

WINDOWS ON PARIS: LITERATURE, ART, AND MODERNITY IN THE NINETEENTH CENTURY

Paris, the “capital of the nineteenth century” (in the words of cultural critic Walter Benjamin), witnessed unprecedented social, cultural, political, and aesthetic changes. Just as Paris engendered a whole array of distinctly urban genres (such as *tableaux de Paris*, *physiologies*, city guides, and, last but not least, the novel), the city itself became an object of observation and analysis of the very literature it produced, a main character in the story of emerging modernity. This class explores nineteenth-century French literature and culture through the complex interrelation between these diverse discourses of urban observation and the images of readable urban space they create. Topics include the cultural role and the literary function of such specifically Parisian type as “le flâneur”; the exploration of the plot of urban conquest in Balzac’s *Le Père Goriot*; the ambitions and failures of the capitalist Paris of the Second Empire in Zola’s great department store novel, *Au Bonheur des dames*; and the poeticized images of Paris as a site of desire and modernity in Baudelaire’s poetry.

Learning goals:

- To analyze nineteenth-century French literature and culture
- To engage critically with literary texts and literary criticism
- To develop and apply analytical and critical vocabulary to cultural artefacts
- To hone analytic writing skills
- To write and speak French at an advanced level

Texts:

Honoré de Balzac, *Le Père Goriot* (1834)
Emile Zola, *Au Bonheur des dames* (1883)
Charles Baudelaire, *Le Spleen de Paris: Petits poèmes en prose* (1861-64)
Belenky and O’Neil-Henry, *Popular Literature from Nineteenth-Century France*

Other materials:

Available on the course site
Révolution Haussmann (film documentaire)

RESPONSABILITÉS DES ÉTUDIANTS ET NOTATION:

* **Deux compositions:** deux devoirs de 5-6 pages aux sujets que je vais vous proposer. Tous les travaux écrits doivent être remis **à la date indiquée**. Aucun devoir en retard ne sera accepté sans permission préalable.

* **Journal urbain [metropolitan diary]:** ce devoir vous permettra de comparer l’expérience urbaine au XIXe siècle avec votre propre engagement avec la ville où nous habitons. Vous allez écrire 3 courtes observations informelles (~2 pages) basées sur une expérience personnelle de la ville (la flânerie ; le café ; le grand magasin).

*Dossier final: Le dossier final (en groupes) consistera en un travail approfondi sur une série de documents authentiques du XIXe siècle, y compris textes et images. Ce dossier comprendra une compilation de textes et d'autres documents ; une biographie ; une annotation ; et culminera en une présentation en groupe et un devoir écrit individuel (5-6 pages). Vous pouvez utiliser le livre *Popular Literature from Nineteenth-Century France* pour vos projets.

*Présentation orale: Une présentation orale de 10 minutes sur un des sujets proposés. Vous pouvez présenter sur une question culturelle ou historique particulièrement pertinente aux textes étudiés, discuter un artiste ou un mouvement esthétique, etc. Vous devez distribuer un plan détaillé de votre présentation à la classe. Aides visuelles sont bienvenues!

*Participation: Votre participation active est extrêmement importante. Ce cours est un séminaire où tous les participants contribuent leurs connaissances et leurs interprétations des textes à la discussion. Le succès de ce cours dépend largement de votre engagement actif. Vous devez venir en classe ayant lu toutes les pages indiquées. Si vous manquez plus de 3 sessions sans documentation appropriée, votre note de participation sera affectée. Plus de 6 classes manquées résultera en un F pour le cours. *Cependant...* si vous êtes malades, restez chez vous s'il vous plait !

