

***L'impact de la musique sur la psychologie de
Charles Swann et du narrateur dans
"Un amour de Swann"
de M. Proust***

Asst. Prof.Dr. Mohamed Zuhair Zaidan *

تأريخ القبول: ٢٠١٠/١١/٤

تأريخ التقديم: ٢٠١٠/٦/١٣

Introduction

Si l'on veut jeter un coup d'œil sur la vision musicale de M. Proust, il faut tout d'abord savoir qu'elle est étroitement liée à la théorie artistique de John Ruskin où, d'une part, la conception de vérité occupe une place centrale, et par lui son réalisme s'approfondit en réflexion morale sur les objets et les êtres ; car la vérité ne se traduit pas à une ressemblance matérielle. Elle implique l'engagement sincère de l'artiste dans ce qu'il représente à l'expérience d'autrui et des idées générales. D'autre part, le génie évocateur de Ruskin réside toujours dans l'opposition entre le paradis perdu de la beauté du passé et la réalité insupportable du présent¹. Proust fut épris par cette vision spécifique du monde et il l'a effectivement concrétisée dans son œuvre romanesque "*A la recherche du temps perdu*".

En plus, à l'instar de Richard Wagner qui voulait intégrer dans son opéra non seulement la poésie, la musique et la danse, mais également la peinture, la sculpture et l'architecture, Proust obéit dans sa "Recherche" à un projet analogue où architecture, peinture, littérature et musique apportent des éléments capitaux à la composition de l'œuvre littéraire, le rôle essentiel étant attribuée à la musique.

Influencé par ces théories, Proust a montré que les variations dans l'attitude de personnages envers l'œuvre de certains artistes sont encore des indices révélateurs de leur psychologie. Ainsi, il a introduit dans "*Un amour de Swann*" sa vision musicale surtout à travers la sonate et la phrase musicale créée par le compositeur Vinteuil et son effet sur les sensations du narrateur et de Charles Swann. En effet, il y a

---

*Dept. of French/ College of Arts / University of Mosul.

¹ Encyclopédia universalis, Volumes 14, p. 523.

L'impact de la musique sur la psychologie de Charles Swann et du narrateur Asst.

dans "Un amour de Swann" de M. Proust Asst. Prof. Dr. Mohamed Zuhair Zaidan

dans ce roman deux soirées importantes quant à l'influence de la musique sur la psychologie de Charles Swann : la première est chez les Verdurin, où Swann entend cette sonate qui reste assez longtemps le symbole de son amour pour Odette, alors que la deuxième est celle chez Madame Saint-Euverte, où Swann entend de nouveau la Sonate avec la douleur du souvenir de l'amour qu'Odette avait pour lui

I/ Sensibilité musicale chez Swann :

De manière générale, chacun d'entre nous peut, à un moment donné, être épris d'une mélodie qui représente, forcément, un aspect de son caractère moral. Cela va de même aux personnages et aux rôles qu'ils sont appelés à jouer dans un récit ; car, outre les simples désignations de ces derniers, l'auteur peut charger un motif musical de certains éléments qui le rend vecteur de sensations, d'idées, voire de positions. Dans *Le Temps retrouvé*, Proust annonce à travers le narrateur : *"C'est par la musique que peut faire l'accès au monde supérieur de l'essence des choses : Elle peint la joie même, l'affliction même, et tous ces autres sentiments pour ainsi dire abstraitement".*¹

Dans "Un amour de Swann", cette technique est fréquemment aperçue. Marcel-narrateur explique le motif des sensations qui ont accompagné Swann lorsqu'il a entendu la sonate de Vinteuil, cette phrase musicale tendue, exigeante, interminable qui se déploie par vagues et se retire partiellement laissant apparaître des béances, des suspens, du Bonheur éphémère mais qui rappelle la joie du paradis.²

Le narrateur affirme que cette phrase a charmé Swann et a ouvert son âme *"comme certaines odeurs de roses, circulant dans l'air humide du soir, ont la propriété de dilater nos narines"*.³ Il signale que, généralement, les notes qu'un homme entend tentent de couvrir devant ses yeux des surfaces de volumes variés et à lui donner des sentiments d'extension et de sensibilité. Mais les notes s'effacent avant que ces sensations soient assez formées pour être comblées par celles qu'éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Ensuite, d'un rythme lent, elle dirige Swann vers un bonheur suprême, inexplicable, et

---

¹ Marcel Proust, *Le temps retrouvé*, Gallimard, Paris, 1980, p. 334.

