

Queer Graphics: the Critical Work of Hélène Mourrier.
Designing Counter-knowledges, Shaping Counter-powers.

Graphic Design.

Graphisme, as we say in french.

A specific context: design as “arts applied to the industry”.

PALAIS DE L'INDUSTRIE
CHAMPS ÉLYSÉES

2^e
EXPOSITION
INTERNATIONALE
1890
JUILLET A NOVEMBRE

SCIENTES ET ARTS
INDUSTRIELS
SOCIÉTÉ NATIONALE

ADMINISTRATION: 1, PASSAGE DES PETITS PÈRES.

LITH: J. MINOT & Cie - PARIS

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

PARIS-1925

EXPOSITION
INTERNATIONALE
DES ARTS DÉCORATIFS
ET INDUSTRIELS
MODERNES
AVRIL-OCTOBRE

IMPRIMERIE DE VAUGIRARD, PARIS

Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués = Superior Degree in Applied Arts

(can you teach what you can't name ?)

French "Graphisme": a tradition of reflexive, critical, political work

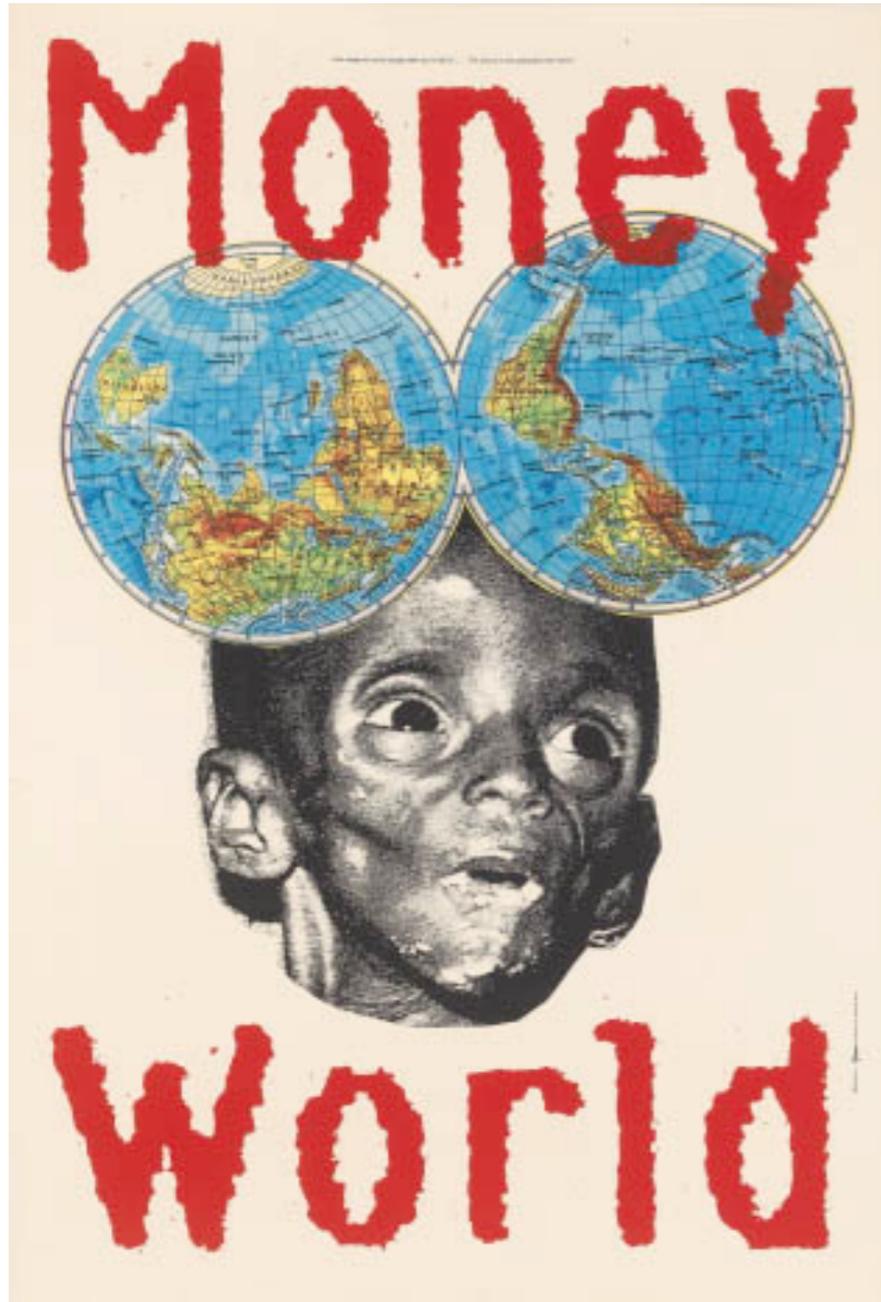
from Atelier Populaire des Beaux Arts...

...to Grapus...

French "Graphisme": Grapus, cornerstone or burden ?

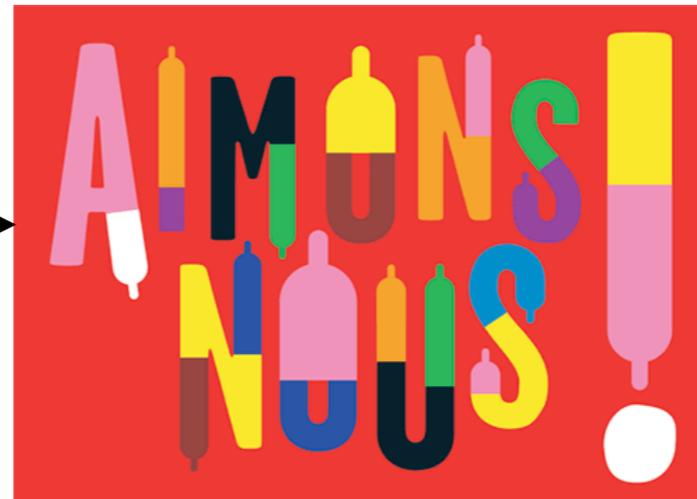
and from Grapus...

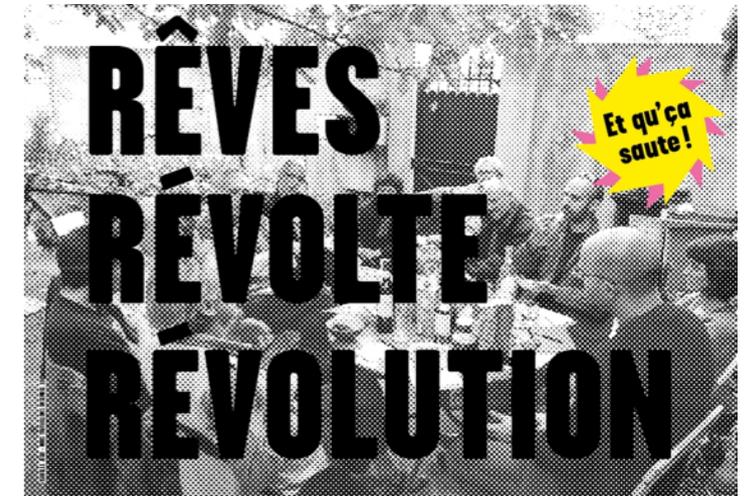
...to Ne Pas Plier

**JE LUTTE
DES CLASSES**

...to Vincent Perrottet

...to Nous Travaillons Ensemble

...to Atelier de Création Graphique

Should the designer be an activist or should the activist be a designer ?

“Disobedient Objects How-To”, design Jonathan Barnbrook, V&A Museum, 2014

Graphic design as the skills and tools to “visually process the information, knowledge and fiction, [...] graphically design their organization and hierarchy, [...] design a graphic visual syntax which guide looks and readings.”

Annick Lantenois in *Le Vertige du Funambule*, 2010, my translation.

