

**cinéma des différences:
violences de genres performatifs**

Ce trimestre nous allons examiner le cinéma des différences à travers des constructions de genre "performatifs" et sa relation avec la violence. Le mot genre ici sera utilisé dans le sens général du terme et aussi dans son sens traduit en anglais, "gender". On va lire les théories cinématographiques, ethnographiques, philosophiques, scientifiques et politiques qui analysent la violence et les liens entre les actes violents et le genre comme construction cinématographique et sociale (ie. sexe, sexualité et ses performatifs). On va étudier le cinéma de la violence et les textes littéraires qui interrogent les liens entre le spectacle et la "performativité" de la violence. Quelques questions qu'on va explorer: Comment est la violence construite en relation aux genres? Quelles sont les implications visuelles des représentations de la "violence" et les interprétations de la violence comme artifice social? Quelles sont les stratégies cinématographiques pour représenter la violence et au même temps construire ou subvertir les présuppositions du genre? Quelles sont les limites et les utilisations de la violence dans le cinéma? Quelles sont les connexions entre les représentations cinématographiques de la violence et les pratiques actuelles de la violence?

obligations du cours

participation et préparation: La participation aux cours est indispensable et vous êtes responsable d'être présent(e) et ponctuel(le). Vous avez le droit à deux absences et/ou retards (deux retards content comme deux absences). La troisième absence/retard entraînera une diminution de la note finale d'une lettre. Plus que trois absences/retards résultera dans un échec automatique du cours. La participation aux dialogues et les travaux hebdomadaires sont intégrales au développement des travaux écrits. Vous devez être préparé à la classe en ayant complété toutes les lectures et recherches visuelles prévues pour chaque classe. Vous devez aussi arriver préparé apporter vos textes à chaque cours et venir à chaque cours avec des questions ou des idées que vous pouvez discuter.

essais de position: Il vous est requis d'écrire huit essais de deux pages en réponse au matériel requis pour cette session. Ces essais sont jugés selon les normes: "acceptable" (+) ou "non-acceptable" (-). Parce que je veux lire vos *opinions individuelles* sur les lectures/recherches visuelles disponibles, je demande que vous rendiez ces essais le jour où les sujets doivent être discutés en classe. Cela vous sera un exercice pour individuellement contempler et articuler en écrit vos interprétations originelles, plutôt que vous pensez que j'aimerais lire après la classe. Il est important de noter que ces essais *ne sont pas* des explications de textes, mais des arguments concis qui préparent à, spécifiquement, analyser et critiquer certains concepts, théories ou pratiques. Tous les essais doivent être tapés à la machine et doivent suivre le style MLA. *Aucun essai rendu en retard ou envoyé par courriel ne sera accepté.*

travaux de recherche: Il est requis que vous complétiez un essai de recherche de 8-10 pages de longueur observant les standards MLA. Pour cet essai, vous devez rechercher de façon critique un topique spécifique au contenu de ce cours en utilisant des sources secondaires pour développer votre argument. Vous pouvez choisir votre topique, mais vous devez rendre une proposition d'une page, tapée à la machine, *au plus tard* le 19 février, qui doit être approuvée afin que vous puissiez commencer votre essai final. L'essai doit être rendu au plus tard le 1 avril. *Aucun travail rendu en retard ne sera accepté. Tout travail plagé obtiendra la note 0 et un échec automatique du cours.*

heures de bureau: Je suis disponible tous les mardis de 11.00 à 14.00 dans mon bureau, C-8104. Cela est le moment pour vous, individuellement, de discuter votre travail, vos essais de position, vos essais de recherche et tous les sujets ayant à voir avec vos études. Pour me rencontrer au bureau, il est conseillé de vous inscrire sur le site web en utilisant un des liens sous "Fixer un rendez-vous", et fixer un rendez-vous entre 5 et 20 minutes.

site web: Sur le site web (www.disfasia.net/etudiants) vous trouverez toute l'information détaillée concernant ce cours. Il est de votre responsabilité de consulter le site-web chaque semaine pour rester au courant des changements, des annonces, des heures de disponibilité inhabituelles et pour d'autre information liée au cours. Utilisez le site web pour trouver les réponses de toutes vos questions spécifiques concernant les obligations du cours, le méthode de travail, les travaux écrit et la guide de la recherche.

