

Fiche pédagogique #2

Art contemporain et féminisme

Au delà d'une définition des termes ou de l'histoire du **féminisme** dans l'art contemporain, l'association des mots « art » et « féminisme » soulève un certain nombre de questions qu'il est pertinent de se poser avant de proposer quelques références.

- Y a-t-il un art « féminin » ?
- L'art des femmes est-il différent de celui des hommes ?
- Les représentations des corps humains féminins et masculins ont-elles changé depuis les années 1970 sous l'influence des revendications féministes ?
- Quels sont les sujets abordés par les artistes «féministes» ?
- Les artistes contemporains participent-ils au débat politique et social sur les droits des femmes ?
- Quelles formes prennent leurs engagements politiques ?
- Les prises de positions des artistes féministes transforment-elles fondamentalement les mentalités et les sociétés ?
- Pourquoi est-ce si difficile de trouver des artistes contemporains masculins féministes sur le web ?

VALIE EXPORT

Née en 1940 à Linz (Autriche)

Vit et travaille à Vienne et à Cologne.

Née Walraud Lehner, VALIE EXPORT adopte ce pseudonyme en référence à la marque de cigarettes Smart Export, à la forte connotation virile. Influencée par le milieu du cinéma qu'elle côtoie au début de sa carrière, la pratique artistique de VALIE EXPORT est pluridisciplinaire : vidéo, **performances**, photo, installations, dessins... Si elle est d'abord proche de l'**actionnisme viennois**, elle s'en détache par la suite pour apporter à son travail une dimension profondément féministe.

VALIE EXPORT, *Tapp und Tastkino*, 1968, ©Werner Schulz.

En 1968, elle réalise une performance intitulée *Tapp und Tastkino* [Cinéma du Toucher] en collaboration avec l'artiste Peter Weibel. Ce dernier, équipé d'un mégaphone, invite les passants d'une rue viennoise à venir palper les seins de VALIE EXPORT au travers d'un carton. Cette oeuvre marque le commencement de ce que l'artiste nomme *l'Expanded Cinema*, qui veut rompre le système commercial de la production des films pour les exporter sur scène ou dans la rue. Ainsi la boîte en carton est une salle de cinéma, et le corps de l'artiste, l'écran. Le cinéma est réduit au sens du toucher, et le spectateur/acteur devient voyeur.

Les performances de VALIE EXPORT, intentionnellement provocantes, questionnent et dénoncent les représentations conventionnelles du corps féminin, qui est utilisé par l'artiste comme une véritable arme politique.

Niki de Saint Phalle, *Les Trois Grâces*, 1994.

Niki de Saint Phalle

Née en 1930 à Neuilly-sur-Seine
et morte en 2002 à La Jolla (Californie).

Niki de Saint Phalle naît et grandit dans une famille d'aristocrates français, dont elle se distingue par son tempérament de femme révoltée. Marquée par un traumatisme dans son enfance, elle est internée en 1953 dans un hôpital psychiatrique pour dépression nerveuse. Elle y développe une pratique artistique, à commencer par la peinture, dans laquelle elle trouve le moyen de s'exprimer et de traduire ses émotions. En 1961, elle intègre le cercle des **Nouveaux Réalistes** par le biais de Jean Tinguely, avec qui elle va collaborer à plusieurs reprises.

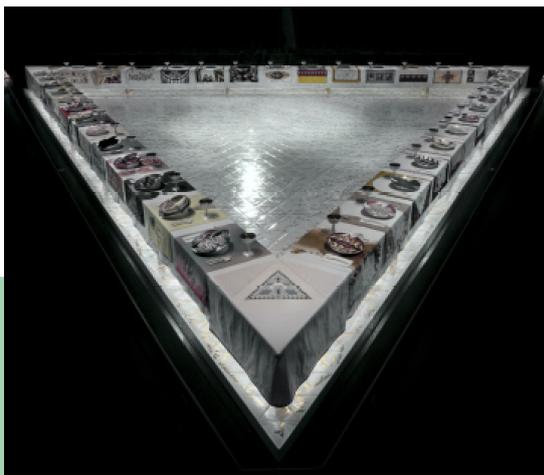
C'est en 1964 que Niki de Saint Phalle commence sa célèbre série de *Nanas*, des figures monumentales réalisées en papiers collés et en résine. Ces femmes **callipyges** s'imposent comme les antipodes des mannequins (métier que l'artiste a exercé plus jeune), à qui sont imposés des codes de beauté et de maigreur stricts. Ces *Nanas* dansantes et acrobatiques incarnent la femme indépendante et libérée du **patriarcat**.

Judy Chicago

Née en 1939 à Chicago (Illinois, États-Unis).

