

Introduction - Toutes les œuvres

Info

- Les suffragettes sont des femmes militante pour exiger le droit de vote des femmes (fin XIXe, début XXe)
- Le droit de vote est obtenu en 1906 en Finlande, en 1919 en Turquie, en 1944 en France, en 2011 en Arabie Saoudite
- Deuxième vague de féminisme dans les années 1960-1970 avec des femmes qui demandent "la liberté à disposer de son propre corps".
- L'art contemporain sert à rendre visible ce dont on ne verrait pas, pour poser des questions, choquer,...
- Péripatéticienne : prostituée

Martha Rosler - *Cleaning the Drapes* (1967) | Photomontage

Oeuvre réalisée durant la guerre du Vietnam : (1964-1973)

- Elle nettoie les rideaux, et réalise que les hommes sont envoyés au Vietnam.
Dénonciation du rôle attribué à chaque sexe
- Les femmes qui s'épanouiraient dans les corvées domestiques
- Les hommes qui devraient montrer leur virilité au combat

Sandy Orgel - *Linen Closet* (1972) | Sculpture

Cette photographie reprend les idées de Simone de Beauvoir

- La femme est emprisonnée à l'intérieur du placard

Annette Messager - *Les tortures volontaires* (1972) | Plusieurs photographies

- Série de photographies qui montrent des femmes qui subissent une "mode" car elles subissent le regard des autres (chirurgie esthétique, maquillage,...)
- Elles essayent de s'inscrire dans les critères de la société
Pour Annette, ce sont des tortures volontaires. Elles se défigurent et souffrent car elles n'ont pas le choix pour pouvoir plaire. Elles le font sans se rendre compte que c'est la société masculine qui impose cette "mode" dans les années 70

Marina Abramovic - *Rhythm 0* (1974) | Performance artistique

Elle dénonce les pulsions agressives des hommes à l'égard d'une femme en situation d'être "objet"

Guerilla Girls - *Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met. Museum?* (1989) | Poster

Le poster interroge les représentations des femmes en art qui sont souvent peintes pour leur beauté et le plaisir qu'on peut assouvir. Mais ces représentations sont créées par des hommes peintres. Elles peuplent les musées parce que la quasi-totalité des peintres étaient des hommes

- L'objectif des Guerrilla Girls est donc de faire entrer des femmes peintres dans les musées pour montrer leurs œuvres
- L'idée est donc d'avoir une plus grande visibilité des femmes (principalement en art mais pas que)
- "On pourrait montrer des femmes dans des œuvres avec des responsabilités"

Barbara Kruger

Your gaze hits the side of my face (1991)

Cette œuvre signifie que le regard masculin sculpte, modèle la femme pour qu'elle soit ce qu'il veut qu'elle soit

You're not yourself

Barbara montre que l'image qui est renvoyée par une femme, celles que les hommes attendent, ne correspond pas à la réalité de ce qu'elle est.

On en vient donc à la question : Qu'est ce qu'une femme ?

Important

3 Aspects

- Biologique (physique, reproduction)
- Social (regard de l'homme qui la sculpte pour en tirer le maximum de plaisir)
- Psychologique (genre, comment elle se sent)

Laura Aguilar - *In Sandy's room* (1991) | Autoportrait

Elle refuse d'être dans une catégorie de son genre (masculin, féminin), comme elle refuse de placer ses origines dans des cases : Elle s'assume ouvertement

Catherine Opie - *Chicken* (1991)

Cette artiste travaille sur le travestissement (déguisement) pour montrer que l'apparence ne permet pas d'identifier le genre

La génétique confirme que l'apparence ne fait pas l'identité

Kehinde Wiley - *Tahiti* (2019)

fa' afafine -> Garçons qui se sentent fille (troisième genre)

Nuer -> au Soudan, peuple (femme) qui lorsqu'elles sont stériles se sentent homme

Simone de beauvoir

Idées principales :

- On ne naît pas femme, on le devient
- Les enfants sont traités différemment (influence sur les jeux, intérêts,...)
- Garçons incités à devenir actif, compétitifs, audacieux,...
- Filles incitées à devenir passives, coquettes,...

Détails - Années 1960

Introduction

- La société est un groupe d'individus avec des interactions sociales, économiques, politiques et culturelles.
- Au XXème siècle, la place des femmes a connu des évolutions, notamment avec l'émergence du mouvement féministe.

