

Queer Pop Symposium

16. - 18.01.2020, ZPKM Freiburg

Abstracts und Kurzbiografien

Keynote 1:

Queer Pop Citizenship: Representing Alternative Relationships in Contemporary Japan

Vera Mackie

In recent years, the concept of “sexual citizenship” has gained currency. It has been argued that, in considering sexual citizenship, we can profitably focus on practices (the right to engage in particular sexual behaviours), identities (the right to espouse a particular identity or lifestyle in the public sphere), and Relationships (the kinds of partnerships, familial relationships or other kinds of relationships recognised by society and the legal system). Citizenship in the public sphere also involves the forms of cultural representations which are produced, circulated and consumed – that is: “cultural citizenship”. In this lecture I will focus on selected popular cultural representations of alternative relationships in contemporary Japan, and how an analysis of such texts might contribute to a theorisation of sexual citizenship and cultural citizenship – which I will frame as “queer pop citizenship”.

Vera Mackie is Senior Professor of Asian and International Studies at the University of Wollongong (UOW), Director of the Centre for Critical Human Rights Research at UOW and DAAD Visiting Professor in Japanese Studies at Heinrich Heine University. Her publications include *The Reproductive Industry: Intimate Experiences and Global Processes* (Lexington 2019, co-edited with N Marks and S Ferber); *Remembering Women’s Activism* (Routledge 2019, co-authored with S Crozier-De Rosa); *The Social Sciences in the Asian Century* (ANU Press 2015, co-edited with C Johnson and T Morris-Suzuki); *Ways of Knowing about Human Rights in Asia* (Routledge 2015); *The Routledge Handbook of Sexuality Studies in East Asia* (Routledge 2015, co-edited with M McLelland); *Gender, Nation and State in Modern Japan* (Routledge 2014, co-edited with A Germer and U Wöhr); *Feminism in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality* (Cambridge 2003); *Gurōbaruka to Jendā Hyōshō [Globalisation and Representations of Gender]* (Ochanomizu Shobō 2003); *Human Rights and Gender Politics: Asia-Pacific Perspectives* (Routledge 2000, co-edited with A-M Hilsdon, M Macintyre and M Stivens); *Creating Socialist Women in Japan: Gender, Labour and Activism, 1900–1937* (Cambridge 1997).

Panel 1: Authentizität und Artifizialität

Panoptifying Queerness: Celebrities under Heteronormative Surveillance

Dirk Schulz

Today's panoptical view on western pop stars measures their performances on stage against their private lives and satisfies our greediness to "know" about their sexuality, the supposed "place of hidden secrets and ultimate truths". (Foucault) The current Pan(P)opticon serves as a multi-media, digital apparatus of control, discipline and regulation. With its promise that all attempts at transgression become documented, punished and corrected, the pleasure and interest of the "audience" now resides in public judgement rather than in continued admiration and idealization of stars. Celebrities are warned to accept the negotiated limits of "appropriate" behavior. Excess and Eccentricity – once cherished trademarks of fame – are now met with public disapproval and scorn. The regulatory panopticon serves to stabilize a heteronormative ordering of sex, gender, desire and sexual difference. The abiding gaze of the public, whose joy of observation and judgement leaves little room for queerness/ambiguity, rather demands obedience to normativisation. Western pop stars of the 1970s and 1980s once were able to draw attention to "the pose" and "the artificiality" of self-dramatizations and performances, leaving open the question of "inner truths" and sexualities "authentically expressed". In their performances, the new generation of pop stars still puts gender and sexuality in the foreground. But by means of their permanent observation and surveillance, the strict public eye has become more concerned with the successful "embodiment" of heteronormative ideals of gender and sexuality. The panopticon leaves little room for questionings, for ambiguity, for openness. Rather, it serves as a surveillance device for pop culture, suggesting the possibility of detecting and safeguarding truths, essences and clarities, thereby diminishing queer potentialities.

Dirk Schulz (Dr. phil.) is the managing director of GeStiK - Gender Studies in Cologne at the University of Cologne. Since 2018 he is one of the key speakers of KEG (Conference of Institutions for Women's and Gender Studies in German-speaking countries). In 2016 he cooperated with Judith Butler during her Albertus Magnus guest professorship, further collaborations are planned. Since 2013 he has been teaching Gender & Queer Studies at the University of Cologne, both in the certificate programme "Gender Studies", and as one of the "core teachers" in the master programme "Gender & Queer Studies", successfully accredited in 2017. His latest publications focus on questions of "anti-feminism/genderism" as well as the potential of and apparent opposition to queer interventions in academia, (pop) culture and politics. His main interests in research, publication and teaching apply in particular to gender/queer studies/theories, Anglophone literatures and cultures, poststructuralist / critical theories, the Semiotics and Popular/Celebrity Culture.