évaluation

participation	10%
essais de position	50%
essai de recherche	40%

horaire de classe

genres de la violence

8 janvier: introduction—la violence de la représentation?

15 janvier: le western – façons de voir la masculinité

The Lusty Men. Réal. Nicolas Ray. 1952.

El Mariachi. Réal. Roberto Rodriguez. 1992.

Sedgwick. "Introduction." de *Between Men*.

22 janvier: melodrame – victimes sexuelles de la "guerre foide"

Butterfield 8. Réal. Daniel Mann. 1960.

The Men. Réal. Fred Zinnemann. 1950.

D'Emilio. "The Homosexual Menace: The Politics of Sexuality in Cold War America."

29 janvier: blaxploitation et l'hypermasculinité

Cleopatra Jones. Réal. Jack Starrett. 1972.

Superfly. Réal. Gordon Parks Jr. 1972.

Guerrero. "The Rise and Fall of Blaxploitation."

5 février: film noir et femmes fatales

Kiss Me Deadly. Réal. Robert Aldrich. 1955.

Ensayo de un crimen. Réal. Luis Bunuel. 1955.

Place. "Women in Film Noir."

narratifs de la violence

12 février: rites violents et voyeurismes masculins

Matador. Réal. Pedro Almodóvar. 1985.

Ashura. Réal. Jalal Toufic. 2002.

Neale. "Masculinity as Spectacle."

19 février: sida et violences idéologiques et somatiques

The Transformation. Réal. Carlos Aparicio / Susan Aikin. 1995.

The Living End. Réal. Gregg Araki. 1992.

Wojnarowicz. "Postcards from America."

26 février: les violences neo-coloniales

Profit and Nothing But! Réal. Raoul Peck. 2001.

Clando. Réal. Jean-Marie Teno. 1996.

Fanon. "De la violence."

11 mars: desaparecidas, esclavage et mondialisation

Señorita Extraviada, Missing Young Women. Réal. Lourdes Portillo. 2002.

El contrato. Réal. Min Sook Lee. 2003.

Fusco. *The Incredible Disappearing Woman: A Play in One Act*.

quelques réponses aux violences

18 mars: cinéma indien de la vengeance

Insaaf ka tarazu. Réal. BR Chopra. 1980.

Zakmi Aurat. Réal. Avatar Bhogal. 1988.

Gopalan. "Avenging Women in Indian Cinema"

25 mars: la jeunesse violente et ses ripostes

Cidade de Deus. Réal. Kátia Lund / Fernando Meirelles. 2002.

La vendedora de rosas. Réal. Víctor Faviria. 1998.

Schepre-Hughes. "Two Feet Under and a Cardboard Coffin."

1 avril: témoignage à la violence et le théâtre du monde

Crossing Kalandia. Réal. Sobhi al-Zobaidi. 2002.

Intervention divine. Réal. Elia Suleiman. 2003.

Taylor. "Crossing the Line: Watching Violence in the "Other" Country".

8 avril: représentations ou légitimations des violences?

11'09'01. Réal. Collectif de 11 metteurs en scène. 2001.

Chile, Obstinate Memory. Réal. Patricio Guzmán. 1997.

Baudrillard. "La violence du mondial."

articles

(disponibles à c.c. copy, 5298 côte-des-neiges)

