

L'APPORT DES FEMMES AUX ARTS VISUELS ET A L'HISTOIRE DE L'ART

Thérèse St-Gelais, bureau J-1470, tél. : 987-3000, boîte vocale 6724

Mercredi 14 h à 17 h

Étude de l'apport des femmes en arts visuels : analyse de diverses approches théoriques et historiques de la production artistique des femmes. Analyse des différentes notions d'un « art de femmes » et d'un art féministe. Situation des femmes dans les avant-gardes, révision de l'histoire de l'art et des fondements de la critique d'art.

9 septembre	Introduction; plan de cours; bibliographie; évaluation.
16 septembre	Femmes artistes et histoire de l'art.
23 septembre	Les femmes artistes et les genres picturaux; l'histoire d'une hiérarchie. Les genres interdits; la sculpture.
30 septembre	Visite au Musée des beaux-arts de Montréal.
7 octobre	L'autoportrait dans la production des femmes artistes.
14 octobre	Femmes et avant-garde.
21 octobre	Examen de mi-session
28 octobre	Semaine de lecture.
4 novembre	Le privé est politique. Les grands débats. Remise du plan de travail
11 novembre	Le corps. Le sujet.
18 novembre	Art et féminisme.
25 novembre	Identité et différences. Évaluation de l'enseignement
2 décembre	Invitées.
9 décembre	Féminisme, postmodernisme et « études sur le genre ».
16 décembre	Examen de fin de session Remise du travail de session

BIBLIOGRAPHIE

- ARBOUR, Rose Marie *et al*, *Art et féminisme*, Québec, Ministère des affaires culturelles, 1982.
- ARMSTRONG, Carol, de ZEGHER, Catherine (Éd.), *Women Artists at the Millenium*, Cambridge, Mass., London, Angl. 2006.
- BEAUVOIR, Simone de, *Le deuxième sexe*, Paris, Gallimard, 1977 (1949).
- BEGOC, Janig BOULOUCHE, Nathalie, ZABUNYAN, Elvan (sous la dir. de), *La performance. Entre archives et pratiques contemporaines*, Chateaugiron et Rennes, Archives de la critique d'art et Presses universitaires de Rennes, 2010.
- BETTERTON, Rosemary, *An Intimate Distance : Women, Artists, and the Body*, Londres, Routledge, 1996.
- BOULBÈS, Carole, *Femmes, Attitudes performatives. Aux lisières de la performance et de la danse*, Paris, les presses du réel, 2014.
- BOURCIER, Marie-Hélène, *Queer Zones. Politique des identités sexuelles et des savoirs*, Paris, Éditions Amsterdam, 2010.
- BOURCIER, Marie-Hélène, MOLINIER, Alice, *Comprendre le féminisme*, Paris, Max Milo Éditions, 2012.
- BOWLT, John E., Matthew DRUTT, *Amazons of the Avant-Garde*, New York, Musée Guggenheim, 2000.
- BRAIDOTTI, Rosi, *Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*, New York, Columbia University Press, 1994.
- BROUDE, Norma , GARRARD, Mary D., *Reclaiming Female Agency : Feminist Art History after Postmodernism*, Berkely, Los Angeles, London, University of California Press, 2005.
- BROUDE, Norma , GARRARD, Mary D., *Feminism and Art History: Questioning the Litany*, New York, Harper and Row, 1982.
- BULTER, Cornelia H., MARK, Lisa Gabrielle, *et. al.*, WACK !: *Art and the Feminist Revolution*, Los Angeles, Museum of Contemporary Art ; Cambridge (Mass.), MIT Press, 2007.
- BUTLER, Judith, *Défaire le genre*, Paris, Éditions Amsterdam, 2006 [2004].
- BUTLER, Judith, *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*, Paris, Éditions La Découverte, 2005 [1990].
- CHADWICK, Whitney, *Les Femmes dans le mouvement surréaliste*, Paris, Chêne, 1986.
- CHADWICK, Whitney, *Women, Art, & Society*, Londres, Thames & Hudson, 1991.
- CHADWICK, Whitney, éd., *Mirror Images: Women, Surrealism, and Self-Representation*, Cambridge, Mass., London, Engl., The MIT Press, 1998.
- CLEMENT, Clara Erskine, *Women in the Fine Arts: From the 7th Century B.C. to the 20th Century A.D.*, New York, Hacker Art Books, 1974.
- CUBIN, Éliane, JACQUES, Catherine, *et al.* (sous la dir. de), *Le siècle des féminismes*, Paris, Les Éditions de l'Atelier / Éditions Ouvrières, 2004.
- DE LAURETIS, Teresa, *Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg*, Paris, La Dispute/Snédit, 2007.

