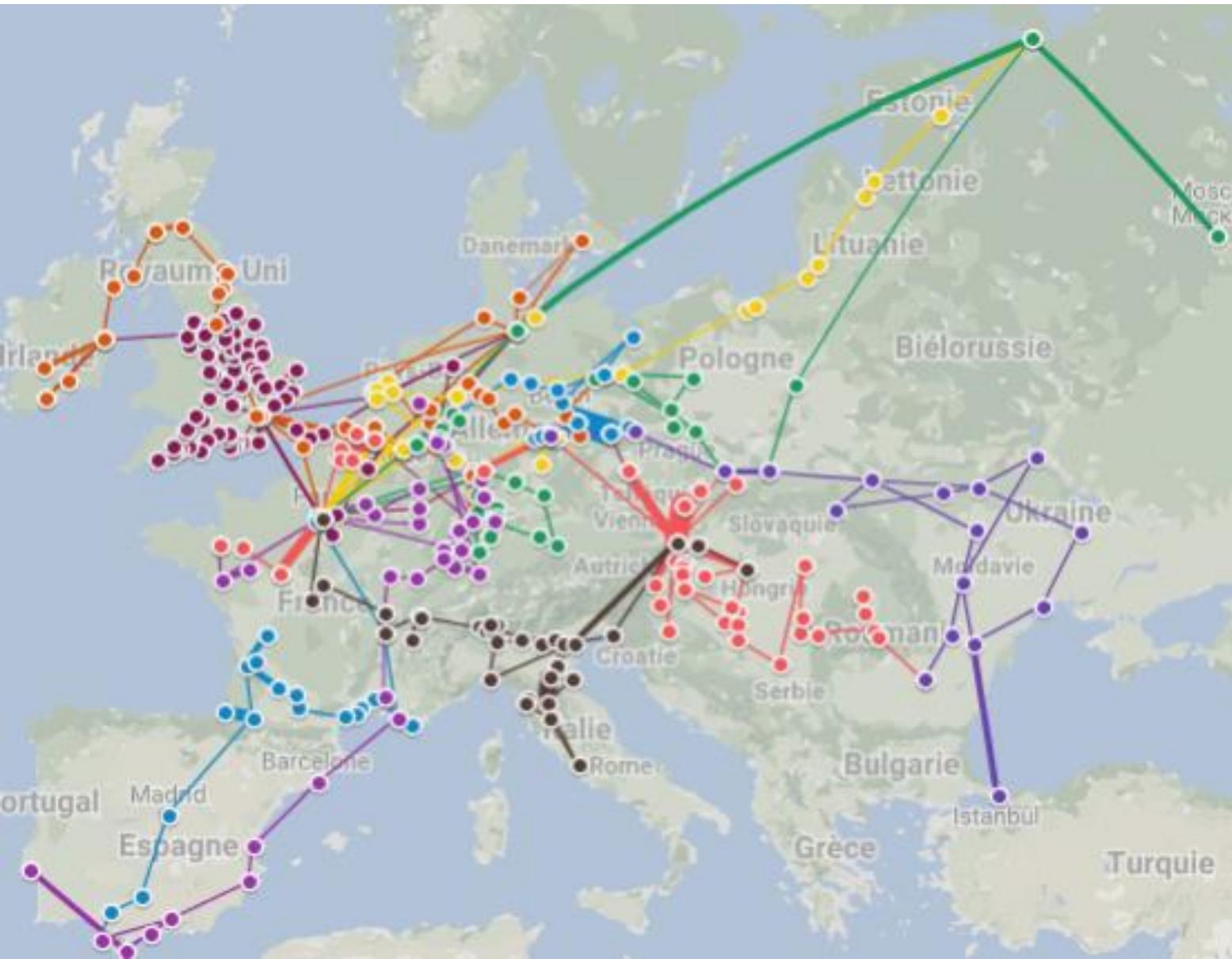
1844

1845

1846

1847-8

La *Glanzperiode* de Liszt

1837-9

1840

1841

1842

1843

1844

1845

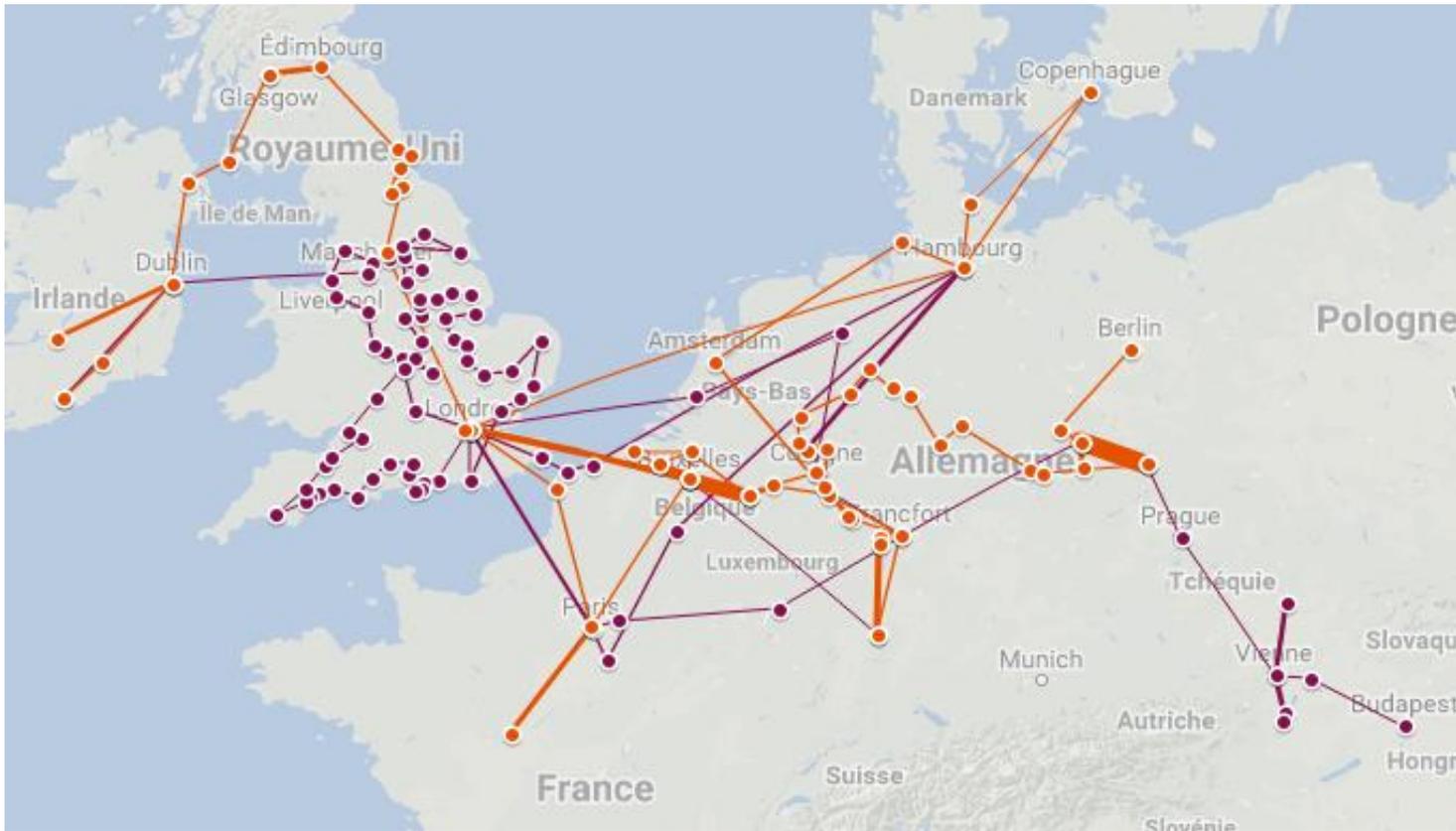
1846

1847-8

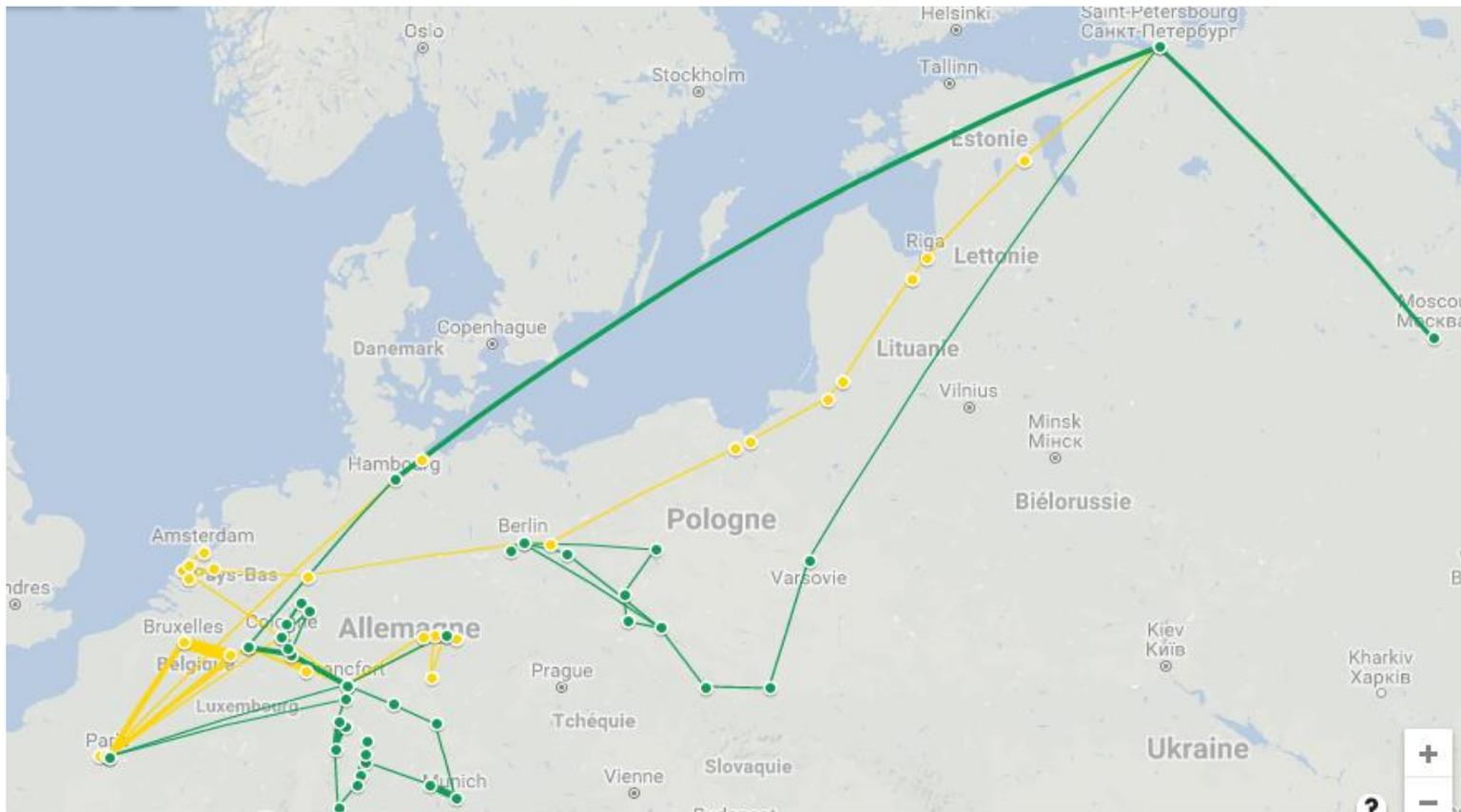
La *Glanzperiode* de Liszt

1840

1841

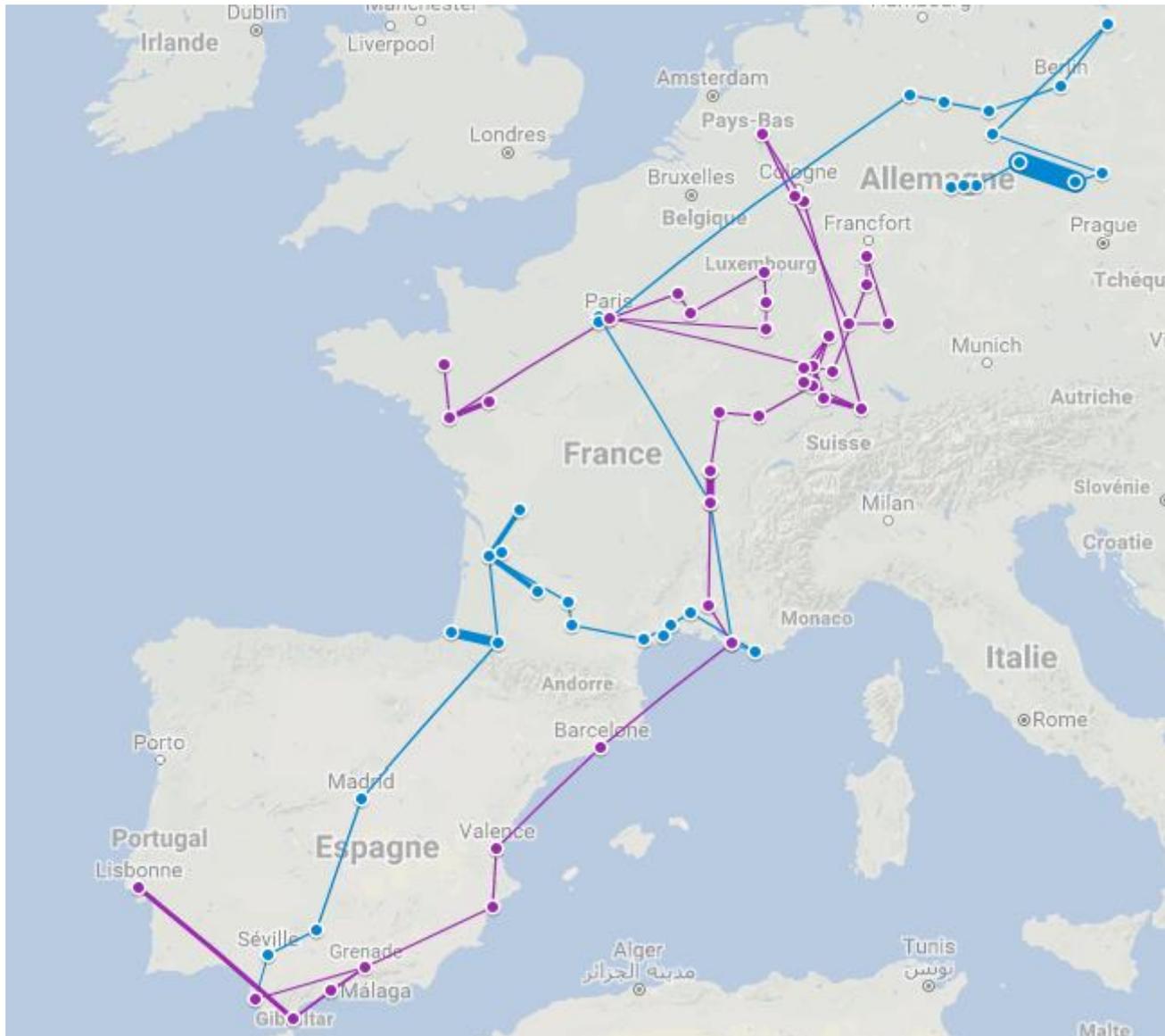
La *Glanzperiode* de Liszt

1842

1843