“A post-‘Pose’ world” – Changing Transgender Representation in Television

Anna Smitderk

In 2014, TIME Magazine announced the “Transgender Tipping Point”, declaring a significant shift in the representation of transgender people and issues in popular media such as television and film. Television series such as *Orange Is the New Black* and *Transparent* are regarded as representatives and catalysts of the tipping point, whereas the 2018 series *Pose* is considered to be groundbreaking for the contemporary depiction of transgender people and issues. This paper seeks to illustrate and examine the depiction of transgender characters and their storylines that led to the exclamation of the tipping point and how the depiction has changed since then. In how far were series like *OITNB* and *Transparent* able to deconstruct stereotypical portrayals of transgender people, moving away from the most common clichés of “Victims or Villains” (GLAAD), “evil deceiver[s]” (Bettcher) and “cold-blood killer[s]” or “sex worker[s]” (Malatino)? Further, this paper examines in how far *Pose* represents a milestone in transgender media representation and continues to change it significantly. Hence, this paper aims to trace the evolution of transgender representation towards the tipping point and its further development into what transgender actress, producer and activist calls the “post-‘Pose’ world” (Setoodeh).

Anna Smitderk hat English and American Studies an der Universität Kassel studiert. Zusätzlich absolvierte sie das interdisziplinäre Studienprogramm der Frauen- und Geschlechterforschung. Seit 2018 arbeitet sie als Lehrbeauftragte in der anglistischen Literaturwissenschaft an der Universität Kassel. Sie ist Stipendiatin des Promotionsstipendiums der Universität Kassel und Mitglied des Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Promotionskollegs „GeKKo“. Ihre Dissertation trägt den Arbeitstitel „The Depiction of Transgender Characters in Contemporary Television Series“. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Queer und Gender Studies sowie in den Serien-, Film-, Theater- und Medienwissenschaften.

Queering the Glam

Björn Dornbusch

Als der Künstler Tom Neuwirth 2011 seine Kunstfigur Conchita Wurst schuf, ahnte wohl kaum jemand, dass er mit der bärtigen Drag-Diva drei Jahre später den Eurovision Song Contest (ESC) in Kopenhagen gewinnen würde. Conchita Wurst stellte den vorläufigen Höhepunkt queerer ESC-Momente dar, der neben allem Jubel international für kontroverse Debatten sorgte, die deutlich machten, wie divers die Positionen zu queerem Leben in den am ESC beteiligten Staaten sind. Im Gegensatz zu vielen anderen ESC-Beiträgen zeichnete sich der Siegerperformance allerdings nicht nur durch die äußerliche Auffälligkeit des Protagonisten aus, sondern stellte eine künstlerisch überzeugende Leistung dar. Jedoch stellte der Erfolg Conchita Wursts den Künstler Tom Neuwirth vor die herausfordernde Frage, welches Entwicklungspotential noch möglich sei. Dies führte schließlich zur Aufteilung der Kunstfigur in die Diva Conchita und die männlicher wirkende,

androgynen Figur „Wurst“, die im Jahr 2019 mit mehreren elektronischen Songs und ästhetisch ansprechenden, queeren Videos an die Öffentlichkeit trat (u.a. mit dem Titel „Trash All the Glam“).

Der Beitrag analysiert das ästhetische Spektrum der Kunstfiguren und ordnet sie in ihren diskursiven Rahmen ein. Dabei widmet er sich dem Ausdruckspotential der Diva, der Fluidität der Genderrepräsentationen und den Spannungsverhältnissen zwischen Privatperson, Künstler, Kunstfigur(en) und gesellschaftspolitischer Person.

Björn Dornbusch, M.A. ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf seit 2018. Promotionsprojekt zum Diven-Dispositiv. Studium der Musikwissenschaft, Neueren Deutschen Literatur und Philosophie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Seit 2006 freier Mitarbeiter (Autor, Musikberater, Moderator) im Hörfunk und in der Fördermittelakquise. Lehr- und Forschungstätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bayreuth von 2012-2015 sowie 2017. 2017-2018 Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Projektträger des DLR im Bereich der Kulturellen Bildung. Forschungsschwerpunkte u. a.: Musik und Medien, Gender Studies, kritische Diskursanalyse.

Panel 2: Körperinszenierungen als Arbeit

Vom „Durchhalten“ und „Sich-Selbst-Treu-Bleiben“. Lesbische Popmusiker*innen und ihre Persona-Inszenierungen

Katharina Rost

„I think that the way that I present myself to the world is natural and organic to me, and feels comfortable, but at the same time it's like, it's a performance to not change it, it's a performance to go against the norm and not try and fit in.“ – so JD Samson im Spannungsfeld zwischen der Empfindung von Wahrhaftigkeit und der Performance dieser Gender-Identität, auch als einer Praxis des Aus- und Durchhaltens. Samson identifiziert sich als non-binäre Lesbe, was gesellschaftlich, aber auch spezifisch im Bereich der Popmusik schwierig sein kann. Zugleich fungiert Samson damit als Vorbild im Bereich der stark normierten und normierenden Popmusik.

