UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

DÉPARTEMENT D'ÉTUDES LITTÉRAIRES

LIT924J/LIT844P

SESSION : Automne 2025

INTITULÉ: Popstalgie : Rétromanie et Nostalgie dans la culture populaire

PROFESSEUR: Antonio Dominguez Leiva

DESCRIPTIF

Il s´agira de mettre sur place un chantier collectif pour développer une réflexion critique sur les relations entre la nostalgie et une culture pop de plus en plus tournée vers son propre passé. Après un bref parcours conceptuel qui ira s'enrichissant tout au long de la session, nous interrogerons certaines transformations profondes de la culture populaire contemporaine, notamment autour des mutations de ses genres constitutifs dans un paradigme singulièrement marqué par la nostalgie et le rétro : au-delà du *boom* des fictions historiques et biographiques (plus de 35 nouveaux biopics pour l´année 2024, de Bob Dylan à Amy Winehouse), signalons le tournant rétrofuturiste de la science-fiction (genre autrefois dominé par les mythologies de l´avenir), la vogue du néo-noir (toujours plus ou moins hanté par les formes et les thèmes du roman noir et du film noir), le rétro-horreur (des remakes des films d´horreur classiques à l´ « hantologie » du *Folk Horror*), ou encore, selon l´expression avancée jadis par Fredric Jameson (1991), les « *nostalgia films* » de tout type.

On se penchera entre autres sur la nostalgie comme vecteur de la génération des expériences spectatorielles offertes par la culture populaire, ainsi que des rapports complexes entre les expressions contemporaines de la nostalgie pop et le tournant nostalgique plus ample des sociétés occidentales, dont témoigne, entre autres, le boom de publications qui lui sont consacrées dans les dernières années (pour preuve, la bibliographie indicative qui suit), voire la création d´un domaine spécifique (les « nostalgia studies »). Nous interrogerons donc ce tournant en tant que symptôme de transformations sociétales plus vastes à travers son expression dans la culture pop actuelle. Tous les domaines de celle-ci littérature, cinéma, séries télé, bande dessinée, jeux vidéo, cyberculture, publicité, etc.) seront contemplés dans leurs rapports inter et transmédiatiques, à partir d'œuvres spécifiques et diverses que nous allons proposer aux étudiant.e.s et qui seront complétées par leurs suggestions.

Pédagogie

Cours magistraux et discussions. Après la présentation de la problématique et des considérations théoriques et critiques générales, des séances seront consacrées à des thématiques particulières que viendront illustrer l'analyse de productions diverses issues de la culture populaire contemporaine.

MODALITÉS ET TRAVAUX

Ce séminaire est pensé comme un groupe de travail privilégiant le partage actif des points de vue, par le biais de comptes rendus, de présentations et de discussions, constituera le point focal de la session.
Le professeur présentera 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).

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 • Préparation oral
Semaine 11 • Journée d´études
Semaine 12 • Préparation écrit
Semaine 13 • Remise travaux finaux

Travaux et pondération
1. Un compte-rendu théorique (30%)
2. Un exposé critique (35%)
3. Un travail écrit de 8-10 pages (35%)

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 vidéos, 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

Agacinski, Sylviane, *Le Passeur de temps : Modernité et nostalgie*. Paris : Seuil. 2000

S. Aronstein, *Hollywood Knights: Arthurian Cinema and the Politics of Nostalgia*, Palgrave Macmillan, 2005

Armbruster, Stefanie, "Screening and Watching Nostalgia An analysis of nostalgic television fiction and its reception in Germany and Spain", Doctoral thesis. Universitat Autònoma de Barcelona 2012https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/113487/sat1de1.pdf?sequence=8&isAllowed=y

S. Armbruster, *Watching Nostalgia - An analysis of nostalgic television fiction and its reception*, Transcript Verlag, 2016

Zygmut Bauman, *Retrotopia*, Polity, 2017

Becker, Tobias, *Yesterday: A New History of Nostalgia*, Harvard University Press, 2023

T. Becker et D. Trigg*, The Routledge Handbook on Nostalgia*, 2014

Berry, David, *On Nostalgia*, Coach House Books, 2020

Bevan, Alex, *The Aesthetics of Nostalgia TV: Production Design and the Boomer Era*, Bloomsbury Academic, 2019

