FEM300E-10 : FÉMINISMES ET CULTURE POPULAIRE
Institut de recherches et d'études féministes
Université du Québec à Montréal
Hiver 2019

Chargée de cours	Sandrine Galand
Courriel	galand.sandrine@uqam.ca
Disponibilités	Sur rendez-vous au VA-2200
Cours	Lundi de 18 h à 21 h
Début et fin de la session	7 janvier 2019 au 15 avril 2019

*Vous obtiendrez une réponse à vos courriels dans **un délai maximal de 48 heures**. Veuillez noter qu'il est possible que je ne consulte pas mes courriels la fin de semaine. Je vous conseille de faire de même, si vos horaires vous le permettent.*

DESCRIPTION DU COURS

Ce cours se tourne vers l'étude des représentations du sexe et du genre dans la culture populaire, particulièrement telle qu'elle se déploie sur la scène contemporaine. Il propose une introduction aux cultural studies et aux gender studies, tout en s'articulant autour d'une variété d'approches théoriques (théories féministes, critique gaie et lesbienne, théorie queer). Il sera question d'étudier divers objets issus des industries culturelles (film, série, livre à succès, roman graphique, littérature pour adolescent.e.s, zine, vlog et blog, jeu vidéo, réseaux sociaux, mode) et de les envisager comme des textes sur lesquels les étudiant.e.s seront encouragé.e.s à développer un regard critique afin de réfléchir au rôle qu'ils jouent dans l'élaboration des pensées féministes contemporaines. Tout en s'attardant à la définition même du populaire (qu'est-ce que le populaire? qu'est-ce que la culture pop? par qui et pour qui se crée-t-elle?), le cours privilégie une approche intersectionnelle qui tient compte des limites qu'atteint parfois la culture pop en matière de diversités de classes, de genres, de sexes. Les lectures théoriques et les œuvres étudiées mettront en lumière ces tensions souvent inhérentes aux discours produits à même la culture populaire.

POURQUOI CE COURS?

FEM300E-10 « Féminismes et culture populaire » émerge à la confluence de la multiplication des mobilisations sociales féministes comme #BeenRapedNeverReported / #AgressionNonDenoncee ou #MeToo / #MoiAussi relayées massivement par les nouveaux médias, et d'une certaine peopolisation des féminismes dans les médias *mainstream* et par diverses industries culturelles. En effet, malgré le backlash des années 1980 et 1990, les quinze dernières années témoignent d'une résurgence graduelle des pensées féministes dans le discours contemporain nord-américain, particulièrement dans les diverses sphères

de la culture pop. Que ce soit dans l'univers de la mode, en publicité, au cinéma, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, les féminismes et ses nomenclatures occupent plus que jamais l'imaginaire collectif et l'espace public. Ainsi, ce cours cherche à la fois à inscrire les féminismes dans une pensée de la culture populaire tout en appréhendant l'engouement actuel entourant cette inscription.

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Les cours seront principalement magistraux, mais prendront également la forme de conférences et de visionnements en groupe, suivis de discussions. Les œuvres et les lectures au programme donneront l'occasion aux étudiant.e.s d'élaborer un raisonnement critique par rapport aux rapports se tissant entre culture populaire et féminismes.

Le cours se déclinera en trois temps. Le premier, plus historique et théorique, s'afférera à détailler l'émergence de la notion moderne de culture populaire, ainsi que les diverses problématiques qui lui sont rattachées. Au passage, diverses analyses d'objets culturels pop faites en classe serviront à mettre en lumière les objets théoriques abordés. Puis, un second temps du cours sera consacré à l'étude plus approfondie d'une œuvre littéraire dont les ramifications se sont étendues bien au-delà de son champ initial. Enfin, le reste du cours s'attachera à explorer différentes thématiques/figures propres à la culture pop contemporaine.

