

ILLUSIONS PERDUES : LE LIVRE OU LE FILM ?

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ŒUVRES

1. HONORÉ DE BALZAC (1799 - 1850)

Honoré de Balzac est un écrivain français du XIXe siècle, né à Tours le 20 mai 1799. Il est célèbre pour l'écriture d'une série de romans (plus de 90), intitulée *La Comédie Humaine*. Ces romans visent à dépeindre la société et les mœurs de son époque. Il y décrit les différents groupes sociaux et les relations humaines, dans une peinture sociale très réaliste. Il consacre 21 ans de sa vie à écrire, entre 1829 et 1850. Il décède le 18 août 1850.

2. ILLUSIONS PERDUES : LE ROMAN

Illusions perdues est un roman d'Honoré de Balzac, composé de trois parties initialement publiées séparément : "Les Deux Poètes" (1837), "Un Grand Homme de province à Paris" (1839) et "Ève et David" (1843), aujourd'hui réunies sous un même titre. Balzac considère *Illusions Perdues* comme « une œuvre dans l'œuvre ».

L'histoire se déroule sous la Restauration et suit le destin de **Lucien Chardon**, jeune provincial ambitieux qui rêve de gloire littéraire, et de **David Séchard**, son ami d'enfance, passionné par l'imprimerie et l'innovation.

Dans la première partie, Lucien, fils d'un pharmacien, aspire à devenir poète, tandis que David, fils d'imprimeur, cherche à révolutionner la fabrication du papier. Lucien, doté d'une grande beauté, est introduit dans la haute société d'Angoulême grâce à Madame de Bargeton, qui devient sa protectrice. De son côté, David s'éprend d'Ève, la sœur de Lucien, et se consacre à l'imprimerie familiale. Les ambitions des deux amis vont les mener sur des chemins bien différents.

Dans la deuxième partie, Lucien tente sa chance à Paris, plein d'illusions sur le monde littéraire. Rapidement abandonné par **Madame de Bargeton**, il découvre la dure réalité de la capitale. Il se lie d'amitié avec **Daniel d'Arthez**, écrivain intègre, et **Étienne Lousteau**, journaliste cynique. Séduit par le succès rapide que procure le journalisme, Lucien abandonne ses idéaux et profite d'une vie mondaine auprès de l'actrice **Coralie**. Mais ses compromissions et ses prises de position contradictoires le mènent à la ruine. À la mort de Coralie, il retourne à Angoulême, brisé et désillusionné.

Dans la troisième partie, David Séchard parvient à mettre au point un procédé révolutionnaire de fabrication du papier. Ses rivaux, les **frères Cointet**, cherchent à s'approprier son invention. Lucien, revenu à Angoulême, se retrouve manipulé et contribue involontairement à la ruine de son ami. David est emprisonné pour dettes. Accablé par l'échec et la culpabilité, Lucien envisage de mettre fin à ses jours. Cependant, sa rencontre avec un mystérieux abbé espagnol va bouleverser son destin. De leur côté, David et Ève parviennent à négocier un accord avec les frères Cointet : en échange de leur invention, ils obtiennent une rente qui, ajoutée à l'héritage du père Séchard, leur assure un avenir stable.

Ce roman, à la fois social et psychologique, explore les désillusions d'une jeunesse confrontée aux réalités du pouvoir, de l'argent et de la presse. Il s'achève sur un Lucien en pleine errance, annonçant sa trajectoire tragique dans *Splendeurs et misères des courtisanes*.

3. XAVIER GIANNOLI

Xavier Giannoli est un réalisateur, scénariste et producteur français. Né en mars 1972 à Neuilly-sur-Seine. Après des études de lettres à l'Université de la Sorbonne, il se passionne pour la

littérature et le cinéma. Il a réalisé plusieurs films qui ont été récompensés.

C'est pendant ses études, grâce à son professeur Philippe Berthier, spécialiste de Balzac, qu'il découvre *Illusions perdues*. Ce roman l'a marqué et lui a donné envie d'en faire un film. Il l'adapte en 2021 pour le cinéma, en restant fidèle à l'œuvre tout en la rendant accessible au public d'aujourd'hui.

4. ILLUSIONS PERDUES, LE FILM

Synopsis officiel du film.

« Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe siècle. Il nourrit de grands espoirs et veut forger son destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris au bras de sa protectrice des arts. Rapidement livré à lui-même dans cette ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses de ce monde voué à la loi du profit et du faux-semblant. »

Le film reprend la deuxième partie de l'œuvre de Balzac, et opère quelques adaptations de personnages, mais en propose une version assez fidèle de la seconde partie du livre. Le scénario est co-écrit par Xavier Giannoli et Jacques Fieschi et réalisé par Xavier Giannoli.

