

GENRE

CFP pour le n°16 de *Genre en séries : cinéma, télévision, médias*
<https://journals.openedition.org/ges/>

« Femmes fatales », « hommes en crise » ? Réexaminer les modèles genrés du film noir

Depuis leur émergence dans le champ académique, les *gender studies* ont porté une attention soutenue au film noir puis au néo-noir, en particulier hollywoodiens. Suite à l'ouvrage fondateur *Women in Film Noir*, dirigé par E. Ann Kaplan (1ère éd. 1978, 2nde éd. 1998), des travaux importants se sont penchés sur les figures féminines (Doane 1991) et masculines (Krutnik 1991) de ce genre cinématographique en privilégiant une perspective psychanalytique, avant que d'autres recourent à une variété d'approches plus attentives aux facteurs socio-historiques. Les enjeux de genre du film noir hollywoodien des années 1940-1950 ont ainsi été replacés dans un contexte marqué par les bouleversements de la guerre et de l'après-guerre, ainsi que par le développement de la société de consommation et de la modernité urbaine (voir, entre autres, Cohan 1997, Biesen 2005, Jankovich 2011), tandis que leur réinvestissement par le néo-noir à partir des années 1980 a suscité de nouveaux questionnements sur les implications idéologiques d'un tel processus de recyclage générique, pris notamment entre les effets de la libération sexuelle et la persistance d'une morale puritaine (Letort 2007). Si des contributions de *Women in Film Noir* (Dyer 1998a et Kaplan 1998b) relevaient déjà la complexité et l'hétérogénéité de représentations genrées d'abord perçues comme univoquement misogynes, des études ultérieures ont déconstruit plus avant cette vision réductrice (Cowie 1993, Spicer 2002, Hanson 2007, Grossman 2009, etc.) en discutant la pertinence et les limites des notions de « femmes fatales » et d'« hommes en crise » au regard de la variété des modèles de féminité et de masculinité proposés par le film noir (« *girls next door* », « *good-bad girl* », « *weak guy* », « *damaged man* », « *tough guy* », etc.), de la période classique à l'ère contemporaine.

Malgré cette longue tradition critique, de nombreux aspects du film noir restent à explorer dans une perspective genrée, et plus largement culturelle, notamment dans le contexte des études filmiques francophones où les ouvrages sur le film noir incluant cette approche sont encore peu nombreux (Letort 2010, Esquenazi 2012, Pillard 2014 et 2019). Ce numéro de *Genre en séries : cinéma, télévision, médias* se propose donc de revenir sur ce genre historiquement central dans les études féministes du cinéma, afin de contribuer au renouvellement et aux dynamiques actuelles de ce champ de recherche foisonnant. Il s'agira, d'une part, d'étendre notre connaissance de corpus longtemps négligés, à l'image du « réalisme noir » français (Burch et Sellier 1996) ou du « *Strassenfilm* » allemand (Wager 1999), et, d'autre part, de revenir sur des films (apparemment) déjà bien connus afin d'en approfondir la compréhension à l'aide de nouveaux cadres méthodologiques.

Parmi les productions qui sont restées largement ignorées par les travaux étudiant le film noir au prisme du genre, il faut d'abord citer toutes celles appartenant à des cinématographies non hollywoodiennes. Depuis le tournant des années 2000, un certain nombre de travaux ont contribué à repousser les frontières nationales de ce genre cinématographique jusqu'ici perçu comme fondamentalement américain, en mettant ainsi en évidence, non seulement ses racines européennes et les transferts esthétiques et culturels qui le traversent (Vincendeau 1992, Morgan et Andrew 1996), mais sa dimension « globale » (Desser 2003) et les formes particulières qu'il connaît en dehors de l'espace hollywoodien. Or, malgré quelques études notables (Spicer 1999 et 2007, Hanson et O'Rawe 2010, Pillard 2014, Da Silva 2014, Walker-Morrison 2019), ces phénomènes de circulation transnationale restent peu explorés au prisme du genre (*gender*). De même, si le rapport littérature-cinéma demeure incontournable quand il s'agit du genre noir (Tadié 2009), sa transmédialité commence à être envisagée selon de nouvelles voies avec des recherches se penchant par exemple sur la radio, les comics ou la télévision (Schlotterbeck 2013, Lyons 2013, Sanders 2013), mais la dimension genrée de ces productions est peu souvent examinée. Enfin, comme l'ont déjà souligné différents articles relatifs à son expression hollywoodienne classique (Cook 1978, Cowie 1993, Martin 1998), la définition même du film noir est loin d'être anodine d'un point de vue des identités et des rapports de genre qu'il représente ; aussi importe-t-il de revenir sur les processus de redéfinition perpétuelle de ce corpus protéiforme, tant pour en questionner les frontières, comme invitent par exemple à le faire les travaux suggérant l'existence d'un « *noir women's film* » ou « *women's film noir* » (Walsh 1986, Esquenazi 2012), que pour en circonscrire aussi finement que possible les enjeux et tensions idéologiques.

