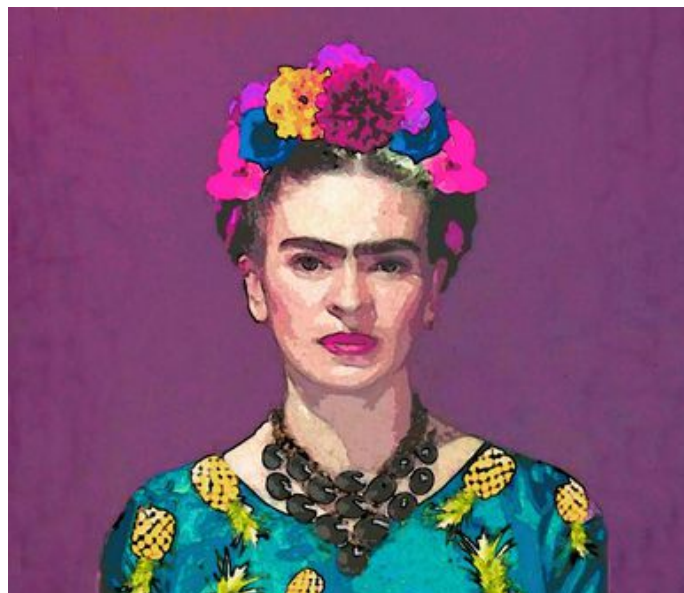

La femme dans l'art

« Un parcours artistique féminin »

M. Jean-Marc MESSINA IEN Mission EAC DSDEN - 06

Mme Martine LEFEVRE IEN Mission EPS « Égalité hommes-femmes » DSDEN - 06

Mme Sandrine SAUREL-FRANCK CPD Arts DSDEN - 06

Mme Hélène RAYNAUD CPD Musique DSDEN - 06

M. Patrick MASSABO CPD Musique DSDEN - 06

« La Femme dans l'art »

La femme n'a pas toujours été admise dans le champ artistique comme « artiste » à part entière. Pourtant, déifiée, représentée en héroïne durant la Préhistoire et l'Antiquité, c'est assez tardivement qu'elle s'est hissée au rang de créatrice à l'égal de l'homme.

L'image sociale de la femme artiste fut longtemps déconsidérée, sauf rarissimes et héroïques exceptions.

❖ Des aventurières dans l'art

Les femmes artistes sont des aventurières d'exception car leur détermination et leur talent ont été sévèrement mis à l'épreuve. En effet, la vocation d'artiste pour les femmes n'a pas été bien perçue car les métiers de la création étaient considérés comme inadaptés au tempérament féminin. La société, sous l'autorité des valeurs chrétiennes, confinait les femmes dans des rôles d'épouse et de mère, aucune formation artistique n'était accessible aux femmes.

Dans toute l'Europe, cette conquête pour l'art et par l'art a été inspirante. Elle constitue un porte-voix en faveur de l'émancipation.

Aujourd'hui, pourquoi faire un parcours d'artistes féminines ?... Tout simplement parce que la conquête pour l'émancipation est encore en cours mais aussi pour montrer que chaque personne peut trouver sa place, au-delà des préjugés ou des représentations.

Ce dossier n'est pas un Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle à part entière, il est une source documentaire où seulement des artistes femmes sont mises en valeur afin d'enrichir les connaissances des élèves et permettre ainsi une parité dans chaque domaine des arts. Il sera donc judicieux de ne pas se limiter à l'utilisation d'un PEAC exclusivement féminin mais de promouvoir une mixité dans le monde de l'art.

« La représentation de la femme dans la peinture »

Pour comprendre la place de la femme dans l'art en tant qu'artiste, il faut d'abord connaître « la femme » dans l'art. La femme avant de devenir artiste est d'abord née comme le modèle favori des artistes. Depuis l'antiquité, elle symbolise le désir, le rêve et est un modèle esthétique privilégié, convoité, fantasmé. La femme est l'objet et l'homme est le créateur. Il y a une certaine hiérarchie décidée par la société patriarcale.

