

TABLE DES MATIÈRES

ABRÉVIATIONS	9
INTRODUCTION	11
Ouverture	11
Proust, musicien et musicologue?	12
L'œuvre ouverte	15
Les compositeurs fictifs, une construction romanesque tardive	17
De l'intertextualité à l'intermédialité. La partition littéraire	19
LITTÉRATURE ET MUSIQUE	
La quête esthétique de Proust	23
Qui est Vinteuil?	23
Un compositeur méconnu	23
L'homme sans qualités	23
Un personnage anti-beuvien	25
Une œuvre hétéroclite et en devenir	26
Genèse de Vinteuil et source de ses œuvres	28
Un double héritage	28
Les sources de la musique de Vinteuil : une tentation chimérique	30
– Des sources écrites... ..	30
– ... aux sources supposées	34
De la fiction vers la réalité : quand les Vinteuil se multiplient... ..	39
Émile Vinteuil	39
Roger Vinteuil	40

La construction d'une écriture musicale	43
<i>Les Plaisirs et les Jours</i> donnent le <i>la</i>	46
La forme brève, prémices de l'écriture musicale	46
Les portraits de musiciens	51
Au-delà de la forme brève	54
<i>Jean Santeuil</i> , un laboratoire	
d'À la recherche du temps perdu	56
Les musiciens dans <i>Jean Santeuil</i>	57
Les tâtonnements pour parler de musique	59
Le wagnérisme mis à l'épreuve :	
entre admiration, critique et réappropriation	63
Vinteuil et Swann : des personnages wagnériens ?	64
Le <i>leitmotiv</i> , principe organisateur	
d'À la recherche du temps perdu ?	67
L'admiration pour Wagner à la lueur	
du débat nietzschéen	70
La satire du wagnérisme français	
et l'art du contrepoint chez Proust	72
Quête littéraire et artistique	79
Mettre des mots sur la musique	84
Comment (d)écrire la musique ?	84
La musicalité de la phrase proustienne :	
analyse textuelle d'une <i>ekphrasis</i> musicale	84
Résonances de l'architecture musicale	88
– L'effectif	89
– La forme	92
– La tonalité	94
– Les termes musicaux	95
– Le rythme et l'harmonie	99
De l'impressionnisme pictural	
à l'impressionnisme musical	100
Monet, Swann et la sonate	100
Debussy, le Narrateur et la sonate transmise	106
Une musique suggestive et personnelle	111
Timbres et couleurs dans l'œuvre de Vinteuil	112
Langage profond de l'intériorité	116

VINTEUIL, ARCHÉTYPE DES COMPOSITEURS FICTIFS EN LITTÉRATURE	123
De l'ambition d'écrire la musique. Hoffmann, Karr, Sand et Rolland, modèles ou contre-modèles ?	124
E.T.A. Hoffmann	124
Alphonse Karr	126
George Sand	129
Romain Rolland	132
Un double ambivalent : D'Annunzio	137
Poétique de la composition	139
Compositeurs diégétiques	143
Du côté du naturalisme. Zola et Maupassant	151
Quand la fiction biographique du compositeur étouffe sa musique.	
Balzac, Cruppi et Mann	154
Musique de l'échec et défense de l'artiste :	
<i>Gambara</i> , Honoré de Balzac	154
L'excédent biographique et narratif : <i>Avant l'heure</i> , Louise Cruppi et <i>Le Docteur Faustus</i> , Thomas Mann	166
Parodie et tragi-comédie.	
Gaddis, McEwan, Miller et Hodeir	176
William Gaddis	176
Ian McEwan	177
Christopher Miller	180
André Hodeir	182
Tuer Proust. Millet et Baricco	184
<i>L'Angélus</i> , Richard Millet	184
<i>Mr Gwyn</i> , Alessandro Baricco	188
Réinventer Vinteuil. Bastianelli	192
Créer une vie au compositeur	193
Fiction, réalité et leurs paradoxes	198
DE LA PARTITION LITTÉRAIRE AUX NOUVEAUX VINTEUIL	205
La partition littéraire proustienne.	
Réflexions sur le hiatus entre littérature et musique	208

L'analogie mise en question	209
De la littérature vers la musique	213
Clins d'œil proustiens et musiques préexistantes	217
Les « paréidolies musico-littéraires »	217
Autour de l'univers musical réel ou fantasmé de Proust :	
les concerts proustiens	219
Les musiques préexistantes appelées en renfort ?	225
Les difficultés face à la page blanche	230
Les scénarios avortés	230
Claude Pascal : le premier Vinteuil	234
Titres et compositeurs	237
Se mettre à la place de Vinteuil. Composer une sonate	239
Un exercice de style : les étudiants composent	241
La créativité des « îlots musicaux » : Jorge Arriagada	247
Aux confluences de la sonate et du septuor :	
le <i>Quatuor</i> de Joseph Fennimore	257
Redécouvrir Vinteuil et Proust.	
La musique contemporaine	263
Une musique de la respiration : Michaël Lévinas	264
Réinventer la « petite phrase » : Hans Werner Henze	266
Poursuivre l'ouverture à la musique contemporaine :	
Régis Campo, Gérard Pesson	272
Relire Proust : la musique acousmatique	278
Une multiformité des possibles ?	285
Des résonances multiples	285
À la marge	288
CONCLUSION	297
Compositeurs fictifs	299
Littérature et musique. Les partitions littéraires	300
Une créativité infinie ?	303
CODA	
Les tableaux proustiens d'André Telman	307
REMERCIEMENTS	313

ANNEXE I

Liste des compositeurs fictifs présents en littérature 315

ANNEXE II

Liste des compositeurs s'inspirant de Marcel Proust 317

ANNEXE III

Quelques écoutes des œuvres musicales étudiées 319

BIBLIOGRAPHIE 321

INDEX NOMINUM 343