

Congrès de l'AFEA (Association Française d'Etudes Américaines)

Paris, 26-29 mai 2014

Atelier de Culture populaire

Please scroll down for the English version

Culture rebelle ou modèle ? Le populaire et ses genres, entre défi aux conventions et établissement de nouvelles normes.

Elsa Grassy, Université de Strasbourg & John Dean, Université de Versailles:

La culture américaine populaire use et abuse des genres, et semble reposer sur un mécanisme perpétuel de subversion et de construction de normes, *a priori* opposé au concept même de « populaire ».

Il s'agira lors de cet atelier, dans le cadre du thème général du congrès, « Les Etats-Unis, modèles, contre-modèles... fin des modèles ? » de réfléchir au rôle de la culture populaire dans l'économie des modèles culturels, notamment par un examen du statut de ses genres, et de la façon dont ils ont été utilisés, dépassés ou remplacés aux xxe et xxie siècles.

Une des questions centrales que nous poserons est le rapport entre les conventions et la créativité. Les exigences des genres ont-elles permis à la culture populaire de se renouveler et de se sophistiquer, ou bien l'ont-elles enfermée dans des schémas connus, et amenée ainsi vers une répétition et donc appauvrissement intellectuel et créatif ?

Comme en témoigne la bibliographie constituée pour cet atelier, poser la question du genre dans la culture populaire peut paraître témoigner du même manque d'imagination : le sujet a déjà maintes fois été analysé. Nous inviterons les participants à cet atelier à l'explorer sous l'angle de la définition même du populaire et de ses rapports avec le conformisme. Alors que le populaire offre une alternative aux règles et aux conventions de la culture savante, il possède ses propres codes, qu'on peut briser et subvertir. Le populaire lance-t-il un défi à l'orthodoxie de la culture instituée, ou bien ne peut-il proposer qu'un autre type de conformité ? Musique, mode, BD, littérature *pulp*, films de super-héros, sport... il n'est pas un domaine populaire qui ne connaisse l'opposition entre le *mainstream* et l'*underground*, entre le populaire quantitatif qui remporte l'adhésion du plus grand nombre, et la marge alternative qui se définit par opposition à la masse. La norme du plus grand nombre est subvertie, pour créer une nouvelle norme, qu'un nouveau mouvement viendra bientôt renverser. Les genres du populaire lui apportent ainsi une structure autant que des occasions de la renverser.

Il se pourrait alors que, bien que les genres et leurs conventions semblent *a priori* s'opposer à l'esprit de liberté et d'accessibilité du populaire, ils participent en réalité à la simplicité et à l'immédiateté qui caractérisent ce domaine culturel. Les genres fournissent au public une satisfaction supplémentaire par la reconnaissance de conventions, de personnages-types, de ressorts dramatiques – satisfaction qui peut à tout moment glisser vers la saturation ou l'ennui.

Nous aborderons également la question de l'origine : la culture populaire américaine a-t-elle hérité ses genres des traditions dans lesquelles elle puise son inspiration ? Les a-t-elle modifiés, et comment ? Des folklores scandinave, germanique, celte et anglo-saxon, en passant par les mythologies européennes, asiatiques et moyen-orientales et la Bible, la culture populaire américaine s'est enrichie de traditions narratives qui lui ont fourni forme et fond. Nous apercevrons ainsi aussi peut-être comment les genres populaires reflètent cet héritage et le fait que « l'histoire des États-Unis est celle de l'interaction entre la

culture de la Vieille Europe et l'environnement d'un Nouveau Monde, c'est-à-dire celle d'une modification précoce de la culture par l'environnement, et de la modification consécutive de l'environnement par cette culture » (Nevins & Commager; *Pocket History of the US*).

Nous laissons le choix aux participants : film, musique, littérature *pulp*, polars, modes vestimentaires, sport, jouets, argot, jeunesse, seniors, crime organisé, classes moyennes des banlieues, à l'échelle fédérale ou des Etats, lecteurs, auditeurs, internautes... quels que soient le public et le médium visés, le genre, en tant que modèle, contre-modèle, aspirant à la fin des modèles (?) conduira nécessairement à poser des questions essentielles sur le fonctionnement de la culture populaire américaine.

Les propositions de communication de 300 mots maximum, ainsi qu'une courte biographie, sont à envoyer à John Dean (jdlutece@yahoo.com) et à Elsa Grassy (grassy@unistra.fr) avant le 31 janvier 2014.

Bibliography

Adorno, Theodore. *The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture*, Ed. J. M. Bernstein (2001)

Berger, Arthur Asa. *Popular Culture Genres: Theories & Texts - Feminist Perspectives on Communication* (1992)

Calwetti, John G. *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture* (1977)

Borthwick and Moy, *Popular Music Genres* (2004)

Frow, John. *Genre: The New Critical Idiom* (2005)

"Genres: Popular Culture", UC Berkeley, @: "english.berkeley.edu/Postwar/pop.html".