Observing :

- **Graphic design as an agent of production of 'counter-knowledge'**
- **Scientific illustration as a discursive agent of cohesion**
- **The printed matter as a circulating critical corpus**

“Queer Terminology for Dummies”:

FtM: Female to Male

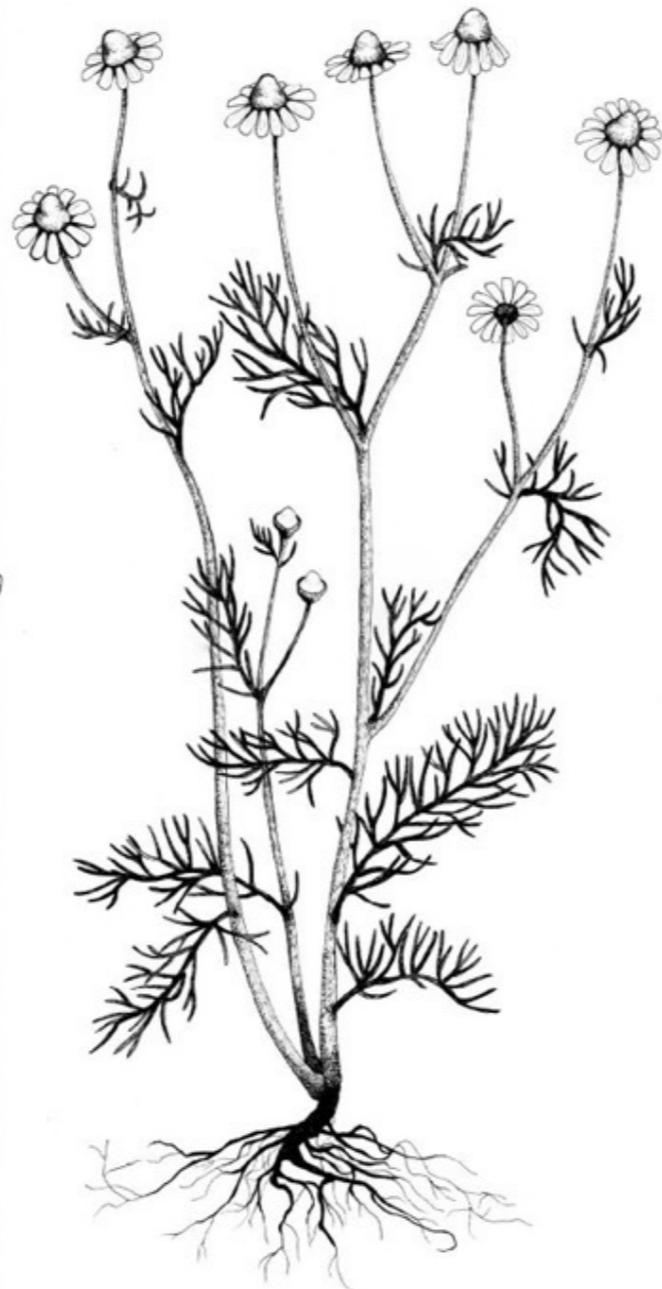
MtF: Male to Female

Ft*: female-assigned person transitioning to a fluid expression of gender

Mt*: male-assigned person transitioning to a fluid expression of gender

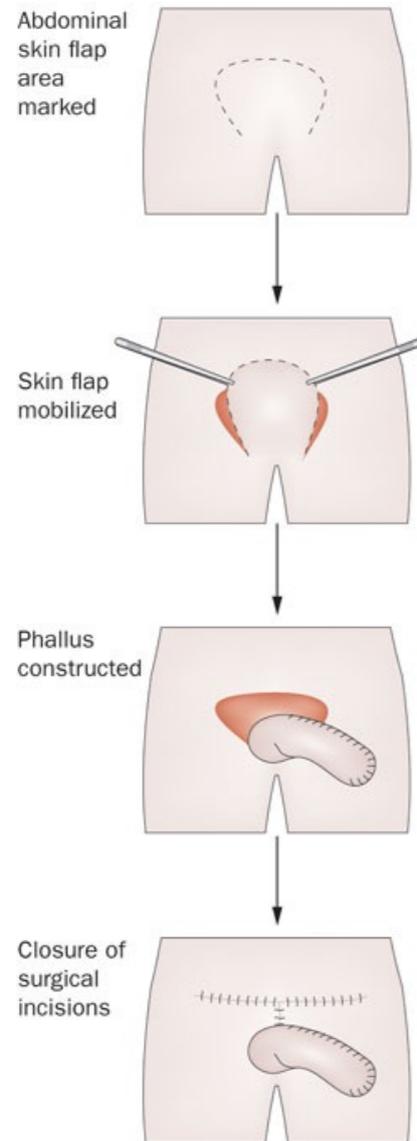
Transgender(ed): person transitioning to a gender to another

Cisgender(ed): person whose expression of gender matches her/his biological sex

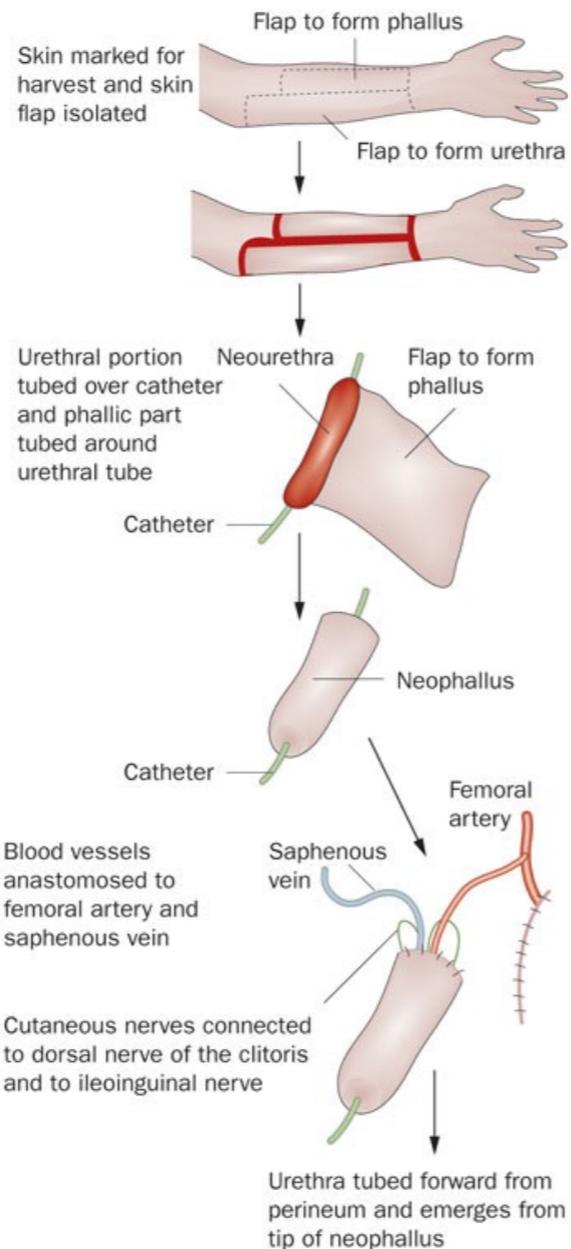

Hélène Mourrier, 'Medicinal Plants', drawings, 2010.

Suprapubic phalloplasty

Radial forearm flap phalloplasty

“[...]all the discourses, all the scientific and medical knowledges about transidentity were voiced by the medical profession. I did not have to look any further: my degree project was to focus on the trans genital surgical procedures.”

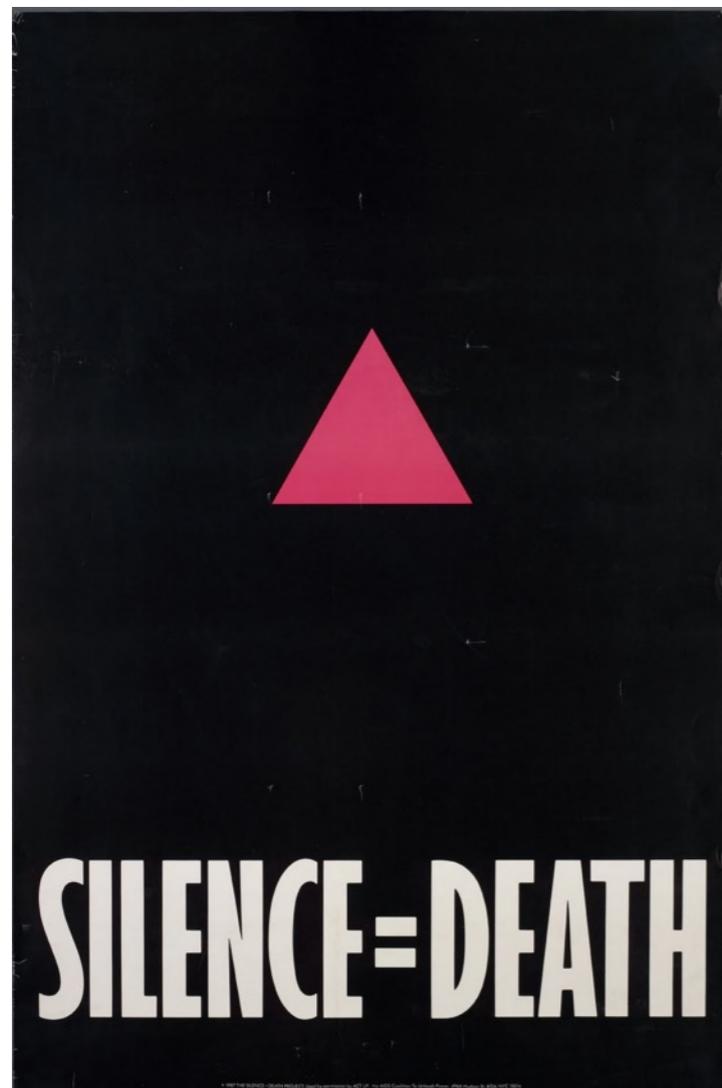
Hélène Mourrier
interview conducted on July 14, 2014, my translation.

