

FJ1B601 Balzac et la Comédie humaine (podzim 2020)

« L'immensité d'un plan qui embrasse à la fois l'histoire et la critique de la Société, l'analyse de ses maux et la discussion de ses principes, m'autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous lequel il paraît aujourd'hui : La Comédie humaine. Est-ce ambitieux ? N'est-ce que juste ? C'est ce que, l'ouvrage terminé, le public décidera. »

(Honoré de Balzac : *Avant-propos de la Comédie humaine*)

Résumé du cours :

Le cours présentera les caractéristiques principales de la *Comédie humaine*, le chef d'œuvre d'Honoré de Balzac (1799-1850). Il sera concentré surtout sur la conception des romans balzaciens comme une seule « œuvre-monde » qui existe parallèlement à la réalité, qui cherche à mettre en récit l'image complexe et exhaustive de la société de l'époque et qui est organisée selon certains principes et règles. Dans les leçons du séminaire, les étudiants découvriront l'histoire de la création de la *Comédie humaine* et s'orienteront dans son monde romanesque. Le cours mettra l'accent sur l'analyse des textes authentiques : romans de *La Comédie humaine*, paratextes (préfaces balzaciennes ou correspondance), textes des contemporains de Balzac ou critiques. Le cours sera divisé en plusieurs parties : contexte de la création de la *Comédie humaine* (évolution historique et culturelle de la France à l'époque, vie de Balzac) – genèse du projet de *La Comédie humaine* et sa composition – grands thèmes et principes de construction de *La Comédie humaine*. Pour évaluer le cours, les étudiants sont invités à participer activement aux leçons et à rédiger un mini-mémoire final consacré à l'analyse d'un élément choisi de la *Comédie humaine* (sa longueur et son thème seront discutés individuellement).

Plan

1. Monde de Balzac : Société et littérature d'un Empire à l'autre (1815-1850)

- Héritage de la Révolution française et de l'Ancien régime
- La France à l'heure des révolutions (1830 – 1832 – 1848 – 1851)
- Napoléon et son mythe : énergie et ambition
- Une révolution littéraire : romantisme
- Lecture
 - André Maurois : *Prométhée ou la vie de Balzac*
 - Stendhal : *Le Rouge et le Noir*
 - François-René de Chateaubriand : *Mémoires d'outre-tombe*

2. Napoléon des lettres – Balzac et sa vie

- Vie de Balzac (1799-1850) et ses phases différentes
- Passions et ambitions d'un homme de lettres
- Balzac-journaliste, Balzac-imprimeur, Balzac-dandy : les expériences mises en récit
- Lecture : André Maurois : *Prométhée...*, Honoré de Balzac : *Louis Lambert ; Lettres à Madame Hanska*

3. La Comédie humaine : genèse d'un projet littéraire et sociologique

- Projet de l'« *Histoire de France pittoresque* » : du roman historique vers « le roman de mœurs »
 - Modèles de Balzac : Napoléon, Walter Scott, Geoffroy de Saint-Hilaire
 - Naissance de la *Comédie humaine*
 - Lecture:
 - *Avant-propos* de la *Comédie humaine*
 - *Introduction* aux études philosophiques
- 4. « Un but, l'histoire ; un moyen, le roman » : organisation et composition de la *Comédie humaine***
- Organisation de la *Comédie humaine* : Études et Scènes
 - Organisation interne (*Scènes de la vie privée*)
 - Intertextualité et interconnexion des œuvres
 - Lecture:
 - *Avant-propos* (suite)
 - *Catalogue* de la *Comédie humaine*
 - (Correspondance de Balzac)
- 5. Grands thèmes de la *Comédie humaine* : unité interne de l'ensemble**
- Avènement de la société moderne postrévolutionnaire
 - Pouvoir de l'argent
 - Passions humaines et « monomanie »
 - Génie et énergie : des individus exceptionnels
 - Lecture :
 - *Père Goriot*
 - *Maison Nucingen*
 - *Gobseck*
 - *Eugénie Grandet*
- 6. Personnages de Balzac : une clef de voûte de *La Comédie humaine***
- « Un univers romanesque » des personnages de la *Comédie humaine*
 - Retour des personnages comme une connexion des romans
 - « Types » balzaciens ou l'histoire naturelle de la société
 - Lecture :
 - *Peau de Chagrin* (Rastignac)
 - *Père Goriot*, *Illusions perdues*, *Splendeurs et misères des courtisanes* (Lucien de Rubempré, Vautrin, Rastignac, Bianchon, Corentin...),
 - *Une messe de l'athée* (Bianchon)
 - *Les Secrets de la princesse de Cadignan* (Daniel d'Arthez)
 - *Eugénie Grandet* (Papa Grandet)
- 7. Balzac comme « secrétaire de la société » : liens entre l'histoire et la fiction dans *La Comédie humaine***
- Événements historiques dans *La Comédie humaine* : Révolution française et la chouannerie (*Les Chouans ou la Bretagne en 1799*) - Le Premier Empire et Guerres napoléoniennes (*Colonel Chabert*) – La Restauration (*Cabinet des Antiques*) – La Révolution de Juillet (*Autre étude de la femme*)