❖ La femme dans la Préhistoire

Les Vénus :

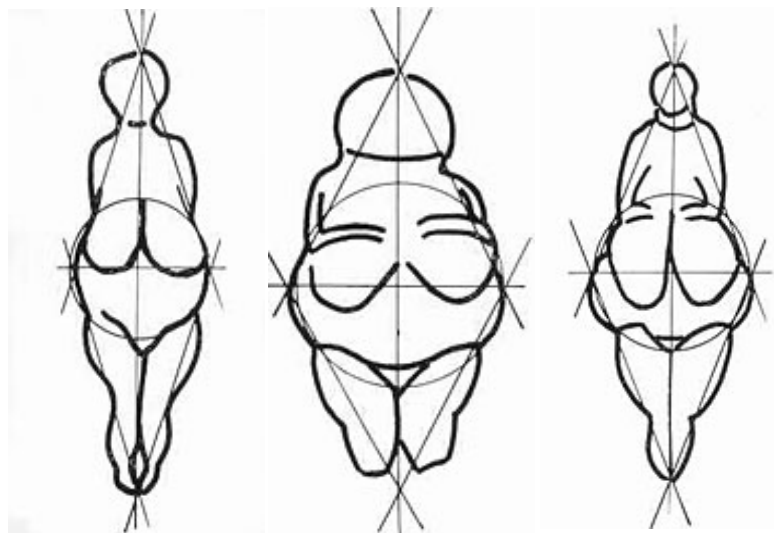
Ces statuettes en ivoire de mammouth, os ou pierre sont connues sous des noms divers : Vénus paléolithiques, Vénus aurignaciennes, Vénus stéatopyges, Vénus obèses... la plus neutre et la plus correcte est la première.

André Leroi-Gourhan a décrit une organisation schématique de l'ensemble des Vénus dans un losange à grand axe vertical et avec des seins, un abdomen et des fesses hypertrophiées dans un cercle.

Cette formule, si elle s'applique effectivement à nombre de statuette ne peut pas être généralisée. Un certain nombre de caractères généraux peut cependant être dégagé :

- ✓ La partie centrale du corps (seins, ventre, fesses, cuisses et sexe) est toujours sur-représentée.
- ✓ Les mains, les pieds, les membres supérieurs et, à un moindre degré, les jambes, sont négligés.
- ✓ Les traits du visage ne sont pas représentés sauf deux exceptions : la Dame de Brassempouy et la tête de Dolni Vestonice.

La fonction exacte de ces statuette n'est pas connue ; objets de parure ou de culte, ces deux hypothèses ne sont pas exclusives.

❖ La femme dans l'Égypte Antique

Dans l'Égypte Antique, la femme a une place importante, considérée comme la complémentarité de l'homme. La femme est l'égale de l'homme devant la loi. Elles sont souvent représentées en activité et prennent des figures de déesses. La femme et son image évoquent souvent la fertilité.

❖ La femme dans l'Antiquité Grecque

La femme a un rôle de reine, parfois de déesse, de femme au foyer et d'épouse. Ses représentations sont nombreuses. Ici nous avons une représentation d'Aphrodite détachant sa sandale, montrant une posture quotidienne de la femme. C'est très en avance pour l'époque.

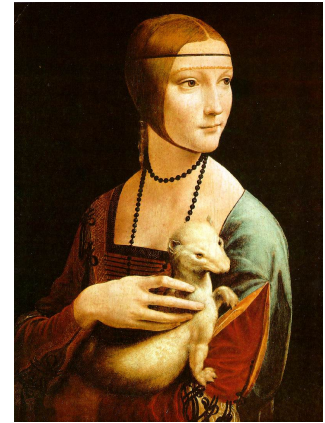
❖ La représentation de la femme dans l'art Byzantin

La femme est la figure de la Vierge, elle est simplifiée, schématisée, c'est la représentation d'une mère avec son enfant sans contexte ni décor. Seule sa fonction de mère est représentée dans les icônes.

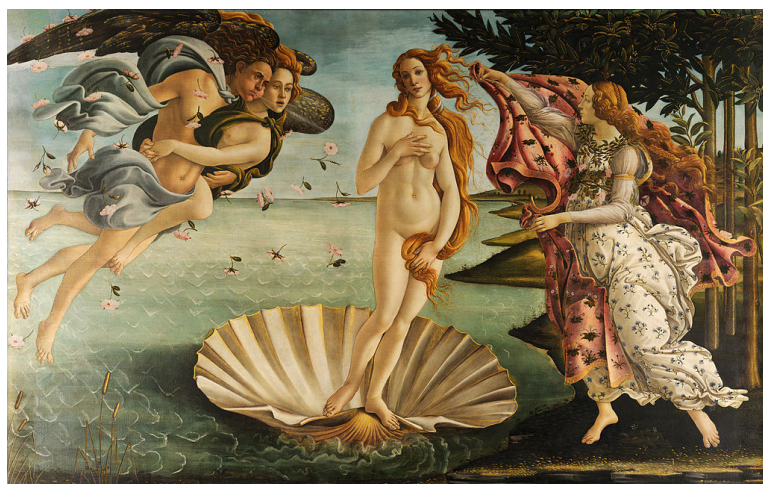
❖ La représentation de la femme au Moyen-Âge

Moniales, mères, épouses, amantes ou marchandes, autant de rôles assumés par les femmes au Moyen Age qui se reflètent dans l'art médiéval. Saintes et personnifications allégoriques offrent des représentations de femmes idéales et fortes qui peuplent les créations artistiques de l'époque.