La *Glanzperiode* de Liszt

1844

1845

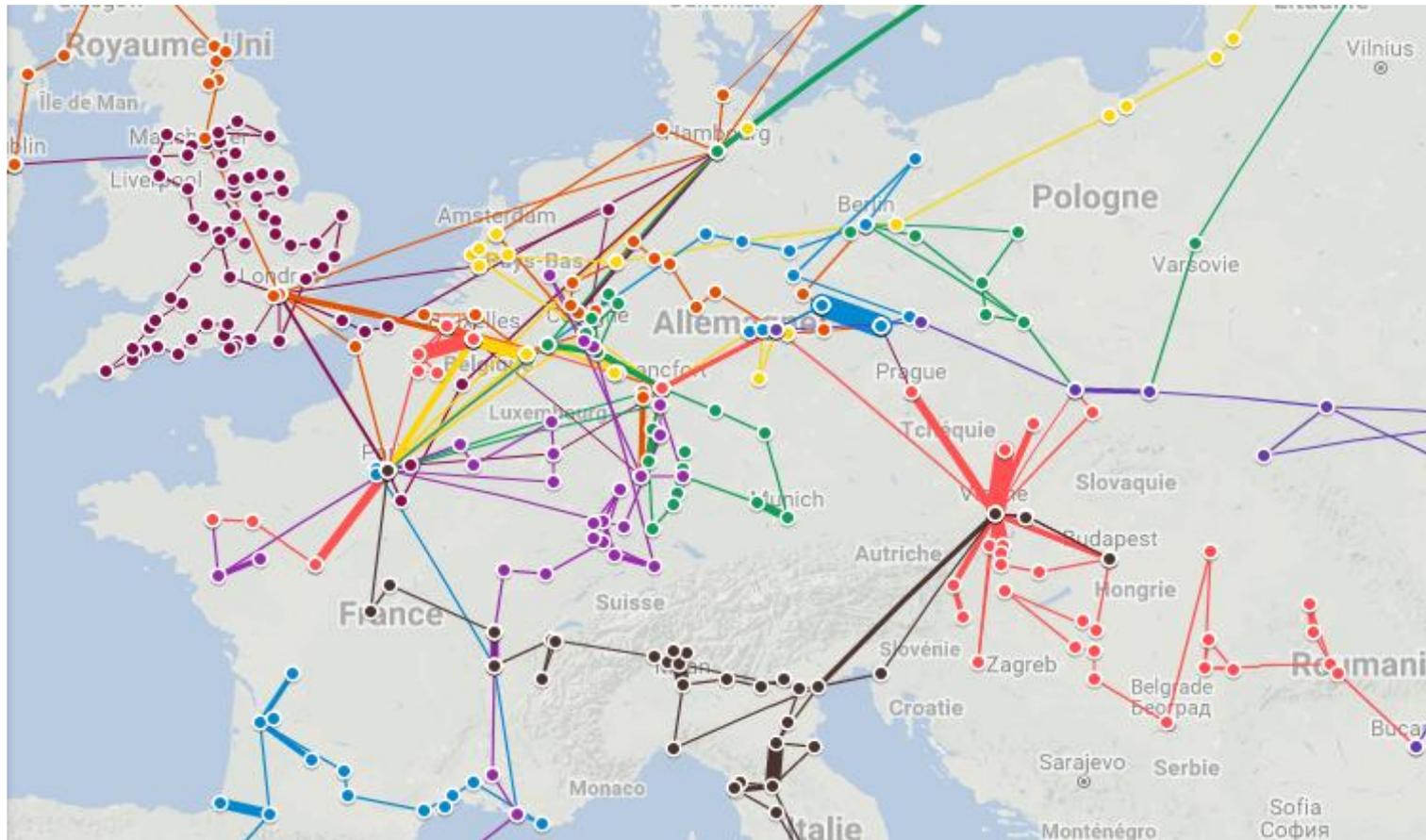
La *Glanzperiode* de Liszt

1846

1847-8

La *Glanzperiode* de Liszt

1837-9

1840

1841

1842

1843

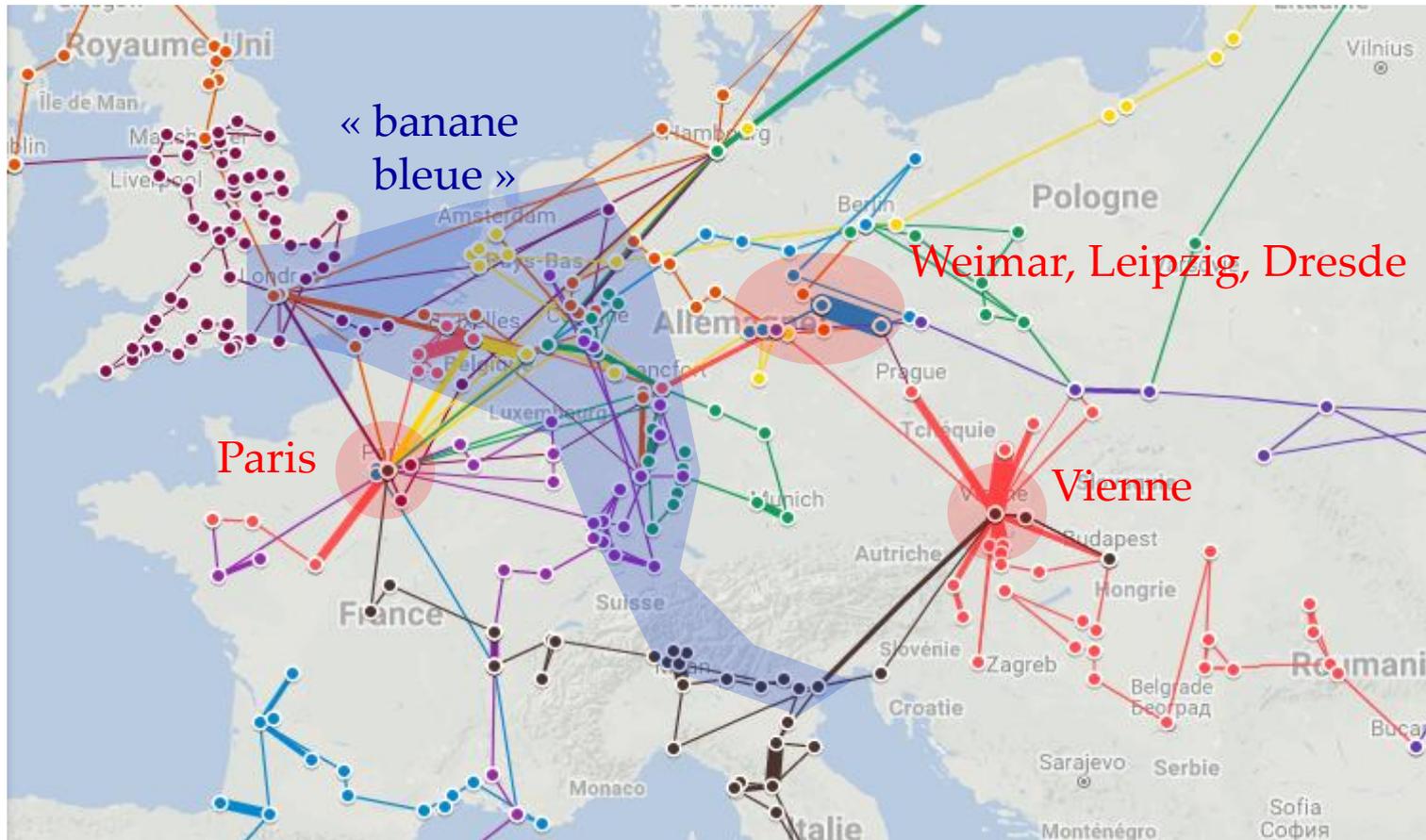
1844

1845

1846

1847-8

La *Glanzperiode* de Liszt

1837-9

1840

1841

1842

1843

1844

1845

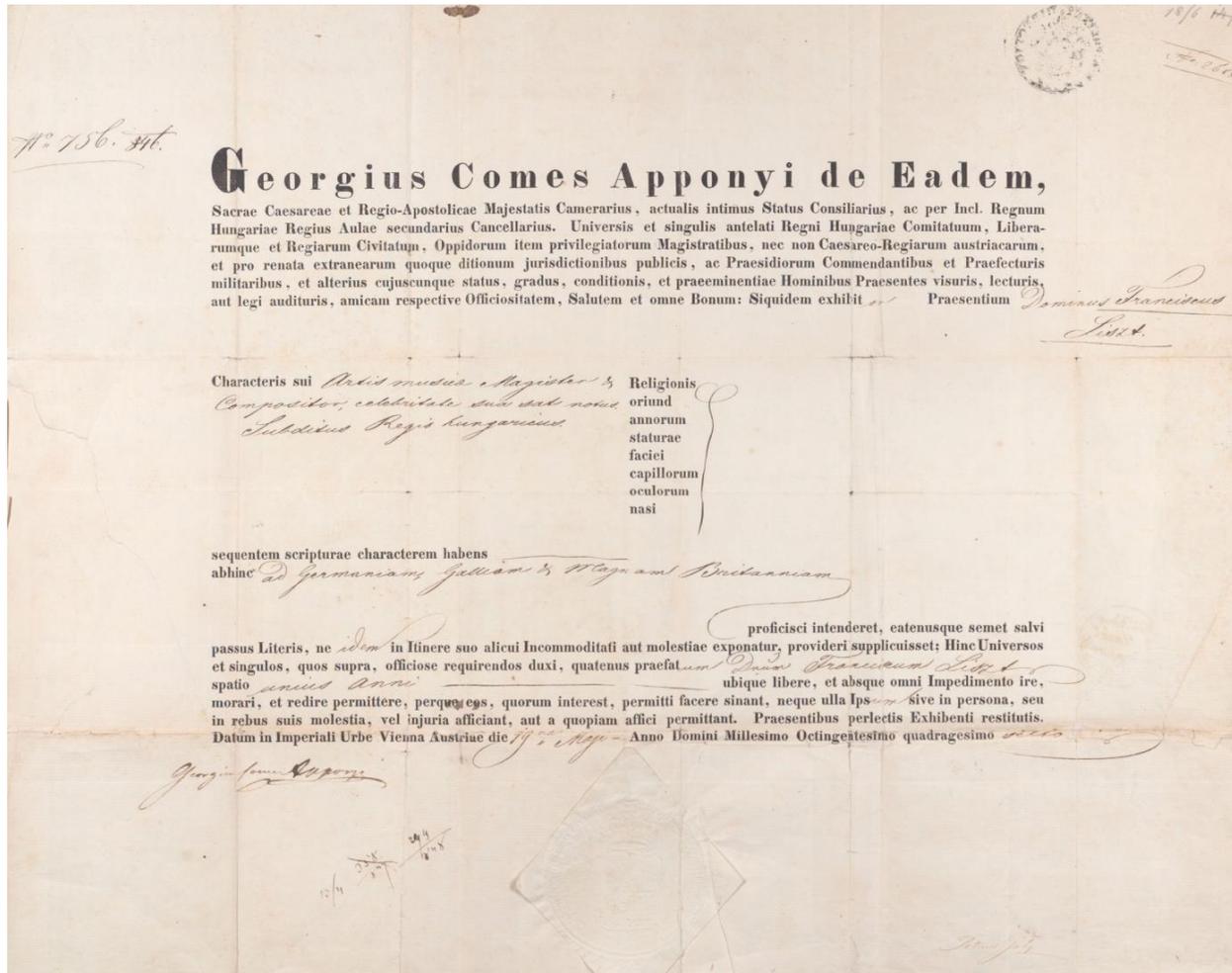
