

21e Congrès de la SERCIA
Université d'Artois, Arras, France
3-5 septembre 2015

Masculin/ Féminin:

la question du genre dans le cinéma et les séries anglophones

Le 21e colloque de la SERCIA aura lieu à l'Université d'Artois, à Arras, du 3 au 5 [septembre 2015](#) et est organisé conjointement par le laboratoire Textes et Cultures de l'Université d'Artois et le laboratoire CORPUS de l'Université de Picardie Jules Verne.

La Société d'Etudes et de Recherche sur le Cinéma Anglophone réunit des chercheurs français et internationaux afin de promouvoir la recherche et les publications dans le domaine du cinéma anglophone. Elle publie une sélection d'articles issus des colloques SERCIA dans des ouvrages collectifs et dans sa revue *Film Journal*(<http://www.ucl.ac.uk/filmjournal>).

Les problématiques liées au masculin/ féminin et aux relations hommes/ femmes sont intrinsèques aux études filmiques, qu'il s'agisse de leurs représentations à l'écran ou de leur place dans l'industrie du cinéma. Quels modèles de féminité et de masculinité les images filmiques et télévisuelles véhiculent-elles ? Comment ces modèles ont-ils évolué ? Quel lien peut-on faire entre ces modèles et certain(e)s acteurs et actrices, voire certain(e)s réalisateurs et réalisatrices ? Les films réalisés par des femmes ont-ils une spécificité ? A l'analyse de personnages-types et de modèles, le texte fondateur de Laura Mulvey a ajouté une dimension politique qui prend en compte les techniques cinématographiques pour mettre en lumière les rapports de pouvoir sous-jacents. Si Mulvey elle-même est revenue sur son fameux concept de « male gaze », la notion de pouvoir reste fondamentale, que ce soit le pouvoir de la caméra (quelle différence la caméra fait-elle entre les corps masculins et les corps féminins ? que dire des corps-objets masculins ?) ou les rapports de pouvoir entre hommes et femmes à l'écran et au sein de l'industrie. Peut-on subvertir l'ordre du genre et/ou « la pensée *straight* » au sein d'une entreprise commerciale ? Les films indépendants s'intéressent-ils à ces sujets ? Autant de questions qui restent relativement peu étudiées en France, malgré les controverses récentes.

Le 21e colloque de la SERCIA invite les chercheurs en cinéma à analyser la question du genre par des approches variées, que ce soit sous l'angle de l'esthétique, de la sociologie, de l'histoire, de l'économie ou de la réception. Le corpus devra être constitué de films ou de séries anglophones, mais les études comparées seront les bienvenues.

Les conférencières invitées sont Yvonne Tasker (University of East Anglia) et Jacqueline Nacache (Université Paris 7 – Denis Diderot).

Pistes d'analyse

- Représentations des hommes et des femmes au cinéma ou dans les fictions et séries télévisées
Analyse des modèles de genre selon l'époque, le contexte national et industriel (quelles normes de genre véhiculent les stars du muet ? *Le Girl Power* a-t-il donné le pouvoir aux femmes ? Quelles sont les spécificités de la masculinité et féminité britanniques, australiennes, etc... ?)

Etude des rapports entre le genre et les genres cinématographiques

Analyse des relations entre hommes et femmes au sein du couple, de la famille, du cadre professionnel...

Star studies

Genre et technique du cinéma : montre-t-on les hommes et les femmes de la même manière ?
(Différences dans l'utilisation du gros plan, du montage, de la voix-over, de la musique, des effets spéciaux...)

- Place des hommes et des femmes dans l'industrie cinématographique et télévisuelle
Analyse des relations entre réalisateurs/ réalisatrices et acteurs/ actrices
Les films de femmes
La place des réalisatrices, productrices, scénaristes et actrices dans l'industrie et au box office
Les questions de parité dans l'industrie du cinéma et de la télévision
Etude du paratextuel : marketing, affiches, bandes annonces...

- Le genre dans la réception et les études universitaires
Comment les films s'adressent-ils aux femmes/ aux hommes/ aux deux ?
Analyse de formes de réception à contre-courant
Importance du genre dans la critique cinématographique (Pauline Kael vs Roger Ebert par exemple)
Les festivals et prix pour films de femmes ou films LGBT
Controverses autour de représentations féministes/ anti-féministes (*Gone Girl*), ou de l'homosexualité (*Brokeback Mountain*)
Evolution de la recherche sur les femmes ou les hommes à l'écran au sein des universités anglophones

Date limite des propositions de communication : le 16 mars 2015.

