UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DÉPARTEMENT D'ÉTUDES LITTÉRAIRES

SIGLE : LIT 844G-10 (maîtrise) / LIT 914H-10 (doctorat) TRIMESTRE : automne 2024
TITRE : Persistances du populaire PROFESSEUR : Antonio Dominguez Leiva

HEURES ET LIEU DU COURS

MARDI, 9h30 à 12h30, local J-4225.

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 qui attestent des persistances proprement *populaires*. C'est cette persistance du populaire dans les discours théoriques, éditoriaux et critiques qui nous intéressera dans ce séminaire.

Deux axes de ces « persistances », seront particulièrement examinés :

1. Le premier, historique et esthétique, interroge les 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 continuité dans la culture populaire de traits, énonciatifs et narratifs, issus de l'oralité et du folklore traditionnels et transformés par l´émergence de ce que Sainte-Beuve désigne, dès 1839, comme « littérature industrielle ».

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. On se demandera ainsi s'il existe bien une forme d'homologie entre les formats de publication développés depuis la modernité et les productions cycliques issues des peuples sans écritures, si les feuilletons, *serials*, films, séries et *comics* des XIXe, XXe et XXIe siècles constituent les mythes et épopées de leurs temps.

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.

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.

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).

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.

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 ou tutorat
Semaine 11 • Journée d´études de clôture
Semaine 12 • Tutorat
Semaine 13 • Remise travail final

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

BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE

Les astérisques indiquent les livres les plus pertinents pour les comptes-rendus

A. Aarne & S. Thompson, « The Types of the Folktale », in *Folklore Fellows Communication*, nº 184, Helsinki, 1973

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.

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

* V. L. Beaulieu, *Manuel de la petite littérature du Québec*, L´Aurore, 1974

M. Bedard et S. Girard (éds.), *Pour que tu mèmes encore: Penser nos identités au prisme des mèmes numériques,* Somme toute, 2022

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

*T. J. Blank, *Folklore and the Internet : Vernacular Expression in a Digital World,* UPC, 2009

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

A.-M. Boyer, *Les paralittératures*, Armand Colin, 2008

*S. J. Bronner, *Folklore: The Basics*, Routledge, 2016

The Practice of Folklore: Essays Toward a Theory of Tradition. Jackson: University Press of Mississippi, 2019
Explaining Traditions: Folk Behavior in Modern Culture. Lexington: University Press of Kentucky, 2011.
(ed.) *Oxford Handbook of American Folklore and Folklife Studies*. New York: Oxford University Press, 2019.
*J. H. Brunvand, *The Vanishing Hitchhiker: American Urban Legends & Their Meanings*, 1981
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.
Charle, Christophe, *La dérégulation culturelle*. Essai d'histoire des cultures en Europe au XIXe siècle, Paris, PUF, 2015
M. Chollet, *Sorcières. La puissance invaincue des femmes*, La Découverte, 2019
G. Cocchiara, *Storia del folklore in Europa*, Boringhieri, Turin, 1971 (1re éd. 1952)
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.
P. Delarue & M.-L. Tenèze, *Le Conte populaire français*, 3 vol., Maisonneuve et Larose, 1957-1964-1976
Dubois, Jacques, *L'Institution de la littérature*, Bruxelles, Labor, 1978,
A. Dundes (éd), *The Study of Folklore*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1965
Bloody Mary in the Mirror: Essays in Psychoanalytic Folkloristics. Jackson: University Press of Mississippi, 2002
*Eco, Umberto, *De superman au surhomme*. Paris : Le livre de poche, coll. « Biblio essais », 1995.
N. Elias, *La Civilisation des Mœurs,* Calmann-Lévy, 1973
D. Espenschied et O.Lialina, *Digital Folklore*, merz & solitude, 2009
Eudeline, Patrick, *Goth : le romantisme noir de Baudelaire à Marilyn Manson*. Paris : Scali, 2005.
J. Favret-Saada, *Les mots, la mort, les sorts*, Folio, 1981
Corps pour corps, Folio, 1981
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.
J. Flanders, *The Invention of Murder. How the Victorians Revelled in Death and Detection and Created Modern Crime*, Harper Press, 2011
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
R. J. George, *Folkloristics : An Introduction*, Indiana University Press, 1995
C. Ginzburg, *Le fromage et les vers. L'univers d'un meunier frioulan du XVIe siècle*, Aubier, 1980
J. Golby et A. W. Purdie, *The Civilization of the Crowd*, Sutton, 1999