❖ La représentation de la femme à la Renaissance

A la Renaissance, le corps est mis en avant. L'ambition des peintres est de dépasser le stade du corps dit imparfait pour montrer un réel savoir-faire dans la représentation du corps. L'idée de la Beauté platonicienne s'incarne désormais dans la forme du corps humain, corrigé et admis dans un équilibre sans faille. Le corps féminin réapparaît dans l'art non-religieux. Il est encore une fois idéalisé. Les femmes des tableaux de Raphaël et de Botticelli se tiennent dans des postures peu naturelles, qui rappellent le déhanché des statues antiques grecques. Quant à la Vénus de Botticelli, elle a tout de la statue : d'une blancheur d'ivoire, sans le moindre poil ni bourrelet, elle est l'archétype de la beauté de marbre. Une divinité plus qu'une femme, au corps entièrement idéalisé.

❖ La représentation de la femme du XVIIème au XIXème siècle

La femme est délicate, travailleuse, silencieuse, discrète mais un glissement réaliste s'opère dans l'art de la Renaissance. Les canons de beauté ont changé. Les aristocrates et mécènes qui admirent les beautés froides de Raphaël, aiment également les rondeurs des femmes chez Titien ou Rubens. Cuisses dodues, poitrines lourdes et embonpoint appétissant : Rubens incarne ce glissement vers un art sensuel, un appel aux sens et au désir du spectateur. La femme est une masse adipeuse de chair, elle est représentée dans ce qu'elle suscite chez l'homme mais aussi dans ses caprices frivoles. La femme est encore assujettie à l'homme dans ses représentations fantasmagoriques.

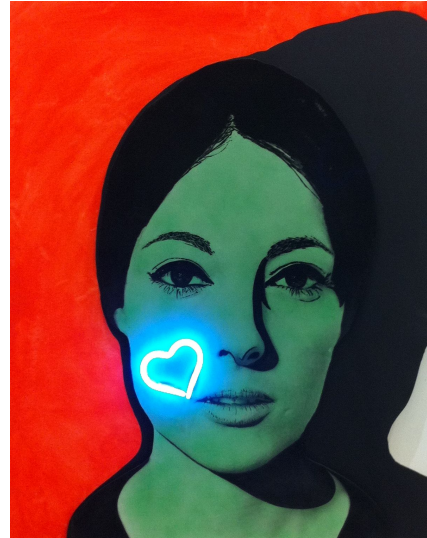
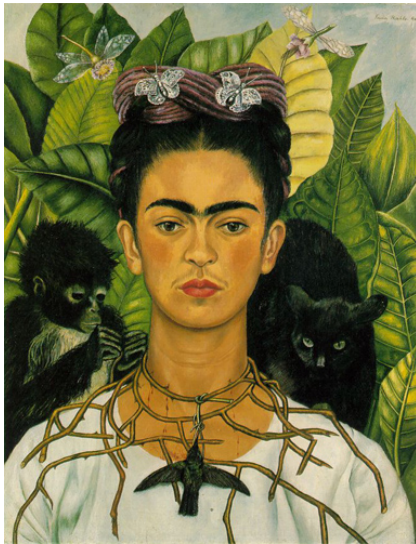
❖ La représentation de la femme du XXème siècle

Gustav Klimt réalise des peintures où la femme est représentée sur un fond d'or. Elle est belle comme une déesse et les matériaux précieux l'entourent. Mucha réalise des affiches où la femme est stylisée en formes courbes très graphiques. Mais c'est à Picasso que revient le fait d'avoir fait de la femme un sujet de peinture pure dans les *Demaiselles d'Avignon*. Lucian Freud montre la femme dans toute sa féminité, simple avec des lumières crues, cherchant à rendre la carnation de la peau.