Il est à noter que des présentations PowerPoint (diaporama) accompagneront généralement les exposés magistraux. Toutefois, ce support est majoritairement visuel et ne remplace en aucun cas la prise de notes et la lecture des documents proposés (sur Moodle ou dans le recueil). Les présentations seront disponibles sur Moodle **après** les séances d'enseignement, avant le cours suivant.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

a) **Un recueil de textes disponible à la COOP-UQAM**. Les lectures qui s'y retrouveront ne seront pas accessoires. Au contraire, le recueil sera l'épine dorsale du cours. De plus, certains articles, disponibles en ligne, seront également rendus accessibles par le biais de la plateforme Moodle et serviront de bonification aux textes du recueil.
b) Œuvre littéraire
    a. *La servante écarlate*, Margaret Atwood (version anglaise également acceptée)
c) Séries
    a. *La servante écarlate*, Bruce Millet (version anglaise également acceptée)

CALENDRIER DES SÉANCES

Le calendrier détaillé des séances et des lectures sera rendu disponible sur Moodle dès la première semaine. Une copie papier sera également distribuée en classe au premier cours.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

1. **Fiche d'analyse *:* Publicité et marketing / Figure ou personnage — 20 %**

   Description : Fiche d'analyse en fonctions de questions simples remises au préalable. Le but de l'exercice est que l'étudiant.e développe son regard critique quant aux objets culturels qui l'entourent. L'étudiant.e sera appelé.e à choisir une publicité ou une campagne de marketing récente de leur choix qui entretient des liens — directement ou indirectement — avec les enjeux ou la nomenclature féministes / L'étudiant.e sera appelé.e à analyser sommairement une figure ou un personnage de la culture pop récente de son choix en fonction des questions qui lui auront été remises.

   1 à 2 pages maximum, interligne simple ou 1,15, en Times New Roman 12 (ou police de taille équivalente), marges raisonnables. Réponses courtes et simples.

   Date : 11 février 2019
   Pondération : 20 %

OU (à décider lors de l'entente)

2. **Plan détaillé et bibliographie sommaire en vue du travail final — 20 %**

   Description : Afin de bien préparer son travail final, l'étudiant.e. devra fournir un plan ainsi qu'une bibliographie sommaire. Ce plan indiquera de façon sommaire et concise : l'objet culturel (film, série, personnage, figure, etc.) et la problématique choisis, une brève description/justification de l'angle d'approche ainsi que trois éléments bibliographiques. Le travail final peut être fait seul.e ou en équipe de deux personnes. Les critères d'évaluation et des indications en guise de préparation seront remis à l'étudiant.e au cours 10.

   Le plan sera évalué selon trois critères :
   1. Pertinence de la problématique — 7 points
   2. Cohérence et organisation de la réflexion — 7 points
   3. Recherche bibliographique — 6 points

1 à 2 pages maximum, interligne simple ou 1,15, en Times New Roman 12 (ou police de taille équivalente), marges raisonnables.

Date : 25 mars 2019
Pondération : 20 %

3. Examen de mi-session — 40 %

Description : Examen de mi-session avec des questions à court et moyen développement sur *La Servante écarlate,* film et série, ainsi que sur les notions théoriques abordées du cours 1 à 7. L'examen de mi-session sert à vérifier l'acquisition des notions fondamentales et théoriques. Le livre et le recueil de textes seront permis. L'examen sera d'une durée maximale de 3 h. Les critères d'évaluation et des indications en guise de préparation seront remis à l'étudiant.e au cours 7.

Date : 4 mars 2019
Pondération : 40 %

4. Travail final : Analyse ou compte-rendu critique — 40 %

Description : L'étudiant.e devra produire une analyse ou un compte-rendu critique portant sur un objet culturel pop et contemporain de son choix (il est possible d'en valider la problématique auprès de la professeure), qui tienne compte des dynamiques de pouvoir et des concepts théoriques abordés au cours des semaines précédentes. Le travail final peut être fait en solo ou en équipe de deux personnes maximum. Des explications détaillées seront fournies en classe, mais les critères généraux d'évaluation concerneront :

1. Structure générale du travail
2. Qualité de la problématique
3. Nuance et rigueur de l'analyse (point de vue situé)
4. Liens avec la matière et les concepts du cours
5. Pertinence des explications et démonstrations
6. Qualité de la rédaction
7. Recherche bibliographique

7 à 8 pages, page titre et bibliographie exclues, interligne 1,5, marges à 3 cm partout. Times New Roman 12 (ou police de taille équivalente).

