

GENDER AND CONTEMPORARY ART

COURSE DESCRIPTION

Faten KHIRI

Higher Institute of Fine Arts, University of Sousse

Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace
in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt)

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Titre du Master : Arts plastiques et arts du design

Instructor:

Name: Faten SKHIRI

Email: fskhiri@yahoo.fr

Course title	Number of hours or number of credits	Study Form (face-to-face or online)	Course valid from*	Course valid to*	Course type (Obligatory /Optional)	Semester
Gender and contemporary Art	21 hours	Face-to-face	01 October 2017	31 January 2018	Optional	Semester3

1. A brief description of the course

"Art has no sex, it is both feminine and masculine," said Marcel Duchamp, the founding father of contemporary art. Addressing the issue of gender in contemporary art may seem an aberration, unless one looks at their complementarity and co-presence in some works of the 20th and 21st centuries. To oppose the sexes goes against the contemporary artistic practices. Since Marcel Duchamp, every frontier, even sexual, has been abolished, but the question of sex has remained omnipresent in several contemporary artistic productions. The approach of this course will be an analytical and problematic approach to the ambivalence and the hybridity of the genres. In trying to raise the biological, anatomical and cultural confusion associated with gender in contemporary artistic forms, we will demonstrate that to approach art in a perspective of sexual difference is not to oppose a "masculine" art to an art Feminine ", but to show how works are crossed by the question of gender, beyond the sex of the artists who produce them. Moreover, gender theories' will be an opportunity to reflect art beyond its formal, philosophical and aesthetic dimension.

2. Objective of the course

The course has as objectives:

- Analysis and interpretation of contemporary artworks dealing with the dialectic of the feminine and the masculine
- Detection of forms of plastic expression dealing implicitly or explicitly with the question of gender
- Study of the gender and sexuality representation in contemporary art in general and contemporary Maghreb and Arabic art in particular.
- Using gender theories to think and analyze art.

3. Learning outcomes

At the end of this course, students will master:

- The knowledge about contemporary art in its relationship to gender.
- The competence to analyze works of art dealing with the question of gender.

4. Teaching method

From the poetic analysis of contemporary artworks and the crossing of multidisciplinary artistic approaches, we will detect the plastic forms related to the genre study. Our teaching materials will be the artworks, the speeches and writings of artists and theoretical works in references to the gender study and to different disciplinary fields.

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual in hours, and total hours)

Lectures: 30% Seminar (Viewing and debate workshop): 50 % Assignments: 20%

Total: 100%

6. Assessment

Students are assessed via:

- A participation in classroom (10%).
- A formative evaluation test (30%).
- Classroom exam will cover the entire course (60%).

Week1: General introduction to contemporary art and feminist art

This introduction will allow a general grasp of the gender diversity in **contemporary art**. Part or barriers emphasizes the low presence of women in governance bodies, it lists the main artificial factors that hinder the normal evolution of women towards the bodies of high responsibility of enterprises.

Week 2: Study and analysis of western works of art
Study and analysis of contemporary Western artworks dealing with the question of gender (Examples of Western artists: Louise Bourgeois, Orlan, Niki de Saint Phalle, Marcel Duchamp, Eva et Adele, Anish Kapoor, Cindy Sherman, Catherine Opie, Dorothee Smith, Pierre et Gilles...).
Week 3: Debate
Debate on the representation and treatment of gender in contemporary Western art works' (vision, perception and ideological posture of the artist).
Week 4: Study and analysis of Maghreb contemporary art works'
Study and analysis of contemporary Maghrebian artworks dealing with the question of gender (Examples of Maghreb artists: - Tunisiens: HoudaGorbel/WadiMhiri, Faten Gaddes, Hela Ammar -Halim karabibene, MariemBouderbela ,.....) - Algériens: Kader Attia, Zineb Sedira, Adel Abdessemed - Marocains: SafaaEruas, Mahdi George Lahlou, HichamBenouhoud., Yassminaalaoui – Majidakhattari.)
Week 5:
Debate on the representation and treatment of gender in contemporary Western artworks (vision, perception and ideological posture of the artist)
Week 6: Dialectic body / sex / gender
Dissemination of the dialectic that is established between the body, sex and gender in the works and the imagination of certain Maghreb artists.
Week 7: Debate
The role of culture in the artist's imagination and the ways in which representative schemas of culture are recognized in the treatment of gender.