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

*E. Hobsbawm, E. Tanger (éds), *The Invention of Tradition*, Cambridge University Press, 1983*

*Hoggart, Richard. *La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre*. Paris : Minuit, coll. « Le Sens commun », 1970

Kalifa, D. *La culture de masse en France, 1860-1930*, tome 1, La découverte, 2001

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>

G. Lacasse, J. Massé et B. Poirier, *Le diable en ville. Alexandre Silvio et l'émergence de la modernité populaire au Québec*, PUM, 2012

W.R. Leach, *Land of Desire: Merchants, Power, and the Rise of a New American Culture*, Vintage, 1993

*LeRoy Ashby, *With Amusement for All: A History of American Popular Culture since 1830*, Lexington: University Press of Kentucky, 2006.

LeRoi Jones, *Le peuple du blues*, Folio, Gallimard, 1968

M. Letourneux, *Fictions a la chaîne : Littératures sérielles et culture médiatique*, Seuil, 2017

Lévi-Strauss, Claude, *La Pensée sauvage*. Paris : Plon, 1962.

L. W. Levine, *Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America*, Harvard University Press, 1988

*R. Memeteau, *Pop culture Réflexions sur les industries du rêve et l'invention des identités*, La Découverte, 2014

*Noa Menheim, *The Life Fantastic: Myth, History, Pop and Folklore in the Making of Western Culture*, Watkins Media, 2022

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.

L. Portis, *French Frenzies, A Social History of Popular Music in France*, Virtualbookworm, 2004

D. Punter, *The Literature of Terror, volume 1. the Gothic Tradition*, Routledge, 1996

V. Propp, *Morphologie du conte*, Seuil, 1970 (1re éd. en russe, 1928)

P. Oliver, *Le monde du blues*, 10/18, 1962

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

Schmitt, Jean-Claude, Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le xiiie siècle*. Paris, Éditions Flammarion (coll. « Champs »), 2004

Les revenants. Les vivants et les morts dans la société médiévale, Gallimard, 1994

*M. Sims et M. Stephens, *Living Folklore: Introduction to the Study of People and Their Traditions*, Utah State University Press 2011

L. Shifman, *Memes in digital culture*, Cambridge, Massachusetts, 2014

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

J. Storey, *Cultural Theory and Popular Culture*, Routledge, 2024 (10e éd. ou antérieures)

* *Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization*, Blackwell, 2003

*M. Tatar, *Secrets Beyond the Door: The Story of* Bluebeard *and His Wives*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004

S. Thompson, *The Folktale*, University of California Press,1946

G. Thovéron, *Deux siècles de paralittératures*, Liège, CEFAL, 1996

J. 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

A. Van Gennep, *Les Rites de passage*, Picard, 1981 (1re éd. 1909)

Le Folklore, Stock, 1924

*C. Velay Valentin, *L'histoire des contes*, Fayard, 1992

*M. Warner, *From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers*, Chatto & Windus, 1994

**Fairy Tale: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2018

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

The Long Revolution, Chatto & Windus, 1961

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

R. H. Williams, *Dream Worlds, Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France*, University of California Press, 1982

*J. Zipes, *Les contes de fées et l'art de la subversion*, Petite Bibliothèque Payot, 2007

**Why Fairy Tales Stick: The Evolution and Relevance of a Genre* (2007)

The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre (2012)

**Grimm Legacies: The Magic Spell of the Grimms' Folk and Fairy Tales* (2014)

Buried Treasures: The Power of Political Fairy Tales (2023)