Mit Bezug auf Philip Auslanders „performance persona“ und aktuelle Debatten zu Identitätspolitik und Popmusik setze ich mich mit den Persona-Inszenierungen unterschiedlicher Musiker*innen (u.a. LP, Eliot Sumner, Tish Hyman, Janelle Monáe, Tash Sultana, Christine and the Queens, Hayley Kiyoko) auseinander, folge historischen Spuren in die Pop-Vergangenheit, vor allem in die 80er und 90er Jahre (k.d. lang, Tracy Chapman, Skin, Marla Glen, Joan Jett u.a.), diskutiere die in den medialen Debatten gesetzten genderbezogenen Themenschwerpunkte aus einer diskursanalytischen sowie intersektionalen Perspektive und reflektiere, inwiefern hier immer wieder das Durchhalten, das Weitermachen oder auch das Sich-Selbst-Treu-Bleiben als Beschwörungsparolen verwendet werden.

Katharina Rost (Dr. phil.) ist seit April 2017 im Rahmen des Stipendiums „Exzellente Wissenschaftlerinnen für die Universität Bayreuth“ als PostDoc in der Theaterwissenschaft der Universität Bayreuth tätig, arbeitet dort an einem eigenen Forschungsprojekt und der Habilitation zu Inszenierungsstrategien, Theatralität und queeren Genderperformances in der Popmusik und lehrt im Bachelor „Theater und Medien“. Als Dozentin war sie seit 2016 an verschiedenen theaterwissenschaftlichen Instituten tätig (u.a. Kunstuniversität Graz, LMU München, FAU Erlangen-Nürnberg). 2015 promovierte sie in der Theaterwissenschaft der FU Berlin zu Hörweisen und Aufmerksamkeitsdynamiken im Theater (Sounds that matter. Transcript, 2017) und war dort langjährig als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin tätig. Seit mehreren Jahren arbeitet sie aktiv in der Gender AG der Gesellschaft für Theaterwissenschaft sowie dem Netzwerk Gequindi (Gender-Queer-Intersectionality-Diversity) der Universität Bayreuth mit.

„You wanna hot body? You better work bitch!“ – Ästhetische Verfahren der Produktion von Geschlecht als Arbeit

Franziska Haug

Karl Marx konstatiert, dass es „[d]er Hauptmangel alles bisherigen Materialismus [sei], daß der Gegenstand die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv.“ Judith Butler schließt sich diesem Materialismusverständnis an, indem sie „Praxis als sozial verändernde Tätigkeit“ versteht, mit und durch die „der Gegenstand selbst verändernde Tätigkeit [ist].“ Der Gegenstand – ein Körper, Name, Geschlecht – praktiziert und produziert sich selbst. Das Geschlecht ist also nicht der Effekt einer Konstruktionspraxis, es ist die Praxis der Produktion selbst. Wenn wir Geschlecht in seiner diskursiven Verfasstheit als sinnlich, ästhetisch, polymorph pervers, also ungeheuer-wirklich Materielles verstehen, dann ist es weder ein Effekt der Produktion, noch dessen Voraussetzung: Es ist Arbeit: „You wanna hot body? You better work bitch!“ (Britney Spears: Work B**ch, 2013). Rihanna parallelisiert Arbeit mit ihrem sexuellen Empfinden bzw. ihrer erotischen Praxis, indem Arbeiten und dirty-sein gleichzeitig stattfinden: „You see me I be work []. You see me do me dirt []“ (Work, 2016). Was kann eine queere Ästhetik der Produktion von Geschlecht sein, wenn unter queer keine Identität, sondern eine Praxis gefasst wird? Anhand von Beispielen aus der Popmusik soll diese Fragen und die These der queeren Produktion von Geschlecht durch Arbeit nachvollzogen werden.

Franziska Haug, geboren 1989 in Cottbus, studierte Germanistik, Kunstpädagogik, Soziologie sowie Frauen- und Geschlechterforschung in Frankfurt am Main. Ihre Magisterarbeit beschäftigte sich mit der ästhetischen Inszenierung von Geschlecht bei Lady Gaga. Sie arbeitete 2016-2017 als Lektorin für deutschsprachige Literatur im S. Fischer Verlag und leitete dort u.a. das literarische Online-Magazin des S. Fischer Verlags hundertvierzehn. Aktuell lehrt und promoviert sie in der Neueren deutschen Literaturwissenschaft der Universität Frankfurt zu literarischen Verfahren der Produktion von Geschlecht durch Arbeit. Sie forscht zu Queerfeminismus, Historischem Materialismus und Popkultur, insbesondere zu queerer Ästhetik im Verhältnis zu kapitalistischer Konsum- und Warenkultur.

