

AUTOMNE 2008

L'APPORT DES FEMMES AUX ARTS VISUELS

HAR 3841, groupe 30

Thérèse St-Gelais (bureau J-1425), tél. : 987-3000, boîte vocale 6724#)

Mercredi 14 h à 17 h, au J-1045

3 septembre	Introduction; plan de cours; bibliographie; évaluation.
10 septembre	Femmes artistes et histoire de l'art.
17 septembre	Les femmes artistes et les genres picturaux; l'histoire d'une hiérarchie.
24 septembre	Les genres interdits; la sculpture.
1 ^{er} octobre	L'autoportrait.
8 octobre	Femmes et avant-garde.
15 octobre	Examen de mi-session
22 octobre	Semaine de lecture.
29 octobre	Le privé est politique. Les grands débats. Remise du plan de travail
5 novembre	Visite à la Centrale.
12 novembre	Le corps. Le sujet.
19 novembre	Art et féminisme.
26 novembre	Identité et différences.
3 décembre	Féminisme, postmodernisme et « études sur le genre ».
10 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, vii, 213 p. (P)**
- BEAUVOIR, Simone de, *Le deuxième sexe*, Paris, Gallimard, 1976 (1949), 2 v.
- BLAIS, Mélissa, DUPUIS-DÉRI, Francis, *Le mouvement masculiniste au Québec. L'antiféminisme démasqué*, Montréal, les éditions du remue-ménage, 2008, 257 p.
- BONNET, Marie-Jo, *Les femmes artistes dans les avant-gardes*, Paris, Odile Jacob, 2006, 269 p.
- BOURCIER, Marie-Hélène, *Queer Zones. Politique des identités sexuelles et des savoirs*, Paris, Éditions Amsterdam, 2006, 249 p.
- BOWLT, John E., Matthew DRUTT, *Amazons of the Avant-Garde*, New York, Guggenheim Museum, 2000, 365 p.
- BRAIDOTTI, Rosi, *Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*, New York, Columbia University Press, 1994, xi, 325 p.
- BROUDE, Norma, GARRARD, Mary D., *Feminism and Art History: Questioning the Litany*, New York, Harper & Row, 1982, ix, 358 p.
- BROUDE, Norma, GARRARD, Mary D., *Reclaiming Female Agency: Feminist Art History after Postmodernism*, Berkely, Los Angeles, London, University of California Press, 2005, viii, 478 p. (P)
- 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, 511 p.
- BUTLER, Judith P., *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*, Paris, Éditions La Découverte, 2005 (1990), 284 p.
- CAWS, Mary Ann, KUENZLI, Rudolf E., RAABERG, Gwen, éd., *Surrealism and Women*, Cambridge (Mass.), London (Engl.), The MIT Press, 1991, 240 p.
- CHADWICK, Whitney, *Les Femmes dans le mouvement surréaliste*, Paris, Chêne, 1986, 256 p.
- CHADWICK, Whitney, *Women, Art, & Society*, London, Thames & Hudson, 1991, 383 p.**
- CHADWICK, Whitney, éd., *Mirror Women, Surrealism, and Images: Self-Representation*, Cambridge, Mass., London, Engl., The MIT Press, 1998, xiii, 193 p.
- CLEMENT, Clara Erskine, *Women in the Fine Arts: From the 7th Century B.C. to the 20th Century A.D.*, Boston, IndyPublish, 2004 (?) (1904).

- CUBIN, Éliane, JACQUES, Catherine, *et al.* (sous la dir. de), *Le siècle des féminismes*, Paris, Les Éditions de l'Atelier / Éditions Ouvrières, 2004, 464 p.
- DE LAURETIS, Teresa, *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 1987, xi, 151 p.
- 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, 493 p. (P)
- DUMAS, Marie-Hélène (sous la dir. de), *Femmes & art au XXe siècle : le temps des défis*, Paris, Lunes, 2000, 207 p. (P)
- FERRER, Mathilde, MICHAUD, Yves (sous la dir. de), *Féminisme, art et histoire de l'art*, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1994, 146 p. (P)**
- 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, xiii, 240 p.
- FRASER, Marie, JOHNSTONE, Leslie (sous la dir. de), *Instabili. La Question du sujet*, Montréal, La Centrale et Artexes, 1990, 175 p.
- FREUD, Sigmund, « XXXIIIe conférence. La féminité » dans *Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse*, Paris, Gallimard, 1984 (1933), p. 150-181. (P)
- FRUEH, Joanna, LANGER, Cassandra et RAVEN, Arlene, éd., *New Feminist Criticism : Art, Identity, Action*, New York, IconEditions, 1994, xxii, 345 p.
- GAUTHIER, Xavière, *Surréalisme et sexualité*, Paris, Gallimard, 1971, 381 p.
- GONNARD, Catherine, LEBOVICI, Éliane, *Femmes artistes, artistes femmes. Paris, de 1880 à nos jours*, Paris, Hazan, 2007, 479 p.
- GOUMA-PETERSON, Thalia, MATHEWS, Patricia, « The Feminist Critique of Art History », *The Art Bulletin*, n° 69, 1987, p. 326-357.
- GREER, Germaine, *The Obstacle Race : The Fortunes of Women Painters and Their Work*, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1979, 373 p.
- GROSENICK, Uta (sous la dir. de), *Women Artists. Femmes artistes du XXe et du XXIe siècles*, Cologne, Taschen, 2003, 191 p.
- GROSZ, Elizabeth A., *Volatile Bodies : Toward a Corporeal Feminism*, Bloomington, Indiana University Press, 1994, xvi, 250 p.
- HARAWAY, Donna J. *Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes*. Paris, Exils, 2007, 333 p.
- HIRATA, Helena, LABORIE, Françoise, LE DOARÉ, Hélène, SENOTIER, Danièle (sous la coord. de), *Dictionnaire critique du féminisme*, Paris, Presses Universitaires de France, 2004 (2000), xxxii, 315 p.