Par ailleurs, des approches jusqu'ici sous-exploitées pourraient permettre de renouveler les recherches envisageant le film noir sous l'angle du genre. Les études de réception sont ainsi rarement mobilisées au-delà de la prise en compte de la critique professionnelle, alors qu'elles pourraient notamment éclairer les usages et lectures diverses que les spectateurs et spectatrices ordinaires font de ces films (Pillard 2015). Une analyse des matériaux promotionnels produits notamment par les studios serait susceptible d'enrichir ces enquêtes en envisageant l'ensemble des textes médiatiques à disposition du public, dont l'hétérogénéité permet une multitude d'appropriations (Haralovich 2013). De même, l'étude d'archives de production affinerait nos connaissances sur le rôle joué par certain·e·s producteur·ice·s, réalisateur·ice·s ou scénaristes dans l'élaboration des représentations genrées véhiculées par ces films (Biesen 2005, Sonnet 2011). De leur côté, les *star studies* et les études actorales permettraient d'analyser la manière dont la *persona* des stars et le jeu des acteur·ice·s des films noirs participent à la construction de modèles (ou contre-modèles) féminins et masculins propres à ce genre (cf. Baron 2010). Enfin, malgré l'existence de divers travaux se penchant par exemple sur les enjeux raciaux (Diawara 1993, Lott 1997, Kaplan 1998c, Oliver and Trigo 2003) ainsi que sur les représentations de l'homosexualité et de la bisexualité (Dyer 1977, White 1991, Dyer 1998b, Straayer 1998, Dyer 2002, etc.) dans ces productions, l'articulation souvent complexe du genre à d'autres rapports sociaux (classe, race, ethnicité, sexualité, génération, etc.) reste à explorer dans de nombreux films noirs ou néo-noirs.

Axes de réflexion indicatifs :

- « Femmes fatales » et « hommes en crise » : pertinence et limites de ces notions
- Transnational / transferts culturels / remakes / intertextualité
- Films noirs de cinématographies peu étudiées : Amérique latine, Europe, Asie, etc.
- Contextualisation socio-historique du noir classique et contemporain
- Hybridité générique (noir et comédie/action/gothique féminin/SF/horreur/etc.)
- Production / matériaux promotionnels / réceptions
- Articulation des enjeux de genre, de race, de sexualité, de classe, etc.
- Stars, acteur·ice·s, performances
- Transmédialité (cinéma, littérature, télévision, radio, comics, jeux vidéo, etc.)
- Définitions du corpus noir : enjeux de genre

Modalités de soumission des propositions d'articles :

Les articles soumis ne doivent pas avoir fait l'objet de publication dans une autre revue ou actes de colloque.

Les propositions veilleront à expliciter et justifier précisément la façon dont elles se situent dans la littérature existante sur le genre et par rapport à la notion de film noir.

Rédigées en français ou en anglais, elles seront composées d'un argumentaire de 500-800 mots, d'une bibliographie et d'une notice biographique. Elles sont à envoyer aux coordinateurs du numéro (thomas.pillard@sorbonne-nouvelle.fr et sandau.jules@gmail.com) avant le **15 septembre 2021**. Une réponse sera donnée fin septembre. Les articles devront être rendu pour le 15 mars 2022. Ils seront ensuite soumis à une expertise en double aveugle pour une publication en automne 2022.

Bibliographie indicative :

- Abbott, Megan E. (2002), *The Street Was Mine: White Masculinity in Hardboiled Fiction and Film Noir*, New York, Palgrave Macmillan.
- Auerbach, Jonathan (2011), *Dark Borders: Film Noir and American Citizenship*, Durham & Londres, Duke University Press.
- Baron, Cynthia (2010), "Film Noir: Gesture Under Pressure", in Christine Cornea (ed.), *Genre and Performance: Film and Television*, Manchester, Manchester University Press, p. 18-37.
- Biesen, Sheri Chinen (2005), *Blackout: World War II and the Origins of Film Noir*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Boozer, Jack (1999), "The Lethal 'Femme Fatale' in the Noir Tradition", *Journal of Film and Video*, 51(3-4), p. 20-35.
- Britton, Andrew (1993), "Betrayed by Rita Hayworth: Misogyny in *The Lady from Shanghai*", in Ian Cameron (ed.), *The Book of Film Noir*, New York, Continuum, p. 213-21.