- Baudrillard, Jean. "La violence du mondial." *La violence du monde*. Paris: Éditions du Félin, 2003.
- D'Emilio, John. "The Homosexual Menace: The Politics of Sexuality in Cold War America," *Making Erouble: Essays on Gay History, Politics, and the University*. New York: Routledge, 1992.
- Fanon, Frantz. "De la violence." *Les damnés de la terre*. Paris: La Découverte, 2002.
- Fusco, Coco. *The Incredible Disappearing Woman: A Play in One Act*. in *The Bodies that Were Not Ours and Other Writings*. New York: Routledge, 1995.
(http://www.t0.or.at/newworldborder/index_en.htm)
- Gopalan, Lalitha. "Avenging Women in Indian Cinema" *Cinema of Interruptions*. London: British Film Institute, 2002.
- Guerrero, Ed. "The Rise and Fall of Blaxploitation." *Framing Blackness: The African American Image in Film (Culture and the Moving Image)*. Philadelphia: Temple University Press, 1993.
- Neale, Steve. "Masculinity as Spectacle." *Screen*. Vol. 24, no. 6 (November/December 1983), 2-16.
- Place, Janey. "Women in Film Noir." *Women in Film Noir*. E. Ann Kaplan Ed. London: British Film Institute 1978.
- Schepre-Hughes, Nancy. "Two Feet Under and a Cardboard Coffin: The Social Production of Indifference to Child Death." *Death Without Weeping*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- Sedgwick, Eve Kosofsky. "Introduction." *Between Men*. New York: Columbia University Press, 1985.
- Taylor, Diana. "Crossing the Line: Watching Violence in the "Other" Country". *Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina's "Dirty War"*. Durham: Duke University Press, 1997.
- Wojnarowicz, David. "Postcards from America." *Close to the Knives: A Memoir of Disintegration*. New York: Vintage Books, 1991.

films/videos

(projections chaque vendredi à 12.00 dans la salle B-4225 et en réserve à la Médiathèque)

- 11'09'01*. Réal. Collectif de 11 metteurs en scène. 2001.
- Ashura*. Réal. Jalal Toufic. 2002.
- Butterfield 8*. Réal. Daniel Mann. 1960. 109 min. DVD0133
- Chile, Obstinate Memory*. Réal. Patricio Guzmán. 1997. 58 min. RVI6201
- Cidade de Deus*. Réal. Kátia Lund / Fernando Meirelles. 2002. 130 min.
- Clando*. Réal. Jean-Marie Teno. 1996. 95 min. RVI6187
- Cleopatra Jones*. Réal. Jack Starrett. 1972. 89 min. DVD0129
- Crossing Kalandia*. Réal. Sobhi al-Zobaidi. 2002. 52 min.
- El contrato*. Réal. Min Sook Lee. 2003. 50 min. RVI6202
- El Mariachi*. Réal. Roberto Rodriguez. 1992. 81 min.
- Ensayo de un crimen*. (1955, 87 min) Réal. Luis Bunuel. RVI6216
- Insaaf ka tarazu*. Réal. BR Chopra. 1980. 145 min. DVD0138
- Intervention divine*. Réal. Elia Suleiman. 2003. 93 min.
- Kiss Me Deadly*. Réal. Robert Aldrich. 1955. 106 min. DVD0137
- La vendedora de rosas*. Réal. Víctor Faviria. 1998. 120 min. RVI6196
- Matador*. Réal. Pedro Almodóvar. 1985. 110 min.
- Profit and Nothing But!* Réal. Raoul Peck. 57 min. 2001. RVI6189
- Señorita Extraviada, Missing Young Women*. Réal. Lourdes Portillo. ITV: 2002.
- Superfly*. Réal. Gordon Parks Jr. 1972. 93 min.
- The Living End*. Réal. Gregg Araki. 1992, 85 min.
- The Lusty Men*. Réal. Nicolas Ray. 1952. 113 min. RVI6199
- The Men*. Réal. Fred Zinnemann. 1950. 85 min. RVI5590
- The Transformation*. Réal. Carlos Aparicio / Susan Aikin. 1995. 58 min.
- Zakmi Aurat*. Réal. Avatar Bhogal. 132 min. 1988.

