

Généalogies de la performativité

L1- EC 2A - Théories et critiques de l'art contemporain

Semestre 1

Clélia Barbut

RÉSUMÉ

Ce cours propose un parcours de l'histoire de l'art des XXe et XXIe siècles au prisme des pratiques artistiques performatives. Du Cabaret Voltaire aux performances féministes, des actions Fluxus au *body art*, des *happenings* aux *reenactements*, la performativité est un levier pour explorer une histoire des gestes et de leurs répertoires artistiques et politiques. Action directe ou discrète, tactique, intervention, manifestation, déplacement, soulèvement ou travestissement... Se sont infiltrés dans les territoires de la danse, de la musique, de la vidéo, et des arts plastiques au sein desquels la performance est passée du statut de pratique marginale à genre institutionnalisé, des espaces alternatifs au musée. À travers l'étude des œuvres mais aussi des contextes critiques et institutionnels dans lesquels elles s'inscrivent, il s'agira d'interroger les modalités suivant lesquelles les corps et les affects ont fait effraction dans l'histoire de l'art à la période contemporaine.

BIBLIOGRAPHIE

Les liens ci-dessous renvoient vers le catalogue Octo+ de Paris 8, ou vers le Sudoc si le document n'est pas à la BU, ou vers une plateforme dans le cas d'articles en ligne.

Marie-Laure Allain Bonilla, Émilie Blanc, Johanna Renard, Elvan Zabunyan, *Constellations subjectives. Pour une histoire féministe de l'art*, Donnemarie-Dontilly : Editions iXe, 2020.

Jean Arp, *Jours effeuillés. Poèmes, essais, souvenirs 1920 – 1965*, Paris : Gallimard, 1966.

Philip Auslander, *From Acting to Performance : Essays in Modernism and Postmodernism*, London : Routledge, 1997.

> [Sudoc](#)

John Langshaw Austin, *Quand dire c'est faire (How to do Things with Words, 1962)*, Paris, Flammarion, 1970.

> [Seuil, 1991](#)

> [Seuil, 1970](#)

> [sur Cairn](#)

Hugo Ball, *Dada à Zurich – Le mot et l'image (1915-1916)*, Dijon : Les presses du réel – Avant-gardes – L'écart absolu – Poche, 2006.

> [Sudoc](#)

Simone de Beauvoir, *Le Deuxième sexe [1949]*, Paris : Gallimard, coll. « folio/essais », T. I, 1976.

> [Gallimard, 2004](#)

Walter Benjamin, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, (1937) Allia, 2003.

> [Gallimard, 2007](#)

> [Allia, 2011](#)

> [Payot & Rivages, 2013](#)

Janig Bégoc, Nathalie Boulouch & Elvan Zabunyan, *La performance : entre archives et pratiques contemporaines*, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, coll. Art & Société, 2011.

Anne Bénichou, *Rejouer le vivant. Les reenactments, des pratiques culturelles et artistiques (in)actuelles*, Dijon : Les presses du réel, 2020, p. 13.

Anne Bénichou (éd.), *Rekräer, scripter. Mémoire et transmission des œuvres performatives contemporaines*, Dijon, Les presses du réel, 2015

Judith Butler, *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité* (*Gender Trouble*, 1990), Paris, La Découverte, 2005.

> [La Découverte, 2006](#)

Judith Butler, *Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du "sexe"* (*Bodies that matter*, 1993), Paris : Amsterdam, 2009.

> [Amsterdam, 2018](#)

Pauline Chevalier, *Une histoire des espaces alternatifs à New York – De SoHo au South Bronx (1969-1985)*, Dijon : Les Presses du réel, 2017.

Raphaël Cuir et Éric Mangion (dir.), *La performance. Vie de l'archive et actualité*, Dijon, Les presses du réel, 2013.

Ann Cvetkovic, *An Archive of Feelings. Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures*, Duke University Press, (2003) 2015.

Philippe Dagen, *Primitivismes, une invention moderne*, Paris : Gallimard, 2019.

Fabienne Dumont (dir.) *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.

Silvia Federici, *Wages against Housework*, Falling Wall Press Ltd., Montpellier, Bristol, April 1975.

Elisabeth Freeman, *Time Binds. Queer Temporalities. Queer Histories*, Duke University Press, 2010.

Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, *Femmes artistes / artistes femmes*, Hazan, 2007.

Erving Goffman, *La Mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de soi, 2. Les relations en public quotidienne*, Paris : Minuit, « collection Le Sens commun », 1973.

> [sur Cairn](#)

> Tome 1 : [Minuit, 1973](#) ; [Minuit, 2021](#)

> [Tome 2](#)

Yves Grafmeyer, Isaac Joseph (dir.), *L'école de Chicago. Naissance de l'Écologie urbaine*, (1979) Flammarion Champs, 2004.

> [Flammarion, 2009](#)

> [Aubier, 2000](#)

> [Aubier, 1984](#)

Lynda Goode-Bryant, Marcy S. Philips, *Contextures*, Just Above Midtown Inc., 1978.

Hans Haacke, *Framing and Being Framed. 7 works 1970-75*, Halifax, The Press of Nova Scotia College of Art And Design; New York, New York University Press, 1975.

> [Sudoc](#)

Luce Irigaray, *Speculum : de l'autre femme*, Paris : Minuit, coll. « Critique », 1974.

Amelia Jones, *Body Art : Performing the subject*, Minneapolis, London : University of Minnesota press, 1998.

Allan Kaprow, *L'art et la vie confondu*s, Centre Georges Pompidou, 1996.

Suzanne Lacy, *Leaving Art. Writings on Performance, Politics, and Publics, 1974-2007*, Durham and London, Duke University Press, 2010.

> [e-book](#)

Fernand Léger, *Fonctions de la peinture*, Denoël-Gonthier, 1965.

> [Denoël, 1984](#)

> [Gallimard, 1997](#)

Elisabeth Lebovici, *Ce que le sida m'a fait. Art et activisme à la fin du XXème siècle*, Zürich, JRP Ringier, 2017.

Lucy R. Lippard (éd.), *Six years: the dematerialisation of the art object from 1966 to 1972...*, New-York : Prager Publishers, 1973.

> [University of California Press, 1997](#)

Lucy R. Lippard, *From the center : Feminist essays on women's art*, NY: Dutton & Co, 1976.

> [Sudoc](#)

Christine Macel et de Karolina Ziebinska-Lewandowska, *Elles font l'abstraction*, Éditions du Centre Pompidou, 2021.

Eric Michaud, *Théâtre et Abstraction*, Lausanne : L'Age d'Homme, 1978.

Linda Nochlin, *Femmes, art et pouvoir*, Nîmes : Jacqueline Chambon, 1993.

Gina Pane, 1965-68, *Lettre à un(e) inconnu(e). Gina Pane*, Textes réunis par Blandine Chavanne et Anne Marchand, avec la collaboration de Julia Hontou, Paris : ENSBA, 2003.

Peggy Phelan, *Unmarked. The Politics of Performance*, London : Routledge, 1993.

[Oskar Schlemmer](#), Marseille : Musée Cantini, 1999.

[Oskar Schlemmer : L'Homme et la Figure de l'Art](#). Paris : Centre National de la Danse, 2001.

Carolee Schneemann, *More than Meat Joy*, Bruce Mac Pherson (ed.), New York : Documentexte, 1979.

> Sudoc : [1979](#) ; [1997](#)

Olivier Roueff, *La France du jazz. Musique, modernité et identité dans la première moitié du XXe siècle*, Marseille Parenthèses, 2002.

Rebecca Schneider, *Performing Remains. Art and War in Times of Theatrical Reenactment*, Abingdon, Oxon : Routledge, 2011, p. 16.

Suzanne Siegel, Laura Silagi and Deborah Krall, *Mother Art*, Los Angeles : Ben Maltz Gallery, 2011.

Susan Sontag, *Against Interpretation and Other Essays*, New York : Picador, 1961.

> [Dell Publishing Co, 1966](#)

Faith Wilding, *By our own hands. The Women Artist's Movement 1970-76*, Santa Monica, California : Double X, 1977.

Monique Wittig, [Les guérillères \[1969\]](#), Paris: Minuit, 2002.

> [Minuit, 2019](#)

Womanhouse, Valencia : Feminist Art Program, CalArts, 1972.

> [Sudoc](#) (DVD)

Elvan Zabunyan, [Black is a color](#), Paris : Dis-voir, 2004.