

Introduction aux approches queer en histoire de l'art

David Hockney
The Third Love
Painting
Huile sur panneau
119 x 119 cm

Histoire de l'art queer : une introduction

- Une approche de l'histoire de l'art à partir des marges
- Queer - tout ce qui remet en cause les identités et qui problématise les relations entre sexualité, genre, désir et pouvoir...
- ...et les normes plus généralement

Histoire de l'art queer : une introduction

- Histoire de l'art queer – s'intéresser à la création, la représentation et l'esthétiques queer
- Identifier des représentations de l'hors-norme...
- ... mais aussi considérer comment les identités et leur construction s'articulent avec l'art

Histoire du terme « queer »

- 1) étrange, particulière, insolite
- 2) terme péjoratif, homophobe
- 3) une insulte récupérée et revendiquée

1860-1890 – l'invention de l'homosexualité

- Avant – désirs entre personnes du même sexe une affaire privée, expression culturelle aristocratique qui puisait dans le passé antique
- Karl Heinrich Ulrichs : prise de position publique, 1867
- Karl Maria Kertbeny : terminologie homo/hétéro, 1869
- Richard Krafft-Ebbing : *Psychopathia Sexualis*, 1886, pathologisation/médicalisation

1890s – Procès d'Oscar Wilde

- 1895 – Procès très médiatisé de l'écrivain irlandais Oscar Wilde
- Prise de conscience et répression légale de l'homosexualité

Toulouse Lautrec, *sans titre (portrait de Wilde)*, 1895

Aquarelle sur papier

58.5 x 48 cm

1920s-30s

- Magnus Hirschfeld (1868-1935), sexologue allemand, crée son institut à Berlin en 1920
- Freud, bisexualité psychique, on 'devient' homosexuel – ou hétérosexuel
  - Teresa de Lauretis, *The Practice of Love*, 1994 : « Freud est le premier à mettre le 'normal' dans 'sexualité normale' entre guillemets »

1920s-30s

- Urbanisation et libéralisation des mœurs
- Sous-cultures gays, lesbiennes, travestis/trans dans les grandes villes
- Développement de modernisme (République Weimar et Berlin, Paris milieu de Montparnasse)

Otto Dix, *Portrait de la journaliste Sylvia von Harden*, 1926

Huile et tempera sur bois

121 x 89 cm

1940s-50s – Persécution et répression

- Nazis brûlent l'institut d'Hirschfield en 1933, et déportent des milliers d'homosexuels aux camps de concentration ; article 334 sous Vichy crée le délit d'homosexualité
- 1950s : conservatisme d'après guerre
  - US : maccarthisme et « peur violette »)
  - FR : article 334 retenu puis durci dans les années 60 – Amendement Mirguet classe l'homosexualité parmi les « fléaux sociaux »

Insigne et matricule de Josef Kohout, déporté homosexuel autrichien. (United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC)

1950s – Sexologie & mouvements homophiles

- Kinsey Institute aux États-Unis :
compréhension plus scientifique de la
sexualité, de la sexualité des femmes,
sexualité comme un spectre
- Organisations homophiles : Mattachine
Society, Daughters of Bilitis, Arcadie
(France)

1950s – (Re)naissance de la vie queer urbaine

- Seconde guerre mondiale et changement des mœurs
- Scènes artistiques et littéraires, cultures populaires et festives

