

Ciné-concert

AU BONHEUR DES DAMES

Film muet de Julien Duvivier
d'après l'œuvre d'Émile Zola

Projection accompagnée par
l'Octuor de France

en partenariat avec l'Espace Beauregard à
Monthou-sur-Bièvre

LIVRET

D'ACCOMPAGNEMENT DES CLASSES

Le ciné-concert, une proposition originale

Grâce à la musique, jouée pendant la projection et en synchronisation avec le film, la « ciné-projection » permet de redécouvrir et apprécier les grands classiques du cinéma muet.

Mené dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques, ce projet permet à environ 600 collégiens d'assister à la projection d'un chef-d'œuvre du cinéma muet, accompagné par une musique créée spécifiquement par Gabriel Thibaudeau, compositeur québécois spécialiste du genre, qui est interprétée en direct par l'Octuor de France dirigé par Jean-Louis Sajot.

Pour préparer et anticiper la projection par un travail avec les élèves, les approches pédagogiques sont multiples. Elles sont présentées dans ce livret d'accompagnement, réalisé en partenariat avec la direction des services départementaux de l'Éducation nationale.

En 2009, le Conseil général de Loir-et-Cher noue un premier partenariat avec l'Octuor de France et l'Inspection académique pour un ciné-concert pédagogique : *Poil de carotte* de Julien Duvivier.

Le succès de cette projection-concert incite à renouveler l'expérience en 2011 avec *L'Homme qui rit* de Paul Lény.

En 2013, troisième ciné-concert et troisième succès avec *Le Fantôme de l'Opéra* de Rupert Julian.

Reportage sur le blog des collégiens du Loir-et-Cher, 100%collégiens : <http://www.collegiens41.fr/fantome-opera/>

2015 : *Au Bonheur des Dames*, de Julien Duvivier, vous est proposé le 9 avril à l'Espace Beauregard à Monthou-sur-Bièvre.

L'Octuor de France

L'Octuor de France interprète un répertoire de musique de chambre du XVIIIe siècle à nos jours. Il fait également appel aux compositeurs d'aujourd'hui pour encourager la création d'œuvres nouvelles.

De gauche à droite : Paul Broutin, violoncelle ; Jean-Louis Sajot, (fondateur et directeur artistique), clarinette ; Yuriko Naganuma, 1er violon ; Guillaume Devin, 2e violon ; Mehdi El Hammami, basson ; Laurent Jouanneau, alto ; Jean-Olivier Bacquet, contrebasse.

Créé en 1979 à l'initiative du clarinettiste Jean-Louis Sajot, il se produit en France, et régulièrement à l'étranger : Japon, États Unis, Espagne, Paraguay, Italie, Canada, Australie...

Depuis 1998, l'Octuor de France participe au renouveau du cinéma muet en commandant des partitions originales. Il accompagne ainsi la projection de treize œuvres majeures du cinéma muet, parmi lesquelles : *Au Bonheur des Dames* de Julien Duvivier, *Le Fantôme de l'Opéra* de Rupert Julian, *Paris qui dort* de René Clair, *The Kid Brother* avec Harold Lloyd et *College* de Buster Keaton...

Une musique « sur mesure »

Au début, il y eut la projection de *L'homme qui rit* avec la création, par l'Octuor de France, de la partition musicale de Gabriel Thibaudeau... C'était dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs, au Festival de Cannes, en 1998. Depuis, ce répertoire de musiques nouvelles créées pour de grands films muets, n'a cessé de s'enrichir.

« Nous avons décidé d'aller revisiter certains chefs-d'œuvre du cinéma et de leur donner, a posteriori, l'environnement musical qu'ils pouvaient inspirer. Ce qui suppose, évidemment, de la part des compositeurs de suivre la pensée et le propos du réalisateur, bref une grande humilité dans l'écriture de la partition... ».

Pierre-Henri Deleau,

ancien président de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, créateur du Festival international des programmes audiovisuels (FIPA)

Jean Geoffroy a coordonné au cours de sa carrière à l'administration centrale de l'Éducation nationale les actions en faveur de l'éducation culturelle et artistique. Le travail effectué en liaison avec l'Octuor de France en faveur de collégiens l'a incité à apporter son concours bénévole à cette opération.

Georges Boyer

Musicien, producteur de disques, producteur d'émissions de radio musicales sur France Musique, il a enseigné la culture musicale à l'École nationale de musique d'Aulnay-sous-Bois de 1980 à 2008 et a été responsable des activités de diffusion. Il était le conseiller artistique de l'Octuor de France jusqu'à sa disparition le 12 février 2013. Un ultime hommage lui a été rendu par l'Octuor de France le 19 février en présence de sa famille et de tous ses amis.

Né en 1959, **Gabriel Thibaudeau** est originaire du Québec. Pianiste attiré de la Cinémathèque québécoise depuis 1998, il est considéré comme le spécialiste canadien de l'accompagnement musical de films muets. Depuis 1993, il a composé de nombreuses partitions pour le cinéma muet. En association avec l'Octuor de France, il a composé la musique d'accompagnement pour *L'Homme qui rit*, *Au Bonheur des Dames*, *Le Masque de Fer*, et *Poil de Carotte* ainsi qu'une adaptation pour l'octuor, piano et soprano, de sa partition orchestrale pour le film *Le Fantôme de l'Opéra*.

Déroulement du projet

→ 6 novembre 2014 à 18 h au Conseil général

- ▶ Réunion d'information destinée à tous les chefs d'établissements et enseignants.
- ▶ Présentation du ciné-concert par l'Octuor de France
- ▶ Remise du dossier pédagogique

→ 31 janvier 2015

- ▶ Date limite d'inscription des classes auprès du Conseil général (contacts ci-dessous).