Phalloplasty

‘Gender Reassignment Surgery, an Overview’,
in *Urology*, (8), 2011.

Act Up (New York & Paris)

Provocative visual identity, provocative means of action (right : 'die-in' in the Louvre court) .

OUTrans, national HIV prevention campaign, excerpts
 Design Hélène Mourrier & A. for OUTrans, 2010-2011

**LA TRANSPHOBIE TUE...
 • PAS LE DÉPISTAGE. •**
**LA MÉCONNAISSANCE DE SON STATUT SÉROLOGIQUE
 EST UN DES PREMIERS FACTEURS DE TRANSMISSION DU VIH ET DES IST.**

AVEC LE SOUTIEN DE L'INPES

 WWW.OUTRANS.ORG/QUESTIONNAIRE-DEPISTAGE

**LA
 TRANS-
 PHOBIE
 TUE ...**

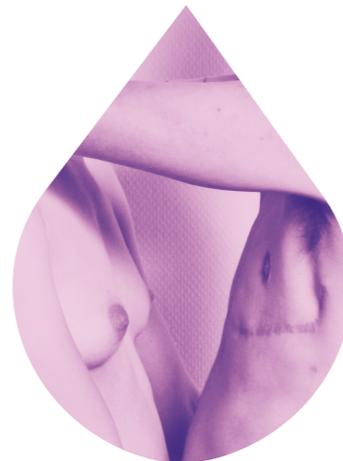
**...PAS
 LE
 DÉPIS-
 TAGE.**

INTRODUCTION :

IL N'EXISTAIT À CE JOUR AUCUNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION À DESTINATION DES TRANS ET DE LEURS PARTENAIRES. OUTrans a voulu pallier ce manque en lançant sa propre campagne de prévention pour les personnes trans et leurs partenaires.

NOUS, TRANS, sommes confronté-e-s à un ensemble de discriminations dans notre vie QUOTIDIENNE, INTIME, PROFESSIONNELLE ; discriminations liées à la transphobie et à l'ignorance. Dans ces conditions sociales défavorables à notre épanouissement et à la reconnaissance de nos identités et de nos sexualités multiples et variées, cette transphobie se répercute aussi au pieu, dans la communication avec nos partenaires et sur notre rapport à la santé.

Nous sommes partis d'un état de fait qui vaut pour tout le monde : ne pas connaître son statut sérologique est un des premiers facteurs de transmission VIH. Dès lors, LA PRÉVENTION PASSE AVANT TOUT PAR LA CONNAISSANCE DE SON STATUT SÉROLOGIQUE. Se faire dépister est pour nous, PERSONNES TRANS ET NOS PARTENAIRES, un outil de connaissance

sur nous-mêmes. Se faire dépister, ce n'est pas seulement connaître son statut, mais également pouvoir, en conséquence, adopter des stratégies de **RÉDUCTION DES RISQUES ADAPTÉES À NOS STATUTS, NOS DÉSIRS ET NOS PRATIQUES.**

POURQUOI CONNAÎTRE SON STATUT ?

CONNAÎTRE SON STATUT C'EST AVOIR DU SAVOIR ET DU POUVOIR SUR SON CORPS, C'EST AUSSI SE SOUCIER DE SOI ET DES AUTRES.

C'est rassembler davantage de stratégies pour soi et avoir à en proposer aux autres. Tu peux décider d'informer tes partenaires sur ton statut sérologique et estimer qu'il est important de connaître le tien ou le leur. De cette manière, vous pouvez choisir d'en discuter et de trouver des STRATÉGIES DE PRÉVENTION qui vous conviennent.

Tu peux aussi décider de ne pas vouloir savoir le statut de ton ou tes partenaires, qu'ils ou elles soient trans ou cisgenres, et adopter toi-même la prévention qui te va en toute connaissance de cause sur ton propre statut.

LA MÉCONNAISSANCE DE SON STATUT SÉROLOGIQUE EST UN DES PREMIERS FACTEURS DE TRANSMISSION DU VIH ET DES IST.

AVEC LE SOUTIEN DE L'INPES

OUTRANS / COMMISSION SANTÉ

MT*/FT* : Designing Queer Power/Knowledge

Confronting several regimes of truth, MT*, pp. 8-9, excerpts

LA PRISE D'HORMONES FEMELLES INFLUE SUR LES ORGANES SEXUELS MÂLES

1 Elle « féminise » le corps ; la répartition graisseuse, la pilosité, la texture de la peau changent, la poitrine se développe. Cependant la taille de la verge ne réduit pas. Les testicules peuvent s'atrophier.

La prise d'anti-androgènes, utilisée pour abaisser la production de testostérone dans le corps, couplée à celle d'œstrogène et de progestérone fait diminuer la fréquence des érections, leur durée et leur fermeté. Le sperme n'atteint plus sa maturité, rendant la personne trans infertile.

« CHIRURGIE DE RÉASSIGNEMENT SEXUEL » (CRS) OU CHIRURGIE GÉNITALE

Les interventions touchant les organes génitaux mâles visent à stopper au maximum la production d'hormones masculines [...]

[...] par l'ablation des testicules, et à créer dans le même temps un nouvel organe sexuel féminin, esthétique et sensible.

2 Cette stérilisation permet également de prétendre au changement d'État-civil, en France.

3 Dans la perspective d'un changement d'état civil, et donc d'une stérilisation, le discours médical a produit l'appellation « CRS ».

Nous préférons, à OUTrans, utiliser le terme de chirurgie génitale.

Il ne s'agit d'un « réassignement » que pour en donner le nom, or nous estimons qu'il est de la liberté de chacunE d'utiliser des termes sur ses parties génitales qui font écho à son histoire. Il s'agit pour nous de laisser le champs ouvert à d'autres définitions de soi que nous pouvons produire par nos corps et nos histoires. Réassignation ? Reconstruction ? Fabrication ? Production ? Modification ? Rien ? À nous de choisir...

1. Technical description of the effects of antiandrogens (medical).
2. Succint memo about the required conditions for a change of civil registration for trans people (legal).
3. Critical / theoretical statement addressing the articulation between science, laws and self-representation (political) .

Michel Foucault in *The Confession of the Flesh*, 1980.

**“strategies of relations of forces supporting, and supported by,
types of knowledge ”**

**That is to say a queer apparatus [dispositif] engaged in a relation
of forces with a normative apparatus [dispositif].**

Laser Hair Removal, MT*, pp. 18-21, Hélène Mourrier / OUtans, 2011-2013.

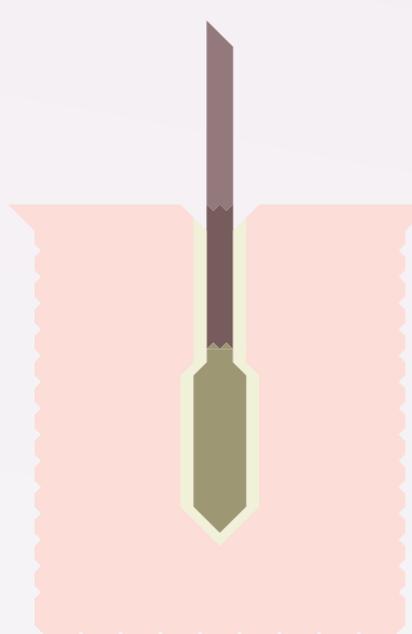
ANATOMIE DU POIL ET ZONES D'ÉPILATION

19

Si les hormones féminines modifient la texture de la peau et celle des cheveux, celles-ci ne modulent pas la tonalité de la voix et n'empêchent pas la pousse de la barbe.

Une épilation au laser du visage est nécessaire pour empêcher définitivement la repousse des follicules pileux.

Tous les poils du corps sont compos es selon l'illustration ci-dessous :

PEAU (ÉPIDERME & DERM E)

GAIN E DU POIL

TIG E DU POIL

RACINE DU POIL

BULBE DU POIL

TECHNIQUE DE L'ÉPILATION LASER

21

1

La lumière  mise par le laser est envoyée sur le follicule pileux.

2

La chaleur est conduite le long du poil, atteignant ainsi la tige puis la racine pour parvenir jusqu'au bulbe.

3

Une fois le bulbe atteint, ce dernier est détruit, assurant ainsi la non-repousse définitive du poil.

QUELLES ZONES ÉPILER ?

La technique de l'épilation au laser peut recouvrir l'ensemble de la face, de manière globale, ou se concentrer sur des zones spécifiques, comme les sourcils, les pommettes, les joues, le nez, les lèvres ou le menton.

Le reste du corps peut également bénéficier de l'épilation laser, afin d'obtenir une peau glabre.

LA TECHNIQUE DE L'ÉPILATION LASER

Le principe de base de l'épilation laser repose sur la photo-thermolyse sélective : le laser cause des dommages localis es en brulant le bulbe sans bruler le reste de la peau.

