

FEM3500-40 : FÉMINISMES ET CULTURE POPULAIRE**Plan de cours****RESPONSABLE DU COURS**

Nom Maude Lafleur (elle/iel, accords neutres ou alternés)
SVP ne pas m'appeler madame, vous pouvez m'appeler Maude.
Courriel lafleur.maude@uqam.ca

COMMUNICATION

Dans le but de favoriser une communication efficace entre nous toutes, et d'éviter une surcharge de courriels auxquels je ne pourrai pas répondre, veuillez prendre note de la procédure de contact ci-dessous :

1. Vérifier d'abord si l'information ne se trouve pas sur Moodle ou dans le plan de cours.
2. Si la question est d'ordre général et non personnel, la poser sur le forum dans Moodle. Vos collègues ou moi-même vous répondrons.
3. Prendre en note la question et la poser avant le cours, après le cours ou à la pause.
4. Cela étant, si une question (situation particulière, questionnement personnel, problème ou autre) subsiste et ne peut pas attendre la séance de cours, n'hésitez pas à m'écrire. Veuillez prévoir un délai de réponse de 48h. Veuillez noter qu'il est possible que je ne consulte pas mes courriels la fin de semaine.

DESCRIPTION SOMMAIRE

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-es, zine, vlog et blog, jeu vidéo, réseaux sociaux, mode) et de les envisager comme des textes sur lesquels les étudiant-es seront encouragé-es 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.

OBJECTIFS

- Développer une capacité d'analyse critique des représentations populaires et médiatiques;
- Explorer un éventail de diverses productions culturelles, qu'elles reproduisent les stéréotypes ou qu'elles travaillent à les déconstruire;
- Apprendre à se positionner face aux représentations, à structurer sa pensée et à développer un argumentaire cohérent;
- Acquérir une connaissance de base des « gender studies » et des « cultural studies » dans le contexte des études féministes et populaires.

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Cours magistraux. Analyses et discussions sur les œuvres, les notions, les lectures et la matière à l'étude en séances plénières ou en ateliers.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

Un ensemble d'**extraits de textes (théoriques et œuvres de fiction)** rendu disponible via **Moodle**.

Œuvres entières obligatoires

Livre : *La servante écarlate* (*The Handmaid's Tale*) – Margaret Atwood (VOA ou VF au choix)

Série télévisée : *Yellowjackets* *Saison 1* – créée par Ashley Lyle and Bart Nickerson (Disponible sur CRAVE)

PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES TRAVAUX

Une attention particulière à la présentation des travaux est exigée des étudiant·es. Nous vous demandons d'uniformiser votre travail et de citer vos sources correctement. Il est utile de vous reporter au guide méthodologique en études féministes : https://iref.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/56/2022/04/version2_diffusion_04_2022.pdf

ou encore celui des études littéraires : <https://litterature.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/52/Guide-pre%CC%81sentation-travaux-DEL.pdf>

ÉVALUATIONS

Outil d'évaluation	Pondération	Échéance	Modalités de remise
Retour sur les conférences	2x10% (20%)	8 avril**	Sur Moodle ou papier (Au choix)
Séance de travail – contrat pour le travail final	10%	18 février	Participation en classe. Amenez papier et crayon.
Ateliers en classe	(2x15%) 30%	11 février (15%) 15 avril (15%)	Participation en classe. Amenez papier et crayon.
Travail final	40%	24 avril – 17h	Remise papier

**Si vous voulez que le retour sur la première conférence soit corrigé avant de rendre votre second (et avant la date limite d'abandon sans échec), il faut le rendre au plus tard deux semaines après la tenue de la conférence. Sinon les deux seront corrigés conjointement en avril.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Retour sur les conférences (2x 10%) – travail individuel.

La présence à la conférence est obligatoire pour pouvoir remettre cette évaluation.

Ces entrées, dont la forme est libre, servent à transmettre votre réaction à la suite d'une conférence reçue. Si vous le souhaitez, l'entrée pourrait être transmise à la personne conférencière.

Idées potentielles : faire un compte-rendu; soulever des questions; faire des liens avec les lectures, avec des notions vues en classe ou dans d'autres cours; faire des liens avec l'actualité, avec des œuvres littéraires, des films, des séries télévisées...