Specialized Bibliography: Contemporary Art and Gender Studies

- Aliaga, J. V., *Questions de genre, féminisme et violence dans l'œuvre première de Valie Export. Dans Valie Export* (p. 81-94), France, Éditions de l'œil, 2003.
- Andrieu, B., *Devenir hybride*, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2008.
- Ardenne, P., *Extrême. Esthétique de la limite dépassée*, France, Flammarion, 2006.
- Ardenne, P., *L'image corps. Figures de l'humain dans l'art du XXe siècle*, Paris, Éditions du regard, 2001.
- Aubert, N., *Changement Social n°15. La société hypermoderne : Ruptures et contradictions*, Paris, L'Harmattan, 2010.
- Aubert, N., *L'individu hypermoderne*, France, Éditions Erès, 2005.
- Baetens, J., *"Cultural Studies" n'égalent pas "études culturelles"*, Dans B. Darras, *Études culturelles et Cultural Studies* (p. 35-42). Paris : L'Harmattan, 2007.

- Baqué, D., *Mauvais genre(s). Érotisme, pornographie, art contemporain*, Paris, Éditions du Regard, 2002.
- Bert, J.-F., *Michel Foucault : regards sur le corps*, Strasbourg, Éditions du Portique, 2007.
- Boëtsch, G., Hervé, C. & Rozenberg, J. (dir.), *Corps normalisé, corps stigmatisé, corps racialisé*, Belgique, Éditions De Boeck Université, 2007.
- Bourcier, M.-H., *Queer Zones 3. Identités, cultures, politiques*, Paris, Éditions Amsterdam, 2011.
- Bourcier, M.-H., *Queer zones. Politiques des identités sexuelles et des savoirs*, Nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Éditions Amsterdam, 2006.
- Bourdieu, P., *La distinction : critique sociale du jugement*, Paris, Éditions de Minuit, 1979.
- Butler, J., *Ces corps qui comptent. De la matérialité des limites discursives du "sexe"* (1993), Paris, Éditions Amsterdam, 2009.
- Butler, J., *Défaire le genre*, Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maxime Cervulle, Paris, Éditions Amsterdam, 2006.
- Butler, J., *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*, Préface de Eric Fassin, Paris, La Découverte, 2005.
- Chateau, D., *Duchamp et Duchamp*, Paris, L'Harmattan, 1999.
- Chateau, D., *Représentation et modernité*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.
- Delphy, C., *L'ennemi principal 2. Penser le genre*, Paris, Éditions Syllepse, 2001.
- Delphy, C., *Penser le genre. Dans M.-C. Hurting, M. Kail & H. Rouch. Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes*, Paris, Éditions du CNRS, 1991.
- Huysen, A., *Féminité de la culture de masse : l'autre de la modernité*. Dans G. Sellier & E. Viennot, *Culture d'élite, culture de masse et différence des sexes*, Paris, L'Harmattan, 2004.
- Lipovetsky, G., *La troisième femme. Permanence et révolution du féminin*, Paris, Éditions Gallimard, 1997.
- Masson, C. & Desprats-Pequignot, C., *Le corps contemporain: créations et faits de culture*, Collection l'œuvre et la psyché, Paris, L'Harmattan, 2009.
- Pearl, L., *Corps, sexe et art : dimension symbolique*, Paris, L'Harmattan, 2001.
- Reckitt, H., *Art et féminisme. Essai de Peggy Phelan*, Paris, Phaidon, 2005.
- Warnier, J.-P., *Construire la culture matérielle*, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.
- Warr, T., *Le corps de l'artiste. Essai d'Amélia Jones*, Paris, Phaidon, 2005.

