

FEM300B-50 : Perspectives féministes et cinéma

Institut de Recherches et d'Études Féministes

Université du Québec à Montréal

Automne 2016

Chargée de cours

Courriel

Disponibilités

Cours

Local

Début et fin de la session

Anne-Marie AUGER

auger.anne-marie@uqam.ca

Sur rendez-vous au VA-2200

Vendredi de 9h30 à 12h30

V-3430

9 septembre 2016 au 16 décembre 2016

DESCRIPTION DU COURS

Le monde actuel exige une compréhension globale des médias ainsi qu'une capacité à décoder et à critiquer les représentations qui nous entourent. Le cinéma participe à la circulation de stéréotypes et d'images structurantes qu'il importe d'examiner avec attention. Que nous dit le septième art au sujet de notre rapport au sexe et au genre ? En quoi reproduit-il ou questionne-t-il les structures dominantes ?

Le cours *Perspectives féministes et cinéma* se veut une étude historique et théorique des fonctions de l'image dans la construction des rôles sexuels et des rapports de genre : théories féministes, stéréotypes sexuels, récit œdipien, voyeurisme et identification, censure et pornographie, etc. À travers une variété de figures (classiques et contemporaines) et de courants, nous allons présenter, comparer et évaluer différentes analyses sociologiques, économiques, esthétiques et sémiologiques qui prennent comme objet le genre au cinéma.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Ce cours vise principalement à explorer l'étude de la représentation du sexe et du genre au cinéma selon une variété d'approches critiques, à l'exemple des théories féministes, de la critique gaie et lesbienne et de la théorie queer. Ce cours propose également une introduction aux *gender studies* et aux *cultural studies* dans le contexte plus spécifique des études cinématographiques.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Plus précisément, le cours *Perspectives féministes et cinéma* vise à développer une capacité d'analyse critique de la représentation cinématographique et médiatique. Les étudiantEs apprendront à se positionner face aux images, à structurer leur pensée et à développer un argumentaire cohérent. Il est attendu des étudiantEs d'être en mesure de rédiger une analyse critique soutenue par des théories sélectionnées.

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Les approches méthodologiques de ce cours sont variées, mais fondées sur l'apprentissage actif et une approche réflexive face à l'image animée. Les cours se dérouleront sous forme de cours magistraux, de conférences, de visionnements, de discussions et d'ateliers. Plusieurs activités d'apprentissages formatives feront l'objet de rétroactions tout au long de la session, tandis que des évaluations sommatives permettront de vérifier l'intégration des acquis. Dans le même sens, les lectures au programme permettront le transfert des apprentissages et le visionnement de plusieurs films donnera l'occasion aux étudiantEs d'élaborer un raisonnement critique.

ATTENTES DE L'ENSEIGNANTE

Un climat d'apprentissage adéquat favorise un engagement optimal de l'étudiantE. Les échanges entre étudiantEs sont autant d'occasions d'ajuster leurs propos et de comparer leurs analyses. Ainsi, il est attendu des participants de faire preuve en tout temps d'une attitude respectueuse et d'une ouverture générale aux autres.

CALENDRIER DES SÉANCES

Semaine 1. 9 septembre 2016. Introduction au cours

Présentation globale du cours et des modalités d'évaluation, en plus des différentes approches en lien avec celui-ci.

Visionnement en classe : Série *Masters of Sex*, « Pilot » saison 1, épisode 1.

Semaine 2. 16 septembre 2016. PAS DE COURS MAGISTRAL

Film à voir : *Thelma et Louise* (Ridley Scott, É-U, 1991)

Devoir : Remplir le questionnaire réflexif et le questionnaire préparatoire sur *Thelma et Louise*

Semaine 3. 23 septembre 2016. Les études féministes au cinéma : approches et enjeux

Lecture obligatoire : a) SELLIER, Geneviève, « Gender studies et études filmiques », *Cahiers du genre*, no 38, 2005, p. 63-85. [Ressource en ligne déposée sur Moodle]

b) TASKER, Yvonne, « Criminelle : Thelma et Louise et autres délinquantes », dans *Cinémaction*, no 67, 1993, p. 92-95.