Les entrées créatives (création littéraire, zine, art visuel, collage, animation, présentation visuelle, autres) sont acceptées. Dans ce cas, y joindre une brève explication (quelques phrases) de votre démarche en détaillant le lien avec la conférence.

Peut être remis en version numérique sur Moodle ou en copie physique (papier) au choix de l'étudiant-e.

Critères d'évaluation : Preuve d'une écoute attentive de la conférence, rigueur et lien avec le propos, justification de la démarche au besoin.

Ateliers (2 x 15%)

En suivant les consignes spécifiques données le jour même, l'étudiant·e sera appelé·e à produire un travail en classe en collaboration avec d'autres. Le travail est remis à la personne enseignante à la fin de l'atelier.

Critères d'évaluation :

Préparation : Preuve d'une lecture ou d'un visionnement attentif de l'œuvre et/ou des textes théoriques, preuve d'une réflexion sérieuse, préparation suffisante de l'étudiant·e en vue de l'atelier (lectures, écoute en classe, etc...) et participation active.

Travail final (40%) – travail individuel ou en équipe de deux.

7 à 8 pages (maximum – excluant la bibliographie)

Les étudiant·es travaillant en équipe sont solidaires de la note.

L'étudiant·e devra produire une analyse ou un compte-rendu critique portant sur un objet culturel pop** de son choix qui tienne compte des dynamiques de pouvoir et des concepts théoriques abordés au fil de la session.

Critères d'évaluation : Exploitation pertinente d'une problématique d'analyse ou d'une perspective critique, justesse de la méthodologie, qualité de l'argumentation (usage des citations et des sources), clarté et organisation des idées, qualité de la langue.

Cet objet culturel et l'angle privilégié pour la production du travail seront confirmés avec la personne enseignante durant la **séance de travail (contrat pour le travail final) du **18 mars**. La participation à cette séance (se concluant par une entente avec la personne enseignante) donnera **10%** (note de participation) à l'étudiant·e. En cas d'absence, l'étudiant·e aura la responsabilité de faire valider son choix dans les plus brefs délais.

*

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

GRILLE DE NOTATION DE L'IREF

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

Notez que, lors du transfert sur votre relevé de note, seule la lettre finale est reportée et non le chiffre (%).

CALENDRIER

Séance	Date	Contenu du cours	Évaluation

1.	14 janv	<i>Le pouvoir de la représentation : Introduction aux études culturelles et à l'imaginaire social</i>	
2.	21 janv	La culture de masse et les industries culturelles Conférence de Sandrine Galand sur le féminisme pop	Retour sur la conférence à rendre au plus tard le 8 avril. (10%)
3.	28 janv	Culture du peuple et « low theory »	
4.	4 fev	Cultures adolescentes et sous-cultures juvéniles	
5.	11 fev	Culture participative et « fandom » Atelier en classe - 15%	Atelier en classe (15%)
6.	18 fev	Le stéréotype – le comprendre et s'en jouer	
7.	25 fev	Fictions spéculatives (I) – Les corps et la science-fiction	
8.	4 mars	CONGÉ – Semaine de lecture	
9.	11 mars	Fictions spéculatives (II) – <i>La servante écarlate</i> à la lumière des études critiques sur le handicap	
10.	18 mars	Séance de travail et contrat en vue de travail final	(10%)
11.	25 mars	Race et représentation Conférence de Lourdenie Jean - <i>La représentation des femmes noires au Québec</i>	Retour sur la conférence à rendre au plus tard le 8 avril. (10%)
12.	1 avril	Les mécanismes de la réécriture (féministe) de l'Histoire	
13.	8 avril	Les corps gros – « Fat studies » et représentations	
14.	15 avril	Le monstrueux et son pouvoir dans <i>YellowJacket</i>	Atelier en classe (15%)
15.	22 avril	Séance de tutorat pour le travail final	Remise du travail (40%) papier : vendredi 24 avril avant 17h

*Calendrier des lectures et des visionnements à venir.

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES

Chute à travaux : J-4205

BIBLIOGRAPHIE

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, Femininity 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 Postfeminism: 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 question : ou les jeunes filles sans âge*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
- Rainford, Lydia. 2005. *She Changes by Intrigue: Irony, Fertility and Feminism*. New York: Editions Rodopi.

Approches diverses pour penser culture pop et les 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) Oppositional (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.