I/ La dénonciation de la condition féminine dans les années 1960

1. Contexte particulier

- Les années 1960 sont marquées par des changements économiques, sociaux, culturels et politiques.
- Les sociétés européennes conservent des représentations traditionnelles sexistes, malgré le droit de vote accordé aux femmes.
- Contexte de la guerre du Vietnam et de la guerre froide, avec des contestations politiques et sociales, notamment le Mouvement des droits civiques aux États-Unis.

2. Art et Féminisme

- Les années 1960 voient l'émergence du mouvement féministe, stimulé par différents événements et débats intellectuels.
- Des auteures majeures telles que Simone de Beauvoir et Betty Friedan ont joué un rôle crucial dans la prise de conscience des discriminations faites aux femmes.
- Simone de Beauvoir, avec "Le Deuxième Sexe" (1949), souligne que les différences entre hommes et femmes sont créées par la société.
- Betty Friedan, avec "La Femme mystifiée" (1963), insiste sur la condition des femmes dans les années 1950 et fonde la National Organization for Women (NOW).

Artistes et œuvres féministes

1. Yayoi Kusama

- Yayoi Kusama est une artiste japonaise née en 1929, qui a vécu dans une société japonaise patriarcale.
- Elle s'installe à New York en 1957 et devient une figure de l'avant-garde artistique américaine.
- Ses œuvres dénoncent l'omniprésence masculine à travers des accumulations de formes phalliques (pénis) sur différents supports, tels qu'un fauteuil (Accumulation n°1) ou un plat qui va au four (Oven Pan).

- À partir de 1966, elle organise des happenings (des œuvres vivantes créées sous forme de spectacle)
- Ses performances mettent en avant la nudité comme symbole de liberté.

2. Yoko Ono

- Yoko Ono, née en 1933, est une artiste japonaise issue d'une famille aisée.
- Sa performance artistique "Cut" (1964) invite le public à la traiter comme objet soumis et victime.
- La performance, à la limite de la pornographie, vise à dénoncer le rapport de domination et d'objectivation des femmes par les hommes.

3. Martha Rosler

- Martha Rosler, née à New York en 1943, est une artiste connue pour sa série "House Beautiful : Bringing the War Home".
- "Cleaning the Drapes" (1967-1972) est l'une de ses œuvres qui juxtapose des scènes de la vie de la petite bourgeoisie avec des images sur la guerre du Vietnam.

Questions pouvant apparaître dans l'eval :

1. Traits de la société traditionnelle dénoncés par les artistes féministes :

Les artistes féministes dénoncent plusieurs traits de la société traditionnelle, notamment :

- L'omniprésence masculine et le patriarcat, symbolisés par des accumulations de formes phalliques (pénis) dans les œuvres de Yayoi Kusama.
- La soumission et l'objectivation des femmes, mises en scène dans la performance "Cut" de Yoko Ono où le public est invité à découper ses vêtements.
- Les rôles assignés aux femmes dans la société, illustrés par Martha Rosler dans sa série "House Beautiful : Bringing the War Home", qui confronte la vie de la bourgeoisie avec la réalité de la guerre du Vietnam.

2. Techniques employées pour dénoncer la société des années 1960 :

Les artistes féministes utilisent diverses techniques pour dénoncer la société de leur époque :

- **Les happenings** : Yayoi Kusama organise des happenings (des œuvres vivantes créées sous forme de spectacle) où elle invite les participants à remettre en question les normes sociales et politiques établies, notamment en appelant à la destruction de la société américaine.
- **La performance artistique** : Yoko Ono utilise la performance "Cut" pour mettre en scène la domination masculine et l'objectivation des femmes, utilisant son propre corps comme support de dénonciation.

- **Le photomontage** : Martha Rosler crée des photomontages pour confronter la vie quotidienne confortable de la bourgeoisie avec la violence et l'horreur de la guerre, mettant ainsi en lumière les contradictions et les injustices de la société.

Détails - Années 1970

Dans les années 1970 :

1. Judy Chicago et Miriam Shapiro :

- Fondation du Feminist Art Program en 1971 au California Institute of the Arts, suivi d'une exposition en 1972.
- Les artistes Sandy Orgel et Vicky Hodgetts ont participé à ce programme.
- Sandy Orgel a créé la performance "Ironing", une performance où elle repassait encore et encore des draps, pour souligner la monotonie déshumanisante des tâches assignées aux femmes. *Leurs travaux font écho aux ouvrages de Simone de Beauvoir (Le Deuxième sexe, 1949) et Betty Friedan (La Femme mystifiée, 1972).*

2. Mierle Laderman Ukeles :

- En 1973, elle présente la performance "Washing", où elle nettoie les marches pour mettre en évidence la répétitivité et l'invisibilité des tâches domestiques féminines.
- Elle distingue cette maintenance du travail demandé aux hommes par la société capitaliste, soulignant une convergence entre les réflexions féministes et anti-capitalistes dans les années 1970.