La lumière est absorbée par les substances cibles (dans l'épilation, c'est la mélanine) jusqu'à la radiation du follicule pileux. Moins les poils contiennent de mélanine, moins le laser est efficace. C'est pour cette raison que les poils clairs, - blancs, roux ou blonds - ne sont pas de bonnes indications pour l'épilation laser.

Pour les poils clairs et la finition du visage l'électrolyse permet une épilation définitive. Il s'agit d'une méthode plus chère et plus douloureuse, cependant mieux remboursée que le laser avec l'obtention d'une ALD.

En parallèle du laser, certaines machines utilisent une lampe au xenon qui émet un spectre de lumière intense. Les traitements à la lampe flash utilisent le même principe que les lasers ; le résultat est cependant moins efficace.

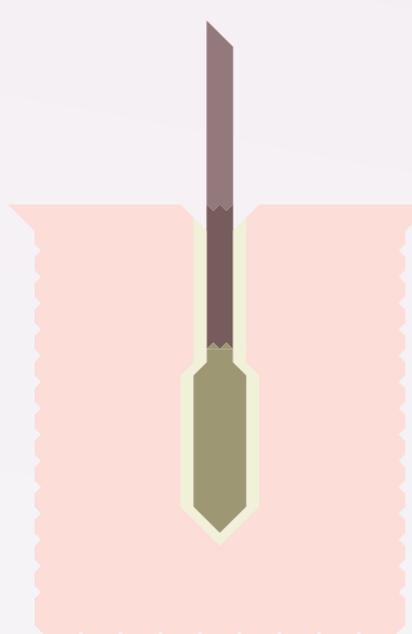
ANATOMIE DU POIL ET ZONES D'ÉPILATION

19

Si les hormones féminines modifient la texture de la peau et celle des cheveux, celles-ci ne modulent pas la tonalité de la voix et n'empêchent pas la pousse de la barbe.

Une épilation au laser du visage est nécessaire pour empêcher définitivement la repousse des follicules pileux.

Tous les poils du corps sont compos es selon l'illustration ci-dessous :

PEAU (ÉPIDERME & DERM E)

GAIN E DU POIL

TIG E DU POIL

RACINE DU POIL

BULBE DU POIL

TECHNIQUE DE L'ÉPILATION LASER

21

1

La lumière  mise par le laser est envoyée sur le follicule pileux.

2

La chaleur est conduite le long du poil, atteignant ainsi la tige puis la racine pour parvenir jusqu'au bulbe.

3

Une fois le bulbe atteint, ce dernier est détruit, assurant ainsi la non-repousse définitive du poil.

QUELLES ZONES ÉPILER ?

La technique de l'épilation au laser peut recouvrir l'ensemble de la face, de manière globale, ou se concentrer sur des zones spécifiques, comme les sourcils, les pommettes, les joues, le nez, les lèvres ou le menton.

Le reste du corps peut également bénéficier de l'épilation laser, afin d'obtenir une peau glabre.

LA TECHNIQUE DE L'ÉPILATION LASER

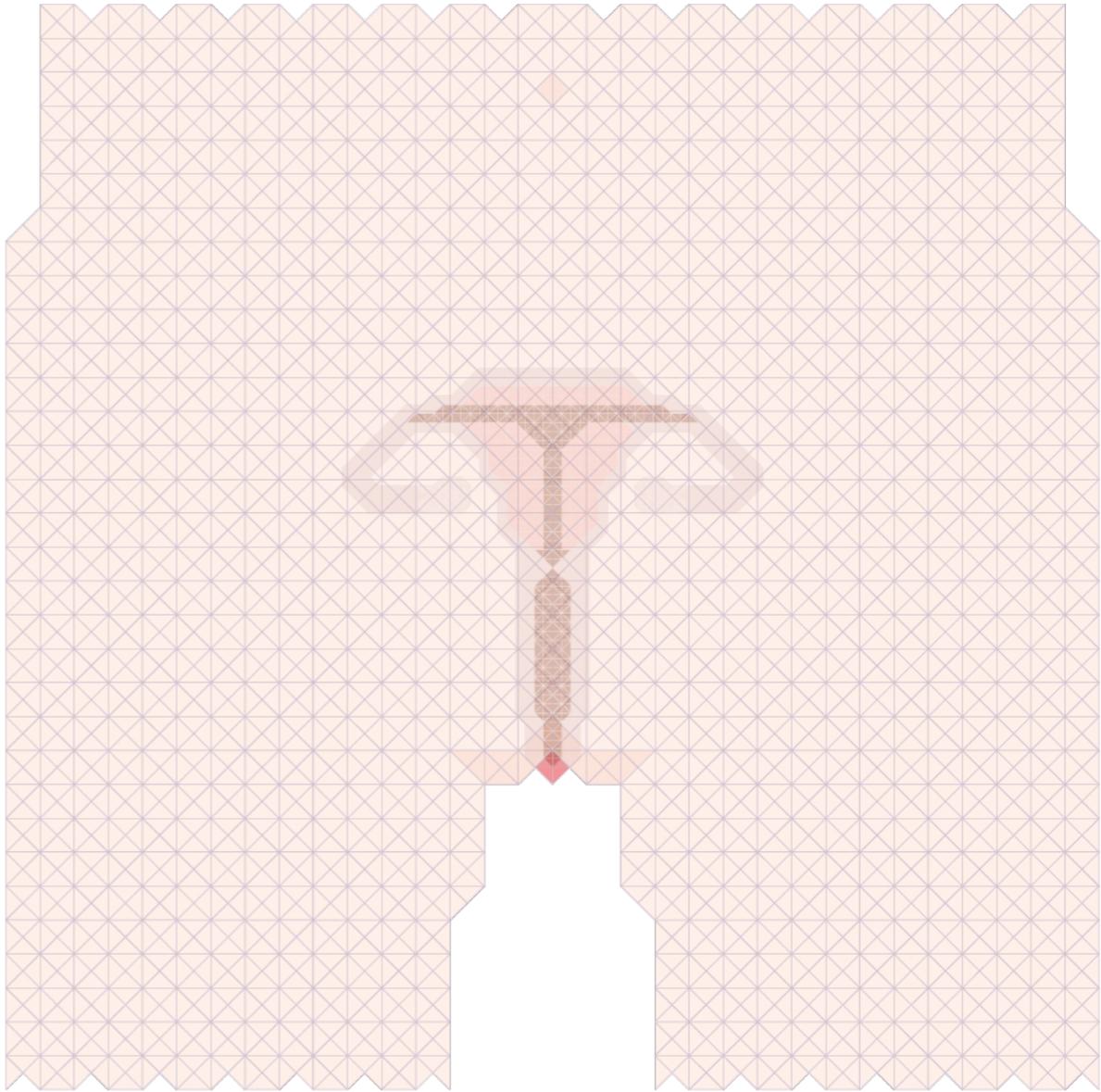
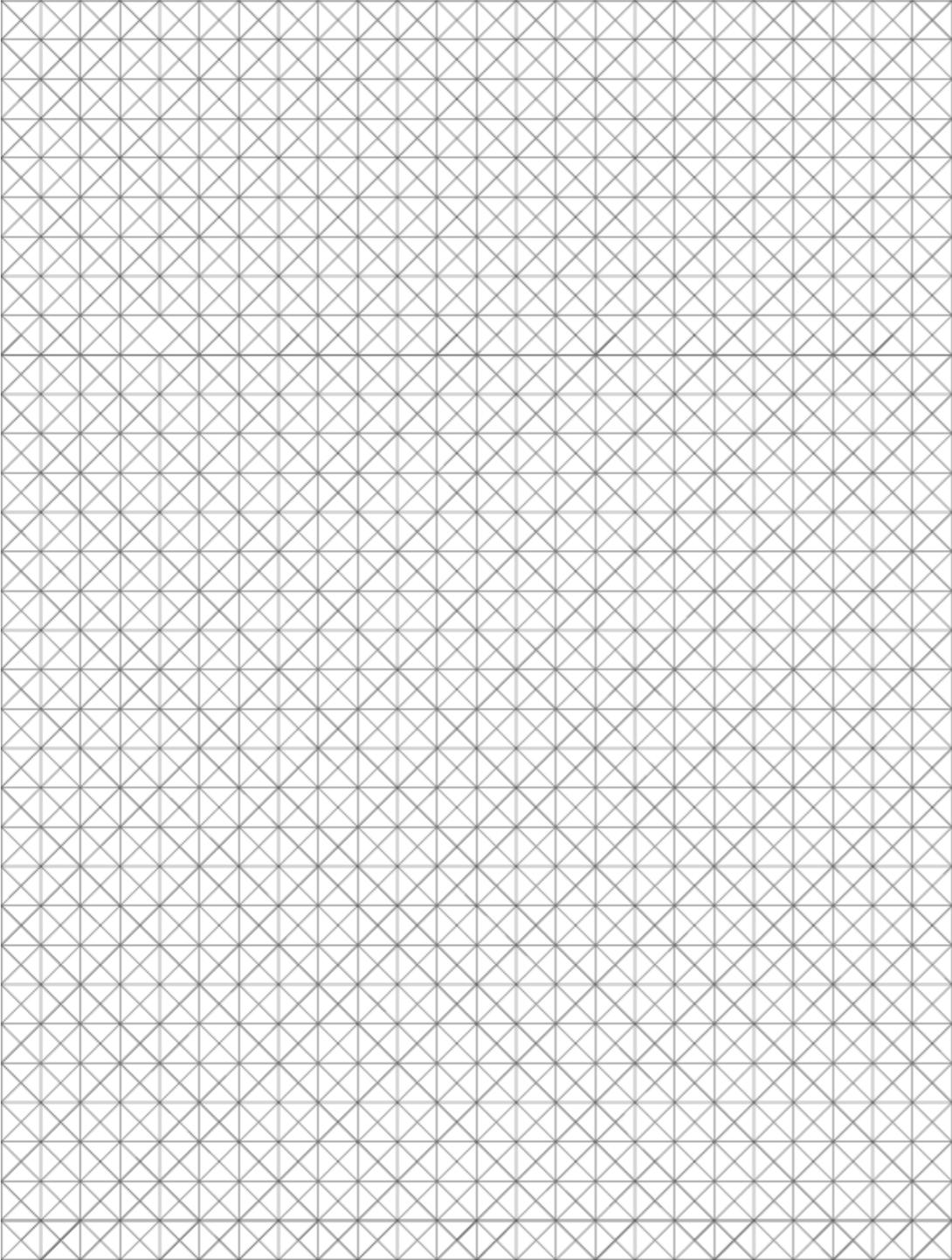
Le principe de base de l'épilation laser repose sur la photo-thermolyse sélective : le laser cause des dommages localis es en brulant le bulbe sans bruler le reste de la peau.

