

SP415, Sociologie de la culture populaire 2012

La culture d'un groupe est sa vision du monde et elle s'exprime à travers son mode de vie, sa façon de manger, de s'habiller, de se soigner, d'éduquer les enfants mais aussi à travers les objets qu'il crée et/ou qu'il utilise. Dans cette perspective les grandes œuvres culturelles n'occupent pas une place centrale sauf dans le cas rare où elles sont le pivot de la vie quotidienne.

Dans ce contexte nous définissons la culture populaire, celle qui est comprise par les masses de personnes à l'intérieur d'une société et qui représente leurs formes d'expressions. Elle constitue une occasion pour ces groupes d'incorporer et d'affirmer leurs expériences. Ainsi, elle prend son importance parce qu'elle constitue une forme de contestation et d'appropriation de la culture dominante. Elle est constituée en même temps par sa dépendance et sa réaction à la culture dominante d'hier et de demain.

Nous allons aborder la culture populaire à travers la musique, qui constitue une expression culturelle essentielle ainsi qu'un sujet primordial dans le contexte des débats sur la culture. Le cours débutera avec les théories sur la culture et la musique populaire. Après cette introduction, le cours continuera par l'analyse des diverses traditions musicales qui ont marqué le XXe siècle à travers le monde. En deuxième lieu le cours examinera aussi les divers courants de la musique populaire en Turquie.

Yrd. Doç. Dr. Hakan YÜCEL

Courier électronique: hakanyucel1970@gmail.com

www.hakanyucelgsu.wordpress.com (le blog où vous pouvez chercher les textes du cours).

Heure et lieu du cours : Vendredi, de 16.00 h à 19.00 h [MS, Münevver Soylu Salonu]

Heures de bureau : Vendredi de 13.30 h00 à 15h 00. (Bâtiment Şükrü Sarı, 1.étage)

L'évaluation du cours : Les étudiants seront responsables de la lecture des articles ou des parties des livres de chaque cours. Ils vont préparer (personnellement) 2 devoirs écrits en français avec des notes de bas de page ainsi qu'une bibliographie (**minimum 12 pages pour chacun**) ; Une synthèse d'une dizaine de textes du cours un autre devoir sur un sujet qui touche la sociologie de la culture populaire. Les étudiants auront aussi un examen final qui englobe tous les textes du cours.

Assiduité et participation au cours : % 10

Les devoirs : % 40

L'examen final : % 50

CONTENU DÉTAILLÉ ET CALENDRIER

Semaine	Sujets	Matériel
1.semaine 28 septembre	Introduction : Présentation du cours et de son organisation Définition et fonctions de la culture	FLEURY Laurent, <i>Sociologie de la culture et des pratiques culturelles</i> , Armand Colin, 2006, p.19-25 ; 54-71
2. semaine 5 octobre	Ecole de Francfort et leur théorie de la culture, Une sociologie du blues	WILLENER Alfred, "Musico-Sociologie: Pratiquer Adorno?", in GREEN Anne-Marie, <i>Musique et sociologie</i> , Eds. L'Harmattan, 2000, p. 41-70 JONES LeRoi, <i>Le peuple du blues</i> , Editions Gallimard, 2005, p.39-59 Documentaire: <i>Blues Greats</i> , 2004
3. semaine 12 octobre	Cultural Studies et leur théorie sur les sous-cultures	HEBDIGE Dick, <i>La sous-culture le sens du style</i> , éd. La Découverte, 2008, pp. 106-119 ou HEBDIGE Dick, <i>Gençlik ve Altkültür</i> , İletişim yay., 1988, pp.10-21; pp. 54-91 LE BART Christian, "Les sociabilités des fans", in ERGUR Ali (dir.), <i>Le technocratisme: promesses et menaces de l'ère informatique</i> , L'Harmattan, 2008, pp.71-87 DISTER Alain, <i>Cultures Rock</i> , Edition Milan, 1996, pp.4-11; pp.22-25; pp.30-33; 46-49. Documentaires: <i>The Beatlemania</i> , 2004 LETTTS Don, <i>Punk Attitude</i> , 2005, STUDIOCANAL
4. semaine 19 octobre	Le Fado comme phénomène culturel	CASTELO-BRANCO Salwa El-Shawan, <i>Voix du Portugal</i> , ACTES SUD, 1997, pp.75-103. Documentaires: TOUCHARD Frédéric, <i>Novo Fado</i> , 1995 DE ALMEIDA Bruno, <i>The Art of Amalia</i> , 2000
5-6 1-7 novembre	Le Rébétiko de sous-culture à la culture de masse	MARCADET Christian, "la chanson: un rapport social pertinent", in <i>Homme et la Société</i> , no:126, 1997, pp.49-67. Film: FERRIS Costa, <i>Rembetiko</i> , 1983 Documentaire: HEAVEN, Simon, <i>Rembetika: Music of Outsiders</i> , Compass Film Productions, 1988.
7-8 15- 22 novembre	La modernisation et le changement culturel dans le monde arabe à travers la musique	LAGRANGE Frédéric, <i>Musique d'Egypte</i> , Cité de la Musique/ACTES SUD, 1996, p. 109-141. VIROLLE-SOUIBES Marie, "Le Rai entre résistances et récupération", R.E.M.M.M., 51, 1989-1, p.47-62 TENAILLE Frank, <i>Le Rai de la bâtardise à la reconnaissance internationale</i> , ACTES SUD, 2002, p.121-129 Documentaires: BOUCHAREB Rachid (réal.), <i>RAI</i> , Raya Film, 1986 BEN MAHMOUD Feriel, <i>Oum Khaltoum l'Astre de l'Orient</i> , France 3, France Télévision, 2008.