Semaine 4. 30 septembre 2016. La femme fatale comme objet de désir

Film à voir pour le cours : *Gilda* (Charles Vidor, É-U, 1946)

Lecture obligatoire : a) MULVEY, Laura. « Plaisir visuel et cinéma narratif » (Première partie), traduit de l'américain par Gabrielle Hardy, *Débordements*, 20 février 2012. En ligne :

<http://www.debordements.fr/spip.php?article25>

b) MULVEY, Laura. « Plaisir visuel et cinéma narratif » (Seconde partie), traduit de l'américain par Gabrielle Hardy, *Débordements*, 26 mars 2012. En ligne :

<http://www.debordements.fr/spip.php?article42>

c) DOANE, Mary Ann, « Strip-tease épistémologique (à propos de *Gilda*) », *CinémAction*, no 67, mars 1993, p. 24-28.

Semaine 5. 7 octobre 2016. Enjeux de la visibilité lesbienne à l'écran

Visionnement en classe : *Celluloid Closet* (Rob Epstein et Jeffrey Friedman, É-U, 1996)

Lectures obligatoires : a) DYER, Richard, « Homosexualité et film noir » dans *Revoir Hollywood*, Noël Burch (éd.) Paris, L'Harmattan, coll. « Champs visuels », 1993, p. 200-219.

b) MOORE, Candace, « Having It All Ways. The Tourist, The Traveler, and the Local in the L World », *Cinema Journal*, vol. 46, no 4, été 2007, p. 3-23. [Ressource en ligne déposée sur Moodle]

Semaine 6. 14 octobre 2016. Émergence d'un cinéma féministe au Québec

Film à voir pour le cours : *30 tableaux* (Paule Baillargeon, Qc, 2011)

Lecture obligatoire : a) BISSONNETTE, Nathalie, « L'héritage de Paule Baillargeon », *La Gazette des Femmes*, 8 mars 2012, En ligne : <http://www.gazettedesfemmes.ca/5862/lheritage-de-paule-baillargeon/> b)

Semaine 7. 21 octobre 2016. Femmes, sexualité et santé mentale

Lectures : a) DELVAUX, Martine, « Introduction » et « Histoires de folles », *Femmes psychiatisées, femmes rebelles : de l'étude de cas à la narration autobiographique*, Paris, Institut Synthélabo, coll. « Les empêcheurs de penser en rond », 1998, p. 9-44.

b) AUGER, Anne-Marie, « Femmes et folie au cinéma. L'exemple de la *neurotic romance* », chapitre in *Remous, ressacs et dérivations autour de la troisième vague féministe*, Montréal, Éditions Remue-Ménage, 2011, p. 115-126.

Semaine 8. 28 octobre 2016. Semaine de lecture (pas de cours)

Semaine 9. 4 novembre 2016. Examen de mi-session

Semaine 10. 11 novembre 2016. Nouveau Cinéma Queer et cinéma du sida

Film à voir pour le cours : *Poison* (Todd Haynes, É-U, 1991)

Lecture obligatoire : a) Aaron, Michele. "New Queer Cinema: An Introduction." *New Queer Cinema: A Critical Reader*, Ed. Michele Aaron. New Brunswick: Rutgers University Press, 2004. 3-14.

b) BILODEAU, Martin, « Nouvelle vague dans le cinéma indépendant américain », *24 Images*, no 65, 1993, p. 38-40.

Semaine 11. 18 novembre 2016. « L'avant et l'arrière de l'écran » : Conférence des Réalisatrices Équitables

Lecture obligatoire : à confirmer

Remise du plan du travail final

Semaine 12. 25 novembre 2016. Porn Studies : traversée historique d'un genre

Film à voir pour le cours : *Inside Deep Throat* (Fenton Bailey et Randy Barbato, É-U, 2005)

Lectures obligatoires : a) LAVIGNE, Julie, « La distinction entre l'érotisme et la pornographie », *La traversée de la pornographie*, Montréal, Éditions Remue-Ménage, 2014, p. 25-38.

b) WILLIAMS, Linda, « Aller jusqu'au bout : connaissance charnelle sur les écrans américains (1961-1971) », *Screening Sex. Une histoire de la sexualité sur les écrans américains*, p. 32-62.