Collective works

- "Art et féminisme en France et aux Etats-Unis", in *Femmes et art au XXème siècle: le temps des défis* 2000, p.98-109. [Hors-série n°2 de la revue Lune].
- "Implication féministe et processus créatif dans les années 1970 en France: les œuvres de Raymonde Arcier et Nil Yalter", in *Création au féminin: vol.2 Arts visuels*, Dijon: Ed. universitaires, 2006, p.47-55.

- "Des Oeufs frits, des néons et des dentiers pour défaire le genre: l'art jubilatoire et trash de Sarah Lucas", in *Les Créatrices de l'humour*, Dijon: Ed. universitaires, 2010, p.159-169. [Actes de colloque].

- "Quand les femmes s'en mêlent: renversement de perspectives sur L'origine du monde", in *Quoi de nouveau sur « L'origine » ?*, Bruxelles: La Lettre volée, 2010, p.111-131. [Actes de colloque].

- "Le Mai 68 des créatrices féministes: arts plastiques, affiches militantes et dessins humoristiques", in *Images et sons de Mai 68 (1968-2008)*, Paris: Nouveau Monde, 2011, p.137-153. [Actes de colloque].

- "Anna-Eva Bergman au miroir de son temps: du constat social au sublime retrait", in *Anna-Eva Bergman*, Dijon: Les Presses du réel; Antibes: Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, 2011, p.129-177.

- "Nil Yalter, artiste à la confluence des mémoires migrantes, ouvrières et féminines", in *Les Féministes de la 2ème vague*, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2011. [Actes de colloque].

- "Repenser l'art à partir d'une prise de conscience féministe élargie, et vice-versa ? Le projet d'émancipation collective de quelques plasticiennes des années 1960-1970 en France", in *A l'avant-garde ! Art et politique dans les années 1960 et 1970*, Berne: Peter Lang, 2013, p.127-141.

- "Remise en jeu des performances féministes des années 1970, pour quels enjeux ? Faith Wilding et Lilibeth Cuenca Rasmussen pour 're.act.feminism'", in *Femmes, attitudes performatives*, Dijon: Les Presses du réel, 2014, p.137-150, (Nouvelles scènes).

- "L'Etude de genre sous le prisme de l'histoire de l'art", in *Universalia 2015*, Paris: Encyclopaedia Universalis, 2015, p.167-169.

Catalogs

- « *Féminin-masculin. Le sexe de l'art* », exposition collective, Paris, centre Georges Pompidou, 26 octobre au 12 février 1996.

- "Attention, danger! Création sous influence féministe", in *Catalogue Elles@centrepompidou: artistes femmes dans la collection du Musée national d'art moderne, centre de creation industrielle*, Paris: Ed. du Centre Pompidou, 2009, p.314-317.

- "Linder, ou comment être un artiste punk manucienne, féministe et antispéciste ?", in *Catalogue Linder - Femme/Objet*, Paris: Musée d'art moderne de la Ville de Paris: Paris-Musées, 2012, p.48-57.

- "Linder, or how to be a Punk Mancunian Artist, Feminist and Anti-Specist?", in *Catalogue Linder*

- *Femme/Objet*, Hanovre: Kestnergesellschaft, 2013, p.79-84(eng), p.63-70(ger).

- "To get married in group and struggle for women with TsunekoTaniuchi", in Catalogue *Micro-Events: TsunekoTaniuchi*, Tokyo: Ginza Maison Hermès Le Forum, 2014. [eng/jap].

- "L'Empire du mâle serait en déréliction, fillette ! De l'influence du féminisme sur les artistes hommes", in Catalogue *Chercher le garçon: une exposition collective d'artistes hommes*, Ivry-sur-Seine: Mac/Val, 2015, p.172-183(fre), p.214-220(eng)