

LIT-7025 : ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES IV
UN CINÉMA ENGAGÉ :
LES FILMS D'AGNÈS VARDA ET D'ANNE CLAIRE POIRIER

Ce tout nouveau séminaire de 2e et 3e cycles est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines, et plus particulièrement aux étudiant-es qui s'intéressent de près ou de loin aux enjeux du cinéma réalisé par les femmes, de même qu'à leur place au sein de l'industrie cinématographique.

Description et objectifs

Suivant une approche comparatiste, ce séminaire propose un dialogue entre deux pionnières du cinéma réalisé par des femmes en France et au Québec : Agnès Varda [1928-2019], dont la pratique cinématographique s'est développée à l'aune de la Nouvelle Vague française, et Anne Claire Poirier [1932-], qui a ouvert la voie aux réalisatrices du secteur français de l'Office national du film (ONF) à Montréal. Si Agnès Varda est décrite comme une auteure au féminin singulier (Bastide, 2009) qui a évolué en marge d'un cinéma au masculin singulier (Sellier, 2005), Anne Claire Poirier est reconnue pour avoir réalisé le premier long-métrage en français sur les femmes et la maternité au Québec.

Bien que Varda et Poirier aient évolué dans des contextes socioculturels, politiques et géographiques différents, leurs regards sur le monde se croisent à maintes reprises au fil des décennies, notamment à partir des années 1960 qui voient naître la pensée et les mouvements féministes de la deuxième vague. En tant que femmes, artistes et cinéastes, Varda et Poirier vont poser un geste crucial et engagé : prendre la caméra pour regarder et ainsi devenir sujet de leur propre regard, et non plus seulement des objets convoités par le regard d'autrui. Ce regard, qui est en soi une prise de position, voire une prise de parole, sera tourné non pas exclusivement vers les femmes, mais bien vers l'humain.

Le séminaire sera donc l'occasion, pour l'étudiant-e, de se familiariser avec l'œuvre et l'esthétique singulière de deux cinéastes majeures du cinéma français et québécois, mais plus encore d'étudier leur engagement social et artistique qui dépasse largement les idéaux féministes de l'époque. Varda et Poirier partagent une vision et une pratique cinématographique engagées, c'est-à-dire tourné vers la sensibilité humaine et la communauté.

Approche pédagogique

Chaque séance sera organisée autour d'une présentation (réalisée par la professeure ou un-e invité-e) qui servira de tremplin pour l'approfondissement du corpus filmique à l'étude au moyen de visionnements et de lectures hebdomadaires disponibles sur le Portail des cours. Les présentations seront ponctuées de périodes de discussion et d'échange pour lesquelles les étudiant-e-s seront invité-e-s à participer activement. Des séances seront également réservées aux présentations orales des participant-e-s.

Corpus provisoire

Sélection de courts et longs métrages documentaires et de fiction réalisés par Agnès Varda et Anne Claire Poirier, d'entretiens filmés et de documentaires portant sur les arts et le cinéma réalisé par les femmes.

Éléments bibliographiques

Armatage, Kay *et al.* (dir.), *Gendering the Nation. Canadian Women's Cinema*, Toronto; Buffalo; Londres, Toronto University Press, 1999.

Baillargeon, Denyse, *Brève histoire des femmes au Québec*, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2012.

Bastide, Bernard, « Agnès Varda, une auteure au féminin singulier (1954-1962) », Fiant, Anthony, Roxamery et Éric Thouvenel, *Agnès Varda : le cinéma et au-delà*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 15-24.

Brey, Iris, *Le regard féminin. Une révolution à l'écran*, Paris, Éditions de l'Olivier, 2020.

Burch, Noël et Geneviève Sellier, *Le cinéma au prisme des rapports sexuels*, Paris, VRIN, 2009.

- Fiant, Anthony, Roxamery et Éric Thouvenel, *Agnès Varda : le cinéma et au-delà*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009.
- Franck Fischbach, *La critique sociale au cinéma*, Paris, VRIN, 2012.
- Froger, Marion, *Le cinéma à l'épreuve de la communauté. Le cinéma francophone de l'Office national du film 1960-1985*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2010.
- Lanctôt, Micheline, *Lettres à une jeune cinéaste*, Montréal, VLB éditeur, 2015.
- Lamoureux, Ève et Thérèse St-Gelais (dir.), « Où en sommes avec le féminisme en art ? », *Recherches féministes*, Vol. 27, N° 2, 2014.
- Nochols, Bill, *Introduction to Documentary*, Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 2001.
- Ravary-Pilon, Julie, *Femme nation et nature dans le cinéma québécois*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2018.
- Sellier, Geneviève, *La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier*, Paris, CNRS éditions, 2005.
- Varda, Agnès, *Varda par Agnès*, Paris, Cahiers du cinéma, 1994.
- Waldman, Diane et Janet Walker (dir.), *Feminism and Documentary*, Minneapolis; Londres, University of Minnesota Press, 1999.

Évaluations

Participation aux activités du séminaire (20%) ; Présentation orale (20%) ; Plan de travail et bibliographie sommaire (10 %) ; Travail de recherche ou recherche-crédation (50%).