Weegee, *The Gay Deceiver*, 1939

Tirage photographique, 33.3 × 26 cm

Jess, *The Mouse's Tale*, 1954

Photomontage sur papier

120.97 cm x 81.28 cm

Francis Bacon, *Two Figures in the Grass*, 1954

Huile sur toile

152 x 117 cm

1960s/1970s – Contre-cultures et Mouvements de Libération

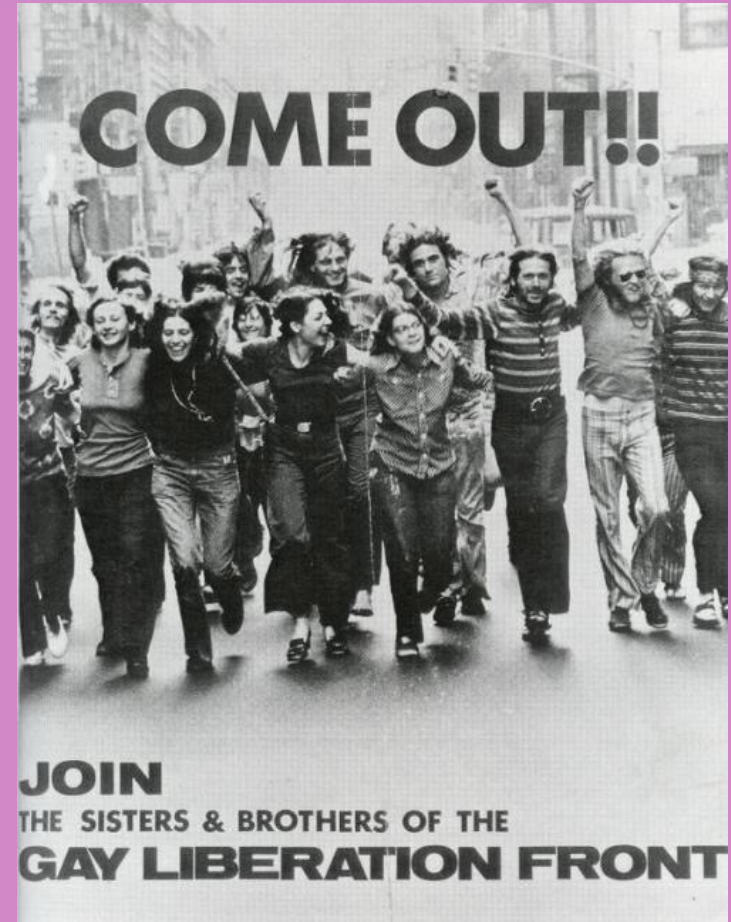
- Mouvement contre-culturelle aux Etats-Unis, de nombreuses expressions queer
- 1966 – émeute à Compton's Cafeteria à San Francisco, 1969 – Stonewall
- 1970 – Christopher St. Liberation Day, Gay Liberation Front
- Expériences communautaires à San Francisco

The Cockettes, San Francisco, 1971,
photographie : Fayette Hauser

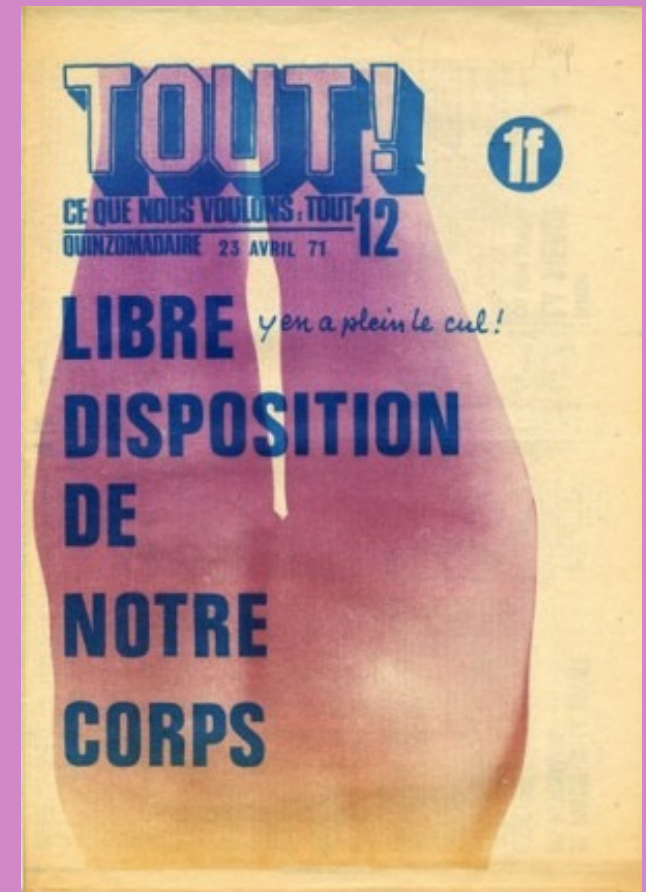
Photogramme du film de Jack Smith, *Flaming Creatures*, 1963

