

Feministische Avantgarde

Seminar Kunsttheorie ZHdK, HS 2023

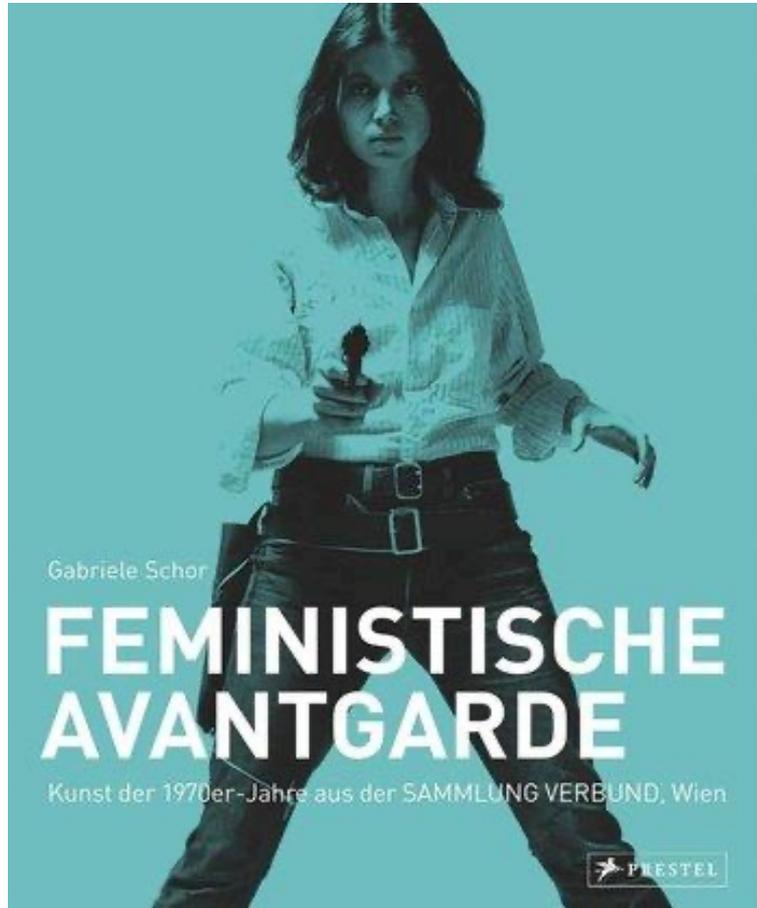
Künstlerinnen – Zur Präsenz von Frauen in der Kunst

Dr. Sandra Winiger

1975: Meret Oppenheim erhält Kunstpreis der Stadt Basel und hält eine vielbeachtete Rede

Sammlung VERBUND – Leiterin Gabriele Schor

<https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/verantwortung/kunst-ausstellungen-sammlung-verbund>

„wir frauen müssen, um zu einem von uns selbst bestimmten bild der frau kommen zu können und damit zu einer veränderten abbildung in der gesellschaftlichen funktion der frau, an der konstruktion der frau, an der konstruktion von wirklichkeit via den medialen Bausteinen teilhaben (...) man wird das nicht freiwillig und nicht ohne widerstand geschehen lassen, deshalb muss gekämpft werden.“

Valie Export, Woman's Art. Ein Manifest (März 1972), in: Neues Forum, Heft 228, Jänner 1973, S. 49, zit. aus: Schor 2015, S. 22.

Begriff ‚Feministischer Avantgarde‘

Avantgarde

- Orientierung der Avantgarde am männlichen Geniediskurs
- Ziel der Avantgarde: Bruch mit der Tradition, Dekonstruktion und Einsatz für eine neue Kunst in der Gesellschaft
- Manifeste, Pamphlete, Kunstwerke etc.
- Action Painting, Minimalismus, Pop-Art etc. als Neo-Avantgarde
- Es fehlt: Die **Verbindung von Feminismus und Avantgarde**

Begriff ‚Feministischer Avantgarde‘

Feministischer Avantgarde

- **Neuer Begriff geprägt von Gabriele Schor**
- Frauenbewegung in der Kunst: Verschränkung von Kunst und Leben und Veränderung der sozialen Ordnung in der Kunstwelt
- Hervorhebung der historischen Pionierleistung der Künstlerinnen
- Manifeste, Pamphlete, Künstlerinnenvereinigung, Zeitschriften, eigene Ausstellungen, Institutionskritik von Künstlerinnen
- Formal und inhaltlich neue Wege der Künstlerinnen
- Erweiterung des Begriffs der Avantgarde
- Künstlerinnen geboren zwischen 1933 - 1958

Themen der feministischen Avantgarde

Gegen den Geniekult

- Dekonstruktion von Mann = Künstler = Genie
- Werke von Künstlerkollegen als „kleine“ Referenz

Terrain beanspruchen

- Gründung von Gruppen, Demonstrationen, Herausgabe von Zeitschriften, Schreiben von Manifesten etc.