**Semaine 13. 2 décembre 2016. Pornographie féministe et post-pornographie
+ Conférence de Myriam Leblanc-Élie (deuxième partie du cours)**

À voir pour le cours : à confirmer
Lectures obligatoires : à confirmer

Semaine 14. 9 décembre 2016. Exploitation et « films de fesses » au Québec

Lectures : Beaulieu, Julie, « Le plaisir visuel de Valérie », *Nouvelles Vues, Revue sur les pratiques et les théories du cinéma au Québec*, no 15, hiver 2013, disponible en ligne : http://www.nouvellesvues.ulaval.ca/fileadmin/nouvelles_vues/fichiers/Numero15icono/Plaisir_visuel_Valerie.pdf

À voir pour le cours : *Cinéma québécois : Le désir* (Bernard Lafrenière et Georges Privet, 2008) disponible en ligne : https://www.onf.ca/film/cinema_quebecois_le_desir

Semaine 15. 16 décembre 2016. Remise du travail final

MODALITÉS D'ÉVALUATION

1) Un examen de mi-session (25%, cours 9)

L'examen de mi-session sert à vérifier l'acquisition des notions fondamentales et théoriques issues des cours 1 à 7. L'examen portera sur les textes et films, les exposés magistraux et le travail de réflexion fait en classe. Aucun matériel ne sera permis pendant l'examen.

2) Un plan de travail final (15 %, semaine 11)

Afin de bien préparer votre travail final, vous devrez fournir un plan d'une page dès la semaine 11. Ce plan indiquera de façon sommaire et concise : le film et la problématique choisis, une brève description/justification de l'angle d'approche ainsi que trois éléments bibliographiques.

1. Pertinence de la problématique – 5 points
2. Cohérence et organisation de la réflexion – 7 points
3. Recherche bibliographique – 3 points

3) Un atelier en classe (15%, semaine 13)

Suite à la conférence d'une invitée, cet atelier prendra la forme d'une grille d'analyse à créer en classe, en équipe, ainsi qu'une courte rétroaction sur votre travail. Vous aurez le droit d'utiliser toutes vos notes de cours et votre recueil de textes, au besoin.

1. Synthèse des concepts abordés – 5 points
2. Cohérence et organisation de la réflexion – 7 points
3. Qualité de la rédaction – 3 points

4) Un travail final (45%, semaine 15)

À la suite de la rétroaction de votre plan de travail, vous devrez produire une analyse filmique de 6-8 pages qui tient compte d'un aspect de la représentation de genre, du sexe et/ou de la sexualité dans un film choisi. Ce projet final permettra d'évaluer votre capacité à faire des liens avec les concepts vus tout au long de la session et à replacer le film dans un contexte socio-

historique. Des explications plus détaillées de ce travail seront fournies en classe en début de session.

1. Structure du travail – 5 points
2. Qualité de la problématique – 5 points
3. Nuance de l'analyse – 10 points
4. Liens avec la matière et les concepts du cours – 5 points
5. Pertinence des exemples filmiques – 10 points
6. Qualité de la rédaction – 5 points
7. Recherche bibliographique – 5 points

PROTOCOLE BIBLIOGRAPHIQUE ET GUIDE DE RÉDACTION

Une attention particulière à la présentation des travaux est exigée des étudiants. Nous vous demandons d'uniformiser votre travail et de citer vos sources correctement. Prière de vous référer au *Guide de présentation des mémoires et des thèses* disponible en ligne :

<http://www.guidemt.uqam.ca>

QUELQUES NOTES SUR LE PLAGIAT :

Définition : Le plagiat est l'acte de faire passer pour siens les textes ou les idées d'autrui. La fraude est un acte de tromperie fait pour gagner un avantage personnel, parfois au détriment des autres.

<http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat>

<http://r18.uqam.ca>

POLITIQUE DE RETARD

Tout retard sera pénalisé de 2 % par jour, en se fiant à l'estampe apposée par la secrétaire du département. Aucun travail ne sera accepté *après une semaine de retard*.

ABSENCE À UN EXAMEN OU UN ATELIER

L'étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l'objet d'une évaluation continue dès qu'il est en mesure de constater qu'il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Le doyen ou l'autorité compétente du département détermine si le motif est acceptable en conformité aux règles, politiques et normes applicables à l'Université de Montréal.