UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DÉPARTEMENT D'ÉTUDES LITTÉRAIRES
SIGLE : LIT 844M-10 (maîtrise) / LIT 908V-10 (doctorat) TRIMESTRE : Hiver 2018
TITRE : Recyclage culturel
PROFESSEUR : Antonio Dominguez Leiva

HEURES ET LIEU DU COURS
Mercredi de 18h à 21h, local J-4225

DESCRIPTIF
Quelles histoires peut-on raconter aujourd'hui aux gens qui ont déjà entendu cent fois la même histoire? Inversement, pourquoi voulons-nous collectivement réécouter, en boucle, ces mêmes histoires? Consciente d'elle-même d'amont en aval, la culture populaire est aujourd'hui entrée dans une phase néobaroque (Calabrese : 1987) vouée au jeu de la réflexivité, de la réitération et de la reprise. Entre réinitialisation et mise à jour, entre *reboot* et *remake*, entre hybride générique et métafiction, elle met en place de nombreuses stratégies afin de recycler les univers, personnages et motifs qui ont fait sa fortune depuis la fin du XIXe siècle.

En tant que reprise des personnages d'un même univers de fiction (la série) au sein d'une formule narrative prédéfinie et plus ou moins fixe (le genre), la série de genre a été le modèle dominant de l'industrie culturelle depuis l'émergence du roman-feuilleton au XIXe siècle, donnant naissance à un répertoire impressionnant de motifs, de situations-type et de grands thèmes (le Far-West, l´espace interplanétaire, les lieux hantés, les combats superhéroïques, etc.). Au fil d´un travail de cristallisation de l´imaginaire certains personnages (Sherlock Holmes, James Bond) se sont érigés en véritables mythes culturels ainsi que, plus amplement, certains mondes de fiction (le « Marvel Universe », la « galaxie lointaine, très lointaine » de Star Wars). Cette évolution mythopoétique est intrinsèquement liée à des stratégies commerciales qui ont fait de ces figures des grandes « franchises » de la fiction (et de l´imaginaire) que les grandes corporations s'échangent désormais à coup de milliards de dollars (4,05 pour l'acquisition récente par Disney de la franchise *Star Wars*…).

De fait, le principal enjeu pour les conglomérats médiatiques qui forment l'industrie culturelle actuelle (Adorno, 1964) est la gestion des univers « officiels » de fiction, aussi appelés *continuités*, dont ils sont les propriétaires. Jamais les guerres de droits d'auteur autour d'êtres et de lieux fictionnels n'auront été aussi féroces, symptômes de l'hégémonie sans précédent de la culture populaire sur l'ensemble de la vie sociale (Disney étant devenu « LA culture officielle » comme l´annonçait l´artiste Mike Kelley). Jamais une telle quantité de ressources n'aura été consacrée à maintenir vivants ces êtres et ces lieux, ni de façon aussi méticuleusement planifiée.

La culture de la convergence (Jenkins, 2006) mise au point par ces multinationales transmédiatiques vise d´autre part à maximiser la rentabilité de ces franchises en les déclinant à l´infini sur une multitude de supports sans cesse extensible. Or, paradoxalement, la logique de la série de genre qui avait fondé le succès de ces franchises, devient, elle, de moins en moins productive, *à hauteur de fiction*, sur le plan textuel. Et ceci en raison de plusieurs facteurs : : le déploiement rhizomique de certains univers de fiction qui rend difficile l'adhésion de nouveaux spectateurs (comment naviguer dans 75 ans d'aventures de Superman, par exemple?) ; l'épuisement thématique qui fait qu'après un certain temps une combinatoire narrative peine à produire des variations signifiantes (plus on connaît une série ou un genre, moins ils nous surprennent à la longue); les connaissances du public sur les séries elles-mêmes qui rendent périlleuse, esthétiquement et commercialement, la production naïve d'un nouveau récit de genre.

