

CIN-2221 CINÉMA, FEMME ET SOCIÉTÉ

*Ce cours en ligne, offert en mode asynchrone, est ouvert à l'ensemble des étudiant-es, et plus particulièrement à celles et ceux qui s'intéressent aux réalisations cinématographiques des femmes et à la place qu'elles occupent dans le monde du cinéma.

La cinéaste canado-américaine Mary Pickford

L'organisme québécois Réalisatrices Équitables

La cinéaste iranienne Samira Makhmalbaf

Présentation du cours :

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 :

Une variété de modes d'apprentissage seront privilégiés au fil de la session : visionnement de capsules audiovisuelles, de films ou d'extraits filmiques, écoute de capsules audios (balados), lectures de textes universitaires (articles ou chapitres d'ouvrages), de notes de cours et/ou de présentations Power Point (en format PDF) ainsi que l'exploration de sites Web d'intérêt.

Éléments bibliographiques suggérés :

- Kay ARMATAGE (1999), *Gendering the Nation: Canadian Women's Cinema*, Toronto, University of Toronto Press.
- 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.

Filmographie suggérée :

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**, *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* (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 Kenhensttiosta* (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-examen en ligne 1 (mi-session) : 20 % / Questionnaire-examen en ligne 2 (fin de session) : 20 % / Forums thématiques : 10 % / Travail de recherche ou Journal filmique (10 films) : 50%

- 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			