→ 9 avril 2015 à l'Espace Beauregard à Monthou-sur-Bièvre

- ▶ **10 h** : possibilité d'assister au montage et aux réglages son et lumière en présence de l'Octuor de France. Organisation de rencontres-découvertes de métiers du spectacle.
- ▶ **à 14 h** : projection-concert pour les collégiens (durée : 85 minutes)
- ▶ **vers 15 h 30** (à l'issue du concert) : possibilité de rencontre et d'échanges avec l'Octuor de France
- ▶ **à 20 h 30** : séance grand public (tarif 5 €)

→ Tarifs scolaires

- ▶ 2 € par élève.
- ▶ Gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite de 3 par classe)

→ Transports

Le Conseil général accordera une participation aux frais de transport des élèves :

- ▶ 200 € pour 60 élèves et moins.
- ▶ 300 € pour plus de 60 élèves.

- Réservations auprès de l'Espace Beauregard à **partir du 12 novembre 2014** :
- ▶ en ligne sur www.espacebeauregard.fr
  - ▶ par téléphone au 02 54 44 41 16

Contacts

Direction culture du Conseil général

Christine Naudin

Tél. 02 54 58 42 83

christine.naudin@cg41.fr

Florence Péaron

Tél. 02 45 50 47 56

florence.pearon@cg41.fr

À la rencontre de l'Octuor de France

À l'occasion du ciné-concert, les élèves pourront assister aux réglages techniques avant le concert et échanger avec les artistes à l'issue du spectacle.

→ Les métiers du spectacle

Les élèves pourront également assister au montage et aux réglages son et lumière en présence de l'Octuor de France. Ils pourront également interviewer les membres de l'Octuor de France sur leurs métiers : musicien, chef d'orchestre, compositeur...

→ Le 9 avril à 10 h à l'Espace Beauregard

(possibilité de pique-niquer sur place le midi – attention, nombre places limité)

→ Partager un moment après le concert

À l'issue du concert, les élèves auront la possibilité d'échanger avec les musiciens, de leur faire part de leurs impressions et de leur poser des questions.

→ Inscriptions

Pour permettre des échanges de qualité, le nombre de places est limité pour ces deux opérations.

Merci d'inscrire vos élèves en indiquant un nombre précis de participants, en nous contactant avant le 31 janvier.

→ Contacts

Direction culture du Conseil général

Christine Naudin

Tél. 02 54 58 42 83

christine.naudin@cg41.fr

Florence Péaron

Tél. 02 45 50 47 56

florence.pearon@cg41.fr

Un chef-d'œuvre méconnu

Célébré comme un film visionnaire, peut-être le meilleur de Julien Duvivier, « Au Bonheur des Dames » a souffert lors de sa sortie en salles de la concurrence des premiers films parlants qui ont la faveur du public.

La chaîne Arte a diffusé Au Bonheur des Dames en 2013. Le film y est décrit comme « un pur chef-d'œuvre ».

<http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/01/29/au-bonheur-des-dames-de-julien-duvivier/>

[...] « Au bonheur des dames affiche dès les premiers plans son ambition symphonique en montrant l'arrivée d'une jeune provinciale dans la capitale, impressionnée par le rythme trépidant de la vie parisienne, les flux ininterrompus des humains et des machines. »
[...]

« Impressionnant de virtuosité et de composition visuelle, d'une invention de chaque instant dans sa mise en scène, capable de combiner la force des productions hollywoodiennes, soviétiques et expressionnistes »[...]

[...] « L'accompagnement musical de 1930 a été perdu et a été remplacé par une remarquable composition originale de Gabriel Thibaudou, qui s'inspire du jazz de l'époque et de thèmes de Gershwin, avec des passages chantés. »

L'histoire

Orpheline, Denise Baudu vient vivre à Paris chez son oncle, propriétaire d'une boutique de tissus : « Au vieil Elbeuf », mise au bord de la faillite par l'essor d'un grand magasin de conception résolument moderne : Au Bonheur des Dames.

C'est justement là que la jeune provinciale, remarquée par le patron, Octave Mouret, trouve un emploi. Mêlée malgré elle aux intrigues et courtisée par le volage Mouret, Denise retourne auprès de son oncle ruiné, dont la fille, Geneviève, meurt d'épuisement, abandonnée par son fiancé.

Fou de désespoir, le vieux Baudu traverse la rue et monte le grand escalier du « Bonheur des dames » pour abattre son rival d'un coup de revolver. Il le manque, sort hébété, et se fait écraser par un camion de livraison. Denise rejoint Mouret, qui l'aime sincèrement, au point d'avoir mis sa situation en péril. (Source : Vision du film)

De multiples pistes pédagogiques

Au *Bonheur des Dames*, c'est d'abord un roman d'Émile Zola, puis, un film adapté fidèlement. Les deux œuvres sont riches de thèmes pouvant faire l'objet d'études ou de travaux en classe.

Les fiches pédagogiques proposées dans les pages qui suivent ont été élaborées grâce à un partenariat Conseil général/Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de Loir-et-Cher.

Ont participé au comité de pilotage constitué à cet effet :

- ▶ **Christelle Delas-Berthel**, professeur de lettres modernes au collège de Blois-Vienne
- ▶ **Nathalie Henquel**, professeur d'arts plastiques au collège de Vineuil
- ▶ **Pascale Marchand**, principale du collège de Saint-Laurent-Nouan
- ▶ **Claire Pontillon**, professeur d'histoire-géographie au collège Maurice Genevoix à Romorantin-Lanthenay
- ▶ **Céline Tonéatti**, professeur de lettres classiques au collège de Blois-Vienne
- ▶ **Jean-Marc Vallée**, professeur de S.V.T et coordinateur départemental de l'action culturelle de l'académie Orléans-Tours

→ Le « *Bonheur des Dames* » en Loir-et-Cher

Les fiches pédagogiques ont été enrichies de documents d'histoire locale rejoignant les thèmes évoqués .