Merci d'envoyer un résumé (300 mots environ) en anglais ou en français, ainsi qu'une courte biographie, à Julie Assouly (assoulyjulie@hotmail.com), Jean-François Baillon (jfbaillon@sfr.fr) et Marianne Kac-Vergne (mariannekac@yahoo.fr).

Une sélection d'articles sera publiée aux Presses Universitaires d'Artois.

Bibliographie indicative

- Basinger, Jeanine. *A Woman's View: How Hollywood Spoke to Women, 1930-1960*, Hanover : Wesleyan University Press, 1995
- Bernardi, Daniel (dir.). *Filming Difference: Actors, Directors, Producers, and Writers on Gender, Race, and Sexuality in Film*, Austin : University of Texas Press, 2009
- Brown, Jeffrey A. *Dangerous Curves: Action Heroines, Gender, Fetishism, and Popular Culture*. Jackson : UP of Mississippi, 2011.
- Cohan, Steven et Hark, Ina Rae (dirs). *Screening the Male, Exploring Masculinities in Hollywood Cinema*, Londres : Routledge, 1993
- De Lauretis, Teresa. *Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema*. Bloomington: Indiana University Press, 1984.
- De Lauretis, Teresa. *Technologies of Gender: essays on theory, film, and fiction*, Bloomington: Indiana University Press, 1987
- Doane, Mary-Ann. "Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator." *Screen* 23.3-4 (1982): 74-88.
- Gledhill, Christine. *Nationalising Femininity: culture, sexuality and British cinema in the Second World War*, Manchester : Manchester University Press, 2011
- Grant, Barry Keith. *Shadows of Doubt: negotiations of masculinity in American genre films*, Detroit : Wayne State University Press, 2011
- Harper, Sue. *Women in British Cinema. Mad, Bad and Dangerous to Know*, Londres et New York : Continuum, 2000.
- hooks, bell. *Real to Reel: Race, Class and Sex at the Movies*. New York and London: Routledge,

2009 [1996].

Jeffords, Susan. *Hard Bodies: Masculinity in the Reagan Era*, New Brunswick : Rutgers University Press, 1994

Joyrich, Lynne. *Re-viewing Reception: television, gender and postmodern culture*, Bloomington : Indiana University Press, 1996

Jullier, Laurent et Leveratto, Jean-Marc. *Les Hommes-objets au cinéma*, Paris : Armand Colin, 2009

Laing, Heather. *The Gendered Score: music in 1940s melodrama and the woman's film*, Burlington : Ashgate, 2007

Modleski, Tania. *The Women Who Knew Too Much*. London and New York: Routledge, 2005.

Moine, Raphaëlle. *Les Femmes d'action au cinéma*, Paris : Armand Colin, 2010

Mulvey, Laura. « Visual Pleasure and Narrative Cinema », *Screen*, vol.16, n°3, automne 1975, pp.6-18

Mulvey, Laura. « Afterthoughts on « Visual Pleasure and Narrative Cinema » inspired by *Duel in the Sun* », dans Penley, Constance (dir), *Feminism and Film Theory*, New York : Routledge, 1988, pp.69-79

Nacache, Jacqueline. *L'Acteur de cinéma*, Paris : Armand Colin, 2005

Neale, Steve. « Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema », *Screen*, vol.24, n°6, 1983, pp.2-17

Radner, Hilary, et Stringer, Rebecca. *Feminism at the Movies: Understanding Gender in Contemporary Popular Cinema*, Routledge, 2011

Rich, B. Ruby, *New Queer Cinema: the director's cut*, Durham: Duke University Press, 2013

Rowe, Kathleen. *The Unruly Woman: Gender and the Genres of Laughter*, Austin : University of Texas Press, 1995

Sellier, Geneviève. « L'apport des *gender studies* aux études filmiques », dans Kaenel, André, Lejeune, Catherine et Rossignol, Marie-Jeanne (dirs), *Cultural Studies, Etudes culturelles*, Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2003, pp.113-130