Judy Chicago compte parmi les artistes les plus impliquées dans le mouvement féministe. Sa production artistique, en adéquation avec ses convictions, s'attache à faire reconnaître une culture spécifique des femmes : longtemps invisibilisées dans le milieu de l'art, elles sont mises à l'honneur dans des oeuvres souvent monumentales, qui utilisent une iconographie tournée autour du sexe de la femme.

The Dinner Party, son oeuvre la plus célèbre, est une installation d'environ 15 mètres de côté qui prend la forme d'une immense table à manger triangulaire. Elle est destinée à accueillir 39 convives, des femmes ayant marqué l'histoire (des temps mythiques aux mouvements féministes des années 1970), pour lesquelles ont été dressées des assiettes stylisées représentant un sexe féminin. Cette table est elle-même posée sur un socle sur lequel figurent les noms de 999 autres femmes mythiques et historiques. Judy Chicago utilise donc le prisme de l'histoire pour faire l'éloge des femmes qui, à l'époque, étaient largement infériorisées et réduites à leur statut de femme au foyer.

Judy Chicago, *The Dinner Party*, 1974-1979.

Louise Bourgeois

Née en 1911 à Paris et morte en 2010 à New York.

Artiste proche du **surréalisme**, les oeuvres de Louise Bourgeois traduisent également une prise de position forte pour le féminisme, qu'elle exprime à travers la thématique du corps. Elle commence sa carrière aux États-Unis dès la fin des années 1930, où sa production questionne la maternité, la féminité et l'espace domestique. En dehors de son engagement qui imprègne son oeuvre et qui a mené à considérer l'artiste comme la mère des féministes, cette dernière puise sa source d'inspiration dans sa propre vie.

Louise Bourgeois, trois exemples de la série des *Femmes-Maisons*, 1945-1947.

Louise Bourgeois, *Spider (Cell)*, 1997.

De 1945 à 1947, Louise Bourgeois réalise la série *Ensemble de femmes-maisons* qui reflète le penchant de l'artiste pour le surréalisme. Ces peintures présentent une forme d'hybridation entre des corps féminins et des maisons à l'architecture rigide. Elles sont les symboles du foyer et de la sphère privée, encore associés à l'époque au genre féminin. Mais ces maisons évoquent également les souvenirs d'enfance plus ou moins heureux de l'artiste, liés notamment au traumatisme qu'elle a subi suite à l'adultère de son père avec sa gouvernante. Le thème du rapport entre la femme et l'espace domestique est décliné par la suite en sculpture, puis en installations : les *Cells* [Cellules].

Guerrilla Girls

Groupe fondé en 1985 à New York.

Ce groupe d'artistes féministes anonymes a été fondé en réaction à une exposition ayant eu lieu au MoMA. *An International Survey of Painting and Sculpture* avait pour objectif de donner un aperçu international de l'ensemble des peintures et sculptures contemporaines, mais sur les 169 artistes exposés, seules 13 étaient des femmes. Pour critiquer le manque de visibilité des artistes femmes, les membres des Guerrilla Girls vont se lancer dans une campagne d'affichage dans les rues de New-York, afin de revendiquer et de promouvoir la place des femmes dans les arts.

Au fil des années, le groupe a étendu son activisme contre toutes les formes de discriminations dans le monde de l'art. Elles s'expriment à travers des performances qui prennent la forme de manifestations, pour lesquelles elles créent des autocollants, des affiches et des illustrations. Par exemple, en 1989, elles ont conçu des affiches intitulées *Do women have to be naked to get into the Met. Museum ?*, qui font suite à leur manifestation au Metropolitan Museum of Art.

Photo d'une Guerrilla Girls avec son masque et un tee-shirt barré de leur célèbre affiche *Do women have to be naked to get in Met. Museum ?*

Dans la collection d'art moderne du musée, moins de 5% des oeuvres étaient réalisées par des femmes, alors que 85% des nus représentaient des femmes.

La figure du gorille, qu'elles ont choisie comme symbole de leur groupe, est utilisée comme un hymne à la liberté (l'animal étant souvent représenté comme captif et apprivoisé dans la culture populaire), mais représente aussi ce contre quoi luttent les Guerrilla Girls : la virilité et la domination masculine.

Justyna Koeke

Née en 1976 à Cracovie (Pologne).

Vue de l'exposition *Here there and elsewhere* au 19 Crac de Montbéliard en 2018.

Justyna Koeke, *Highheels Skulpturen*, 2016.