On doit cette recherche à Matthieu Pène, dans le cadre du stage de conservateur du patrimoine qu'il a effectué aux Archives départementales.

- ▶ ... et en ligne sur culture41.fr

L'ensemble de l'iconographie peut être consultée en ligne sur une page dédiée du portail [culture41.fr](http://www.culture41.fr)
<http://www.culture41.fr/Archives-departementales/Action-culturelle-et-service-educatif/Vous-etes-un-enseignant/Fiches-pedagogiques>

Que tous soient remerciés pour leur participation active et leur investissement dans ce projet.

Au Bonheur des Dames à la BNF

Sur le site Internet de la BNF, une galerie virtuelle est consacrée à l'univers de Zola. On y trouve de nombreux documents, analyses, pistes pédagogiques.

Objectifs

- Découvrir la géographie des lieux : le Printemps
- Les techniques de vente
- Les portraits
- Les grands magasins à l'affiche

Pistes pédagogiques

- Arts plastiques : travail sur l'affiche (programme : la nature et les modalités de production des images)
- Construire une image en exploitant les stratégies de communication ; publicité, propagande.
- Utiliser des images à des fins d'argumentation
- Repérer des caractéristiques qui permettent de distinguer la nature des images

<http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/pedago/index.htm>

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

- ▶ L'émergence des grands magasins stimule la concurrence entre les établissements. Différents outils de communication : l'énumération des récompenses obtenues à l'occasion des fréquentes expositions à Paris et en France (fig. 1) et la mise en avant d'une identité visuelle imposante à travers la correspondance (fig.2).

MANUFACTURE DE CHAUSSURES ROUSSET Frères
BLOIS
MAISON CRÉATRICE DES ARTICLES DITS BORDS DE LA LOIRE

Usine fondée en 1851.	Force motrice : 40 chevaux.	Nombre d'ouvriers.....	550	Nombre d'ouvrières.....	500	Contremaîtres.....	22	Contremaître-ses.....	3	Employés.....	30	Voyageurs.....	8	Fondé de pouvoir.....	1	Total du personnel.....	1.114
		Nombre de paires fabriquées.....			400.000			Chiffre d'affaires.....			3.500.000						

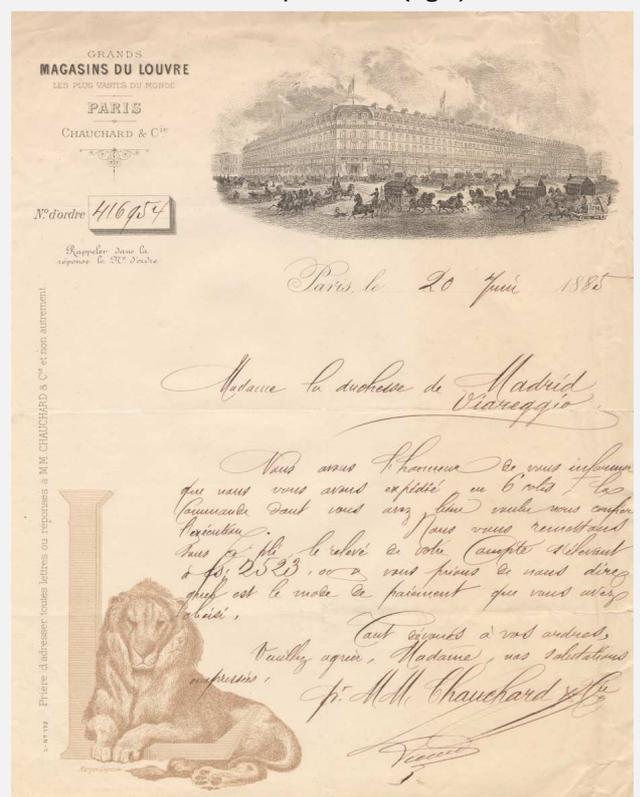
Genres fabriqués : Chaussures d'Hommes, de Femmes, de Garçons, de Fillettes et d'Enfants faits en cousu-main, cousu-machine ordinaire et points découverts en cousu-chausson, en cloué et en vissé, Semelles hygiéniques, Guêtres et Tiges.

PAYS DE VENTE : FRANCE ET EXPORTATION

RÉCOMPENSES OBTENUES
Blois 1852, Argent. — Londres 1862, M. H. — Paris 1867, M. H. — Blois 1875, Or. — Paris 1878, Or. — Blois 1883, Diplôme d'H. — Hâvre 1887, Diplôme d'H. — Bruxelles 1888, Diplôme d'H. — Alger 1889, Diplôme d'H. — 3 Médailles de collaborateurs, Blois 1883. — 3 de collaborateurs, Hâvre 1887.
MEMBRES DU JURY : Angers 1875. — Blois 1883. — Hâvre 1887.

Fig. 1 – Affiche de la manufacture Rousset, à Blois. AD41 - 24 Fi 2

Fig. 2 - Lettre des grands magasins du Louvre, « les plus vastes du monde », qui ont inspiré Zola pour Le Bonheur des Dames. Son succès tient en partie au développement des commandes par correspondance dont atteste ce courrier adressé à la duchesse de Madrid, Marguerite de Bourbon-Parme, nièce du comte de Chambord (1885). AD41 - 37 Q Comptabilité 130

Au Bonheur des Dames, un roman naturaliste

Les naturalistes entendent appliquer au roman une méthode scientifique, partant de « l'étude du tempérament et des modifications profondes de l'organisme sous la pression des milieux et des circonstances » (Émile Zola, préface de la 2e édition de *Thérèse Raquin*), et récusent de ce fait toute critique sur des critères moraux.

