

Realisms & gender in the 20th c. painting (Amiens, 20 Mar 09)

Jerome Bazin

[for English, German and Italian version see below]

Proposals in the form of an abstract not exceeding 1000 words should be sent as an e-mail attachment to marie.fretigny@gmail.com and bazin.jerome@wanadoo.fr by 1 December 2008. The conference language is French and English. The conference will be published by the review of the University of Amiens, Corridor.

Journée d'études

le 20 mars 2009 à l'université d'Amiens

Réalistes et gender dans la peinture du vingtième siècle

Les historiens et historiennes de l'art qui ont posé le problème du gender se sont souvent appuyés sur l'étude du réalisme au dix-neuvième siècle, contribuant d'ailleurs de façon décisive à renouveler la connaissance de ce courant artistique. Ils semblent indiquer par là une affinité historique entre la question du réalisme et la question du gender, une réflexion sur le genre nourrissant les questionnements autour du réalisme, tandis que les œuvres réalistes apparaissent comme un des lieux privilégiés où s'expriment les enjeux du gender.

La journée d'études se propose d'étudier cette affinité historique pour le vingtième siècle, c'est-à-dire pour la période qui se situe au terme de la constitution sociale du gender (c'est le moment où s'achève le processus d'investissement des différences sexuelles comme signifiantes et de construction d'identités sexuelles). La période a été traversée par des projets politiques qui ont cherché à remettre en cause les inégalités entre hommes et femmes (et même parfois à nier les identités sexuelles) ou qui ont à l'inverse instrumentalisé la crispation des identités sexuelles. Au cours de ce même siècle, la veine réaliste réapparaît périodiquement, dans des contextes politiques et sociaux très différents et sous diverses formes : réalisme social, réalisme magique, réalisme critique, réalisme radical, hyperréalisme, etc. Perdurant dans sa prétention à redire le réel, cette branche de la peinture figurative se veut de son temps et dans son temps. Elle se définit par son souci de ne pas déformer les corps et leurs environnements, à l'inverse de la plupart des autres mouvements artistiques.

C'est cette volonté de ne pas altérer les corps et les choses qui forme la base du réalisme. Elle place par ailleurs le désir au cœur de la relation entre le spectateur et l'oeuvre, ce désir s'assimilant alors à une volonté d'appropriation par le spectateur du corps représenté. Dans cette dynamique du désir, les rapports entre les sexes tels qu'ils apparaissent dans la société peuvent être entérinés, comme dans le cas de représentations qui insistent sur les traits traditionnellement attribués à l'un et l'autre sexe, ou à l'inverse troublés, avec, par exemple, des images chargées d'homoérotisme, ou d'autres formes de subversions plus subtiles. Comment la question des réalismes peut-elle permettre de reposer la question du genre à la fois des artistes et des œuvres ? Quelle est la particularité des discours réalistes sur le gender par rapport à ceux des autres courants artistiques du vingtième siècle ? Comment se joue dans les réalismes la visualisation des rapports de force entre hommes et femmes ?

Workshop

the 20th of March 2009 in the University of Amiens

Realisms and gender in the 20th century painting

Historians of art that developed a reflection on sexual gender based it on a study of the 19th century realism. This contributed highly to renew knowledge on realism. That approach suggests an historical affinity between realism issues and gender issues. A reflection on gender nourishes questions about realism, while realist paintings seem to be a place where gender tensions express themselves.

This conference will focus on that historical affinity in 20th century, a period that marks the end of the social constitution of the gender.

Furthermore, it is also the moment when several political projects tried to question inequalities between men and women, and even, sometimes, to deny sexual identities. Some other political projects, on another hand aimed to take advantage of an intensification of these identities.

During the 20th century, the realist trend appears periodically. It emerges in various contexts and can take really diverse shapes, such as social realism, magical realism, critical realism, radical realism, hyperrealism...

A specific feature of realism consists in its will of not deforming bodies and their environment. This principle distinguishes realism from the other trends of figurative painting. In general, desire appears as a central device in figurative representation of the human body: A clear relationship exists between the viewer's desire of possession of the depicted figure and a desire of appropriation of the opera. In that configuration, the relationship between genders can remain the same as it is in society, for instance when the representation insists on some features which are traditionally attributed to each gender. But the situation can be

challenged, in many cases of subversions such as homoerotic pictures or other.

How the different kinds of realism reflect relationships between men and women in a given society? Does the realism deliver a specific speech on gender compared to the other artistic trends of the twentieth century? What do we learn from a gender approach of the realism paintings on the artists position in their societies?