Affiche de la GLF, 1971
Photo : Peter Hujar

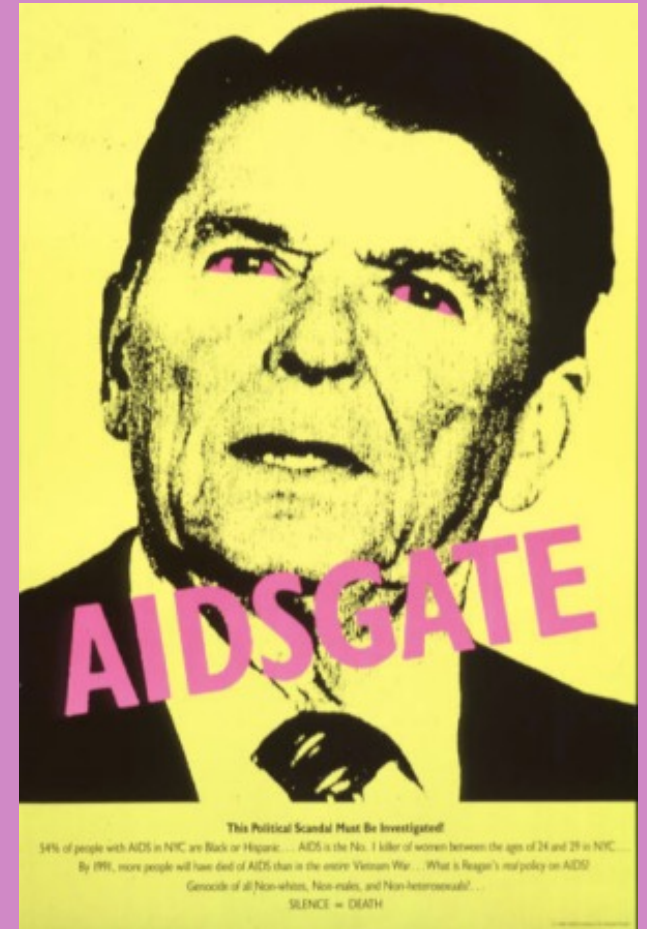
1960s/1970s – France – mai 68, rendez-vous manqué, Gouines Rouges et FAHR

- Comité d'action pédérastique révolutionnaire à l'occupation de la Sorbonne – rejet
- 1971 – MLF, FHAR et Gouines Rouges
- Avril 1971 - *Tout!* n° 12

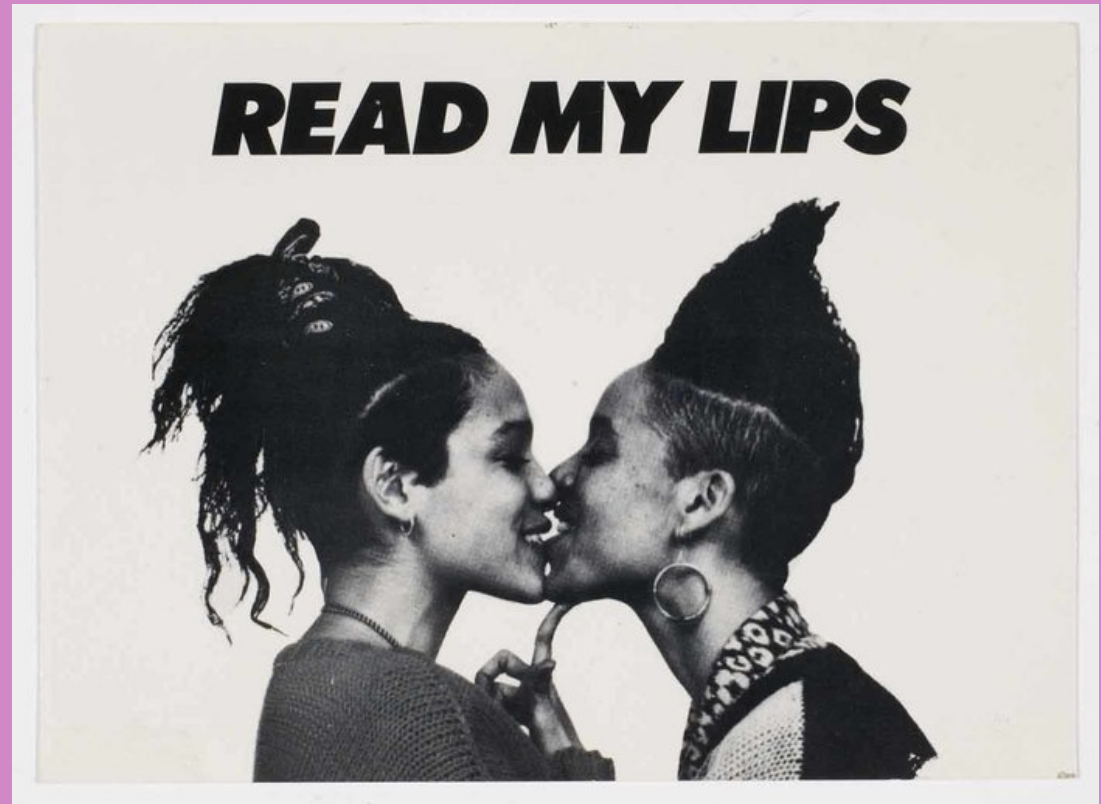
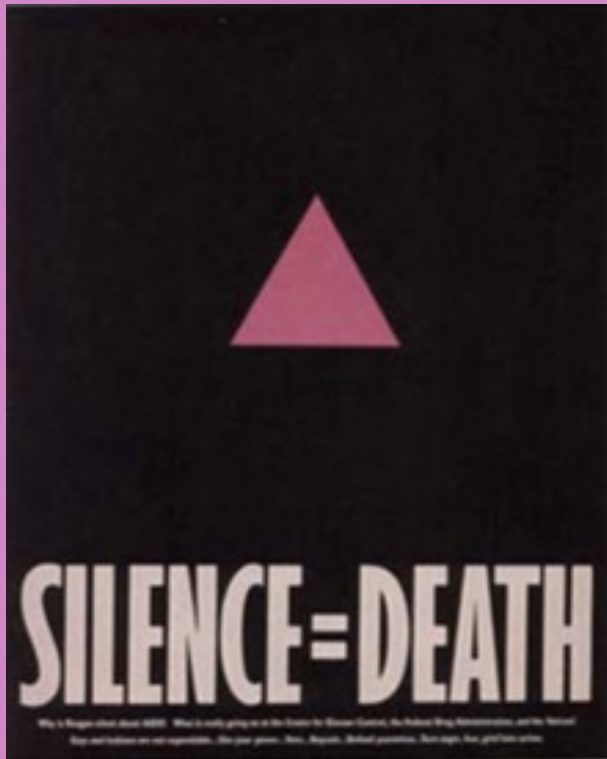
1980s-90s – retour de baton et premières années sida