² Jean Fremon, *"Proustiennes"*, éditions Fata Morgana, France, 1991, p. 32.

³ M. Proust, *Un amour de Swann*, Gallimard, Paris, 1985, p. 34.

tout à coup, au point où elle arrive et d'où elle se prépare à la suivre, elle change de direction, l'entraîne vers des perspectives inconnues et enfin, elle disparaît. Ici, Swann souhaite la revoir une troisième fois, elle apparaît mais celle-ci cause des sensations moins profondes qui peuvent ressembler à celles que le narrateur a ressenties lors de la troisième gorgée de thé prise avec le gâteau de la petite Madeleine chez sa tante à Combray¹. C'est-à-dire que les sensations séduisantes s'affaiblissent avec la répétition du comportement qui a provoqué ces sensations.

II/ Rapport entre la sonate de Vinteuil et l'amour de Swann:

A partir de la soirée chez les Verdurin, la petite phrase musicale s'est associée, pour Swann, avec l'amour qu'il a envers Odette, de sorte que cette sonate a effacé des intérêts matériels de certaines parties de son âme et elle l'a laissée en blanc. Ces parties, selon le narrateur, sont restées libres d'y inscrire le nom d'Odette². Cela veut dire que la sonate approfondit son amour pour Odette, à telle manière que cette phrase dansante et odorante est devenue comme l'hymne national de l'amour entre Swann et Odette. Swann arrive même à imaginer que Vinteuil a composé cette fascinante phrase uniquement pour lui et pour Odette. Ainsi, cette technique toute musicale de la rime interne, assonancement, mise en écho des thèmes qui s'éclairent et se prolongent mutuellement, tissent entre le passé et le présent de l'histoire de Swann avec Odette ces liens essentiels qui donnent au roman son lieu et son épaisseur.

D'ailleurs, Swann a éprouvé une plénitude d'impressions envers la musique après avoir entendu la petite phrase musicale chez les Verdurin, et a beaucoup enrichi son goût pour la peinture, puis le plaisir est devenu plus profond lorsqu'il a rassemblé Odette au portrait de Zéphora de Botticelli. Comment? On remarque qu'à travers sa relation avec Odette qui lui a causé une profonde souffrance, Swann a senti un besoin de cette femme dont la présence ou les lettres peuvent seules le satisfaire. Ainsi, Swann arrive, par cette satisfaction, à une sorte de plénitude que le narrateur appelle "le trop plein spirituel"³. Cette

---

¹ M. Proust, *Du côté de chez Swann*, Gallimard, Paris, 1988, pp. 51-53.

² M. Proust, *Un amour de Swann*, op.cit, p. 70.

³ Ibid., p. 154.

L'impact de la musique sur la psychologie de Charles Swann et du narrateur Asst.

dans "Un amour de Swann" de M. Proust Asst.Prof.Dr. Mohamed Zuhair Zaidan

sensation ressemble presque à la plénitude d'entendre la musique, c'est-à-dire que les sensations profondes de Swann envers la musique sont liées à son amour d'Odette. Cette dernière caractérise la nouvelle période de la vie de Swann où à la sécheresse de sa vie antérieure a succédé une sorte de plénitude spirituelle qui s'est développée en dehors du monde réel.

Néanmoins, la soirée de Mme Saint-Euverte, Swann avait la souffrance d'un homme en exil, car Odette n'était pas là. Mais au moment où le concert commençait à jouer quelques morceaux, et où la voix du violon touchait l'oreille de Swann, cela lui a donné l'impression de l'apparition d'Odette dans la soirée, ce qui a produit une grande souffrance dans son âme. Et tout de suite, les sons de la musique lui ont fait rappeler du temps où il était aimé. C'est pourquoi la musique fonctionnait comme provocatrice des souvenirs de l'amour de Swann avec Odette.