D´où la nécessité d´un recours généralisé à des stratégies constamment renouvelées de *transfictionnalité* (« On parlera de relations transfictionnelles lorsque deux oeuvres ou plus (d'un seul auteur ou non), indépendantes en tant qu'oeuvres, sont malgré tout liées à hauteur de fiction, soit par la reprise de personnages, soit par celle du cadre général où se déroulent les différents récits », Richard St-Gelais , 1999, 346). En interrogeant les différentes formes de reprises et de réinitialisation des univers de fiction, restées pour la plupart largement ignorés encore par la recherche (les questions du *remake*, du *reboot*, du *spin-off,* du *crossover*, du *what if* ou du *alternate* n´ayant pratiquement pas reçu d´attention critique), nous espérons faire apparaître les tendances et tensions issues de démarches artistiques qui demeurent fortement liées à des impératifs commerciaux, mais qui ne s'y résument pas. Contrairement à une tradition qui ne veut voir dans ces stratégies que des simples opérations commerciales de *marketing* (sociologie de la communication, économie culturelle) ou des dispositifs de pure aliénation (école de Francfort), nous nous intéresserons à la logique formelle et interne de ces modes de création qui plongent leurs racines dans l´histoire lointaine des formes narratives (mythographies, cycles épiques, narration vernaculaire, etc.), tout en la mettant en rapport avec le contexte culturel qui conditionne leur mutation

MODALITES ET TRAVAUX

Ce séminaire est pensé comme un groupe de travail où le partage actif des points de vue, par le biais de présentations et de discussions, constituera le point focal de chaque séance. La formulation de propositions et d'hypothèses de même que la présentation (sous forme de comptes rendus) de diverses théories entourant la notion de populaire mèneront à la confrontation des points de vue.

Le séminaire exige une participation active des étudiant(e)s inscrit(e)s ; la présence aux séances est conséquemment requise. Nous définirons au début du trimestre la nature exacte des travaux à réaliser, mais comme il s'agit de mettre l'accent sur les échanges, nous prévoyons privilégier une formule d'évaluation qui insistera davantage sur les exposés et les interventions orales.

Les professeurs présenteront des hypothèses théoriques et critiques dans les premières séances, qui prendront la forme de cours magistraux. Les séances suivantes, aménagées selon la forme d'un séminaire, permettront aux participant(e)s de partager leurs points de vue par le biais d'exposés critiques et analytiques, variant selon les intérêts des participant(e)s. Les étudiant(e)s sont encouragé(e)s à faire porter leur exposé sur le corpus qu'ils/elles projettent de retenir dans le cadre de leur mémoire ou de leur thèse (cela bien sûr si le corpus se prête à une telle étude).

Conformément à l'énoncé de principes adopté par le Département d'études littéraires, l'évaluation des travaux et de l'examen tiendra compte de la qualité de la langue : maîtrise des règles de syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et étendue du lexique, respect de l'orthographe.

Les notes seront attribuées selon le barème départemental habituel

Calendrier et travaux

Calendrier provisoire des séances

Semaine **Sujet de la séance**

Semaine 1 • Prolégomènes et hypothèses

Semaine 2 • Prolégomènes et hypothèses

Semaine 3 • Prolégomènes et hypothèses
Semaine 4 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 5 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 6 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 7 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 8 • Semaine de lecture
Semaine 9 • Tutorat
Semaine 10 • Tutorat
Semaine 11 • Tutorat
Semaine 12 • Tutorat
Semaine 13 • Tutorat
Semaine 14 • Tutorat
Semaine 15 • Journée d´études de clôture

Travaux et pondération
1. Un compte-rendu théorique (30%)
2. Un exposé critique (35%)
3. Un travail écrit de 20 pages (35%)