Keynote 2:

Bridgit:

ein iPhone-Film und eine keltische Gottheit als Medium queerer Ästhetik

Astrid Deuber-Mankowsky

„Bridgit“ ist der Titel jenes 32-minütigen, ganz mit ihrem i-Phone gedrehten Filmes, mit dem die bildende Künstlerin Charlotte Prodger 2018 den Turner Preis gewann. Er bezieht sich auf den Namen einer keltischen Göttin, die mit der Kraft des Lichts und des Feuers verbunden ist und über eine komplexe Gestalt verfügt. Charlotte Prodger setzt ihr iPhone, das selbst bei statischen Einstellungen das Atmen des Körpers spürbar macht, ein, um mit einer sich konstant in relativer Bewegung zu anderen Bewegungen befindlichen, situierten Subjektivität und fluiden Identität zu experimentieren. Der Film richtet sich an eine queere Öffentlichkeit. Ihr seien, so betont Prodger, die queeren Kämpfe und die Erinnerung daran wichtig und dies auch und gerade heute, wo es einen Zugriff auf queere Räume gäbe, der zum Teil auf die Kommerzialisierung der queeren Ästhetik in der Mode, der Musik und der Kunstwelt zurückzuführen sei. Durch die Ablösung der ästhetischen Formen komme es zu einer Entleerung des politischen Inhaltes, der ursprünglich so wichtig gewesen sei. Damit positioniert sich Charlotte Prodger in kritischer Distanz zu aktuellen popkulturellen Zelebrationen von Vielgeschlechtlichkeit, die wesentlich von der Aufmerksamkeitsökonomie der digitalen Medien geleitet sind. Welche Möglichkeitsräume eröffnet im Verhältnis dazu die Welt der Kunst? In dem Vortrag möchte ich zeigen, wie Prodger im Spiel mit dem iPhone als Kamera und Bildarchiv und in der Verschränkung von Landschaft, biographischem Bezug und den 4000-Jahre alten Steinkreisen der mythischen Gottheiten die Ästhetik an die Politik zurückbindet.

Astrid Deuber-Mankowsky is Professor of Media Studies at the Ruhr-University Bochum. She has published extensively on topics in gender media studies, media theory, epistemology and philosophy. Her book *Der frühe Walter Benjamin und Hermann Cohen. Jüdische Werte, Kritische Philosophie, vergängliche Erfahrung* (Berlin: Vorwerk 8, 2000) was awarded the Humboldt University prize for best dissertation. Her second book entitled *Praktiken der Illusion. Kant, Nietzsche, Cohen, Benjamin bis Donna Haraway* was published in 2007 (Berlin: Vorwerk 8). English translations of her writings include *Lara Croft: Cyber Heroine* (Minneapolis London: University of Minnesota Press 2005). Her recent book is entitled *Queeres Post-Cinema* (Berlin: August Verlag 2017). She was a visiting scholar at UC Berkeley (2007), visiting professor at the Centre d'études du vivant, Université Paris VII - Diderot (2010), Max Kade Professor at Columbia University (2012 and 2017) and Senior Fellow at the IKKM Weimar (2013). She is also an associate member of the Institute for Cultural Inquiry Berlin (ICI Berlin) and External Affiliate of the Centre for Philosophy and Critical Thought (Goldsmiths University of London).

Panel 3: Ästhetische Strategien zwischen Stereotypisierung und Selbstermächtigung

80% sexy, 20% disgusting: Yekaterina Petrovna Zamolodchikova and ideas about race and whiteness in RuPaul's Drag Race

M. Katharina Wiedlack

My presentation focuses on race, whiteness and racialization in RuPaul's Drag Race through the Drag Queen Yekaterina Petrovna Zamolodchikova, short Katya, (season Seven and Drag Race All Star season Two). Katya embodies stereotypical ideas about Russian women. Three significant features seem to construct her Russianness: her over the top style, make up, and blond big hair, her dark, disillusioned, depressed, yet ruthless character, and her thick Russian accent. Using methodologies from critical whiteness studies, as well as feminist and queer studies, I will analyze Katya's class- related and race/ethnicity-related aspects in relation to the broader discussion of racialization and LGBTIQs within US-American culture. RuPaul's Drag Race is a space that signifies American national belonging, as well as queer neoliberalism (Strings and Bui 2014, Goldmark 2015). It is a space where race and racialization, and American racial politics are negotiated (ibid.). I am interested in the relationship between the mockery of Russian femininity, style, and womanhood and performances, and discourses of liberal gay progressiveness and racialization. I analyze, how Katya's performance of Russian femininity negotiates and creates knowledge about Slavic or Russian culture and embodiment within the broader negotiation of whiteness and race in the liberal American context. I will focus especially on the intersection of class-related and racialized aspects of Katya's embodiment of Russianness.