9-10 semaines 29 novembre - 6 décembre	World Music: l'impact de la globalisation et la recherche de l'authenticité sur la vie culturelle	MALLET Julien, "World Music, Une question d'ethnomusicologie", in <i>Cahiers d'Etudes africains</i>, 168, XLII-4, 2002, pp. 831-851. TENAILLE Frank, <i>Le Swing du Caméléon – Musiques et chansons africains 1950-2000</i>, Eds. Actes Sud, 2000, pp. 187-193. BAUD Pierre-Alain, "Nusrat Fateh Ali Khan le qawwali au risque de la modernité", in <i>Cahiers de Musiques Traditionnelles</i>, no:9, 1996, pp. 259-273. ESCALANO Saul, "La salsa: phénomène socioculturel dans les Caraïbes hispaniques", <i>Mondes Hispanophones</i>, no:25, 2000, pp. 145-151. Documentaires: DE MISSOLZ Jérôme, <i>Nusrat Fateh Ali Khan</i>, 2000 GEBRE-MARQOS TSEDENIA, <i>Mahmoud Ahmed – Mahmoud & Either Orchestra: Ethiogroove</i>, 2007 HURAUX Marc, <i>A visit to Ali Farka Touré</i>, Digital Classic DVD. <i>Malouma Diva des Sables</i>, Les films du paradoxe, 2008. Attention: vous devez rendre votre premier devoir, le 6 décembre; un texte de 12 pages (minimum) sur un sujet qui touche la sociologie de la culture populaire.
11. semaine 13 décembre	Les politiques culturelles en Turquie et leur impact sur la musique turque	BEHAR Cem, Ziya Gökalp, "le kéalisme et la musique classique turque", in <i>CEMOTI</i>, no:11, pp. 9-16. MERİÇ Murat, <i>Pop Dedik</i>, İletişim yay., 2006, pp. 27-54 ÜNLÜ Cemal, "Ses Kayıt Gereçleri Musikinin Hizmetinde", <i>İstanbul Dergisi</i>, no: 62, pp. 86-89. AKÇURA Gökhan, "İstanbul'da Twist", <i>İstanbul Dergisi</i>, no:45, pp.92-96.
12. semaine 20 décembre	Phénomène Arabesk: la réaction à la culture dominante par le biais de la musique.	ÖZBEK Meral, "Arabesk kültür: bir modernleşme ve popüler kimlik örneği", in BOZDOĞAN Sibel; KASABA Reşat (der.), <i>Türkiye'de Modernleşme Ve Ulusal Kimlik</i>, Tarih Vakfı Yurt Yay, 1998, pp.168-187. ÖZBEK Meral, « Arabesk Culture : A Case of Modernization and popular Identity », in BOZDOĞAN Sibel adn KASABA Reşat (eds.) <i>Rethinking Modernity and National Identity in Turkey</i>, University of Washington Press, 1997, pp.173-188. http://library.northsouth.edu/Upload/Rethinking%20Modernity.pdf#page=173 [lecture pour les non-turcophones]
13. semaine 27 décembre	Musique et la résistance politique: Protest Music en Turquie	"Türkiye'deki sol ve 'devrimci müzik' geleneğine genel bir bakış", in KAHYAOĞLU Orhan, <i>Grup Yorum</i>, Dharma Yay., 2003, pp. 48-131 Documentaire: <i>Grup Yorum in concert</i>, 2005, Kalan Müzik. Attention: vous devez rendre votre devoir, le 27 décembre; la synthèse de 10 textes du cours.
14. semaine 3 janvier	Le retour des identités: les musiques ethniques en Turquie contemporaine	<i>Kardeş Türküler: 15 yılın öyküsü</i>, bgst yay., 2008, pp. 186-198 NEYZİ Leyla, "Metin-Kemal Kahraman'ın Müziği: Yaşlı kuşağın belleği yoluyla Dersimli kimliğinin yeniden keşfi", in <i>Toplum ve Bilim</i>, no:92, 2002, pp. 163-175. KETENCOĞLU Muammer, "İstanbul Din Dışı Rum Müziğine Genel Bir Bakış", <i>İstanbul Dergisi</i>, no: 45, pp.73-74. ŞORHON Karen Gerson, "Türk Sefarad Müziği ve Los Paşaros Seferadis Gurubu", <i>İstanbul Dergisi</i>, no:45, pp. 78-79 KIRCA Süheyla SOMERSAN Semra, "Sulukule mikrokozmosu", <i>İstanbul Dergisi</i>, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, no:62, pp.88-91. Documentaire: AKIN Fatih, <i>Crossing the bridge - the sound of Istanbul</i> 2005.

