

DESCRIPTION

Responsable de plus de 44 millions de décès à travers le monde depuis 1981, le sida, au-delà de sa dimension humanitaire, constitue une crise culturelle pouvant même être qualifiée « [d']"épidémie de la représentation", comme l'ont signifié, dès 1987, les artistes-et-activistes » (Lebovici, 2017 : 9). De toutes les maladies survenues depuis les grandes épidémies de peste noire qui ont frappé l'Europe médiévale, le sida est sans doute celle qui a le plus décimé le milieu artistique. Les œuvres de milliers d'artistes, emportés par le virus, se sont interrompues en plein élan, marquant durablement la scène culturelle des années 1980 et 1990. Le virus, en bouleversant nombre de trajectoires artistiques, a également engendré des formes d'expression subversives, qui interrogent entre autres choses les normes sociales et sexuelles, et réinventent les rapports entre corps et création. Les « esthétiques du sida » désignent aujourd'hui l'ensemble des discours et des formes artistiques qui se sont développés dans le sillage de l'épidémie de VIH depuis le début des années 1980. Elles regroupent à la fois des stratégies de représentation (souvent marquées par l'urgence, la disparition, la colère ou encore la mémoire) et des gestes formels qui témoignent de la manière dont la crise sanitaire a transformé les modes de création. De la performance militante aux écritures du deuil, des archives communautaires aux œuvres littéraires de non-fiction, de l'art vidéo aux journaux intimes des malades, les esthétiques du sida constituent un champ pluridisciplinaire foisonnant qui a su transformer les conventions narratives et visuelles de la création contemporaine.

Ce séminaire de littérature contemporaine, consacré aux esthétiques du sida des années 1980 à aujourd'hui, portera sur les régimes de représentation et les solutions formelles par lesquels les artistes ont tenté de répondre à l'épidémie, à ses imaginaires et à ses conséquences politiques, sociales, intellectuelles, affectives. Notre réflexion s'appuiera principalement sur les œuvres littéraires, en particulier celles de langue française, tout en ouvrant ponctuellement la discussion à d'autres formes artistiques (cinéma, arts visuels, arts de la scène, performance, etc.) et à des textes provenant d'autres traditions linguistiques. Dans le cadre de ce séminaire, le sida sera appréhendé à la fois au prisme des imaginaires pathologiques antérieurs qu'il réactive (peste, syphilis, etc.), de divers enjeux qui conditionnent sa représentation, et des façons dont, en servant de terrain d'expérimentation formelle, il transforme l'esthétique même des œuvres. À cette fin, nous étudierons un corpus large et hétérogène, composé d'œuvres publiées et inédites, ainsi que de documents d'archives. Seront également étudiées diverses approches culturelles et conceptualisations majeures du sida, depuis le « le sida et ses métaphores » que propose dès 1988 Susan Sontag jusqu'à la notion de « gentrification des esprits » formulée par Sarah Schulman en 2012, sans oublier la « lecture réparatrice » d'Eve Kosofsky Sedgwick, élaborée en 2003 en réaction à l'herméneutique du soupçon qui aurait mué en paranoïa lors des années-sida.

Objectifs

- Analyser les régimes de représentations liées au sida ;
- Étudier l'impact formel et esthétique de l'épidémie ;
- Situer les œuvres littéraires du sida dans un contexte plus vaste ;
- Se familiariser avec différentes approches culturelles et théoriques ;
- Développer des compétences de communication et d'analyse.

Modalités d'évaluation

- Bref exposé oral sur une œuvre choisie : 10%
- Communication lors de la journée d'étude : 30%
- Travail écrit de fin de session : 40%
- Tests de lecture : 10%
- Participation au séminaire : 10%

Corpus

- BOURDIN, Christophe, *Le fil* (1994)
- GUIBERT, Hervé, *À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie* (1990)
- MAVRIKAKIS, Catherine, *Deuils cannibales et mélancoliques* (2000)
- RACINE, Gaëtan, *Journal intime**
- SCHULMAN, Sarah, *La gentrification des esprits* (2012)

* *Le journal intime de Gaëtan Racine n'étant pas publié, une version numérisée du manuscrit sera remise aux étudiant·e·s avec l'accord des ayants-droits.*

N. B. – Différents articles et extraits de textes, disponibles sur le portail Studium, figureront également dans les lectures obligatoires du séminaire.