M. Katharina Wiedlack is currently Senior Post-Doctoral Fellow at the Department of English and American Studies, University of Vienna. Previously, she was Post-Doc Fellow at the Department of English and American Studies, Humboldt University, Berlin and Visiting Professor at the Center for Advanced Media Studies, Johns Hopkins University. She did research at the University of California, Berkeley, the Jordan Center for the Advanced Study of Russia at New York University. She was Project Coordinator at the Gender Research Office at the University of Vienna from April 2008 to September 2015. Her research fields are primarily queer and feminist theory, popular culture, postsocialist, decolonial and disability studies. Currently, she is working on a research project focused on the construction of Russia's most vulnerable citizens within Western media.

Operating from an other world – Cyborg Performanzen im zeitgenössischen Musikvideo

Ina Holey

1985 veröffentlichte Donna Haraway ihr mittlerweile zu einem Klassiker der feministischen Studien etabliertes Manifest für Cyborgs. Nur wenige Jahre davor, 1981, wurde das erste Musikvideo beim Sender MTV ausgestrahlt und so endgültig ein Teil der globalen Popkultur. Das Musikvideo, als bewusste Zusammensetzung von Visuellem und Auditivem, ist somit genau wie die Cyborg-Figur durch seine Hybridität und Ambivalenz gekennzeichnet und durchbricht Binaritäten. Doch inwiefern ist die Performanz einer Cyborg-Figur insbesondere für Personen, die mehrfach marginalisiert sind – etwa als women of colour - eine empowernde Strategie und selbstermächtigende Darstellungsmöglichkeit? Ich möchte in meinem Vortrag anhand einiger aktueller Beispiele untersuchen, inwiefern im Medium Musikvideo eine Cyborg-Metaphorik nach Donna Haraway der Auseinandersetzung mit patriarchal geprägten Dualismen dienen und diese unterwandern kann. Dabei werde ich zeigen, dass die Welt der Science-Fiction bestens dafür geeignet ist, um im Musikvideo als progressive Projektionsfläche für queer-feministische Utopien zu dienen.

Ina Holey ist Masterstudentin der Medien- und Kulturanalyse an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihre Schwerpunktthemen sind Posthumanismus und Gendertheorien. Ina Holey hat in Düsseldorf den Bachelor Medien- und Kulturwissenschaft abgeschlossen und in Reading (UK) Film, Theater- und Fernsehwissenschaft studiert. Sie schreibt außerdem als freie Autorin über Feminismus, Migration, Popkultur und jüdische Medienrepräsentation, etwa für Missy Magazine, tanzhaus nrw und Museum Ludwig. Sie war außerdem als Moderatorin am zweiten Interrupted – Cyfem and Queer Symposium der Plattform Creamcake beteiligt.

Auf dem Fleischmarkt untenrum frei unterwegs – Zur Kritik des Wiederholungszwangs pop-feministischer Erfahrungsliteratur der Gegenwart

Constanze Stutz

Die pop-feministischen Autorinnen Laurie Penny und Margarete Stokowski beginnen ihre Texte über weibliche Erfahrung in der Gegenwart bei ihrer eigenen Gewordenheit: Wie wurde ich von dieser Gesellschaft zur Frau gemacht und was kann ich gegen die Gewalttätigkeit tun, die diesem Prozess immer auch eingeschrieben ist? Ihre feministische Erfahrungsliteratur ist dabei zugänglich, unterhaltend und kathartisch in der Darstellung des beißenden Unbehagens mit der eigenen weiblichen Subjektwerdung in einer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft und vieles von dem, was sie schreiben ist richtig und notwendig. In letzter Konsequenz bleiben beide jedoch bei einer individualistischen Herstellung von weiblicher Handlungsfähigkeit stehen, deren Befreiungsversuche allein vereinzelt Strategien des weiblichen Empowerments als schlagendes Identifikationsangebot feministischer Selbstermächtigung im Kapitalismus anbieten. Der Vortrag

möchte daher das Verhältnis von Erfahrung als Selbsterfahrung und Erfahrung als Grundlage für individuelle und gesellschaftliche Veränderung in populärer feministischer Literatur vermessen und durch eine Analyse der Funktion von Erfahrung und der Verdichtung einzelner Erfahrungen hin zu einer weiblichen Subjektivität des Leids im Schreiben von Laurie Penny und Margarete Stokowski dem widersprüchliche Verhältnis von Pop und Feminismus in der Gegenwart nachgehen.