- DE ZEGHER, Catherine (éd.), *Inside the Visible : An Elliptical Traverse of 20th Century Art. In, of, from the Feminine*, Cambridge (Mass.), Londres (Engl.), 1996.
- DORLÉAC, Laurence Bertrand, GERVEREAU, Laurent, GUILBAUT, Serge, MONNIER, Gérard (sous la dir. de), *Où va l'histoire de l'art contemporain*, Paris, éditions l'image/École nationale supérieure des beaux-arts, 1997.
- DORLIN, Elsa, *Sexe, genre et sexualités. Introduction à la théorie féministe*, Paris, PUF, 2008.
- DUMAS, Marie-Hélène (sous la dir. de), *Femmes & art au XXe siècle. Le temps des défis*, Paris, Lunes, 2000.
- elles@centrepompidou, Artistes femmes dans la collection du musée national d'art moderne, centre de création industrielle*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2009.
- FERRER, Mathilde, MICHAUD, Yves (sous la dir. de), *Féminisme, art et histoire de l'art*, Paris, ENSB-A, 1994.
- FINE, Elsa Honig, *Women and Art: A History of Women Painters and Sculptors from the Renaissance to the 20th Century*, Montclair, N. J., Allanheld & Schram, 1978.
- FRASER, Marie, JOHNSTONE, Leslie (sous la dir. de), *Instabili. La Question du sujet*, Montréal, La Centrale et Artextes, 1990.
- FREUD, Sigmund, « xxxiiie conférence. La féminité » dans *Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse*, Paris, Gallimard, 1984 [1933].
- FRUEH, Joanna, LANGER, Cassandra et RAVEN, Arlene, éd., *New Feminist Criticism: Art, Identity, Action*, New York, IconEditions, 1994.
- GOUMA-PETERSON, Thalia, MATHEWS, Patricia, « The Feminist Critique of Art History », *The Art Bulletin*, n° 69, 1987, pp. 326-357.
- GREER, Germaine, *The Obstacle Race: The Fortunes of Women Painters and Their Work*, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1979.
- HARAWAY, Donna J., *Manifeste cyborg et autres essais. Sciences – Fictions – Féminismes*, Paris, Exils éditeurs, 2007.
- HIRATA, Helena, LABORIE, Françoise, LE DOARÉ, Hélène, SENOTIER, Danièle (sous la coord. de), *Dictionnaire critique du féminisme*, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.
- HESS, Thomas B. (ed.), Elizabeth C. BAKER, éd., *Art and Sexual Politics: Women's Liberation, Women Artists, and Art History*, New York, Macmillan, 1978 [1973].
- IRIGARAY, Luce, *Ce sexe qui n'en est pas un*, Paris, Minuit, 1977.
- JONES, Amelia, *Body Art. Performing the Subject*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998.
- JONES, Amelia, *Feminism and Visual Culture Reader*, Londres, Routledge, 2003.
- JONES, Amelia, *Self/Image : Technology, Représentation, and the Contemporary Subject*, New York et Londres, Routledge, 2006.
- JONES, Amelia, *Seeing Differently. A History and Theory of Identification and the Visual Arts*, Londres & New York, Routledge, 2012.