Weiblicher Körper

- Fotografische Inszenierung der eigenen Sicht auf den weiblichen Körper
- Aktion Z.T ohne Publikum

Das Persönliche ist politisch

- Hausfrau/Ehefrau und Mutter: Unbezahlte Hausarbeit, Küchenarbeit, Bügeln etc.
- Eingesperrt: Käfig, Eingeschnürt, Kokon etc.
- Braut, Ehe Sexualität: Ehe, sexuelle Erniedrigung, Frau als Lustobjekt etc.

- Körperhaltung: Sozialstudie, Selbstbemächtigung etc.
- Vermessen und Kritik an Verdinglichung: in und gegen Institution

Ikonografie

- Vergleich mit Werken der Kunstgeschichte

Rollenspiel

- Inszenierung von verschiedenen Identitäten

Weisses Gesicht

- Neutralisieren, Widerstand gegen Normen
- Distanz erzeugen

Doppelter Blick

- Eigen- und Fremdwahrnehmung

Diktat Schönheit

- Dekonstruktion des Werbediktat
- Alltag vs. Inszenierung

Gewalt gegen Frauen

- Tabuthema Vergewaltigung

Kapitel ‚Gegen den Geniekult‘

Lynda Benglis (*1941)

<https://www.crash.fr/a-meeting-with-lynda-benglis/>

Lynda Benglis, Self, 1974

<https://www.artlyst.com/news/cult-artist-lynda-benglis-major-survey/>

<https://www.antheamissy.com/lynda-benglis-on-the-pleasures-of-decoration-and-why-shes-very-uncomfortable-being-called-a-feminist-artist/>

Lynda Benglis, latex floor painting, Rhode Island, 1969 Lynda Benglis, *Artforum* 13, no. 3 (November 1974)

Kapitel ‚Terrain beanspruchen‘

- Gründung von Gruppen
- Aktionsgemeinschaften
- Demonstrationen und Proteste
- Festivals
- Symposien
- Ausbildungsprogramme (u.a. Judy Chicago und Miriam Schapiro's ‚Woman House‘)
- Ausstellungen (u.a. von Luca R. Lippard, Valie Export,)
- Manifeste (u.a. Valie Export)
- Pamphlete
- Bücher
- Broschüren
- Kataloge
- Verlage
- Zeitschriften (feminist Art Journal, Courage, AUF, Emma etc.)
- etc.

Kapitel ‚Weiblicher Körper als Kunstwerk‘

Carolee Schneemann (1939–2019)

<http://www.artnet.de/künstler/carolee-schneemann/eye-body-36-transformative-actions-CE8xVjAFzvCMgQzNdNVmg2>

Carolee Schneemann, Eye Body: 36 Transformative Actions, 1963

Kapitel ‚Weiblicher Körper als Kunstwerk‘

Hannah Wilke (1940-1993)

Nora und Janne

<https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/2019/11/25/hannah-wilke/>

Hannah Wilke, Gestures, 1974, Filmstill

Hannah Wilke, Intra Venus 4, 1988 - 1993

Kapitel ,Weiblicher Körper als Kunstwerk

Ewa Partum (*1945)

<https://awarewomenartists.com/en/artiste/ewa-partum/>

Ewa Partum, *Self-Identification* , 1980

Kapitel ‚Emanzipation‘, ‚Hausfrau/Ehefrau/Mutter‘

Birgit Jürgenssen (1949–2003)

Aktuelle Ausstellung: Frauenmuseum Hittisau, bis 18. April 2021

<https://birgitjuergenssen.com/aktuell/>

Birgit Jürgenssen, Hausfrauen - Küchenschürze, 1975

Birgit Jürgenssen, Bodenschrubben, 1975

Kapitel ‚Hausfrau/Ehefrau/Mutter‘, und ‚Schönheit‘

Martha Rosler (*1943)

<https://rachelcave2017.wordpress.com/2017/02/21/martha-rosler-semiotics-of-the-kitchen/>

Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen 1975

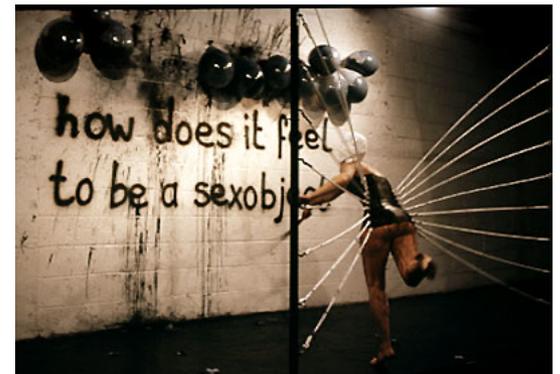
Kapitel ‚Eingesperrt/Ausbruch‘

Lydia Shouten(*1943)

http://www.lydiaschouten.com/5_PERFORMANCES.html

Lydia Shouten, Kooi/Cage performance, 1978

Lydia Shouten, Sexobjekt, performance, 1979

Kapitel ‚Braut/Ehe/Sexualität‘ und ‚Schönheit‘

Renate Bertlmann (*1943)

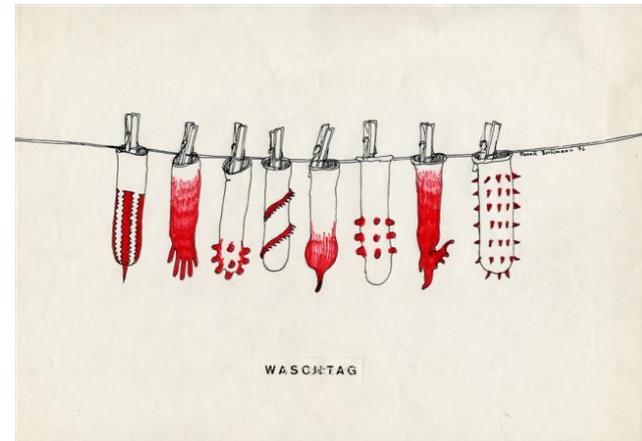
<https://bertlmann.com/index.php?im=70&id=11&lang=de&page=performances&year=1978&aa=9f7&bb=859#picpos>

Renate Bertlmann, Die Schwangere im Rollstuhl, 1978

Renate Bertlmann,
Waschttag, 1975

Kapitel ‚Körperhaltung‘ und ‚Rollenspiel‘ und ‚weisses Gesicht‘

Cindy Sherman(*1943)

http://www.artnet.de/künstler/cindy-sherman/untitled-bus-riders-ii-N-lttModqr96icX5mE_n6A2

<https://www.thebroad.org/art/cindy-sherman/untitled-276>

Cindy Sherman, Untitled (Bus Riders II), 1976 - 2005

Cindy Sherman, # 276, The Broad, 1993

Kapitel ‚Ehe‘, ‚Weiblicher Körper‘, ‚Körperhaltung‘ & ‚Ikonografie‘

Ulrike Rosenbach (*1943)

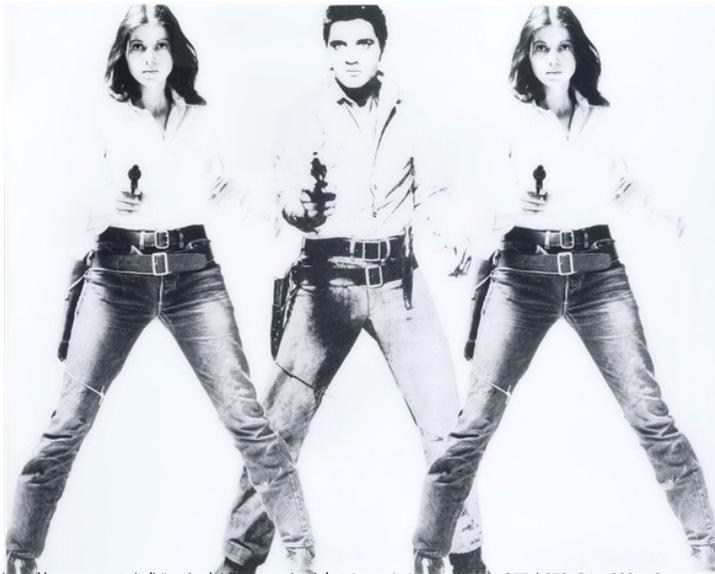
http://www.artnet.com/artists/ulrike-rosenbach/hauben-fur-eine-verheiratete-frau-a-P8zIQNXPbY6_V8s8cOPDEw2

