

Felix Mendelssohn (1809/47)

Recherches et perspectives

Jean-François Boukobza

CNSMDL 16 mars 2017

Plan

- La réception de Mendelssohn
- Les sources fondamentales
- Mendelssohn et l'histoire allemande
- Le rapport de Mendelssohn à l'histoire
- Les perspectives analytiques
- Les perspectives esthétiques

La réception de Mendelssohn

1) Judéité

Wagner : *Das Judentum in der Musik*, 1850

Liszt : *Sur les Bohémiens et leur musique en Hongrie*, 1859

Vincent d'Indy : *Cours de composition musicale*, 1912

André Boll : *La Musique et son histoire*, 1941

Marian Wilson Kimber : « The Composer as Other : Gender and Race in the Biography of Felix Mendelssohn »

Maria Wilson Kimber : « For art has the same place in your heart as in mine ; Family Friendship and Community in the Life of Felix Mendelssohn », *The Mendelssohn companion*, Greenwood, 2001

Eric Werner ; Jeffrey Sposato

Mythe du héros

2) Mythe du héros

Ernst Kris et Otto Kurtz : *La Légende de l'artiste*, éd. Allia

3) Passéisme de Mendelssohn et débat sur l'idée de moderne

Heine : *Rossini et Mendelssohn*, 1844

Brendel : *Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich*, 1851

4) Tempérament tempéré et art facile

Alfred Einstein : *La musique romantique (Music in the Romantic Era)*, 1959

Paul Henry Lang : *Music in Western Civilization*, 1941

Debussy : *Revue blanche*, 1er avril 1901

Debussy, *Gil Blas*, 23 mars 1903

Paul Landormy, *Histoire de la musique*, 1910

La recherche sur Mendelssohn

- John Michael Cooper : *Felix Mendelssohn Bartholdy : A Guide to Research*, Routledge, 2001.

Fin XIXe

Parution d'études majeures

Sébastien Hensel : *Die Familie Mendelssohn*, 1879

Elise Polko (née Vogel) : *Erinnerungen (Souvenirs)*, 1868

Breitkopf & Härtel : *Felix Mendelssohn Bartholdy's Werke, gesamtausgabe* sous la direction de Julius Rietz (1871/74)

1879/89 : première édition du *Grove's Dictionary* ; article de George Grove (+ Philipp Spitta)

Alfred Dörffel : *Histoire des concerts du Gewandhaus de Leipzig*, 1884

Ernst Wolff : *Felix Mendelssohn Bartholdy*, 1906

1914/45

Mise en sommeil de la recherche et falsification des sources

- Julius Alf, chronique des premières années du Festival de Musique du Bas Rhin, 1940
- Wolfgang Bötticher : Robert Schumann, *Einführung in Persönlichkeit und Werk*, Berlin, 1941
- Karl Blessinger : *Mendelssohn, Meyerbeer, Mahler : Drei Kapitel Judentum in der Musik als Schlüssel zur Musikgeschichte des 19 Jahrhunderts*, Berlin, 1939
- Dictionnaires allemands de musique

L'après-guerre

Le tournant des années 1960

Pôle américain

Donald Mintz : « The Sketches and Drafts of Three of Felix Mendelssohn's Major Works », Ph. D. diss., Cornell University, 1960

Eric Werner : *Mendelssohn : A new Image of the Composer and his Age*, Free Press of Glencoe, New York, 1963

Jeffrey Sposato : « The Price of Assimilation : the Oratorios of Felix Mendelssohn and the Nineteenth Century Anti-semitic Tradition, Ph. D. diss., Brandeis University, 2000

Clive Brown, *A Portrait of Mendelssohn*, Yale University Press, 2003

Larry Todd : *A Life in Music*, OUP, 2003

Siegwart Reichwald : *Mendelssohn in performance*, Bloomington, Indiana University Press, 2008.