lectures additionelles

- Ahmed, Leila. "Discourse of the Veil. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press, 1992.
- Archer-Straw, Petrine. "L'art Jazz and the Black Bottom." In *Negrophilia*, 107-134. London:Thames and Hudson, 2000.
- Arguedas, José Maria. *Yawar fiesta: la fête du sang*. Paris: Métailié, 2000.
- Austin, J.L. *How to Do Things With Words*. Eds. J.O. Urmson and Marina Sbisa. Cambridge: Harvard University Press, 1962.
- Balibar, Etienne et Immanuel Wallerstein. *Race, nation, classe: Les identités ambiguës*. Paris: La Découverte, 1997
- Barnouw, Erik. *Documentary: A History of the Non-Fiction Film*. New York: Oxford University Press, 1974.
- Bersani, Leo. "Narrativity and Violence." *The Forms of Violence: Narrative in Assyrian Art and Modern Culture*. New York: Schocken Books, 1985.
- Bogdan, Robert. *Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and Profit*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
- Bonet, Eduardo, ed. *Bulls and bullfighting; history, techniques, spectacle*. N.Y., Crown [c1970]
- Breton, André. *Nadja*. Paris: Folio Plus, 1989.
- Buci-Glucksmann, Christine. *La raison baroque: de Baudelaire à Benjamin*. Paris: Galilée, 1984.
- "Bulls, Bullfighting, and Spanish Identities" (Douglass) and "Women and Bullfighting: Gender, Sex and the Consumption of Tradition" (Pink) *Marvin American Ethnologist* Volume 26, Number 4
- Butler, Judith P. "Burning Acts, Injurious Speech." *Excitable Speech: A Politics of Performance*. New York: Routledge, 1996.
- Cambria, Rosario. "Bullfighting and the Intellectuals." *Blood Sport: A Social History of Spanish Bullfighting*. Ed. Timothy Mitchell. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1991 pp. 199-230. GV/1 I08.5/.M58/1991. (F)
- Choukhri, Mohamed. *Le pain nu*. Paris: Editions de Seuil, 1997.
- Colomina, Beatriz. "The Medical Body in Modern Architecture." *Anybody*. Ed. Cynthia C. Davidson. Cambridge: The MIT Press, 1997.
- Corber, Robert. "Masculinizing the American Dream: Discourses of Resistance in the cold War Era." *Homosexuality in Cold War America: Resistance and the Crisis of Masculinity*. Durham: Duke University Press, 1997.
- Daniel, E. Valentine. "Violent Measures, Measured Violence." *Charred Lullabies: Chapters in an Anthropology of Violence*. Princeton: Princeton University Press, 1996.
- David R. Maciel and Maria Herrera-Sobek, eds. *Culture Across Borders: Mexican Immigration & Popular Culture* (U of Arizona P, 1998)
- De Certeau, Michel. *L'écriture de l'histoire*. Paris: Gallimard, 2002.
- Deleuze, Gilles. *Selections from Coldness and Cruelty*. New York: Zone Books, 1991.
- Derrida, Jacques. "La violence de la lettre: De Lévi-Strauss à Rousseau". *De la Grammatologie*. Paris: Editions de Minuit, 1997.
- Desmonde, William H. 1952 *The Bullfight as a Religious Ritual*. *American Imago* 9: 173-195.
- Diawara, Manthia. "Black American Cinema: The New Realism." *Black American Cinema*. Ed. Manthia Diawara. New York: Routledge, 1993: 3-25.
- Dion, Mark, ed. *Concrete Jungle: A Pop Media Investigation of Death and Survival in Urban Ecosystems*. 1997.
- Douglass, Carrie B., 1997 *Bulls, Bullfighting, and Spanish Identities*. Tucson : University of Arizona Press.
- Favret-Saada, Jeanne. "There Must be a Subject." *Deadly Words: Witchcraft in the Bocage*. Trans. Catherine Cullen. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- Fernández Figueroa, F. (ed.) *Los toros/Bullfighting*. Madrid: Indice, 1964
- Foucault, Michel. *Surveiller et punir*. Paris: Gallimard, 1993.
- Gilroy, Paul. *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness* (Harvard UP, 1993)
- Harper, Phillip Brian. "Eloquence & Epitaph: AIDS, Homophobia, and Problematics of Black Masculinity." *Are We not Men?: Masculine Anxiety and the Problem of African-American Identity*. New York: Oxford U. Press, 1996.
- Hart, Lynda. *Between the Body and the Flesh: Performing Sadomasochism*. New York: Columbia University Press, 1997.
- Herman, Edward S. "Terrorism: Misrepresentations of Power". *Violent Persuasions: The Politics and Imagery of Terrorism*. Ed. David J. Brown and Robert Merrill. Seattle: Bay Press, 1993.
- hooks, bell. "Talking Art with Carrie Mae Weems." In *Art on My Mind: Visual Politics*, 74-93. New York: The New Press, 1995.
- Ingham, John. "The Bullfighter." *American Imago* 21:95-103. (1964)
- Jeffords, Susan. *The Remasculinization of America: Gender and the Vietnam War*. Bloomington: Indiana University Press, 1989.
- Keesing, Roger M. "Murder on Mount Austen: Kwaio Framing of an Act of Violence." *Beyond Textuality: Asceticism and Violence in Anthropological Interpretation*. New York: Mouton de Gruyter, 1995.
- Kennedy and Violic Architecture. "The Public Bathroom Project" Boston Center for the Arts, Boston, MA, 1993. *Stud: Architectures of Masculinity*. Ed. Joel Sanders. Princeton: Princeton Architectural Press, 1996.
- Lacan, Jacques. "L'e schize entre l'oeil et le regard". *Le Séminaire*, tome 11: Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964. Paris: Editions du Seuil, 1990.
- Las Casas, Bartolomé de. *Très brève relation de la destruction des Indes*. Paris: La Découverte, 1999.
- Leiris, Michel. "L'oeil de l'ethnographe." *Documents*. (1930; 2nd Year, no. 7. pp. 405-414)
- MacClancy, Jeremy. "Female Bullfighting, Gender Stereotyping and the State." *Sport, Identity and Ethnicity*. Jeremy MacClancy, ed. Oxford: Berg. 1996
- Malek, Alloula. *Le Harem colonial*. Paris: Atlantica-Séguier, 2001.
- Marcellus Blount and George P. Cunningham, eds. *Representing Black Men* (Routledge, 1996) Phillip Brian Harper, *Are We Not Men? Masculine Anxiety and the Problem of African-American Identity* (Oxford UP, 1996).
- Marvin, Garry: "Honour, Integrity and the Problem of Violence in the Spanish Bullfight." *The anthropology of violence*." Ed.