Objectifs

- ▶ Découvrir les caractéristiques du naturalisme : peinture de la société
- ▶ Replacer ce roman dans l'œuvre de Zola (intertextualité)

Pistes pédagogiques

- ▶ peinture de la société du Second Empire : le petit commerçant, la vendeuse, le banquier, la bourgeoise, le patron.
- ▶ la vision d'un auteur sur le monde moderne :
- ▶ personnification du magasin, perçu comme un monstre, une machine.
- ▶ la vision de la femme : la fiancée trompée (Geneviève Baudu), la veuve (Mme Desforges), la maîtresse (Clara), l'héroïne pure (Denise), la vieille femme respectable (Aurélie).
- ▶ Pour chaque thème, comparaison avec *Germinal* (personnification de la mine), *Nana* (la femme)
- ▶ les distractions des Parisiens : sortie dominicale à la guinguette au chapitre 5 (bords de Marne) : comparaison avec *Une partie de campagne* de Maupassant et le tableau de Renoir, *Le Bal du moulin de la Galette*. www.archives-zoliennes.fr

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

- ▶ La fin du XIXe siècle voit naître une nouvelle société symbolisée dans l'œuvre de Zola par des établissements tels que le grand magasin, à l'architecture moderne (fig. 1), et la banque (fig.2). Ce projet de Caisse d'épargne pour Romorantin fait figurer des personnages-typés exploités par les naturalistes : l'employé de banque et la bourgeoise.

Fig. 1 - Grands magasins des nouvelles galeries, Romorantin. AD41- 6 Fi 194/205

[<http://archives.culture41.fr/ark:/37279/vta535a697427fd6/dao/0/1>]

Fig. 2 - Projet de caisse d'épargne à Romorantin, coupe, Pierre Chauvallon. AD41- 1 Fi 1155

Au Bonheur des dames, un roman d'apprentissage

L'évolution du personnage de Denise, jeune fille qui arrive à Paris au début du roman, est au centre du roman et du film.

Objectifs

- ▶ Retracer le parcours de Denise, de son arrivée à Paris à son triomphe final
- ▶ Comprendre les caractéristiques du roman d'apprentissage en comparant Denise à d'autres héros de roman.

Pistes pédagogiques

- ▶ Portrait de Denise à différents moments du roman (arrivée chez son oncle, embauche, première journée de vendeuse...)
- ▶ D'autres portraits de héros : Rastignac, Frédéric Moreau, Nana, Bel-Ami.

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

- ▶ De la petite boutique au grand magasin, le parcours de Denise à travers deux établissements du Loir-et-Cher à la Belle-Époque.

Maison de madame Leroy à Pontlevoy, Louis Clergeau, 1907. AD41 - 120 Fi 345

Au coin de rue, magasin de nouveautés Desroches, Bracieux. AD41 - 6 Fi 025/11

[<http://archives.culture41.fr/ark:/37279/vta5353e56956aa6/dao/0/1>]

Au bonheur des dames, les femmes vues par les hommes

Objectifs

- ▶ Comparer le point de vue porté par les hommes, dans le roman et le film.

Pistes pédagogiques

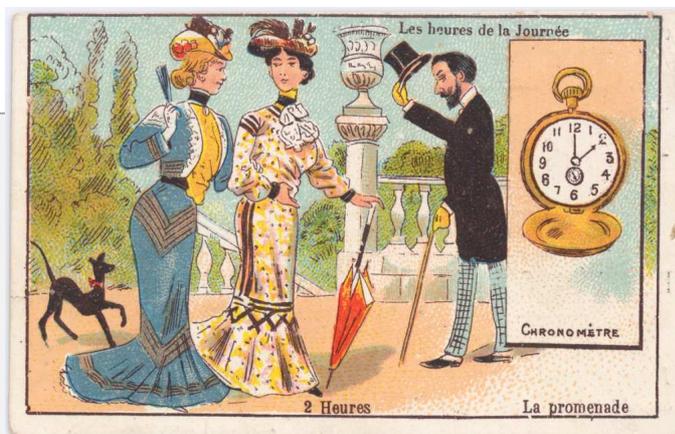
- ▶ Les femmes vues par les personnages : Mouret et les femmes (discussion avec le Baron Hartmann, chapitre III), Jouve, Deloche, Colombar, Bourdoncle.
- ▶ Les femmes par l'auteur : scènes de frénésie dans le Grand Magasin (ex. Mme Marty, une dépensière compulsive), désintéressement et pureté de Denise, la bourgeoise jalouse et cynique (Mme Desforges), la victime (Geneviève).
- ▶ Les femmes vues par Julien Duvivier, le réalisateur : Denise devenue mannequin ; les femmes mises à nu, offertes aux regards des hommes dans le salon d'habillage ; les regards lubriques de Jouve, Mouret, Colombar et Deloche.
- ▶ Les paroles rapportées / étude des dialogues.

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

- ▶ La mode, stimulée par les grands magasins, fait entrer les femmes dans le jeu économique mené par les hommes.

