Département de littérature, théâtre et cinéma
Faculté des lettres et des sciences humaines
Université Laval

Enseignante : Ann-Sophie Archer
Session : Automne 2026
ann-sophie.archer@lit.ulaval.ca

CIN-2221 CINÉMA, FEMME ET SOCIÉTÉ

Jeudi, 15 h 30 à 18 h 20 • Automne 2026

Présentation du cours

Ce cours propose de réfléchir sur la signification de l'appellation générique « cinéma des femmes » en se penchant sur des films issus des trois grands types filmiques (cinéma de fiction, film documentaire et cinéma expérimental), des films qui s'inscrivent en marge de l'histoire du cinéma et qui constituent une histoire singulière des femmes. Les réseaux indépendants de productions (ex. : Vidéo Femmes, « Women Make Movies ») et l'évolution des femmes cinéastes au sein des grands circuits (Hollywood/Bollywood) permettront de mieux cerner le rôle qu'ont joué les femmes au fil de l'histoire du cinéma.

Objectifs

- Acquérir les connaissances générales sur le cinéma réalisé par les femmes et le rôle des femmes au sein de l'industrie cinématographique mondiale (incluant l'industrie québécoise et canadienne du cinéma).
- Comprendre les différents contextes dans lesquels ont évolué les réalisatrices au fil du temps dans différentes cultures et régions géographiques.
- Connaître les réalisatrices parmi les plus influentes de l'histoire du cinéma et leurs productions filmiques respectives, suivant les grands genres du cinéma : documentaire, fiction, expérimental.
- Acquérir une vision globale et inclusive de la production cinématographique des femmes et des enjeux socio-économiques, politiques et culturels auxquels elles ont dû (ou doivent) faire face.

Approches pédagogiques

Cours magistraux, discussions dirigées, analyses filmiques, visionnements, lectures critiques et conférence invitée. Les séances mettent en relation histoire du cinéma, études féministes et analyse des formes afin de faire dialoguer les œuvres, les contextes de production et les enjeux de représentation.

Parcours de la session

Sem.	Date	Thème
1	3 sept.	Introduction au cours, évaluations et ressources
2	10 sept.	Des pionnières du cinéma : Alice Guy-Blaché et Lois Weber
3	17 sept.	Des cinéastes avant-gardistes : Germaine Dulac et Maya Deren
4	24 sept.	Réalisatrices à Hollywood (1940-1960) / Nouvelle complexité des personnages féminins
5	1 oct.	Ces femmes qui en savaient trop : Hitchcock
6	8 oct.	Nouvelle Vague française : Agnès Varda / Le féminin d'après Chantal Akerman
7	15 oct.	Conférence invitée et révision de mi-session
8	**22 oct.**	**Examen de mi-session**
—	29 oct.	Semaine de lecture
9	5 nov.	L'avènement du cinéma réalisé par des femmes au Québec : A.-C. Poirier et M. Dansereau
10	12 nov.	Le cinéma des femmes et la diaspora africaine / La recherche-création au 3e cycle
11	19 nov.	Le cinéma engagé des cinéastes iraniennes
12	26 nov.	Cinéastes de la diaspora indienne / Coordination d'intimité / Féminisme pop
14	3 déc.	Cinéastes des peuples autochtones du Canada

- 5 nov : Date limite pour remise de Proposition de travail final ou d'essai vidéo
- 22 déc. : Date limite pour la remise du travail final ou de l'essai vidéo (voir plus bas)

Quelques œuvres au programme :

- Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché (Pamela B. Green, 2018)
- La Souriante Madame Beudet (Germaine Dulac, 1922) et Study in Choreography for Camera (Maya Deren, 1945)
- Dance, Girl, Dance (Dorothy Arzner, 1940)
- Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958) et Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma, 2019)
- Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda, 1962)
- De mère en fille (Anne-Claire Poirier, 1968) et La vie rêvée (Mireille Dansereau, 1972)
- Daughters of the Dust (Julie Dash, 1991)
- The Day I Became a Woman (Marziyeh Meshkiny, 2000) et A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014)
- Fire (Deepa Mehta, 1996), Desperately Seeking Helen (Eisha Marjara, 1999)
- Sélection d'œuvres d'Alanis Obomsawin et de cinéastes autochtones du Canada

Lectures et repères théoriques

Le corpus de lectures met notamment en dialogue Laura Mulvey, Tania Modleski, Geneviève Sellier, Ginette Vincendeau, Anna Lupien, Alison Butler et des travaux consacrés à Alice Guy-Blaché, Lois Weber, Maya Deren, Safi Faye, et aux cinémas diasporiques. Les lectures obligatoires et optionnelles, ainsi que les liens de visionnement, sont précisés sur le site du cours.