Date : 18 avril 2019 à 17 h maximum
Pondération : 40 %

Les étudiant.e.s qui le désirent peuvent récupérer leur examen de fin de session en remettant à l'enseignante une enveloppe préadressée et préaffranchie.

PROTOCOLE BIBLIOGRAPHIQUE ET GUIDE DE RÉDACTION

Une attention particulière à la présentation des travaux est exigée des étudiant.e.s. 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

Pour la présentation et les normes de rédaction d'un travail de session, il est utile de se reporter au guide méthodologique en études féministes :
https://iref.uqam.ca/upload/files/GUIDE_METHODOLOGIQUE_révisé.pdf

NOTE SUR LE PLAGIAT
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 ET LANGUE

Aucun retard n'est autorisé. Tout retard sera pénalisé de **5 % par jour**, en se fiant à l'estampe apposée par la secrétaire du département. Dans le cas où un empêchement imprévu se présenterait, il faut en aviser la professeure au plus tard le jour prévu de la remise, afin de convenir d'une entente de report ou de reprise (avec une possibilité de pénalité de 10 % de la note). Il est à noter que si un travail est remis avec un retard, la professeure ne s'engage pas à le corriger en fonction d'un calendrier précis. Ceci est à considérer si l'obtention de la note finale est particulièrement importante (pour une candidature pour une bourse ou pour la remise d'un dossier d'inscription, par exemple). Aucun travail ne sera accepté après une semaine de retard. Aucun travail manuscrit ne sera accepté.

> N. B. Pour les évaluations courtes de moins de 20 %, les retards ne seront pas autorisés, par souci d'équité. Le sujet de ces fiches d'analyse aura été discuté en classe, et il pourra ainsi être considéré que la ou le retardataire a tiré profit de cette discussion pour améliorer son travail.

La qualité de la langue sera sanctionnée **jusqu'à un maximum de 10 %** pour chaque évaluation sommative.

MODE DE PRÉSENTATION GÉNÉRAL DES TRAVAUX

- Marges : 3 cm partout
- Police d'écriture : Time New Roman, taille 12. Calibri, taille 11
- Interligne : 1,5 (sauf pour la fiche d'analyse ou le plan détaillé)
- Pagination : En bas à droite
- Bibliographie : Obligatoire et en fin de document pour le travail final

GRILLE DE NOTATION DE L'IREF

A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D	E
93-100	89-92	85-88	82-84	79-81	75-78	72-74	69-71	65-68	63-64	60-62	0-59

ABSENCE À UNE ÉVALUATION SOMMATIVE

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 du Québec à Montréal.

ACCÈS À LA PLATEFORME MOODLE

Pour y accéder hors campus, les étudiant.e.s doivent configurer le service « proxy » sur leurs appareils électroniques. Les instructions sont disponibles à la page suivante (onglet Configuration) :
http://www.bibliotheques.uqam.ca/accederaux-ressources/serveur-mandataire-proxy.

Un espace a été créé pour le cours sur Moodle. Il contient le plan de cours, le calendrier et la liste des lectures obligatoires et complémentaires pour chaque cours. Les diaporamas séances s'y retrouveront également après les cours. Au cours de la session, d'autres documents seront ajoutés : critères de correction spécifiques à chaque travail, lectures complémentaires, contenu en rapport à l'actualité, etc. De plus, l'espace Moodle comporte également un forum de discussion qui permet l'échange d'informations entre les personnes étudiantes, au besoin.
Le portail Moodle : http://www.moodle.uqam.ca/
Consignes pour se connecter à Moodle : http://www.moodle.uqam.ca/doc/acces.pdf

BIBLIOGRAPHIE THÉORIQUE SOMMAIRE

Études culturelles

Andersen, Margaret L. et Patricia Hill Collins. 2012. *Race, Class, & Gender: An Anthology*. Boston: Cengage Learning.
Chambers, Ross (dir.). 1982. *Discours et pouvoir*. Michigan: Michigan Romance Studies.
Grossberg, Lawrence. 1993. « The Formations of Cultural Studies: An American in Birmingham ». Dans V. Blundell, J. Sheperd et I. Taylor (dir.), *Relocating Cultural Studies*. New York: Routledge, p. 21–67.
Hall, Stuart, Dorothy Hobson, Andrew Lowe et Paul Willis. 1992 (1980). *Culture, Media, Language*. New York: Routledge .
Fiske, John. 2010. *Understanding Popular Culture*. London: Routledge Classics
McRobbie, Angela. 1994. *Postmodernism and Popular Culture*. New York: Routledge.

