Émile Zola

Au Bonheur des Dames

Texte intégral

+ dossier par Marine Wisniewski

+ Lecture d'image par Valérie Lagier

Concevoir, en Première professionnelle, un projet bivalent autour d'une œuvre patrimoniale

Objet d'étude de français :

Lire et suivre un personnage : Itinéraires romanesques

Thème d'histoire:

Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises

(XIXè – 1re moitié du XXè siècle)

Alex ANTISTE, IEN LHG.

Présentation de l'auteur et de l'oeuvre

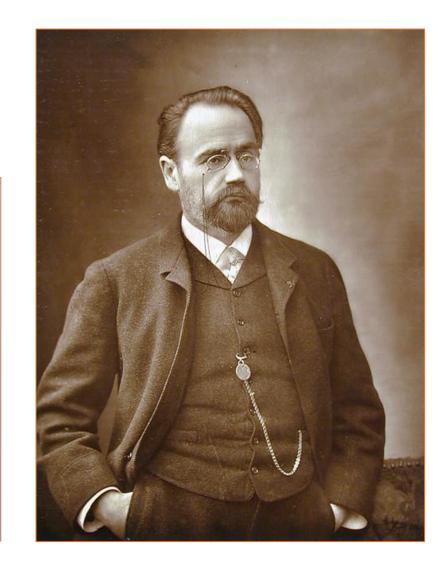
Ressources disponibles

Liens avec l'objet d'étude en français et le thème en histoire

Émile Zola

Emile Zola, né en 1840 et mort en 1902 à Paris, est un écrivain français d'origine italienne. Après des débuts dans l'édition, il devient critique littéraire et journaliste. En 1868, il forme le projet de réaliser une vaste série romanesque qui retrace le parcours d'une famille, sur plusieurs générations. Intitulée *Les Rougon-Macquart, Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire*, cette ambitieuse fresque comporte vingt romans publiés entre 1871 et 1893. Son premier grand succès littéraire, *L'Assommoir* (1877), suivi d'autres comme *Nana* (1880), *Au Bonheur des Dames*, (1883) et *Germinal* (1885), font de lui le chef de file incontesté du naturalisme et l'un des auteurs les plus lus dans le monde.

Soucieux du sort des classes sociales défavorisées et sensible aux injustices, Emile Zola s'engage en janvier 1898 dans *l'affaire Dreyfus* en publiant l'article « *J'accuse* » où il dénonce les responsables qui ont fait injustement condamner le capitaine Dreyfus pour trahison. Condamné pour diffamation, Zola devra s'exiler en Angleterre avant de rentrer en France.

Au Bonheur des Dames

Publié en 1883, Au Bonheur des Dames est le onzième des vingt romans du cycle des Rougon-Macquart, « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire », dans lequel Zola, à travers le récit de la vie des descendants d'une même famille, fait le portrait d'une époque. Ici, l'intrigue est centrée autour de l'intrigue sentimentale entre deux personnages : Octave Mouret, le directeur ambitieux du Bonheur des Dames, un magasin parisien de nouveautés, et Denise Baudu, une provinciale qui est embauchée comme vendeuse. Dans ce véritable « poème de l'activité moderne » dont l'intrigue se déroule entre 1864 et 1869, l'écrivain fait découvrir aux lecteurs le monde cruel des grands magasins.

Présentation de l'œuvre

Ressources disponibles

Liens avec l'objet d'étude en français et le thème en histoire

Ressources en ligne

gratuit

- > Télécharger sur l'Apple Store
- > Télécharger sur Google Play

DÉCOUVRIR AUSS

AU BONHEUR DES DAMES, L'ÉDITION ENRICHIE

APPLI POUR TABLETTE IOS ET ANDROID

La Bibliothèque nationale de France, Orange et le musée d'Orsay présentent l'application Au Bonheur des dames, l'édition enrichie. Cette application propose au lecteur, dans une approche à la fois ludique et rigoureuse, de découvrir ou redécouvrir ce roman majeur de Zola.

