

Le rire comme mode rhétorique dans les pratiques culturelles

Il convient aussi à la vérité de rire, parce qu'elle est joyeuse, et de se jouer de ses ennemis, parce qu'elle est confiante dans sa force. Seulement il faut éviter que son rire n'excite à son tour la raillerie, s'il était déplacé. Mais d'ailleurs partout où le rire est convenable, il remplit un devoir.

Tertullien (vers 200 ap. J.-C.)

Les formes du rire—l'humour, la satire, la parodie, l'ironie, le grotesque, etc.—sont mises à contribution dans les échanges quotidiens, les arts, la publicité, la pédagogie et même en médecine. En première analyse, le rire constitue une sensation de bien être. Dans *Le rire comme mode rhétorique dans les pratiques culturelles*, nous verrons cependant que les usages et fonctions du rire—dans les pratiques culturelles en particulier—sont multiples et beaucoup plus complexes qu'ils ne le paraissent. D'abord, les formes du rire sont particulières à une culture, une époque ou un contexte donné. De plus, elles occupent plusieurs rôles. Elles ont parfois une fonction cathartique ou encore apotropaïque. Elles permettent de dénoncer ou d'attaquer sous le couvert de la jovialité. Elles encouragent l'identification à une communauté. Elles peuvent aussi servir de mécanisme d'exclusion ou d'oppression.

Dans ce séminaire, nous examinerons d'abord les fonctions rhétoriques et sémiotiques de différentes formes du rire (l'humour, la satire, la parodie, l'ironie, le grotesque et le carnavalesque, en particulier). Nous revisiterons ensuite certains textes fondamentaux pour la recherche sur le rire : Freud, Bergson, Bakhtine, Baudelaire, Eco, Attardo, etc. Finalement, nous nous intéresserons à des études de cas récentes, qui pourront porter sur la littérature, les arts visuels, la publicité, le monde politique, etc.

Programme préliminaire :

Semaine 1 : Introduction au cours; Présentation des modes d'évaluation

Semaine 2 : La rhétorique et la sémiotique; Quelques outils rhétoriques; Aristote et Quintilien sur la rhétorique du rire

Semaine 3 : Ironie et parodie; Aspects rhétoriques et pragmatiques de l'ironie et de la parodie; L'ironie « stable » et l'ironie « infinie »; La citation parodique; La plastique « parodico-ironique » de Jasper Johns (réflexion sur le médium)

Semaine 4 : Deux modalités du rire : la satire et l'humour; Lounatcharski et la satire en URSS dans les années trente; Stephen Leacock et l'humour canadien dans les années trente

Semaine 5 : Deux pôles du grotesque; Le grotesque : désorientation et aliénation; Le carnavalesque : vitalité, métamorphose et ambivalence

Semaine 6 : Bergson et Baudelaire sur le rire; Créativité, distance et supériorité; La théorie de l'incongruité

Semaine 7 : Défolement et embarras; Le mot d'esprit chez Freud : satisfaction et plaisir; Inclusion et exclusion par le rire; La rupture des règles sociales; La théorie du « Nice-guy »

Semaine 8 : Semaine de lecture

Semaine 9 : La « General Theory of Humour »; Humour et stéréotype; Discussion sur l'utilité potentielle du « script » pour l'analyse sémiotique de la littérature, des arts, de la publicité, etc.

Semaine 10 : Spécificités historiques du rire; Rire et acculturation : Rire antique et apotropaïa; Didactisme moral et culture de la honte; Rire et débat dans la sphère publique

Semaine 11 : L'ironie comme trope privilégié de la postmodernité; L'art actuel autochtone et le « trickster »; Le discours colonial/postcolonial—mimique et moquerie

Semaine 12 : Ironie polémique et post-ironie; L'échec de l'ironie : la question de la réception; La « nouvelle sincérité »

Semaine 13 : Humour et politique; Les jeux de langue (Wittgenstein) de l'humour et du politique; Comédie de type « Stand-up »; Polémiques et recodage du message

Semaine 14 : Présentations des travaux des étudiants

Semaine 15 : Présentations des travaux des étudiants et conclusion du séminaire

BIBLIOGRAPHIE

Attardo, Salvatore, « A Primer for the Linguistics of Humor » dans Victor Raskin (sous la dir.), *The Primer of Humor Research*, Berlin, Mouton de Gruyter, 2008, p. 101-132.