- 1981 – première médiatisation des cas de sida
- Mort de masse au sein des milieux gays (et artistiques)
- Pression assimilationniste vs. radicalisation face à l'indifférence
- « Culture Wars » au tournant des années 90

Affiche « AIDSGATE », ACT UP NY, 1987, 85,5 x 56 cm

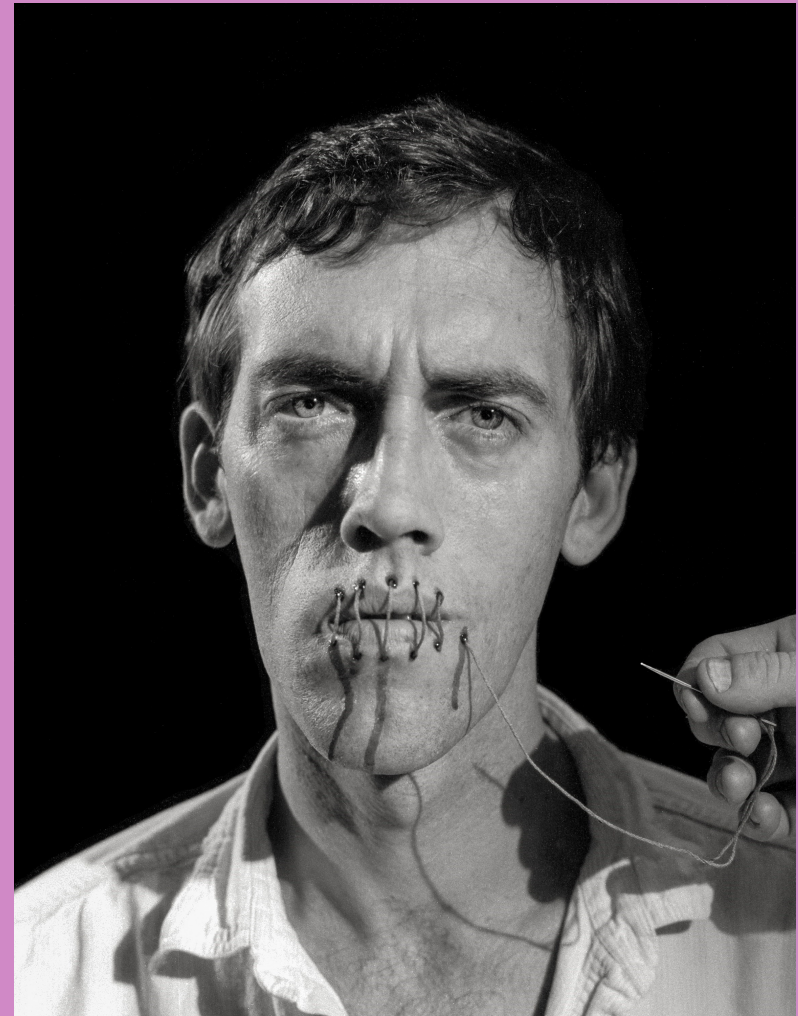
1980s-90s – art militant, nouvelles formes artistiques