Chromolithographie, promouvant les produits de la maison Bonnet Succ^r, manufacture de parapluies et ombrelles, rue Denis Papin, Blois. AD41- 123 Fi 22

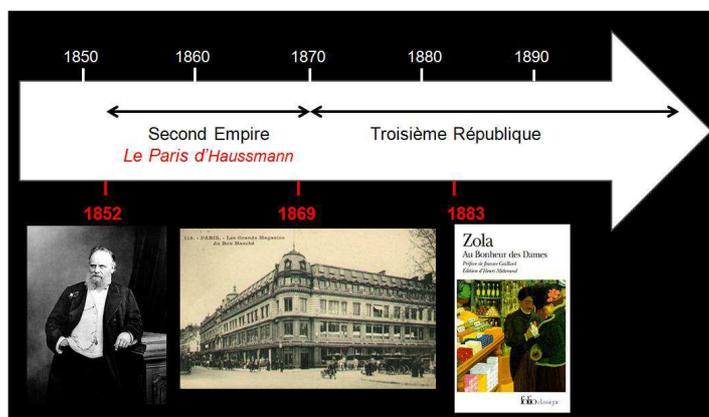
Aristide Boucicaut : un entrepreneur et son entreprise au XIXe siècle

Le personnage de Mouret est inspiré du fondateur du Bon Marché, Aristide Boucicaut, qui a introduit à Paris le commerce moderne, des étalages à portée de main à la publicité...

Objectifs

- ▶ Décrire et expliquer les bouleversements économiques, sociaux, religieux et idéologiques nés de l'âge industriel à partir d'une entreprise, le Bon Marché et de son entrepreneur, Aristide Boucicaut.

Pistes pédagogiques

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_350896/aristide-boucicaut-un-entrepreneur-et-son-entreprise-au-xixe-s-histoire-4eme

- ▶ Marie-Pierre Jolly est professeure au collège lycée Montaigne dans le VIe arrondissement de Paris. Élodie Rémond est professeure au collège André-Citroën dans le XVe arrondissement. Elles sont membres du

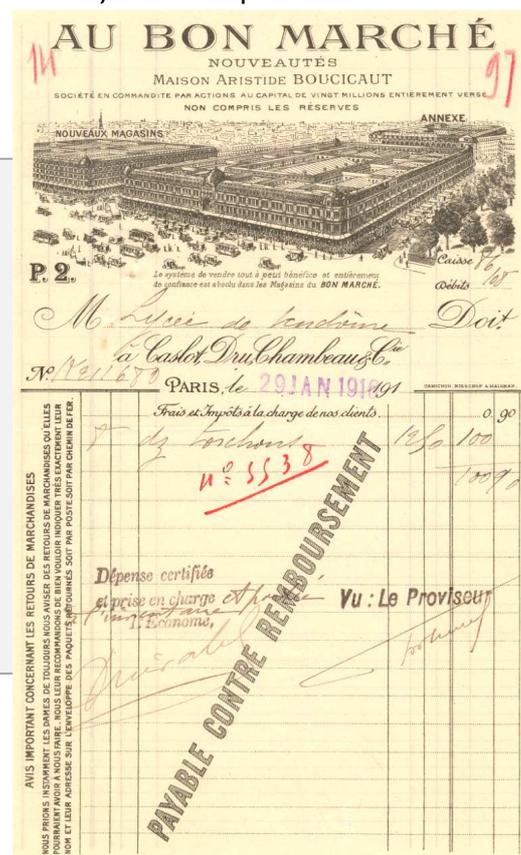
groupe de travail collège, qui a pour mission de produire des séquences pour aider à la mise en œuvre des programmes de collège 2009.

- ▶ Les fichiers situés au bas de l'article dans l'encadré "en savoir plus", rassemblent la fiche-professeur détaillée, ainsi que le diaporama utilisé par les collègues lors de la journée de présentation académique au collège Thomas Mann en mars 2011.

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

- ▶ Le Bon marché, créé et développé par A. Boucicaut, connaît un large rayonnement grâce, notamment aux ventes par correspondance. Son assise urbaine monumentale est mise en valeur dans l'en-tête des factures de la maison parisienne.

Facture pour l'achat de torchons par l'internat du lycée Pierre de Ronsard à Vendôme (1916). AD41 - 3 T 935 97

Les transformations de Paris au XIXe siècle

Tout au long du XIXe siècle, Paris se modernise, sous l'effet du grand dessein urbanistique d'Hausmann et des évolutions techniques, économiques et sociales de l'époque.

Objectifs

- ▶ Plusieurs activités proposées mettant en relation documents historiques et extraits du Bonheur des Dames

Pistes pédagogiques

<http://lewebpedagogique.com/histoiredesarts72/4eme/>

- ▶ Thème 1 : Le Paris d'Hausmann. La Rue Réaumur avant/ après Hausmann.
- ▶ Thème 2 : le Paris d'Hausmann. L'avenue de l'Opéra de Camille Pissarro
- ▶ Thème 3 : les Grands magasins. Étude de gravures
- ▶ Thème 4 : les Grands magasins. Les « Dames » des Grands Magasins.
- ▶ Arts Plastiques :
  - Étude de Paris en images sur le site : <http://www.parisenimages.fr/fr>
  - Analyse des photographies et mise en relation avec des tableaux présents au musée d'Orsay : par exemple Gustave Caillebotte "les raboteurs de parquet" et "rue de Paris, temps de pluie"
  - (programmes : Les images et leurs relations au réel)

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

- ▶ Deux symboles de la modernité, qui façonnent une nouvelle France : le spectacle nocturne des vitrines éclairées (fig. 1) et la riche architecture des grands établissements urbains (fig. 2).

