

JOURNÉES D'ÉTUDES | RENCONTRES

...

« DES GENRES AU QUEER, PRATIQUES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES »

19, 20 et 21 février 2015

VILLA ARSON NICE

DANS LE CADRE DU RÉSEAU ECART
European Ceramic Art & Research Team

COUVERTURE

Brice Dellsperger, *Body Double 33*,
avec Brice Dellsperger, 2014, video HD,
5' 4", En boucle.
Courtesy galerie Air de Paris

La Villa Arson est un établissement public
du ministère de la Culture et de la Communication.

Elle reçoit le soutien du Conseil général des Alpes-Maritimes,
de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Ville de Nice.

...

« DES GENRES AU QUEER, PRATIQUES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES »

19, 20 et 21 février 2015

...

**Dans le cadre du réseau ECART
(European Ceramic Art & Research Team)**

Tandis que les mouvements féministes datent des années 1960, depuis 2005, les relations entre les pratiques artistiques et les différentes formes de théorisation des politiques identitaires imprègnent les musées à Los Angeles, Paris, Tokyo sous les termes de *global feminism*, *gender* ou *queer studies*. L'heure semble à l'historicisation. Si l'histoire de l'art féministe et genrée est désormais entrée dans les pratiques académiques (Lille 3, Paris 8) et les écoles d'art françaises (Quimper, Bourges, Annecy), le *queer* et les politiques sexuelles sont plus rarement discutées en tant que méthodologies d'interprétation ou comme lieu d'interrogation de l'histoire des représentations.

Selon Joan W. Scott¹, le genre est avant tout un outil d'analyse historique. Travailler à partir de cet outil suppose donc de discuter de la norme, mais aussi de la performativité du sujet, de la construction sociale du corps et de l'arbitraire des valeurs de représentations distribuées aux femmes et aux hommes et surtout des relations de pouvoir. Les terminologies *queer* dans les pensées de Teresa de Lauretis ou de Marie-Hélène Bourcier, se nourrissent au contraire de la critique du sujet de *Trouble dans le genre* de Judith Butler au profit d'une dynamique de résistance, et d'une politisation du champ sexuel. Cette négociation entre politiques identitaires et politiques sexuelles dans le champ de l'art nécessite d'être interrogée depuis l'espace situé de l'école d'art.

Ces journées ont pour objectif de discuter des pratiques artistiques contemporaines à partir des politiques et théories identitaires et sexuelles. Quels sont les usages et les apports des pratiques artistiques aux théories genrées et aux théories *queer* ? Ainsi, nous avons invité des artistes, critiques, historien(nes) de l'art, à articuler les différentes acceptions du champ des politiques identitaires et sexuelles. Les études de genre et les *queer studies* sont pratiquées et travaillées indépendamment par la création contemporaine, comme outil critique permettant une analyse des constructions identitaires au cœur de l'analyse des savoirs, comme méthodologie de réécriture de l'histoire de l'art, et comme lieu d'énonciation spécifique.

Sophie Orlando
Professeure des écoles nationales supérieures d'art - Villa Arson Nice

(1) Joan W. Scott,
« Genre: une catégorie
utile d'analyse his-
torique », *Cahiers du
GRIF* (Paris), printemps,
1988, p. 45

PROGRAMME

...

JEUDI 19 FÉVRIER 2015

Ouverture et conférence inaugurale

...

18h : Accueil des participants
et ouverture officielle par

Jean-Pierre Simon,

directeur de la Villa Arson,

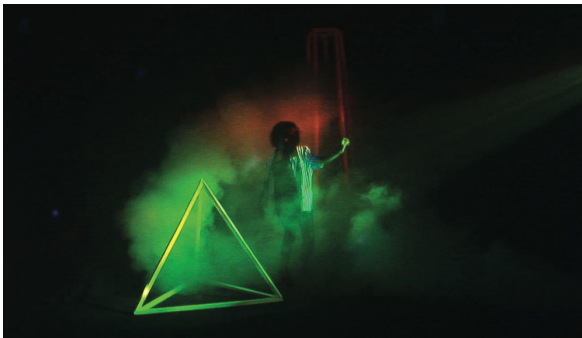
Amel Nafti, directrice des études et

de la recherche et **Frédéric Bauchet**,
artiste, professeur des écoles nationales
supérieures d'art - Villa Arson Nice (atelier
céramique)

...

