

Genre, création artistique et matrimoine

Projet porté par Charlotte Foucher Zarmanian (CNRS – LEGS) et Hélène Marquié (MCF HDR – P8 – LEGS)

[Anonyme], Visite-conférence dans les salles du Louvre, vers 1930, photographie, Paris, archives de l'École du Louvre.

A) Projet : contours, origines et objectifs

S'inscrivant dans la troisième thématique prioritaire privilégiée par l'UPLum « Création d'hier à demain : arts, patrimoine, humanités », ainsi que dans les axes « Art et création », « Archives et Patrimoine » et « Genre, égalités et altérités », ce projet porte sur **le matrimoine dans les domaines artistiques et culturels**.

Si « matrimonial » renvoie au régime des biens du couple pendant le mariage et donc à une sphère dite privée, le « matrimoine » entend plutôt repenser la définition canonique du patrimoine comme « biens matériels et/ou immatériels dont on hérite personnellement ou collectivement » et les logiques patriarcales qui le sous-tendent. Il favorise, en ce sens, de fécondes passerelles entre la sphère privée et une **sphère publique** à laquelle les femmes n'ont pas toujours eu facilement accès. Le matrimoine, tel que nous l'entendons, a une importance artistique et historique certaine, et peut aussi bien être « **matériel** » (objets d'art, architecture, peinture, sculpture, musées) que plus « **immatériel** » (représentations chorégraphiques, filmiques et théâtrales, concerts, performances...). Il concerne donc autant les **arts visuels** que les **arts vivants**.

Mis en avant ces dernières années suite aux constats alarmants portant sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans les secteurs culturels et artistiques (Prat 2006 et 2009 ; Dufrene 2014) et sur l'effacement sélectif des artistes femmes des mémoires et de l'histoire de l'art, le matrimoine a notamment trouvé son fondement dans les travaux d'Aurore Evain sur le matrimoine dramaturgique sous l'Ancien Régime (Evain 2001-2016), et son prolongement grâce à plusieurs initiatives récentes qui ont vu le jour en 2015 : les journées du matrimoine – offrant au

public des visites thématiques dans des musées ou des parcours urbains réévaluant la création artistique des femmes – et l’ouverture du site Matrimoine par l’association HF Île-de-France et soutenu par la région Île-de-France, la ville de Paris et la SACD (<http://www.matrimoine.fr>). D’emblée, ce mouvement a associé des associations, des artistes et le monde de la recherche, sensibles à cette question, comme tout particulièrement les universités Paris Ouest et Paris 8.

Notre projet de recherche souhaite **renforcer ce premier élan très participatif et collaboratif** en l’accompagnant d’une **recherche historique qui, jusqu’alors, a souvent été pensé sans les femmes** (Georgel 1994 ; Poulot 2001-2006 pour le cas français).

L’objectif est double :

- **fonder épistémologiquement et historiquement la notion de matrimoine en réévaluant la part des femmes dans ces champs « patrimoniaux »** (artistes, collectionneuses, critiques, historiennes, conservatrices du patrimoine, archivistes...)
- **faire revivre ce matrimoine** au travers de nouveaux modes d’appropriation et de diffusion (plateformes virtuelles, créations chorégraphiques, théâtrales, filmiques, performances...)

Nous souhaitons ne pas laisser ces créations méconnues, et souvent inconsidérées, dans un état figé historiquement, et donc considérer le matrimoine comme **réinterrogeant les temporalités du passé, du présent et du futur**. Il s’agirait également de **mesurer les enjeux non seulement heuristiques, mais aussi politiques** qu’il y a à penser le matrimoine : au-delà de la possible production de nouveaux concepts, des nécessaires réévaluations de certaines formes artistiques dévaluées ou effacées des corpus historiques, **la question de la domination** doit être réintroduite dans l’étude de la construction de l’histoire de l’art.

Salle Arconati-Visconti au musée du Louvre, suite au legs de la marquise Arconati-Visconti en 1914-1916.