- LIPPARD, Lucy R., *From the Center: Feminist Essays on Women's Art*, New York, E. P. Dutton, 1976.
- LIPPARD, Lucy R., *Issue: Social Strategies by Women Artists*, Londres, Institute of Contemporary Arts, 1980.
- MARCADÉ, Bernard, BERNADAC, Marie-Laure, *Femininmasculin. Le Sexe de l'Art*, Paris, Centre Georges Pompidou / Gallimard, 1995.
- MARCADÉ, Jean-Claude, *L'Avant-garde au féminin. Moscou, Saint-Petersbourg, Paris. 1907-1930*, Paris, Artcurial, 1983.
- MESKIMMON, Marsha, *The Art of Reflection: Women artists' Self-Portraiture in the Twentieth Century*, New-York, Columbia University Press, 1996.
- MESKIMMON, Marsha, *Women Making Art. History, Subjectivity, Aesthetics*, London, New-York, Routledge, 2003.
- MICHEL, Régis (sous la dir. de), *Où en est l'interprétation des œuvres d'art ?* Paris, ENSB-A, 2000.
- MULVEY, Laura, « Plaisir visuel et cinéma narratif », *20 ans de théories féministes sur le cinéma*, édité par Ginette Vincendeau et Bérénice Reynaud, collection CinemAction, n° 67, Condé-sur-Noireau, Télérama Paris, 1993 [1989], p. 17-23.
- MUNRO, Eleanor C., *Originals: American Women Artists*, New York, Simon and Schuster, 1979.
- MUNSTERBERG, Hugo, *A History of Women Artist*, New York, Clarkson N. Potte, 1975.
- NICHOLSON, Linda J., éd., *Feminism/Postmodernism*, New York and Londres, Routledge, 1990.
- NOCHLIN, Linda, *Femmes, art et pouvoir et autres essais*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992.
- NOCHLIN, Linda, REILLY, Maura (éd.), *Global Feminisms: New Directions in Contemporary Art*, Londres, New York, Merrell/Brooklyn, Brooklyn Museum, 2007.
- NOCHLIN, Linda, SUTHERLAND-HARRIS, Ann, *Femmes peintres : 1550-1950*, Paris, des femmes, 1981 [1976].
- OLLIVIER, Michèle, et Manon Tremblay, « Quelques principes de la recherche féministe », *Questionnements féministes et méthodologie de la recherche*. Montréal, L'Harmattan, 2000, p. 17-57.
- OWENS, Craig, « The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism », dans Hal Foster, *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture*, Port Townsend, Wash, Bay Press, 1983, pp. 57-82.
- PARKER, Rozsika, Griselda POLLOCK, *Old Mistresses: Women, Art and Ideology*, New York, Pantheon Books, 1981.
- PARKER, Rozsika, Griselda POLLOCK, éd. *Framing Feminism: Art and the Women's Movement 1970-1975*, Londres and New York, Pandora, 1987.
- PERRY, Gillian, éd., *Gender and Art*, New Haven, Conn., Cambridge, Angl, Yale University Press, Open University, 1999.
- PHELAN, Peggy, Reckitt, Helena, *Art et féminisme*, Paris, Phaidon, 2005 [2001].
- POLLOCK, Griselda, *Vision & Difference: Feminity, Feminism and the Histories of Art*, Londres & New York, Routledge, 1988.
- POLLOCK, Griselda (ed), *Generations & Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings*, Londres et New York, Routledge, 1996.