18h30 : Conférence inaugurale par
Marie-Hélène Bourcier, activiste et
théoricienne, maître de conférences HDR à
l'Université de Lille 3 ;

*Queer bodies as battlegrounds: Art et
subcultures queer*

Tony Regazzoni, *Celebration #01 - Pretty Dancing*, 2011. Video HD couleur /
Color HD Movie, 7'50" © Tony Regazzoni, 2011

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015

Conférences

9h : Accueil

...

9h30 : Introduction des journées par **Sophie Orlando**, professeure d'histoire de l'art - Villa Arson Nice

...

10h : **Brice Dellsperger**, artiste ;
Un genre de Cinéma

...

11h : **Jean-Luc Verna**, artiste et professeur à l'Ecole européenne supérieure de l'image de Poitiers ; *Discussion/débat* avec **Brice Dellsperger**, **Frédéric Bauchet** et **Catherine Macchi**, historienne de l'art

12h30 : Pause déjeuner

...

14h30 : **Damien Delille**, historien de l'art et **Tony Regazzoni**, artiste ;
Queer as Pop

...

15h30 : **Dorothee Smith**, artiste ;
De l'entre-deux, espace inassignable et indéterminé qui ouvre à tous les possibles

16h30 : Pause

...

17h : Projection : **Pauline Boudry** et **Renate Lorenz**, film *To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in recognition of their desperation*, 2013, hd, 18'.

...

17h30 : Table ronde dirigée par **Patrice Blouin** : **Marie-Hélène Bourcier**, **Tony Regazzoni**, **Giovanna Zapperi**, **Damien Delille**, **Brice Dellsperger**

19h30 : Réception

SAMEDI 21 FÉVRIER 2015

Conférences (suite & conclusions)

...

10h : **Damien Delille**, historien de l'art ;
Ecrire une histoire de l'art queer

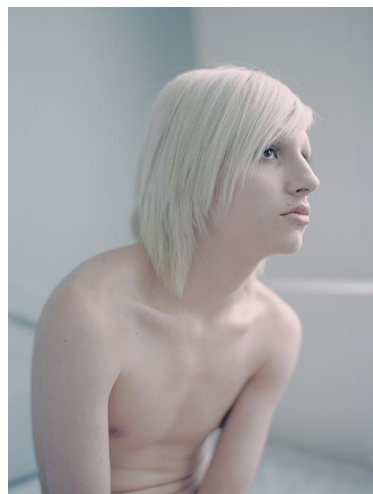
...

11h : **Emilie Jovet**, réalisatrice et photographe

...

12h : Conclusions

13h : Réception de clôture

Dorothee Smith, *Sub Limis*, 2010.
Courtesy Galerie les Filles du Calvaire

CONFÉRENCES

...

Marie-Hélène Bourcier

Queer bodies as battlegrounds : Art et subcultures queer

Dans la lignée des performances féministes des années 70, les corps et les sexualités sont au cœur des pratiques artistiques queer dont l'objectif est une prolifération des genres et des corps anormaux plutôt qu'une déconstruction des genres théorique et a-politique. L'objectif de cette présentation est de montrer comment se construisent ces pratiques « artistiques » queer et quel est leur potentiel de résistance au biopouvoir et à ses prolongements néolibéraux actuels. Celui-ci module les corps et les genres à l'aide, entre autres, de cette *scientia sexualis* exposée par Foucault et qui relève d'une *scientia sexualis horribilis* que visualise avec brio la série états-unienne *American Horror Story*. En quoi l'ancrage des pratiques artistiques queer dans les subcultures sexuelles et la visualisation sont-ils déterminants ? Comment renégocient-ils la « frontière » privé-public en s'inscrivant en faux contre la reprivatization de la sexualité et la dépolitisation du féminisme et des mouvements LG en passe de développer un homosexualisme. En bref, quid de la démythification de la fiction de la différence sexuelle et du sujet libéral qui est au cœur de la modernité et du modernisme euroaméricain ?

Activiste et théoricienne, Marie-Hélène Bourcier est maître de conférences HDR à l'université de Lille 3.

Elle est l'auteur de la trilogie des *Queer Zones* et de *Comprendre le Féminisme* (Max Milo, 2012). Elle travaille actuellement sur un ouvrage sur sexe et néolibéralisme et les discriminations à l'université.

...