- Bronfen, Elisabeth (2004), "Femme Fatale: Negotiations of Tragic Desire", *New Literary History*, 35(1), p. 103-116.
- Bronfen, Elisabeth (2014), "Gender and Noir", in Homer B. Pettey, R. Barton Palmer (eds.), *Film Noir*, Edinburgh, Edinburgh University Press, p. 143-163.
- Burch, Noël & Sellier, Geneviève (1996), *La Drôle de guerre du cinéma français, 1930-1960*, Paris, Nathan.
- Cohan, Steven (1997), *Masked Men: Masculinity and the Movies in the Fifties*, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press.
- Cook, Pam (1978), "Duplicity in *Mildred Pierce*", in E. Ann Kaplan (dir.), *Women in Film Noir*, Londres, British Film Institute, p. 69-80.
- Cowie, Elizabeth (1993), "Film Noir and Women", in Joan Copjec (ed.), *Shades of Noir: A Reader*, New York, Verso, p. 121-166.
- Da Silva, Antônio Márcio (2014), *The "Femme" Fatale in Brazilian Cinema: Challenging Hollywood Norms*, New York, Palgrave Macmillan.
- Desser, David (2003), "Global noir: Genre film in the age of transnationalism", in Barry K. Grant (ed.), *Film Genre Reader III*, Austin, TX, University of Texas Press, p. 516-536.
- Diawara, Manthia (1993), "Noir by Noirs: Towards a New Realism in Black Cinema", *African American Review*, 50(4), p. 525-537.
- Doane, Mary Ann (1991), *Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, and Psychoanalysis*, New York, Routledge.
- Dyer, Richard (1977), "Homosexuality and Film Noir", *Jump Cut* (16), p. 18-21.
- Dyer, Richard (1998a), "Resistance Through Charisma: Rita Hayworth and *Gilda*", in E. Ann Kaplan (ed.), *Women in Film Noir*, London, BFI, p. 115-122.
- Dyer, Richard (1998b), "Postscript: Queers and Women in Film Noir", in E. Ann Kaplan (ed.), *Women in Film Noir*, London, BFI, p. 123-129.
- Dyer, Richard (2002), "Queer Noir", in *The Culture of Queers*, London & New York, Routledge, p. 90-113.
- Esquenazi, Jean-Pierre (2012), *Le Film noir. Histoire et significations d'un genre populaire subversif*, Paris, CNRS.
- Farrimond, Katherine (2018), *The Contemporary Femme Fatale: Gender, Genre and American Cinema*, London & New York, Routledge.
- Gates, Philippa (2014), "Independence Unpunished: The Female Detective in Classic Film Noir", in Robert Miklitsch (ed.), *Kiss the Blood off My Hands: On Classic Film Noir*, Urbana, Univ. of Il. Press, p. 17-36.
- Gopalan, Lalitha (2013), "Bombay Noir", in Andrew Spicer and Helen Hanson (eds.), *A Companion to Film Noir*, Malden, MA, Wiley-Blackwell, p. 496-511.
- Greven, David (2011), *Representations of Femininity in American Genre Cinema: The Woman's Film, Film Noir, and Modern Horror*, New York, Palgrave MacMillan.
- Grossman, Julie (2009), *Rethinking the Femme Fatale in Film Noir: Ready for Her Close-Up*, London, Palgrave Macmillan.
- Grossman, Julie (2014), "Women and Film Noir: Pulp Fiction and the Woman's Picture", in Robert Miklitsch (ed.), *Kiss the Blood off My Hands: On Classic Film Noir*, Urbana, Univ. of Il. Press, p. 37-61.
- Grossman, Julie (2020), *The Femme Fatale*, New Brunswick, Rutgers University Press.
- Hanson, Helen (2007), *Hollywood Heroines: Women in Film Noir and the Female Gothic Film*, London, I. B. Tauris.
- Hanson, Helen & Catherine O'Rawe (eds.) (2010), *The Femme Fatale: Images, Histories, Contexts*, Houndmills & New York, Palgrave Macmillan.