Ghosh, Bishnupriya. *Global icons: Apertures to the Popular* (2011)

B.K. Grant, Ed., *Film Genre Reader II*. Austin: University of Texas Press (1995)

Hebdige, Dick. *Subculture: The Meaning of Style*. London: Routledge (1979).

Holt, Fabian. *Genre in Popular Music*. Chicago: University of Chicago Press (2007).

Rosemary Jackson, *Fantasy: Subversion* (1981)

Jason Mittell, *Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture* (2004)

"Challenging Conventions or Establishing New Norms?"

The Use of Genres in US Popular Culture."

They are used and abused. Supported and subverted. Genres are the basic models and slippery building blocks that shape all US popular culture.

With particular regard to "The USA: Models, Counter-models, the End of Models," our inquiry addresses the issue of how American popular culture genres have been used, surpassed, or replaced in the 20th- and

21st-centuries' global gallery of popular culture. Consider the creative tension. Do genres provide the supple rules by which the popular culture of all mass media achieves freedom of expression? Or are popular culture genres cumbersome molds more than they are means?

The critical mass of genre study in popular culture is immense (see brief bibliography below). But, among others, a list would easily include: Adorno, Aristotle, Benjamin, Frye, Bakhtin, Chandler, Eco, Barthes, Jameson, King, Lyotard, Calwetti, and others.

While the popular offers an alternative to the rules and conventions of high culture, it does have its own codes that one can challenge and break. Beyond the multitude of popular genres – from music to fashion, from comic book genres to pulp literature, superhero movies and sports – the rift between the popular mainstream and the subcultural underground is evidence to the fact that norms structure the popular as much as they muddle it.

Could it be that while genre conventions seem at first to be at odds with the popular ethos, they might in fact add to the attractiveness and straightforwardness of popular culture. Are genre conventions the key to why audiences find popular culture so satisfying? Or – alternatively – superficial? Plus, how do popular genres facilitate repetition and continuity for both producer and receiver? How do they effect reciprocity, provide a given social construct, stabilize personal and national identity?

We invite participants in this workshop session to question the relation between popular culture and conformity. Does the popular challenge high culture's orthodoxy because it doesn't like rules, or does it create another set of conventions -- however funkier? Does this go beyond genre conventions? It seems that one of the dynamics of the popular is the tension between a mainstream and an underground set of genres - both successful in their own way - that edge each other on. While the mainstream popular culture flourishes in a more quantitative, conservative, comforting way, the underground exists in a more qualitative, subversive way that is in-your-face and rebellious.

Then there's the question of sources. Where do genre models come from? Consider how Europe and the Mediterranean, Scandinavian, Germanic, and "Anglo-Saxon" legends, the Judeo-Christian Bible, mythologies of the Near and Middle East, routes and roots which extent to the Far East, and indigenous US popular culture models have each generated form and meaning. Isn't here the way to a wealth of inquiries? Specially since the "story of America is the story of the interaction of an Old World culture & a New World environment – the early modification of the culture by environment, and the subsequent modification of the environment by the culture" (Nevins & Commager; Pocket History of the US).

Choose any popular medium or consumer group -- from dolls to movies, clothing styles to spoken slang, youth culture through geriatric clusters, thug-headed organized criminals through suburban simpletons, the fandom of sports or adherents of detective fiction, the US audience regional or nation-wide in its relation to listenership, viewership, readership or digital web traffic -- and the model of genres is essential to understanding why a particular expression of popular culture works or not.

Send your proposals (300 words + a short biography) to *both* John Dean (jdlutece@yahoo.com) and Elsa Grassy (grassy@unistra.fr) before January 31, 2014.

Bibliography

Adorno, Theodore. *The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture*, Ed. J. M. Bernstein (2001)

Berger, Arthur Asa. *Popular Culture Genres: Theories & Texts - Feminist Perspectives on Communication* (1992)

Calwetti, John G. *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture* (1977)

Borthwick and Moy, *Popular Music Genres* (2004)

Frow, John. *Genre: The New Critical Idiom* (2005)

"Genres: Popular Culture", UC Berkeley, @: "english.berkeley.edu/Postwar/pop.html".

Ghosh, Bishnupriya. *Global icons: Apertures to the Popular* (2011)

B.K. Grant, Ed., *Film Genre Reader II*. Austin: University of Texas Press (1995)

Hebdige, Dick. *Subculture: The Meaning of Style*. London: Routledge (1979).

Holt, Fabian. *Genre in Popular Music*. Chicago: University of Chicago Press (2007).

Rosemary Jackson, *Fantasy: Subversion* (1981)

Jason Mittell, *Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture* (2004)