

**performance studies:
espaces queer et le performatif de l'identité**

Qu'est-ce que le «queer»? Comment la notion s'est-elle modifiée, pour devenir, aujourd'hui, un élément majeur dans les *performance studies* et *performances* culturelles? Dans ce cours, nous allons étudier les *performances* culturelles *queer*, commençant par des recherches générales sur les études de *performances queer* et les liens existants entre la sémiotique, le somatique, la culture et la politique. De plus, nous allons examiner les conflits culturels qui ont sévi dans les années 80 aux Etats-Unis et en Angleterre et qui ont donné naissance à une certaine politisation du *queer* et dont la notion s'est transformée d'une identification purement sexuelle, à une identification plus politique qui allait à l'encontre d'une hégémonie sociopolitique prévalente, des années 90 jusqu'à la période contemporaine. Ce cours abordera les différentes approches théoriques et philosophiques des constructions du *queer* et ses manifestations représentatives dans les *performances queer* que l'on retrouve dans le cinéma, les arts visuels, l'autobiographie et la jurisprudence. Nous verrons comment ces pratiques mettent en question les frontières culturelles d'identité et de *performances* inter-genres et interculturelles, et qui interrogent les divisions qui existent à l'intérieur de ces pratiques entre l'ontologie et la phénoménologie des énonciations culturelles de la différence.

obligations du cours

participation et préparation: La participation aux dialogues et aux travaux hebdomadaires est essentielle au développement d'apprentissage. Vous êtes donc responsable d'être présent et ponctuel. Vous devez vous préparer à la classe en ayant complété toutes les lectures et recherches visuelles prévues pour chaque séance. Vous devez apporter vos textes à chaque cours et venir à chaque séance avec des questions et des idées à discuter. Durant le semestre, il vous sera demandé de donner une critique informelle de cinq minutes durant la classe.

essais d'interprétations: À la suite de l'étude des artefacts textuels et visuels au programme cette session, je vous demande d'écrire huit essais de deux pages. Comme je veux connaître vos opinions individuelles sur les artefacts textuels et visuels, je demande que vous rendiez ces essais le jour même ou les sujets sont discutés en classe. Ces travaux vous donneront l'occasion de réfléchir et d'articuler vos interprétations par écrit plutôt que de répéter les propos des autres. Notez bien que ces essais doivent comprendre des arguments concis préparatoires à l'analyse et à la critique de concepts, de théories ou de pratiques spécifiques. Ces essais ne consistent des explications de textes. Tous les travaux doivent être tapés à la machine et doivent suivre le style MLA. Aucun essai rendu en retard ou envoyé par courriel ou mis dans mon casier ne sera accepté. Vous devez me rendre vos essais en *main propre* à la fin du cours.

travaux de recherche: Je demande que vous complétiez un essai de recherche de 8 à 10 pages tout en observant les standards MLA. Pour cet essai, vous devez chercher de façon critique un sujet relié au contenu de ce cours en utilisant des sources secondaires pour développer votre argument. Vous devez rendre une proposition d'une page approuvée, tapée à la machine, au plus tard le 21 février, afin que vous puissiez commencer votre essai final. Le travail de recherche doit être rendu au plus tard le 4 avril. Aucun travail rendu en retard ne sera accepté. Tout travail plagié obtiendra la note 0 et pourrait résulter d'un échec automatique du cours.

heures de bureau: Je suis disponible tous les mardis de 11h30 à 13h00 à mon bureau, C-8104. Cette rencontre est le moment de discuter votre travail, vos essais d'interprétations, vos essais de recherche et tous les sujets reliés à vos études. Pour me rencontrer au bureau, inscrivez-vous sur le site web en utilisant un des liens sous "Fixer un rendez-vous", et prenez un rendez-vous de 5 à 20 minutes.

site web: Sur le site web (www.disfasia.net/cours), 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 à toutes vos questions spécifiques concernant les obligations du cours, la méthode de travail, les travaux écrits et le guide de la recherche.

évaluation

essai d'interprétations	60%
essai de recherche	30%
participation	10%

horaire de classe

discours sur le corps et performances somatiques

10 janvier: introduction—qu'est-ce qui est queer?

17 janvier: corps dans les marges, identités dans les placards

Sedgwick. *Epistemology of the Closet*.

Massaquoi. *Destined to Witness*.

24 janvier: théories de l'homosexualité

Wittig. *Le corps lesbien*.

Hocquenghem. *Le Désir homosexuel*.

31 janvier: mimétisme et le trompe l'œil vers la nature

Sarduy. *La doublure*.

Der Blaue Engel. Réal. Josef von Sternberg.

7 février: inter/trans-identifications

Fuss. *Identification Papers*.

Fresh Kill. Réal. Shu Lea Chang.

espaces *queer* et performatifs culturels

14 février: l'occident a inventé l'homosexualité (et autres mythes)

Jâhiz. *Ephèbes et courtisanes*.

Finding Fanon. Réal. Isaac Julien.

21 février: femmes barbées et hommes «coulés»

Juggling Gender. Réal. Tami Gold.