B) Méthodologie

Ce projet de recherche entend principalement se situer au croisement de l'histoire des arts, de l'histoire socioculturelle, de l'histoire des femmes et du genre, et des études de genre. Les **études de genre** semblent en effet, selon nous, indispensables à cette relecture. Travaillant depuis plusieurs années les histoires des arts, elles ont surtout – pour le moment – permis de repenser le sort des créatrices (Nochlin 1993 ; Michaud 1994 ; Pollock 1999 ; Launay 2004 ; Phelan, Reckitt 2005 ; Creissels, Zapperi 2007 ; Lebovici 2007 ; Gonnard, Lebovici 2007 ; Fine 2007 ; Naudier 2007 ; Sofio 2007 ; Marquié 2011 et 2015 ; Dumont 2014 ; Foucher Zarmanian 2015) plutôt que celui des actrices du patrimoine (citons néanmoins Marcus 2003 ; Verlaine 2014 ; Foucher Zarmanian 2016). L'approche genrée entendue pour ce projet se situera aux confins du **travail d'exhumation**, qui implique d'emblée la création d'un autre et nouveau corpus venant enrichir et diversifier la liste à dominante masculine des figures patrimoniales et patrimonialisées, et d'un **important effort de problématisation** des logiques patriarcales et de la domination masculine.

Les études de genre seront, par exemple, indispensables pour **travailler sur l'analyse sémantique** du terme très genré patrimoine (du latin *pater* : le père) et construire *a contrario* une définition précise du patrimoine, examiner les **processus de construction des rapports de sexe dans les champs artistiques** et leurs conséquences politiques, analyser les **mécanismes d'inclusion et d'exclusion**, s'interroger sur **une place ou sur des pratiques qui seraient réservées aux femmes**, ou encore étudier les **stratégies des femmes** pour investir ces milieux à dominante masculine.

C) Les étapes de l'étude

Ce projet défend une perspective résolument **interdisciplinaire** et entend **construire un réseau** entre des actrices/acteurs de la recherche, de l'art et des institutions culturelles. Au sein d'un monde artistique cosmopolite, il implique nécessairement des partenaires internationaux.

Dans cette perspective, un solide partenariat a été noué avec l'**association AWARE** (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions), et ses membres, Camille Morineau (directrice, ancienne conservatrice au Centre Pompidou et commissaire de l'exposition *elles@centrepompidou*) et Nathalie Ernout (attachée de conservation du Centre Pompidou, membre AWARE) qui, depuis plusieurs années, œuvrent à la reconnaissance de la création des femmes au XXe siècle. Très connectée avec le milieu universitaire et muséal américain, l'association souhaite vivement nouer des échanges avec les chercheur-e-s, étudiant-e-s français pour nourrir sa base de données en ligne et participer aux diverses manifestations culturelles et scientifiques initiées.

Des échanges ont aussi débuté avec d'autres institutions associées membres de la COMUE comme le **Centre Pompidou**, la **BnF Arts du spectacle** (Joël Huthwohl et Cécile Geoffroy), ainsi qu'avec le **Centre National de la Danse** (Laurent Sébillotte, directeur du secteur « Patrimoine, audiovisuel, éditions), l'**association HF Île-de-France**.

De manière très concrète, ce projet souhaite associer la recherche scientifique et théorique à une **mise en pratique pédagogique, participative auprès des étudiants, et performative incluant des artistes**.

Un partenariat avec Sylvie /Dessolin-Baumann, Directrice du Centre National d'Archives de la Formation Professionnelle (AFPA) et Antoine Désire, historien et responsable du **centre d'archives de Metz** est en cours.

Durant cette première phase de trois ans, **trois directions** sont à poursuivre simultanément :

1. Épistémologie d'un concept : le patrimoine

Partant du séminaire de Master « Genre, histoires et historiographies des arts » dirigé par Hélène Marquié à Paris 8, ce **nouveau séminaire réfléchira à l'intégration des études de genre dans les historiographies des disciplines de sciences humaines et sociales** qui ont déjà pensé la part des femmes, ainsi qu'aux apports de ces histoires des arts aux connaissances en études de genre. Il pourra s'ouvrir aux étudiants de Paris Ouest.

À titre personnel, **Charlotte Foucher Zarmanian** entame une recherche sur les historiennes de l'art et conservatrices du patrimoine, et coordonne également avec **Arnaud Bertinet** un numéro de revue portant sur femmes et musées. Elle rédige actuellement un article visant à questionner plusieurs présupposés sur la place des femmes dans les musées.

Hélène Marquié travaille sur plusieurs figures majeures de femmes dans la danse, entre 1871 et 1914. Elle vise à cerner un champ négligé par les histoires de la danse et à étudier les biais idéologiques qui sont à l'origine de cet effacement. Cette recherche a déjà donné lieu à plusieurs articles et aboutira à la rédaction d'un ouvrage ainsi qu'à la réédition commentée du roman autobiographique de Jane Hugar.