1846

1847-8

Liszt au-delà des papiers

Passeport de Liszt, Goethe- und Schiller Archive, Weimar

Liszt au-delà des papiers

Characteris sui *Artis musicae Magister &
Compositor, celebritate sua sat notus.
Subditus Regis hungaricus.*

Religionis
oriund
annorum
staturae
faciei
capillorum
oculorum
nasi

sequentem scripturae characterem habens

abhinc *ad Germaniam, Galliam & Magnam Britanniam*

celebritate sua sat notus

Le Neu-Weimar Verein, 1850s

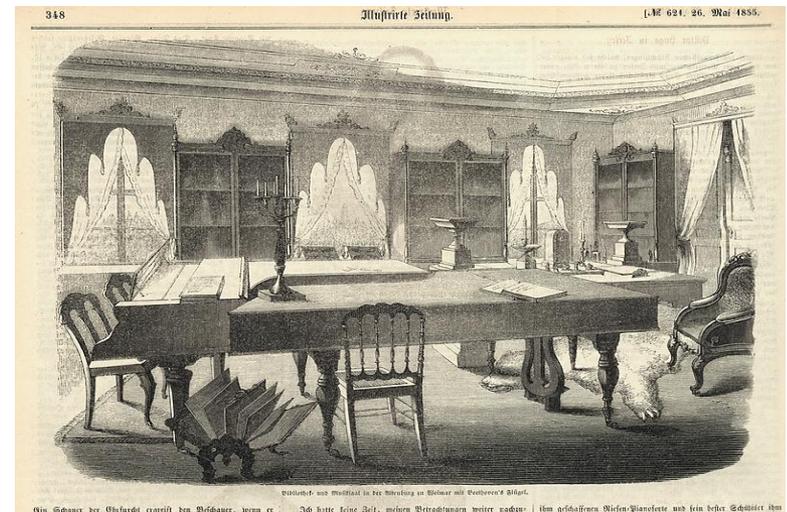
Formalisme musical
Hanslick, Brahms...

Le programme ne fait pas
partie du contenu de l'œuvre

VS.

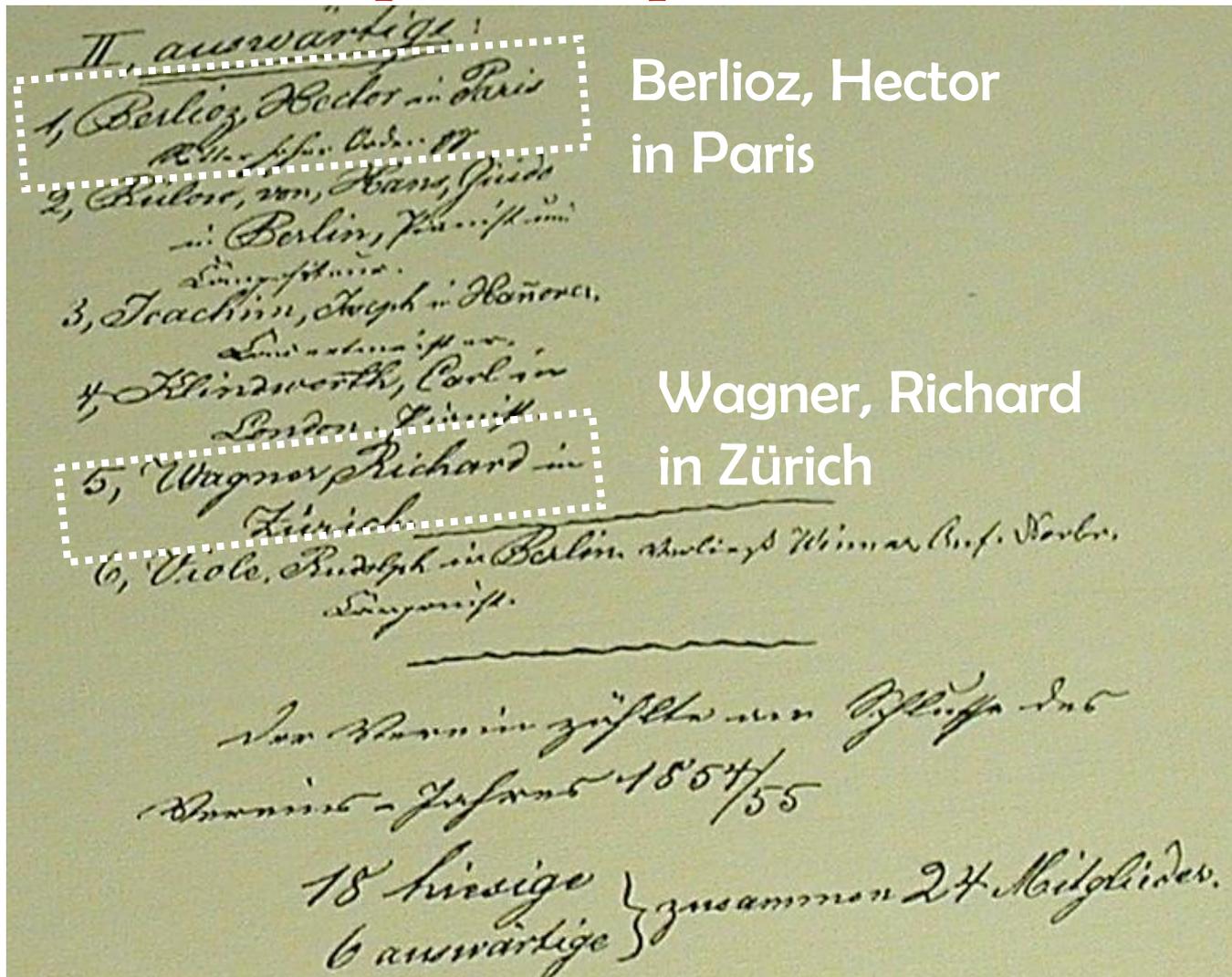
Musique de l'avenir
Cénacle de Liszt à Weimar
(Wagner, Raff...)