Watermelon Man. Réal. Melvin Van Peebles.

7 mars: fag hags et la femme «fataliste»

I'm the one that I Want. Réal. Lionel Coleman.

Vagon fumador. Réal. Veronica Chen.

14 mars: «Outing» Laurence Harvey et Rock Hudson

Walk on the Wild Side. Réal. Edward Dmytryk.

Rock Hudson Home Movies. Réal. Mark Rappaport.

les guerres culturelles des années 80

21 mars: une histoire de la guerre entre l'art et la sexualité

Dubin. *Arresting Images: Impolitic Art and Uncivil Actions*.

The Last of England. Réal. Jarman, Derek.

28 mars: pornographie et la guerre contre les arts

National Endowment for the Arts v. Karen Finley.

Oeuvres de Finley, Mapplethorpe et Serrano

4 avril: performances de la mort — sida et la culture publique

Guibert. *A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie*.

Schweigen=Tod. Réal. Rosa Von Praunheim.

11 avril: censures du rock porn et l'enfant sexualisé

Nuzum. *A Parental Advisory: Music Censorship in America*.

Foucault. *L'histoire de la sexualité*.

textes

(disponibles à la librairie Olivieri et en réserve à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines)

- Dubin, Steven. *Arresting Images: Impolitic Art and Uncivil Actions*. New York: Routledge, 1994.
- Foucault, Michel. *L'histoire de la sexualité*. Paris: Messageries du Livre, 1976..
- Fuss, Diana. *Identification Papers*. New York: Routledge, 1995.
- Guibert, Hervé. *A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie*. Paris: Gallimard, 1993.
- Hocquenghem, Guy. *Le Désir homosexuel*. Paris: Fayard, 2000.
- Jâhiz. *Ephèbes et courtisanes*. Paris: Rivages, 1997.
- Massaquoi, Hans. *Destined to Witness: Growing Up Black in Nazi Germany*. London: Perennial, 2001.
- Sarduy, Severo. *La doublure*. Paris: Flammarion, 1992.
- Sedgwick, Eve Kosofsky. *Epistemology of the Closet*. Berkeley: University of California Press, 1990.
- Wittig, Monique. *Le corps lesbien*. Paris: Editions de Minuit, 1973.

cinéma / vidéo / oeuvres visuelles

(en réserve à la Médiathèque)

- Der Blaue Engel*. Réal. Josef von Sternberg. 94 min, 1929.
- Finding Fanon*. Réal. Isaac Julien. UK, 80 minutes, 1996.
- Fresh Kill*. Réal. Shu Lea Chang. 90 minutes, 1994.
- I'm the one that I Want*. Réal. Lionel Coleman. 2000
- Juggling Gender*. Réal. Tami Gold. US, video, 27 minutes, 1992.
- Rock Hudson Home Movies*. Réal. Mark Rappaport. 63 minutes, 1992.
- Schweigen=Tod. Künstler in New York kempfen gegen AIDS. (Silence=Death)* Réal. Rosa Von Praunheim. 60 minutes, 1990.
- The Last of England*. Réal. Jarman, Derek. 87 minutes, 1988.
- Vagon fumador*. Réal. Veronica Chen. 91 minutes, 2001.
- Walk on the Wild Side*. Réal. Edward Dmytryk. 114 minutes, 1962.
- Watermelon Man*. Réal. Melvin Van Peebles. 97 minutes, 1970.

sites web

- National Endowment for the Arts v. Karen Finley*. "Opinion of the Court". 524 United States Supreme Court No. 97-371 (1988). <http://straylight.law.cornell.edu/supct/pdf/97-371P.ZO>
- Nuzum, Eric. *Parental Advisory: Music Censorship in America*: <http://ericnuzum.com/banned/>
- Oeuvres de Finley, Mapplethorpe et Serrano: <http://www.disfasia.net/queer/queer.html>

