LIT844J-10 Automne 2017

MUTATIONS DU POPULAIRE

Samuel Archibald et Antonio Dominguez Leiva

Orienté vers l'étude des mutations majeures dans la culture populaire contemporaine, ce séminaire vise à unir la trajectoire intellectuelle d'analyse du populaire amorcée dans les années 1950 par l'équipe de la revue *Communications* (R. Barthes, E. Morin, U. Eco, etc.) avec le travail qu'entamaient ces mêmes années les pionniers anglais des *cultural studies* de même qu'avec les interprétations sur la société de masse qui s'effectuaient dans l'espace nord-américain autour de l'anthologie de B. Rosenberg et D. White (*Mass Culture*, 1957) et de la figure tutélaire de M. McLuhan. La situation unique de Montréal, à mi-chemin « géopoétiquement » entre ces différents domaines culturels, tant sur le plan de la théorie que des pratiques, en fait un observatoire privilégié de la culture populaire à la fois de tradition européenne et nord-américaine, jusque dans l'apport des autres cultures représentées aussi dans la ville (hispano-américaines, asiatiques, arabes, etc.). Notre objectif sera ici d'effectuer la mise à jour des études de la culture populaire en recueillant les tendances contemporaines dans la fiction à l'aune des développements théoriques récents.

Il s'agira ici donc de constater l'émergence massive des esthétiques réflexives dans la fiction populaire des trente dernières années, d'étudier le développement des communautés interprétatives à l'heure des médias sociaux, d'interroger l'importance du genre dans la composition des corpus contemporains et de comprendre les traits caractéristiques des esthétiques *cultes*. Tous les domaines de la fiction populaire actuelle (littérature, cinéma, bande dessinée, cyberculture, etc.) seront contemplés ici, dans leurs rapports transmédiatiques et en privilégiant l'axe qui les relie à des corpus de la littérature populaire moderne (le « nouveau gothique », le néo-baroque, le post-polar, l'avant-pop, etc.).

Ce séminaire permettra en outre de parachever leur formation à tous les étudiants qui se sont intéressés au niveau du baccalauréat au profil « Pratiques littéraires et culturelles », en faisant culminer le trajet épistémologique entamé avec les cours « Théories et discours critiques de la culture populaire » et ceux consacrés aux différents genres littéraires dit « populaire » (érotique, policier, science-fiction, fantastique, d'aventure et feuilleton).

BIBLIOGRAPHIE PRÉLIMINAIRE

D. Cuche, *La notion de culture dans les sciences sociales*, La Découverte, 2001.

A. Mattelart, E. Neveu, *Introduction aux Cultural Studies*, La Découverte, 2003.

T. Adorno, « L'industrie culturelle », *Communications*, 3, 1964.

M. Angenot, *Le roman populaire. Recherches en paralittérature*, Presses de l'Université du Québec, 1975.

S. Archibald, *Le Texte et la technique*, Montréal, Le Quartanier, 2009.

B. Ashley, *Reading Popular Narrative: A Source Book*, Leicester University Press, 1997.

R. Barthes, *Mythologies*, Seuil, 1957.

T. Bennett, *Popular Fiction: Technology, Ideology, Production, Reading*, Routledge, 1990

M. K. Booker, *Postmodern Hollywood: What's New in Film and Why It Makes Us Feel So Strange*, Praeger, 2007.

W. Brooker, *Using the Force: Creativity, Community, and Star Wars Fans*, Continuum, 2002.

P. Bourdieu, *La distinction. Critique sociale du jugement*, Minuit, 1979.

Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1998.

A.-M. Boyer, *La paralittérature*, Que-sais-je ? 1992.

W. Buckland, *Puzzle Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema*, Wiley-Blackwell, 2009.

Collectif, *Les Cahiers des paralittératures. Les mauvais genres*, Éds du Céfal, 1989.

D. Couégnas, *Introduction à la paralittérature*, Seuil, 1992.

Cusset, *La French Theory*, Ed. De la Découverte, 2004.

A. Dominguez Leiva, « Introduction au "néobaroque" contemporain », in La Licorne, N° 73 : MÉTAPHORES D'ÉPOQUE 1985-2000, 2005.

S. During, *The Cultural Studies Reader*, Routledge 1999.

U. Eco, *De superman au surhomme*, Le livre de poche, 1995é

Apocalittici e integrati, Bompiani, 1964 (version originale).

E. Fernández Porta, *Afterpop, La literatura de la implosión mediática*, Anagrama, 2010.

N. Feineman, *Geek Chic: The Ultimate Guide to Geek Culture*, Gingko Press, 2005.

J. Fiske, *Understanding Popular Culture*. London: Routledge, 1994.

C. Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York, Basic Books, 1973.