Constanze Stutz, M.A. studierte Soziologie, Kulturwissenschaften und Gesellschaftstheorie an der Universität Leipzig und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie arbeitete im ESF-Projekt FEM POWER an der Hochschule Merseburg und ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Makrosoziologie der TU Dresden. Darüber hinaus ist sie Redaktionsmitglied der *outside the box - Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik*.

Panel 4: Queere Utopien

Die Neo-Burlesque als ein queerer Karneval

Joanna Staśkiewicz

Die Präsentation beschäftigt sich mit der Neo-Burlesque als groteskem Karneval. Bachtin (2015) sah im Karneval die Möglichkeit der temporären Aufhebung der offiziellen Normen, eine volkstümliche Lachkultur mit der Affirmation der „Dummheit“ im Sinne des Grotesken. Sein Konzept der grotesken Körper, die dem materiell-leiblichen Bereich zugeordnet sind, werden durch Übertreibung und Übermaß stilisiert. Mary Russo betont den Aspekt des Prozessualen im grotesken Körper bei Bachtin, insbesondere im Unvollendeten sieht sie einen Raum der „sich überlappenden Bahnen“, die „fantastische Verbindungen zwischen Geschlechtern, Körpern, Kostümen, Architekturen, Landschaften und Temporalitäten“ herstellen (1995: 106). Die „sich überlappenden Bahnen“ können in der Neo-Burlesque gefunden werden, denn die unterschiedlichen Körper der Darsteller*innen sind im Werden und wirken wie hyperbole und groteske Körper. Diese haben eine distanzierende Wirkung und bieten als camp einen Raum der Subversion. Nicht nur der Körper, sondern auch die lokale „Authentizität“ ist eine Matrix von Fantasien und die Neo-Burlesque kann als das performative Spiel mit diesen Fantasien gesehen werden. Die zentralen Fragen sind: Ist die Neo-Burlesque eine queere subversive Performance? Kann sie Vorstellung von Geschlechterrollen, der Heteronormativität und von lokalen und nationalen Traditionen stören? Diese Fragen werden durch den Vergleich der Neo-Burlesque in New Orleans, Berlin und Warschau untersucht.

Joanna Staśkiewicz (Dr. phil.) studierte Sozialwissenschaften an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und promovierte an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Sie war unter anderem research associate an der Loyola Universität in New Orleans und von Juni bis November 2018 Visiting Postdoctoral Scholar an der Tulane Universität in New Orleans, wo sie an ihrem aktuellen Postdoc-Projekt „Simulacrum of gender, desire and local myths in the New Burlesque. The comparison of the burlesque scenes in New Orleans, Berlin and Warsaw“ arbeitete. Sie ist assoziiert mit der Forschungsgruppe „Queer(ing) Popular Culture: Queere Narrative und Praktiken in Zeiten des Neoliberalismus

(1980er – Gegenwart)“ an der Universität Siegen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gender Studies, soziale Bewegungen, Mythen- und Diskursforschung, Poststrukturalismus, populäre Kulturen und Performance Studies.

Haunt me Baby one more Time! – Tracing queer temporalities with Moor Mother

Lisa Tracy Michalik

I'm not from this time
this time was not built for me
See, i built my own time High above everything.
- Camae Ayewa aka Moor Mother

Temporal disjunctions have been constitutive for the afrodiasporic experience since colonialism and slavery. Time in an afrofuturist idea of thought can appear technologized for Black people. How these disjunctions are translated into music in order to resist eurocentric narratives of linear time shall be the subject of my contribution. The past haunts, or queers the present and the future. “Time is out of joint“, as Derrida quotes Shakespeare’s Hamlet. This does not necessarily have to be bad. I aim to take a closer look at how the African American musician, artist, poet and activist Camae Ayewa aka Moor Mother’s music deploys afrofuturist and hauntological approaches, creating soundscapes and non linear timescapes.

Lisa Tracy Michalik is a media and culture scholar (BA), teaching assistant at the institute for Media and Culture at Heinrich Heine University Düsseldorf and freelanced author for Missy Magazine and taz - Die Tageszeitung. She also acts as moderator or speaker for panels and talks, recently she led an artist talk with South African dancer and activist Mamela Nyamza at HAU - Hebbel am Ufer, Berlin. She wrote a bachelor thesis with the title “Queering American Prime Time Television: How How To Get Away With Murder challenges traditional Approaches of Representation.“ Her study focus includes postcolonial theory, feminist theory, critical race studies, affect theories and audio visual media.