Évaluations :

Évaluations /	Pondération
Examen de mi-session / **22 oct.**	20 %
Examen final / Critique de film / **10 déc.**	30 %
Proposition de travail final ou d'essai vidéo / **Date limite de dépôt : 5 nov.**	10 %
Travail final de recherche et d'analyse ou essai vidéo / **Date limite de dépôt : 22 décembre**	40 %

Travail final. Le travail de recherche et d'analyse peut être réalisé seul (7 à 8 pages maximum, soit environ 1 750 à 2 000 mots) ou en équipe de deux (9 à 10 pages maximum, soit environ 2 250 à 2 500 mots), à interligne double, en Times New Roman 12, avec marges standards. Trois références bibliographiques autres que les textes du corpus de lectures obligatoires sont requises. Il est également possible de réaliser un essai vidéo accompagné d'un texte réflexif et d'une bibliographie (normes et durée d'après le guide pédagogique suivant : Lapointe, Emmy et Julie Ravary-Pilon, L'essai vidéo : Guide pédagogique, Québec, Université Laval, 2025, 9 p.)

Repères bibliographiques :

Féminisme et cinéma

Calle-Gruber, Mireille et Hélène Cixous (dir.), *Au théâtre, au cinéma, au féminin*, Paris, L'Harmattan, 2001, 244 p.

Chaudhuri, Shohini, Feminist Film Theorists: Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara Creed, Londres/New York, Routledge, 2006, 148 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/77079504

Cheu, Hoi F., *Cinematic Howling: Women's Films, Women's Film Theories*, Vancouver, UBC Press, 2007, 206 p https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/560491449

Doane, Mary Ann, Patricia Mellencamp et Linda Williams (dir.), *Re-Vision : Essays, in Feminist Film Criticism*, Frederick, University Publications of America, 1984, 169 p.

Flitterman-Lewis, *To Desire Differently: Feminism and the French Cinema*, New York, Columbia University Press, 1996, 379 p.

Gagnon, Violaine, *Regard féministe d'une vidéaste autour du monde*, Montréal, Institut de recherches et d'études féministes, Montréal, Université du Québec à Montréal (coll. Cahiers de l'IREF, n° 2), 1998, 152 p.

Harow, Kenneth W. (dir.), *With Open Eyes: Women and African Cinema*, Amsterdam, Rodopi, 1997, 263 p.

Hollinger, Karen, *In the Company of Women: Contemporary Female Friendship Films*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, 275 p.

Hughes, Alex et James S. Williams (dir.), *Gender and French Cinema*, Oxford/ New York, Berg Publishers, 2001, 294 p.

Johnston, Claire, *The Work of Dorothy Arzner: Towards a Feminist Cinema*, London, British Film Institute, 1975, 34 p.

Kuhn, Annette, *Women's Pictures: Feminism and Cinema*, London/ New York, Verso, 1994, 285 p.

Kupfer, Joseph, *Feminist Ethics in Film: Reconfiguring Care Through Cinema*, Bristol/ Chicago, Intellect, 2012, 126 p.

Lauretis, Teresa de, *Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema*, Bloomington, Indiana University Press, 1984, 220 p.

Lauretis, Teresa de, *Figures of Resistance: Essays in Feminist Theory*, Urbana, University of Illinois Press, 2007, 310 p.https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1154814042

Lauretis, Teresa de, *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*, Bloomington, Indiana University Press, 1987, 151 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/572365054

Levitin, Jacqueline, Judith Maria Plessis et Valérie Raoul (dir.), *Women Filmmakers: Refocusing*, Vancouver, University of British Columbia Press, 2003, 496 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/70773497

Minh-ha, Trinh-T., *The Digital Film Event*, New York, Routledge, 2005, 215 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/822999424

Mulvey, Laura, *Visual and Other Pleasures*, Houndmills/ New York, Palgrave Macmillan, 2009 [1989], 232 p.

Penley, Constance, *Feminism and Film Theory*, New York/ London, Routledge/ BFI, 1988, 271 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/853240074

Smelik, Anneke, *And the Mirror Cracked, Feminist Cinema and Film Theory*, Basingstoke, Palgrave, 2001, 219 p.

Studlar, Gaylyn, In the Realm of Pleasure: Von Sternberg, Dietrich, and the Masochistic Aesthetic, Urbana, University of Illinois Press, 1988, 247 p.

Waldman, Diane et Janet Walker (dir.), *Feminism and Documentary*, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1999, 365 p.

Cinéma et femmes

Audé, Françoise, *Ciné-modèles, cinéma d'elles. Situations de femmes dans le cinéma français. 1956-1979*, Lausanne, L'Âge d'homme (coll. Cinéma vivant. Histoire et Théorie du cinéma), 1981, 233 p.