La lumière est absorbée par les substances cibles (dans l'épilation, c'est la mélanine) jusqu'à la radiation du follicule pileux. Moins les poils contiennent de mélanine, moins le laser est efficace. C'est pour cette raison que les poils clairs, - blancs, roux ou blonds - ne sont pas de bonnes indications pour l'épilation laser.

Pour les poils clairs et la finition du visage l'électrolyse permet une épilation définitive. Il s'agit d'une méthode plus chère et plus douloureuse, cependant mieux remboursée que le laser avec l'obtention d'une ALD.

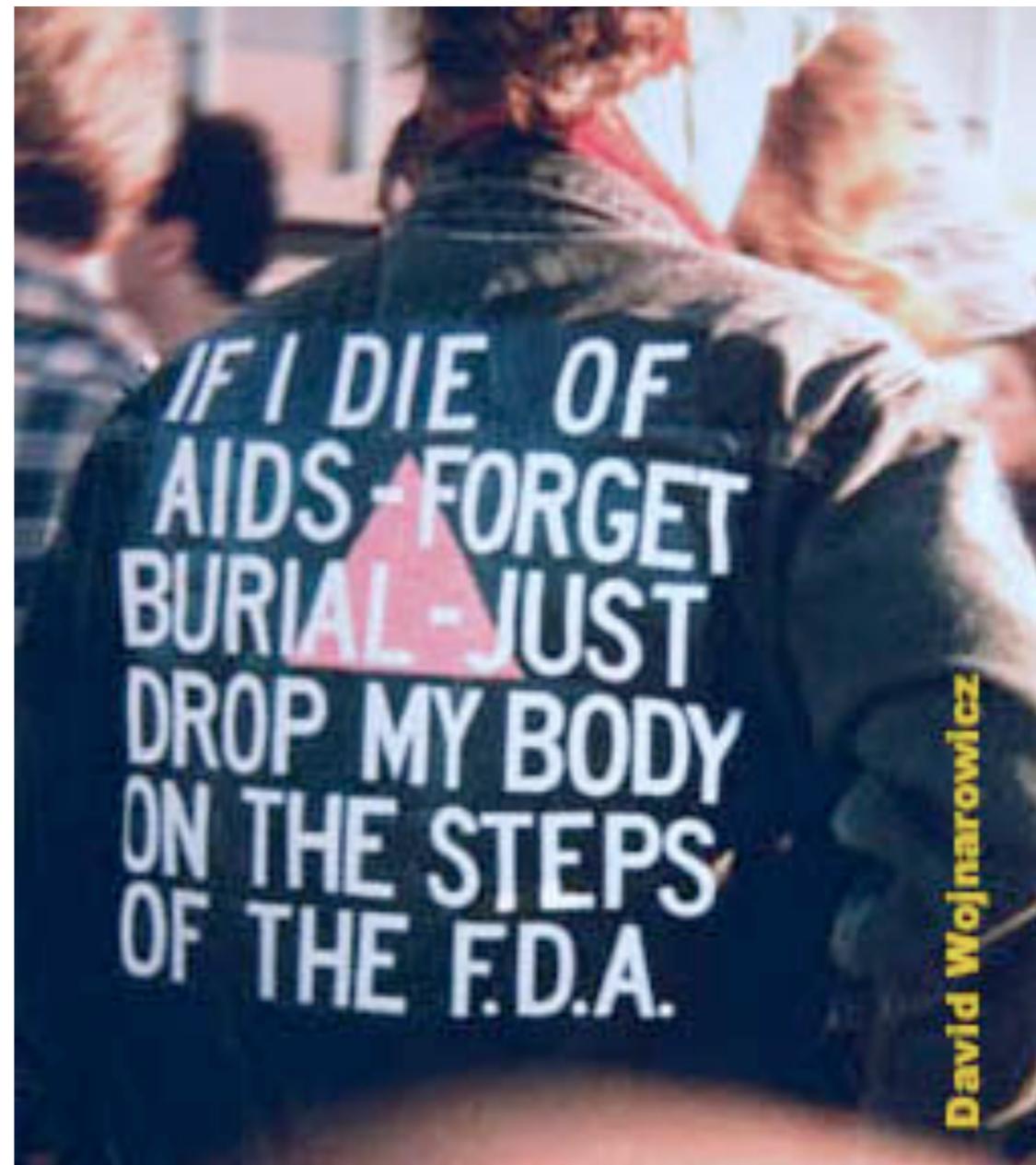
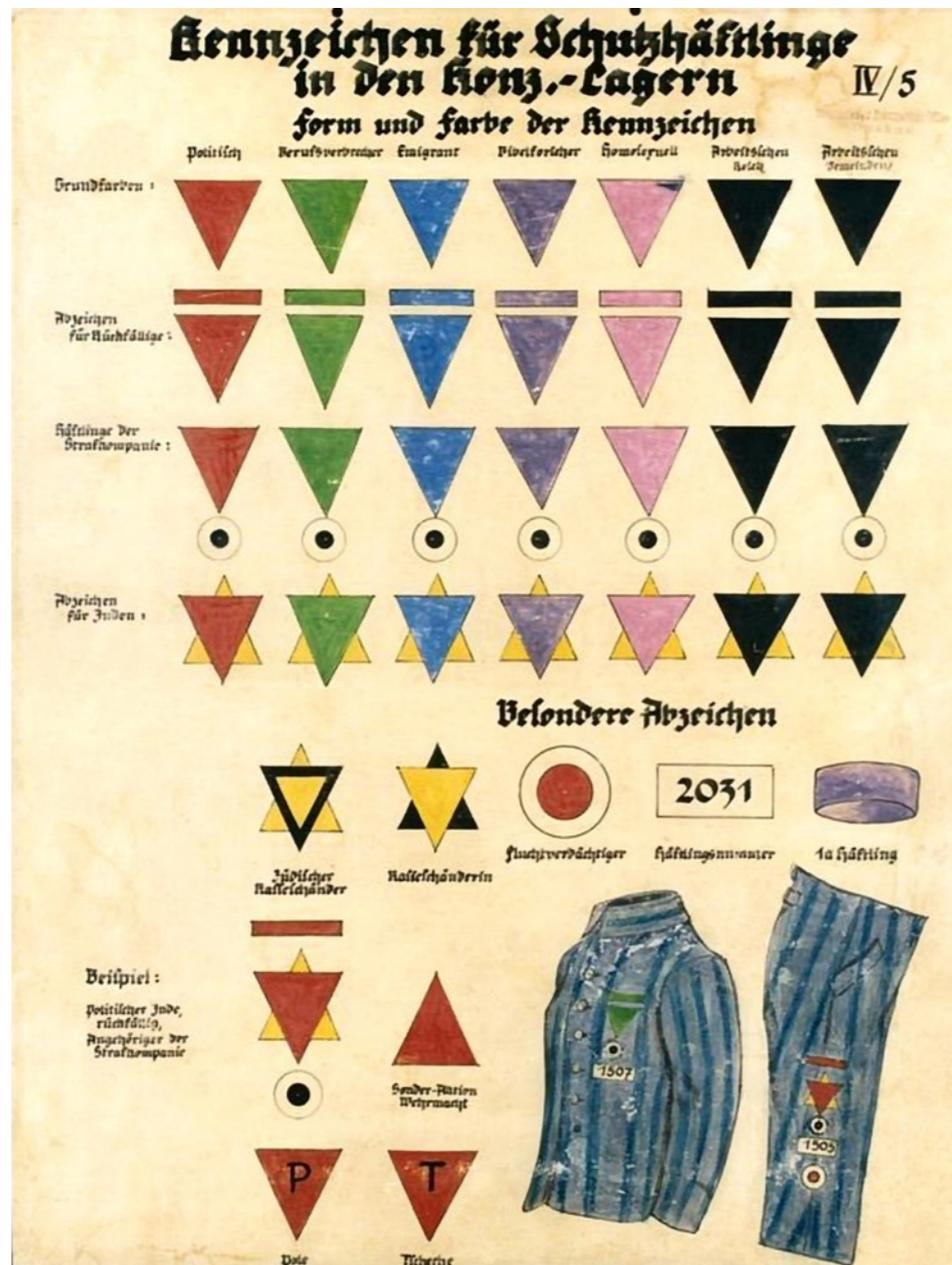
En parallèle du laser, certaines machines utilisent une lampe au xenon qui émet un spectre de lumière intense. Les traitements à la lampe flash utilisent le même principe que les lasers ; le résultat est cependant moins efficace.