Ainsi, Swann se souvenait du chrysanthème qu'Odette lui a jeté, un jour, dans sa voiture, de la lettre qu'elle lui a envoyée, autrefois dans laquelle elle lui a dit : "*Ma main tremble si fort en vous écrivant*"¹. Il se souvenait de ses impressions saisonnières liées au froid, aux pluies d'orages pendant ses retours glaciaux dans sa voiture. Mais tout cela lui a causé tant de souffrance, car Swann était tout à fait conscient qu'il n'a pas pu posséder Odette.²

III/ Motifs musicaux comme de véritables idées :

La musique a l'aptitude d'imiter la vie à travers ses rythmes sonores. Dans un texte romanesque, elle peut préfigurer le travail que l'auteur opère pour en rassembler les morceaux en une image unique et organisée. En ce sens, "*Un amour de Swann*" est un roman à construction textuelle révolutionnaire unifiant le discours romanesque aux récurrences d'images et de sons.³

Dans ce cadre, le narrateur souligne que l'amour de la musique est pour Swann comme un nouveau né qui a presque un an, car ses sensations profondes envers les arts sont devenues profondes avec son

---

¹ Ibid, p. 208

² Ibid.

³ André de Bandin et Françoise Coblence, "*Marcel Proust, visiteur des psychanalystes*", PUF, Paris, 1999, p. 238.

amour d'Odette qui avait à peine un an quand Swann a entendu la petite phrase pour la première fois. Il indique que Swann prend les motifs musicaux comme de véritables idées venant d'un autre monde, des idées inconnues et difficiles à déchiffrer ses symboles. Pour cette raison, Swann croit qu'à la façon d'un parfum qui peut envelopper l'homme, c'est au faible écart entre les cinq notes qui composent la petite phrase et les deux d'entre elles se répétant ensuite qu'était due cette impression de douceur reproduite dans son âme et qu'il ne peut pas expliquer¹. D'autant plus, même lorsque Swann ne pense pas à la petite phrase musicale, celle-ci demeure dans son esprit comme la notion de la lumière, le son ou la volupté physique. Swann pense que cette phrase sonore existe réellement car Vinteuil a su rendre sa forme totale comme une créature surnaturelle.²

IV/ Communication musicale entre Swann et Vinteuil:

Généralement, la trace sonore exécutée ne se traduit pas à sa seule réalité acoustique, elle conserve quelque chose du monde de compositeur et se reflète sur celui de l'auditeur. Dans ce point se réalise une communication musicale entre le compositeur et l'auditeur. Cette communication n'est qu'un lieu de rencontre d'expériences vécues qui ne coïncident pas nécessairement.³

C'est ce qui est arrivé entre Swann et le compositeur de la Sonate. La pensée de Swann se dirige pour la première fois vers le monde propre de Vinteuil. Ainsi, il le considère, tantôt, comme un quelqu'un de très intime qui a sûrement souffert d'une grande douleur dans sa vie, ce qui lui a offert cette grande puissance inexplicable. Il le cite, tantôt, parmi ces grands artistes qui nous rendent le service en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé parmi de millions de touches de tendresses ou de passion. Il le voit, dans une autre situation, comme l'un des explorateurs de l'invisible qui arrivent à nous capter l'une des créatures surnaturelles que nous n'avons jamais vues. Cette créature est la petite phrase musicale⁴.

---

¹ Ibid. p. 211.

² Ibid. p. 212.

³ J. J. Nantiezz, *Récit musical et récit littéraire*, publié dans la revue "Etudes françaises". Les presses universitaires de Montréal, Canada, 1978, 14/1-2.

⁴ M. Proust. *Op cit.* pp. 210-211.

V/ Analogies et ressemblances :

Le narrateur, comme contemplateur est un vrai porte-parole de Charles Swann. Il exerce une sorte de d'analogie entre la musique ou plus précisément la petite phrase musicale et les différents éléments qui peuvent la ressembler d'une manière ou d'une autre.

Mais, il est si important de distinguer entre les analogies faites par le narrateur lui-même et celles de Charles Swann. Car ici apparait clairement le génie du narrateur par rapport à la vision superficielle de Swann. Parmi ces analogies, on peut citer les plus importantes :

1- Le charme et le plaisir que la musique peut produire chez le narrateur est comme les odeurs qui dilatent les narines.¹ Ce même plaisir d'entendre la petite phrase musicale chez Madame Verdurin était pour Swann comme s'il rencontrait dans un salon ami une personne qu'il avait déjà admirée dans la rue et désespérait de rencontrer une fois encore.²

