

Gabarit du cours

Sigle du cours : LCO2100

Titre du cours : Littérature et théories de la culture

Trimestre : Hiver 2023

Titulaire du cours : Louis-Thomas Leguerrier

Coordonnées : louis-thomas.leguerrier@umontreal.ca

1. Objectifs et contenu du cours :

Ce cours abordera les principales théories critiques de la culture élaborées à l'intérieur et dans le sillage du courant intellectuel connu sous le nom de l'École de Francfort. Portée par une démarche interdisciplinaire unissant la philosophie, la sociologie, l'esthétique, la psychanalyse et le marxisme au sein d'une critique de la culture occidentale visant à penser les grands bouleversements qui marquent la première moitié du XXe siècle (Guerres mondiales, Révolution russe, montée du fascisme, développements technologiques et nouveaux médias, bureaucratisation et rationalité instrumentale), les concepts développés dans le contexte de l'École de Francfort ont influencé une grande partie des études littéraires et culturelles telles qu'on les pratique aujourd'hui, et à plus forte raison un champ comme la littérature comparée, attentif à la dimension mondiale, intermédiaire et interdisciplinaire du savoir.

À travers la lecture de textes écrits par des figures associées à l'École de Francfort ou appartenant à des courants théoriques importants du XXe siècle, le cours sera l'occasion d'explorer la contribution de l'École à des discussions et débats au cœur de la vie intellectuelle des XXe et XXIe siècles. Seront abordés, notamment ; les débats au sein de la gauche de l'entre-deux-guerres sur les liens entre littérature et politique et sur l'opposition entre modernisme et réalisme ; la critique de l'« industrie culturelle » dans le contexte du développement des nouveaux moyens de communication; la distinction entre haute culture et culture populaire ; les débats sur le statut de la culture après Auschwitz ; la critique de la « raison instrumentale », du « monde administré » et de la société « unidimensionnelle » ; la réflexion sur la compulsion de l'être humain à dominer la nature non-humaine ; l'étude des conditions culturelles qui permettent la formation de la « personnalité autoritaire » et de son corollaire collectif, le fascisme.

2. Liste (provisoire) des textes à l'étude :

ADORNO, Theodor, *Minima Moralia* (extraits)
ADORNO, Theodor, *Prismes*, (extraits)
ADORNO, Theodor, *Théorie esthétique*, (extraits)
ADORNO, Theodor, HORKHEIMER, Max, *La dialectique de la Raison* (extraits)
BACHMANN, Ingeborg, *Leçons de Francfort* (extraits)
BENJAMIN, Walter, « L'auteur comme producteur »
BENJAMIN, Walter, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée »
BENJAMIN, Walter, « Sur le concept d'histoire »
BÜRGER, Peter, *Théorie de l'avant-garde* (extraits)

BUTLER, Judith, *Qu'est-ce que la vie bonne?*
FREUD, Sigmund, *Malaise dans la culture*
HORKHEIMER, Max, *Éclipse de la Raison* (extraits)
MARCUSE, Herbert, *Éros et civilisation* (extraits)
MARCUSE, Herbert, « Sur le caractère affirmatif de la culture »
NELSON, Maggie, *The art of cruelty* (extraits)
WITTIG, Monique, *La pensée straight* (extraits)

3. Organisation du cours (facultatif) :

Cours 1 – 13 janvier - **Introduction**

- Le contexte historique et intellectuel de l'École de Francfort
- Qu'est-ce que la Théorie Critique?

Cours 2 – 20 janvier - **Le concept de culture et sa critique au XXe siècle**

- Pourquoi une critique de la culture?
- Culture et idéologie

Texte à lire : Marcuse, « Le caractère affirmatif de la culture »

Cours 3 – 27 janvier – **Entre deux guerres**

- La culture devant la Révolution
- La querelle sur le modernisme et le réalisme littéraire

Textes à lire :

Benjamin, « L'auteur comme producteur »
Lukacs, « Raconter ou décrire »

Cours 4 – 3 février – **La culture et la catastrophe historique**

- La montée du nazisme et du stalinisme en Europe
- Histoire des vainqueurs et histoire des vaincus

Textes à lire :

Walter Benjamin, « Sur le concept d'histoire »
Adorno et Horkheimer, « Éléments de l'antisémitisme »

Cours 5 – 10 février – **Culture et nouveaux médias**

- Reproduction technique des œuvres d'art
- Politisation de l'art et esthétisation du politique

Textes à lire :

Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée »
Bürger, *Théorie de l'avant-garde* (extraits)

Cours 6 – 17 février – **La culture comme marchandise**

- Le concept de *Kulturindustrie*
- Culture et réification

Textes à lire :

Adorno Horkheimer, « Raison et mystification des masses »
Adorno, *Minima Moralia*, (extraits)

Cours 7 – 24 février – **Culture et domination de la nature (Remise du compte rendu)**

- La raison comme instrument de domination de la nature
- Principe d'identité et domination du non-identique

Textes à lire :

Adorno et Horkheimer, « Le concept d'Aufklärung »
Horkheimer, *Éclipse de la raison* (extraits)

Semaine de lecture – 3 mars

Cours 8 – 10 mars – **La culture après Auschwitz I**

- La polémique sur l'engagement littéraire
- Politique de la forme

Textes à lire :

Adorno, « Engagement »
Sartre, « Qu'est-ce que la littérature »

Cours 9 – 17 mars – **Examen maison**

Cours 10 – 24 mars – **La culture après Auschwitz II**

- La culpabilité de la culture
- Littérature et utopie

Textes à lire :

Adorno, « Critique de la culture et société »
Bachmann, « Leçons de Francfort »

Cours 11 – 31 mars – **Culture et répression**

- Principe de réalité/principe de rendement
- Capitalisme et pulsion de mort

Textes à lire :

Freud, *Malaise dans la culture*
Herbert Marcuse, *Éros et civilisation*, (extraits)

Vendredi saint– 7 avril

Cours 12 – 14 avril – **Culture et émancipation**

- La société unidimensionnelle
- La pensée *straight* (extraits)

Textes à lire :

Herbert Marcuse, *L'homme unidimensionnel* (extraits)
Monique Wittig, « La pensée straight »

Cours 13 – 21 avril – **Résonances contemporaines de la Théorie Critique II**

- Culture et vie mutilée
- Culture et violence

Textes à lire :

Judith Butler, *Qu'est-ce qu'une vie bonne*
Maggie Nelson, *The Art of Cruelty* (extraits)

Cours 14– 28 avril – Remise du travail final

4. Modalités d'évaluation prévues :
--

1. 10% - Présence et participation
3. 30%- Compte rendu critique d'un des textes au programme (à remettre au dernier cours avant la semaine de lecture)
2. 20% Examen à faire à la maison (semaine du 17 mars)
4. 40% - Dissertation de 15 à 20 pages sur une problématique liée au cours (à remettre le 28 avril)