

The Repercussion of the American Feminist Movement on the Art Production and Art Critic from 1968 to 1975 in the United States (of America)

Véronique Danneels

Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van
doctor in de Archeologie en Kunstwetenschappen.

academiejaar 2010-2011

Vrije Universiteit Brussel

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie

Promotor : Prof. dr. Hans De Wolf

ABSTRACT

Introduction

This research analyses the impact of the American feminist movement on the art production and the art critic, from the end of the 60's to the mid 70's.

The reasons and motivations developed by the feminists to emancipate women and change society are exposed in an introductory chapter.

Seven case studies observe the repercussions of this project in the art world of New York and Los Angeles. The importance of the political movement and its will to change social and cultural structures is studied through several works by Louise Bourgeois, Martha Rolser, Miriam Schapiro and Judy Chicago, Mierle Laderman Ukeles, Eleanor Antin, Adrian Piper and Lynda Benglis.

Each singular work reveals the inspiration of the feminist thought expressed in new themes and radical aesthetics. The simultaneity of the Women's Liberation movement with the Civil Rights movement, the Vietnam War, the Watergate and the counter-cultural movements emphasizes the impact of the new communication technologies. Accessibility to information and its circulation marks the creation and development of Conceptual Art, Process Art, Performance Art, Land Art and Video Art. These new trends have been confronted to our selected art works and a feminist inquiry.

The permanent interrogations and innovations of art critics to translate and transmit these news facts are crossing the text from the beginning to the end; although art critic hasn't been treated neither analyzed as a specific subject.

The research is constructed in two different parts.

The first part analyses the feminist paradigms and elaborates the "household" as a theme by itself and as a place of enunciation. Specific works by Bourgeois, Rosler, Chicago and Schapiro, Ukeles, demonstrate the artistic, the political, the pedagogical and the social strategies developed by feminists on the art scene.

These sustained expansions articulate the second part of the PhD.

Here the presentation and representations of the female body are studied through specific works of Antin, Piper and Benglis. The study of these works opened an unexpected inquiry about visual narration. The double thematic “body and narration” of this second part, is grounded in studies of the nude, the naked, body-works, gaze, photography and the inescapable importance of magazines, movies and video.

Conclusion

While the subject of research reveals an origin of thought and practice in art under the influence of feminism in a framed historical and geographical context, it far exceeds the given limits. The constructive and critical questions about gender, sexual identity, new technologies, narratives, care, introduced by the “second wave” feminist movement continue to elaborate theories to read or reread art history as they take part in the actual way of thinking and producing art and culture.

Répercussions du mouvement féministe américain sur la production et critique d'art de 1968 à 1975 aux États-Unis

Véronique Danneels
Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van
doctor in de Archeologie en Kunstwetenschappen.
academiejaar 2010-2011
Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie

Promotor : Prof. dr. Hans De Wolf

ABSTRACT

Introduction

Cette recherche analyse l'impact du mouvement féministe américain sur la production et critique d'art à la fin des années 60-70.

Les motivations et actions entreprises par les féministes pour émanciper les femmes et changer la société sont exposées dans une introduction.

Sept cas de figures développent les répercussions de ce projet au sein de la communauté artistique à New York et à Los Angeles.

La singularité des démarches de Louise Bourgeois, Martha Rolser, Miriam Schapiro et Judy Chicago, Mierle Laderman Ukeles, Eleanor Antin, Adrian Piper et Lynda Benglis rend compte de la propagation de la pensée politique et de sa persistance à changer les structures sociales et culturelles.

Ces démarches exposent également les déclinaisons esthétiques et thématiques que la pensée féministe inspire aux artistes et aux critiques.

L'observation de la simultanéité du mouvement de libération des femmes avec le mouvement de droit civil, la guerre du Vietnam, l'affaire du Watergate, les mouvements contre-culturels révèle l'impact du développement des technologies de communication.

Leur emprise se refléchit dans la création de réseaux, l'organisation et la diffusion des informations comme dans les expérimentations artistiques donnant naissance à l'art conceptuel, le process-art, l'art de performance, le land-art, et l'usage de la vidéo et la photographie. Ces mouvements ou pratiques ont été abordés en regard des œuvres présentées et à partir d'une grille de lecture féministe.

Les recherches assidues des critiques d'art pour traduire, agencer et véhiculer ces faits et événements à l'époque, traversent le sujet d'étude de part en part. Leurs propositions n'ont cependant pas été analysées comme un sujet en soi.

Les deux parties

La thèse est constituée de deux parties reprises chacune sous un thème générique.

La première partie établit les paradigmes féministes et artistiques. Elle est conçue comme un lieu d'énonciation et étudie l'art domestique. L'étude d'œuvres spécifiques de Bourgeois, Rosler, Chicago et Schapiro, Ukeles, développe les stratégies artistiques, politiques, pédagogiques et sociales menées par les féministes sur la scène de l'art.

Ces développements articulent la seconde partie. Celle-ci analyse les présentations et représentations du corps féminin comme elle amorce l'étude de la narration visuelle et littéraire d'une œuvre spécifique de Piper, Antin et Benglis. Le processus d'analyse du double thème s'opère à partir de l'étude du nu, de la nudité, des body-works, du regard, de la photographie, et de l'importance des magazines, du cinéma et de la vidéo.

Conclusion

Cette étude expose l'origine des pensées et pratiques artistiques sous l'influence du mouvement féministe dans un contexte historique et une situation géographique spécifiques. Ce phénomène dépasse cependant complètement la période et le lieu délimités. Les répercussions critiques et constructives du féminisme de la deuxième vague, telles les questions de genre, l'identification sexuelle, le recours aux nouvelles technologies, s'observent et participent tant à l'élaboration théorique qu'aux pratiques de l'histoire de l'art et de la culture actuelle.