2- Le narrateur imagine la petite phrase musicale, qui peut apparaitre sous l'agitation des trémolos du violon, comme la forme d'une promenade aperçue derrière l'immobilité d'une cascade dans un pays de montagne. Mais Swann s'adresse à elle comme à une amie d'Odette qui lui dit de ne pas faire attention à son adversaire Forcheville.³

3- Dans la soirée de Mme Saint-Euverte, Swann estime que les instrumentistes ne jouent pas beaucoup la petite phrase musicale. Alors, ceux-ci doivent exécuter des rites préparatoires et des incantations pour qu'elle paraisse. Et lorsqu'elle apparait, Swann l'imagine comme une déesse protectrice et confidente de son amour et qui prend cette forme sonore pour arriver jusqu'à lui et l'emmener à l'écart des visiteurs en vue de lui parler.⁴ De sa part, le narrateur a sa propre réflexion concernant le dialogue musical entre le piano et le violon que Swann a entendu a la même soirée et qui a précédé la petite phrase musicale. Il imagine, en se mettant à la place de Charles Swann, que le piano se plaigne comme un oiseau abandonné de sa compagne, tandis que le violon lui répond comme un arbre voisin, et comme si tout cela s'est passé au commencement du monde où il n'y avait encore que ces deux créatures.

---

¹ Ibid. p. 33.

² Ibid. p. 37.

³ Ibid. p. 104

⁴ Ibid. p. 209.

Puis le narrateur se demande si c'était un oiseau ou l'âme incomplète de la petite phrase.¹

5- Le narrateur voit la petite phrase qui réapparaît et disparaît après le dialogue entre le piano et le violon comme une bulle irisée ou comme un arc en ciel qui se lève et s'éteint aussi rapidement. C'est bien sûr le reflet de la réaction de Swann qui, par l'inspiration de phrase sonore, s'est rendu compte que sa relation avec Odette est quelque chose d'éphémère et que sa bien aimée ne lui reviendrait plus.²

Conclusion

La vision musicale formée dans "Un amour de Swann" est étroitement liée à l'expérience personnelle du narrateur qui reflète sa conception musicale à celle de Charles Swann. Pourtant, chacun d'entre eux garde sa propre vision.

En fait, on remarque que la sonate de Vinteuil réalise un effet de bonheur et de souffrance provisoire mais profond dans la vision sentimentale de Charles Swann, comme celle de son amour avec Odette. Ainsi, à partir de la soirée de Saint-Euverte, Swann a compris, par l'effet de la sonate, que ses espérances de bonheur envers Odette ne peuvent pas se réaliser.

Mais Swann n'a tirée aucune leçon de sa rencontre avec la sonate de Vinteuil, car il n'a pas cherché la nature de son effet sur ses sensations personnelles. En outre, la vision superficielle de Swann s'est contentée d'attribuer l'origine de la sonate à un autre monde, celui que seuls les grands artistes peuvent explorer pour capter ses créatures surnaturelles. Ainsi, on peut considérer Swann comme l'un des amateurs d'arts qui ne demandent que le sentiment du plaisir dans les arts, faute d'aptitude intellectuelle et morale.

Par contre, le narrateur, croyant que la musique est un sujet de contemplation et non pas seulement de plaisir, estime que la musique se conforme avec une certaine réalité spirituelle, et il lui donne des symboles pour affirmer sa crédibilité. Ainsi, il imagine que l'homme se baigne, en entendant la musique, dans un monde de parfums et de couleurs. Tandis que la plupart des analogies faites par Swann entre la

---

¹ Ibid. p. 214.

² Ibid.

L'impact de la musique sur la psychologie de Charles Swann et du narrateur Asst. dans "Un amour de Swann" de M. Proust Asst.Prof.Dr. Mohamed Zuhair Zaidan
musique et d'autres éléments se limitent à voir la sonate comme un être humain, sans pouvoir aller plus loin dans son imagination.

D'ailleurs, le narrateur comprend que la sonate possède sa propre identité qu'on peut interpréter que par son rapport avec l'atmosphère spirituelle vécue par son compositeur Vinteuil, non pas celle de l'invisible.

Pourtant, il est inévitable de souligner que l'expérience de Swann et du narrateur affirme le rapport inséparable entre un compositeur musical et la sensibilité humaine.

Bibliographie

- **Oeuvres de l'auteur :**

- Proust, Marcel : *"Un amour de Swann"*, Gallimard, Paris, 1957.