Attardo, Salvatore, *Linguistic Theories of Humor*, Berlin, Mouton de Gruyter, 1994.

Bakhtine, Mikhaïl, *L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-âge et sous la Renaissance*, Paris, Gallimard, 1970.

Bargainnier, Earl, « Satire as Popular Art », *Scholia Satyrica* 4:3-4 (1978): 3-11.

Barthes, Roland, « Rhétorique de l'image », *Communications* 4 (novembre 1964): 40-51.

Baudelaire, Charles, « De l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques » dans *Curiosités esthétiques*, Paris, Garnier, 1986, 241-263.

Bergson, Henri, *Le rire: Essai sur la signification du comique*, Paris, Quadrige / PUF 2007.

Bhabha, Homi K., « Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse », *October* 28 (Spring 1984): 125-133.

Billig, Michael, « Humour and Embarrassment : Limits of « Nice-Guy » Theories of Social Life », *Theory, Culture & Society* 18:5 (2001): 23-43.

Booth, Wayne, *A Rhetoric of Irony*, Chicago, The University of Chicago Press, 1974.

Bremmer, Jan et Herman Roodenburg (sous la dir.), *A Cultural History of Humor: From Antiquity to the Present Day*, Cambridge, Polity Press, 1997.

Buijzen, Moniek et Patti M. Valkenburg, « Developing a Typology of Humor in Audiovisual Media », *Media Psychology* 6 (2004): 147-167.

Cameron, Keith, *Humour and History*, Oxford, Intellect, 1993.

- Caron, James E., « From Ethology to Aesthetics: Evolution as a Theoretical Paradigm for Research on Laughter, Humor, and Other Comic Phenomena », *HUMOR: International Journal of Humor Research* 15:3 (2002): 245-282.
- Chapman, Anthony (sous la dir.), *Humor and Laughter: Theory, Research, and Applications*, Edison, Transaction Publishers, 1995.
- Clarke, John R., *Looking at Laughter: Humor, Power, and Transgression in Roman Visual Culture, 100 B.C.-A.D. 250*, Los Angeles, University of California Press, 2007.
- Corbeill, Anthony, *Controlling Laughter: Political Humor in the Late Roman Republic*, Princeton, Princeton University Press, 1996.
- Critchley, Simon, *De l'humour*, Paris, Kimé, 2004.
- Cusset, Yves, *Rire. Tractatus philo-comicus*, Paris, Flammarion, 2016.
- Dauer, Francis W., « The Picture as the Medium of Humorous Incongruity », *American Philosophical Quarterly* 25 (juillet 1988): 241-251.
- Danto, Arthur, *L'art contemporain et la clôture de l'histoire*, Paris, Seuil, 2000.
- Davies, Christie. « 'Questions of Power and Theory': A Reply to Salvatore Attardo », *HUMOR: International Journal of Humor Research* 13:4 (2000): 469-472.
- Davis, Diane, *Breaking Up [at] Totality: A Rhetoric of Laughter*, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2000.
- Davis, Peggy « Le Serment des Horaces face à la satire graphique » à paraître dans la revue *RACAR* au printemps 2012.
- De Man, Paul, « The Rhetoric of Temporality » dans *Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1983, p. 187-228.
- Dentith, Simon (sous la dir.), *Bakhtinian Thought*, New York, Routledge, 1995.
- Desclos, Marie-Laurence, *Le rire des Grecs : Anthropologie du rire en Grèce ancienne*, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 2000.
- Eco, Umberto, « The Frames of Comic Freedom » dans *Carnival!*, Berlin, Mouton de Gruyter, 1984, 1-9.
- Eco, Umberto, *On Ugliness*, New York, Rizzoli, 2007.
- Engel, Pascal, « Introduction : Raillerie, satire et sens plus profond », *Philosophiques* 35:1 (printemps 2008): 3-12.
- Fliieger, Jerry Aline, *The Purloined Punch Line: Freud's Comic Theory and the Postmodern Text*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1991.
- Freud, Sigmund, « L'humour », *Imago* XIV (1929): fasc. 1.
- Freud, Sigmund, *Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient* (1905), Paris, Gallimard, 1930.
- Fry, Northrop, *Anatomy of Criticism*, Princeton, Princeton University Press, 1985.
- Fry, William F., « Humor and Chaos », *HUMOR: International Journal of Humor Research* 5:3 (1992): 219-232.
- Furtounov, Stefan (sous la dir.), *Eighth International Biennial of Humour and Satire in the Arts*, Gabrovo, House of Humor and Satire, 1989.
- Gérin, Annie, « On rit au *NarKomPros* : Anatoli Lounatcharski et la théorie du rire soviétique » à paraître dans la revue *RACAR* au printemps 2012.
- Gérin, Annie, *Sans-dieu à l'atelier : La propagande antireligieuse illustrée et humoristique en Union Soviétique*, Régina, Dunlop Art Gallery, 2003.
- Gibson, Walter S., *Pieter Bruegel and the Art of Laughter*, Berkeley, University of California Press, 2006.
- Goldsmith, Marcella Tarozzi, *Nonrepresentational Forms of the Comic*, New York, Peter Lang, 1991.
- Gopnik, Adam, « High and Low : Caricature, Primitivism, and the Cubist Portrait », *Art Journal* 43:4 (hiver 1983): 371-376.
- Groupe μ , *Traité du signe visuel: Pour une rhétorique de l'image*, Paris, Seuil, 1992.
- Gruner, Charles, *The Game of Humor: A Comprehensive Theory of Why We Laugh*, Edison, Transaction Publishers, 1999.

