UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DÉPARTEMENT D'ÉTUDES LITTÉRAIRES

SIGLE : LIT 844G-10 (maîtrise) / LIT 914H-10 (doctorat) TRIMESTRE : automne 2019
TITRE : *Persistances du populaire* PROFESSEURS : Antonio Dominguez Leiva et Samuel Archibald

---

HEURES ET LIEU DU COURS
Mercredi de 9h30 à 12h30

DESCRIPTIF

Alors que l'argument inaugural de la théorie critique au XXe siècle a consisté à poser la disparition de tout folklore véritable au profit des productions de l'industrie culturelle (Adorno et Horkheimer, 1947), il s'est imposé une tradition parallèle, dans les études culturelles au sens large, qui tend à identifier dans certains objets de la culture de masse des traits esthétiques proprement *populaires*. C'est cette persistance du populaire dans les discours théoriques, éditoriaux et critiques qui nous intéressera dans ce séminaire. En un mot comme en mille : de quoi parle-t-on, aujourd'hui, lorsqu'on qualifie une œuvre littéraire, musicale, cinématographique ou télévisuelle de « populaire » ? Comment concevoir désormais une popularité qualitative, conceptuelle, en marge et à l'abri de tout critère quantitatif ou purement statistique ?

Deux de ces « persistances », seront particulièrement examinées ici.

1- La première, historique et esthétique, est celle des fondements romantiques de l'idée moderne de *populaire*, marquée par l'idéologie du *Volkgeist* et l'émergence discursive du « folklore » ainsi que toute l´ambiguïté politique des notions de « peuple » et de « culture » à l'âge bourgeois.

2- La seconde persistance qui sera observée ici, médiatique et mythologique, est celle d'une continuation dans la culture populaire de traits, énonciatifs et narratifs, issus de l'oralité et transformés par l´émergence de ce que Sainte-Beuve désigne, dès 1839, comme « littérature industrielle ».

Avec Walter Ong (1982), qui a introduit le terme d'« oralité seconde » afin de décrire le régime particulier de rapport aux contenus mis de l'avant depuis 150 ans par les médias audiovisuels, on peut se demander d'abord s'il existe bien une forme d'homologie entre les formats de publication développés dans la modernité et les productions cycliques issues des peuples sans écritures, si les feuilletons, *serials* et *comics* des XIXe et XXe siècles constituent les mythes et épopées de notre temps.

Contre la mystique communautariste de l'Idéalisme allemand et ses multiples dérivés se pose alors la question de l'imaginaire culturel « de masses » à l'âge de l´individualisme. Richard Hoggart (*La culture du pauvre*, 1970) et John Fiske (*Understanding Popular Culture*, 1989) ont défendu, chacun suivant une perspective différente, la capacité du public à qui l'on destine la culture de masse d'écarter et de choisir des objets en fonction d'inclinaisons et de valeurs qui ne sont pas celles de l'industrie culturelle — cette stratégie d'élection/discrimination constituant le rempart du populaire devant toute mécanique d'aliénation. On pourra ainsi, devant et avec les étudiants du séminaire, identifier certains objets d'élection et les rapports complexes qu'ils ont initiés entre public et producteurs. Cela invite aussi à recueillir certaines figures de la

paralittérature depuis la Bibliothèque bleue afin de mettre à l'épreuve l'argument de valorisation *mythologique* de la culture populaire, qui court dans les sciences humaines depuis la publication de l'essai *The Hero With a Thousand Faces* de Joseph Campbell (1949).

Pour les étudiants, ce séminaire se voudra un lieu d'échange entre la théorie littéraire et les études culturelles, notre hypothèse d'une persistance du populaire fournissant le prétexte afin d'aller à la rencontre de classiques des études culturelles.

Le séminaire se déroulera à l'automne 2014.

MODALITÉS 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	• Persistance I **SAM**
Semaine 10	• Persistance II **ANTONIO**
Semaine 11	• Persistance III **SAM**
Semaine 12	• Persistance IV : **SAM** invité*
Semaine 13	• Tutorat
Semaine 14	• Colloque de clôture
Semaine 15	• Tutorat *

* À déterminer

Travaux et pondération

1. Un compte-rendu théorique (25%)
2. Un exposé critique (25%)
3. Un exposé-réponse de 5 minutes (10%)
4. Un travail écrit de 20 pages (30%)
5. Participation globale (10%)

   Le caractère dynamique du séminaire dépendant essentiellement de la participation des étudiants inscrits, la note finale prendra en considération la participation de chacun aux discussions qui suivront les exposés.

BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE

Adorno, Theodor W. et Max Horkheimer, *La dialectique de la raison*. Paris : Gallimard, 1983.

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

Le cru et le faisandé, *sexe, discours social et littérature à la Belle Époque,* Bruxelles, Labor, 1986

Aubry, Danielle, *Du roman-feuilleton à la série télévisuelle*. *Pour une rhétorique du genre et de la sérialité*, Berne, Peter. Lang, 2006

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

M. Bakthine, *L'oeuvre de François Rabelais et la culture populaire à la Renaissance*, Gallimard, Tel, 1982

R. Barthes, *Mythologies*, Seuil, 1957

H. Becker, *Outsiders*, Métailié, 1985

T. Bennett, *Popular fiction: technology, ideology, production, reading*, Routledge, 1990

R. F Betts, et Lyz Bly, *A History of Popular Culture: More of Everything, Faster and Brighter,* Routledge, 2013

Black, John David, *The Politics of Enchantment : Romanticism, Media, and Cultural Studies*. Waterloo (Ontario) : Wilfrid Laurier University Press, coll. « Cultural Studies », 2002.