Gran Fury, Silence=Death Project, Fierce Pussy, Gang

« Quand on m'a dit que j'avais contracté le virus, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que j'avais aussi contracté une société malade. »

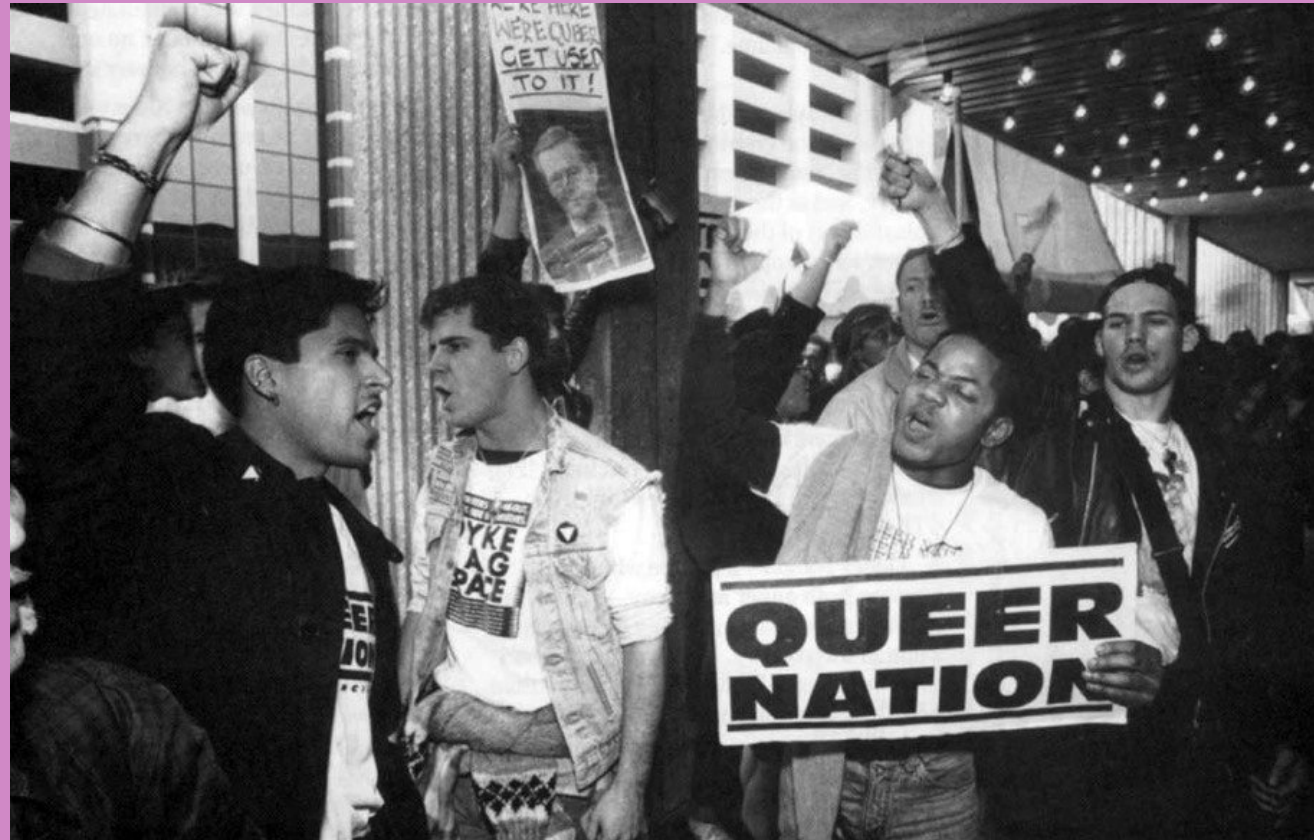
David Wojnarowicz,
« Postcards from America,
X-Rays From Hell », 1989.