Silverman, Kaja. *The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema*, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1988

Spicer, Andrew. *Typical Men. The Representation of Masculinity in Popular British Cinema*, Londres et New York, I. B. Tauris, 2001, nouvelle édition 2003

Tasker, Yvonne. *Spectacular Bodies, Gender, Genre and the Action Cinema*, Londres : Routledge, 1993

Tasker, Yvonne. *Working Girls, Gender and Sexuality in Popular Cinema*, Londres : Routledge, 1998

Tasker, Yvonne and Diane Negra. *Interrogating Postfeminism: Gender and the Politics of Popular Culture*. Duke University Press, 2007

Tasker, Yvonne. *Soldiers' Stories: Military Women in Cinema and Television since World War II*, Durham: Duke University Press, 2011

21st SERCIA Conference
University of Artois, Arras, France
3-5 September 2015

Masculine/ Feminine:
Gender in English-Language Cinema and Television

The 21st SERCIA conference will be held at the University of Artois, in Arras, France, from September 3 to September 5, 2015. It is organized jointly by the research centers Textes et Cultures at the University of Artois and CORPUS at the University of Picardie Jules Verne.

SERCIA (Société d'Etudes et de Recherche sur le Cinéma Anglophone) is a French organization encouraging teaching and research in English-speaking cinema. It brings together film scholars from all over the world at its annual conference and publishes selected articles from each conference in themed books and in its electronic peer-reviewed journal, *Film Journal* (<http://www.ucl.ac.uk/filmjournal>).

Masculinity, femininity, and the relations between men and women are central issues in film studies as well as within the film industry. What models and norms of femininity/masculinity do film and television images present? Have these models changed over time? Can they be linked to specific actors and filmmakers? Are films made by women “special”? In her seminal 1975 article, Laura Mulvey added a political dimension to the analysis of gender models and stereotypes by taking into account specific film strategies to highlight the underlying relations of power between men and women. While Mulvey herself wrote “afterthoughts” in order to expand and qualify her concept of “male gaze,” power remains a fundamental issue, whether it be the power of the camera (what difference does the camera make between female/feminine and male/masculine bodies? How can male objectification be analyzed?), or the relations of power between men and women on- and off-screen. Can a commercial enterprise subvert the heteronormative gender order? How do independent productions deal with gender issues? The question of gender, its construction, representation and performance in the world of the moving image, is especially crucial in a context of controversies in France surrounding the so-called “theory of gender” (“la théorie du genre”), thus requiring further analysis.

The 21st SERCIA conference warmly invites film scholars to examine issues of gender through a variety of approaches (film aesthetics, film history, reception studies, sociology, economics, etc.). Comparative studies including at least one English-language film will be considered.

Keynote speakers will be Yvonne Tasker (University of East Anglia) and Jacqueline Nacache (Université Paris 7 – Denis Diderot).

List of possible topics

- Masculinity and femininity in film and television productions

The changing models of masculinity and femininity according to historical, national and industrial contexts: what gender norms do silent stars embody? Has *Girl Power* given real power to women? What are the specificities of British, Australian, South-African masculinities and femininities?

Gender in film genres

Relationships between men and women at home and at work

Star studies

Gender and film technique: are men and women shown onscreen in the same way? (Differences in editing, in the use of close-ups, voice-over, music, special effects...)

- Women and men in the film and television industry

Relationships between filmmakers (male and female) and actors (male and female)

Women directors, producers, scriptwriters and actors in the industry and at the box office

Gender equality in the industry

Analyzing the paratext: gender in film and television marketing, posters, trailers, etc...

- Audiences and academia

Reception studies (how do films address women or men or both? How do audiences receive or

“decode” the models put forward?)

Examples of readings against the grain or “queered” reception

Importance of gender in film criticism (Pauline Kael vs. Roger Ebert for example)

Women’s or LGBT film festivals and prizes

Controversies around “feminist” or “anti-feminist” productions (*Gone Girl*) or the representation of homosexuality (*Brokeback Mountain*)

Gender research within film and television studies and its evolution

Deadline for proposals: March 16, 2015

Please send abstracts (300 words) in English or in French, along with a short biography, to Julie Assouly (assoulyjulie@hotmail.com), Jean-François Baillon (jfbaillon@sfr.fr) and Marianne Kac-Vergne (mariannekac@yahoo.fr)

Selected Bibliography

Basinger, Jeanine. *A Woman's View: How Hollywood Spoke to Women, 1930-1960*, Hanover: Wesleyan University Press, 1995

Bernardi, Daniel (dir.). *Filming Difference: Actors, Directors, Producers, and Writers on Gender, Race, and Sexuality in Film*, Austin: University of Texas Press, 2009

Brown, Jeffrey A. *Dangerous Curves: Action Heroines, Gender, Fetishism, and Popular Culture*. Jackson : UP of Mississippi, 2011.

