

## AUTOMNE 2005

### L'APPORT DES FEMMES AUX ARTS VISUELS

HAR 3841, groupe 10

Thérèse Saint-Gelais (bureau J-R550), tél. : 987-3000, boîte vocale 6724#)

Lundi 18 h 00 à 21 h 00, au R-M510

12 septembre	Introduction; plan de cours; bibliographie; évaluation.
19 septembre	Femmes artistes et histoire de l'art.
26 septembre	Les femmes artistes et les genres picturaux; l'histoire d'une hiérarchie.
3 octobre	Les genres interdits; la sculpture.
10 octobre	L'autoportrait.
17 octobre	<b>Examen de mi-session</b>
24 octobre	Semaine de lecture.
31 octobre	Femmes et avant-garde.
7 novembre	Le privé est politique. Les grands débats. <b>Remise du plan de travail</b>
14 novembre	Le corps. Le sujet.
21 novembre	Art et féminisme.
28 novembre	Différences, identité et mémoire.
5 décembre	Féminisme, postmodernisme et « études sur le genre ».
12 décembre	Projections ou exposés.
19 décembre	<b>Examen de fin de session</b>

## Remise du travail de session

### BIBLIOGRAPHIE

**ARBOUR, Rose Marie et al, *Art et féminisme*, Québec, Ministère des affaires culturelles, 1982. (P)**

BEAUVOIR, Simone de, *Le deuxième sexe*, Paris, Gallimard, 1977 (1949).

BORZELLO, Frances, *Femmes au miroir. Une Histoire de l'autoportrait au féminin*, Paris, Thames and Hudson, 1998.

BOWLT, John E., Matthew DRUTT, *Amazons of the Avant-Garde*, New York, Guggenheim Museum, 2000.

BRAIDOTTI, Rosi, *Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*, New York, Columbia University Press, 1994.

BROUDE, Norma , GARRARD, Mary D., *Feminism and Art History: Questioning the Litany*, New York, Harper and Row, 1982.

BROUDE, Norma , GARRARD, Mary D., *Reclaiming Female Agency : Feminist Art History after Postmodernism*, Berkely, Los Angeles, London, University of California Press, 2005.

BUTLER, Judith P., *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*, Paris, Éditions La Découverte, 2005 (1990).

CAWS, Mary Ann, KUENZLI, Rudolf E., RAABERG, Gwen, éd., *Surrealism and Women*, Cambridge (Mass.), London (Engl.), The MIT Press, 1991.

CHADWICK, Whitney, *Les Femmes dans le mouvement surréaliste*, Paris, Chêne, 1986.

**CHADWICK, Whitney, *Women, Art, & Society*, London, 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 7<sup>th</sup> Century B.C. to the 20<sup>th</sup> Century A.D.*, New York, Hacker Art Books, 1974.

- DE LAURETIS, Teresa, *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 1987.
- 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. (P)
- DUMAS, Marie-Hélène (sous la dir. de), *Femmes & art au XX<sup>e</sup> siècle : le temps des défis*, Paris, Lunes, 2000. (P)
- Féministe toi-même féministe quand même*, Québec, La Chambre blanche, 1986.
- FERRER, Mathilde, MICHAUD, Yves (sous la dir. de), *Féminisme, art et histoire de l'art*, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1994. (P)
- FINE, Elsa Honig, *Women and Art: A History of Women Painters and Sculptors from the Renaissance to the 20<sup>th</sup> 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, « XXXIII<sup>e</sup> conférence. La féminité » dans *Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse*, Paris, Gallimard, 1984 (1933). (P)
- FRUEH, Joanna, LANGER, Cassandra et RAVEN, Arlene, éd., *New Feminist Criticism : Art, Identity, Action*, New York, IconEditions, 1994.
- GAUTHIER, Xavière, *Surréalisme et sexualité*, Paris, Gallimard, 1971.
- 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.
- GROSENICK, Uta (sous la dir. de), *Women Artists. Femmes artistes du XX<sup>e</sup> et du XXI<sup>e</sup> siècles*, Cologne, Taschen, 2001.
- GROSZ, Elizabeth A., *Volatile Bodies : Toward a Corporeal Feminism*, Bloomington, Indiana University Press, 1994.
- HARAWAY, Donna J. *Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature*. New York, Routledge, 1991.
- HIRATA, Helena, LABORIE, Françoise, LE DOARÉ, Hélène, SENOTIER, Danièle (sous la coord. de), *Dictionnaire critique du féminisme*, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.s