From a modular grid based on duplicated triangles...

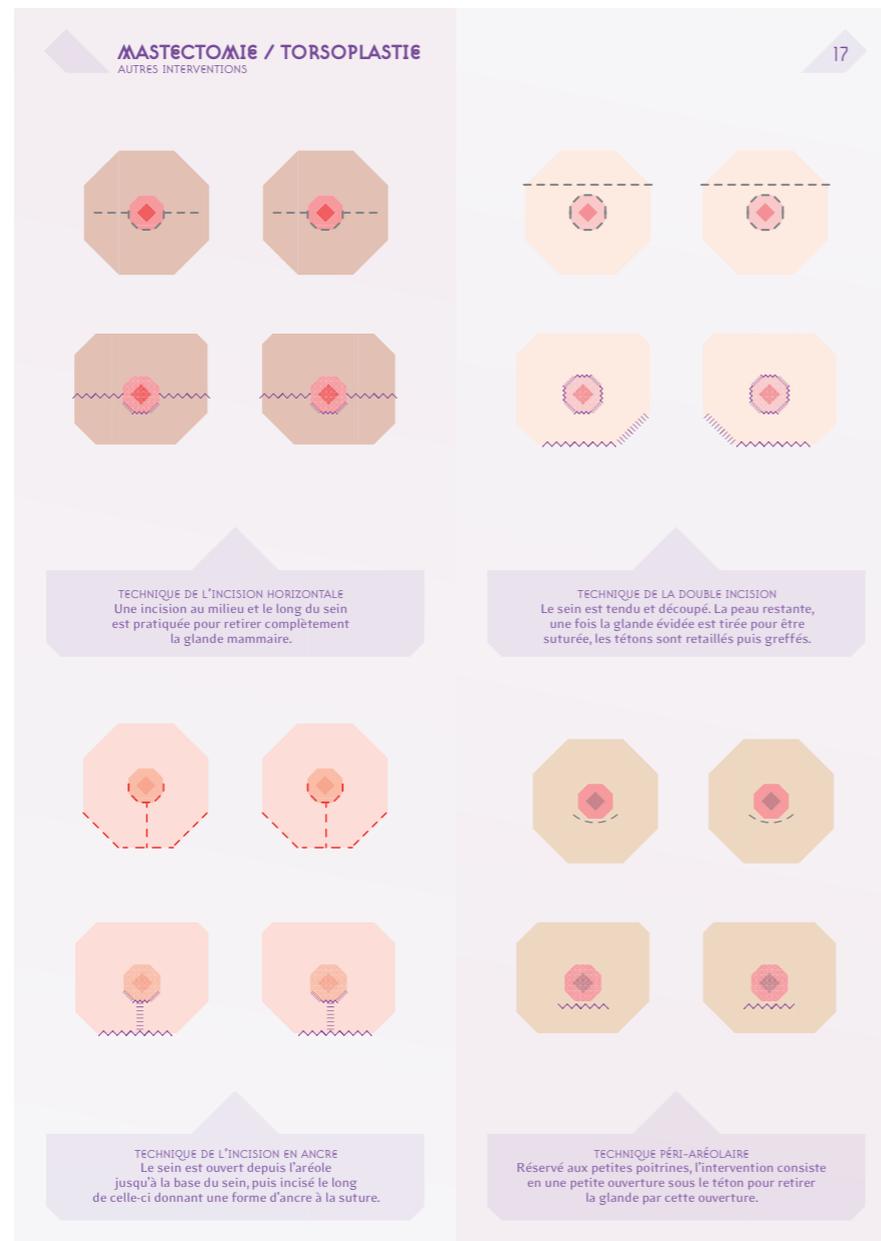

...to a coronal plane of the pelvis.

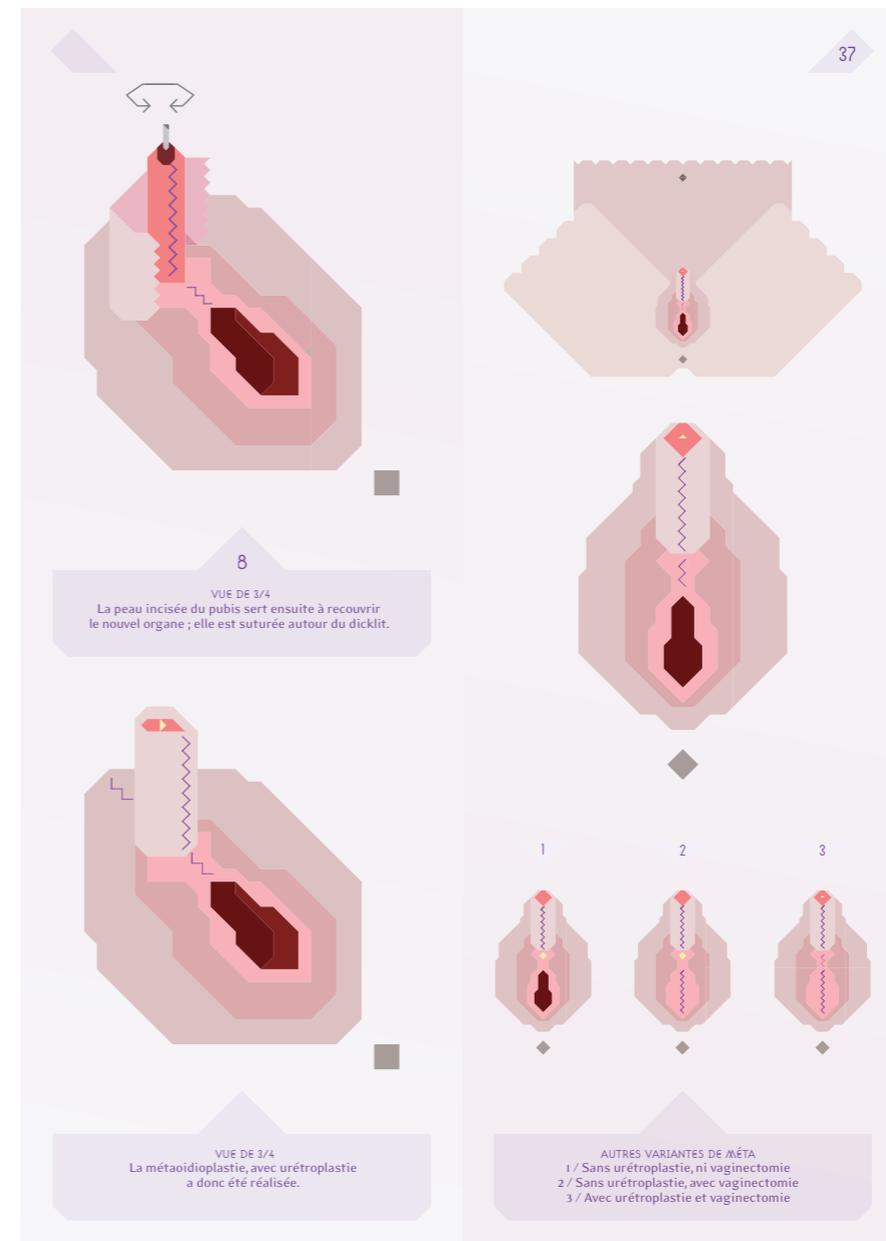
Inversion of the stigma
 From the nazi marking system to homosexual activism.