BIBLIOGRAPHIE PRÉLIMINAIRE
[Une bibliographie critique sera présentée à la première séance]
Aubry, Danielle, *Du roman-feuilleton à la série télévisuelle. Pour une rhétorique du genre et de la sérialité*, Berne, Peter. Lang, 2006
Bevill, Maria, *Gothic-Postmodernism: Voicing the Terrors of Postmodernity*, Amsterdam : Rodopi, 2009.
Anne Besson, Constellations: Des mondes fictionnels dans l'imaginaire contemporain,
Paris, CNRS, 2015
Cerisuelo, Marc, *Hollywood à l'écran. Essai de poétique historique des films : l'exemple des métafilms américains*, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, coll. « L'œil vivant », 2000, 359
Dällenbach, Lucien *Le récit speculaire. Essai sur la mise en abyme*, Paris, Éditions du Seuil, 1977.
Dena, Christy, *Transmedia Fictions: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World across Distinct Media and Environments*, thèse, Sidney, University
of Sidney, 2009, 358 p.
Dika, Vera, *Recycled Culture in Contemporary Art and Film. The Uses of Nostalgia*, Cambridge, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Studies in Film », 2003, 241 p.
Dunne, Michael, *Intertextual Encounters in American Fiction, Film, and Popular Culture*, Madison, Wisconsin : Popular Press, 2001
Dunne, Michael, *Metapop: Self-referentiality in Contemporary American Popular Culture*, Jackson : University Press of Mississippi, 2010.
Eble, Bruno, *Spéculations sur la spécularité. I, Le miroir et l'empreinte*, Paris, L'Harmattan, 2010.
Fernandez Porta, Eloy, *Homo Sampler, Tiempo y consumo en la Era Afterpop*, Barcelona, Anagrama, 2008 (tr. Frçse. *Homo sampler,* Inculte éd, 2011)
Genette, Gérard, *Palimpsestes : La littérature au second degré,* Paris, Seuil, coll. « Points – Essais », 1982, 558 p.

Gérard Genette, *Métalepse : De la figure à la fiction,* Paris, Seuil, 2004, 131 p.
Hutcheon, Linda, *Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox*, Waterloo (Ont.), Wilfrid Laurier University Press, 1980, 168 p.
Jenkins, Henry, *Convergence culture ; Where Old and New Media Collide*, 2006
Konrath, Lisa, *Metafilm: Forms and Functions of Self-Reflexivity in Postmodern Film*, Berlin : VDM Verlag, 2010.
Le Guern, Philippe, dir., *Les cultes médiatiques, culture fan et œuvres cultes*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2002.
Martel, Frédéric, *Mainstream Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde*, Paris : Flammarion, 2010
Matuella, Marion, *Films about Filmmaking: Illusion and Anti-Illusion in Meta-Film*, Berlin : VDM Verlag, 2008.
Mellier, Denis, *Textes fantômes. Fantastique et autoréférence*, Paris, Kimé, coll. « Détours littéraires », 2001 p.
Mellier, Denis, *Les écrans meurtriers. Essais surles scènes spéculaires du thriller*, Liège, Céfal, coll. « Travaux et thèses », 2002, 314 p.
Mendik, Xavier and Graeme Harper, (dirs.), *Unruly Pleasures : The Cult Film and its Critics*. Guildford : FAB Press, 2000.
Reynolds, Simon, *Retromania. Pop Culture's Addicton To Its Own Past*, Londres : Faber&Faber, 2011
Saint Gelais, Richard, *Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux*, Paris : Seuil, 2011
Turner, Chris, *Planet Simpson*, Da Capo, 2004
Waugh, Patricia, *Metafiction. The Theory and Practice of Self Conscious Fiction*, London, Routledge, coll. « New accents », 1988, 176 p.
Weldon, Glen, *Caped Crusade, Batman and the Rise of Nerd Culture*, SIMON & SCHUSTER, 2016
Wolf, Werner, Katharina Bantleon et Jeff Thoss (dirs.), *Metareference across Media: Theory and Case Studies*, Amsterdam : Rodopi, 2009.