Rewind. Queer Asynchronicity and Afrofeminist Chronopolitics

Vera Mader

My contribution takes a close look at the temporal subversions in the audiovisual works of contemporary pop artists Kelela and FKA twigs. Rewinding and fastforwarding sound and video reproduction technology create moments of visual interruption, musical breaks, suspended movement and slightly “off” rhythms respectively. I aim to contextualize this “aesthetic of asynchronicity” within two distinct, but arguably related critical interventions: a queer mode of

imagining a utopian “otherwise” and chronopolitical claims to temporal agency informed by Black historical and Afrofeminist critiques. I argue that this strategy of technical “time axis manipulation” is a means of restructuring the temporal linearity of eurocentric modernity, while at the same time constituting a reparative practice with regard to the (historical) traumas of racial and sexual abuse. Twigs’ and Kelela’s deployment of an “Afrofeminist chronopolitics” introduces speculative and pleasurable moments, in which futures as both colonized trope and queer utopia are up for debate.

Vera Mader studied Media and Cultural Studies and Cultural Anthropology at the Albert-Ludwigs-Universität Freiburg and the University of Massachusetts, Amherst. As of October 2019, she works on a dissertation at the DFG-research training group Das Dokumentarische – Exzess und Entzug at the Ruhr-Universität-Bochum.

Keynote 3:

Transing Voice Studies: Exploring the Mattering Materialities of Singing and Trans Existence with Demian Seesjärvi

Milla Tiainen

In this talk, I canvass the possibilities of studying the specificities of trans experiences and existence – or trans-becomings (Hayward 2010) – in relation to practices of singing within a framework that interweaves insights from trans studies, queer studies, popular music studies, and voice and music performance studies. These reflections are based on my ongoing collaboration with Finnish singer, voice teacher and transman, Demian Seesjärvi, and with music and gender studies scholar, Taru Leppänen (e.g. Leppänen & Tiainen 2018).

I will provide examples of such understandings of the particularities of trans existence that have emerged within our collaboration, incited by mutually shaping encounters – or intra-actions (e.g. Barad 2007) – between Seesjärvi’s praxis in popular and “classical” singing, his reflections thereof, and my and Leppänen’s methodological choices, which range from close listening of Seesjärvi’s vocal expressions and interview statements to the elaboration of such new materialist concepts as intra-action (e.g. Barad 2010), apparatus (Barad 2007; Irni 2013), and trans-corporeality (e.g. Alaimo 2008; 2010). I will also consider what this kind of collaboration entails for the study of popular music, musical performance and gender epistemologically, ethically, and ontologically. How might a collaborative trans studies approach challenge or expand some of the orientations and ethical-political premises of queer studies?

As an outcome of these reflections, I will propose that the type of collaboration we have engaged in may mobilize a “transing” of voice and music studies. Derived from the verb “to trans”, transing refers to how the experiences of trans people and the research perspectives they enable, and throw into question, may transform prevailing understandings of voice, body, music-bound agencies and

identities, and the methodologies of voice, music and gender research. In particular, the aim of our collaboration is to contribute to recent discussions about how materialities across multiple scales, ranging from bodily activity and parts to specific musical repertoires and practices, embodied feelings, and the hormones used as part of the sex/gender reaffirmation process, matter a great deal in trans-becomings: in the unfolding of trans experiences and identities. We also explore how these materialities take shape through complex intra-actions with discursive, cultural and social elements.

Milla Tiainen is a Lecturer in Musicology in the School of History, Culture and Art Studies at the University of Turku, Finland. Her research and teaching span cultural and gender studies of music, voice and music performance studies, feminist new materialisms, and posthumanist thinking. A founding member of the COST-funded action “New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter’” (2014–2018), she co-chaired the action’s largest working group centered on the study of arts. Her current research focuses on environmental activism and non-anthropocentric approaches in contemporary musical performance, and on the methodological possibilities of new materialisms in voice, music and gender studies.

In addition to numerous articles in peer-reviewed journals and edited collections, she is author of *Locating the Composer* (2005; in Finnish) and *Becoming-Singer* (2012). She is also co-editor of *Reconfiguring Authorship in Music and Theatre* (2005; in Finnish), *Musical Encounters with Deleuze and Guattari* (2017), and special issues for the journals *Body & Society* (2014) and *Ruukku: Studies in Artistic Research* (2018), among others. Her monograph on a process ontological and Deleuzian feminist approach to operatic performance is forthcoming with the University of Minnesota Press. Milla is currently the chair of the Finnish Musicological Society, a senior research fellow in the Academy of Finland-funded project, *Localizing Feminist New Materialisms* (2017–2021), and a member of the research team of ERC-funded project *SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950-2020* (2016–2021).

„I’m looking for someone to help me get into here“.

Das queere Moment im Werk der Pet Shop Boys.