Féminismes et culture pop

bell hooks. 1992. *Black Looks: Race and Representation*. Boston: South End Press.
Barreca, Regina. 1991. *They Used to Call Me Snow White… But I Drifted. Women's Strategic Use of Humor,* New York: Vikings.
Delvaux, Martine. 2018. *Les filles en série*. Montréal : Éditions du Remue-ménage (bien choisir l'édition augmentée de 2018, plutôt que l'originale de 2013)
Gay, Roxane. 2014. *Bad feminist* (VF). Montréal : Edito. (édition avec la préface de Martine Delvaux).
Gilbert, Joanne R. 2004. *Performing Marginality: Humor, gender, and Cultural Critique*. Detroit: Wayne State University Press
Guevara-Flanagan, Kristy. 2012. *Wonder Women! The Untold Story of American Superheroines* (documentaire)

Hollows, Joanne. 2000. *Feminism, Feminity and Popular Culture*. Manchester : Manchester University Press.
Joubert, Lucie. 2002. *L'humour du sexe : Le rire des filles*. Montréal : Les Éditions Tryptique.
Kim, Linda Jin. 2010. *Feminism Without Feminists: How American Bestsellers Affect the Movement for Women's Equality*. [Thèse de doctorat]. Riverside: University of California.
Kohen, Yael. 2012. *We Killed: The Rise of Women in American Comedy*. New York: Sarah Crichton Books.
Levy, Barbara. 1997. *Ladies Laughing. Wit as Control in Contemporary American Woman Writers*. Amsterdam: Gordon and Breach.
McRobbie, Angela. 2008. *The Aftermath of Feminism*. London: Sage Publications.
Media Smarts, Canada's Centre for Digital and Media Literacy. *"Queer Representation in Film and Television"*. En ligne : http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/media-issues/diversity-media/queer-representation/queer-representation-film-television
Mizejewski, Linda. 2015. Pretty/Funny. Austin: University of Texas Press.
Mulvey, Laura. 1999. « Visual Pleasure and Narrative Cinema ». *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*. New York: Oxford University Press.
Radner, Hilary. 2011. *Neo-Feminist Cinema: Girly Films, Chick Flicks and Consumer Culture*. New York: Routledge.
Robinson, Lillian S. *Wonder Women: Feminisms and Superheroes*. New York: Routledge.
Robbins, Trina. *From Girls to Grrrlz: A History of [Women's] Comics from Teens to Zines*. San Francisco: Chronical Books.
Rowe, Kathleen. 1995. *The Unruly Woman: Gender and Genres of Laughter*. Austin: University of Texas Press.
Tasker, Yvonne et Diane Negra. 2007. *Interrogating Postfeminim: Gender and the Politics of Popular Culture*. Durham: Duke University Press.
Taylor, Anthea. 2016. *Celebrity and the Feminist Blockbuster*. London: Palgrave Mcmillan.
Trier-Bieniek, Adrienne. 2015. *Feminist Theory and Pop Culture*. Rotterdam: SensePublishers.
Walker, Nancy A. 1988. *A Very Serious Thing: Women's Humor and American Culture*
Whelehan, Imelda. 2005. *The Feminist Bestseller: From Sex and the Single Girl to Sex and the City*. Minneapolis: University of Minneapolis Press.
Wunker, Erin. 2017. *Carnets d'une féministe rabat-joie*. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
Zeisler, Andi. 2016. *We Were Feminist Once: From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement*. New York: Public Affairs.