L'après-guerre : le tournant des années 1960

Pôle allemand

Bernhard Bartels : *Felix Mendelssohn-Bartholdy, Mensch und Werk*, Brême, 1947

Susanna Grossman-Vendrey : *Die Orgelwerke*, doctorat, Vienne (1964)

Karl-Heinz Köhler : révision de l'article du *New Grove's dictionary*

Mendelssohn Gesellschaft (Société Mendelssohn)

Mendelssohn Forschungstelle (Centre de recherche Mendelssohn), sous l'autorité de Ralf Wehner

Hans-Günter Klein : *Felix Mendelssohn Bartholdy : Autographe und Abschriften* : inventaire des manuscrits de la Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz.

Ralf Wehner : *Leipzig Edition of the Works of Felix Mendelssohn* : nouveau catalogue thématique (Breitkopf)

Christian Martin Schmidt, Rudolf Evers, Larry Todd : *New Mendelssohn Gesamtausgabe* [renommée *Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy*]

Carus-Verlag (Stuttgart) ; Bärenreiter Kassel

Felix Mendelssohn *Sämtliche Briefe*. Edition critique de la correspondance du musicien et de son entourage (Bärenreiter Kassel) : Rudolf Elvers, Helmut Loos, Wilhelm Seidel ; 12 volumes.

Les sources fondamentales

John Michael Cooper : « Knowing Mendelssohn: A Challenge from the Primary Sources Author(s) », Notes, Second Series, Vol. 61, No. 1 (Sep., 2004), pp. 35-95 Published by: Music Library Association

Correspondance de Mendelssohn

- Staatsbibliothek Berlin ; Preussischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn Archiv
- Bodleian Library, Oxford
- The New York City Public Library for the Performing Arts
- The Library of Congress, Washington, DC, Performing Arts Division
- Bibliothèque du Conservatoire : article Yvonne Rokseth : « Les Manuscrits de Mendelssohn à la Bibliothèque du Conservatoire », Revue de musicologie n°18 (1934)
- Rudolf Elvers : *Felix Mendelssohn-Bartholdy Briefe*
- *Felix Mendelssohn Bartholdy : Briefe aus Leipziger Archiven* (Leipzig : Deutscher Verlag für Musik, 1972)

Les journaux

Journal de 160 pages tenu par Félix et Cécile Mendelssohn, du 29 mars au 27 septembre 1837.

Peter Ward Jones : *The Mendelssohns on Honeymoon: The 1837 Diary of Felix and Cecile Mendelssohn Bartholdy, Together with Letters to Their Families*. Oxford: Clarendon Press

Journaux de Mendelssohn tenus entre le 19 mai 1830 et le 20 février 1831.

Pietro Zappalà : « Dalla Spree al Tevere: Il diario del viaggio di Felix Mendelssohn Bartholdy verso l'Italia (1830-1831): Edizione e commento », in *Album amicorum Albert Dunning in occasione del suo compleanno*, ed. Giacomo Fornari, 713-88. Turnhout: Brepols, 2002.

Les sources musicales

- Bibliothèque Königliche-Preussische de Berlin : *Nachlass* (héritage Mendelssohn) ; fonds élargi progressivement de 44 à 60 volumes
- Après la réunification : unification du fonds Mendelssohn. Haus 1, Unter den Linden 8
- *Biblioteka Jagiellonska*, Cracovie : 17 volumes du *Nachlass*
- *The Bodleian Library*, Oxford
- Bibliothèque du Congrès, Washington, DC : fonds de la Fondation Gertrude Clarke Whittal et des Archives Modenhauer.