- Place des personnages historiques dans la Comédie humaine : *Une Ténébreuse affaire*, *Vendetta* (Napoléon), *Lys dans la vallée* (Louis XVIII)
- Image de la vie de Balzac dans *La Comédie humaine* (*Lys dans la Vallée*, Louis Lambert)

8. Géographie de la *Comédie humaine* I : Paris balzacien

- Introduction : « *Tel nid, tel oiseau* » : géographie de la France comme une image de la société et de l'Histoire
- Paris dans *La Comédie humaine* : centre financier, culturel et politique
- Itinéraires balzaciens :
 - rue Saint-Denis (Paris des artisans)
 - Faubourg Saint-Germain et Chaussée d'Antin (aristocratie et bonne société)
 - Palais-Royal (Paris des marchands et libraires)
 - Quartier Latin – Paris populaire
 - Père Lachaise
- Lecture :
 - *La Maison au Chat qui pelote*
 - *Père Goriot*
 - *Illusions perdues*
 - *Mémoires de deux jeunes mariés*

9. Géographie de la *Comédie humaine* II : Centre et périphérie

- Ville de province et société de province : Aleçon, Angoulême, Guérande
- Relation de Paris et de la province, la route des provinciaux vers la gloire et le succès dans la capitale (Eugène de Rastignac, Lucien de Rubempré, Félix de Vandenesse, Calyste du Guénic)
- Lecture :
 - *La Vieille fille*
 - *Béatrix*
 - *Lys dans la vallée*
 - *Père Goriot*
 - *Illusions perdues*

10. Complexité de la *Comédie humaine* : un essai de la fresque sociale totale

- Balzac et sa manie de complexité
- *La Comédie humaine* comme une image (presque) exhaustive de l'état de la société et de ses activités (agriculture, imprimerie, journalisme, monde financier et commerce, monde du crime, politique, ethnographie...)
- Phénomène de la description balzacienne
- Lecture :
 - *Lys dans la vallée*
 - *Illusions perdues*
 - *Splendeurs et misères des courtisanes*
 - *Eugénie Grandet*
 - *Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau*

11. Balzac réaliste ? Héritage du romantisme dans *La Comédie humaine*

- Éléments du romantisme dans *La Comédie humaine* :
 - Héros et héroïnes exceptionnelles
 - « Hors-la-loi », criminels, conjurés : Vautrin, Corentin, les *Treize*
 - Milieux romantiques : Bretagne pittoresque, demi-monde parisien...
- Lecture :
 - *Splendeurs et misères des courtisanes*
 - *Une femme de trente ans*
 - *L'Histoire des Treize*
 - *Les Chouans*

12. Arrière-plan idéologique de la *Comédie humaine* : philosophie et mysticisme balzaciens

- Dimension philosophique de la *Comédie humaine* et mysticisme de Balzac, influence de Swedenborg
- Dimension politique : légitimisme de Balzac, philosophie de Bonald et de Maistre
- Lecture :
 - *Peau de Chagrin*
 - *Louis Lambert*
 - *Séraphita*
 - *Médecin de campagne*

13. Legs de Balzac : *La Comédie humaine* comme un monument littéraire et culturel

- Balzac et critique littéraire
- *La Comédie humaine* dans la réception des contemporains de Balzac et des générations suivantes : Victor Hugo – oraison funèbre sur Balzac, œuvre critique de Taine, de Brunetière
- *La Comédie humaine* mise en scène du film : *Gobseck* (CZ), *Colonel Chabert* (FR), etc.