David Riches. Oxford: Basil Blackwell, Oxford, 1986.

McCormick, John. "The Bullfight Gentrified." *Society* 34(4): 48-50. 1997

Menchu, Rigoberta. Selections from *I, Rigoberta Menchu: An Indian Woman in Guatemala*. Ed. and Intro. Elisabeth Burgos-Debray. Trans. Ann Wright. London: Verso, 1984.

Mitchell, Timothy. *Blood sport: A Social history of Spanish Bullfighting*. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1991.

Nandy, Ashis. *An Ambiguous Journey to the City: The Village and other Odd Ruins of the Self in the Indian Imagination*. New Delhi: Oxford University Press, 2001.

Orlan. *De l'art charnel au baiser de l'artiste*. Paris: Jean-Michel Place, 1997.

Prosser, Jay. *Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality*. New York: Columbia University Press, 1998.

Randall, Alice. *The Wind Done Gone*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2001. Film: *Gone With The Wind*

Ross, Kristin. "New Men" & "La Belle Américaine." *Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the reordering of French Culture*. Cambridge: MIT Press, 1995.

Schlesinger, Philip. "The Interpretation of Violence." *Media, State and Nation: Political Violence and Collective Identities*. London: Sage Publications, 1991.

Scott Michaelson and David E. Johnson, eds. *Border Theory: The Limits of Cultural Politics* (U of Minnesota P, 1997)

Seydor, Paul. "Men without Women: The Wild Bunch as Epic." *Peckinpah, the Western Films, A Reconsideration*. Urbana: University of Illinois Press, 1997.

Straayer, Chris. "'Redressing the Natural': The Temporary Transvestite Film" & "Postscript." *Deviant Eyes, Deviant Bodies: Sexual Re-Orientations in Film and Video*. New York: Columbia University Press, 1996.