Études féministes pour penser la culture pop

Adichie, Chimamanda Ngozie. 2014. *Nous sommes tous des féministes*. Paris : Gallimard.
Bordo, Susan. 1993. *Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body*. Berkeley : University of California Press
Butler, Judith. 2009. *Ces corps qui comptent*. Paris : Éditions Amsterdam.
Butler, Judith. 2007. *Le récit de soi*. Paris : Presses Univ. de France.

Cixous, Hélène. 2010. *Le Rire de la Méduse et autres ironies*. Paris : Éditions Galilée.
Davis, Angela. 1981. *Women, Race and Class*. London: Women's Press.
Despentes, Virginie. 2007. *King Kong théorie*. Paris : Grasset.
Dworkin, Andrea. 2013. *Les femmes de droite*. Montréal : Éditions du Remue-ménage.

Faludi, Susan. 1991. *Backlash : The Undeclared War against American Women*. New York: Crown.
Fraser, Nancy. 2012. *Le féminisme en mouvements : Des années 1960 à l'ère néolibérale*. Paris : Éditions La Découverte.
Grosz, Elizabeth A. 1994. *Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism*. Bloomington: Indiana University.
Mihelakis, Eftihia. 2017. *La virginité en questions ou les jeunes filles sans âge*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
Rainford, Lydia. 2005. *She Changes by Intrigue: Irony, Feminity and Feminism*. New York: Editions Rodopi.
Woolf, Virginia. 2012 (1929). *Une pièce bien à soi*

Approches diverses pour penser culture pop et féminismes

Agamben, Giorgio. 1990. *La communauté qui vient : théorie de la singularité quelconque*. Paris : Éditions du Seuil.
Agamben, Giorgio. 2006. *Profanations*. Paris : Éditions Payot & Rivages.
Agamben, Giorgio. 2008. *Qu'est-ce que le contemporain?* Paris : Éditions Payot & Rivages.
Amossy, Ruth. 1991. *Les idées reçues : Sémiologie du stéréotype*. Paris : Éditions Nathan. Paris : Éditions Nathan.
Amossy, Ruth. 2010. *La présentation de soi*. Paris : Presses Universitaires de France.
Bourdieu, Pierre. 1982. *Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques*. Paris : Fayard.
Bourdieu, Pierre. 1988. *La domination masculine*. Paris : Éditions Points.
Certeau, Michel de. 1990 (1980). *L'invention du quotidien*. Paris : Éditions Gallimard, 2 t.
Chambers, Ross. 1991. *Room for Maneuver: Reading (the) Oppositionnal (in) Narrative*. Chicago : The University of Chicago Press.
Foessel, Michaël. 2008. *La privation de l'intime : mises en scène politique des sentiments*. Paris : Seuil.
Foucault, Michel. 1975. *Surveiller et punir*. Paris : Éditions Gallimard.
Heinich, Nathalie. 2012. *De la visibilité : Excellence et singularité en régime médiatique*. Paris : Éditions Gallimard.
Lemieux, Vincent. 2000. *À quoi servent les réseaux sociaux*. Québec : Les Presses Universitaires de Laval.
Maingueneau, Dominique. 2002. *Le discours littéraire : Paratopie et scène d'énonciation*. Paris : Armand Collin.
Meizoz, Jérôme. 2007. *Postures littéraires*. Genève : Éditions Slatkine.
Morin, Edgard. 1972. *Les Stars*. Paris : Éditions du Seuil.

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, constituent 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 aux fins d'évaluation alors qu'il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis aux 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-création, 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

Politique nº 16 contre le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d'études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.
La Politique nº 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 1. Manifestations persistantes ou abusives d'un intérêt sexuel non désirées. 2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l'étude. 3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l'acceptation ou au refus d'une demande d'ordre sexuel. 6. Actes de voyeurisme ou d'exhibitionnisme. 7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d'une intimité sexuelle non voulue. 8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. **Pour plus d'information :** instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/Politique_no_16.pdf **Pour obtenir du soutien :** Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement 514 987-3000, poste 0886 Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l'UQAM et à l'extérieur de l'UQAM : harcelement.uqam.ca CALACS Trêve pour Elles — point de services UQAM : 514 987-0348 calacs@uqam.ca trevepourelles.org Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185 Local DS-2110 Service de la prévention et de la sécurité : **514 987-3131**