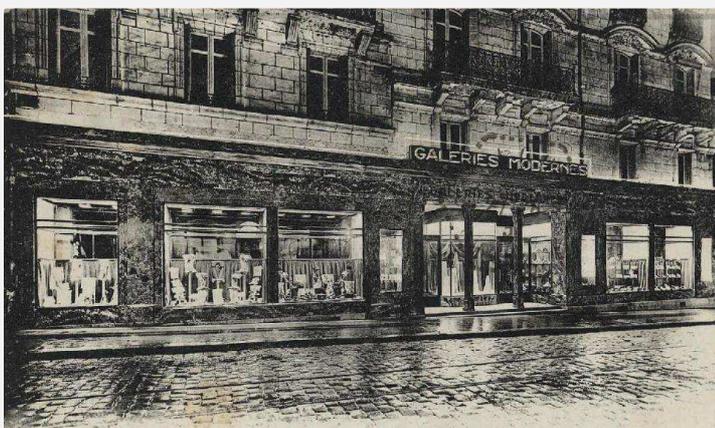

Fig. 1 - Les galeries modernes, rue Denis Papin, Blois. AD41 - 6 Fi 018/1292

[<http://archives.culture41.fr/ark:/37279/vta5352998d6c150/dao/0/1>]

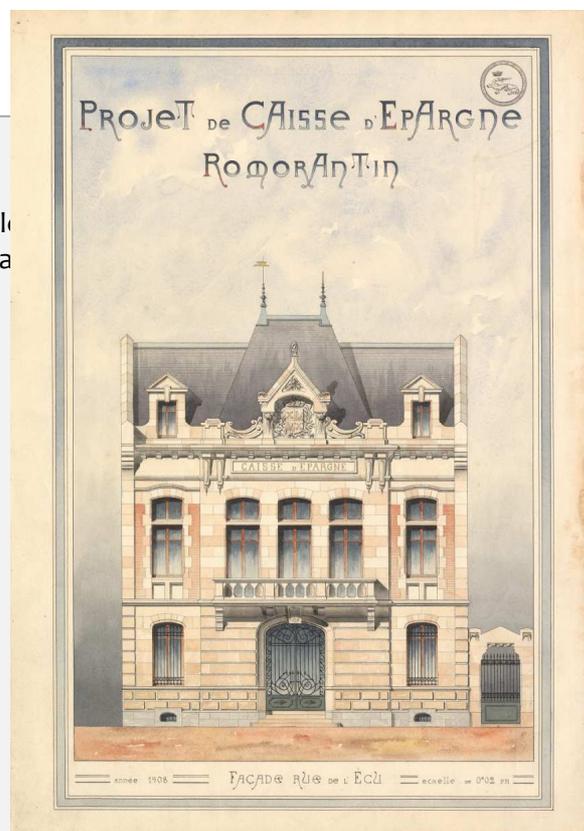

Fig. 2 - Projet de caisse d'épargne à Romorantin, façade, Pierre Chauvallon. AD41 - 1 Fi 1154

Le Paris d’Haussmann

Les gigantesques travaux conduits par le préfet Haussmann de 1852 à 1870 transforment profondément Paris. La percée des grands boulevards, décriée à l’époque, constitue l’acte le plus spectaculaire d’un nouvel urbanisme.

Objectifs

Appréhender les transformations de l’espace urbain et ses représentations au temps de la Révolution industrielle : l’exemple du Paris d’Haussmann.

Pistes pédagogiques

Il s’agit de montrer l’évolution d’un centre-ville, sa transformation grâce à l’action publique au XIXe siècle.

<http://www.lefigaro.fr/photos/2009/03/27/01013-20090327DIMWW00367-paris-avant-et-apres-haussmann.php>

Dans un deuxième temps ce travail débouche sur la représentation de la ville et de l’espace urbain par un peintre de cette époque, Caillebotte.

Enfin l’étude de l’espace industriel aux lisières du centre-ville est l’occasion de montrer les différents courants picturaux qui traversent le siècle. <http://histoire-image.org/>

Nous avons décidé d’utiliser les TICE parce qu’ils apportent un réel plus par rapport aux supports classiques : possibilité de zoomer sur les tableaux avec le site histoire-image.org ; possibilité de superposer des calques avec Google earth... »

En arts plastiques étudier la relation entre l’image et son référent à travers les représentations urbaines du XIXe et les différents mouvements artistiques.

http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-geographie/college/histoire/les_transformations/view

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

La rue Denis Papin et ses façades haussmanniennes, Blois.
AD41 - 6 Fi 018/843

[\[http://archives.culture41.fr/ark:/37279/vta53529ef47fcf3/dao/0/1\]](http://archives.culture41.fr/ark:/37279/vta53529ef47fcf3/dao/0/1)

- ▶ La percée de la rue du Prince impérial (aujourd’hui Denis Papin) et son grand escalier, dessiné par Jules de la Morandière, sont les emblèmes de l’haussmannisation de Blois sous le 2nd Empire.

Escalier monumental, statue de Denis Papin, Blois.

AD41 - 6 Fi 018/439

[\[http://archives.culture41.fr/ark:/37279/vta537f16fd147a2/dao/0/1\]](http://archives.culture41.fr/ark:/37279/vta537f16fd147a2/dao/0/1)

Un auteur, une œuvre et ses prolongements artistiques dans le cinéma, Zola

Née d'une démarche « scientifique » l'œuvre de Zola est avant tout littéraire : à la croisée de l'histoire et des arts.

Objectifs

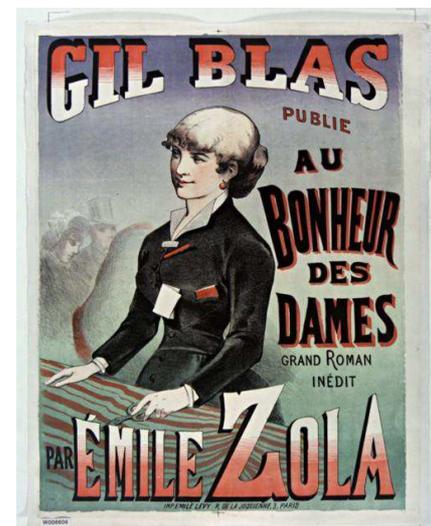
- ▶ Proposition d'un travail pluridisciplinaire Histoire-Français en Histoire des arts à partir de l'œuvre de Zola et de ses adaptations cinématographiques au XXe siècle.
- ▶ Objectif : travail sur le récit et l'argumentation, compétence à la fois disciplinaire et participant au Socle commun.