Daniel Baranowski

Von einer Öffentlichkeit, die von queerem Begehren nichts wissen will, unbemerkt, breitet Neil Tennant auf dem vorletzten Song (*Later Tonight*) des ersten Pet Shop Boys Albums *Please* (1986) – auf dessen Cover die beiden Bandmitglieder in Bademänteln zu sehen sind – eine Masturbationsphantasie aus, in deren Mittelpunkt ein junger Mann steht und die im Horizont des Songs Mitte der 1980er Jahre für einen versteckt lebenden schwulen Mann in England die einzige Möglichkeit war, sein Begehren auszudrücken, „cause tonight always comes“.

Der Vortrag will das spezifisch queere Moment im Werk der Pet Shop Boys untersuchen. Dabei soll ein Bogen geschlagen werden von der Thematisierung gleichgeschlechtlichen Begehrens bereits in der kommerziell erfolgreichsten Zeit des Duos (schwullesbische Subkultur (West End

Girls, 1985), Homosexualität in der katholischen Kirche (It's a Sin, 1987) Dekonstruktion von Männlichkeit (Always on my mind, 1987), Verabschiedung der „gay utopia“ (Being Boring, 1990 / Go West, 1993) bis zu aktuellen Bezugnahmen im Kontext einer zunehmend expliziteren Auseinandersetzung (strafrechtliche Diskriminierung (Odd Man Out, 2013), Absage an Heteronormativität (Love is a Bourgeois Construct, 2013), Hate Speech (Oppressive, 2014).

Zentral wird am Beispiel der Pet Shop Boys dabei die für Popmusik generell bedeutsame Frage sein, wie soziopolitische Inhalte über simple Melodien, wie inhaltliche Tiefen über banal anmutende Oberflächen transportiert werden.

Daniel Baranowski (Dr. phil.), Literaturwissenschaftler, Promotion 2006 mit einer Arbeit über Repräsentationen der Shoah in Philosophie, Literatur und Film (Simon Srebnik kehrt nach Chełmno zurück), 2006 bis 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, seit 2015 wissenschaftlicher Referent der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, zuständig für LSBTTIQKultur, Geschichte und Erinnerung, Veröffentlichungen 2019 (im Erscheinen): Das Archiv der anderen Erinnerungen. Voraussetzungen, Leitlinien, Schwerpunkte. In: Jahrbuch Sexualitäten. Berlin 2019. / „Dass ich mutterseelenallein morgens quasi mich richten musste.“ Das nicht zu löschende Mal der Verurteilung. In: Justiz und Homosexualität. Recklinghausen 2019.)

German Hip Hop Feminism and Social Activism – H.E.R. Space, Self Made

Amy Makota

Since its inception, hip hop has fostered expressions of identity, providing spaces for artists to explore representations of their society. Artists typically utilize their craft as a platform for matters considered personally relevant, resulting in what Ayla Güler Saied terms as a “subversive form of expression [that] offers a stage for self-authorisation” (2017). While scholars have studied this music genre in Germany, few have explored the musical artists who embody the LGBTQIA+ community, and even fewer their activism methodologies. Drawing on an interview with the German MC FaulenzA, in this paper I critically examine how this German rapper creates space within society for herself through her gender identification, her clothing choices, and her rap music. FaulenzA considers herself a member of the “queer feminist rap” community—and in working as such, identifies as a German feminist. From this analysis, I argue her activism both furthers and contests the current socio-political state of contemporary Germany, most specifically in relation to gender and feminist politics. Furthermore, such examination provides the field of popular culture a sharpened perception of hip hop activism's effectiveness during political unrest in a country struggling to maintain its liberal, progressive ideological state.

Amy Makota is a 4th year ethnomusicologist doctoral student in the Department of Folklore and Ethnomusicology at Indiana University Bloomington minoring in Gender Studies. She obtained her 2013 BA in English/European Studies/German/Medieval Studies and her 2017 MA in European

Studies. Amy's specialization country is Germany, focusing on social activism as represented through the lens of Women in German hip hop. She is the recipient of the 2017 American Folklore Society Music & Song Section Bertrand Bronson Prize. Amy has been both co-editor and ongoing hip hop reviewer for Black Grooves, a reviewer for the Journal of Hip Hop Studies and an instructor for Survey of Hip Hop at Indiana University Bloomington. She has completed two fieldworks periods in Germany as a visiting scholar of Freie Universität Berlin, with the most recent being 2018-2019, during which she presented her research at Freie University's Doing Gender/Intersectional Research in International Contexts Conference held at the Margherita von Brentano Center for Gender Studies and was the organizer/facilitator of a May 2015 hip hop activism workshop at Gateway Berlin in Kreuzberg. Currently she is a 2020 Fulbright semi-finalist awardee.