UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DÉPARTEMENT D'ÉTUDES LITTÉRAIRES
SIGLE : LIT 844G-10 (maîtrise) / LIT 914H-10 (doctorat) TRIMESTRE : Automne 2022
TITRE : Recyclages culturels
PROFESSEUR : Antonio Dominguez Leiva
HEURES DU COURS lundi de 9h30 à 12h30.

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 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. Les professeurs présenteront des hypothèses théoriques et critiques dans les premières séances, qui prendront la forme de cours magistraux. Les séances suivantes consisteront en une série de compte-rendus par les étudiant(e)s des œuvres théoriques au choix dans la bibliographie. D´autres séances magistrales suivront, jusqu´aux présentations orales des analyses critiques d´une ou plusieurs œuvres de la culture contemporaine sous l´angle du recyclage culturel. Ces analyses seront ensuite rédigées en guise de travail final écrit.

Travaux et pondération

1. Un compte-rendu théorique d´une œuvre choisie dans la bibliographie critique (30%)
2. Une analyse critique orale d´une ou plusieurs œuvres au choix de 20 minutes (35%)
3. Analyse critique écrite d´une ou plusieurs œuvres au choix de 8-10 pages (35%)

Calendrier et travaux

Calendrier provisoire des séances

Calendrier et travaux
Calendrier provisoire des séances
Semaine **Sujet de la séance**
Semaine 1 • Introduction
Semaine 2 • Prolégomènes et hypothèses

Semaine 3 • Prolégomènes et hypothèses
Semaine 4 • Prolégomènes et hypothèses
Semaine 5 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 6 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 7 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 8 • Semaine de lecture
Semaine 9 • Conférence
Semaine 10 • Conférence
Semaine 11 • Tutorat
Semaine 12 • Journée d´études : présentation orale des analyses
Semaine 13 • Tutorat
Semaine 14 • Remise du travail final écrit

CRITÈRES D'ÉVALUATION GÉNÉRAUX

Les critères d'évaluation sont les suivants : la qualité de l'expression* (style, syntaxe, orthographe, etc.) ; la pertinence du contenu par rapport au contenu du cours, l'originalité et la pertinence de la réflexion.

*Conformément à l'énoncé de principes adopté par le Module et le Département d'études littéraires, l'évaluation des travaux tient nécessairement 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.

Tout cas de plagiat entraîne automatiquement un ÉCHEC.

Corpus d´étude

Il s´agira d´un corpus ouvert où les étudiants pourront travailler sur des œuvres de leur choix (arts, littératures, cinéma, télévision, bande dessinée, jeux vidéo, mèmes, etc.) qui s´inscrivent dans la problématique du cours.

Bibliographie critique indicative

Des comptes-rendus seront faits dans le cours par les étudiants d´un essai de leur choix

A. Adams, J. Banks et R. Mejia, *100 Greatest Video Game Franchises*, Rowman & Littlefield Publishers, 2017
J. Andrews et al (éd), *American Remakes of British Television*, Lexington Books, 2012
Arnett, Robert, *Neo-Noir as Post-Classical Hollywood Cinema*, Springer, 2020
Aubry, Danielle, *Du roman-feuilleton à la série télévisuelle. Pour une rhétorique du genre et de la sérialité*, Berne, Peter. Lang, 2006
Audios de la journée d´études *Recyclage en série: de la reprise en culture populaire*, POPENSTOCK, 24 novembre 2017 sur http://oic.uqam.ca/fr/evenements/recyclage-en-serie-de-la-reprise-en-culture-populaire
Bedard, Megan, *Xénomorphe : Alien et les mutations d'une franchise*, Éditions de Ta Mère, 2020