Fifty shades of pink: re-sexualising 'medical' bodies

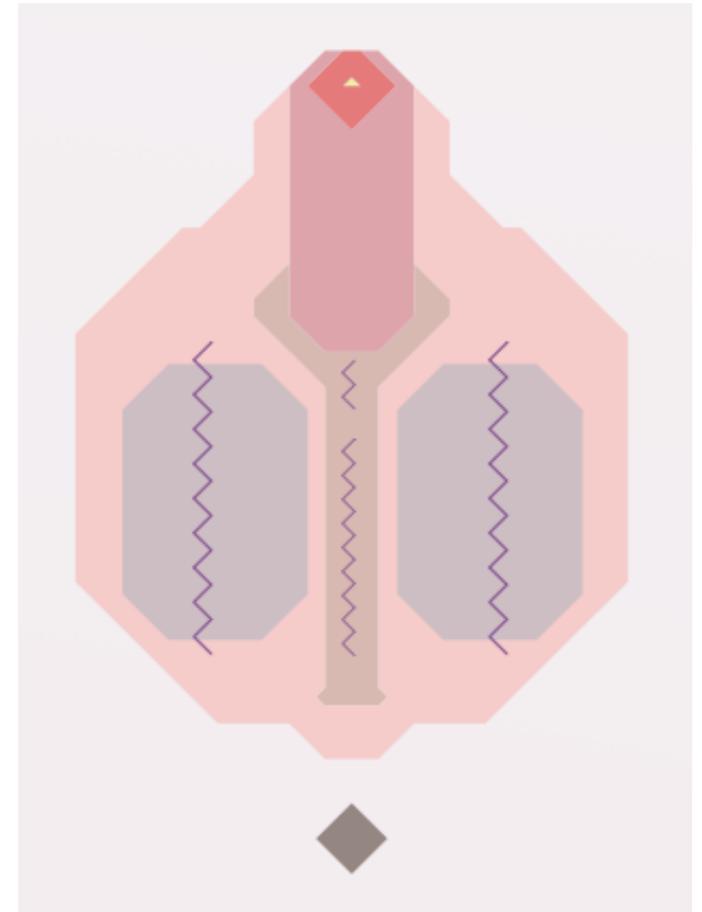
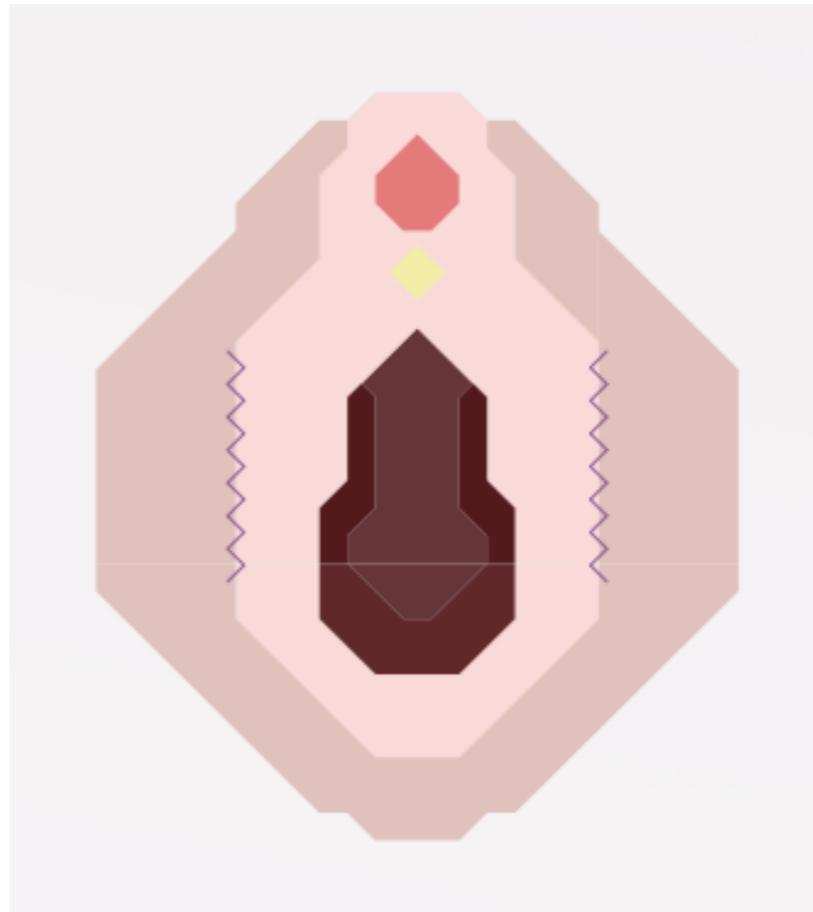
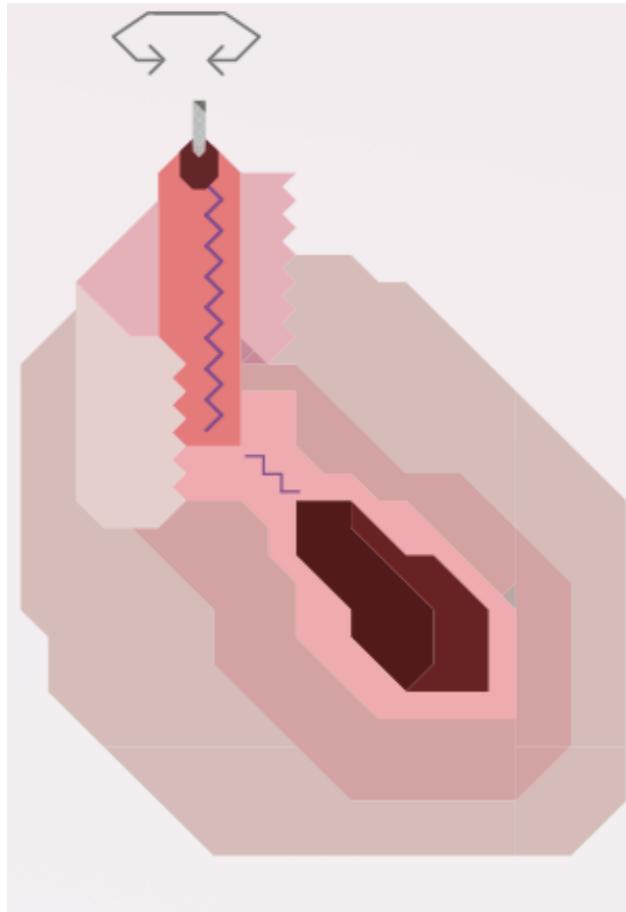

Mastectomy, FT*, pp. 16-17

Metoidioplasty (excerpt), FT*, pp. 36-37

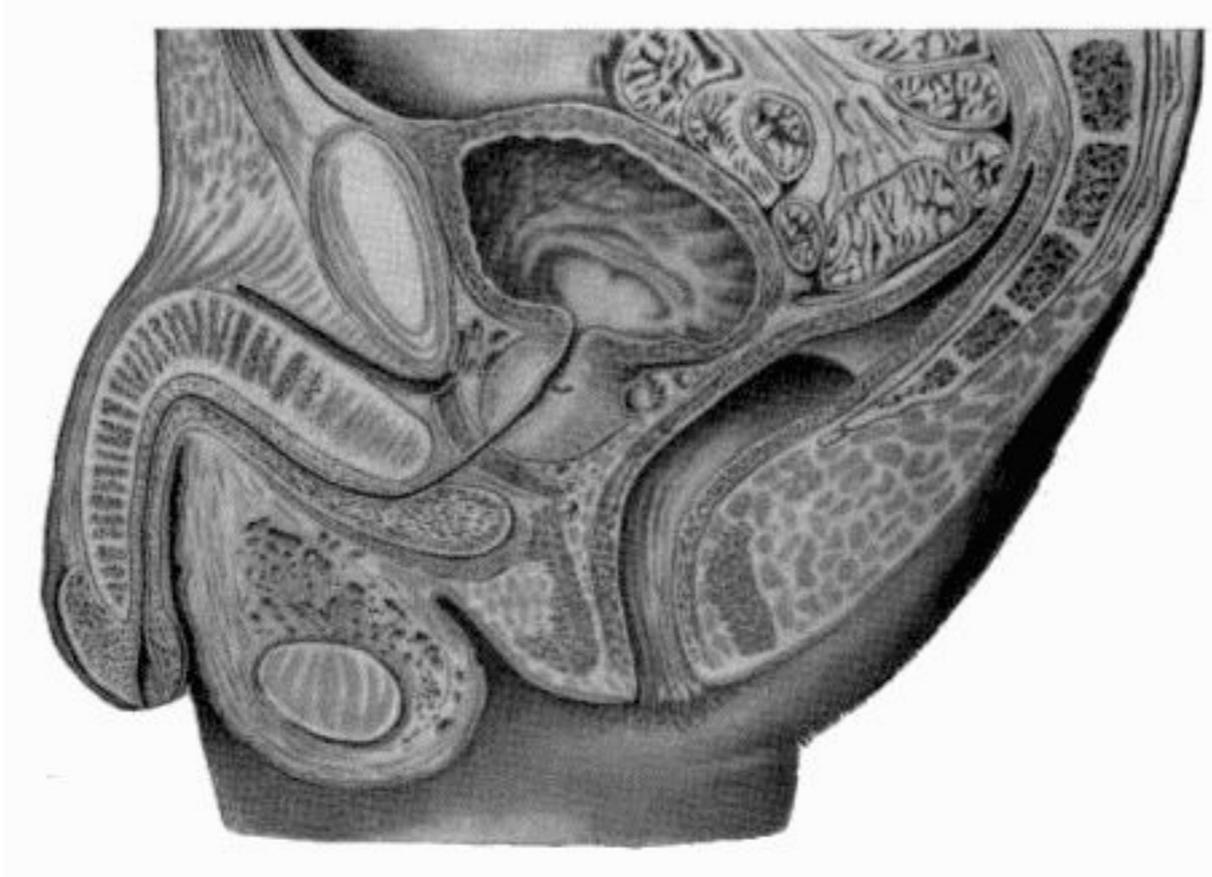
'Neo-Genitalia', various excerpts from the FT* booklet