Brice Dellsperger

Un genre de Cinéma

L'artiste français Brice Dellsperger naît à Cannes en 1972.

Il étudie au sein de la Villa Arson de Nice puis à Paris II. Il enseigne à l'ENSAD de Paris, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, depuis 2004.

Brice Dellsperger développe depuis 1995 le cycle des *Body Double*, présentés dans de nombreux festivals de cinéma internationaux et acquis par de nombreuses collections privées et publiques.

Son long métrage, *Body Double X* est présent dans la prestigieuse collection des films du MoMA (New York).

...

Damien Delille & discussion avec Tony Regazzoni *Queer as Pop*

L'occasion est de revenir dans cette présentation et cet entretien sur les rapports entre les cultures *queer* et l'imaginaire néo-pop présents dans le travail de Tony Regazzoni. Au moment où les transidentités se lient aux revendications gaies et lesbiennes, une sous-culture commune célèbre la transgression des codes *mainstream*. La reprise de ce folklore dans les productions de Tony Regazzoni résonne avec l'évolution de la sociabilité *queer* militante de l'époque et plus festive à l'heure actuelle. La culture pop déjouée par les marginalités sexuelles se retrouve dans ses environnements et ses installations. Selon Tony Regazzoni « aujourd'hui le *queer* se célèbre, s'expose. Il n'est plus alternatif, il est devenu pop ». La fête et les « sanctuaires » qui l'accueillent deviennent les terrains privilégiés où se réapproprier ces formes alternatives. La reprise d'objets archaïques issus des cultes phalliques ou des signes primordiaux de l'art célèbre ces moments de rencontre. L'univers néo-pop relu par les cultures *queer* permet le mélange des « genres » artistiques : musique, cinéma, culture populaire, échanges sexuels et festifs.

Damien Delille poursuit une thèse en histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, intitulée « Le troisième sexe. Androgynie et trouble de la masculinité dans les arts visuels en France au passage du XXe siècle (1880-1914) », sous la direction du Professeur Pascal Rousseau.

Il est actuellement ATER en histoire de l'art de l'université de Reims Champagne-Ardenne et enseigne à Parsons Paris le cours *Queer Art History*. Il a été chargé d'études et de recherche à l'INHA sur le programme « Histoire de la mode et du vêtement » et prépare avec Philippe Sénéchal l'anthologie *Mode et vêtement. Études visuelles et culture matérielle*, à paraître début 2016.

Il est l'auteur d'articles et de conférences sur l'art, la mode et les questions de genre au passage du XXe siècle et dans l'art contemporain, notamment :

- « Queer Mysticism: Elisàr von Kupffer and the Androgynous Reform of Art », *Between Light and Darkness*, actes de colloque, Helsinki, Atheneum editions, 2014, p.45-57.

- « Dans la douleur » et « L'objet du désir », *Masculin-Masculin. L'homme nu dans l'art de 1800 à nos jours*, catalogue d'exposition, Paris, Musée d'Orsay, RMN, 2013, p.204-208 et p.248-253.

- « Stratégies post-queer à l'épreuve de l'art contemporain », *L'art au XXIe siècle : quelles émergences ?*, actes de colloque, Aix-en-Provence, septembre 2012, p.161-174.

Tony Regazzoni

Présentation et entretien par Damien Delille

« À travers différents médiums, Tony Regazzoni revisite un vocabulaire formel lié à l'histoire de l'abstraction tout en y mêlant habilement iconographie pop, culture gay, esthétique underground, influences musicales, littéraires et cinématographiques. Préoccupé par les notions d'artifice et de vérité des représentations, son travail révèle les mises en scène parfois complexes de construction sociale ou identitaire. L'artiste traite ainsi des rituels nocturnes et de leurs sanctuaires, actuels ou anciens : la boîte de nuit, la fête foraine, tout comme les monuments mégalithiques. »

Extrait du texte de Marc Bembekoff pour la 20e biennale de Sélestat, 2013

... Giovanna Zapperi

Carla Lonzi: du refus de l'art à la désobéissance féministe

Cette communication prend pour point de départ les écrits de Carla Lonzi, critique d'art et féministe italienne dans les années 1960 et 1970, pour envisager comment elle a influencé les pratiques artistiques et politiques qui régissent les institutions artistiques et la pratique féministe. Elle sera rapportée par :

Annulé
Modification de programme / dernière minute
Giulia **Jean-Luc Verna**, artiste et professeur à l'École européenne d'Art et de Design de Poitiers ; **Discussion/débat** avec **Brice Dellsperger, Frédéric Bauchet et Catherine Macchi**, directrice de l'Institut Supérieur de l'Art et de l'Architecture de Poitiers. Elle est notamment l'auteure de *L'artiste est une femme. La modernité de Marcel Duchamp* (PUF 2012) et travaille actuellement à un ouvrage sur Carla Lonzi.