- HESS, Thomas B. (ed.), Elizabeth C. BAKER, éd., *Art and Sexual Politics: Women's Liberation, Women Artists, and Art History*, New York, Macmillan, 1978 (c1973).
- IRIGARAY, Luce, *Ce sexe qui n'en est pas un*, Paris, Minuit, 1977. (P)
- JONES, Amelia, *Body Art. Performing the Subject*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998.
- JONES, Amelia, *The Feminism and Visual Culture Reader*, New-York, London, Routledge, 2003.
- 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*, London, Institute of Contemporary Arts, 1980.
- MARCADÉ, Bernard, BERNADAC, Marie-Laure, *Femininmasculin. Le Sexe de l'Art*, Paris, Centre Georges Pompidou / Gallimard, 1995. (P)
- 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. (P)
- MULVEY, Laura, *Visual and Other Pleasures*, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 1989. (P)
- 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 London, Routledge, 1990.
- NOCHLIN, Linda et Ann SUTHERLAND-HARRIS, *Femmes peintres: 1550-1950*, Paris, des femmes, 1981. (P)**

**NOCHLIN, Linda, *Femmes, art et pouvoir et autres essais*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992. (P)**

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*, London and New York, Pandora, 1987.**

PERRY, Gillian, éd., *Gender and Art*, New Haven, Conn., Cambridge, Angl, Yale University Press, Open University, 1999.

PETERSON, Karen, J.J. WILSON, *Women Artists: Recognition and Reappraisal from the Early Middle Age to the Twentieth Century*, New York, University Press, 1976.

**PHELAN, Peggy, Reckitt, Helena, *Art and Feminism*, London & New York, Phaidon, 2001.**

POLLOCK, Griselda, *Vision & Difference: Feminity, Feminism and the Histories of Art*, London & New York, Routledge, 1988.

POLLOCK, Griselda, *Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*, London, Routledge, 1999.

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.

SAINT-GELAIS, Thérèse, *Sofonisba Anguissola, Angelika Kauffman, Eleonor Antin et leur inscription dans l'histoire de l'art*, Université de Paris-X, Nanterre, 1987 (thèse de doctorat).

SAINT-GELAIS, Thérèse, « Du modernisme vers le postmodernisme. Ou de l'œil vers les pores », *FéminÉtudes*, vol. 5, n° 1, 2000. (P)

SAWELSON-GORSE, Naomi, éd., *Women in Dada. Essays on Sex, Gender and Identity*, Cambridge, Mass, London, Engl., The MIT Press, 1998.

SCOTT, Joan, « Genre : une catégorie utile d'analyse historique » *Les Cahiers du Grif*, n° 37/38, printemps 1988, p. 125-153.

SLATKIN, Wendy, *Women Artists in History: From Antiquity to the 20th Century*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1985.

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.

THÉBAUD, Françoise, *Écrire l'histoire des femmes*, Fontenay-aux-Roses, 1998. (P)

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.

## ÉVALUATION

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

Plan de travail : présentation du travail, sommaire des points abordés et bibliographie. **10 %**  
**7 novembre. Aucun retard n'est accepté.**

Examen de fin de session : question à développement sur la matière donnée en classe à partir du 31 octobre.

**19 décembre** **25 %**

L'examen de fin de session peut être remplacé par un exposé oral du travail.

Travail de session : étude approfondie sur un thème déjà traité dans le cours **ou** formulation d'une nouvelle problématique avec argumentation à l'appui **ou** constitution et défense d'un dossier d'une artiste actuelle.

**40 %**

**Le travail (maximum 15 pages) doit être dactylographié et remis au plus tard le 19 décembre 2005, accompagné d'une enveloppe dûment affranchie. Cinq points sont enlevés par jour de retard.**

## SOMMAIRE DES TEXTES

ARBOUR, Rose Marie *et al*, *Art et féminisme*, Québec, Ministère des affaires culturelles, 1982, p. 3-14 (VII, 214 p.) ISBN 2-551-04565-7

BROUDE, Norma, GARRARD, Mary D., « Introduction : Reclaiming Female Agency », *Reclaiming Female Agency : Feminist Art History after Postmodernism*, Berkely, Los Angeles, London, University of California Press, 2005, p. 1-25 (480 p.) ISBN 0-520-24251-1

