

CIN-2221 CINÉMA, FEMME ET SOCIÉTÉ

Qu'est-ce que le cinéma des femmes ? Comment le définir ? Quels rôles ont joué les femmes dans l'histoire du cinéma ? Quelles étaient leurs fonctions au sein de l'industrie ? Quelle place occupent les femmes dans la production cinématographique actuelle ? Le cours a pour objectif premier l'étude de films documentaires et de fiction réalisés par les femmes depuis l'avènement du cinéma, en passant par le cinéma hollywoodien, les avant-gardes, l'expérimentation et les nouvelles vagues, le cinéma extrême et du corps, le passage au numérique, de même que la participation des femmes à l'ensemble de la production cinématographique mondiale, incluant celle du Québec. Le cours est structuré de manière chronologique, afin de parcourir différentes époques et contextes géographiques, culturels et politiques. Bien que les théories féministes et de genres au cinéma sont privilégiées pour l'analyse des films à l'étude, la diversité des approches théoriques (esthétiques, philosophiques, sociales, etc.) sera mise à profit pour dégager un portrait global du cinéma réalisé par les femmes et leurs contributions, essentielles, au sein de l'industrie cinématographique et du cinéma indépendant.

Approche pédagogique :

Les séances reposeront sur des exposés présentés par la professeure qui seront supportés par une présentation Power Point. Des extraits de films et d'entretiens avec des cinéastes et des spécialistes du cinéma des femmes viendront également compléter le contenu des exposés. La participation des étudiant-e-s sera encouragée au moyen d'exercices informels et d'échanges. Le travail hebdomadaire des étudiant-e-s consistera en des lectures (textes numérisés ou en ligne) et des visionnements de film ou d'extraits filmiques en ligne.

Bibliographie sélective :

- Kay ARMATAGE (1999), *Gendering the Nation: Canadian Women's Cinema*, Toronto, University of Toronto Press.
- Françoise AUDÉ (1981), *Ciné-modèles, cinéma d'elles : situations de femmes dans le cinéma français, 1956-1979*, Lausanne, L'Âge d'homme.
- Denis BELLEMARE (2018), « Le cinéma comme fabrique d'images et d'identité », *Recherches amérindiennes au Québec*, 48 (1-2), p. 49-57, [en ligne], <https://doi.org/10.7202/1053702ar>
- Alison BUTLER (2002), *Women's Cinema: The Contested Screen*, London/New York, Wallflower Press.
- Louise CARRIÈRE (1983), *Femme et cinéma québécois*, Montréal, Éditions Boréal.
- Martine DELVAUX (2013), *Les filles en série : des Barbies aux Pussy Riot*, Montréal, Remue-ménage.
- Jocelyne DENAULT (1996), *Dans l'ombre des projecteurs : les Québécoises et le cinéma*, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec.
- Kenneth W. HARROWS (1997), *With Open Eyes: Women and African Cinema*, Amsterdam, Rodopi.
- Alexandra JUHASZ (2001), *Women of Vision: Histories in Feminist Film and Video*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Micheline LANCTÔT (2015), *Lettres à une jeune cinéaste*, Montréal, VLB éditeur.
- Rosanna MAULE [dir.] (2005), « Femmes et cinéma muet : nouvelles problématiques, nouvelles méthodologies », *Cinémas*, Vol. 16, N°1, [en ligne], <https://www.erudit.org/en/journals/cine/2005-v16-n1-cine1199/>
- Trinh-T. MINH-HA (2005), *The Digital Film Event*, New York, Routledge.
- Raphaëlle MOINE et Geneviève SELLIER [dir.] (2012), « Genre/Gender », *Cinémas*, Vol. 22, N°2-3, [en ligne], <https://www.erudit.org/en/journals/cine/2012-v22-n2-3-cine0199/1011658ar/>
- Julie RAVARY-PILON et Lori SAINT-MARTIN [dir.] (2019), « Femmes et cinéma québécois II : 35 ans plus tard », *Nouvelles Vues*, N°20, [en ligne], <http://nouvellesvues.org/numero-actuel/>
- Diane WALDMAN et Janet WALKER (dir.), *Feminism and Documentary*, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1999.
- Patricia WHITE (2015), *Women's Cinema, World Cinema: Projecting Contemporary Feminisms*, Durham, Duke University Press.