Taussig, Michael. *The Nervous System*. New York: Routledge, 1990.

Tompkins, Jane. "Language and Landscape: An Ontology for the Western." *Artforum*. February 1990. 94-99.

Vasconcelos, José. *The Cosmic Race: A Bilingual Edition*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

Wallace, Michelle. "Black Macho." *Black Macho and the Myth of the Superwoman*. New York: Verso, 1990.

Young, Lola. *Fear of the Dark: "Race," Gender, and Sexuality in the Cinema* (Routledge, 1996)

films/videos additionnelles

Aid el Kebir. Réal. by Karin Albou, France / 1998, 35 minutes

Ali Fear Eats the Soul. Réal. Werner Maria Fassbinder. (1974, 93 min)

Battle of Algiers. Réal. Gillo Pontecorvo. (1967, 122 min)

Blood in the Face. (1991, 78 min) Réal. Anne Bohlen, Kevin Rafferty, & James Ridgeway.

Chantaje a un torero. (1963) Réal. Rafael Gil.

Couple in the Cage: A Guatiniui Odyssey. Réal. Coco Fusco & Paula Heredia. Video Data Bank. (1993, 31 min)

Diva. Réal. Jean-Jacques Beineix. (1981, 123 min)

Dressed to Kill. (1980, 105 min) Réal. Brian DePalma.

Duel at Diablo. Réal. Ralph Nelson. 1966. 105 min. sidney poitier

Ensayo de un crimen. (1955, 87 min) Réal. Luis Bunuel.

Invasion of the Body Snatchers. Réal. Don Siegel. (1956, 80 min)

Jeanne Dielman. Réal. Chantale Ackerman Indian revenge cinema: l'état et la justi

Karen Finley. (1989) Réal. Tom Jarembo.

Kiss Me Deadly. (1955, 106 min) Réal. Robert Aldrich.

L.A. is Burning: Five Reports from a Divided City. (1993, 87 min) Réal. Karyn J. Taylor.

La bataille d'Alger. Réal. Gillo Pontecorvo. Igor-Film. (1966, 125 min)

La boca del lobo. (1990, 111 min) Réal. Francisco J. Lombardi.

La jetée. Réal. Chris Marker. Argos Film. (1963, 29 min)

Las Hurdes or Land without Bread. Réal. Luis Bunuel. (1932, 30 min)

Las madres de plaza de mayo. (1986, 64 min) Réal. Lourdes Portillo & Susana Muñoz.

Laura. (1944, 88 min) Réal. Otto Preminger.

Mariá Candelaria: Xochimilco. Réal. Emilio Fernández (1948, 76 min)

Noble Sacrifice. Réal. Boulghourjan (Lebanon, 2002. 39 min.)

One Survivor Remembers. (1995, 39 min) Réal. Kary Antholis.

Operation Storm in the Media: Fairness and Accuracy in Reporting.. (1991, 31 min) Réal. Judy Ferguson, Jessica Glass, et al.

Performing the Border. Réal. Ursula Biemann. *Women Make Movies*. 1999.

Procedure 769: The Witnesses to an Execution. (1995, 85 min) Réal. Jaap van Hoewijk.

Silver Lake Life: The View from Here. (1994, 99 min) Réal. Tom Joslin and Peter Friedman.

Tangos, el exilio de Gardel. Argentinian Fernando Solanas . 1985

The Ax Fight. (1975, 30 min) Réal. Timothy Asch.

The Fatal Day 1995 Shebron Assadi

The Killing Screens. (1994, 41 min) Réal. Sut Jhally.

The Night Porter. (1974, 117 min) Réal. Liliana Cavani.

The Terrorist. Réal. Santosh Sivan. 1999

Tongues Untied. Réal. Marlon Riggs. (1990, 55 min)

Up to the South. (1993, 60 min) Réal. Jayce Salloum and Walid Ra'ad.

Warrior Marks. (1993, 54 min) Réal. Pratibha Parmar.

Yawar Mallku. Réal. Jorge Sanjines. Grupo Ukamau (1969, 85 min)