- 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), 150 p.
- IRIGARAY, Luce, *Ce sexe qui n'en est pas un*, Paris, Minuit, 1977, 217 p. (P)
- JONES, Amelia, *Body Art. Performing the Subject*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, 349 p.
- JONES, Amelia, *The Feminism and Visual Culture Reader*, London, Routledge, 2003, xxix, 560 p.
- LIPPARD, Lucy R., *From the Center : Feminist Essays on Women's Art*, New York, E. P. Dutton, 1976, 314 p.
- LIPPARD, Lucy R., *Issue : Social Strategies by Women Artists*, London, Institute of Contemporary Arts, 1980, 67 p.
- MARCADÉ, Bernard, BERNADAC, Marie-Laure, *Fémininmasculin. Le sexe de l'art*, Paris, Centre Georges Pompidou / Gallimard, 1995, 399 p. (P)
- MARCADÉ, Jean-Claude, MARCADÉ, Valentine, *L'Avant-garde au féminin. Moscou, Saint-Petersbourg, Paris. 1907-1930*, Paris, Artcurial, 1983, 64 p.
- MESKIMMON, Marsha, *The Art of Reflection : Women artists' Self-Portraiture in the Twentieth Century*, New York, Columbia University Press, 1996, xvii, 236 p.
- MESKIMMON, Marsha, *Women Making Art. History, Subjectivity, Aesthetics*, London, Routledge, 2003, xiv, 225 p.
- MULVEY, Laura, « Plaisir visuel et cinéma narratif », *20 ans de théories féministes sur le cinéma*, édité par Ginette Vincendeau et Bérénice Reynaud, collection CinémAction, n° 67, Condé-sur-Noireau, Télérama Paris, C. Corlet, 1993 (1989), p. 17-23. (P)
- MUNRO, Eleanor C., *Originals : American Women Artists*, New York, Simon and Schuster, 1979, 528 p.
- MUNSTERBERG, Hugo, *A History of Women Artist*, New York, Clarkson N. Potte, 1975, 150 p.
- NICHOLSON, Linda J., éd., *Feminism/Postmodernism*, New York and London, Routledge, 1990, ix, 348 p.
- NOCHLIN, Linda et Ann SUTHERLAND-HARRIS, *Femmes peintres : 1550-1950*, Paris, des femmes, 1981 (1976), 356 p. (P)**
- NOCHLIN, Linda, *Femmes, art et pouvoir et autres essais*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992 (1988), 251 p. (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, xxi, 184 p.**

PARKER, Rozsika, Griselda POLLOCK, éd. *Framing Feminism : Art and the Women's Movement 1970-1975*, London and New York, Pandora, 1987, xx, 345 p.

PERRY, Gillian, éd., *Gender and Art*, New Haven, Conn., Cambridge, Angl, Yale University Press, Open University, 1999, 267 p.

PETERSON, Karen, J.J. WILSON, *Women Artists : Recognition and Reappraisal from the Early Middle Age to the Twentieth Century*, New York, University Press, 1976, 212 p.

PHELAN, Peggy, Reckitt, Helena, *Art et Féminisme*, Paris, Phaidon, 2005 (2001), 204 p.

POLLOCK, Griselda, *Vision & Difference : Feminity, Feminism and the Histories of Art*, London & New York, Routledge, 1988, 239 p.

POLLOCK, Griselda, *Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*, London, Routledge, 1999, xviii, 345 p.

REILLY, Maura, NOCHLIN, Linda, *Global Feminisms : New Directions in Contemporary Art*, London, Merrell; Brooklyn, NY, Brooklyn Museum, 2007, 304 p.

ROBINSON, Hilary, éd., *Feminism – Art – Theory. An Anthology 1968-2000*, Oxford, Blackwell, 2001, xix, 706 p.

ROTH, Moira, éd., *The Amazing Decade : Women and Performance Art in America : 1970-1980*, Los Angeles, Astro Artz, 1983, 165 p.

SAWELSON-GORSE, Naomi, éd., *Women in Dada. Essays on Sex, Gender and Identity*, Cambridge, Mass, London, Engl., The MIT Press, 1998, xviii, 686 p.

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

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 (P).

SLATKIN, Wendy, *Women Artists in History : From Antiquity to the 20th Century*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1985, xv, 191 p.

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. (P)

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, 332 p.

ST-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).

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

ST-GELAIS, Thérèse (sous la dir. de), *L'indécidable. Écarts et déplacements de l'art actuel*, Montréal, Les éditions esse, 2008, 278 p,

THÉBAUD, Françoise, *Écrire l'histoire des femmes*, Fontenay-aux-Roses, ESN Éditions, 1998, 228 p. (P)

TUFTS, Eleanor, *Our Hidden Heritage : Five Centuries of Women Artists*, New York, Paddington Press, 1974, 256 p.

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 (1980), 313 p.

WARR, Tracey, éd., *Le corps de l'artiste*, Paris, Phaidon, 2005, 204 p. (P)

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

ZABUNYAN, Elvan, BESSE Chrystel, *et al.*, *Cachez ce sexe que je ne saurais voir*, Paris, Dis Voir, 2003, 128 p.

ÉVALUATION

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

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

Examen de fin de session : question à développement sur la matière donnée en classe à partir du 29 octobre.
10 décembre **25 %**

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 10 décembre 2007, accompagné d'une enveloppe dûment affranchie. Trois points sont enlevés par jour de retard.