Le programme fait partie
intégrante de l'œuvre

Le Neu-Weimar Verein, 1850s

II. Auswärtige [Mitglieder]

Berlioz, Hector
in Paris

Wagner, Richard
in Zürich

En 1854/55 : 15 + 6 = 21 membres

La Neudeutsche Schule

Formalisme musical

Hanslick, Brahms...

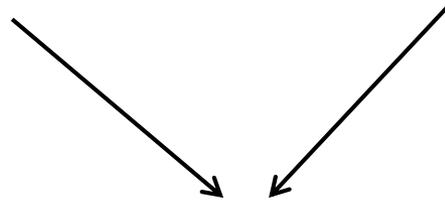
Le programme ne fait pas
partie du contenu de l'œuvre

VS.

Musique de l'avenir

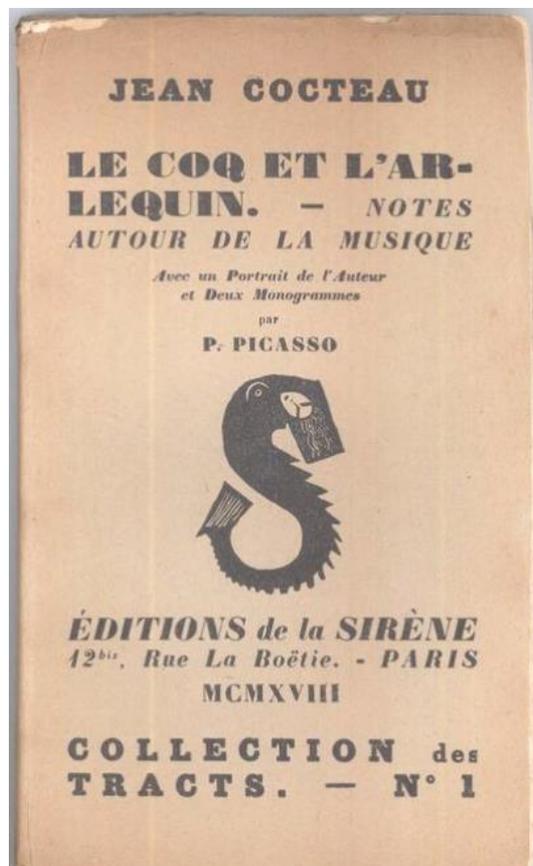
Cénacle de Liszt à Weimar
(Wagner, Raff...)

Le programme fait partie
intégrante de l'œuvre

Neudeutsche Schule
Proclamée par Franz Brendel
Tonkünstler-Versammlung,
Leipzig 1859

Cocteau, *Le Coq et l'Arlequin*, 1918

La musique russe est admirable parce qu'elle est la musique russe. La musique française russe ou la musique française allemande est forcément bâtarde, même si elle s'inspire d'un Moussorgski, d'un Stravinsky, d'un Wagner, d'un Schönberg. Je demande une musique française de France.

Jean Cocteau, édition originale *Le Coq et l'Arlequin*,

La Ligue nationale, 1915-1917

- Ravel à la Ligue nationale, 7 juin 1916:

[...] je ne crois pas que pour la 'sauvegarde de notre patrimoine artistique national' il faille 'interdire d'exécuter publiquement en France des œuvres allemandes et autrichiennes contemporaines, non tombées dans le domaine public' [...]. Il serait même dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale: notre art musical, si riche à l'époque actuelle, ne tarderait pas à dégénérer, à s'enfermer en des formules poncives.

La Ligue nationale, 1915-1917

- Ravel à la Ligue nationale, 7 juin 1916:

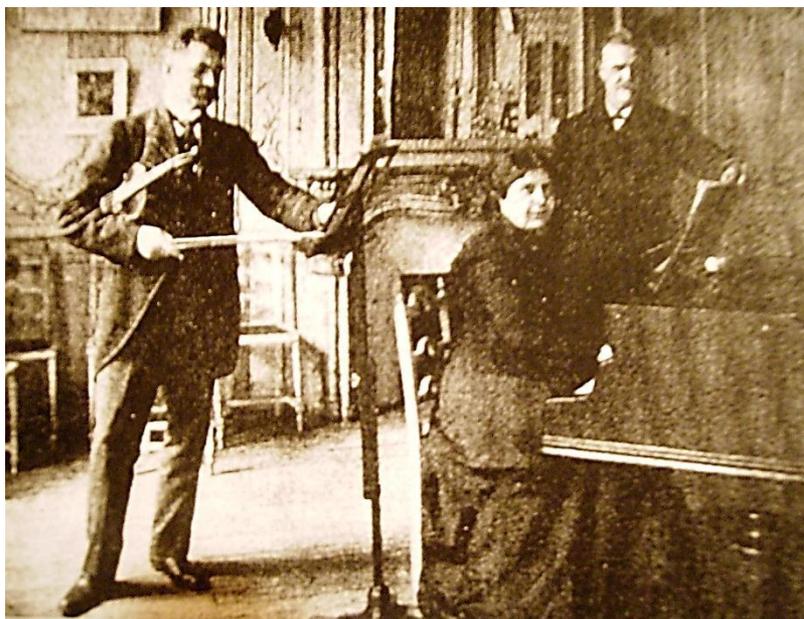
importe peu que M. Schoenberg, par exemple, soit de nationalité autrichienne. Il n'en est pas moins un musicien de haute valeur, dont les recherches pleines d'intérêt ont une influence heureuse sur certains compositeurs alliés, et jusque chez nous. [...] D'autre part, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire prédominer en France, et de propager à l'étranger toute musique française, quelle qu'en soit la valeur [...]