La contribution des sources à la connaissance : cinq aspects

La connaissance du compositeur et le jugement de valeur

Les rapports artistiques avec Fanny Hensel

La signification de l'héritage juif

Musical Quarterly, année 1998/99

L'impulsion visuelle dans la créativité mendelssohnienne

Le souci d'exigence compositionnelle et la génétique des œuvres

Ouverture des Hébrides

Félix Mendelssohn : Les Grottes de Fingal : Sources				
	Type	Dates	Conservation	Titres
1	Dessin Stylo et encre	Août 1829	Bodleian Library Collection Deneke, d.2, fol. 28	Ein Blick auf die Hebriden und Morven
2	Esquisse du début, partition réduite	7 août 1829	Tobermyr, Mull. New York Public Library	
3	Esquisses autographes pour la réexposition et la coda	Ca. Octobre – novembre 1830	Bodleian Library Collection Deneke c.47, fol. 29	
4	Partition de la copie du MS	11 décembre 1830, Rome	Bodleian Library Collection Deneke d.58	Ouvertüre zur einsamen Insel
5	Autographe de la partition complète	16 décembre 1830, Rome	Pierpont Morgan Library, New York	Die Hebriden
6	Partition autographe	Création du 6 juin 1832 à Londres, Philharmonique Société		Overture to the Isles of Fingal
7	Autographe de l'arrangement pour deux pianos	19 juin 1832	Bodleian Library Horsley papers, b.1, fols. 1-10	Overture to the Isles of Fingal
8	Partition autographe	20 juin 1832, Londres	?	
9	Première édition, arrangement pour deux pianos	Octobre 1833	Londres, Mori&Lavenu Leipzig, Breitkopf&Härtel	Overture to the Isles of Fingal Ouverture aux Hébrides
10	Première édition des parties orchestrales	Juin 1834,	Leipzig, Breitkopf&Härtel	Die Hebriden
11	Première édition de la partition complète	Avril 1835	Leipzig, Breitkopf&Härtel	Die Fingals-Höhle

Mendelssohn et l'histoire allemande

Vormärz (« avant-mars ») : 1815 - mars 1848

Allemagne morcelée en états et soumise des divisions religieuses

Nouvelles demandes pour les Etats

Schiller : appel à un état éclairé

Humboldt : la limitation des pouvoirs de l'Etat

Kant : *Qu'est-ce que les Lumières ?*

Rôle de la bourgeoisie

Multiplication des discours identitaires

Joseph Görres : historien, idéologue ; journal *Der rheinische Merkur*

Ernst Moritz Arndt : professeur d'histoire et de théologie, francophobe, nationaliste

Jacob Grimm : *grammaire allemande* (1819/24) ; *Histoire de la langue allemande* (1848)

Fichte : *Discours à la nation allemande*, 1807/08.

Mendelssohn et les institutions allemandes

Düsseldorf et les festivals de musique

Le patrimoine germanique (la musique ancienne)

La fondation d'un nouveau théâtre allemand (Düsseldorf)

La refondation du Gewandhaus (Leipzig)

Programme du 5 novembre 1846

Ouverture d'*Euryanthe*

Air et final du deuxième acte d'*Euryanthe*

Ouverture et final du deuxième acte de *Guillaume Tell* de Rossini

Entracte

Deuxième symphonie opus 61 de Schumann

La fondation du Conservatoire de musique (Leipzig).

Le rapport de Mendelssohn à l'histoire

- 1) Le refus de reproduire le modèle
 - Lettre à Edouard Devrient, 1831
 - Lettre à Zelter, 18 décembre 1830
- 2) Le sens de la continuité avec le passé
 - Formation
 - Grand Tour
- 3) Les tensions entre passé et présent

Les tensions entre le passé et le présent l'admiration du passé

Naissance de l'historicité et présence accrue du passé

Winckelmann : *Histoire de l'art dans l'Antiquité* (1764)

Creuzer : *De l'art historique des Grecs* (1803) ; *Précis des Antiquités romaines* (1819)

Frères Schlegel, Tieck, Wackenroder, Novalis

Nazaréens : Overbeck, Pforr

Brendel *Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich, Leipzig, 1878, 128.*

Leo von Klenze, architecte du roi de Bavière

Karl Friedrich Schinkel, architecte berlinois

Leo van Klenze (1784/1864)