COLLIN, Françoise dans DUMAS, Marie-Hélène (sous la dir. de), « La Sortie de l'innocence », *Femmes & art au XX<sup>e</sup> siècle : le temps des défis*, Paris, Lunes, 2000, p. 175-189 (207 p.) ISBN 291421801

FREUD, Sigmund, « XXXIII<sup>e</sup> conférence. La féminité » dans *Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse*, Paris, Gallimard, 1984 (1933), p. 150-181 (263 p.) ISBN 2-07-070054-2

IRIGARAY, Luce, *Ce sexe qui n'en est pas un*, Paris, Minuit, 1977, p. 23-32 (218 p.) Sans ISBN

MULVEY, Laura, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », *Visual and Other Pleasures*, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 1989, p. 14-26 (XVI, 201 p.) ISBN 0-253-36226-1

NOCHLIN, Linda, « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? », *Femmes, Art et Pouvoir*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992, p. 201-244 (251 p.) ISBN 2-87711-086-9

POLLOCK, Griselda dans FERRER, Mathilde, Michaud, Yves (sous la dir. de), « Histoire et politique : l'histoire de l'art peut-elle survivre au féminisme ? », *Féminisme, art et histoire de l'art*, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1994, p. 63-90 (148 p.) ISBN 2-8405-6009-7

RYAN, Maureen dans DORLÉAC, Laurence Bertrand, GERVEREAU, Laurent, GUILBAUT, Serge, MONNIER, Gérard (sous la dir. de), « L'Art, culture visuelle et politique de la différence », *Où va l'histoire de l'art contemporain*, Paris, éditions *l'image* / École nationale supérieure des beaux-arts, 1997, p. 336-341 (493 p.) ISBN 2-8405-6046-1

SAINT-GELAIS, Thérèse, « Du modernisme vers le postmodernisme. Ou de l'œil vers les pores », *FéminÉtudes*, vol. 5, n° 1, 2000, p. 6-7. Sans ISSN

SHERIFF, Mary dans MICHEL, Régis (sous la dir. de), « À rebours. Le problème de l'histoire dans l'interprétation féministe », *Où en est l'interprétation des œuvres d'art ?*, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2000, p. 205-237 (346 p.) ISBN 2-84056-093-3

SUTHERLAND-HARRIS, Ann dans NOCHLIN, Linda, Ann SUTHERLAND-HARRIS, « Introduction », *Femmes peintres: 1550-1950*, Paris, des femmes, 1981, 13-44 (366 p.) ISBN 2-7210-0208-2

THÉBAUD, Françoise, « Introduction », *Écrire l'histoire des femmes*, Fontenay-aux-Roses, ENS éditions, 1998, p. 13-26 (228 p.) ISBN 2-902126-39-5

WILSON, Sarah dans MARCADÉ, Bernard, BERNADAC, Marie-Laure, « Féminités-Mascarades », *Femininmasculin. Le Sexe de l'Art*, Paris, Centre Georges Pompidou / Gallimard, 1995, p. 291-302 (399 p.) ISBN 2-85850-827-5



**AUTOMNE 2005**

**L'APPORT DES FEMMES AUX ARTS VISUELS**

HAR 3841, groupe 10

Thérèse Saint-Gelais (bureau JR-550, tél. : 987-3000, boîte vocale 6724#)

**Réserve**

ARBOUR, Rose Marie *et al*, *Art et féminisme*, Québec, Ministère des affaires culturelles, 1982.  
**NX180F4A77**

CHADWICK, Whitney, *Women, Art, & Society*, London, Thames & Hudson, 1991. **N8354C46**

FERRER, Mathilde, MICHAUD, Yves (sous la dir. de), *Féminisme, art et histoire de l'art*, Paris, École nationale supérieure des Beaux-arts, 1994. **N72F45F434**

NOCHLIN, Linda et Ann SUTHERLAND-HARRIS, *Femmes peintres: 1550-1950*, Paris, des femmes, 1981. **N8354H3514**

NOCHLIN, Linda, *Femmes, art et pouvoir et autres essais*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992.  
**N72F45N6314**

PARKER, Rozsika et Griselda POLLOCK, *Old Mistresses: Women, Art and Ideology*, New York, Pantheon Books, 1981. **N8354P37**

PARKER, Rozsika et Griselda POLLOCK (éd.) *Framing Feminism: Art and the Women's Movement 1970-1975*, London and New York, Pandora, 1987. **N72F45F73**

PHELAN, Peggy, Reckitt, Helena, *Art and Feminism*, London & New York, Phaidon, 2001.  
**N72F45A78**