

A black and white photograph showing a close-up profile of a man's face on the left, looking towards the right. He is looking at a textured, possibly stone or concrete, wall. The lighting is dramatic, with strong shadows. The text is overlaid on the lower part of the image.

**Queer avantgarda,
nezávislý a experimentální
film I**

Queer avantgarda I

Avantgarda a alternativní způsoby filmové tvorby

- Heterogenní skupina filmů, „jinakost“ definovaná vůči tradičnímu narativnímu filmu
- Avantgarda, experimentální film, nezávislý film, underground
- Specifické ekonomické, institucionální, estetické normy

Queer avantgarda I

Avantgarda a alternativní způsoby filmové tvorby

- **Produkce:** osobnější, řemeslný způsob filmové praxe a tvorby (umělecké individuality, menší kolektivy), vlastní investice, patroni, granty
- **Distribuce:** filmové kluby, spolky, uzavřené projekce, muzea, univerzity
- **Estetika:** subverzivní postoj vůči ustaveným kánonům (například vůči realismu jako dominantnímu způsobu filmové reprezentace)

Queer avantgarda I

Evropa a USA: Počátky

- Centrum meziválečné avantgardy v Evropě (expresionismus, impresionismus, surrealismus)
- Okrajová reprezentace queer témat a sexuality:
Nezájem nebo „neviditelnost“?
Spíše individuální díla s více či méně explicitními queer motivy

Queer avantgarda I

Evropa a USA: počátky

Germaine Dulac
(1882–1942)
La Sourinate Madame Beudet (1922)
La Coquille et le Clergyman (1928)

Jean Genet
(1910–1986)
Un chant d'amour
(1950)

Jean Cocteau
(1889–1963)
Le Sang d'un poète
(1930)

**James Watson,
Melville Weber:**
Lot in Sodom (1933,
USA)

Queer avantgarda I

USA: Exploatační film

- 30. až 50. léta mimo Hollywood
- Příklad mimořádného zážitku, který „jinde nevidíte“ (pohlavní choroby, drogy, prostituce, nahota, mimomanželský sex, kriminalita)
- Moralizující, pseudovědecký, pseudosociálně-kritický rámec / komedie a burlesky
- Laciné, kvalitativně a technicky nedokonalé filmy – campová odezva
- **Queer:** *Children of Loneliness (The Third Sex), Varietease, Teaserama, Hollywood Revels, Kiss Me Baby, Glen or Glenda.*

Queer avantgarda I

Vývoj po roce 1945

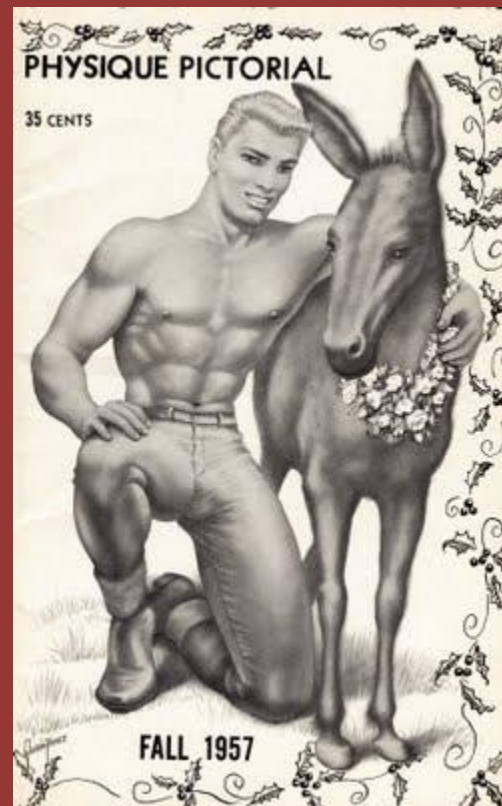
- Centrum avantgardy se přesouvá do Ameriky, silná avantgardní komunita, někdy označení „Poetic Cinema“: trance film a psychodrama (Maya Deren, Stan Brakhage)
- Queer tvůrci a témata:
 - Kenneth Anger**
Fireworks, Scorpio Rising
 - Gregory Markopoulos**
Psyche, Lysis, Charmides
 - Willard Maas**
Image in the Snow
 - Curtis Harrington**
Fragment of Seeking

Queer avantgarda I

USA: Physique films (tělesné filmy)