Walhalla ; 1830/42

Ratisbonne

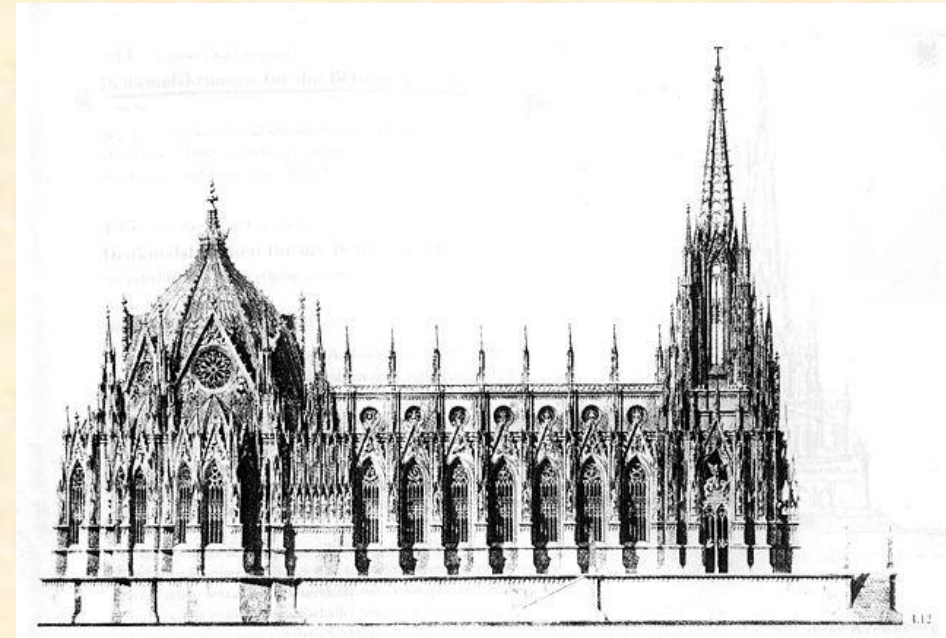

Karl Friedirch Schinkel (1781/1841)

Befreiungsdom, 1815/16

Projet de mémorial

Architecture néogothique + combinaison de
styles égyptien, grec, gothique, classique.

Karl Friedrich Schinkel

Altes Museum, Berlin

1823/28

Style néoclassique

Colonnade ionique

Les tensions entre le passé et le présent l'admiration du passé

Naissance de l'historicité et présence accrue du passé

Winckelmann : *Histoire de l'art dans l'Antiquité* (1764)

Creuzer : *De l'art historique des Grecs* (1803) ; *Précis des Antiquités romaines* (1819)

Frères Schlegel, Tieck, Wackenroder, Novalis

Nazaréens : Overbeck, Pforr

Brendel *Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich, Leipzig, 1878*

Leo von Klenze, architecte du roi de Bavière

Karl Friedrich Schinkel, architecte berlinois

Mendelssohn

Sept pièces caractéristiques, 1827

Paulus, 1836

Six préludes

Hegel et la « mort de l'art » (Hegel : *Esthétique*)

Les tensions entre présent et passé la contestation du passé

Herder, Goethe et la contestation du passé (Goethe : période *Sturm und Drang* ; article sur l'architecture gothique)

Heine : polémique sur le rôle du Moyen Age et critique des Nazaréens (Heine : *De l'Allemagne*)

La « décennie héroïque » de Beethoven et la dernière manière : dépassement des canons du classicisme.

Réinterpréter l'historicisme de Mendelssohn. Dahlhaus : *Le cas Mendelssohn*

Qu'est-ce que le classicisme pour les Romantiques ?

Justus Thibaut : *Über Reinheit der Tonkunst*, 1825 (*Sur la pureté de l'art des sons*)

Heinrich Adolf Köstlin : *Geschichte der Musik im Umriss*, 1875 (*Les contours d'une histoire de la musique*)

Les modèles de Mendelssohn

Un développement en anamnèse

- Oratorio : Haendel, Bach
- Musique de scène : Gluck
- Opéra : Mozart [Beethoven, Weber, Spohr]
- Lied : Goethe, Reichardt, Beethoven
- Symphonie : Beethoven
- Quatuor : Haydn, Mozart, Beethoven (dernier Beethoven)
- Musique pour piano : Mozart, Hummel, Beethoven, Moscheles

Perspectives analytiques

1) Les distorsions romantiques

2) La conscience des attaques romantiques sur la forme

Expressivité des thèmes comme substitut à la tension tonale

Présence d'un troisième thème

Présence de trois zones tonales dans l'exposition

Réexposition perçue comme continuation du drame

Tension sonore orientée vers la texture

3) Cycle et mémoire

Lettre de Mendelssohn à Adolf Lindblad à propos du *Quatorzième quatuor* de Beethoven, 1828