Bolzinger, André, *Histoire de la nostalgie*, Paris, Editions Campagne Première, 2007

Boym, Svetlana, *The Future of Nostalgia*, Basic Books, 2002

Bunke, Simon, *Heimweh. Studien zur Kultur- und Literaturgeschichte einer tödlichen Krankheit*, Freiburg, Rombach, 2009

Carden, Clarisa et Gibson, Margaret, *Living and Dying in a Virtual World: Digital Kinships, Nostalgia, and Mourning in* Second Life, Palgrave Macmillan, 2018

Cassin, Barbara, *La Nostalgie*, Paris, Autrement, 2013.

Cervellon, Marie-Cécile et Brown, Stephen, *Revolutionary Nostalgia: Retromania, Neo-burlesque, and Consumer Culture*, Emerald Publishing, 2018

Church, David, *Grindhouse Nostalgia: Memory, Home Video and Exploitation Film Fandom*, Edinburgh University Press, 2015

Cook, Pam, *Screening the Past: Memory and Nostalgia in Cinema*, Routledge, 2004

Cooper, Matthew, Backward glances: The cultural and industrial uses of nostalgia in 2010s Hollywood cinema, MA, DePaul University, 2021

Coverley, Merlin, *Hauntology: Ghosts of Futures Past*, Independent Publishers Group, 2020

Cross, Gary, *Consumed Nostalgia: Memory in the Age of Fast Capitalism*, Columbia University Press, 2015

Davis, Fred, *Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia*, Free Press, 1979

Derrida, Jacques, *Spectres de Marx*, Éditions Galilée, 1993

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.

Dilley, W. Crothers, *The Cinema of Wes Anderson: Bringing Nostalgia to Life*, Wallflower Press, 2017

Dionne, Claude, Silvestra Mariniello, et Walter Moser (dirs.), *Recyclages. Économies de la réappropriation culturelle*, Montréal, Balzac, 1996, 352 p.

Dwyer, Michael D., *Back to the Fifties: Nostalgia, Hollywood Film, and Popular Music of the Seventies and Eighties*, Oxford University Press, 2015

Ercoli, Lucrezia, *Yesterday. Filosofia della Nostalgia*, Ponte alle Grazie, 2022

Fisher, Mark, *Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures*, Zero Books, 2014

Flinn, Caryl, *Strains of Utopia: Gender, Nostalgia, and Hollywood Film Music*, Princeton University Press, 2001

Flynn, Susan et Mackay, Antonia (éds.), *Screening American Nostalgia: Essays on Pop Culture Constructions of Past Times,* McFarland, 2021

Forrest, Jennifer et Leonard R. Koos (dirs.), *Dead Ringers: The Remake in Theory and Practice*, New York, State University of New York Press, coll. « SUNY Series Cultural Studies in Cinema/Video », 2001, 380 p.

Francis, James Jr., *Recycled Fear: The Contemporary Horror Remake as American Cinema Industry Standard,* ProQuest, UMI Dissertation Publishing, 2011, 212 p.

Grainge, Paul, *Memory and Popular Film*, Manchester University, 2003

Monochrome Memories. Nostalgia and Style in 1990s America, Thesis, 2000 http://eprints.nottingham.ac.uk/12833/1/313203.pdf

Greer, Michael, *The Retro Future: Looking to the Past to Reinvent the Future*, New Society Publishers, 2017

Hogarty, Jean, *Popular Music and Retro Culture in the Digital Era*, Routledge, 2016

Ivănescu, Andra, *Popular Music in the Nostalgia Video Game: The Way It Never Sounded*, Palgrave Macmillan, 2019

Jacobsen, Michael Hviid (éd.), *Nostalgia Now: Cross-Disciplinary Perspectives on the Past in the Present*, Routledge, 2020

Intimations of Nostalgia: Multidisciplinary Explorations of an Enduring Emotion, Bristol University Press, 2021

Jameson, Fredric, *Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism*, Duke University Press, 1001

Jankélévitch, Vldimir, *L'Irréversible et la Nostalgie*, Paris, Flammarion, 1974

Guffey, Elizabeth, *Retro. The Culture of Revival*, Reaktion Books, 2006

Hogarty, Jean, *Popular Music and Retro Culture in the Digital Era*, Routledge Advances in Sociology, 2016

Holdsworth, Amy, *Television, Memory and Nostalgia*, Palgrave Macmillan UK, 2011

Horton, Andrew et Stuart Y. McDougal (dirs.), *Play It Again, Sam: Retakes on Remakes*, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1998, 352 p.