- Forth, Christopher E. (2013), "'Nobody Loves a Fat Man': Masculinity and Food in Film Noir", *Men and Masculinities*, 16(4), p. 387-406
- Haralovich, Mary Beth (2013), "Selling Noir: Stars, Gender, and Genre in Film Noir Posters and Publicity", in Andrew Spicer & Helen Hanson (eds.), *A Companion to Film Noir*, Malden, MA, Wiley-Blackwell, p. 245-263.
- Harvey, Sylvia (1998), "Woman's Place: The Absent Family of Film Noir." in E. Ann Kaplan (ed.), *Women in Film Noir*, London, BFI, 1998, p. 22-34.
- Hollinger, Karen (1996), "Film Noir, Voice-Over, and the Femme Fatale", in Alain Silver & James Ursini (eds.), *Film Noir Reader*, New York, Limelight, p. 242-259.
- Jamieson, Gill & Anne McVitie (2016), "Noir building? Understanding the Immersive Fandom of Noir City", *Participations: Journal of Audience and Reception*, 13(1), p. 530-552.
- Jancovich, Mark (2011), "'Vicious Womanhood': Genre, The Femme Fatale and Postwar America", *Canadian Journal of Film Studies*, 20(1), p. 100-114
- Kaplan, E. Ann (ed.) (1998a), *Women in Film Noir*, London, British Film Institute [1978].
- Kaplan, E. Ann. (1998b), "The Place of Women in Fritz Lang's *The Blue Gardenia*," in E. Ann Kaplan (ed.), *Women in Film Noir*, London, BFI, p. 81-88.
- Kaplan, E. Ann (1998c), "The 'Dark Continent' of Film Noir: Race, Displacement and Metaphor in Tourneur's *Cat People* (1942) and Welles' *The Lady From Shanghai* (1948)", in E. Ann Kaplan (ed.), *Women in Film Noir*, London, BFI, p. 183-201
- Krutnik, Frank (1991), *In a Lonely Street: Film Noir, Genre, Masculinity*, New York, Routledge.
- Lee, Nikki J.Y & Julian Stringer (2013), "Film Noir in Asia: Historicizing South Korean Crime Thrillers", in Andrew Spicer & Helen Hanson (eds.), *A Companion to Film Noir*, Malden, MA, Wiley-Blackwell, p. 477-495.
- Letort, Delphine (2006), « Femme fatale/femme assassine dans le film noir : dévier le stéréotype », in Karine Hildenbrand (dir.), « Figures de femmes assassines – Représentations et idéologies », *CYCLOS*, 23(2), p. 147-159
- Letort, Delphine (2010), *Du film noir au néo-noir : mythes et stéréotypes de l'Amérique, 1941-2008*, Paris, L'Harmattan.
- Letort, Delphine & Gelly, Christophe (2017), "Women's Song and Dance Performances in Film Noir", in Alain Silver & James Ursini (eds.), *Film Noir: Light and Shadow*, New York, Applause Theatre & Cinema Book, p. 88-101.
- Lott, Eric (1997), "The Whiteness of Film Noir", *American Literary History*, 9(3), p. 542-566
- Lyons, James (2013), "'It Rhymes with Lust': The Twisted History of Noir Comics", in Andrew Spicer & Helen Hanson (eds.), *A Companion to Film Noir*, Malden, MA, Wiley-Blackwell, p. 458-475.
- Martin, Angela (1998). "'Gilda Didn't Do Any of Those Things You've been Losing Sleep. Over!': The Central Women of 40s Film Noir", in E. Ann Kaplan (ed.), *Women in Film Noir*, London, BFI, p. 202-228.
- Maury, Cristelle (2006), "Fighting One's Way to Eroticism: the Representation of the Male Body in Postwar American Film Noir", in Nieves Pascual, Laura Alonso-Gallo & Francisco Collado-Rodriguez (eds.), *Masculinities, Femininities and the Power of the Hybrid in US Narratives: Essays on Gender Borders*, Heidelberg, Carl Winter Publishing House, p. 143-156.
- Maury, Cristelle (2008), "'The Dark Side of the Wartime Experience'? Calling into Question Feminist Film Noir Theory", in Melvyn Stokes & Gilles Menegaldo (eds.), *Cinéma et histoire, Film and History*, Paris, Michel Houdiard, p. 89-103.
- Maury, Cristelle (2011), « 'Cops have homes too' : les hommes ordinaires du film noir », in Noëlle de Chambrun (dir.), *Masculinité à Hollywood de Marlon Brando à Will Smith*, Paris, L'Harmattan, p. 119-142.