❖ La représentation de la femme du XXIème siècle

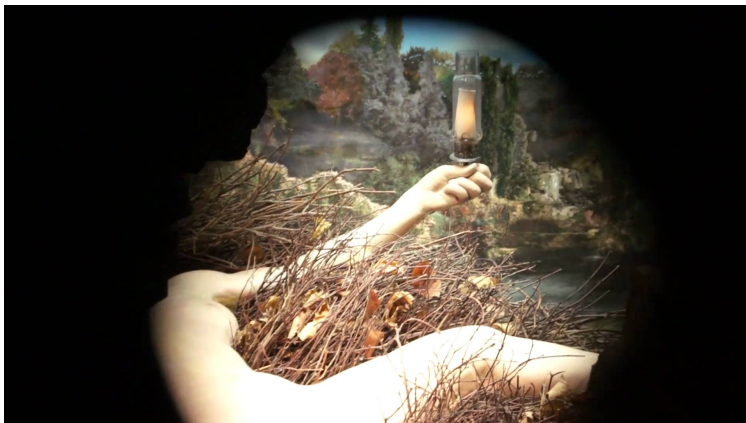
Les femmes se représentent elles-mêmes et avec le mouvement féministe, elles prennent magistralement une place dans le milieu artistique. Frida Kahlo est une figure majeure de l'art mexicain. Elle se met en scène dans ses autoportraits. Les « Nanas » représentent aussi l'intervention de Niki de Saint-Phalle dans le mouvement féministe des années 80. De son côté Martial Raysse, réalise en 1965 « peinture haute tension » avec l'incrustation du néon lumineux dans la toile, la femme devient un objet publicitaire.

❖ La représentation de la femme dans l'art contemporain

Dans l'art contemporain, la femme entre en scène et s'empare de bien des sujets artistiques où elle montre qu'elle n'est pas un objet ni de culture ni de consommation. Du côté des artistes hommes on peut observer avec Marcel Duchamp une désacralisation la représentation de la femme, échouée dans des branchages.

Joana Vasconcelos propose une icône sculpturale de la femme contemporaine, en militant pour l'image d'une femme émancipée. Marie Claude Quignon travaille autour des femmes qui n'ont pas droit à la parole, une de ses œuvres consistait à faire remplir des bocaux, par des femmes, avec des objets leur appartenant, afin de transmettre un message à leur descendance.

« Pour un parcours citoyen »

Artistes femmes

Le tableau ci-dessous a pour but de proposer des artistes femmes pour un parcours d'Éducation Artistique et Culturelle mixte. Ce tableau n'est pas fixe et viendra au fil du temps s'y ajouter d'autres propositions/références.

Domaines	Artistes	Œuvres	Dates	Commentaires
Arts du Visuels	Laurence JENKELL	Les Bonbons	2016	Pop'Art
	Camille CLAUDEL	La valse	1901	Sculpture
	Frida KAHLO	Les 2 Fridas	1939	Réalisme
Arts de l'Espace	Julia MORGAN	Hearst Castle	1947	Architecte
	Odile DECQ	Extension du MAC Rome	2010	Architecte
	Paola VIGANO	1 ^{ère} à avoir le grand-prix d'urbanisme	en 2013	Urbaniste
Arts du Quotidien	Matali CRASSET	Hôtel « HI MATIC »	2011	Style Minimaliste
	Patricia URQUIOLA	Fauteuil Matilda	2013	
Arts du Langage	Suzy SOLIDOR*	...	1940	Romancière
	George SAND	Le Château de Pictordu	1873	Contes
	Comtesse de SEGUR	Les malheurs de Sophie	1858	Roman pour enfants

* Suzy SOLIDOR actrice, chanteuse, romancière... morte à Cagnes sur Mer, des objets lui appartenant sont exposés au Musée de Cagnes sur Mer

« Ressources »

Sitographie :

<https://perezartsplastiques.com/2016/02/14/la-femme-dans-lart/>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_artiste

Documents pdf :

<http://www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr/IMG/pdf/lafemmecatalogue.pdf>

https://www.museestroyes.com%2Finclude%2FviewFile.php%3Fidtf%3D4192%26path%3D4f%252F4192_236_dossier-didactiq-la-femme.pdf&usg=AOvVaw1yEH6FXshP5qvcmcEISVfw

<http://www.utl-landerneau.com/assets/fichiers-clients/pdf/2012-11-13-Femmes-peintres.pdf>

Bibliographie :

« La place des femmes dans l'histoire » Coord. G. Dermenjian, I. Jami, A. Rouquier, F. Thébaud éd. Belin

« Femmes artistes » Mélanie Gentil éd. Palette

« Femmes artistes de la Renaissance au XXIème siècle » Simona Bartolena éd. Gallimard