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
D'Asimov à Tolkien: Cycles et séries dans la littérature de genre
Jay D. Bolter and Richard Grusin, *Remediation : Understanding New Media*
M. Bould, K. Glitre et G. Tuck, éds, *Neo-Noir*, WallFlower Press, 2009
BOYM Svetlana, *The Future of Nostalgia*, New York, Basic Books, 2001
Colson Raphael, *Rétro-Futur! Demain s´est déjà produit*, Moutons électriques, 2012
Mark T. Conard, *The Philosophy of Neo-Noir*, The University Press of Kentucky, 2007
Eduard Cuelenaere, Gertjan Willems, Stijn Joye, *European film remakes*, Edinburgh UP, 2021
DE CERTEAU Michel, *L'invention du quotidien (tome I) : Arts de faire*, Paris, Gallimard, 1980
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.
DERRIDA Jacques, *Spectres de Marx*, Paris, Galilée, 1993
Dika, Vera, *Recycled Culture in Contemporary Art and Film. The Uses of Nostalgia*, Cambridge University Press, 2003
A. Dominguez Leiva, *YouTube Théorie: Un vertige néo-baroque*, Murmure, 2014
Dossier: Le transmedia storytelling, Terminal, 112, 2013 https://journals.openedition.org/terminal/434
Dunne, Michael, *Intertextual Encounters in American Fiction, Film, and Popular Culture*, Madison, Wisconsin : Popular Press, 2001
Carolyn A. Durham, *Double Takes: Culture and Gender in French Films and Their American Remakes*, Dartmouth, 1998
Fernandez Porta, Eloy, *Homo Sampler, Tiempo y consumo en la Era Afterpop*, Barcelona, Anagrama, 2008 (tr. Frçse. *Homo sampler*, Inculte éd, 2011)
J. Fleury et al (éd), *The Franchise Era: Managing Media in the Digital Economy*, Edinburgh University Press, 2019
Jennifer Forrest, Leonard R Koos, *Dead Ringers: The Remake in Theory and Practice*, Univ New York Press, 2001
Frederic Gai, *The X Files, Histoires sans fin*, Univ François Rabelais, Serial, 2020
Genette, Gérard, *Palimpsestes : La littérature au second degré*, Paris, Seuil, coll. « Points – Essais », 1982, 558 p.
Todd Gitlin, *Media Unlimited: How the Torrent of Images and Sounds Overwhelms Our Lives*
D. Grazian, *Mix It Up: Popular Culture, Mass Media, and Society*, Norton, 2017
A. Horton et S. Y. McDougal, *Play it Again Sam: Retakes on Remakes*, University of California Press, 1998
Jenkins, Henry, *Convergence culture ; Where Old and New Media Collide*, 2006
Jenkins, Henry; Ford, Sam; Green, Joshua, *Spreadable Media: Creating Meaning and Value in a Networked Culture, New York: New York University Press, 2013*
Amanda Ann Klein, R. Barton Palmer (eds.), *Cycles, Sequels, Spin-offs, Remakes, and Reboots: Multiplicities in Film and Television*, University of Texas Press, 2016
J. Klucinskas et W. Moser, *Esthétique et recyclages culturels. Explorations de la culture contemporaine*. Presses de l´Université d´Ottawa 2017 en ligne sur openedition.org
Kalle Lasn, *Culture Jam: How to Reverse America's Suicidal Consumer Binge--And Why We Must*

Le Guern, Philippe, dir., *Les cultes médiatiques, culture fan et œuvres cultes*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2002.
Leitch, Thomas M. "Twice-Told Tales: The Rhetoric of the Remake." *Literature/Film Quarterly* 18.3 (1990): 37–6
Lindop, Samantha, *Postfeminism and the Fatale Figure in Neo-Noir Cinema*, Palgrave, 2015
K. Loock et C. Verevis (éds) *Film Remakes, Adaptations and Fan Productions: Remake | Remodel,* Palgrave Macmillan UK, 2012
Mendik, Xavier and Graeme Harper, (dirs.), *Unruly Pleasures : The Cult Film and its Critics*. Guildford : FAB Press, 2000
Dominic J. Nardi, Derek R. Sweet *The Transmedia Franchise of Star Wars TV*, Palgrave, 2020
Kathryn Pallister (editor), *Netflix Nostalgia: Streaming the Past on Demand*, Lexington Books, 2019
Nathalie PIEGAY-GROS, *Introduction à l'intertextualité*, Paris, Dunod, 1996
Lynnette Porter *The Doctor Who Franchise: American Influence, Fan Culture and the Spinoffs*, McFarland, 2012
Reynolds, Simon, *Retromania. Pop Culture's Addicton To Its Own Past*, Londres : Faber&Faber, 2011
Lauren Rosewarne, *Sex and Sexuality in Modern Screen Remakes*, Palgrave, 2019
Why We Remake: The Politics, Economics and Emotions of Film and TV Remakes, Routledge 2020
Ryan, Marie-Laure (éd.), *Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscious Narratology*, University of Nebraska Press, 2014
Roche, David, *Making and Remaking Horror in the 1970s and 2000s: Why Don't They Do It Like They Used To?* University Press of Mississippi, 2014
Saint Gelais, Richard, *Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux*, Paris : Seuil, 2011
SANZ Jean-François (dir.), *Futur Antérieur : Rétrofuturisme, Steampunk et Archéomodernisme*, Marseille, Le Mot et le Reste, 2012
Ronald Schwartz, *Noir, Now and Then: Film Noir Originals and Remakes, 1944-1999*, Praeger, 2001
Short, Sue, *Darkness Calls_ A Critical Investigation of Neo-Noir*, Palgrave, 2019
Kristin Thompson *The Frodo Franchise: The Lord of the Rings and Modern Hollywood*, University of California Press 2007
Varndell, Daniel, *Hollywood Remakes, Deleuze and the Grandfather Paradox*, Palgrave, 2014
Verevis, Constantine. *Film Remakes*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Valerie Wee, *Japanese Horror Films and their American Remakes*, Routledge, 2013
Zanger, Anat. *Film Remakes as Ritual and Disguise*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006