David Wojnarowicz dans *Silence = Death* de Rosa von Praunheim, 1989

1990s-2000s

- 1989, exposition « Against Nature » de Dennis Cooper & Richard Hawkins à Los Angeles
- Queer Nation, 1990
- Queer Theory conférence à l'University of Claifornia Santa Cruz organisée par Teresa de Lauretis

« Queer »

- Contre l'identité comme catégorie fixe
- Vs. les limites des politiques identitaires gays et lesbiens.
- Subjectivité et subjectivation au lieu d'identité
- Sedgwick : à la fois anti-séparatiste et anti-assimilationniste

Théorie queer

- « au départ, une blague » - David Halperin
- « La déconstruction appliquées aux études gays et lesbiens » (Whitney Davis)
- Interdisciplinaire, anti-disciplinaire, indiscipliné
- Puisse dans le féminisme, études visuelles/culturelles, psychanalyse, critique littéraire, études subalternes
- Judith Butler *Gender Trouble* 1990 / Eve Kosofsky Sedgwick, *Epistemology of the Closet* 1990

Théorie queer en France

- Preciado met en garde contre le classement national des pensées, courants intellectuels
- Courant radical années 70 : Hocquenghem, Wittig
- Résistances : universalisme, féministe +matérialiste, féminisme psychanalytique
- 1996-7 : séminaire Zoo Sam Bourcier (*Queer Zones*, vol. 1-3, Editions Amsterdam)
- trou noir.org

Critiques du queer

- D'une non-identité à une-identité universalisante qui efface les différences ?
- Déconstructif, donc ne permet pas de fonder des groupes d'affinité basée sur les identités/expériences partagées ?
- Trop intellectuelle/cérébrale/académique ?
- Excessivement discursif / pas assez concret ?

La préférence pour le terme « queer » représente, entre autres, une tendance affirmée vers la généralisation ; il s'agit de rejeter une logique minorisante où il est question de tolérance ou de la simple représentation politique des intérêts, et d'embrasser une résistance plus large aux régimes de normalité

Michael Warner, "Introduction", Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory, 1993

« Une armée d'amants ne peut pas perdre une bataille

Être queer n'a rien à voir avec le droit à la vie privée : c'est une question de liberté de vivre au grand jour, d'être juste ce que nous sommes. C'est donc un combat quotidien contre l'oppression : l'homophobie, le racisme, la misogynie, la bigoterie des Tartuffe, et la haine de soi – nous avons scrupuleusement appris à haïr ce que nous sommes. Et aujourd'hui, c'est aussi bien sûr un combat contre un virus, et contre tous ces homophobes ultra qui se servent du sida pour nous effacer de la surface de la terre. Être queer, c'est vivre différemment. Ce n'est pas une affaire de normalité, de profits, de patriotisme, de patriarcat ou d'intégration ; ce n'est pas une affaire de cadres sup, de privilèges et d'élitisme. C'est vivre dans les marges en s'y constituant ; c'est une histoire de genre, de baise et de secrets, de ce qu'il y a en-dessous de la ceinture et au fond du cœur ; c'est une histoire de nuit.

Être queer, c'est la base ; parce que nous savons que chacun d'entre nous, chaque corps, chaque chatte, chaque cœur, chaque cul et chaque bite, est un monde de plaisir qui n'attend que d'être exploré. Chacun d'entre nous est un monde de possibilités infinies. »

“Queers Read This” (Manifeste Queer Nation, 1990), trad. Laure Vermeersch et Philippe Mangeot, Vacarme, vol. 56, no. 3, 2011, pp. 73-74.