Cohan, Steven et Hark, Ina Rae (dirs). *Screening the Male, Exploring Masculinities in Hollywood Cinema*, London: Routledge, 1993

De Lauretis, Teresa. *Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema*. Bloomington: Indiana UP, 1984. ---. *Technologies of Gender: essays on theory, film, and fiction*, Bloomington: Indiana University Press, 1987

Doane, Mary Ann. “Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator.” *Screen* 23.3-4 (1982): 74-88.

Gledhill, Christine. *Nationalising Femininity: culture, sexuality and British cinema in the Second World War*, Manchester: Manchester University Press, 2011

Grant, Barry Keith. *Shadows of Doubt: negotiations of masculinity in American genre films*, Detroit: Wayne State University Press, 2011

Harper, Sue. *Women in British Cinema. Mad, Bad and Dangerous to Know*, London and New York: Continuum, 2000.

hooks, bell. *Real to Reel: Race, Class and Sex at the Movies*. New York and London: Routledge, 2009 [1996].

Jeffords, Susan. *Hard Bodies: Masculinity in the Reagan Era*, New Brunswick: Rutgers University Press, 1994

Joyrich, Lynne. *Re-viewing Reception: television, gender and postmodern culture*, Bloomington: Indiana University Press, 1996

Jullier, Laurent and Leveratto, Jean-Marc. *Les Hommes-objets au cinéma*, Paris : Armand Colin, 2009

Laing, Heather. *The Gendered Score: music in 1940s melodrama and the woman's film*, Burlington: Ashgate, 2007

Modleski, Tania. *The Women Who Knew Too Much*. London and New York: Routledge, 2005.

Moine, Raphaëlle. *Les Femmes d'action au cinéma*, Paris : Armand Colin, 2010

Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, *Screen*, 16.3, Autumn 1975, 6-18

Mulvey, Laura. “Afterthoughts on ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ inspired by *Duel in the Sun*”, in Penley, Constance (ed.), *Feminism and Film Theory*, New York: Routledge, 1988, 69-79

Nacache, Jacqueline. *L'Acteur de cinéma*, Paris : Armand Colin, 2005

- Neale, Steve. "Masculinity as Spectacle: Reflections on Men and Mainstream Cinema", *Screen*, 24.6, 1983, 2-17
- Radner, Hilary, and Stringer, Rebecca. *Feminism at the Movies: Understanding Gender in Contemporary Popular Cinema*, Routledge, 2011
- Rich, B. Ruby, *New Queer Cinema: the director's cut*, Durham: Duke University Press, 2013
- Rowe, Kathleen. *The Unruly Woman: Gender and the Genres of Laughter*, Austin: University of Texas Press, 1995
- Sellier, Geneviève. « L'apport des *gender studies* aux études filmiques », in Kaenel, André, Lejeune, Catherine et Rossignol, Marie-Jeanne (eds), *Cultural Studies, Etudes culturelles*, Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2003, 113-130
- Silverman, Kaja. *The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema*, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1988
- Spicer, Andrew. *Typical Men. The Representation of Masculinity in Popular British Cinema*, London et New York, I. B. Tauris, 2003
- Tasker, Yvonne. *Spectacular Bodies, Gender, Genre and the Action Cinema*, London: Routledge, 1993
- Tasker, Yvonne. *Working Girls, Gender and Sexuality in Popular Cinema*, London: Routledge, 1998
- Tasker, Yvonne and Diane Negra. *Interrogating Postfeminism: Gender and the Politics of Popular Culture*, Durham: Duke University Press, 2007
- Tasker, Yvonne. *Soldiers' Stories: Military Women in Cinema and Television since World War II*, Durham: Duke University Press, 2011