K. Gelder, *The Subcultures Reader*, Routledge, 2005.

C. Grignon et J-C. Passeron, *Le Savant et le Populaire*, Seuil, 1989.

D. Hebdige, *Subcultures*, *The Meaning of Style*, Methuen, 1979.

M. Hills, *Fan cultures*, Routledge, 2002.

R. Hoggart, *La culture du pauvre*, Minuit, 1970.

G. Imbert, *Cine e imaginarios sociales, El cine posmoderno como experiencia de los límites (1990-2010),* Madrid, Catedra, 2010.

M. Jancovich, A. Lazaro Reboll, J. Stringer, et A. Willis, dirs., *Defining Cult Movies. The Cultural Politics of Oppositional Taste*, Manchester University Press, 2003.

H. Jenkins, *Textual Poachers : Television Fans and Participatory Culture*. Routledge, 1992.

Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006a.

Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press, 2006b.

L. Juillier, *L'écran post-moderne, un cinéma de l'allusion et du feu d'artifice*, Paris, L'Harmattan, 1997.

P. Le Guern, *Les cultes médiatiques, culture fan et œuvres cultes*, Presses Universitaires de Rennes, 2002.

G. Lipovetsky, *Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsommation*, Paris, Gallimard, 2006.

L. McCaffery, *Avant-Pop: Fiction for a Daydream Nation*, Black Ice Books, 1992.

After Yesterday's Crash: The Avant-Pop Anthology, Penguin, 1995.

E. Mathijs et X. Mendik, *The Cult Film Reader*, Mc Graw Hill, 2007.

S. McCracken, *Pulp: Reading Popular Fiction*, Manchester University Press, 1988

X. Mendik, et G. Harper, dirs., *Unruly Pleasures: The Cult Film and its Critics*, FAB Press, 2000.

C. Mukerji et M. Schudson, 1991, *Rethinking Popular Culture*, University of California Press, 1991

E. Morin, *L'esprit du temps*, *Essai sur la culture de masse*, Grasset, 1962

T. Murray, *Digital Baroque: New Media Art and Cinematic Folds.* Minneapolis: Minnesota UP, 2008.

A. Ndalianis, *Neo-Baroque Aesthetics and Contemporary Entertainment*. Cambridge: MIT, 2004

M. F. Petracca et M. Sorapure, *Common Culture*, Prentice Hall, 2009

P. Poirrier, *Les enjeux de l'histoire culturelle*, Seuil, 2004

A. Ross, *No Respect. Intellectuals and Popular Culture*, New York/London: Routledge, 1989

J. Storey, *Cultural Theory and Popular Culture*, University of Georgia Press, 1998

C. Turner, *Planet Simpson*, Da Capo, 2004

G. Visy, *Films cultes – Culte du film*, Éditions Publibook, 2005.

Semaine 1
Prolégomènes et hypothèses (Antonio et Samuel)
Semaine 2
Prolégomènes et hypothèses (Samuel)
Semaine 3
Prolégomènes et hypothèses (Antonio)
Ces trois séances viseront à fournir le contexte d[1]émergence et de théorisation de la question actuelle du recyclage culturel
Semaine 4
Comptes-rendus théoriques
Semaine 5
Comptes-rendus théoriques
Semaine 6
Comptes-rendus théoriques
Semaine 7
Comptes-rendus théoriques
Séances participatives où les étudiant.e.s doivent lire des articles classiques et en assumer chacun le compte-rendu devant le groupe, avec discussion avec leurs camarades et les professeurs, l[1]horaire de ces

séances visant à favoriser l'émergence d'un cadre référentiel commun, d'un même que l'acquisition d'un vocabulaire théorique.
Semaine 8 -
Semaine de lecture
Semaine 9
Études de cas 1 (Antonio)
Semaine 10
Études de cas 2 (Samuel)
Semaine 11 -
Études de cas 3 (Antonio)
Semaine 12 -
Études de cas 4 (Samuel)
Semaine 13 -
Étude de cas 5 (Antonio et Samuel)
Ces séances viseront à présenter certains résultats de recherche des deux professeurs appliqués à des objets tout en indiquant un peu la marche à suivre pour les travaux de fin de session à être présentés en classe lors du colloque de clôture. Une partie de chacune de ces séances sera consacrée aux discussions avec les étudiant.e.s au regard de leur propre travail à préparer.
Semaine 14
Colloque de clôture 1
Semaine 15
Collque de clôture 2