Les oeuvres de Justyna Koeke prennent le contrepied de la féminité et dénoncent les images des rôles féminins transmises de génération en génération. Élevée dans une famille polonaise de type très patriarcal, l'artiste s'est indignée très tôt contre les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes dans la **société conservatrice** polonaise. Dès ses études aux Beaux-Arts de Stuttgart, la liberté que lui offrent les enseignements lui permet de s'emparer de la question de la femme dans sa production artistique.

Le travail de l'artiste est à la jonction entre les beaux-arts et la mode. Sa série *Princesses and saints* est inspirée des dessins qu'elle et ses soeurs ont réalisés étant enfants, dont les sujets principaux étaient des figures de princesses. Avec sa machine à coudre, elle a reconstitué ces robes colorées et extravagantes, et a fait porter ces tenues à des femmes âgées qui ont défilé sur un podium. Ses « sculptures portables », dont on s'attend à être portées par des mannequins aux standards de beauté prédéfinis, sont revêtues par des vieilles dames qui ont cessé d'être belles aux yeux de la société. Ainsi, ces défilés de mode sont transformés en performances dans lesquelles Justyna Koeke interroge de façon critique les attitudes sociales envers les femmes.

Pour aller plus loin...

- Marina Abramovic, *Art must be beautiful, Artist must be beautiful*, 1975.
- Orlan, *Le Baiser de l'artiste*, 1977.
- Hannah Wilke, *S.O.S – Starification Object Series*, 1974-1978.
- Jana Sterbak, *Vanitas – Robe de chair pour albinos anorexique*, 1987.
- Vanessa Beecroft, série de performances *VBO1, VBO2, VBO3*, à partir de 1993.
- Joana Vasconcelos, *La Fiancée*, 2001-2005.

Glossaire

- **actionnisme viennois** : mouvement d'origine autrichienne court et très radical apparu dans les années 1960 ; ses membres s'expriment de façon provocante à travers la performance et utilisent souvent le corps de façon outrageante et violente.
- **callipyge** : du grec *kallipugos* – *kallos*, beauté, et *pugê*, fesse – se dit d'une femme aux formes plantureuses.
- **féminisme** : doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme. Ses partisans cherchent la promotion des droits des femmes dans les sociétés où des inégalités sont fondées sur le genre (féminin-masculin). Les années 1960 et 1970 sont une période d'avancées pour la cause des femmes, notamment à travers la création du *Women's Lib* (*Women's Liberation Movement*) aux États-Unis et le MLF (Mouvement de Libération des Femmes) en France.
- **iconographie** : désigne l'étude des différentes représentations ou les représentations d'un même sujet en art.
- **installation** : terme apparaissant dans les années 1970, qui désigne une forme d'art qui peut être rapprochée de la sculpture ou de l'architecture. L'installation est constituée d'un agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns des autres, conçus ou non par l'artiste. Elle est souvent réalisée pour un espace défini à l'avance, et interagit avec son environnement. Le spectateur peut en faire le tour, et même rentrer à l'intérieur si l'oeuvre s'y prête.
- **Nouveau Réalisme** : mouvement fondé en 1960 par Yves Klein et Pierre Restany, dont le travail des artistes repose sur un « recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire ». Ils préconisent l'utilisation d'objets empruntés à la réalité quotidienne, et organisent souvent des expositions collectives.
- **patriarcat** : dérive d'un terme grec signifiant « le commandement du père ». Forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Dès les années 1970, le concept de patriarcat est utilisé par les mouvements féministes pour désigner un système social d'oppression des femmes par les hommes.
- **performance** : forme d'art apparue dans le courant du XXe siècle, désigne une action accomplie par une ou plusieurs personnes (les artistes, mais également les spectateurs s'ils y sont invités) qui utilise(nt) leur corps et les sens pour s'exprimer.
- **société conservatrice** : du latin *conservare* (« maintenir, observer » une loi, une coutume), société qui est attachée aux traditions, qui s'oppose au changement.
- **surréalisme** : mouvement artistique du XXe siècle qui touche d'abord les écrivains et les poètes, dont André Breton, qui le définit en 1924 dans son *Manifeste au surréalisme*. Les oeuvres surréalistes font appel au rêve, à l'imaginaire et à l'inconscient. Ses principaux représentants sont Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst ou encore André Masson.

Fiche pédagogique réalisée par Sylvie Daval, professeure d'arts plastiques, chargée de mission au 19, Crac de Montbéliard.

CONTACT

Sylvie DAVAL, professeure d'arts plastiques
Lycée Cuvier et Lycée Tillion – Montbéliard
06.08.31.37.73 – sylvie.daval@ac-besancon.fr

CONTACT Le 19, CRAC – Service Médiation

Amélia LETT, chargée des publics
Sarah MENU, médiatrice
03 81 94 13 47 – mediation19crac@gmail.com