- Halsall, Guy (sous la dir.), *humour, History and Politics in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- Hamon, Philippe, *L'ironie littéraire. Essai sur les formes de l'écriture oblique*, Paris, Hachette Supérieur, 1996.
- Higgin, Jennifer (sous la dir.), *The Artist's Joke*, Cambridge et Londres, The MIT Press et Whitechapel, 2007.
- Hill, Charles et Marguerite Helmers (sous la dir.), *Defining Visual Rhetorics*, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
- Hoek, Leo, *Rhétorique et image*, Amsterdam, Rodopi, 1995.
- Hutcheon, Linda, *A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms*, New York, Methuen, 1985.
- Hutcheon, Linda, *Double-Talking: Essays on Verbal and Visual Ironies in Contemporary Art and Literature*, Toronto, ECW Press, 1992.
- Hutcheon, Linda, « Ironie, satire, parodie: Une approche pragmatique de l'ironie », *Poétique: Revue de théorie et d'analyse littéraires* 12 :46 (1981): 140-155.
- Hutcheon, Linda, « Postface. Les paradoxes ironiques du postmoderne : Politique et art » dans Mark Cheetham, *La mémoire postmoderne*, Montréal, Liber, 1992, 163-196.
- Hutcheon, Linda, « The Post Always Rings Twice : The Postmodern and the Postcolonial », *Material History Review*, 41 (printemps 1995): 59-65.
- Hyman, Timothy (sous la dir.). *Carnavalesque*, Catalogue d'exposition, Londres, Hayward Gallery, 2000.
- Iehl, Dominique, *Le Grotesque*, Paris, PUF, 1997.
- Kayser, Wolfgang, *The Grotesque in Art and Literature*, New York, Columbia University Press, 1981.
- Krauss, Rosalind, « Jasper Johns: The Functions of Irony », *October* 2 (Summer 1976): 91-99.
- Leacock, Stephen, *Humour and Humanity*, New York, Henry Holt, 1938.
- Liu, Fuchang, « Humor as Violations of the Reality Principle », *HUMOR: International Journal of Humor Research* 8:2 (1995): 177-190.
- Lunn Felicity and Heike Munder (sous la dir.), *When Humour Becomes Painful*, Zürich, JPR/Ringier, 2005.
- Lynch, Gerald, *Stephen Leacock: Humour and Humanity*, Montréal, McGill-Queen's University Press, 1988.
- Meyer, Michel, *La rhétorique*, Paris, PUF, 2004.
- Molon, Dominic et Michael Rooks (sous la dir.), *Situation Comedy : Humour in Recent Art*, New York, Independent Curators International (iCI), 2005.
- Morreall, John, *Humor Works*, Amherst, HRD Press, 1997.
- Morreall, John, *Taking Laughter Seriously*, Albany, State University of New York Press, 1983.
- Morreall, John, « The Comic and Tragic Visions of Life », *HUMOR: International Journal of Humor Research* 11:4 (1998): 333-356.
- Muecke, Douglas, « Images of Irony », *Poetics Today* 4:3 (1983): 399-413.
- Muecke, Douglas, *Irony and the Ironic*, London, Methuen, 1970.
- Mulkay, M., *On Humor: Its Nature and Its Place in Modern Society*, New York, Basil Blackwell/Polity Press, 1988.
- Parkin, John, *Humour Theorists of the Twentieth Century*, Lewiston, E. Mellen Press, 1997.
- Paulson, Ronald, *Don Quixote in England: The Aesthetics of Laughter*, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1998.
- Payant, René, *Vedute : Pièces détachées sur l'art, 1976-1987*, Laval, Trois, 1987.
- Porterfield, Todd (sous la dir.), *The Efflorescence of Caricature, 1715-1838*, Aldershot, Ashgate 2011.
- Praeger, Charles, *20th-Century Humor*, New York, Viking Press, 1978.
- Prusak, Bernard G., « Le rire à nouveau : Rereading Bergson », *The Journal of aesthetics and Art Criticism* 62:4 (automne 2004) : 377-388.
- Raskin, Victor (sous la dir.), *The Primer of Humor Research*, Berlin, Mouton de Gruyter, 2008.