Workshop

am 20. März 2009 in der Universität von Amiens

Realismus und Geschlecht in der Malerei des zwanzigsten Jahrhunderts

Die Kunsthistoriker(in)en, die die Geschlechterfrage stellen, stützen sich oft auf den Realismus des neunzehnten Jahrhunderts, womit sie auch ihr Bekenntnis zu dieser künstlerischen Bewegung erneuern. Sie zeigen eine historische Verwandtschaft zwischen dem Problem des Realismus und dem Problem des gender: Gedanken über Geschlecht geben den Gedanken über Realismus Nahrung, realistische Werke erscheinen als ein privilegierter Ort, wo das Geschlecht thematisiert wird.

Ziel des Workshops ist, diese historische Verwandtschaft für das zwanzigste Jahrhundert zu studieren, das heisst für eine Periode, die am Ende der sozialen Konstruktion des gender steht (im zwanzigsten Jahrhundert endet der Konstruktionsprozess der sexuellen Identitäten.) Die Periode wurde von politischen Projekten gekennzeichnet, die entweder die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in Frage stellten (manche verleugneten sogar die sexuellen Identitäten) oder umgekehrt die Verhärtung der sexuellen Identitäten instrumentalisieren.

Im zwanzigsten Jahrhundert kam regelmässig die realistische Strömung in diversen politischen und gesellschaftlichen Kontexten und unter diversen Formen zurück: sozialer Realismus, magischer Realismus, kritischer Realismus, radikaler Realismus, Hyperrealismus usw. Indem er behauptet, die Realität zu wiederholen, will dieser Zweig der figurativen Malerei mit seiner Zeit gehen und in seiner Zeit sein. Im Gegensatz zu den meisten künstlerischen Bewegungen, wird er von der Ablehnung, die Körper und ihre Umwelt zu verzerren, gekennzeichnet. In der Unveränderlichkeit der Körper und der Dinge besteht der Kernpunkt des Realismus. Darüber hinaus stellt der Realismus das Begehren in den Mittelpunkt der Beziehung zwischen dem Betrachter und dem Werk; Begehren bedeutet hier, sich den dargestellten Körper aneignen zu wollen. In dieser Begehrendynamik können die existierenden Geschlechterverhältnisse verstärkt (wie in den Darstellungen von traditionellen sexuellen Rollen) oder verdreht werden (wie zum Beispiel in homoerotischen Bildern oder in subtileren Subversionen).

Wie kann die Geschlechterfrage (der Künstler und der Werke) durch die

Realismusfrage neu gestellt werden? Was ist das Besondere an dem realistischen Diskurs über Geschlecht im Vergleich mit anderen künstlerischen Bewegungen des zwanzigsten Jahrhunderts? Wie erscheinen die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen in realistischen Werken?

Giorno di studio

20 marze 2009, Università di Amiens

Realismo e gender nella pittura del novecento.

Storici dell'arte che hanno sviluppato una riflessione sul "gender" (genere sessuale) ci sono spesso basati su uno studio del realismo dell'ottocento. Questo ha contribuito a rinnovare decisamente la conoscenza di questa corrente artistico. Sembra dunque che sia un'affinità storica tra questioni sul realismo e questioni sul gender. Una riflessione sul gender fa nascere domande intorno al realismo, e allo stesso tempo, le opere realiste appaiono come un luogo apposito dove si gioca la posta del gender.

Il giorno di studio si propone di studiare quest'affinità storica per il novecento, cioè un periodo situato al termine della costituzione sociale del gender. In questo secolo certi progetti politici hanno provato di rimettere in causa le disparità tra donne e uomini, anche talvolta negando le identità sessuali. Invece, altri progetti hanno voluto servirsi della rigidità di queste identità.

Nel novecento, la vena realista riappare periodicamente, in contesti politici e sociali molto diversi. Il realismo prende varie forme: realismo sociale, realismo magico con l'ambizione di dire la realtà com'è, il realismo si vuole iscritto nel suo tempo. Il realismo può essere definito dalla sua volontà di non deformare la figura e l'ambiente, e così si distingue delle altre tendenze figurative. Il desiderio si trova nel cuore della relazione tra l'opera e lo spettatore. In questa situazione di desiderio, i rapporti tra i sessi come appaiono nella società sono a volta confermati, nel caso di raffigurazioni che insistono sui tratti tradizionalmente attribuiti a l'uno o l'altro genere. Ma i rapporti reali possono essere denunciati, per esempio, nelle immagini cariche di omoerotismo, o con altre forme di sovversioni più sottili.

In quale modo la questione del realismo permetterà di ripensare il gender degli artisti e nelle opere? Qual'è la specificità del discorso realistico sul gender, nel paragone con le altre correnti artistici del novecento? Come, nel realismo, si gioca alla raffigurazione dei rapporti di forza tra donne e uomini?

Quellennachweis:

CFP: Realisms & gender in the 20th c. painting (Amiens, 20 Mar 09). In: ArtHist.net, 29.09.2008. Letzter Zugriff 15.12.2025. <<https://arthist.net/archive/30684>>.