Travaillant sur le concept de domesticité comme d'un mode de domination aussi genré que spécifique, **Caroline Ibos** (MCF Rennes 2, LEGS) travaille sur le déplacement des pratiques ménagères dans l'art contemporain et, par la catégorie de l'« infra-ordinaire artistique », interroge ce qui dans l'art semble trop ordinaire pour être archivé. Elle analyse notamment un corpus de performances pionnières menées aux Etats-Unis dans des musées à l'initiative d'artistes et de critiques féministes dans les années soixante-dix et interrogeant les frontières entre la conservation des œuvres par l'institution, le geste artistique et le travail ordinaire.

Nathalie Coutelet (MCF en études théâtrales, Paris 8), travaille sur les artistes femmes des music-halls et cirques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Après avoir consacré un postdoctorat financé par l'Institut Émilie du Châtelet au rôle de Susanne Bing, basé sur un fonds d'archives inédit, **Raphaëlle Doyon** (MCF en études théâtrales à l'Université de Paris 8) se consacre à développer une histoire du matrimoine théâtral pour construire un récit historique mixte, une légitimité au présent, et comprendre les processus mémoriels et historiques, d'exclusion, comme de réhabilitation.

Les études théâtrales seront renforcées, pour la période moderne, par la collaboration de **Christian Biet** (PR en études théâtrales à l'Université Paris Ouest-Nanterre) et d'**Aurore Evain**.

En musicologie, **Frédéric Duhautpas** (MCF, Paris 8) est également partie prenante du projet.

2. Genre et archives du matrimoine

Un travail d'**identification de différents fonds** susceptibles de croiser nos thématiques sera mis en place avec la **médiathèque du Centre National de la Danse (CND)**, à partir d'avril 2016. Il s'agira ensuite de diriger des étudiant-e-s en master et/ou en doctorat sur ces sujets potentiels.

Des **ateliers thématiques** seront organisés (muséologie ; histoire genrée du théâtre et de la danse ; archives et création artistique), permettant aux **étudiant-e-s** d'échanger avec des collègues, des professionnels de la documentation et des archives, des universitaires et chercheurs sur leur sujet et leur méthodologie. Un partenariat est en cours avec les **Archives nationales** qui viennent de recevoir l'ensemble des archives des musées nationaux, et possèdent les archives de nombreux théâtres et lieux de spectacle.

En cours avec le **Musée de l'histoire de l'immigration**, une réflexion sur les artistes migrantes et le matrimoine (dir. Caroline Ibos).

3. Rendre le matrimoine vivant et diffuser une culture mixte

Alimenter les bases de données pilotées par HF (www.matrimoine.fr) et AWARE. L'enrichissement de ces deux bases de données permettra de constituer un répertoire de femmes, accompagné d'une solide bibliographie comportant sources et littérature secondaire. Chaque notice présentera une biographie et une bibliographie spécifique, ainsi que des documents iconographiques, suivant la méthodologie du catalogue raisonné. Dans ce cadre, le partenariat avec AWARE et le Centre Pompidou sera très profitable, puisqu'il inclut déjà la **participation d'étudiant-e-s**, en doctorat et master à la rédaction de notices et de publications. Il faudra nouer le même type de collaboration avec HF.

Mises en place d'**expositions consacrées aux femmes et au genre** (cf. base virtuelle d'expositions « musea »), et **élaboration de parcours artistiques** et/ou pédagogiques autour des femmes artistes, des legs de femmes (salle de la marquise Arconati-Visconti au Louvre...). Un master professionnalisant dédié à la médiation culturelle à Paris 8 est actuellement proposé aux étudiants et pourra s'intégrer à cette perspective.

Réalisation d'un spectacle autour des archives du fonds AJ13 des Archives nationales et de la Bibliothèque Musée de l'Opéra.

Un atelier destiné au public, portant sur les femmes dans la danse contemporaine, est programmé le 19 mai 2016, dans le cadre des soirées matrimoine de l'association HF Île-de-France et avec le concours des Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis.

Projet autour d'Aphra Behn piloté par Aline César, faisant suite à la journée d'études organisée en 2013, avec le soutien du HAR (Université de Paris Ouest Nanterre) et du département d'études de genre (Paris 8), comprenant une reconstitution, des actions pédagogiques et des journées d'études sur cette dramaturge anglaise de la fin du XVIIe siècle.