Pistes pédagogiques

- ▶ Une réflexion sur le roman, genre littéraire apparaissant au XIXe siècle et sur les liens spécifiques entre histoire et littérature.
- Pendant longtemps, les historiens ont utilisé le roman comme source d'informations sur la société du XIXe siècle, les auteurs consacrant eux-mêmes de longs développements aux relations entre leur œuvre et la société de leur temps.

Foule assistant à la remise de médailles aux combattants de 1870 à Neung-sur-Beuvron. AD41 – 29 Fi 677, détail.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

<http://www.crdp.ac-versailles.fr/IMG/pdf/zola.pdf>

- L'historiographie récente revient sur cet usage de la littérature pour lui restituer sa dimension artistique.
« Lorsqu'Émile Zola écrit *Nana*, il compose d'abord une œuvre d'art [...]; le naturalisme revendiqué relève plus des tactiques de l'illusion du vrai que de la peinture de la réalité »
(Alain Corbin, *Historien du sensible*, Entretiens avec Gilles Heuré, Paris, La Découverte, « Cahiers libres », 2000).

Voir les pages éclairantes de Sylvie Aprile sur le roman dans *1815-1870, La Révolution inachevée*, Paris, Belin, 2010.

Au Bonheur des Dames, du roman au film

Tout en restant fidèle à l'œuvre de Zola, Julien Duvivier a fait de nombreux choix de mise en scène avec la volonté de restituer le texte, ou de lui donner une dimension nouvelle.

Objectifs

- Relever et interpréter les changements choisis par le réalisateur.
- Comprendre les ressorts de l'adaptation
- Arts plastiques : La relation de l'individu à l'espace construit.
- Étude de la place et du statut de la femme dans la société en observant dans le film comment les personnages féminins s'inscrivent dans l'espace architectural : rôles, comportement, activités, statut.

Travail possible sur la correspondance d'un espace à une personnalité, un statut, travail d'auto-présentation...

Pistes pédagogiques

- Des exemples de modifications : Le changement d'époque /Disparition des frères de Denise, Denise mannequin...
- Étude d'une séquence filmique : la rencontre avec Octave Mouret (25') dans le salon d'habillage.
- La découverte du grand magasin par Denise : plan d'ensemble, travelling avant, harmonie visuelle et sonore, caméra subjective.

Arts plastiques :

- Prolonger l'étude par l'analyse par la présentation d'artistes féminines du XXe siècle et de leur propos. : Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Annette Messager...
- Aborder le spectacle vivant et la scénographie (théâtre, danse, arts de la rue..)

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

- ▶ L'époque du film de J. Duvivier est celle des tramways et de la publicité déjà omniprésente (fig.1).
- ▶ La mode et le commerce moderne bouleversent la position socio-économique des femmes (fig. 2).

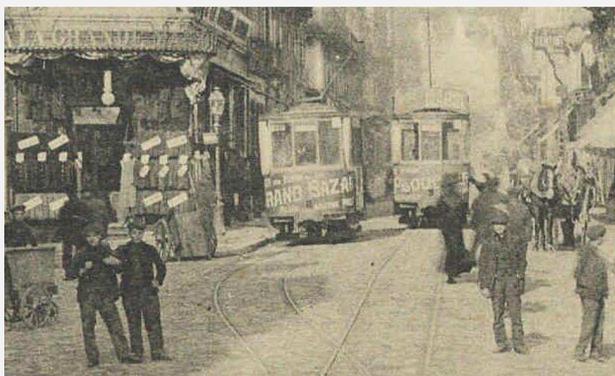

Fig. 1 - Tramways affichant des réclames, rue Denis Papin, Blois.

Fig. 2 - Manufacture de chaussures Rousset, Blois, contremaîtres et contremaîtresses. AD41- 24 Fi 10

L'engagement de l'auteur et du réalisateur

Émile Zola, comme Julien Duvivier, sont influencés par les courants de pensée de leurs époques respectives. Les deux œuvres sont marquées par la critique sociale.

Objectifs

- Mettre en évidence la visée argumentative dans le roman et le film.
- Travailler l'argumentation avec les élèves

Pistes pédagogiques

- ▶ La promotion d'un modèle social chez Zola (phalanstère de Charles Fourier) et dénonciation des conditions de vie des petits employés.
  - ▷ sujet de débat avec les élèves : Octave Mouret est-il blâmable de vouloir son commerce de la sorte ?
- ▶ Chez Duvivier, les paradoxes du progrès : carton initial dénonçant la mort du petit commerce suivi immédiatement par des plans montrant le train (séquence initiale, l'avion, les automobiles...)
- ▶ Comparaison avec d'autres films : Entrée du train en gare de la Ciotat (frères Lumière) <http://www.youtube.com/watch?v=v6i3uccnZhQ>
- ▶ *Les Temps modernes* de Charles Chaplin

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher

- ▶ L'industrialisation de la France a entraîné des mutations profondes dans l'économie et l'organisation du travail. Deux modèles fortement contrastés en Loir-et-Cher à l'orée du XXe siècle.

Piqûre de chaussures de femmes et fillettes, manufacture Rousset, Blois. AD41 - 24 Fi 50

Maison Painel, décors de l'aviation, Pontlevoy, Louis Clergeau. AD41 - 120 Fi 680

Les mutations urbaines et sociales de la France dans les années 1930

Analyse des premières scènes du film : en quoi les montrent-elles les bouleversements économiques, sociaux et idéologiques de l'âge industriel ?