La Société nationale de Musique

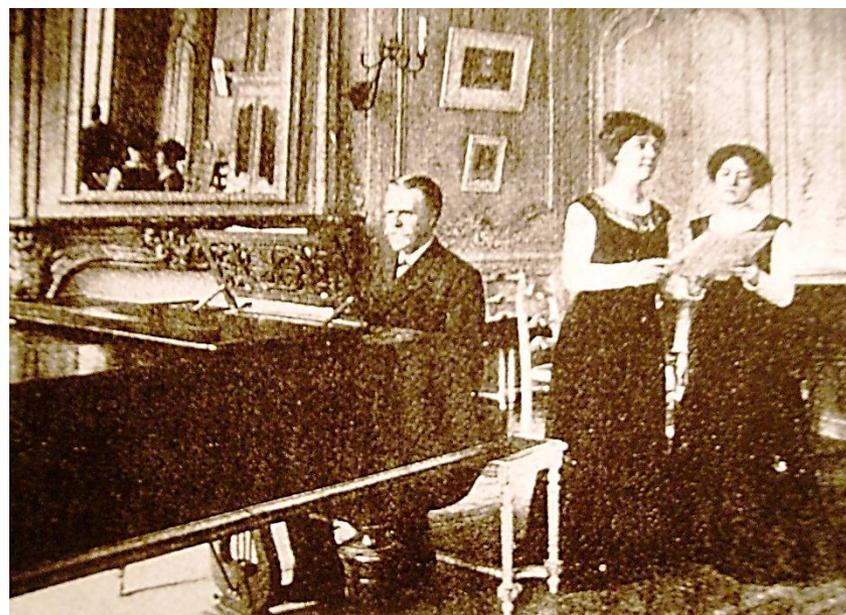
Devise : *Ars Gallica*

Fondation : 25 février 1871

Membres fondateurs : César Franck, Ernest Guiraud, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Jules Garcin, Gabriel Fauré, Henri Duparc, Théodore Dubois, Paul Taffanel et Romain Bussine

Quelques musiciens de la SNM : Armand Parent, Mme Landormy et Vincent d'Indy

Vincent d'Indy, Fernande et Mary Pironnay

La Société nationale de Musique

**Image frivole de la
musique française**
(divertissement,
opérettes...)

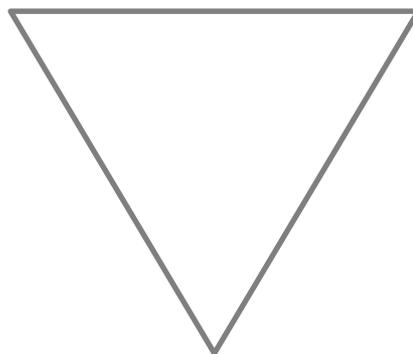

**Image sérieuse de la
musique allemande**
(symphonisme...)

La Société nationale de Musique

Image frivole de la
musique française
(divertissement,
opérettes...)

Image sérieuse de la
musique allemande
(symphonisme...)

Société nationale de musique:

**Appropriation de la musique 'sérieuse' allemande,
afin de rivaliser avec l'Allemagne**

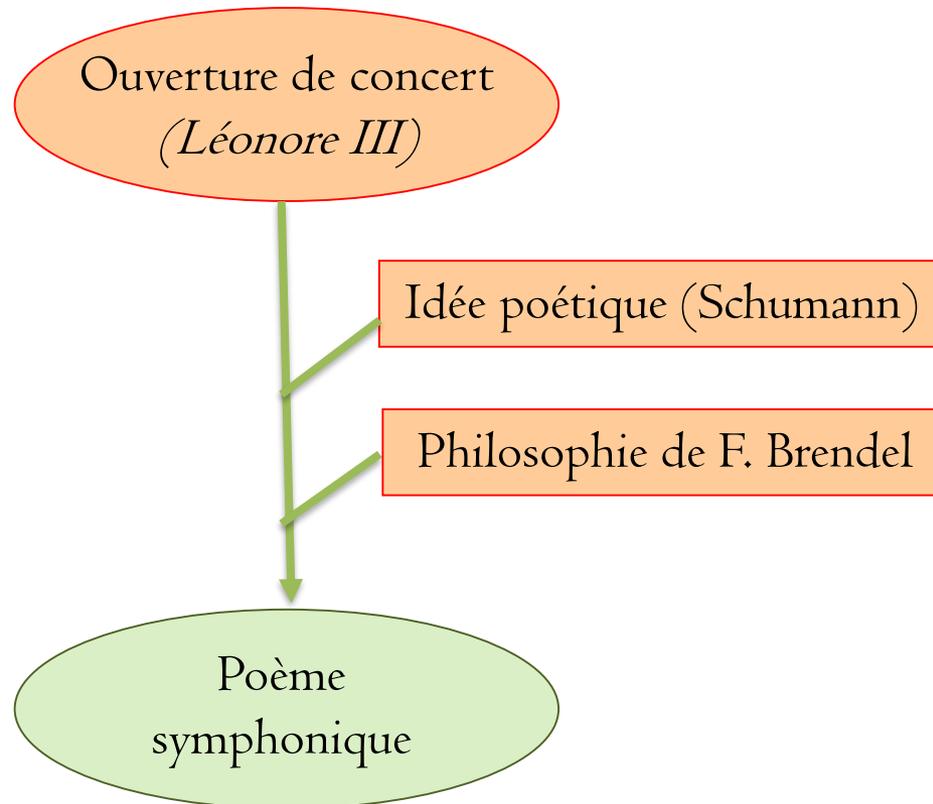
Debussy: une musique transculturelle

**Debussy et la musique de Gamelan,
Expositions universelles, 1889 & 1900**

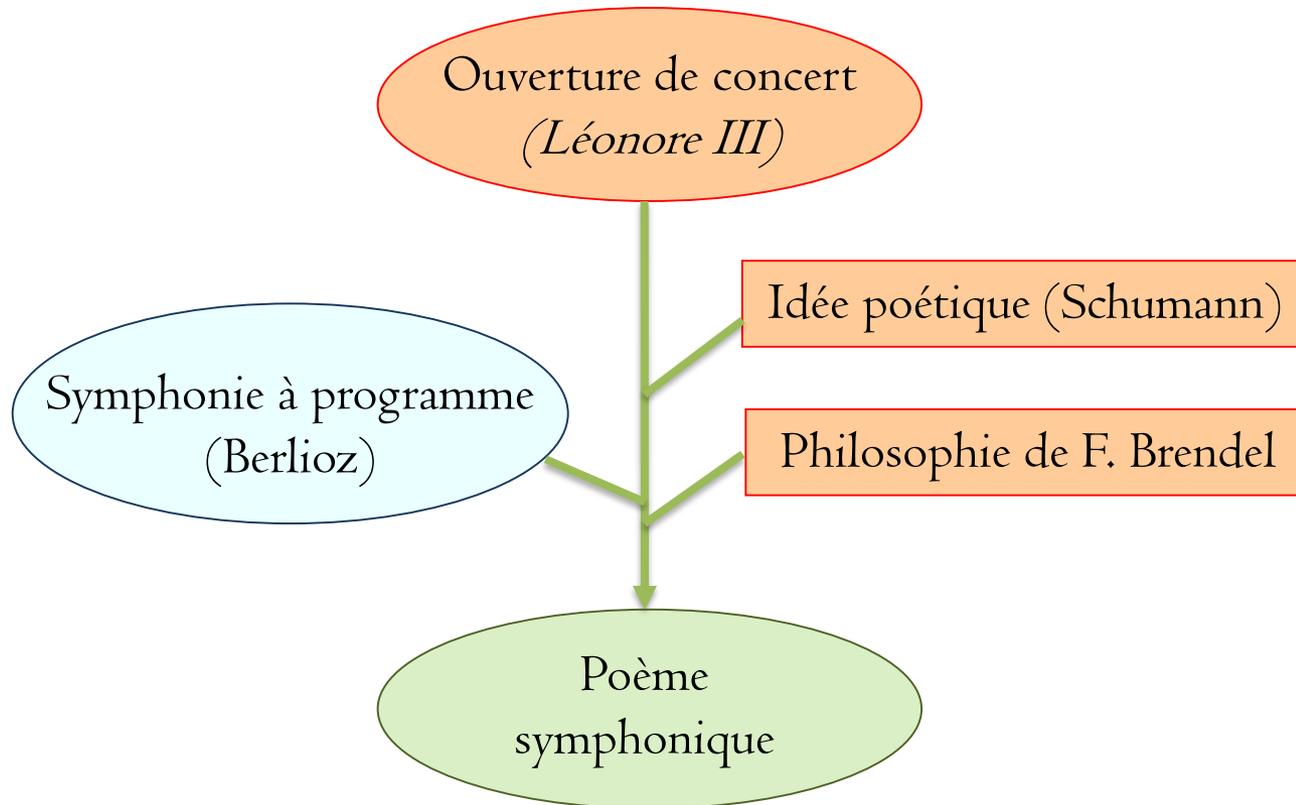
Le poème symphonique chez Liszt

fruit d'une hybridation franco-allemande

Le poème symphonique chez Liszt

fruit d'une hybridation franco-allemande

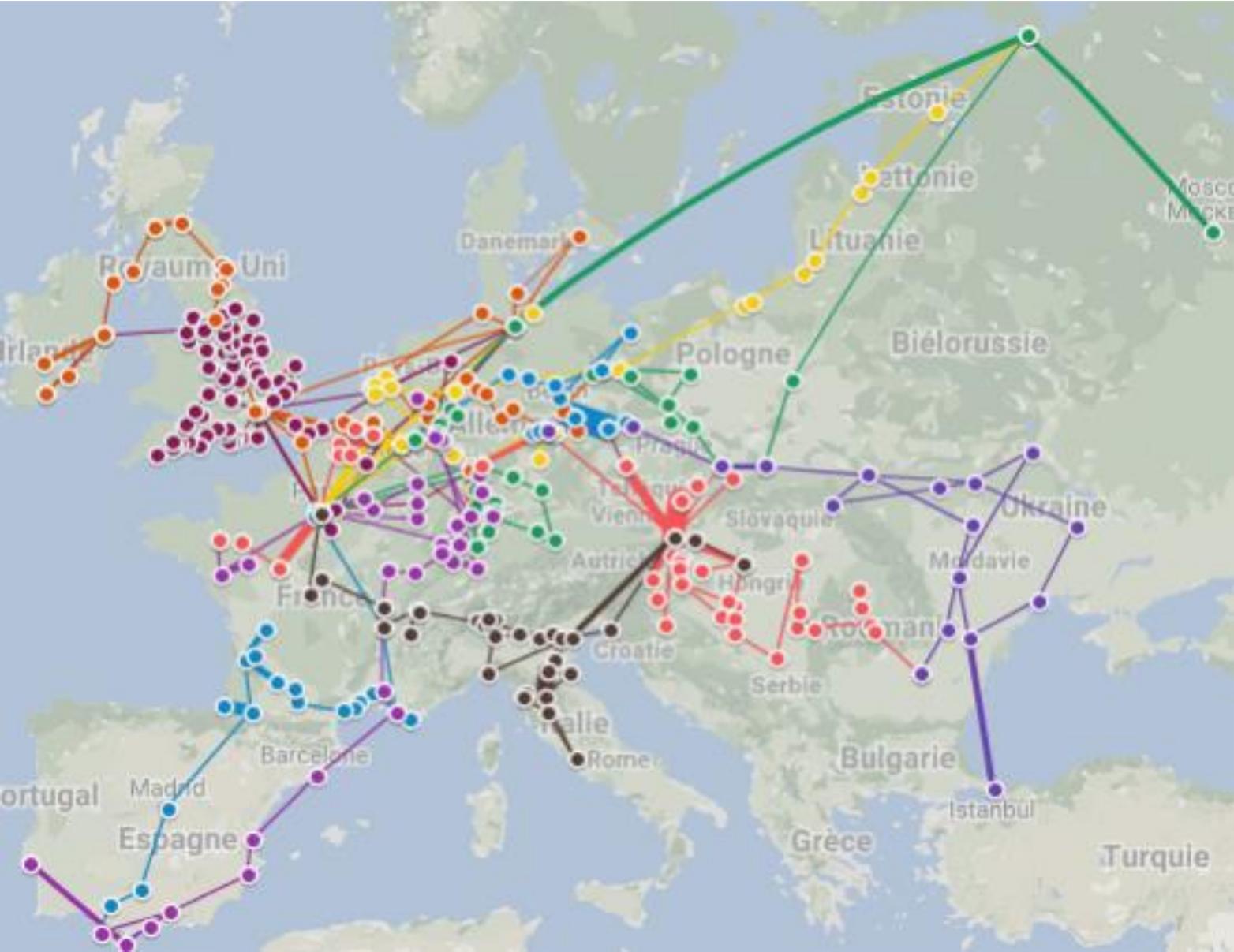
Mutation du poème symphonique

- **Caractéristiques du poème symphonique chez Liszt: son émancipation de l'ouverture de concert, son programme inspiré par celui de la Symphonie fantastique de Berlioz et son caractère innovant (pensé comme idéal d'avenir de la musique instrumentale)**
- **Après 1878 en France: conception plus libre des œuvres intitulées « poème symphonique », disparition de l'idée de progrès comme dimension historique**
- **Peu de patriotisme chez Liszt (sauf *Hungaria*) → poèmes symphoniques d'Enesco & de Bartók, vecteurs d'identités culturelles**

Transferts culturels

- Initiés par M. Espagne et M. Werner, milieu 1980s
- Définition: transmission d'idées, d'artefacts culturels, de pratiques ou d'institutions d'un modèle social d'action, de comportement ou d'interprétation à un autre (H. J. Lüsebrink)
- Figures et institutions de la médiation: médiateurs personnels (voyageurs, étudiants...), institution médiatrices (maisons d'édition, ARTE...)
- Mutation du message: transmission, imitation, adaptation culturelle, commentaire, réception productive
- Processus dynamique

Liszt en Europe

1837-9

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847-8

Voyages des pop-stars

#	Musiciens	Nombres de kilomètres parcourus	Km parcourus sur les 12 derniers mois	Nombre de tours du monde	Voyages jusqu'à la lune
1	Tiësto	2,505,953	337,596	62.53	6.52
2	Paul van Dyk	2,322,266	186,631	57.95	6.04
3	Bob Dylan	2,235,975	57,213	55.80	5.82
4	Metallica	2,104,762	51,163	52.52	5.48
5	Aerosmith	1,770,115	25,228	44.17	4.60
6	Muse	1,722,528	59,997	42.98	4.48
7	Rolling Stones	1,697,797	32,407	42.37	4.42
8	U2	1,672,861	0	41.74	4.35
9	Cyndi Lauper	1,542,829	29,977	38.50	4.01
10	Snoop Dogg	1,394,065	64,663	34.79	3.63

Source: agence de voyage en ligne TravelBird,
<https://generationvoyage.fr/classement-musiciens-plus-voyageurs/>

1

Franz Liszt, cosmopolite et père des écoles nationales

2

**Supranationalisme et ouverture au monde:
la musique classique européenne**

3

Du mythe à la réalité: l'Europe des transferts

4

Liszt revu par Orbán

Le classique

- latin *classicus* : dans le droit fiscal romain, citoyens de la classe d'imposition supérieure
- Artistes exemplaires → sens plus emphatique au XIXe siècle: panthéon des 'grands' compositeurs
- *Kairos* : siècle de Louis XIV en France, *Weimarer Klassik* en Allemagne
- Musique classique européenne:
  - musiciens du Vieux Continent quelle que soit leur nationalité
  - ceux de la première École de Vienne : triade Haydn, Mozart, Beethoven (Schubert)

Construction de la musique nationale par polarisation du soi et de l'autre

	Allemagne XIX ^e s.	France, déb. XX ^e
Musique allemande	Sérieux de la musique instrumentale	Densité impénétrable et inexpressive lourdeur
Musique française	Frivolité	Idéal de clarté, de sérénité et d'équilibre

Construction de la musique française

Principales caractéristiques de la musique classique française empruntées au style de 4 compositeurs principaux :

- **Berlioz** a révolutionné l'orchestre et développé la symphonie à programme
- **Fauré** est connu pour son application subtile des modes anciens et des effets de couleur ('style Fauré')
- **Debussy**, inspiré par la musique des contrées lointaines, le symbolisme, Mallarmé, Verlaine, Baudelaire..., emploi des échelles sans demi-tons (gammes par tons, pentatonisme)
- **Ravel** comme Debussy compose une musique originale ouverte sur le monde: musiques basque, espagnole, tzigane, Jazz américain...