... Dorothée Smith

De l'entre-deux, espace inassignable et indéterminé qui ouvre à tous les possibles

Dans le travail de Dorothée Smith, on ne saurait trouver la clôture de la détermination, de l'assignation, de la circonscription. Les corps flottent dans l'indétermination, le passage, la traversée. La transition. En ce sens, et contrairement à ce qu'on pourrait se donner d'emblée comme évidence, la question du genre est devancée par celle de l'entre-deux, cet espace inassignable et indéterminé qui ouvre à tous les possibles. Ses photographies se présentent ainsi

comme un ensemble de correspondances entre des paysages aux impressions post-nucléaires, et des portraits de personnages aux regards énigmatiques et aux corps illisibles, venant nonchalamment se glisser dans leurs sillages. Ce travail constitue un questionnement autour de la construction des identités, à travers une forme de spleen contemporain qui compose des formes venant directement les travailler de l'intérieur, à travers un langage visuel fait de flous, voilages, fumées et neiges. Ses nouveaux travaux (films et installations) explorent la question de la dissolution de l'identité et du fantôme, faisant muter son intérêt pour le corps réel vers le corps spectral, virtuel, fantastique.

Né-e en 1985, Dorothée Smith vit et travaille à Paris.

Le parcours de Dorothée Smith la conduit d'un Master de philosophie à la Sorbonne (2007), au diplôme de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles (2010), à l'École d'Helsinki puis au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains (2012).

Son travail transdisciplinaire, plastique et théorique, s'appréhende comme une observation des constructions, déconstructions, délocalisations et mues de l'identité. La photographie y côtoie le cinéma, la vidéo, l'art hybride et l'utilisation des nouvelles technologies, donnant par exemple lieu à une collaboration avec une équipe de chercheurs en informatique au CNRS en 2012.

Ses travaux furent présentés sous la forme d'expositions personnelles aux Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles, à la galerie les Filles du Calvaire à Paris, au Pavillon Vendôme à Clichy, au Musée National de la Photographie d'Helsinki, mais aussi dans de nombreux pays d'Europe (Danemark, Luxembourg, Portugal, Allemagne, Espagne, Italie...) et d'Asie (Japon, Chine, Cambodge, Corée du Sud).

Sa première monographie, préfacée par Dominique Baqué vient de paraître aux éditions Filigranes. Dorothée Smith vit actuellement entre la France et le Canada, où elle prépare une thèse sous la direction de Bernard Stiegler, à l'Université du Québec à Montréal, en collaboration avec le Fresnoy, et finalise la post-production de son moyen-métrage *Spectrographies*.

...

Projection vidéo

Pauline Boudry et Renate Lorenz

*To Valerie Solanas and Marilyn Monroe
in recognition of their desperation, 2013*

HD, 18'.

...

Damien Delille

Écrire une histoire de l'art queer

Cette communication propose de revenir sur les concepts qui forgent depuis ces dix dernières années une possible histoire de l'art *queer*. À partir de l'œuvre *Drama Queens* du duo d'artistes Michael Elmgreen et Ingar Dragset, il s'agit de comprendre comment l'histoire de l'art est travaillée par les identités sexuelles. Les voix subjectives données aux canons de la modernité instaurent de nouveaux rapports à la performativité et au genre sexuel des matériaux artistiques.

Une certaine ironie *Camp* tend à déplacer les traditionnelles revendications LGBTQ, à partir d'un décentrement critique où le corps n'est pas l'unique support de la subversion Queer.

...

Emilie Jouvét

Issue des Beaux Arts et de l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles, Émilie Jouvét est une artiste française vivant à Paris. Son travail photographique explore depuis quinze ans la scène queer européenne, entre portraits intimistes et mises en scène subversives.

En 2005 elle réalise le premier long métrage queer lesbien et transgenre français : *One Night Stand*.