- POLLOCK, Griselda, *Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*, Londres, Routledge, 1999.
- POURTAVAF, Leila, *Féminismes électriques. La Centrale 2000-2010*, Montréal, éditions du remue-ménage / Galerie La Centrale Powerhouse, 2012, p. 57-69.
- ROBINSON, Hilary, éd., *Feminism – Art – Theory. An Anthology 1968- 2000*, Oxford, Blackwell, 2001.
- ROTH, Moira, éd., *The Amazing Decade: Women and Performance Art in America: 1970-1980*, Los Angeles, Astro Artz, 1983.
- SAWELSON-GORSE, Naomi, éd., *Women in Dada. Essays on Sex, Gender and Identity*, Cambridge, Mass, Londres, Engl., The MIT Press, 1998.
- SCOTT, Joan W., « Genre : une catégorie utile de l'analyse historique », *Les Cahiers du Griff*, n° 37/38, printemps 1988 [1986], p. 125-153.
- SLATKIN, Wendy, *Women Artists in History: From Antiquity to the 20th Century*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1985.
- SOFIO, Séverine, YAVUZ, Perin Emel, MOLINIER, Pascale (coord. par), « Genre, féminisme et valeur de l'art », *Cahiers du genre*, n° 43, Paris, L'Harmattan, 2007.
- SPARROW, Walter Shaw, éd., *Women Painters of the World: From the Time of Caterina Vigri 1413-1463 to Rosa Bonheur and the Present Day*, New York, Hacker Art Books, 1976.
- S(AIN)T-GELAIS, Thérèse, « Du modernisme vers le postmodernisme. Ou de l'œil vers les pores », *FéminÉtudes*, vol. 5, n° 1, 2000.
- ST-GELAIS, Thérèse (sous la dir. de), *L'indécidable. Écarts et déplacements de l'art actuel*, Montréal, Les éditions esse, 2008.
- ST-GELAIS, Thérèse, *elles@centrepompidou : une nouvelle histoire ? esse*, n° 69 (printemps-été 2010), p. 52-53.
- ST-GELAIS, Thérèse, *Loin des yeux près du corps. Entre théorie et création*, Montréal, Galerie de l'UQAM et Éditions du remue-ménage, 2011.
- THÉBAUD, Françoise, *Écrire l'histoire des femmes et du genre*, Lyon, ENS Éditions, 2007. Titre de l'éd. antérieure : *Écrire l'histoire des femmes*, 1998.
- TRÉPANIÉ, Esther (sous la dir. de), *Femmes artistes du XXe siècle au Québec*, Musée national des beaux-arts du Québec, 2010.
- TUFTS, Eleanor, *Our Hidden Heritage: Five Centuries of Women Artists*, New York, Paddington Press, 1974.
- TUFTS, Eleanor, *American Women Artists, Past and Present: A Selected Bibliographic Guide*, New York, Garland, 1984.
- VERGINE, Lea, *L'Autre moitié de l'avant-garde 1910-1940. Femmes peintres et femmes sculpteurs dans les mouvements d'avant-garde historique*, Paris, des femmes, 1982.
- WARR, Tracey (avec un essai d'Amelia Jones), *Le corps de l'artiste*, Paris, Phaidon, 2005.
- WITTIG, Monique, *La Pensée straight*, Paris, Éditions Balland, 2001.

« X-Elles. Le sexe par les femmes », *artpress* (Hors série), mai 2004.

ÉVALUATION

Examen de mi-session : question à développement sur la matière donnée en classe. **25 %**
21 octobre

Plan de travail : présentation du travail et bibliographie. **10 %**
4 novembre. Aucun retard n'est accepté.

Examen de fin de session : question à développement sur la matière donnée en classe **25 %**
à partir du 15 mars
16 décembre

Travail de session : étude approfondie sur un thème déjà traité dans le cours **ou** formulation d'une nouvelle problématique avec argumentation à l'appui. **40 %**
Le travail (maximum 15 pages) doit être remis au plus tard le 16 décembre, accompagné d'une enveloppe dûment affranchie. Cinq points sont enlevés par jour de retard.

Condition d'accès au cours HAR4600 : avoir réussi 12 crédits universitaires cette condition s'applique également aux étudiants libres.

Évaluation de l'enseignement

Une courte période à l'intérieur de la séance du cours du 25 novembre sera accordée pour procéder à l'évaluation de l'enseignement.

L'évaluation continuera se fer en ligne à l'adresse habituelle (www.evaluation.uqam.ca). Les étudiant.e.s doivent donc apporter ordinateur, tablette ou téléphone intelligent au moment de l'évaluation. L'expérience montre que l'exercice prend entre cinq et dix minutes. Au besoin, on donnera un peu plus de temps afin de permettre le partage des appareils.

PLAGIAT

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constitue une infraction au sens de ce règlement

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :

- la substitution de personnes ;
- l'utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;
- la transmission d'un travail pour fins d'évaluation alors qu'il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d'évaluation académique à l'Université ou dans une autre institution d'enseignement, sauf avec l'accord préalable de l'enseignante, l'enseignant ;
- l'obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d'examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d'une évaluation non méritée ;
- la possession ou l'utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
- l'utilisation pendant un examen de la copie d'examen d'une autre personne ;
- l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle ;
- la falsification d'un document, notamment d'un document transmis par l'Université ou d'un document de l'Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
- la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-crédation, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l'article 3 du Règlement no 18

Pour plus d'information sur les infractions académiques et comment les prévenir :

www.integrite.uqam.ca