Le film est sorti en 2021 et a été produit par la société Gaumont. Il remporte à la 47ème cérémonie des César, 7 statuettes : celle du meilleur film, du meilleur espoir masculin pour l'acteur principal, du meilleur second rôle, du meilleur décor, des meilleurs costumes, de la meilleure adaptation et de la meilleure photographie.

En lisant ces deux présentations, quels sont vos premiers constats concernant l'adaptation du roman de Balzac en film ? Quelles différences observez-vous à ce stade entre les deux œuvres ?

II. PERSONNAGES DU ROMAN ET LEUR ADAPTATION

LES PERSONNAGES DE LA COMÉDIE HUMAINE

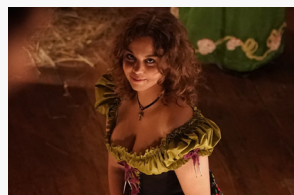
Selon les décomptes, les personnages de la Comédie Humaine sont au nombre de 4000 à 6000. Ils sont parfois récurrents et réapparaissent d'un roman à l'autre, c'est le cas de Lucien de Rubempré (Lucien Chardon) qu'on retrouve dans *Splendeurs et misères des courtisanes*. Ils dépeignent la société du XIXème siècle et les différentes positions sociales de l'époque.

Lucien de Rubempré

Baron Châtelet

Coralie

Marquise d'Espars

Étienne Lousteau

Madame de Bargeton

Nathan d'Anastazio

1. DÉCOUVRIR ET RENCONTRER LES PERSONNAGES ET LES POSITIONNER DANS LA SOCIÉTÉ DU XIXÈME SIÈCLE

- Vous trouverez sur cette page les photos des principaux personnages du film. Quelles différences observez-vous avec les personnages principaux de la partie 2 du livre ? Vous pouvez aller lire le détail de leur vie au lien suivant : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114753j/f96.item>
- Quelle est leur position sociale dans la société du XIXème siècle ?
- Examinez le personnage de Nathan à partir de vos observations des scènes qui se trouvent entre le moment de la rencontre de Lucien (accompagné de Lousteau chez Dauriat), et la rencontre avec Nathan, puis la scène finale du film. Que pouvez-vous dire sur Nathan ?
- Comment le film parvient-il à garder le style balzacien ? Comment appelle-t-on cette technique cinématographique ?

III. CONTEXTE HISTORIQUE DE L'ŒUVRE ET SON ADAPTATION

RESTAURATION MONARCHIQUE (6 AVRIL 1814 – 21 JANVIER 1830)

Après la Révolution française de 1789 et l'effondrement de l'Empire de Napoléon Bonaparte en 1815, le système monarchique est remis en place entre 1814 et 1830. La charte constitutionnelle se fonde sur un compromis entre acquis de la Révolution et les principes monarchiques. Louis XVIII, comte d'Artois, accède au trône avec l'aide des monarchistes "ultra" en 1815.

Cette période est marquée par la structuration de trois grandes forces politiques : les "ultras" qui souhaitent un retour à l'ancien régime et refusent la charte, les doctrinaires ou constitutionnels qui acceptent la charte (ils seront associés au pouvoir entre 1816 et 1820 et voteront plusieurs lois sur la liberté de la presse) enfin les libéraux qui défendent les acquis juridiques de la Révolution. En 1825, Louis XVIII décède, c'est Charles X, défenseur de l'ultra royalisme, qui lui succède. Son accession au trône ouvre la voie aux "ultras", il opte pour plusieurs mesures limitant drastiquement les libertés. Ces lois attisent les contestations, en particulier celles de la presse. Charles X abdique en 1830.

LA MONARCHIE DE JUILLET (1830 – 1848)

La monarchie constitutionnelle est dirigée par Louis-Philippe Ier et repose sur la Charte de 1830. Ce régime est fragilisé par de nombreuses oppositions qui le déstabilisent. Finalement, la Révolution de février 1848 met un terme au règne de Louis-Philippe.

Au début, la liberté de la presse est rétablie, ce qui favorise son développement. Cependant, face aux tensions croissantes, le gouvernement durcit progressivement les restrictions, d'abord contre la presse à partir de 1835, puis contre les rassemblements politiques après 1848, notamment en réaction à l'insurrection de février.