14. Leçon finale : discussion autour des travaux finaux

Bibliographie

Œuvre d'Honoré de Balzac

- Honoré de Balzac : *La Comédie humaine*
 - *Avant-propos à la Comédie humaine*
 - *Père Goriot*
 - *Illusions perdues*
 - *Splendeurs et misères des courtisanes*
 - *Peau de chagrin*
 - *Colonel Chabert*
 - *Eugénie Grandet*
 - *Béatrix*
 - *Gobseck*
 - *Lys dans la vallée*
 - *Les Chouans ou la Bretagne en 1800*

- *Maison Nucingen*
- *Les Secrets de la princesse de Cadignan*
- *César Birotteau*
- *Maître Cornelius*
- *Histoire de Treize (Ferragus – La Duchesse de Langenais – La Fille aux yeux d'or)*
- *La Maison au chat qui pelote*
- Honoré de Balzac : *Lettres à madame Hanska*. Paris, Robert Laffont, 1990.
- Honoré de Balzac : *Correspondance I-III*. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2006-2017.

Filmographie :

- *Balzac* (FR, 1999)
- *Colonel Chabert* (FR, 1994)
- *Le Père Goriot* (FR, 2004)
- *Batracien Pons* (CS, 1973)
- *Gobseck* (CS, 1985)
- *Mistr Kornelius* (CS, 1988)

Bibliographie critique sélective

Biographies de Balzac

- Anne-Marie Baron : *Balzac ou l'auguste mensonge*
- Gérard Gengembre : *Balzac, le forçat des lettres*
- André Maurois : *Prométhée ou la vie de Balzac*
- Jean Paris : *Balzac, une oeuvre, une vie, une époque*
- Gaëtan Picon : *Balzac par lui-même*
- Henri Troyat : *Balzac*
- Stéphane Vachon : *Les Travaux et les Jours d'Honoré de Balzac*

La Comédie humaine : généralités

- Pierre Barbéris :
 - *Le Monde de Balzac*
 - *Balzac et le mal du siècle. Contribution à une physiologie du monde moderne*
 - *Mythes balzaciens*
- Anne-Marie Baron : *Fils prodige, L'Inconscient dans " La Comédie humaine "*
- Philippe Berthier : *La Vie quotidienne dans La Comédie humaine de Balzac*
- Pierre-Georges Castex : *L'Univers de La Comédie humaine, in : Honoré de Balzac : La Comédie humaine I*, Paris : Gallimard, 1976, « Bibliothèque de la Pléiade », pp. IX-LXXVI.
- Gérard Gengembre : *Balzac, le Napoléon des lettres*

- Félicien Marceau : *Balzac et son monde*
- Antonín Zatloukal : *Umění Balzacova románu*

La Comédie humaine : thèmes, personnages, romans

- Claudie Bernard : *Le Chouan romanesque, Balzac, Barbey d'Aurevilly, Hugo*
- René-Alexandre Courteix : *Balzac et la Révolution française*
- Jean-Hervé Donnard : *Balzac. Les Réalités économiques et sociales dans " La Comédie humaine "*
- Georges Jacques : *Paysages et structures dans " La Comédie humaine "*
- Mireille Labouret : *Balzac, la duchesse et l'idole. Poétique du corps aristocratique*
- György Lukacs : *Balzac et le réalisme français*

XIXe siècle : culture et littérature

- Madeleine Ambrière (dir.) : *Précis de littérature française du XIXe siècle*
- Claudie Bernard : *Passé recomposé. Roman historique français au XIXe siècle*
- André Lagarde – Laurent Michard : *Francouzská literatura 19. století*
- György Lukacs : *Historický román*
- Mona Ozouf : *Les Aveux du roman, le dix-neuvième siècle entre Ancien régime et Révolution*
- Jean-Yves Tadié : *Introduction à la vie littéraire du XIXe siècle*
- Alain Vaillant (dir.) : *Dictionnaire du romantisme*