Arnold Genthe, Isadora Duncan, [s. d.], photographie, collection privée, © droits réservés.

Bibliographie

- BENSTOCK Shari, *Femmes de la rive gauche – Paris, 1900-1940*, University of Texas Press, 1986, Paris, des femmes, 1987.
- BUSCATTO Marie, *Femmes du jazz. Féminités, masculinités, marginalisations*, Paris, CNRS Editions, 2007.
- BUSCATTO Marie, LEONTSINI Mary, "La reconnaissance artistique à l'épreuve des stéréotypes de genre", *Sociologie de l'Art* n°18, L'Harmattan, 2011.
- CHADWICK Whitney, *Women, Art, and Society*, 1990, Second Edition, revised and expanded, Thames and Hudson, London, 1996.
- CITRON, Marcia J., *Gender and the Musical Canon*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
- COQUILLAT Michelle, *La Poétique du mâle*, préface Colette Audry, Paris, Gallimard, "idées", 1982.
- COTTINGHAM Laura, *Seeing through the Seventies: Essays on feminism and Art*, éditions G + B Arts, 2000, Amsterdam.
- CREISSELS Anne, ZAPPERI Giovanna, « Histoire de l'art en France et *gender studies* : un mariage contre-nature ? », *Perspective*, 2007, n° 4, p. 710-715. DUMONT Fabienne (ed.), *La rébellion du Deuxième Sexe, L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000)*, Paris, Les Presses du réel, 2011.
- DUFRENE Bernadette, « La place des femmes dans le patrimoine », *Revue française des sciences de l'information et de la communication* [revue en ligne], 4, publié le 1er janvier 2014, <http://rfsic.revues.org/977>
- DUMONT Fabienne (dir.), *Des sorcières comme les autres – Artistes et féministes dans la France des années 1970*, Rennes, PUR, 2014.
- DUMONT Fabienne (dir.), *La Rébellion du Deuxième Sexe – L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000)*, Paris, Les Presses du Réel, "Œuvres en sociétés – Anthologies", 2011.
- Elles@centrepompidou – Artistes femmes dans la collection du musée d'art moderne, centre de création industrielle*, catalogue de l'accrochage, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2009.
- ÉVAIN Aurore, « Histoire d' 'autrice', de l'époque latine à nos jours », *Femmes et langues*, numéro spécial de la revue *Séméion. Travaux de sémiologie*, Anne-Marie HOUDEBINE (dir.), 2008, pp. 53-62, réédition numérique, <http://siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Histoire-dautrice-A-Evain.pdf> , SIEFAR (Société Internationale pour l'Étude des Femmes de l'Ancien Régime), 2009.
- ÉVAIN Aurore, GETHNER Perry, GOLDWYN Henriette, *Théâtre de femmes de l'Ancien Régime*, 5 vol., Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2007-2015, réédition chez Garnier Classiques, 2014-2016.
- ÉVAIN Aurore, *L'Apparition des actrices professionnelles en Europe*, Paris, L'Harmattan, 2001.
- FEND Mechthild, *Les Limites de la masculinité. L'androgynie dans l'art et la théorie de l'art (1750-1850)*, Paris, La Découverte, coll. « Textes à l'appui / Genre & sexualité », 2011.
- FIDECARO Agnese, LACHAT Stéphanie (dir.), *Profession : créatrice. La place des femmes dans le champ artistique*, Éditions Antipodes, Lausanne, 2007.
- FINE Agnès (dir.) avec le concours de Mathilde DUBESSET, "Musiciennes" *C L I O, Histoire, Femmes et Sociétés*, n° 25, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2007.
- FOUCHER ZARMANIAN Charlotte, *Créatrices en 1900. Femmes artistes en France dans les milieux symbolistes*, Paris, Mare & Martin, 2015.
- FOUCHER ZARMANIAN Charlotte, « Historiennes de l'art. Gabrielle Rosenthal (1881-1941), Clotilde Brière-Misme (1889-1970) et Agnès Humbert (1894-1963) », *Historiographie française de l'art*, Michela PASSINI et Neil McWILLIAM (éd.), Paris – Dijon, INHA – Presses du réel, 2016 (à paraître).
- GEORGEL Chantal, *La Jeunesse des musées. Les musées de France au XIXe siècle*, Paris, musée d'Orsay, 7 février – 8 mai 1994, Paris, éditions de la Réunion des musées nationaux, 1994.