La partie "Lire" est centrée sur la lecture et la découverte du texte. Lambert Wilson donne une interprétation vivante et personnelle de larges extraits du roman. Des notes, fiches documentaires et illustrations issues des collections de la BnF et puisant largement dans les catalogues des grands magasins et illustrations de mode de l'époque viennent compléter cette découverte. Le lecteur peut également consulter une sélection de feuillets manuscrits, avec leur retranscription, du dossier préparatoire, recueil d'enquêtes, notes et ébauches, prises par l'écrivain en amont de la rédaction du roman, et apportant un précieux témoignage sur la méthode de travail du romancier. La partie "Explorer" invite à aborder à travers ce roman un siècle de transformations sociales et de mouvements artistiques. Huit thèmes sont privilégiés : les femmes, la révolution industrielle, la naissance du commerce moderne, l'impressionnisme, l'orientalisme, le monde du travail, les transformations de Paris, Zola écrivain...

Pour chacun, un témoignage audiovisuel, une anthologie et un album enrichissent la réflexion.

Ressources en ligne

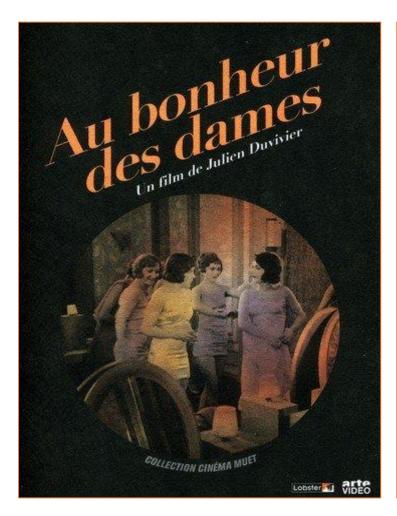
- Docu-fiction réalisé par Sally Aitken et Christine Le Goff pour Arte en 2011, qui raconte l'histoire de la création des grands magasins de Paris, accessible gratuitement sur lumni.fr: la plateforme éducation de l'audiovisuel public (https://enseignants.lumni.fr/fiche -media/00000003431/au-bonheurdes-dames-l-invention-du-grandmagasin.html)
- Dossier pédagogique accompagnant ce docu-fiction : (<u>http://download.pro.arte.tv/uploads/Au-Bonheur-des-Dames-BD1.pdf</u>)

Adaptations du roman au cinéma et au théâtre

Au bonheur des dames (1929), film muet réalisé par Julien Duvivier

Au Bonheur des Dames, film français réalisé par André Cayatte (1943) Le Bonheur des Dames, adaptation théâtrale d'après Zola par Florence Camouin (2013)

Présentation de l'œuvre

Ressources disponibles

Liens avec l'objet d'étude en français et le thème en histoire

Pourquoi faire lire *Au Bonheur des Dames* à des élèves de première professionnelle ?

□Une œuvre patrimoniale qui reste d'une grande modernité et dont le succès ne s'est jamais démenti (le 4ème roman le plus lu de Zola).
□Un roman naturaliste optimiste: « Changement complet de philosophie : plus de pessimisme [] montrer la joie de l'action et le plaisir de l'existence. » (Zola, Ebauche d'Au Bonheur des Dames)
☐ Un roman empreint de poésie : « Le poème de l'activité moderne » (Zola, Ebauche d'Au Bonheur des Dames)
□Une œuvre permettant de croiser les programmes de français et d'histoire de première professionnelle.
□Un roman que l'on peut aussi exploiter dans le cadre de la co-intervention (notamment avec les élèves des métiers de la relation-client car les techniques décrites pour organiser un magasin et attirer les clients restent d'actualité).
□Un roman accessible même à de petits lecteurs, dans sa version abrégée, proposée par plusieurs éditions scolaires.