Bourdieu, Pierre, *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*. Paris : Seuil, 1992.

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

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

Burke, Peter, *Popular Culture in Early Modern Europe*, Londres, Temple, 1978
Cahiers des paralittératures. Les mauvais genres, Éds du Céfal, 1989
Campbell, Joseph, *The Power of Myth*, New York : Doubleday, 1988.
_____, *The Hero With a Thousand Faces*, New York : Pantheon Books, 1949.
Couégnas, Daniel, *Introduction à la paralittérature*, Paris : Éditions du Seuil, 1992.
Cuche, Denis, *La notion de culture dans les sciences culturelles*, [4e édition revue et augmentée], Paris, La Découverte, 2010
De Certeau, Michel, *Arts de faire [L'invention du quotidien, tome I]*, Paris : Gallimard, 1980.
Dorfles, Gillo, *Kitsch, The World of Bad Taste*, Universe Books, 1969
Dubois, Jacques, *Le roman policier ou la modernité*, Paris : Armand Colin, coll. « Le texte à l'œuvre », 2006, 235 p.
Eco, Umberto, *Lector in fabula — Le rôle du lecteur, ou : La coopération interprétative dans les textes narratifs*, Paris : Grasset, 1985 (1979).
_____, *De superman au surhomme*. Paris : Le livre de poche, coll. « Biblio essais », 1995.
N. Elias, *La Civilisation des Mœurs,* Calmann-Lévy, 1973
Eudeline, Patrick, *Goth : le romantisme noir de Baudelaire à Marilyn Manson*. Paris : Scali, 2005.
Fiedler, Leslie, *What Was Literature? Class Culture and Mass Society*, New York : Simon and Schuster, 1982.
Fiske, John, 1989. *Understanding Popular Culture*. London : Routledge, 1994.
Galipeau, Steven A., *The Journey of Luke Skywalker: An Analysis of Modern Myth and Symbol*. Chicago : Open Court, 2001.
C. Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York, Basic Books, 1973
C. Ginzburg, *Le fromage et les vers. L'univers d'un meunier frioulan du XVIe siècle*, Aubier, 1980
Gordon, Andrew, « Star Wars: A Myth for Our Time ». *Screening the Sacred: Religion, Myth, and Ideology in Popular American Film*. Joel W. Martin and Conrad E. Ostwalt Jr. Boulder (dirs). Colorado : Westview Press, 1995 : 73-82.
Grignon, Claude et Passeron, Jean-Claude, *Le savant et le populaire: misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature*, Paris, Gallimard, 1989
Hoggart, Richard. *La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre*. Paris : Minuit, coll. « Le Sens commun », 1970.
Laba, Martin. « Parsing the Popular: A Communicative Action Approach to Folklore », *Ethnologies*, 30:2, 2008, p.249-270.
<http://populaire.weebly.com/uploads/4/8/1/6/4816464/folklore_popoculture_laba.pdf>
LeRoy Ashby,*With Amusement for All: A History of American Popular Culture since 1830*, Lexington: University Press of Kentucky, 2006.
Lévi-Strauss, Claude, *La Pensée sauvage*. Paris : Plon, 1962.
McRobbie, Angela. *Postmodernism and Popular Culture*, New York, Routledge, 1994.
Morin, Edgar, *Plozévet*, *village breton*, *carnet de terrain*, Paris, Éditions de l'Aube, 2001
L´esprit du temps, Essai sur la culture de masse. Paris. Grasset, 1962
Muchembled Robert, *Culture populaire et culture des élues dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècles)* Paris, Flammarion, 2011 [1977]
Narváez, Peter et Laba, Martin (dirs.), *Media Sense. The Folklore-Popular Culture Continuum*. Bowling Green (Ohio): Bowling Green State University Popular Press, 1986.
Ong, Walter, *The Presence of the Word. Some Prolegomena for Cultural and Religious History*, New Haven, Yale University Press, coll. « Terry Lectures », 1967, 360 p.

_____, *Orality and Literacy. The Technologizing of the Word*, Londres, Methuen, coll. « New accents », 1982, 201 p.

Radway, Janice, *Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature*. Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1984.

Rancière, Jacques, *Malaise dans l'esthétique*. Paris : Galilée, coll. « La philosophie en effet », 2004.

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

Rosenberg, Bernard et David M. White (dirs.), *Mass Culture: The Popular Arts in America*, Glencoe : (Illinois) Free Press, 1964.

Segalen, Martine, « Cultures populaires en France: dynamiques et appropriations » dans Gérard Bouchard (dir.), *La construction d´une culture. Le Québec et l´Amérique française*, Sainte-Foy, PUL, 1993http://www.erudit.org/livre/CEFAN/1993-1/000358co.pdf

M. Soriano, *Les contes de Perrault, culture savante et traditrions populaires*, Gallimard, 1968

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

Twitchell, *Dreadful Pleasures, Anatomy of Modern Horror*, New York, Oxford University Press, 1985

Preposterous Violence, Fables of Aggression in Modern Culture, New York, Oxford University Press, 1989

Williams, Raymond, *Culture and Society,1780-1950*. New York : Harper & Row, 1966.

Keywords: a Vocabulary of Culture and Society. Oxford University Press, 1985