GONNARD Catherine, LEOVICI, Elisabeth, *Femmes artistes, artistes femmes. Paris, de 1880 à nos jours*, Paris, Hazan, 2007.

GREEN Anne-Marie, RAVET Hyacinthe (Dir.), *L'Accès des femmes à l'expression musicale. Apprentissage, création, interprétation : les musiciennes dans la société*, Paris, L'Harmattan / IRCAM, 2005.

KRAKOVITCH Odile, SELIER Geneviève (dir.), *L'Exclusion des femmes – Masculinité et politique dans la culture au XXe siècle*, Bruxelles, Complexe, "Histoire culturelle", 2001.

LAUNAY Florence, *Les Compositrices en France au XIXe siècle*, Paris, Fayard, 2004.

LEOVICI Élisabeth, « Pour une histoire de l'art paradoxale », *Perspective*, 2007, n° 4, p.561-563.

MARCUS-DE GROOT Yvette, *Kunsthistorische vrouwen van weleer. De eerste generatie in Nederland vóór 1921*, Hilversum, Verloren, 2003.

MARQUIÉ Hélène, « Le genre, un outil épistémologique pour l'historiographie de la danse », in *Les Arts de la scène à l'épreuve de l'histoire – Les objets et les méthodes de l'historiographie des spectacles produits sur la scène française (1635-1906)*, Roxane MARTIN, Marina NORDERA (dir.), Paris, Honoré Champion, 2011, pp. 211-222.

MARQUIÉ Hélène, NORDERA Marina (dir.), *Perspectives genrées sur les femmes dans l'histoire de la danse, Recherches en danse* [en ligne] 3, 2015, mis en ligne le 20 janvier 2015, URL : <http://danse.revues.org/837>.

McCLARY Susan, *Ouverture féministe : musique, genre, sexualité, (Feminine Endings: Music, Gender, & Sexuality, 1991, 2002)* traduit de l'anglais par Catherine Deutsch et Stéphane Roth, Paris, Philharmonie de Paris/La rue musicale, 2015.

MICHAUD Yves (Dir.), *Féminisme, art, et histoire de l'art*, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1994.

MONNIER Gérard, *L'art et ses institutions en France, de la Révolution à nos jours*, Paris, Gallimard, 1995.

NAUDIER Delphine, ROLLET Brigitte (Dir.), *Genre et légitimité culturelle. Quelle reconnaissance pour les femmes ?*, L'Harmattan, "Bibliothèque du féminisme", Paris, 2007.

NOCHLIN Linda, *Femmes, art et pouvoir, et autres essais*, (Ed. Originale *Women, Art, and Power and Other Essays*, Linda Nochlin, New York, 1989), Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993.

PECASTAING-BOISSIERE Muriel, *Les Actrices victoriennes. Entre marginalité et conformisme*, L'Harmattan, Paris, 2003.

PHELAN Peggy, RECKITT Helena (ed), *Art and Feminism*, Phaidon, London, New York, 2001, *Art et féminisme*, Phaidon, Paris, 2005.

POLLOCK Griselda, *Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*, London & New York, Routledge, 1999.

POULOT Dominique, *Patrimoine et musées. L'institution de la culture*, Paris, Hachette, 2001.

POULOT Dominique, *Une histoire des musées de France, XVIIIe-XXe siècle*, Paris, La Découverte, 2005.

POULOT Dominique, *Musée et muséologie*, Paris, La Découverte, 2005.

PRAT Reine, *Mission Égalités : Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le secteur du spectacle vivant*, Rapport établi à la demande de J Bouët, directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, mars 2006.

<http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prat/egalites.pdf> et

Pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de production, aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique 2009 :

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/egalite_acces_resps09.pdf

ROBINSON Hilary (Ed.), *Feminism-Art-Theory - An Anthology 1968-2000*, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2001.

SELIER Geneviève, VIENNOT Eliane (Dir.), *Culture d'élite, culture de masse et différence des sexes*, L'Harmattan, "Bibliothèque du féminisme", Paris, 2004.

SOFIO Séverine, MOLINIER Pascale (Dir.), *Genre, féminisme et valeur de l'art, Cahiers du genre*, n°43, Paris, l'Harmattan, 2007.

THÉBAUD Françoise, *Écrire l'histoire des femmes et du genre*, Lyon, ENS éditions, 1998, 2007.

VERLAINE Julie, *Femmes collectionneuses d'art et mécènes de 1880 à nos jours*, Malakoff, Hazan, 2014.