- Raskin, Victor, *Semantic Mechanisms of Humour*, Boston, Kluwer Academic Publisher, 1985.
- Reaves, Wendy, « The Art in Humor, the Humor in Art », *American Art* 15:2 (Summer 2001): 2-9.
- Rich, Susanna Lippoczy, « Ridicule and Rut Reactions: Some Problems with Henri Bergson's Laughter », *HUMOR: International Journal of Humor Research* 2:3 (1989): 257-64.
- Rose, Margaret A., *Parody: Ancient, Modern and Post-modern: Literature, Culture, Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
- Ross, Alison, *The Language of Humour*, London, Routledge, 1998.
- Roukes, Nicholas, *Humor in Art: A Celebration of Visual Wit*, Worchester, Davis Publications, 1997.
- Ryan, Allan J., « Postmodern Parody: A Political Strategy in Contemporary Canadian Native Art », *Art Journal* 51:3 (automne 1992): 59-65.
- Ryan, Allan J., *The Trickster Shift: Humour and Irony in Contemporary Native Art*, Vancouver, UBC Press, 1999.
- Singley, Paulette, « Devouring Architecture: Ruskin's Insatiable Grotesque », *Assemblage* 32 (avril 1997): 108-125.
- Spencer, Herbert, « The Physiology of Laughter » dans *Essays: Scientific, Political, and Speculative*, Londres, Williams and Norgate, 1863, p. 115-16.
- Uzel, Jean-Philippe, « Les objets *Trickster* dans l'art contemporain autochtone au Canada » dans *Histoire de l'art et anthropologie*, Paris, INHA/Musée du Quai Branly (« les actes »), 2009 [en ligne <http://actesbranly.revues.org/241>]
- Vaillant, Alain, *La Civilisation du rire*, Paris, CNRS Éditions, 2016.
- Varga, Áron Kibédi, « Universalité et limites de la rhétorique », *Rhetorica* 18:1 (hiver 2000): 1-28.
- Varnedoe, Kirk et Adam Gopnik, *High and Low : Modern Art and Popular Culture*, catalogue d'exposition, New York, The Museum of Modern Art, 1991.
- Viart, Christophe (sous la dir), *Le Witz. Figures de l'esprit et formes d'art*, Bruxelles, La Lettre volée, 2002.
- Yurchak, Alexei, « Post-Post-Communist Sincerity: Pioneers, Cosmonauts and Other Soviet Heroes Born Today » dans Thomas Lahusen & Peter Solomon (sous la dir.), *What is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories* Berlin, LIT Verlag, 2008, p. 257-276.
- Zupančič, Alenka, *The Odd One In: On Comedy*, Cambridge, The MIT Press, 2008.