Burch, Noël (choix de textes, traduction et présentation), *Revoir Hollywood : la nouvelle critique anglo-américaine*, Paris, Nathan (coll. Nathan université. Série « Cinéma »), 1993, 256 p.

Colatrella, Carol, *Toys and Tools in Pink : Cultural Narratives of Gender, Science, and Technology*, Colombus, Ohio State University Press, 2011, 246 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/868220279

Cowie, Elizabeth, *Representing the Woman : Cinema and Psychoanalysis*, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1997, 397 p.

Creed, Barbara, *The Monstrous-Feminine : Film, Feminism, Psychoanalysis*, London, Routledge (coll. Popular fiction series), 1993, 182 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1401095270

Delvaux, Martine, *Les filles en série : des Barbies aux Pussy Riot*, Montréal, Remue-ménage, 2013, 224 p.

Grossman, Julie, *Rethinking the Femme Fatale in Film Noir : Ready for Her Close-Up*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, 176 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/650308556

Harrow, Kenneth W. (dir.), *With Open Eyes : Women and African Cinema*, Amsterdam, Rodopi (coll. Matatu; 19), 1997, 263 p.

Kaplan, E. Ann, *Women in Film Noir*, London, BFI Publishing, 1998 [1980], 238 p.

Moine, Raphaëlle, *Les femmes d'action au cinéma*, Paris, Colin (coll. Les fiches de Monsieur Cinéma), 2010, 128 p.

Tasker, Yvonne. *Spectacular Bodies. Gender, genre, and the action cinema,* London/New York, Routledge (coll. Film, media, and cultural studies), 1993, 195 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/489627006

Thornham, Sue, *What If I Had Been the Hero? Investigating Women's Cinema*, London, British Film Institute, 2012, 236 p.

Femmes cinéastes : productrices et réalisatrices de cinéma

Akerman, Chantal, *Chantal Akerman : autoportrait en cinéaste*, Paris, Cahiers du Cinéma, 2004, 237 p.

Carrière, Louise, Louise Beaudet, et al., Femmes et cinéma québécois, Montréal, Boréal Express, 1983, 282 p.

Clouzot, Claire, *Catherine Breillat : indécence et pureté*, Paris, Cahiers du cinéma (coll. Auteurs), 2004, 187 p.

Guy, Alice, *Autobiographie d'une pionnière du cinéma. 1873-1968*, Paris, Denoël/ Gonthier (coll. Femme), 1976, 236 p.

Juhasz, Alexandra (dir.), *Women of Vision. Histories in Feminist Film and Video*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2001, 343 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/180699840

Kuhn, Annette (dir.), *Queen of the 'B's : Ida Lupino Behind the Camera*, Westport, Greenwood Press (coll. Contributions to the study of popular culture, nº 49), 2012, 202 p.

Lacroix, Jean-Guy, *Septième art et discrimination : le cas des réalisatrices*, Montréal, VLB, 1992, 228 p.

Lamartine, Thérèse, *Le féminin au cinéma*, Montréal, Sisyphe (coll. Contrepoint), 2010, 151 p.

Lupino, Ida et Mary Ann Anderson, *Ida Lupino : Beyond the Camera*, Albany, BearManor Media, 2011, 167 p.

Taschen, Angelika (dir.), *Leni Riefenstahl : Five Lives*, Köln, London/ Taschen, 2000, 336 p.

Tlili, Najwa, *Répertoire des femmes d'images de l'Afrique francophone*, [s. l.], Vues d'Afrique, 1994, 127 p.

Vaughan, Richard Murray, Camera, Woman : A Play in Two Parts, Toronto, Coach House Books (coll. Canadian electronic library. Books collection), 2000, 71 p. https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/759032979

Ward Mahar, Karen, *Women Filmmakers in Early Hollywood*, Baltimore, Johns Hopkins University Press (coll. Studies in industry and society), 2006, 291 p.https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/794701465

.

Modalités

Les modalités détaillées des travaux seront précisées en début de session.

Les évaluations portent sur les lectures obligatoires, les films étudiés et la capacité à mobiliser les concepts théoriques vus en classe.

Politique de retard prévue au plan de cours : 1 point par jour de retard ; les travaux remis avec plus de 6 jours de retard ne sont pas acceptés, sauf justification médicale.

Disponibilités :

Sur rendez-vous : ann-sophie.archer@lit.ulaval.ca

• Plagiat / voir Règlement des études de l'Université Laval : https://www.flsh.ulaval.ca/notre-faculte/reglements-et-politiques

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

Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67
Passable : D+ = 61-64 D = 55-60
Insuffisant : E = 0-54