Filmographie sélective :

- Ana Lily Amirpour, *A Girl Walks Home Alone at Night* (É-U, 2014, 99 min.) • Dorothy ARZNER, *Dance, Girl, Dance* (É-U, 1940, 90 min.) • Catherine BREILLAT, *Romance* (France, 1999, 99 min.) • Aimée DANIS, *Souris, tu m'inquiètes* (Can., 1973, 56 min.) • Sophie DERASPE,

- Plagiat / voir *Règlement des études de l'Université Laval* <http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493>
- L'usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l'étudiant l'ait dûment signalé dans son travail, sans quoi les graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées.

Échelle de conversion de notes

Excellent :	A+ = 94-100	A = 89-93	A- = 85-88	Passable :	D+ = 61-64	D = 55-60
Très bon :	B+ = 82-84	B = 78-81	B- = 75-77	Insuffisant :	E = 0-54	
Bon :	C+ = 72-74	C = 68-71	C- = 65-67			

Le profil Amina, (Can., 2015, 84 min.) • Germaine DULAC, *La souriante madame Beudet* (France, 1922, 38 min.) Ronit et Shlomi ELKABETZ, *Ve'Lakhta Lehe / Prendre femme* (France/Israël, 2004, 97 min.) • Safi FAYE, *Mossane* (Sénégal, 1996, 105 min.) • Pamela B. GREEN, *Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché* (É-U, 2018, 103 min.) • Lynn HERSHMAN LEESON, *Teknolust* (É-U, 2003, 82 min.) • Ida LUPINO, *The Hitch-Hacker* (É-U, 1953, 71 min.) • Marie MANDY, *Filmer le désir : voyage à travers le cinéma des femmes*, (France/Belgique, 2000, 60 min.) • Eisha MARJARA, *Desperately Seeking Helen* (Can., 2000, 80 min.) • Samira MAKHMALBAF, *Panje Asr / À cinq heures de l'après-midi* (Iran, 2003, 105 min.) • Mira NAIR, *Monsoon Wedding*, (Inde/É-U/Italie/France/Allemagne/R-U, 2001, 114 min.) • Deepa MEHTA, *Fire* (Can./Inde, 1996, 108 min.) • Trinh T. MINH-HA, *The Fourth Dimension* (É-U/Japon, 2001, 87 min.) • Alanis OBOMSAWIN, *Les événements de Restigouche* (Can., 1984, 45 min.) • Alanis OBOMSAWIN, *Je m'appelle Kenhenstiiosta* (Can., 1996, 29 min.) • Alanis OBOMSAWIN, *Quand toutes les feuilles seront tombées* (Can., 2010, 17 min.) • Anne Claire POIRIER, *De mère en fille* (Can., 1968, 75 min.) • Anne Claire POIRIER, *Les filles du Roy* (Can., 1974,) • Lourdes PORTILLO, *El diablo nunca duerme* (É-U/Mexique, 1996, 82 min.) • Lourdes PORTILLO, *Señorita Extraviada* (É-U, 2001, 74 min.) • Sally POTTER, *Orlando* (Royaume-Uni/Russie/Italie/France/Pays-Bas, 94 min.) • Chloé ROBICHAUD, *Sarah préfère la course* (Can., 2013, 93 min.) • Agnès VARDA, *Cléo de 5 à 7* (France/Italie, 1962, 87 min.)

Ressources électroniques :

Base de données sur les réalisatrices canadienne : <http://femfilm.ca/index.php?lang=f>

Collections en ligne de la Cinémathèque québécoise : <http://collections.cinematheque.qc.ca>

Festival Films Femmes Afrique : <https://www.filmsfemmesafrique.com>

Festival Filministes : <https://www.festivalfilministes.com>

Festival international de films de femmes de Créteil : <https://filmsdefemmes.com>

The New American Cinema Group / The Film-makers' Coop: <https://film-makerscoop.com>

Groupe intervention vidéo (GIV) : <http://givideo.org>

Kali Films : <http://www.kalifilms.com>

Office national du film : <https://www.onf.ca>

Pacific Standard Time: LA/LA : Oral History Interview : <https://pstlala.oscars.org/interviews/>

Réalisatrices équitables : <https://realisatrices-equitables.com>

Réseau des femmes du cinéma, de la télévision et médias numériques : <http://fctmn.org>

Spira : <https://www.spira.quebec>

Wapikoni : <http://www.wapikoni.ca>

Women Film Pioneers Project: <https://wfpp.columbia.edu>

Women Make Movies : <https://www.wmm.com>

Évaluations :

Questionnaire 1 et 2 (choix de réponses, réponses courtes, vrai ou faux) : 30 % chacun ; Journal de visionnements (10 films) : 40%.