« *What is queer? Après les Inrocks et Technikart, à notre tour de nous y coller. Queer, queer, queer? C'est quoi queer? Gay, au moins, on connaissait. Les petites marionnettes. Gai, gai, gai, marions-les. C'était nous, c'était moi. Bien que je préférais pédé. Gay, ça faisait quand même trop clean, trop amerloque. "je suis gueïe, eh toi tu aïe guette aussie?" Pas assez hard. Enfin queer est arrivé j'ai quand même commencé par faire la gueule. Dix ans pour construire une identité et il fallait tout changer ? Et moi alors ? Mais depuis, j'ai super potassé. Et j'ai compris. En fait queer c'est pas anti-gay. Queer, c'est any-way. Queer, ça veut dire bizarre. Queer c'est pour>>>>>Décomplexer. C'est Pro-choix. Pro-folles Flamboyantes. Pro-mecs Virils aussi, mais si et si seulement s'ils sont Kools et qu'ils ont de l'Humour. Queer, c'est Pro-tous les Sexes. Tous les Genres. Toutes les Couleurs. Queer, c'est un Gouine aux cheveux longs. Queer, c'est un Hétéro dont le plus grand plaisir est d'écouter des disques seul le dimanche en buvant du thé et en mangeant des petits Gâteaux. Queer c'est une identité Non-identitaire, Nondirective, Non-excluante;::?!)- Queer c'est ce que tu veux en faire sans faire chier les autres avec. Queer c'est Toi. C'est:Lâche-Toi. » »*

Guillaume Dustan, « *Queer* », e.m@le, n°66, 1999.

« la matrice ouverte des possibilités, les écarts, les imbrications, les dissonances, les résonances, les défaillances ou les excès de sens quand les éléments constitutifs du genre et de la sexualité de quelqu'un ne sont pas contraints (ou ne peuvent l'être) à des significations monolithiques. »

Gayle Rubin, « Making Gay Meaning », Eribon Didier (dir.), *Les Études gay et lesbiennes*, Paris, Centre Georges Pompidou, 1998.

Histoire de l'art queer

- Comme la théorie queer, syncrétique, expérimentale
- Histoire de l'art et études visuelles féministes années 70-80
- Première génération années 1990 – Amelia Jones, Jonathan Katz, Kenneth Silver, Douglas Crimp, Richard Meyer...
- Devenu *mainstream* ces dernières années – expositions anniversaires de Stonewall en 2019, *Queer British Art* à la Tate en 2017

Histoire de l'art queer

- Explorer dimensions queer manifestes ou latentes (J. Katz)
- Reconstituer contextes de production pour mieux comprendre (D. Crimp)
- Extraire possibilités politiques et subjectives, lire de façon réparatrice (J.E. Munoz, E. Kosofsky Sedgwick)
- Créer généalogies alternatives, expérimentales, provisoires (I. Alfonsi)
- Élargir nos sources pour l'histoire de l'art (G. Butt)
- Proposer d'autres relations à l'art, considérer par ex. affects (Doyle)
- Problématiser l'acte de critiquer/historiciser (A. Jones)
- Archiver (collectif archives LGBT) contre-archiver (C. Dunye)

Faire de l'histoire comme projet émancipateur

Périodisation possible

- Modernismes queer 1918-1945
- Guerre froide queer 1940-1965
- Queer pop : Warhol, mais pas que 1960-1970
- Libération gay et contre-cultures queer 1960s-1970s
- Artistes faces au sida 1980-1990
- Drag, performance, porno
- Abstraction queer

Choix d'œuvres, novembre 2024

• Niveau 5

- Juliette Roche, *Sans Titre, dit American Picnic*, 1918
- Francis Bacon, *Three Figures in a Room*, 1964
- Hervé Télémaque, *Petit célibataire un peu nègre assez joyeux*, 1964
- Ulrike Ottinger, *Liebesperlen*, 1967
- Andy Warhol, *Ten Lizes*, 1963

Niveau 4

- Genesis Belanger, *Your Privacy Is Very Important to Us*, 2022
- Mira Schor, *Alterity*, 1991
- Jenny Holzer, *Inflammatory Essays*, 1979-1982
- Rosemarie Trockel, *Cogito, ergo sum*, 1988
- Eva Hesse, *Sans Titre*, 1970
- Sonia Boyce, *Devotional Walpaper et Devotional Placards*, 2008-2017
- Zohra Opoku, *I am the one who shines...*, 2023
- Virginia Chihota, *Nharo Dzakanyarara (A Quiet Resistance)*, 2021
- Christina Quarles, *They'll Cut Us Down Again*, 2020
- Eden Tinto Collins, *A Pinch of Kola*, 2023