

Textuel et visuel: Discours amoureux

Dans ce cours nous allons étudier les constructions de l'amour dans les textes et oeuvres visuelles. Nous étudierons les représentations de l'amour à travers les siècles et les cultures en rapport aux divers moments religieux, sociaux, politiques, émotifs et psychologiques. Ce cours abordera différentes approches théoriques et philosophiques des constructions de l'amour où la foi, la sexualité, l'architecture, l'histoire, la nation et la race font partie de la consommation et production culturelle de l'amour, où l'amour n'est pas uniquement romantique mais bien sûr communautaire. Le cours examinera les représentations littéraires de l'amour dans la philosophie et les théories de l'espace urbain, de la nature, de la sexualité, de la religion et de la science. Aussi nous examinerons des médias et des littératures où l'amour pourrait être vu comme un narratif de subjectivité, de pouvoir, d'identité, de communauté et de destruction. Enfin, nous étudierons les subversions de l'amour et les narratifs qui le remplacent et le transforment.

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.

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 20 octobre, afin que vous puissiez commencer votre essai final. Le travail de recherche doit être rendu au plus tard le 24 novembre. 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 jeudis 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/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 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
essai de recherche

70%
30%

horaire de classe

philosophies et discours amoureux

1 septembre: introduction—aimer ou ne pas aimer?

8 septembre: l'inspiration, la jalousie et l'amour

Platon. *Le Banquet*.

Euripides. *Medea*.

15 septembre: la foi et la métaphysique de l'amour

Ibn 'Arabi. *Traité de l'amour*.

Le vent nous emportera. Réal. Abbas Kiarostami.

22 septembre: malentendus et déclarations d'amour

Nietzsche. *Le Crépuscule des idoles, suivi de Le Cas Wagner*.

Barthes. *Fragments d'un discours amoureux*.

29 septembre: la psychanalyse et le cadre du désir

Kristeva. *Histoires d'amour*.

Rear Window. Réal. Alfred Hitchcock.

scènes d'amour — théâtres et subversions des espaces sociaux

6 octobre: l'artificiel et l'architecture de l'amour

Shepherd. *Artificial Love: A Story of Machines and Architecture*.

Level Five. Réal. Chris Marker.

13 octobre: la comédie d'amour

Shakespeare. *Le songe d'une nuit d'été*.

Smiles of a Summer Night. Réal. Ingmar Bergman.

20 octobre: les espaces (homo)sociaux

Ibn Tufail. *Hay Bin Yaqdhan*.

Zéro de conduite. Réal. Jean Vigo.

3 novembre: l'amour et l'obligation à la nation

Walcott. *Omeros*.

L'afrance. Réal. Alain Gomis.

configurations de l'amour à travers la recherche d'identités

10 novembre: la folie et le surréel d'amour

Breton. *Nadja*.

L'âge d'or. Réal. Luis Bunuel.

17 novembre: l'amour et la possession du soi

Morrison. *Beloved*.

The Passion of Remembrance. Réal. Isaac Julien et Maureen Blackwood.

24 novembre: l'amour, la famille, la communauté

García Márquez. *Cent ans de solitude*.

High School. Réal. Frederic Wiseman

1 décembre: «castes» et illusions d'amour

Roy. *Le Dieu des Petits Riens*.

Xingfu Shiguang. Réal. Yimou Zhang.

textes

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

- Barthes, Roland. *Fragments d'un discours amoureux*. Paris: Seuil, 1977.
- Breton, André. *Nadja*. Paris: Gallimard, 1928.
- Euripides. *Medea*. Chicago: Dee Publisher, 2000.
- García Márquez, Gabriel. *Cent ans de solitude*. Paris: Seuil, 1995.
- Ibn 'Arabi. *Traité de l'amour*. Paris: Albin Michel, 1986.
- Ibn Tufail. *Hay Bin Yaqhdhan*. Philadelphia: Xlibris Corporation, 2000.
- Kristeva, Julia. *Histoires d'amour*. Paris: Gallimard, 1985.
- Morrison, Toni. *Beloved*. Paris: Editions 10/18, 2004.
- Nietzsche, Friedrich. *Le Crépuscule des idoles, suivi de Le Cas Wagner*. Paris: Flammarion, 1967.
- Platon. *Le Banquet*. Paris: Flammarion, 1999.
- Roy, Arundhati. *Le Dieu des Petits Riens*. Paris: Gallimard, 2000.
- Shakespeare, William. *Le songe d'une nuit d'été*. Paris: Flammarion, 1997.
- Shepherd, Paul. *Artificial Love: A Story of Machines and Architecture*. Cambridge: MIT Press, 2003.
- Walcott, Derek. *Omeros*. New York: Farrar, Strauss & Guiroux, 1987.