En 2009 elle monte une troupe éphémère de performeuses, pour une tournée européenne unique, et tourne son deuxième long-métrage *Too Much Pussy! Feminist Sluts in the Queer X Show*, un road-movie documentaire féministe sex-positif sorti dans les salles de cinéma en Europe en 2011.

Le film remporte l'Award du film le plus innovant au "Festival International du Film de Belfort" ainsi que le Prix du Meilleur Documentaire au Canada, puis l'Award du meilleur film au Cannes Indépendant Film Festival. L'ensemble de son travail photo et films est primé par le Feminist Awards Europe, à Berlin en 2012. Depuis 2012, ses films sont au catalogue du CJC Collectif jeune Cinéma. Ancien membre de la Queer Factory, elle a co-fondé différents collectifs d'artistes : TTMF, La Fem Menace, Les Productions Contraires.

The Book, sa première monographie, sors en 2014 aux éditions WOMART.

Elle fait partie des collectifs Oui Oui Oui Égalité, de L'AJL (Association des journalistes LGBT), et de SAFE (Association de lutte contre les violences en milieu LGBT).

BIBLIOGRAPHIE

- Bourcier Marie-Hélène, *Queer Zones*, Paris, Balland, 2001 et
Sepolitiques, Queer Zones 2, Paris, La Fabrique, 2005
- Butler Judith, *Trouble dans le genre*, (1990) Paris, La Découverte, 2005
- Doane Mary Ann, *Femmes Fatales, Feminism, Film Theory, Psychoanalysis*, New York, Londres, Routledges, 1991
- Dumont Fabienne, *La rébellion du deuxième sexe – L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000)*, Dijon, Les presses du réel, 2011
- Gayle Rubin, *Surveiller et jouir, Anthropologie politique du sexe*, Epel, 2010
- Hall Stuart (eds) *The Empire Strikes Back, Race and Racism in 70s Britain*, London, Hutchinson, 1982
- Hall Stuart, *Identités et cultures, Politiques des Cultural Studies*, Paris, Amsterdam, 2007
- Joan W. Scott, *De l'utilité du genre*, Paris, Fayard, 2012
- Kosofsky Sedgwick Eve, *Epistémologie du placard*, (1990), Paris, Amsterdam, 2008
- Lord Catherine and Richard Meyer, *Art and Queer Culture*, Londres, Phaidon, 2013
- Molesworth Helen, *This Will Have Been, Art, Love and politics in the 1980s*, Chicago, MCA Chicago and Yale University Press, 2012
- Wittig Monique, *La Pensée Straight*, Paris, Balland, 2001
- Zapperi, Giovanna, *L'artiste est une femme, La modernité de Marcel Duchamp*, Paris, PUF, 2012

INFORMATIONS PRATIQUES

Villa Arson

20 avenue Stephen Liégeard

F - 06105 Nice cedex

Tél. +33 (0)4 92 07 73 73

www.villa-arson.org

colloque@villa-arson.org

Accès

Tramway Ligne 1, dir. Henri Sappia,
arrêt Le Ray.

Bus n° 7 et 4, arrêt Deux avenues.

Autoroute A8 : sortie n° 54 Nice Nord.

Depuis la Promenade des

Anglais : suivre Bd Gambetta,

puis Bd de Cessole.

Adresse GPS : 43° 43' 19" N 7° 15' 11" E

Rencontres en accès libre et gratuit

Inscription recommandée

colloque@villa-arson.org

Possibilité de restauration au Café Arson
pour le déjeuner du 20 février.

Lors de votre inscription, merci de préciser
si vous déjeunerez sur place.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

JOURNÉES D'ÉTUDES | RENCONTRES

...

« **DES GENRES
AU QUEER,
PRATIQUES
ARTISTIQUES
CONTEMPORAINES** »
19, 20 et 21 février
2015

RÉSEAU ECART

European Ceramic Art
& Research Team

cercco <sup>+ céramique
polymères</sup>
expérimentation et réalisation
en céramique contemporaine

— HEAD
HAUTE ÉCOLE D'ART ET
DE DESIGN GENEVE
GENEVA UNIVERSITY
OF ART AND DESIGN

m

lacambreartsvisuels

École nationale supérieure d'art
Liège aousson

 PAVILLON
BOSIO UNE ÉCOLE
DE SCÉNOGRAPHIE

esba **TALM**
École supérieure
des beaux-arts
Tours Angers Le Mans

villa
arson
nice