PROGRAMME DU COURS

1. Introduction au cours : Paris capitale du XIXe siècle

AUTOUR D'HONORÉ DE BALZAC: LA TOPOGRAPHIE SOCIALE DE PARIS

2. Hugo, "Paris à vol d'oiseau" pp. 114-119 & 133-138 (tiré de *Notre-Dame de Paris*)
Balzac, Introduction à *Ferragus* "Les rues de Paris"
Balzac : « Contexte historique » (296-315)
"Chronology" # 1, 2, 3, 4

3. Littérature panoramique et *le flâneur*:

Louis Huart, *Physiologie du flâneur* (in Belenky & O'Neil-Henry)

Auguste de Lacroix, "Le Flâneur" (in Belenky & O'Neil-Henry)

Articles sur le contexte :

Margaret Cohen, "Panoramic Literature and the Invention of the Everyday"

Priscilla Ferguson, "The Flâneur: The City and Its Discontents" in *Paris as Revolution*, pp. 80-99; 111-115

4. Balzac, *Avant-propos à la Comédie humaine* (pp. 456-465)

Balzac, *Le Père Goriot*, 7-38 (« ..rue Helder »).

5. *Le Père Goriot*, 38-91

Anne Martin-Fugier, « Du monde et des salons » in *La vie élégante ou la formation de Tout-Paris*

6. *Le Père Goriot*, 92-152 (...mais il râle »).

Journal urbain # 1 : la flânerie

7. *Le Père Goriot*, 152-202.

8. *Le Père Goriot*, 203-218

“La femme comme il faut” (in Belenky & O’Neil-Henry)

9. *Le Père Goriot*, 218 -248

10. *Le Père Goriot*, 248-274.

Devoir écrit # 1

CHARLES BAUDELAIRE: LE FLÂNEUR ET LA MODERNITÉ URBAINE

11. Documentaire: *Révolution Haussmann*:

<https://www.youtube.com/watch?v=nHfsnDlp13Y> (~26 minutes)

Priscilla Ferguson, “Haussmann’s Paris and the Revolution of Representation” in *Paris as Revolution*, pp 115-124

Walter Benjamin, *The Writer of Modern Life*; “Paris, the Capital of the Nineteenth Century” (pp. 30-35; 40-42)

“Chronology” # 5,6

Introduction à Baudelaire

12. Baudelaire, *Le Peintre de la vie moderne* ch. I, II, III, IV, V)

Les Fleurs du mal : « Paysage »

13. Baudelaire, *Le Peintre de la vie moderne* ch IX, X, XI, XII, XIII

Les Fleurs du mal : « Le Cygne »

14. *Les Fleurs du mal* : « A une passante » ; « A une mendiante rousse »
15. *Les Fleurs du mal* : « Le Crépuscule du matin » ; « Les petite vieilles »
Poe, “The Man of the Crowd”
16. Baudelaire, *Le Spleen de Paris* : préface de Baudelaire ; « Les yeux des pauvres » ; « La Foule »
17. Baudelaire, *Le Spleen de Paris* : « Les fenêtres »
Ross Chambers, « Baudelaire’s Paris »
Journal urbain # 2 : le café
18. Baudelaire, *Le Spleen de Paris*
Devoir écrit # 2

ZOLA: LE CAPITALISME ET L’ALIÉNATION DU SECOND EMPIRE

19. Zola, *Au Bonheur des dames* (Ch 1)
“Chronology” # 7, 8
20. Zola, *Au Bonheur des dames* (2, 3)
21. Zola, *Au Bonheur des dames* (4, 5)
Projet final : Bibliographie des sources primaires et secondaires
22. Zola, *Au Bonheur des dames* (6, 7)
Journal urbain # 3 : le grand magasin
23. Zola, *Au Bonheur des dames* (8, 9)

Rachel Bowlby, *Just Looking: Consumer Culture in Dreiser, Gissing, and Zola*
24. Zola, *Au Bonheur des dames* (10, 11, 12)
25. Zola, *Au Bonheur des dames* (13, 14)
26. Présentations des dossiers
27. Présentations des dossiers
28. Présentations des dossiers
29. **Projet final à rendre**