BIBLIOGRAPHIE (sélection)

- ARTIÈRES, Philippe et Janine PIERRET, *Mémoires du Sida : Récit des personnes atteintes. France. 1981-2012*, Paris, Bayard, coll. « Essais documents divers », 2012, 204 p.
- ATKINS, Robert et SOKOLOWSKI, Thomas W., *From Media to Metaphor : Art About AIDS*, New York, Independent Curators, 1991, 72 p.
- BADIN, Alessandron, GENETTI, Stefano, LIBASCI, Fabio et Jean-Marie ROULIN (dir.), dossier « Littérature et sida, encore et alors », C.R.I.N : Cahiers de recherche des instituts néerlandais de langue et de littérature française, vol. 62 (2016).
- BATULET, Nicolas, *Écrire le sida*, Lyon, Jacques André éditeur, 2010, 140 p.
- BATULET, Nicolas et LHOÏTE, Florence, *Sida : une écriture au féminin*, Paris, Sipayat, 2019, 126 p.
- BERNIER, Christine, Marc ARCHAMBAULT, Catherine BÉDARD, Serge BÉDARD, Alain LAFRAMBOISE, Denise DESAUTELS et Anna CAUQUELIN, *Tombeau de René Payant*, Montréal, Éditions du Centre d'exposition et de théorie de l'art contemporain, 1991, 131 p.
- BOFFIN, Tessa et GUPTA, Sunil, *Ecstatic Antibodies : Resisting the AIDS Mythology*, London, Rivers Oram Press, 1990, 192 p.
- BOULÉ, Jean-Pierre, *HIV Stories : the Archeology of Aids Writing in France (1985-1988)*, Liverpool, Liverpool University Press, 2002, 240 p.

- BOULVAIN, Thibault, *L'art en sida (1981-1997)*, Dijon, Les Presses du réel, 2021, 824 p.
- CAMPBELL, Allyson et GINDT, Dirk, *Viral Dramaturgies : HIV and AIDS in Performance in the Twenty-First Century*, New York, Springer International Publishing, 2018, 417 p.
- CHAMBERS, Ross, *Facing it : AIDS Diaries and the Death of the Author*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1998, 145 p.
- CHAMBERS, Ross, *Untimely Interventions : AIDS Writing, Testimonial, and the Rhetoric of Haunting*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2004, 456 p.
- CIFOR, Marika, *Viral Cultures : Activist Archiving in the Age of AIDS*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2022, 280 p.
- CRIMP, Douglas (dir.), *Aids, Cultural Analysis, Cultural Activism*, Cambridge, MIT Press, 1988.
- CRIMP, Douglas, *Melancholia and Moralism: Essays on AIDS and Queer Politics*, Cambridge, MIT Press, 2002, 330 p.
- DELVAUX, Martine, « Des corps et des frontières : les lieux du sida », *L'esprit créateur*, vol. XXXVII, n° 3 (automne 1997), p. 83-93.
- DUSSAULT, Myriam, « Perte, empreinte et survivance : une lecture de l'image cinématographique du Singe bleu d'Esther Valiquette », *Postures*, n° 7 (printemps 2005), p. 61-72.
- FOURNIER, Michel et Julie LACHANCE (dir.), dossier « Écriture et sida », *Posture*, n° 2, 1998, 136 p.
- GAGNON CHAINEY, Benjamin, *Survivance queer des esthètes : de la syphilis au sida*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2025, 330 p.
- GIGUÈRE, Nicolas, « "Assister, informer, défendre", *Le Virulent* (1986-1989?), bulletin du comité Sida aide de Montréal (C-SAM) et outil de lutte contre le VIH et le sida », dans Isabelle Boisclair, Pierre-Luc Landry et Guillaume Poirier-Girard [dir.], *Québequeer*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2020, p.153-170.
- GILMAN, Sander, *Disease and Representation, Images of Illness from Madness to Aids*, Ithaca/London, Cornell University Press, 1988, 320 p.
- GIRAUDEAU, Nathalie, *Le sida à l'écran : représentations de la séropositivité et du sida dans les fictions filmiques*, Paris, L'Harmattan, 1998, 173 p.
- GORDON BAILEY, Andrey, *The Representations of HIV/AIDS in Québec Cinema*, thèse de doctorat, University of Leeds, 2016, 268 p.
- HALLAS, Roger, *Reframing Bodies: AIDS, Bearing Witness, and the Queer Moving Image*, Durham, Duke University Press, 2009, 334 p.
- HOGAN, Katie, *Women Take Care : Gender, Race and the Culture of AIDS*, Ithaca, Cornell University Press, 2001, 178 p.
- JUHASZ, Alexandra et Theodore KERR, *We Are Having This Conversation Now : The Times of AIDS Cultural Production*, Durham, Duke University Press, 2022, 280 p.
- JUNTUNEN, Jacob, *Mainstream AIDS Theatre, the Media, and Gay Civil Rights : Making the Radical Palatable*, New York, Routledge, 2016, 188 p.
- KLEIN, Alexandre et Gabriel GIRARD, « Les affiches de la lutte contre le sida : archives oubliées de la mobilisation gaie à Montréal (1982-2012) », *Glad! revue sur le langage, le genre, les sexualités*, n° 11 (2021).
- KLUSACEK Allan et Ken MORRISON, *A Leap in the Dark : AIDS, Art and Contemporary Cultures*, Montréal, Vehicle Press, 1992, 320 p.
- LEBOVICI, Élisabeth, *Ce que le sida m'a fait : art et activisme à la fin du XXe siècle*, Paris, JPR/Ringier, 2017, 320 p.
- LESTRADE, Didier, *Act up : une histoire*, Paris, La Découverte, 2023 [2000], 533 p.

