

Art queer

Période : années 1980 – aujourd'hui

Introduction

L'art queer est une approche critique transversale de l'art contemporain qui interroge les normes liées au genre, au sexe et à la sexualité. Il remet en cause les catégories identitaires fixes et propose des représentations plurielles des corps, des identités, des désirs et des expériences. Nourri par les études queer, il s'exprime à travers la photographie, la performance, la vidéo, l'installation et les arts numériques.

Concept / problématique

Comment l'art peut-il déconstruire les normes de genre, de sexualité et d'identité afin de proposer de nouvelles formes de représentation et de visibilité ?

Principales idées

- Déconstruction des normes de genre.
- Fluidité des identités.
- Visibilité des minorités LGBTQIA+.
- Critique des représentations dominantes.
- de résistance, d'émancipation et de réinvention des identités.

Caractéristiques

- Performance, photographie, installation, vidéo
- Réappropriation des archives et des récits historiques,
- Autobiographie,
- Activisme, pratiques collaboratives.

Felix GONZALEZ-TORRES, "Untitled" (*Go-Go Dancing Platform*), 1991, bois, ampoules, peinture acrylique et Go-Go danseur en bikini lamé argenté, baskets et appareil d'écoute personnel ; plateforme : 54,6 × 182,9 × 182,9 cm, Kunstmuseum St. Gallen

Contexte historique et culturel

L'art queer se développe dans le contexte des mobilisations LGBTQIA+, de la crise du sida, des théories de Judith Butler et d'Eve Kosofsky Sedgwick et du développement des queer studies. Il dialogue avec l'art féministe, le Body Art et la performance.

Précurseurs

Art féministe, Performance, Body Art, activisme artistique (notamment ACT UP) et pratiques performatives des années 1970-1980.

Artistes majeurs

Felix GONZALEZ-TORRES, Catherine OPIE, Zanele MUHOLI, CASSILS, Del LaGRACE VOLCANO, Wu TSANG, David WOJNAROWICZ, Paul B. PRECIADO (philosophe et théoricien).

Œuvres incontournables

- Felix GONZALEZ-TORRES, *Untitled (Portrait of Ross in L.A.)* (1991) ;
- David WOJNAROWICZ, *Untitled (One Day This Kid...)* (1990) ;
- Catherine OPIE, *Self-Portrait/ Cutting* (1993) ;
- Zanele MUHOLI, *Faces and Phases* (2010) ;
- CASSILS, *Becoming an Image* (2012).

Influence et héritage

L'art queer renouvelle les questions d'identité, de représentation et de mémoire. Il influence les pratiques performatives, les arts numériques, le cinéma expérimental et les débats contemporains sur le genre, les identités et les politiques de représentation.

Bibliographie

Judith Butler, *Trouble dans le genre* ;
Eve Kosofsky Sedgwick, *Epistemology of the Closet* ;
José Esteban Muñoz, *Cruising Utopia* ;
Amelia Jones, *Seeing Differently* ;
Jack Halberstam, *The Queer Art of Failure*.

Études postcoloniales et décoloniales dans l'art

Période : années 1980 – aujourd'hui

Introduction

Les approches postcoloniales et décoloniales constituent un ensemble d'approches critiques qui analyse les héritages de la colonisation dans les représentations artistiques, les collections muséales et les récits historiques. Elles visent à rendre visibles des voix marginalisées, à remettre en question les rapports de pouvoir et à proposer des histoires de l'art plus inclusives.

Coco FUSCO et Guillermo GÓMEZ-PEÑA,
The Couple in the Cage: Two Undiscovered Amerindians Visit the West, 1992

Concept / problématique

Comment déconstruire les récits hérités de la colonisation et repenser la production, la circulation, l'exposition et l'interprétation des œuvres à la lumière des héritages coloniaux ?

Principales idées

- Critique de l'eurocentrisme.
- Pluralité des récits historiques
- Mémoire coloniale.
- Restitution et patrimoine.
- Identités plurielles.
- Décolonisation des savoirs.

Caractéristiques

- Installations, vidéo, photographie,
- Réemploi critique des archives coloniales, enquêtes historiques,
- Performances, œuvres participatives.

Contexte historique et culturel

À partir des années 1980, les études postcoloniales, portées notamment par Edward Saïd, Gayatri Spivak et Homi K. Bhabha, influencent fortement les artistes et les institutions culturelles. À partir des années 1990-2000, les approches décoloniales développées en Amérique latine (Aníbal Quijano, Walter Dignolo, etc.) enrichissent ces réflexions.

Précurseurs

Critique institutionnelle, Art féministe, pratiques documentaires, Art conceptuel.

Artistes majeurs

Kara WALKER, Yinka SHONIBARE CBE, Isaac JULIEN, Kader ATTIA, El ANATSUI, William KENTRIDGE, Coco FUSCO, Tania BRUGUERA, Sammy BALOJI.

Œuvres incontournables

Kara WALKER, *A Subtlety* (2014) ;
Yinka SHONIBARE, *The Swing* (after Fragonard) (2001) ;
Kader ATTIA, *from Occident to Extra-Occidental Cultures* (2012) ;
Isaac JULIEN, *Western Union: Small Boats* (2007) ;
Coco FUSCO, *The Couple in the Cage: Two Undiscovered Amerindians Visit the West* (1992).

Influence et héritage

Ces approches transforment les politiques muséales, les recherches en histoire de l'art et les pratiques curatoriales, les politiques patrimoniales et les recherches sur la mondialisation culturelle. Elles nourrissent les débats sur les restitutions, la mémoire, l'identité et la mondialisation culturelle.

Bibliographie

Edward W. Saïd, *Orientalism* ;
Walter D. Dignolo, *The Darker Side of Western Modernity* ;
Homi K. Bhabha, *The Location of Culture* ;
Gayatri C. Spivak, *Can the Subaltern Speak?* ;
Achille Mbembe, *Critique de la raison nègre* ;
Françoise Vergès, *Programme de désordre absolu*.