Le roman Au Bonheur des Dames permet de croiser les finalités et enjeux de l'objet d'étude de français « Lire et suivre un personnage : Itinéraires romanesques » et les capacités du thème 1 d'histoire « Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises(XIXè – 1re moitié du XXè siècle) »

En Français:
☐ Se repérer dans une œuvre romanesque en suivant le parcours d'un personnage :
Lire le roman en suivant l'évolution et le parcours des personnages principaux : (Denise Baudu, Octave Mouret et le magasin « Au bonheur des dames », lieu éponyme.)
☐ Saisir les cohérence et continuité narrative dans une œuvre longue :
Repérer les scènes-clés, les sommaires et les ellipses temporelles en construisant une frise chronologique superposant le déroulé de l'intrigue et la narration du roman.
☐ Se construire par la rencontre de personnages de destins riches et variés :
Etudier un roman d'apprentissage et analyser la rencontre singulière entre deux personnages que tout oppose.
En Histoire:
☐ Etudier, l'accroissement du nombre d'employés de commerce et « la féminisation des emplois. » dans la seconde moitié du XIXè siècle.
☐ Contextualiser une œuvre mettant en scène des femmes au travail pour conduire une analyse historique : roman construit à partir d'une véritable enquête économique et sociologique dans le monde du commerce parisien et des demoiselles de magasins mais qu'il convient de confronter à de véritables documents pour comprendre la signification idéologique de l'altération de la réalité historique.
□ Présenter dans un groupement de textes et d'œuvres artistiques, d'autres personnages incarnant les femmes au travail, dans la seconde moitié du XIXè siècle : grâce à Zola, Gervaise, la blanchisseuse de l'Assommoir ; Catherine, la femme-mineur de Germinal ; Lisa, la charcutière du Ventre de Paris et aux peintres impressionnistes (Les repasseuses, Degas), les femmes travailleuses deviennent un sujet littéraire et artistique.

Les connaissances en français

- Champ littéraire :
- Période : XIXe siècle.
- Roman naturaliste
- Champ linguistique :

Discours direct	Analyse de la fonction réaliste du discours direct – Séance 1 (Incipit)
Indices spatio-temporels – Phrases complexes - énumérations	Analyse de la fonction narrative des descriptions – Séance 1 (Incipit)
Réseaux lexicaux	Analyse des champs lexicaux du feu et de la maladie dans les descriptions des clientes victimes d'une fièvre dépensière (Séance 4 – lecture du chapitre 9)
Connecteurs logiques	-Enrichir l'écriture argumentative des élèves grâce aux connecteurs logiques (addition – opposition – concession) - (Séance 6)

Notions:

Fiction / réalité ; histoire / Histoire ; effet-personnage

Présentation de l'œuvre

Ressources disponibles

Liens avec l'objet d'étude en français et le thème en histoire

Problématique professorale

•	Comment faire d'un roma	n l'enjeu d'une	véritable étude	historique sans	s le réduire à un
	simple document et sans	passer à côté de	son intérêt litte	éraire ?	

	Certes,	le roman	Au Bonhei	ur des Dan	nes apparaî	t comme i	une source	privilégiée	pour ét	udier le
1	thème 1	l du prog	ramme d'hi	istoire de 1	^{lre} baċ-pro «	Hommes	et femmes	au travail	ėn métro	pole e
	dans les	colonies	françaises	(XIXè s – 1	^{re} moitié du	XXè siècle) ». En effe	t, ce thème	consiste	en une
;	approch	e sociolog	gique et éco	nomique.	Or Emile Zo	la se comp	orte justem	ent en soci	ologue d	ans sor
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	éparatoires.				J	

☐ Cependant, pour les besoins de sa démonstration, Zola déforme la réalité historique.

- Il donne du grand magasin une image positive qui contraste fortement avec celle du petit commerce qu'il discrédite volontairement.
- Il décrit en à peine 6 ans (de 1864 à 1869), une évolution des Grands magasins qui, en réalité, s'est déroulée sur une période de près de 30 ans (des années 1850 aux années 1880).
- Comme tout romancier, Zola ne se contente pas de faire un reportage sur les Grands Magasins de son époque en faisant une stricte photographie du réel. Il interprète, transfigure, poétise ce cadre réaliste et exprimer son point de vue sur son époque :

« Je veux dans Au Bonheur des Dames faire le poème de l'activité moderne […] aller avec le siècle, exprimer le siècle, qui est un siècle d'action et de conquête. »

(Zola, Dossier préparatoire Au Bonheur des Dames.)

