

AUTOMNE 2010

L'APPORT DES FEMMES AUX ARTS VISUELS

HAR 3841, groupe 20

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

Mardi 9 h 30 à 12 h 30 au R-M510

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.

7 septembre	Introduction; plan de cours; bibliographie; évaluation.
14 septembre	Femmes artistes et histoire de l'art.
21 septembre	Les femmes artistes et les genres picturaux; l'histoire d'une hiérarchie.
28 septembre	Colloque <i>État de la recherche « Femmes : théorie et création » dans la francophonie</i> (30.09, 01.10, 02.10)
5 octobre	Les genres interdits; la sculpture.
12 octobre	L'autoportrait.
19 octobre	Examen de mi-session
26 octobre	Semaine de lecture.
2 novembre	Femmes et avant-garde. Remise du plan de travail
9 novembre	Le privé est politique. Les grands débats.
16 novembre	Le corps. Le sujet.
23 novembre	Art et féminisme.
30 novembre	Identité et différences.
7 décembre	Féminisme, postmodernisme et « études sur le genre ».
14 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. (P)

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).

BETTERTON, Rosemary, *An Intimate Distance : Women, Artists, and the Body*, London, Routledge, 1996.

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.

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, *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*, Paris, Éditions La Découverte, 2005.
Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 1990.

BUTLER, Judith, *Défaire le genre*, Paris, Éditions Amsterdam, 2006. *Undoing Gender*, New York, Routledge, 2004.

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 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.), London (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. (P)

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, 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 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 Artexes, 1990.

FREUD, Sigmund, « xxxiiie 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 XXe et du XXIe siècles*, Cologne, Taschen, 2001.

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 (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, *Performing the Body/Performing the Text*, New York, London, Routledge, 1999.

JONES, Amelia, *Feminism and Visual Culture Reader*, London, Routledge, 2003.

JONES, Amelia, *Self/Image : Technology, Représentation, and the Contemporary Subject*, New York et Londres, Routledge, 2006.

- 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, « 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, Téléràma Paris, 1993, p. 17-23. *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, Femmes, art et pouvoir et autres essais, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992. (P)**
- NOCHLIN, Linda, REILLY, Maura (éd.), *Global Feminisms : New Directions in Contemporary Art*, London, New York, Merrell/Brooklyn, Brooklyn Museum, 2007.
- NOCHLIN, Linda, SUTHERLAND-HARRIS, Ann, Femmes peintres: 1550-1950, Paris, des femmes, 1981. (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 et féminisme, Paris, Phaidon, 2005. Art and Feminism, London & New York, Phaidon, 2001.**
- POLLOCK, Griselda, *Vision & Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art*, London & New York, Routledge, 1988.

- POLLOCK, Griselda (ed), *Generations & Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings*, London et New York, Routledge, 1996.
- 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.
- SAWELSON-GORSE, Naomi, éd., *Women in Dada. Essays on Sex, Gender and Identity*, Cambridge, Mass, London, Engl., The MIT Press, 1998.
- SCOTT, Joan W., « Genre : une catégorie utile de l'analyse historique », *Les Cahiers du Grif*, n° 37/38, printemps 1988, p. 125-153. “ Gender : A Useful Category of Historical Analysis ”, *The American Historical Review*, Vol. 91, n° 5, dec. 1986, p. 1053-1075.
- 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. (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.
- S(AIN)T-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).
- S(AIN)T-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.
- ST-GELAIS, Thérèse, *elles@centrepompidou : une nouvelle histoire ? esse*, n° 69 (printemps-été 2010), p. 52-53.
- 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. (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.
- WARR, Tracey (avec un essai d'Amelia Jones), *Le corps de l'artiste*, Paris, Phaidon, 2005.
- « 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 %**
19 octobre

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

Examen de fin de session : question à développement sur la matière donnée en classe à partir du 2 novembre **25 %**
14 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 **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 14 décembre 2007, accompagné d'une enveloppe dûment affranchie. Cinq points sont enlevés par jour de retard.

Grille de notation

A+ : 90-100	A : 85-89	A- : 80-84
B+ : 77-79	B : 73-76	B- : 70-72
C+ : 67-69	C : 63-66	C- : 60-62
D+ : 57-59	D : 55-56	E : 0-54