4) La notion de musique caractéristique

Première nuit de Walpurgis (Ouverture)

Pas de reprise de l'exposition

Traces de monothématisme

Exposition d'un troisième thème au début du développement

Rythme harmonique rapide du développement

Retransition travaillée et poétique (solo de cor)

Réexposition entièrement revue + omission du deuxième thème

Coda rapide qui reprend le deuxième thème à la I

Enchaînement avec le premier numéro

Fièvre mendelssohnienne + effets poétiques

Sonorités de tempête (cf. *Symphonie écossaise, Hébrides*)

Musique descriptive (fin hiver/arrivée printemps) ? Scène de sabbat ? Notion de fantastique ?

Paysages allemands – cf. Carus, Friedrich

Perspectives esthétiques

les réflexions de Schumann sur Mendelssohn

Valeur morale

article sur le *Concerto pour piano n°2*

Lettre à A. Devrient, 1831

Lettre à Ferdinand David, juillet 1838

Goût

Article *Trois caprices* opus 33, 1836

Lettre à Julius Retz, 23 avril 1841

Grâce

Articles sur la *Sonate pour violoncelle et piano* op. 45 ; sur le *Trio en ré mineur*

Lettres à I. Moscheles, avril 1834

Perspectives esthétiques

Les veines expressives

Veine fantastique

Style elfique

Veine populaire (*Volkslied*)

Imaginaire religieux

Style brillant

Veine sérieuse

Veine pathétique

Veine sentimentale

Veine caractéristique

Veine poétique

Perspectives esthétiques

Musique poétique, caractéristique, à programme

Musique poétique

Opposition au prosaïque, au trivial et au mécanique (Jean-Paul)

Musique caractéristique

Scherzo de l'Octuor

Meeresstille und glückliche Fahrt : d'après Goethe

Mouvement lent de la Symphonie Italienne

Symphonie écossaise

Musique à programme (« Nouvelle musique allemande »)

Perspectives esthétiques

Musique, poésie, sentiment

Valorisation de la musique instrumentale par les romantiques

Tieck : « Les symphonies », 1799, in Wackenroder, in *Epanchements d'un moine ami des arts*, éd. Corti

Wackenroder : « L'essence intime et particulière de la musique et la psychologie de la musique instrumentale actuelle », in *Epanchements d'un moine ami des arts*

L'esthétique du sentiment

Friedrich Theodor Vischer, in Jean-François Candoni, *La conscience musicale romantique. Penser la musique à l'époque romantique, discours esthétiques dans l'Allemagne et l'Autriche du XIXe siècle* », Ed. Pups 2012)

La musique peut-elle accéder à la précision des sentiments ?

Lettre à Marc André Souchay, 15 octobre 1842

Conclusions

La restauration créatrice

« “La vraie floraison de la musique est derrière nous !”. Mendelssohn s’est élevé contre cette formule et il a lutté pour nous faire arriver à dire qu’il est le Mozart du XIXe siècle, le plus lumineux musicien, celui qui a vu le plus nettement les contradictions de l’époque et le premier qui les réconcilie ».

(Schumann : « *Le Trio en ré mineur* de Felix Mendelssohn »)

Le romantisme schillérien

Poème *Les Artistes*, 1788/89

Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, 1793/95

Sur la grâce et la dignité, 1793

La Poésie naïve et sentimentale, 1795

- Le monde de la civilisation moderne (monde de la science technique) est un monde désenchanté
- L'art doit en être le rédempteur en éduquant et en élevant le genre humain
- Seul l'art pourra conduire l'humanité sur la voie de la connaissance, de la morale et de la civilité

Esthétique mendelssohnienne

- A perçu la déchirure des temps modernes et essaie d'instaurer une conciliation ; désire ne pas perdre le caractère naïf des anciens et faire œuvre de moderne pour le temps présent
- Cf. Schiller : l'art : doit être le rédempteur d'une humanité déchue, qui a perdu son innocence primitive mais aussi sa totalité
- L'art doit permettre de restaurer au moins partiellement (le temps de l'œuvre) l'unité primitive
- Le moyen d'action est la grâce.