Keesey, Douglas, *Neo-Noir*, Oldcastle Books, 2010, 232 p.

Klucinskas, Jean et Walter Moser (dirs.), *Esthétique et recyclages culturels. Explorations de la culture contemporaine*, Ottawa, Presses de l'université d'Ottawa, 2004, 272 p.

Laist, Randy, *The '80s Resurrected Essays on the Decade in Popular Culture Then and Now*, McFarland, 2023

Leggatt, Matthew, *Was It Yesterday? : Nostalgia in Contemporary Film and Television*, State University of New York Press 2021

Cultural and Political Nostalgia in the Age of Terror: The Melancholic Sublime, Routledge, 2018

Limbacher, James L., *Haven't I Seen You Somewhere Before?: Remakes, Sequels, and Series in Motion Pictures, Videos, and Television, 1896-1990,* Ypsilanti (MI), Pierian Press, 1992, 438 p.

Lizardi, Ryan, *Mediated nostalgia: individual memory and contemporary mass media*, Lexington Books, 2015

Lowenthal, David, *The Past Is a Foreign Country Revisited*, Cambridge: Cambridge UP, 2015 [1985]

Marcus, Daniel, *Happy Days and Wonder Years: The Fifties and the Sixties in Contemporary Cultural Politics* , Rutgers University Press, 2004

Niemeyer, Katharina (éd.), *Media and Nostalgia. Yearning for the past, present and future*, Palgrave Macmillan, 2014

Ochonicky, Adam R., *The American Midwest in Film and Literature: Nostalgia, Violence, and Regionalism*, Indiana University Press, 2020

Padva, Gilad, *Queer Nostalgia in Cinema and Pop Culture*, Palgrave Macmillan UK, 2014

Palacios, Jesús (ed.) *Neonoir, Cine negro americano moderno*, Madrid, T&B Editores, 2011

Pallister, Kathryn, *Netflix Nostalgia: Streaming the Past on Demand*, Lexington Books, 2019

Pellitteri, Marco*, Mazinga nostalgia. Storia, valori e linguaggi della Goldrake generation*, Castelvecchi, 1999

Ravizza, Eleonora, *Revisiting and Revising the Fifties in Contemporary US Popular Culture : Self-Reflexivity, Melodrama, and Nostalgia in Film and Television*, J.B. Metzler, 2020

Reynolds, Simon, Retromania: Pop Culture's Addiction To Its Own Past, Londres, Faber & Faber, 2011, 496 p.

Salmose, Niklas (éd), *Contemporary Nostalgia*, MDPI, 2019

Sayers, Nicola, *The Promise of Nostalgia: Reminiscence, Longing and Hope in Contemporary American Culture*, Routledge, 2020

Shaw, Katy, *Hauntology. The Presence of the Past in Twenty-First Century English Literature*, Palgrave Macmillan, 2018

Sperb, Jason, *Flickers of Film: Nostalgia in the Time of Digital Cinema*, Rutgers University Press, 2015

Stewart, Susan. *On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection.* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.

Tanner, Grafton, *Babbling Corpse: Vaporwave And The Commodification Of Ghosts*, Zero Books, 2016

The Circle of the Snake: Nostalgia and Utopia in the Age of Big Tech, Zero Books, 2020

The Hours Have Lost Their Clock: The Politics of Nostalgia, Repeater, 2021

Verevis, Constantine, *Film Remakes*, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2005, 224 p.

Watson, Daisy, *The A-Z of Nostalgia 90's & Early 00's Edition*, Independent Publishing Network, 2020

Weiss, Brett, *Retro pop culture A to Z : from Atari 2600 to zombie films*, Dark Dreamers Publ, 2014

Zanger, Anat, *Film Remakes as Ritual and Disguise : From Carmen to Ripley*, Amsterdam, Amsterdam University Press, coll. « Film Culture in Transition », 2007, 158 p.

D´autres ressources, notamment en ligne, seront ajoutées au fur et à mesure dans le blog du séminaire.