LECTURES RECOMMANDÉES

Bibliographie de base

FLEURY Laurent, *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*, Armand Colin, 2006.

PETROPOULOS Ellias, *Songs of the Greek Underworld: The Rebetika Tradition*, Saqi Books, 2000.

JONES LeRoi, *Le peuple du blues*, Gallimard, 2005.

NATTIEZ Jean-Jacques, *MUSIQUES Une encyclopédie pour le XXIe siècle volume 1*, ACTES SUD, 2003.

NATTIEZ Jean-Jacques, *MUSIQUES Une encyclopédie pour le XXIe siècle volume 3*, ACTES SUD, 2005.

AZOULAY Eliane, *Musique du monde*, Bayard Editions, 1997.

HEBDIGE Dick, *Sous-Culture le sens du style*, éd. La Découverte, 2008.

ÖZBEK Meral, *Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski*, İletişim Yay., 2006.

GREEN Anne-Marie (sous la dir.), *Musique et Sociologie*, Eds. L'Harmattan, 2000.

ADORNO Theodor W., *Introduction à la sociologie de la musique*, Edition. Contrechamps, 1994.

GLEVAREC Hervé, MACE Eric, MAIGRET Eric, *Cultural Studies Anthologie*, Armand Colin, 2008.

Dictionnaire du look, Eds. Robert Laffont, 2011.

Mc GREGOR Craig, *Pop Goes the Culture*, Pluto Press, 1984.

Lectures supplémentaires

TENAILLE Frank, *Le Swing du Caméléon – Musiques et chansons africains 1950-2000*, Eds. Actes Sud, 2000.

MERİÇ Murat, *Pop Dedik*, İletişim yay., 2006.

KAHYAOĞLU Orhan, *Grup Yorum*, Dharma Yay., 2003.

HOLST Gail, *Road to Rembetika*, Eds. Denise Harvey, 1975.

CASTELO-BRANCO Salwa El-Shawan, *Voix du Portugal*, ACTES SUD, 1997.

PELLERIN Agnès, *Le Fado*, Eds. Chandeigne, 2003.

WILLIAMS Patrick, *Les Tsiganes de Hongrie et leur musique*, ACTES SUD, 1996.

GREVE Martin, *Almanya'da 'Hayali Türkiye'nin Müziği*, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay., 2006.

LAGRANGE Frédéric, *Musique d'Egypte*, Cité de la Musique/ACTES SUD, 1996.

BECKER Howard, *Paroles et Musique*, L'Harmattan, 2003.

TENAILLE Frank, *Le Rai de la bâtardise à la reconnaissance internationale*, ACTES SUD, 2002.

DİLMENER Naim, *Bak Bir Varmış Bir Yokmuş Hafif Türk Pop Tarihi*, İletişim yay., 3e édition, 2006/2005.

DISTER Alain, *Cultures Rock*, Edition Milan, 1996.

COHEN Eleni, *Rebetiko*, Eds. Christian Pirot, 2008.

LE BART Christian, *Les Fans des Beatles*, Presses Universitaires de Rennes, 2000.

Kardeş Türküler: 15 yılın öyküsü, bgst yay., 2008.