→ Objectifs

- ▶ comprendre comment, d'après le film, « le capitalisme, le monopole et la spéculation sont présentés comme les agents inéluctables de la marche vers le progrès et de la transformation du marché mais aussi du paysage urbain » (Olivier Père, Directeur général délégué d'Arte France)
  - ▶ **Notions** : industrialisation, mécanisation, capitalisme, monopole, spéculation, mobilité sociale, classe moyenne, bourgeoisie.
- ▶ **Arts plastiques** :
  - ▶ L'Art dans la ville :
  - ▶ Art et industrie, art et innovation technologique

→ Pistes de réflexion

- ▶ L'arrivée de Denise à Paris, ville moderne en perpétuel essor, marquée par la grandeur des constructions métalliques ;
- ▶ Les habitants, figurés par les pieds qui montrent que les individus n'ont pas de place ;
- ▶ Le progrès qui ôte aux gens toute humanité et tend à les uniformiser
- ▶ -Opposition du vétuste et du neuf : le Vieil Elbeuf, boutique délabrée aux façades lumineuse du grand magasin, l'âge avancé du propriétaire de la boutique à la jeunesse du directeur ;
- ▶ Étude du montage de ces premières scènes :
  - ▶ « le metteur en scène alterne des plans rapprochés de la jeune femme, en petite provinciale dépassée devant le gigantisme et le foule qui l'entoure, et des plans plus éloignés, comme pris sur le vif en pleine rue, de façon aussi réaliste que possible, ainsi que des plans qui établissent un motif qui reviendra tout au long du film : la publicité du magasin Au bonheur des dames, ce qui établit dès le départ l'inéluctable présence agressive du centre commercial qui donne son titre au film, mais aussi symbole du progrès ». Allen John's attic blog.

- ▶ La diffusion d'un modèle parisien du progrès : de la gare Saint-Lazare...

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

- ... à la gare de Blois

Cliché de Médéric Mieusement, société d'excursions artistiques de Loir-et-Cher.
AD41 - 33 FI 236

[<http://archives.culture41.fr/ark:/37279/vta534f511e97ce4/daoloc/0/1>]

Arts Plastiques :

- ▶ Le travail de Fernand Léger sur la ville
- ▶ Le travail de Pignon Ernest dans l'espace de la ville (œuvres in situ)
- ▶ L'installation actuelle de JR au Panthéon et tout son travail dans la ville.
- ▶ <http://www.au-pantheon.fr/fr/>
- ▶ <http://www.jr-art.net/fr/news/le-camion-inside-out-a-paris>
- ▶ Parallèle avec "Les temps Modernes" de Chaplin

La géographie d'un lieu

Objectifs

Travailler sur l'espace urbain et l'architecture à partir de la "géographie d'un lieu" (site ci-contre) et de la conception d'un magasin fictif par Zola.

L'espace, l'œuvre et le spectateur

(programmes : ...Différentes qualités de l'espace nous affectent en fonction de son échelle et de ses mesures, l'espace habitable, l'espace miniaturisé, la vaste étendue naturelle ou urbaine, le monument...)

Pistes

<http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/pedago/index.htm>

- Architecture et urbanisme.
- Mise en relation du travail avec le projet académique **À Pied d'œuvre 2014/2015 : La ville Mode d'emploi.**
- Travail possible avec le Frac Centre :

<http://www.frac-centre.fr/>

Le « Bonheur des Dames » en Loir-et-Cher : les Nouvelles galeries de Vendôme

- ▶ Analyse d'un magasin de nouveautés du Loir-et-Cher, apparu dans la dynamique lancée par les grands établissements parisiens : les Nouvelles galeries de Vendôme de Lecubin, œuvre de l'architecte Albert Pellavant (1914).

Les Nouvelles Galeries, 47 rue du Change, Vendôme. AD41 – 2155 W 105

- ▶ La situation dans la ville. Le magasin s'installe presque au centre géométrique de la ville, sur l'artère principale de la rue du Change. Comme le Bonheur des Dames qui engloutit le quartier pour s'agrandir, les nouvelles galeries s'étendent progressivement sur 5 maisons démolies pour obtenir une surface de 720 m² vers 1950.

- ▶ L'architecture. Style haussmannien de la façade, fantaisie de la rotonde à l'angle - citation directe du Bon marché à Paris - autant d'indices de luxe et de modernité. A l'intérieur, l'usage de matériaux modernes (escalier et planchers en béton) permet d'agrandir l'espace éclairé par de larges verrières. (fig. 1)

- ▶ L'esprit du lieu. La mention « entrée libre » sur le fronton renvoie à cet outil commercial innovant visant à susciter un goût des flâneries en magasins. (fig. 2)

AD41 – 2155 W 105, détail.

- ▶ L'espace intérieur. Salle d'attente, guichets, vestiaires, salle de repas, bureaux... Les locaux du magasin sont démultipliés à l'image des activités de la Maison. (fig. 3)

Fig. 3 - Liste des pièces du magasin dressée pour le décompte du loyer par la direction des Postes, qui acquiert cet immeuble vers 1950. AD41 – 2155 W 105

	NATURE des différentes parties du local	SURFACE RÉELLE	
Pièces habitables	Salle d'attente	62	
	Salle guichets	35	
	Bureau Receveur	12	
	Bureau d'ordre	16	
	Bob. financien	16	
	Bob. chauffage	23	
	Bureau Répart	152	
	Imprimerie	15	
	Pièces secondaires	Vestiaires	12
		1 ^{er} étage	
Sol. Multiplex		145	
Répartiteurs		80	
~~Autres~~			
Sol. de repas		15	
Vestiaires		25	
2 nd étage		Énergie	20
		Sol. Bonpâté	30
		1 ^{er} étage	21
	Sol. Machine	10	
Bureau d'ordre	15		
Bureau chef de B.	15		

- ▶ Comparer avec l'architecture du Bon marché : <http://expositions.bnf.fr/zola/grand/054.htm>