- První erotické gay filmy, erotická objektivizace mužského těla
- Původ: rozvoj **muscle magazínů** po roce 1945 – fotografie svalovců, kompozice na principu vizuálního potěšení

Fotograf **Bob Mizer**: v roce 1945 zakládá Athletic Model Guild studio, vydává magazín *Physique Pictorial*
Dále: *Tomorrow's Man*, *Vim*

Queer avantgarda I

USA: Physique films

(tělesné filmy)

Z fotografů se stávají také filmaři, krátké 8 mm a 16 mm snímky, projekce místem setkávání gay komunity:

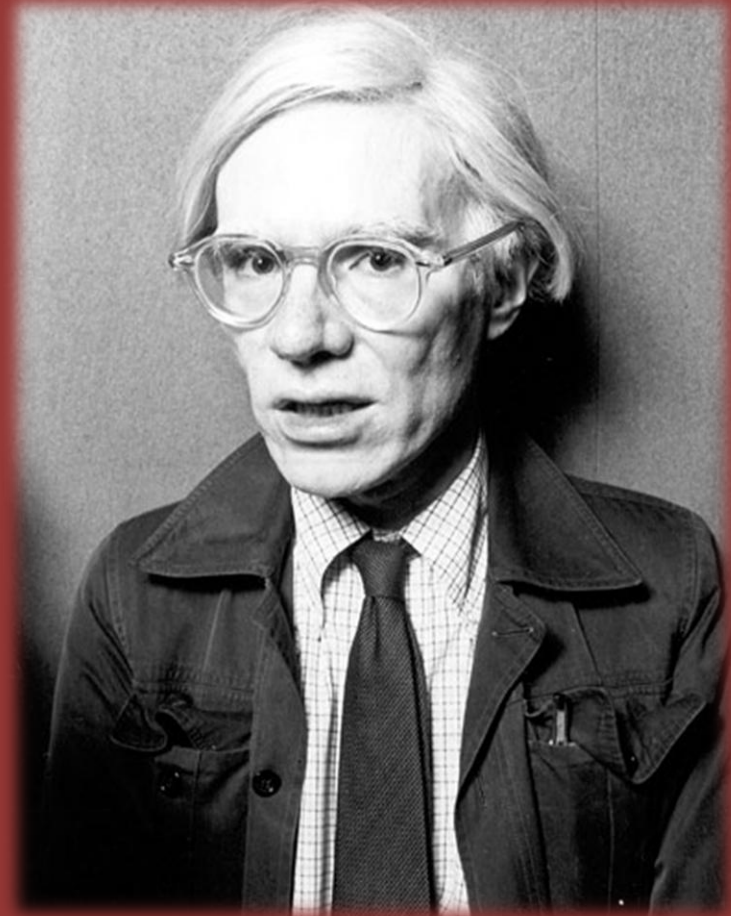
- **Pózy:** snímání svalnatých mužských těl
- **Zápasy:** kombinace násilí a touhy, která se zde transformuje do sadomasochistického schématu
- **Narativní filmy:** do filmu zakomponován příběh (policejní zatčení, vězeňské trýznění, zápletky z vojenského prostředí), inspirace hollywoodskou tvorbou a žánry: *Aztec Sacrifice*, *Ben Hurry*, *Mad Scientist*, *Muscles from Outer Space*, *Cowboys and Indians* apod.

Queer avantgarda I

60. léta: Underground cinema

Andy Warhol (1928–1987)

- Minimalismus (Sleep, Eat, Empire), „screen testy“
- Spolupráce s okruhem osobností z Factory (parodie na hollywoodský star systém)
- **Queer estetika** spojená s parodií žánrových konvencí: *Batman Dracula*, *Soap opera*, *Harlot*, *The Horse*.
- **Reprezentace queer osob a queer chování:** *Haircut*, *Kiss*, *Couch*, *Blow Job*, *My Hustler*, *Bike Boy*.
- Přesahy do mainstreamu: „artové hity“ *Chelsea Girls* a *Lonesome Cowboys*

Queer avantgarda I

60. léta: **Underground cinema**

Jack Smith (1932–1989)

- V okruhu Andyho Warhola
- Filmař, fotograf, performer (filmy součástí performancí)
- Klíčové dílo queer undergroundu *Flaming Creatures* (1963), dále např. *Normal Love* (1963)