- Maxfield, James F. (1996), *The Fatal Woman: Sources of Male Anxiety In American Film Noir, 1941-1991*, Madison, Fairleigh Dickinson University Press.
- Morgan, Janice & Andrew, Dudley (1996), *Iris* (21), « European Precursors of Film Noir/Précurseurs européens du film noir », p. 7-20.
- Muller, Eddie (2001), *Dark City Dames: The Wicked Women of Film Noir*, New York, Regan Books.
- Oliver, Kelly & Benigno Trigo (2003), *Noir Anxiety*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Pillard, Thomas (2014), *Le Film noir français face aux bouleversements de la France d'après-guerre (1946-1960)*, Nantes, Joseph K.
- Pillard, Thomas (2015), « Le courrier des lecteurs du film complet : un outil pour évaluer les réceptions genrées des genres », in Gwénaëlle Le Gras et Geneviève Sellier (dir.), *Cinéma et cinéphilies populaires dans la France d'après-guerre, 1945-1958*, Paris, Nouveau Monde, p. 201-216
- Pillard, Thomas (2019), *Le Quai des brumes de Marcel Carné*, Paris, Vendémiaire.
- Roche, David & Maury, Cristelle (eds.) (2020), *Women Who Kill. Gender and Sexuality in Film and Series of the Post-Feminist Era*, London, Bloomsbury.
- Sanders, Steven (2013), "Television Noir", in Andrew Spicer and Helen Hanson (eds.), *A Companion to Film Noir*, Malden, MA, Wiley-Blackwell, p. 440-457.
- Schlotterbeck, Jesse (2013), "Radio Noir in the USA", in Andrew Spicer & Helen Hanson (eds.), *A Companion to Film Noir*, Malden, MA, Wiley-Blackwell, p. 423-439.
- Sherwin, Miranda (2008), "Deconstructing the Male: Masochism, Female Spectatorship, and the Femme Fatale in *Fatal Attraction*, *Body of Evidence*, and *Basic Instinct*", *Journal of Popular Film and Television*, 35(4), p. 174-182
- Sonnet, Esther (2011), "Why Film Noir? Hollywood, Adaptation, and Women's Writing in the 1940s and 1950s", *Adaptation*, 4(1), p. 1-13
- Spicer, Andrew (2014), *Film Noir*, London & New York, Routledge [2002].
- Spicer, Andrew (ed.) (2007), *European Film Noir*, Manchester, Manchester University Press, 2007.
- Spicer, Andrew (1999), "The Emergence of the British Tough Guy: Stanley Baker, Masculinity and the Crime Thriller", in Steve Chibnall & Robert Murphy (eds.), *British Crime Cinema*, London & New York, Routledge, p. 81-93.
- Straayer, Chris (1998), "Femme Fatale or Lesbian Femme: *Bound* in Sexual *Différance*", in E. Ann Kaplan (ed.), *Women in Film Noir*, London, BFI, p. 151-163.
- Studlar, Gaylyn (2013), "The Corpse on Reprieve": Film Noir's Cautionary Tales of "Tough Guy" Masculinity", in Andrew Spicer & Helen Hanson (eds.), *A Companion to Film Noir*, Malden, MA, Wiley-Blackwell, p. 369-386.
- Tasker, Yvonne (2013), "Women in Film Noir", in Andrew Spicer & Helen Hanson (eds.), *A Companion to Film Noir*, Malden, MA, Wiley-Blackwell, p. 353-368.
- Vincendeau, Ginette (1992), « Noir is Also a French Word. The French Antecedents of Film Noir », in Ian Cameron (dir.), *The Movie Book of Film Noir*, Londres, Studio Vista, p. 49-58.
- Wager, Jans B. (2005), *Dames in the Driver's Seat: Rereading Film Noir*, Austin, University of Texas Press.
- Wager, Jans B. (1999), *Dangerous Dames: Women and Representation in the Weimar Street Film and Film Noir*, Athens, Ohio University Press.
- Walker-Morrison, Deborah (2019), *Classic French Noir: Gender and the Cinema of Fatal Desire*, London & New York, I.B.Tauris.
- Walsh Andrea S. (1986), *Women's Film and Female Experience. 1940-1950*, New York, Praeger.
- White, Patricia (1991). "Female Spectator, Lesbian Specter: *The Haunting*", in Diana Fuss (ed.), *Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories*, New York, Routledge, p. 142-172.