Ulrike Rosenbach, Hauben für eine verheiratete Frau, 1970

<https://www.ulrike-rosenbach.de/performance-arbeiten/frauenkultur-kontaktversuch/>

Ulrike Rosenbach, Frauenkultur – Kontaktversuch, 1978

<http://www.artnet.de/künstler/ulrike-rosenbach/art-is-a-criminal-action-wuG5Tal-8TSeO1xq308Ing2>

Ulrike Rosenbach, Art as a criminal Action, 1969

<https://www.ulrike-rosenbach.de/performance-arbeiten/glauben-sie-nicht-dass-ich-eine-amazone-bin/>

Ulrike Rosenbach, Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin, 1975

Kapitel ‚Körperhaltung‘

VALIE EXPORT(*1943)

https://www.valieexport.at/jart/prj3/valie_export_web/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1526555820281&tt_news_id=1963

Valie Export, Aktionshose, Genitalpanik, 1969

https://www.valieexport.at/jart/prj3/valie_export_web/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1526555820281&tt_news_id=1956

Valie Export, Tapp- und Tastkino, 1968

Kapitel ‚Rollenspiele‘ und ‚weisses Gesicht‘

Suzy Lake (*1947)

<http://www.suzylake.ca/onstage#1>

Suzy Lake, on Stage, 1972-74

Kapitel ‚Rollenspiele‘ ‚Ikobografie‘ und ‚Diktat Schönheit‘

Martha Wilson (*1947)

<https://www.artbasel.com/catalog/artwork/83101/Martha-Wilson-Breast-Forms-Permutated>

<https://curatorsintl.org/posts/identities-feminisms-and-collaborations-a-conversation-with-martha-wilson>

Martha Wilsons, Working Girls and Goddess, 1974

<https://www.parnass.at/news/doppelte-emphase-the-two-halves-of-martha-wilsons-brain>

Martha Wilson, Breast Forms Permutated, 1972

Martha Wilson, Makeover: Melania 2017

Kapitel 'Doppelter Blick' und ‚Gewalt gegen Frauen‘

Alexis Hunter(*1948)

Alexis Hunter, Identity Crises, 1974

http://www.alexishunter.co.uk/radical_feminist_art_photo_hunter-2.html

Alexis Hunter, Dialog with a Rapist, 1978

Künstlerinnen-Porträts

Radikale Frauen Südamerikas

Radikale Frauen Lateinamerikas_von Pearlle Frisch_HS 2020

RADIKALE FRAUEN LATEINAMERIKAS

Pearlle Frisch | 11. Dezember 2020 | **Feministische Kunst der 1970er Jahre**

Kunsttheorie (Seminar) | Künstlerinnen – Zur Präsenz von Frauen in der Kunst | bae-vas | ZHdK

Ana Mendieta

Ana Mendieta_von Lara Schüpbach_HS 2020

Geboren in Havanna, mit
11 Jahren in die USA

Kunst und Malerei
Studium in Iowa

Orlan

ORLAN_von Olivia Schwarz_HS 2020

Martha Rosler

Martha Rosler_Anne Obrist_Hs 2021

Martha Rosler

**Zur Präsenz von Frauen in der Kunst,
Seminar von Sandra Winiger**

Feministische Kunst der 1970er Jahre

Podcast von Anne Obrist

Cindy Sherman

Cindy Sherman_von Salomé Ahmad_HS 2021

Carolee Schneeman

Carolee Schneemann von Michaela Sattler_HS 2021

Carolee Schneemann

12.10.1939 – 06.03.2019

Michaela Satter, 2021

Carolee Schneemann von Michaela Sattler_HS 2021

Ketty la Rocca (1938 – 1976)

-> Anja und Lara

You You | 1975 | Fotografien, Filzstift | 10 Bilder je 50 x 60 cm

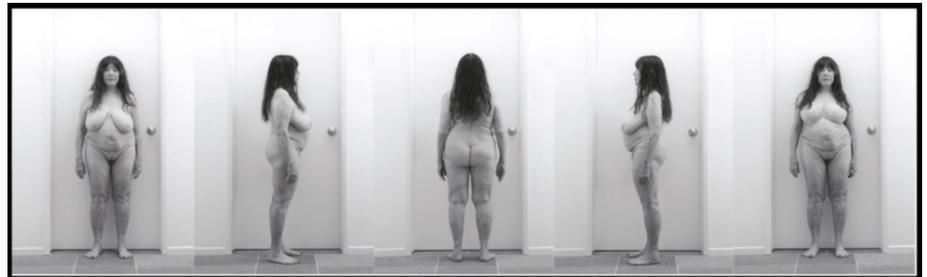
*X-Ray of
Meret Oppenheim's Skull*

1964

Eleanor Antin *1935

-> Seraina und Lisa

Time's Arrow, 2017

Hannah Wilke (1940-1993)