LE CLIVAGE ENTRE PARIS ET LA PROVINCE

À cette époque, la France est principalement rurale. Pour beaucoup de provinciaux, monter à Paris signifie espérer une vie meilleure, réussir et, accéder à la reconnaissance sociale. Cependant, la noblesse et la bourgeoisie, deux élites qui se rapprochent, cherchent à préserver leur statut. Elles veulent limiter la mobilité sociale par peur de perdre leurs privilèges et leur influence.

Dans cette société, savoir se comporter est essentiel pour conserver sa place. L'arrivée d'une nouvelle classe de commerçants enrichis menace l'ordre établi. L'élite sociale tente alors de fermer l'accès au pouvoir à ces "nouveaux riches", qu'elle considère comme sans éducation et sans bonnes manières.

IV. CRITIQUE SOCIALE : COMMENT RENDRE COMPTE DES RELATIONS SOCIALES ?

Lisez le premier extrait du texte de Balzac, chapitre V, « Les prémices de Paris ». Comparez-le à la scène du film. Vous répondrez ensuite aux questions suivantes.

1. L'ARRIVÉE À PARIS DES PROVINCIAUX D'ANGOULÊME

- Qui sont les personnages principaux présents dans le roman ?
- Quelles sont les mises en garde de monsieur du Châtelet à Madame de Bargeton ?
- Quelles sont les conséquences pour Madame de Bargeton et Lucien de Rubempré ?
- De quelle manière cette scène a-t-elle été adaptée dans le film ?

2. LES SPECTACLES PARISIENS : ESPACE PRIVILÉGIÉ POUR OBSERVER ET DÉCRIRE LES JEUX SOCIAUX

- Dans la scène du spectacle, comment Balzac nous fait-il comprendre que Lucien n'est pas à sa place ? Et comment rend-il compte du malaise de Madame de Bargeton ?
- Par quels moyens techniques et cinématographiques le réalisateur et le scénariste parviennent-ils à retranscrire ces jeux mondains ?

V. LA PRESSE ET SON RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ

1. PRATIQUES ET MANŒUVRES DE LA PRESSE DANS CETTE COMÉDIE HUMAINE

Comparez les scènes se déroulant au journal dans le roman et dans le film.

- Quels sont les différents métiers des personnages évoqués ?
- Citez précisément les passages illustrant les manœuvres de la presse.
- Quelle(s) conclusion(s) tirez-vous sur le rôle de la presse à l'époque de Balzac ? Quelles sont les conséquences sur le pouvoir en place ?

2. CONTEXTE DE LA PRESSE SOUS LA PÉRIODE DE LA RESTAURATION

Lisez le texte ci-dessous.

- Quelles conclusions tirez-vous sur le rôle et le poids de la presse dans la société de Balzac ?
- Quels parallèles peut-on faire avec l'influence des médias actuels ?

L'ESSOR DE LA PRESSE ÉCRITE APRÈS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (1789)

Après la Révolution de 1789, la presse se développe rapidement : plus de 2 200 journaux sont créés en dix ans.

En 1827, l'augmentation du prix des timbres met les éditeurs en difficulté, ce qui pousse les journaux à intégrer de la publicité pour compenser. Celle-ci passe de 1 % des revenus en 1825 à 20 % en 1830.

Sous le règne de Charles X (1824-1830), la presse devient plus moqueuse et traite des sujets modernes comme la mode ou la vie parisienne. En 1850, 47% des Français savent lire et écrire et les éditeurs prennent une plus grande place dans la société.

Avec la montée des contestations, les journaux adoptent un ton plus engagé. En 1870, la publicité représente désormais un tiers des revenus de la presse.

La plupart des rédactions et des imprimeries se situent dans un même quartier de Paris, autour des Grands Boulevards, surnommé la « République du Croissant » : on y imprime les journaux tôt le matin, en même temps que les boulangers préparent leurs croissants.

Jusqu'en 1880, le métier de journaliste reste peu structuré : il n'existe pas de formation spécifique, les salaires sont bas, beaucoup travaillent seuls, sans véritable statut, écrivant des articles sur commande pour flatter les puissants afin de survivre dans ce milieu difficile.

VI. CONCLUSION : LE LIVRE OU LE FILM ?

1. Comment le film parvient-il à rester fidèle au style balzacien ?

2. Dans quelle mesure le film permet-il de réactualiser des débats / enjeux contemporains ?

3. En guise de synthèse visuelle, positionnez les événements historiques de l'époque du roman, et les dates clés concernant le vie de Balzac, son roman et son adaptation cinématographique.

1789

Révolution Française

1800

1900

2021

Film *Illusions Perdues*

2000