"Le temps retrouvé", Gallimard, Paris, 1980.

"Du cote de Chez Swann", Gallimard, Paris, 1988.

- **Oeuvres critiques :**

- Bandin, André de, et Coblence, Françoise : *"Marcel Proust, visiteur des psychanalystes"*, PUF, Paris, 1999.

- Fremon, Jean: *"Proustiennes"*, éditions Fata Morgana, France, 1991.

- Nantiez, J.J.: *"Récit musical et récit littéraire"* article publié dans *"Etudes françaises"*, Les presses de l'Université de Montréal, Canada, 1975.

- **Autres :**

- Encyclopedia Universalis, Volume 14, Paris, 1980.

Table des matières

• Introduction	1
I/Sensibilité musicale chez Swann	3
II/ Rapport entre la sonate de Vinteuil et l'amour de Swann	4
V/ Motifs musicaux comme de véritables idées	6
VI/ Communication musicale entre Swann et Vinteuil	7
VII/ Analogies et ressemblances	8
• Conclusion	11
• Bibliographie	13
• Table des matières	14

أثر الموسيقى على الجانب النفسي لـ شارل سوان والراوي في "حب لـ سوان"

للكاتب مارسيل بروس

أ.م.د. محمد زهير زيدان

المستخلص

ترتبط الرؤية الموسيقية المتبلورة في رواية "حب لـ سوان" للكاتب الفرنسي مارسيل بروس على نحو وثيق بالتجربة الشخصية للراوي الذي يعكس مفهومه الموسيقي على تصورات شارل سوان إزاء هذا الموضوع، لكن كلاً منهما يبقى محتفظاً برؤيته الذاتية. وفي الواقع، يلاحظ بأن سوناتة "فانتوي" تخلق شعوراً مؤقتاً ولكن عميقاً بالسعادة والمعاناة ضمن إطار الرؤية العاطفية لشارل سوان، كما هو حال المشاعر الناشئة إزاء علاقة الحب التي جمعتها بـ أوديت؛ لذا، فبعد الأمسية التي أمضاها في ضيافة عائلة سانت أوفيرت، أدرك سوان من وقع السوناتة في نفسه بأن آمال السعادة تجاه أوديت لا يمكن أن تتحقق.

لكن سوان لم يكتسب أي درس من معرفته لـ سوناتة "فانتوي"؛ لأنه لم يبحث عن طبيعة تأثيرها على أحاسيسه الشخصية، وعلاوة على ذلك، فقد اكتفت رؤيته السطحية

**L'impact de la musique sur la psychologie de Charles Swann et du narrateur Asst.
dans "Un amour de Swann" de M. Proust Asst.Prof.Dr. Mohamed Zuhair Zaidan**

للأمور بإرجاع أصل السوناتة إلى عالم آخر، عالم لا يستطيع ولوجه لاقتناص كائناته الخارقة سوى عظماء الفنانين. لذا يمكن اعتبار سوان من بين أحد هواة الفن الذين لا يطلبون سوى الشعور باللذة تجاه الفنون، نتيجة فقدانهم للمؤهلات الفكرية والمعنوية.

مقابل ذلك، يعتقد الراوي بان الموسيقى تشكل ميدان تأمل وليس متعة فحسب، فهو يرى بأنها تنسجم مع نوع من الحقائق الروحية، لذا فإنه يمنحها رموزاً معينة من أجل تأكيد مصداقيتها. وبناء على ذلك، فإنه يتصور المرء وهو يستمع إلى الموسيقى وكأنه يسبح في فضاء من العطور والألوان، في حين تتحدد غالبية المقارنات التي يعقدها سوان بين الموسيقى وعناصر أخرى في رؤية السوناتة وكأنها مخلوق بشري دون التمكن من الذهاب بمخيلته إلى أبعد من ذلك.

وفضلاً عن هذا، يعي الراوي بان السوناتة تمتلك هويتها الخاصة التي لا يمكن تفسيرها إلا من علاقتها بالمناخ الروحي الذي يعيشه مؤلفه وليس عبر عوالم مبهمه تماماً، وعلى أية حال، ينبغي الإشارة إلى أن تجربة سوان والراوي تؤكد العلاقة المتناسكة بين المؤلف الموسيقي، والأحاسيس الإنسانية.