Démarche envisagée

Activités envisagées

- □ Alterner lecture cursive et lecture analytique, sans dissocier l'analyse littéraire de l'analyse historique et privilégier les activités orales (en réception et en production) □ Accompagner la lecture cursive des chapitres non étudiés en classe, en demandant aux élèves de tenir un carnet de lecteur qui a pour but de favoriser l'implication de l'élève dans l'acte de lire et de l'aider à adopter une posture réflexive. Sur ce support, l'élève note en effet des citations, des illustrations, des impressions et des écrits réflexifs sur sa lecture. « Un lycéen de la voie professionnelle doit en effet être en mesure de reformuler le sens général d'un texte, de sélectionner en autonomie ce qui lui paraît mériter d'être analysé, et de justifier une interprétation globale en l'étayant sur des passages choisis par lui. » « Les élèves peuvent également tenir un carnet composé d'extraits et de citations, de réactions personnelles, de jugements critiques, de rapprochements pour accompagner leurs lectures et en fixer la mémoire. » [Pratiques recommandées par le programme de français de bac pro, 2019] ☐ Initier les élèves à la lecture analytique grâce à la pratique du débat interprétatif : dispositif pédagogique qui, à l'inverse du cheminement interprétatif contrôlé par les questions de l'enseignant, consiste au contraire à laisser les élèves formuler librement leurs différentes hypothèses de lecture, puis à les confronter (en les justifiant par des
 - « L'apprentissage de l'interprétation évite les questionnaires fermés pour habituer les élèves à formuler des hypothèses de lecture à partir de leurs premières impressions [...] »
- □ Confronter le texte du roman à d'autres documents historiques comme le Règlement général du magasin Au Bon Marché ou un mémoire sur l'histoire de ce Grand Magasin.

citations et des éléments stylistiques) pour construire une lecture concertée.

☐ <u>Séance 1</u> : Découverte de l'œuvre, de l'auteur et du contexte.

- Activité à réaliser sur le carnet de lecteur Travail de recherches documentaires sur Zola, le roman naturaliste, et les transformations de Paris et du commerce au 19ème siècle (en utilisant notamment l'application Au Bonheur des dames : l'édition enrichie et le docufiction Au Bonheur des Dames : l'invention du Grand Magasin, accessibles gratuitement en ligne et utilisables sur tablette)
- En classe entière lecture analytique de l'incipit (écoute dans un premier temps de la version sonore lue par Lambert Wilson sur l'application Au Bonheur des dames : l'édition enrichie premières réactions -puis lecture du texte) présentation du cadre spatiotemporel du récit Mise en évidence de la fonction réaliste du discours direct et de la fonction narrative des descriptions du Bonheur des Dames qui montrent l'attirance irrésistible que ce grand magasin exerce sur Denise.

☐ Séance 2 : Premières hypothèses de lecture.

- Lecture cursive des deux premiers chapitres : les élèves notent, au fur et à mesure de leur lecture, leurs impressions positives ou négatives, leurs incompréhensions, leurs remarques sur les personnages, relèvent des éléments du contexte historique et commencent la réalisation d'un résumé de l'intrigue sous forme de frise chronologique.
- Ils formulent également des hypothèses de lecture (chaque élève s'interroge sur la suite de l'intrigue, en choisissant qui, de Denise, d'Octave Mouret ou du Bonheur des dames, est le personnage principal du roman et en sélectionnant un extrait de 10 à 20 lignes pour justifier son hypothèse.)
- par groupes de 4 : Les élèves lisent leur extrait et confrontent leurs hypothèses de lecture. Ceux qui écoutent, doivent noter dans leur carnet l'hypothèse de lecture choisie par chacun, évaluer la lecture expressive entendue, le choix de l'extrait et la qualité des arguments. Les élèves se concertent pour désigner la prestation la plus convaincante.
- Les meilleures prestations sont présentées au groupe classe Synthèse collective sur les stratégies qui permettent de convaincre à l'oral.

☐ Séance 3 : Lecture cursive des chapitres 3 à 8.