Flora und Janne

<https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/2019/11/25/hannah-wilke/>

Hannah Wilke, Gestures, 1974, Filmstill

Hannah Wilke, Intra Venus 4, 1988 - 1993

Birgit Jürgenssen (1949–2003)

Julia

Ausstellung: Frauenmuseum Hittisau, bis 18. April 2021

<https://birgitjuergenssen.com/aktuell/>

Birgit Jürgenssen, Hausfrauen - Küchenschürze, 1975

Birgit Jürgenssen, Bodenschrubben, 1975

Vergleich:

**Künstlerinnen des Surrealismus und der
feministischen Avantgarde**

Themen der Surrealistinnen

Frau als Objekt und als Subjekt

- Im Zentrum ist die Frau, das Weibliche, der weibliche Körper und das Begehren
- Gegen die traditionelle Ehe, Sexmoral, lehnten patriachale Strukturen ab
- Eros als subversive Kraft
- Feierten das Weibliche und idealisierten es
- Passive Kindfrau als das Ideal, Muse,
- Surrealismus als „feministische Bewegung“
- Starke Künstlerinnen und Frauen

Cadavres Exquis

- Kollektives Spiel in der Gruppe mit Männern und Frauen
- Auch (unbekannte) Frauen ohne künstlerische Ausbildung

Ecriture automatique

- Unbewusstes Schreiben auch bei Künstlerinnen

Themen der Surrealistinnen

Selbstporträts

- Agierendes Subjekt
- Sexualität und Erotik
- Körper als Projektionsfläche
- Perspektivwechsel und ironischer Umgang mit dem Körper
- Auseinandersetzung mit den Geschlechterrollen (Androgynität)

Mythen und Tierwesen

- Mythen aus vorchristlicher und aussereuropäischer Kultur als alternative Vorbilder für ein weibliches Rollenmodell
- Tierwesen als Göttinnen
- Hexe und Weise Frau als Identifikationsfigur

Politik

- Politisch aktiv durch Manifeste schreiben oder unterschreiben
- Sozialkritik

Themen der feministischen Avantgarde

Gegen den Geniekult

- Dekonstruktion von Mann=Künstler=Genie
- Werke von Künstlerkollegen als „kleine“ Referenz

Terrain beanspruchen

- Gründung von Gruppen, Demonstrationen, Herausgabe von Zeitschriften, Schreiben von Manifesten etc.

Weiblicher Körper

- Fotografische Inszenierung der eigenen Sicht auf den weiblichen Körper
- Aktion Z.T ohne Publikum

Das Persönliche ist politisch

- Hausfrau/Ehefrau und Mutter: Unbezahlte Hausarbeit, Küchenarbeit, Bügeln etc.
- Eingesperrt: Käfig, eingeschnürt, Kokon etc.
- Braut, Ehe Sexualität: Ehe, sexuelle Erniedrigung, Frau als Lustobjekt etc.
- Körperhaltung: Sozialstudie, Selbstbemächtigung etc.
- Vermessen und Kritik an Verdinglichung: in und gegen Institution

Ikonografie

- Vergleich mit Werken der Kunstgeschichte

Rollenspiel

- Inszenierung von verschiedenen Identitäten

Weisses Gesicht

- Neutralisieren, Widerstand gegen Normen
- Distanz erzeugen

Doppelter Blick

- Eigen- und Fremdwahrnehmung

Diktat Schönheit

- Dekonstruktion des Werbediktat
- Alltag vs. Inszenierung

Gewalt gegen Frauen

- Tabuthema Vergewaltigung

Nochlin 1971

Zentrale These: (Beate Söntgen, S. 23)

Es sind die institutionellen „Ausschliessmechanismen, die Frauen aus der Kunstproduktion und aus der Kunstgeschichte verbannt haben.“

Frage:

Welches sind nach Nochlin die institutionellen Bedingungen, dass es „keine grosse Künstlerinnen“ gibt?

Nächstes und letztes Mal: Gegenwart