cinéma / vidéo / oeuvres visuelles

(projections chaque vendredi à 11.30h dans la salle B-4285 et en réserve à la Médiathèque)

- High School*. Réal. Frederic Wiseman (1968)
- L'affrance*. Réal. Alain Gomis. (2001)
- L'âge d'or*. Réal. Luis Bunuel. (1930)
- Le vent nous emportera*. Réal. Abbas Kiarostami. (1999)
- Level Five*. Réal. Chris Marker. (1997)
- Rear Window*. Réal. Alfred Hitchcock. (1954)
- Smiles of a Summer Night*. Réal. Ingmar Bergman. (1955)
- The Passion of Remembrance*. Réal. Isaac Julien et Maureen Blackwood. (1986)
- Zéro de conduite*. Réal. Jean Vigo. (1933)
- Xingfu Shiguang/Happy Times*. Réal. Yimou Zhang. (2001)

lectures additionnelles

- al-Nafzâwî, Mouhammad. *La prairie parfumée*. Paris: Phébus, 2003.
- Aristophane. *Lysistrata*. Paris: Livre de Poche, 1996.
- Augustin. *Confessions*. Paris: Seuil, 2004.
- Austen, Jane. *Persuasion*. Paris: Edition 10/18, 1996.
- Bédier, Joseph. *Le roman de Tristan et Iseut*. Paris: Flammarion, 1981.
- Benjamin, Jessica. *Les liens de l'amour*. Paris: Métailée, 1992.
- Cixous, Hélène. *L'amour du louop et Autres remords*. Paris: Galilée, 2003.
- Djebar, Assia. *L'amour, la fantasia*. Paris: Le Livre du poche, 2001.
- Duras, Marguerite. *Hiroshima mon amour*. Paris: Gallimard, 1972.
- Freud, Sigmund. *Trois essais sur la théorie sexuelle*. Paris: Gallimard, 1989.
- Goethe, Johann Wolfgang von. *Les Souffrances du jeune Werther*. Paris: Livre de Poche, 1999.
- Ibsen, Henrik. *Une maison de poupée*. Paris: Le Livre de Poche, 2002.
- Irigaray, Luce. *J'aime à toi*. Paris: Grasset, 1992.
- Kalidas. *Parvati ou l'amour extrême*. Paris: Belles Lettres, 2005.
- Khatibi, Abdelkebir. *Un été à Stockholm*. Paris: Flammarion, 1992.
- Majnûn. *Le Fou de Laylâ: Le dîwân de Majnûn*. Paris: Actes Sud, 2003.
- Mariategui, José. *Sept essais d'interprétation de la réalité péruvienne*. Paris: François Maspero, 1968.
- Molière. *Don Juan*. Paris: Gallimard, 1998.
- Pamuk, Orhan. *Mon nom est Rouge*. Paris: Editions Gallimard, 2003.
- Schwarzenbach, Annemarie. *Loin de New York: Reportage et photographies (1936-1938)*. Paris: Payot, 2000.
- Shaw, George Bernard. *George Bernard Shaw's Plays*. 2nd ed. New York: W.W. Norton, 2002.
- Shikibu, Murasaki. *Le Dit du Genji*. Paris: Publications orientalistes de France, 1999.
- Singer, Irving. *Explorations in Love and Sex*. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2001.

cinéma/vidéo additionnels

- Carmen ou El amor brujo*. Réal. Carlos Saura.
- Der Blaue Engel*. Dir. Josef von Sternberg. (1929, 94 min)
- Dressed to Kill*. Dir. Brian DePalma. (1980, 105 min)
- Fanny et Alexandre*. Réal. Ingmar Bergman. (1982)
- Gilda*. Réal. Charles Vidor. (1946)
- Je t'aime moi non plus*. Réal. Serge Gainsbourg. (1977)
- Johnny Guitar*. Dir. Nicholas Ray. (1954, 110 min)
- Kiss Me Deadly*. Dir. Robert Aldrich. (1955, 106 min)
- Laura*. Dir. Otto Preminger. (1944, 88 min)
- Le Mepris*. Dir. Jean Luc Godard. (1964, 102 min)
- Los olvidados*. Dir. Luis Buñuel and Luis Alcoriza. (1951, 88 min)
- Love and Death*. Réal. Woody Allen. (1975).
- Midnight Cowboy*. Réal. John Schlesinger. (1969, 113 min.)
- Rebel Without a Cause*. Réal. Nicolas Ray.
- Santa Sangre*. Dir. Alejandro Jodorowsky. (1989, 118 min)
- The Living End*. Dir. Gregg Araki. (1992, 85 min)
- The Night Porter*. Dir. Liliana Cavani. (1974, 117 min)
- Vagon fumador*. Réal. Veronica Chen. (2001, 91 min.)
- Vertigo*. Dir. Alfred Hitchcock. (1959, 128 min)