Caractéristiques de la musique française

- **Diversification sonore** (orchestration de Berlioz, effets de couleur de Fauré, Debussy, Ravel...), musiques française et allemande selon Serge Gut :

Musique française	Musique allemande
Recherche sonore	Complexité de la syntaxe musicale
Harmonie non-fonctionnelle	Fonctions harmoniques aux limites du système tonal

- **Appropriation de musiques d'autres cultures, parfois éloignées, à la place de la musique germanique**

Musique classique européenne au-delà de l'Europe

 An outdoor recital, with 160 pianos playing in harmony, in Hangzhou, China. Photograph: STR/AFP/Getty images

Musique classique européenne au-delà de l'Europe

THE WALL STREET JOURNAL

[Home](#) [World](#) [U.S.](#) [Politics](#) [Economy](#) [Business](#) [Tech](#) [Markets](#) [Opinion](#) [Life & Arts](#) [Real Estate](#) [WSJ. Magazine](#)

INDIA REAL TIME

India's Only Symphony Orchestra

By Khushita Vasant

Sep 20, 2012 2:45 pm IST

0 COMMENTS

THE NATIONAL CENTRE FOR PERFORMING ARTS The Symphony Orchestra of India performed under the baton of music director Marat Bisengaliev in Mumbai.

Musique classique européenne au-delà de l'Europe

- **Chine, Japon, Corée: la musique classique européenne y a été importée par des missionnaires chrétiens et des militaires occidentaux, dès le XIXe s. (XVIIe selon B. Mittler)**
- **Emblématique de l'inscription dans le monde moderne**
- **Rigueur de la formation musicale classique associée aux valeurs du confucianisme**
- **Promotion de la musique savante occidentale comme une forme vivante d'art, intéresse la jeunesse**
- **Qualifier une musique globalisée d'européenne : définir l'européanité de l'extérieur. Musique 'haut de gamme'.**

1

Franz Liszt, cosmopolite et père des écoles nationales

2

Supranationalisme et ouverture au monde:
la musique classique européenne

3

Du mythe à la réalité: l'Europe des transferts

4

Liszt revu par Orbán

Le mythe d'Europe

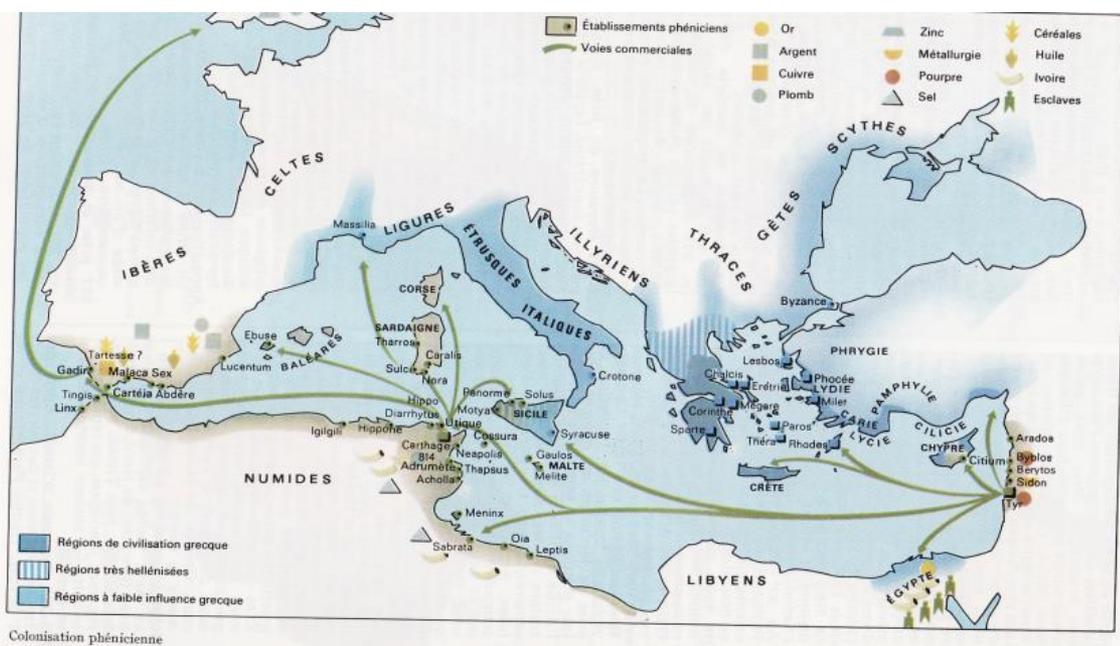
Attribué à Jean Cousin, le Fils (XVIe siècle) - Musée des Beaux-Arts de Blois.

Diffusion de l'alphabet phénicien

Sonja Neef

translittération	Proto cananéen	Phénicien ancien	Interprétation	Grec
'			'aleph	Α
b			Beth	Β
g			gimmel	Γ
d			daleth	Δ
h			he	Ε
w			waw	Υ
z			zayin	Ζ
h			heth	Η
t			teth	Θ
y			yodh	Ι
k			kaph	Κ

translittération	Proto cananéen	Phénicien ancien	Interprétation	Grec
l			lamedh	Λ
m			mem	Μ
n			nun	Ν
s			samekh	Ξ
'			'ayin	Ο
p			pe	Π
s			tsade	Μ
c			qoph	ϕ
q			reš	Ρ
š			šin	Σ
s			taw	Τ

L'Europe des transferts

- Traduire des textes, des cultures (*translational turn*), situer les fausses traductions et les transferts culturels dans leur contexte, importance du récepteur
- Europe des transferts au-delà de l'Europe des nations & une Europe perçue comme un monolithe homogène

1

Franz Liszt, cosmopolite et père des écoles nationales

2

Supranationalisme et ouverture au monde:
la musique classique européenne

3

Du mythe à la réalité: l'Europe des transferts

4

Liszt revu par Orbán

Liszt, Hongrois?

Inondations à Pest, 13-18 mars 1838, UB Salzburg, 208 II v

Liszt et la Hongrie d'Orbán

Budapest Liszt Ferenc International Airport (BUD)

Liszt et la Hongrie d'Orbán

Discours de Viktor Orban, 22 Octobre 2013:

(...) Today is a special day, because our 138-year-old Academy of Music has after many years once again become worthy of the name of its founder, Franz Liszt. This evening, on the 22nd of October 2013, we celebrate not only the birthday of this genius of Hungarian music, but also the rebirth of the Academy of Music. On the eve of the anniversary of the 1956 Revolution, it perhaps does not sound pretentious to state that we Hungarians have always been, are and most certainly will always remain a people who are destined for and who love freedom. It follows that we also strive to achieve spaciousness in the expression of ourselves, our national culture and our spirit. God has at the same time blessed us with a unique way of thinking, and accordingly our language is also unique. It is difficult to understand for people of other nations, a kind of secret code. This sometimes has its advantages, but we also often experience its disadvantages. We often feel that the unique nature of our language excludes us from the world and encloses us within our own. Without translations, what we have to say in our native language, although masters of it exist far and wide, can only be understood by us. And no matter how good the translation, they are not always able to mirror the unique state of consciousness that is our own. Music, however, is capable of freeing us from this enclosed state. In the language of music, we Hungarians are capable of speaking in a way that others can fully understand.

Liszt et la Hongrie d'Orbán

And in fact music is perhaps best suited for expressing to the world our talent, our creative power and our love of freedom in an understandable manner. As a nation driven by the urge to create, we cannot allow others to not understand us; because without this, we cannot occupy our rightful place in the world. And the acknowledgement of the world at large is especially important to the Hungarian soul and to the Hungarian spirit. Why this became so is a mystery, but it remains true today. Perhaps Franz Liszt, who himself struggled with the complexities of the Hungarian language, felt and understood precisely this when he established the world-famous Academy of Music in Budapest. Who knows, perhaps this also explains the genius of another world-famous Hungarian, Robert Capa, who was born exactly one hundred years ago today. Thanks to the great masters who teach here, the musicians who perform here and to its perfect architectural characteristics, this building is one of the exciting centres of Hungarian and European musical life. It is our calling not simply to maintain a centre of this kind, but also to strengthen it. The 13 billion forints put towards renovating the Academy of Music exemplifies the fact that we have understood and fulfilled our duty.

L'humanisme de Liszt vs. le mur anti-migrant

En guise de conclusion

Attribué à Jean Cousin, le Fils (XVIe siècle) - Musée des Beaux-Arts de Blois.