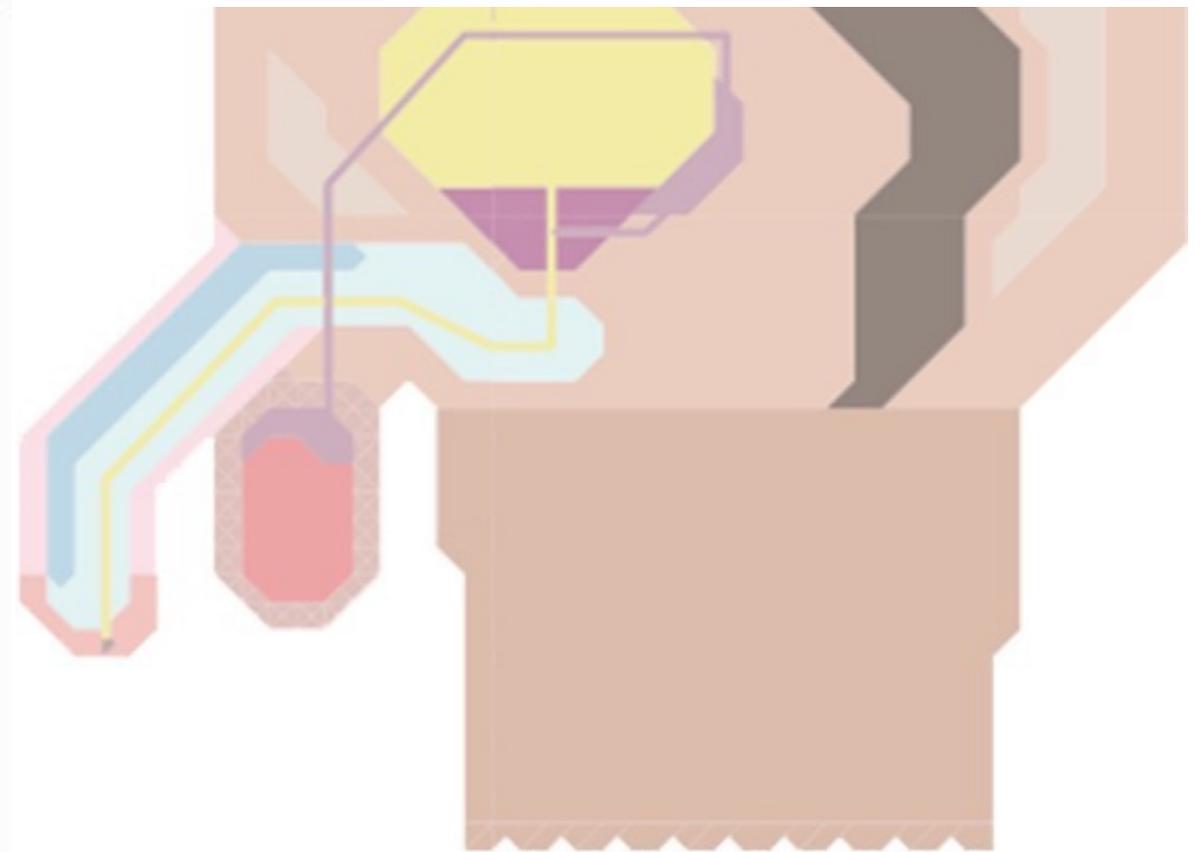
“The choice of pastel colors is a transcription of the sensitive and erogenous value of the sexual areas in question.”

Hélène Mourrier in
Du Coeur à l'ouvrage : l'illustration scientifique et médicale, 2013.

Refuting historical canons

Male pelvis, sagittal plane,
Johannes Sobotta, 1904

Male pelvis, sagittal plane,
Hélène Mourrier, 2011

“[..]an opposition to the effects of power which are linked with knowledge, competence, and qualification: struggles against the privilege of knowledge.

But [it is] also an opposition against secrecy, deformation and mystifying representations imposed on people. There is nothing ‘scientist’ in this (that is, a dogmatic belief in the value of scientific knowledge), but neither is it a skeptical or relativistic refusal of all verified truth.

What is questioned is the way in which knowledge circulates and functions, its relations to power.
In short, the ‘régime du savoir’”.

Michel Foucault in *The Subject and Power*, 1982.

- BARNBROOK, J. et al., 1999. First Things First 2000 Manifesto. Retrieved from <<http://www.eyemagazine.com/feature/article/first-things-first-manifesto-2000>>.
- BRANCOURT, M., 2014. MT* et FT* : OUTrans lance ses guides ! Seronet, Jan. 3. 2014. Retrieved from <<http://www.seronet.info/article/mt-et-ft-outrans-lance-ses-guides-64794>>.
- BUTLER, J., 1990. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Boston: Routledge.
- CHEN, M., 1998. "I am an Animal!": Lexical Reappropriation, Performativity, and Queer. Engendering Communication: proceedings from the Fifth Berkeley Women and Language Conference. Hall, K. et al, ed. Berkeley: IGALA, pp. 128-140.
- DE LAURETIS, T., 1987. Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. Bloomington: IU Press.
- FOUCAULT, M., 1970. The Order of Discourse. In R. Young, ed. Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge, pp. 48-78.
- FOUCAULT, M., 1980. The Confession of the Flesh. In C. Gordon, ed. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. 1972-1977. New-York: Pantheon Books, pp. 194-228.
- FOUCAULT, M., 1982. The Subject and Power. Critical Inquiry, 8(4), pp.777-795.
- FREIDSON, E., 1988. Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge. Reprint Edition. Chicago: University of Chicago Press.
- GARLAND, K., 1964. First Things First. Retrieved from <<http://kengarland.co.uk/KG-published-writing/first-things-first/>>.
- GEEL, C. & STIEGLER, B., 2004. Quand s'usent les usages : un design de la responsabilité ? Azimuts, (24), pp.243-262.
- HARAWAY, D., 1991. A Cyborg Manifesto. Retrieved from <<http://people.oregonstate.edu/~vanlondp/wgss320/articles/haraway-cyborg-manifesto.pdf>>.
- MACÉ, É., 2010. Ce que les normes de genre font aux corps / Ce que les corps trans font aux normes de genre. Sociologie [en ligne], 1(4), pp.1-37. Retrieved from <<http://sociologie.revues.org/773>>.
- MERGY, C., 2008. Design, Conditions for its Appearance and Legitimisation. Azimuts (30), pp. 92-93.
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 1996. Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués option Illustration médicale et scientifique. Retrieved from <<http://designetartsappliques.fr/sites/default/files/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20DSAA%20Illustration%20m%C3%A9dicale%20et%20scientifique.pdf>>.
- MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, 2014. BTS Design Graphique. Retrieved from <https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_DesignGraphique.pdf>.
- MOURRIER, H., 2013. Du Coeur à l'ouvrage : l'illustration scientifique et médicale. Etapes, (214), pp. 34-47.
- LANTENOIS, A., 2010. Le Vertige du funambule. Le design graphique entre économie et morale. Paris: B42, 80 p.
- LOCHAK, D., 2008. Dualité de sexe et dualité de genre dans les normes juridiques. In Mélanges Andrée Lajoie. Montréal: Thémis, pp. 659-690.
- OUTRANS, 2013. FT*. Paris : OUTrans. Retrieved from <http://outrans.org/docs/FT_.pdf>.
- OUTRANS, 2013. MT*. Paris : OUTrans. Retrieved from <http://outrans.org/docs/MT_.pdf>.
- OUTRANS, 2014 [2009]. OUTrans. Retrieved from <<http://www.outrans.org/>>.
- PAPANEK, V., 1974. Design for the Real World. Human Ecology and Social Change. St Albans: Paladin.

Thank you.

Tiphaine Kazi-Tani

Research Associate / CoDesign Lab / Telecom ParisTech / CNRS UMR 5141 / tkazi@enst.fr