3. Annette Messager :

- Artiste française née en 1943, intègre l'univers féminin à ses productions artistiques.
- Dans "Les tortures volontaires" (1972), elle accumule des photographies de femmes subissant des modifications corporelles pour correspondre à un idéal de beauté imposé par la société.
- Annette Messager critique le canon de la beauté féminine imposé par les médias largement contrôlés par des hommes.

La question de l'oppression masculine :

- Annette Messager dénonce les clichés sur les femmes et la féminité, ainsi que les normes de beauté imposées par la société.
- Elle rappelle que les femmes cherchent à obéir à un canon de beauté qu'elles n'ont pas choisi, mais qui leur est imposé.
- Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) fondé en 1971 souligne que les aspects personnels, tels que le maquillage ou la longueur des cheveux, le divorce ou l'avortement, sont politiques et reflètent les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans la société.

La prise de conscience d'un rapport de domination machiste :

Important

- **Les thématiques féministes abordent le sexisme ordinaire, le partage inégal des tâches ménagères, la misogynie et les représentations négatives des femmes.**

L'invisibilité des femmes dans l'art :

- Le collectif Women Artists in Revolution (WAR) est créé en 1969 pour protester contre l'exposition annuelle du Whitney Museum of American Art, mettant en lumière la sous-représentation des femmes artistes.
- Sous la pression des artistes féministes, le nombre d'artistes femmes invitées à cette exposition augmente significativement.
- Des mouvements similaires émergent dans d'autres pays, comme la création de l'Ankara Women Painters Association en Turquie en 1970 et le premier Senegalese Women's Day en 1972.

L'art féministe dans les années 1970 :

Important

- **La première phase de création féministe est militante et cherche à chambouler l'histoire de l'art en protestant contre l'absence des femmes dans les galeries et les musées.**

La libération sexuelle féminine dans les années 1970 :

- La génération des années 1970 aborde ouvertement la question de la sexualité, un tabou dans la société traditionnelle occidentale.
- Les femmes refusent d'être considérées comme passives et objets du désir masculin, revendiquant leur propre désir et leur autonomie sexuelle.
- Ce mouvement, appelé libération sexuelle, est également porté par les artistes féministes qui s'engagent dans ce combat.
- En 1971, la première exposition du Women's Liberation Art Group à Londres est rapidement fermée par la police en raison d'œuvres au contenu sexuel explicite, illustrant les difficultés pour les femmes à aborder le sujet de la sexualité.
- La photographie de Lynda Benglis en 1974 suscite des débats passionnés, certains saluant son audace tandis que d'autres s'indignent face à son contenu provocateur.
- En 1979, des manifestants et manifestantes envahissent les cinémas pornographiques de Manhattan pour dénoncer la pornographie masculine comme misogynie, perpétuant l'image d'une femme soumise et passive.

- L'artiste française Orlan interroge le désir dans sa performance "Le baiser de l'artiste" (1977), mettant en scène les images contrastées de la sainte femme idéalisée et de l'amazone payée pour être embrassée.

Quote

Pour aller plus loin :

D'autres œuvres majeures n'ont pas été pu être retenues ici comme

- Rape Scene d'Ana Mendieta (1973) : Après le viol et le meurtre d'une amie, l'artiste américaine

décide d'utiliser la photographie pour montrer la violence faite aux femmes et susciter une réaction

viscérale du spectateur. Cette œuvre est ici évoquée pour information mais il est hautement

déconseillé de regarder ces photographies qui sont choquantes.

- Les photographies de Lynda Benglis dans Artforum : accord parental souhaitable, image qui

peut être choquante : En 1974, cette artiste américaine fait scandale en faisant paraître une

publicité pour son exposition et où elle apparaît comme une pin-up mais nue et avec un accessoire

sexuel.

- Wrapping #1 d'Eunice Golden (1976) : accord parental souhaitable : dans la série photographique Wrapping, l'artiste new-yorkaise affirme son droit à représenter le nu masculin tout

autant que féminin, en cherchant à le faire voir par la couleur ou la matière du point de vue d'une

artiste femme.

- The Dinner Party de Judy Chicago (1979) est une installation de tables dressées avec des objets

qui se réfèrent à des femmes mythiques ou historiques.