lectures additionnelles

- Almaguer, Tomçs. "Chicano Men: A Cartography of Homosexual Identity and Behavior" in *The Lesbian and Gay Studies Reader*. Ed. Henry Abelove, et al. NY: Routledge, 1993.
- Anzaldúa, Gloria. *Making Face, Making Soul=Haciendo Caras: Creative and Critical Perspectives by Women of Color*. San Francisco: Aunt Lute Foundation Books, 1990.
- Bennet, Paula and Rosario, Vernon, eds. *Solitary Pleasures*. NY: Routledge, 1995.
- Berlant, Lauren. "Live Sex Acts: (Parental Advisory: Explicit Material)" *Feminist Studies* 21, no 2 (Summer 1995)
- Bersani, Leo. "The Gay Outlaw." *Diacritics*. vol. 24, no. 2-3. Summer-Fall 1994.
- Butler, Judith. "Passing, Queering: Nella Larsen's Psychoanalytic Challenge" in *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex"*. NY: Routledge, 1993.
- Case, Sue-Ellen, Philip Brett, and Susan Leigh Foster, eds. *Cruising the Performative*. Bloomington: Indiana UP, 1995.
- De Lauretis, Teresa. "Recasting the Primal Scene: Film and Lesbian Representation." In *Practices of Love*. Bloomington: Indiana U.P., 1994.
- Doyle, Jennifer Doyle, Jonathan Flatley, and José Muñoz, eds. *Pop Out*. Durham: Duke UP, 1996.
- Duggan, Lisa. *Sex Wars: Sexual Dissent and Political Culture*. New York: Routledge, 1995.
- Grosz, Elizabeth and Elspeth Probyn, eds. *Sexy Bodies*. NY: Routledge, 1995.
- Grosz, Elizabeth. *Space, Time and Perversion*. NY: Routledge, 1995.
- Halley, Janet. "Misreading Sodomy: A Critique of the Classification of 'Homosexuals' in Federal Equal Protection Law." In *Body Guards*. Eds. Julia Epstein and Kristina Straub. NY: Routledge, 1991.
- Hart, Lynda and Peggy Phelan. "Queerer Than Thou: Being and Deb Margolin." *Theater Journal*. 47, (1995).
- Hunter, Nan. *Sex Wars*. NY: Routledge, 1995.
- Larsen, Nella. *Passing*. In *Quicksand and Passing*. New Brunswick: Rutgers UP, 1986.
- McClintock, Anne. *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Conquest*. NY: Routledge, 1995.
- McDowell, Deborah. "Introduction." In *Quicksand and Passing*. New Brunswick: Rutgers UP, 1986.
- Moon, Michael and Eve Kosofsky Sedgwick. "Queers in (Single-Family) Space." *Assemblage*. 24 (August 1994).
- Moraga, Cherrie. "Queer Aztlan: The Reformation of the Chicano Tribe" in *The Last Generation*. Philadelphia: South End Press, 1993.
- Muñoz, José. "Famous 'n' Dandy Like B. and Andy: Race, Pop and Basquiate" in *Pop Out*. Ed. Jennifer Doyle et al. Duke University Press, 1996.
- One Moment in Time*. Felix Rodrigues. video, 25 minutes, 1992.
- Ortiz, Ricardo. "John Rechy and the Grammar of Ostentation" in *Cruising the Performative: Interventions into the Representation of Ethnicity, Nationality, and Sexuality*. Ed. Sue-Ellen Case, et al. Bloomington: Indiana UP, 1996.
- Smith, Valerie. "Reading Intersections of Race and Gender in Narratives of Passing". *Diacritics*. vol. 24, no. 2-3. Summer-Fall 1994.
- Stone, Rosanne Allucquère. *The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age*. Cambridge: MIT Press, 1995.
- Straayer, Chris. "The She-man," "Queer Feminist Theory," "The Public Private," and "Postscript" in *Deviant Eyes, Deviant Bodies: Sexual Re-Orientations in Film and Video*. NY: Columbia UP, 1996.
- Thomas, Kendall. "Corpus Juris (Hetero) Sexualis: Doctrine, Discourse, and Desire in *Bowers v. Hardwick*".

cinéma/vidéo additionnels

- A Little for My Heart and a Little for My God*. Dir. Brita Landoff. Filmmaker's Library, 1993.
- Adventures in the Gender Trade*. Susan Mareneo. video, 25 minutes, 1993.
- Caravaggio*. Réal. Jarman, Derek. 93 minutes, 1986.
- Carmelita Tropicana: Your Kunst is Your Waffin*. Dir. Ela Troyano. 30 minutes, 1993.
- Carmen ou El amor brujo*. Réal. Carlos Saura.
- Cholo Joto*. Dir. Augie Robles. video, 14 minutes, 1992.
- Dirty Laundry*. Réal. Richard Fung. Canada, 20 min., 1996.
- Double the Trouble, Twice the Fun*. Réal. Pratibha Parmar, UK, video, 25 minutes, 1992.
- Frankie and Jocie*. Réal. Jocelyn Taylor, US, 19 minutes, 1994.
- I Like Dreaming*. Dir. Charles Lofton. video, 10 minutes, 1994.
- I Shot Andy Warhol*. Dir. Mary Harron. 1995.
- Joe-Joe*. Cecilia Dougherty and Leslie Singer. video, 52 minutes, 1993.
- Joey Goes to Wigstock*. Dir. Leonard Freed. Little Magic Productions, 1993.
- Mala Noche*. Dir. Gus Van Sant. 85 minutes, 1988.
- Marga Gomez is Pretty Witty and Gay*. Réal. Marga Gomez. Taped Performance.
- Outlaw*. Alisa Lebow with Leslie Feinberg, US, video, 26 minutes, 1994
- That Fertile Feeling*. John "quasi" O'Shea, 8 minutes, 1985.
- The Attendant*. Isaac Julien. 8 minutes, 1992.
- The Living End*. Dir. Gregg Araki. 85 minutes, 1992.
- The Salt Mines*. Susana Aiken and Carlos Aparicio, US, video, 45 minutes, 1990.
- Voodoo Williamson—The Dona of Dance*. Dir. Vaginal Davis. video, 18 minutes, 1995.