- Chaque élève poursuit ses annotations subjectives, relève les éléments temporels sur son <u>carnet de lecteur</u>, poursuit le résumé de l'intrigue sous forme de frise chronologique et sélectionne des extraits qui confirment son hypothèse de lecture En classe entière, mise en évidence, lors de la présentation des frises chronologiques, de la mise en récit du roman avec l'alternance entre scènes, sommaires et ellipses.
- En classe, les élèves sont répartis dans 3 groupes différents, selon l'hypothèse de lecture qu'ils ont choisie. Ils racontent ce qu'ils ont lu et confrontent leurs impressions et leurs analyses. A l'issue d'un débat interne, ils choisissent les meilleurs arguments et les extraits les plus pertinents, qu'un rapporteur restitue à la classe entière
- Puis, en classe entière, proposition d'une frise chronologique concertée qui superpose les 3 axes de lecture différents (Parcours initiatique de Denise – Ascension d'Octave Mouret – Expansion du Bonheur des Dames)
 - « L'objet d'étude favorise aussi les pratiques de l'oral en invitant notamment les élèves à raconter ce qu'ils lisent. »
- ☐ Séance 4 : lecture analytique de la grande vente des nouveautés d'été au chapitre 9.
- Débat interprétatif en classe entière: après un temps consacré à l'émergence des éléments de compréhension et des hypothèses de lecture, les élèves argumentent en justifiant leurs propos par des citations et des éléments stylistiques Synthèse collective et mise en évidence par les réseaux lexicaux (le feu pour montrer cet enfer tentateur, les termes qui soulignent la maladie de la consommation) du succès des techniques commerciales de Mouret et des conséquences inquiétantes pour les clientes, victimes d'une véritable fièvre dépensière.

- ☐ Séance 5 Lecture cursive de la fin du roman (chapitres 9 à 14) :
- Les élèves continent de noter leurs remarques subjectives qu'ils confrontent ensuite à celles de leurs camarades, en classe. Et ils achèvent le résumé de l'intrigue sous forme de frise chronologique.
- ☐ Séance 6 3 parcours qui croisent analyse littéraire et étude historique
- Parcours de lecture n°1 = L'évolution du personnage de Denise -

Un parcours initiatique qui ressemble à un conte moderne – « *la misère en robe de soie* » : portrait réaliste des conditions de travail et des possibilités d'ascension sociales offertes aux demoiselles de magasin de l'époque ?

■ Parcours de lecture n°2 = L'évolution du personnage d'Octave Mouret -

Un séducteur qui exploite les femmes et qui se retrouve pris à son propre piège - Un patron inventif et paternaliste directement inspiré par le fondateur du Bon Marché ? (comparaison entre les innovations commerciales attribuées à Mouret dans le roman et les méthodes mises en pratique par Aristide Boucicaut dans la réalité - les avantages sociaux accordés au personnel dans le roman sont-ils pure imagination ou bien correspondent-ils à une réalité de cette époque ?

■ Parcours de lecture n°3 = Les métamorphoses et l'expansion du Bonheur des Dames

Quel est le sens des métaphores et personnifications (la machine, le monstre, le lieu de culte dédié au culte des femmes) employées par l'auteur pour évoquer le Bonheur des Dames ? — La rapide expansion du Bonheur des dames et sa victoire écrasante contre les petites boutiques environnantes correspondent-elles au rythme de croissance réel des Grands Magasins et à l'évolution du commerce de l'époque ?)

Le mode de restitution des 3 parcours

- A l'aide de leur carnet de lecteur, de leurs notes sur le contexte historique, des extraits sélectionnés dans le roman, des outils littéraires travaillés en classe, des frises chronologiques élaborées et de documents historiques supplémentaires proposés par le professeur, dont certains sont issus des applications accessibles en ligne, les élèves, répartis en groupes de 4, préparent un compte-rendu de leur parcours de lecture qu'il restitueront à l'oral, sous la forme d'un dialogue entre un critique littéraire et un historien.
- Les présentations orales, sous forme de dialogues, sont suivies d'un débat avec l'ensemble de la classe pour répondre aux questions suivantes :
 - Pourquoi Emile Zola, souvent enclin au pessimisme, a-t-il proposé dans ce roman, un véritable conte bleu avec une étonnante happy-end?
 - 150 ans plus tard, la prophétie d'Emile Zola sur la mort du petit commerce face à la puissance des Grands Magasins s'est-elle révélée exacte ?