- LÉVY, Joseph et Alexis NOUSS, *Sida-fiction : essai d'anthropologie romanesque*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1994, 212 p.
- LHOTE, Florence, « Genre et genres : le VIH par ses récits » *Babel*, n° 41 (2020), p. 203-234.
- LOWERY, Jack, *It Was Vulgar and It Was Beautiful : How AIDS Activists Used Art to Fight a Pandemic*, New York, Bold Type Books, 2022, 422 p.
- LYDON, Elisabeth, *Legitimising AIDS Literature : The Case of Establishing AIDS writing as a literary genre*, thèse de doctorat, Sheffield Hallam University, 2001.
- MAVRIKAKIS, Catherine, « Le sida, puisqu'il faut l'appeler par son nom... », dans *Tangence*, n° 42 (décembre 1993), p. 146–159.
- MAXENCE, Jean-Luc, *Les écrivains sacrifiés des années sida*, Paris, Bayard éditions, 1995, 208 p.
- MUMFORD, Kevin, *No Straight, Not White : Black Gay Men from the March on Washington to the Aids Crisis*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2019, 272 p.
- NAJM, Daoud (dir.), *Spirale*, dossier « Générations sida », n° 248 (printemps 2014), p. 31-55.
- NAMASTÉ, Viviane, *Savoirs créoles : leçons du sida pour l'histoire de Montréal*, Montréal, Mémoire d'encrier, 2019, 352 p.
- NENGEH MENSAH, Maria, *Ni vues ni connues? Femmes, VIH, médias*, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2003, 221 p.
- NENGEH MENSAH, Maria, « L'infiltration médiatique des femmes séropositives ; visibilité activiste et abstraction », *Recherches féministes*, vol. 13, n° 2 (2000), p. 95-112.
- NOËL, Alex, « Les placards transparents de la crypte : sida et coming out dans *Deuils cannibales et mélancoliques* de Catherine Mavrikakis », *Voix et images*, vol. 49, n° 2 (hiver 2024), p. 113-127.
- NOËL, Alex, « Les boîtes noires : enquête littéraire sur les traces culturelles du sida à Montréal », *Liberté*, n° 341 (hiver 2024), p.33-41.
- PEARL, Monica, *AIDS Literature and Gay Identity : the Literature of Loss*, Londres, Routledge, 2015, 200 p.
- PIRON, François (dir.), *Exposé-es : d'après Ce que le sida m'a fait d'Élisabeth Lebovici*, Paris, Fonds Mercator / Palais de Tokyo, 2023, 256 p.
- POIRIER, Suzanne and Timothy F. MURPHY, *Writing AIDS : Gay Literature, Language and Analysis*, New York, Columbia University Press, 1993.
- ROBU, Christina, « Le soi dans le silence de la mort de l'autre : les *Deuils cannibales et mélancoliques* de Catherine Mavrikakis », *Caietele Echinox*, vol. XLI (2021), p. 207-217.
- SAINT-JARRE, Chantal, *Du sida : l'anticipation imaginaire de la mort et sa mise en discours*, Paris, Denoël (coll. « l'espace analytique »), 1994, 267 p.
- SCHULMAN, Sarah, *La gentrification des esprits : témoin d'un imaginaire perdu*, traduit de l'anglais par Émilie Notéris, Paris, B42, 2018 [2012], 166 p.
- SONTAG, Susan, *Le sida et ses métaphores*, Paris, Christian Bourgois, 1989 [1988], 95 p.
- SNAUWAERT, Maïté, « "La part qui me revient". Le journal de Jean-Luc Lagarce : une poétique de la vie finale », *Études littéraires*, vol. 52, n° 2 (2023), p. 37-50.
- SPOIDEN, Stéphane, *La Littérature et le sida : archéologie des représentations d'une maladie*, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2001, 232 p.
- TREICHLER, Paula A., *How to have theory in an epidemic*, Durham, Duke University Press, 1999, 496 p.
- VILLEDIEU, Yannick, *Le deuil et la lumière : une histoire du sida*, Montréal, Éditions Boréal, 2021, 352 p.
- WATNEY, Simon, *Policing Desire: Pornography, Aids and the Media*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987, 192 p.

Intégrité

L'Université de Montréal s'est dotée de deux règlements disciplinaires sur la fraude et le plagiat, un qui s'adresse aux étudiants de premier cycle et l'autre à ceux des cycles supérieurs : <https://integrite.umontreal.ca/boite-a-outils/les-reglements>