L’art et la femme dans la collection du LAC de Sigean

Eva et Adel

Le statut de la femme artiste

Très peu de noms d’artistes femmes émergent de l’Histoire de l’art avant le 20éme siècle. La femme artiste est longtemps restée dans l’anonymat et son travail a parfois même été complètement occulté.

Pourtant, dès la préhistoire, les études anthropologiques nous prouvent que les femmes étaient très actives et que c’est à elles que nous devons les empreintes qui ornent les parois des grottes !
Aussi, selon la légende Grecque, c'est Dibutades, la fille du potier Butades qui serait à l'origine de l'invention de la peinture et de la sculpture !

Les femmes artistes ont également accompagnées la création à tous les siècles : pensons aux tapisseries (tapisserie de Bayeux attribuée à la reine Mathilde) enluminures , réalisées par des moines et des nonnes (Ende, Guda ou Claricia...)...et nous ne parlons que très rarement des femmes artistes à la Renaissance (pourtant nombreuses, 90 environs) ou au baroque, alors encouragées dans la création puisqu'autorisée à entrer dans les académies comme c'est le cas d'Artemisia Gentileschi (membre de l'Académie de Florence)ou de Catherine Duchemin, *La Rosalba* ,Élizabeth Vigée-Lebrun ou Marie Tussaud (membres de l'académie royale de peinture et de sculpture créée par Le Brun en 1648). Elles ne pouvaient cependant pas prétendre à peindre tous les sujets, la peinture d'Histoire, au sommet de la hiérarchie des genre étant exclusivement réservée...aux hommes !

La fin de l'Ancien Régime provoquera une régression violente du statut de la femme selon le mot de Vigée-Lebrun : *« les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées »*.

Alors que précédemment, les membres des académies *« n'ont pas cru que de gracieux visages de femmes pussent troubler leurs graves assemblées »* (Octave Fidière), elles sont exclues du nouvel Institut en 1795 par les ardents révolutionnaires, parangons de l'égalité, du progrès et des *Lumières* !

Elles sont enfin renvoyées dans leur foyer par le code Napoléon (1804) qui les rétrograde au rang de mineures.

Il leur est désormais interdit d'exercer un métier sans l'accord de leur mari, de toucher un salaire ou de suivre une formation.

Dans ces conditions, comment peindre des nus ou représenter des scènes mythologiques puisque la *« décence de leur sexe les empêche d'étudier d'après nature »* (Comte d'Angivilier, 1780) ?

C'est seulement au 19éme siècle que certaines femmes artistes se font remarquer. Des impressionistes Berthe Morisot, Mary Cassat…ignorant les critiques qui les traitent de *« prostituées »*ou la sculptrice Camille Claudel, élève d'Auguste Rodin, qui fera scandale : comment une femme peut-elle sculpter des nus, masculins de surcroît ?!!!

Il est temps de rappeler que ***« Le génie […] n'a pas de sexe »*** **nous dit** George Sand !

Mais c'est surtout dans les années 1970 que les femmes vont s'émanciper et revendiquer un statut égalitaire à celui de l'Homme. Les revendications féministes vont se retrouver chez les artistes femmes.Beaucoup d'entre elles vont se montrer impertinentes, dérangeantes voire choquantes. Leurs œuvres attendent une réaction immédiate en évoquant souvent le corps féminin (Niki de Saint Phalle, Sophie Calle, Anette Messager, orlan...). Cependant, certaines femmes artistes ne se sentent pas concernées par ses problématiques féministes et vivent leur création librement.

Qu'en est-il des femmes artistes de la collection du Lac ?

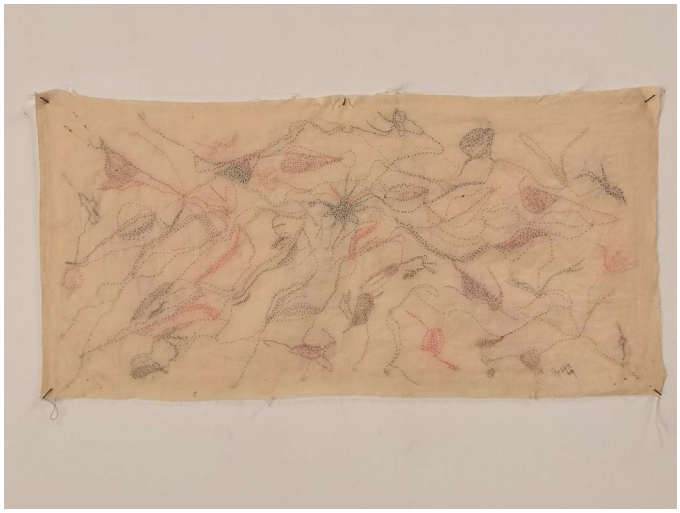
Au LAC , plusieurs couples d’artistes Hommes / Femmes sont représentés mais bien souvent, la femme est restée dans l’ombre de l’homme, préférant s’occuper de la logistique familiale :

Piet Moget et Mary Schallenberg

Piet Moget a eu une grande carrière de peintre et collectionneur. Il fonda le Lac de Sigean avec sa fille Layla Moget. Mary Schallenberg, sa femme, bien qu’aux Beaux-arts a ses côtés n’a pas cherché à exposer. Les 2 croquis de nus semblent identiques et sont pourtant de l’un et de l’autre, cherchez l’erreur !

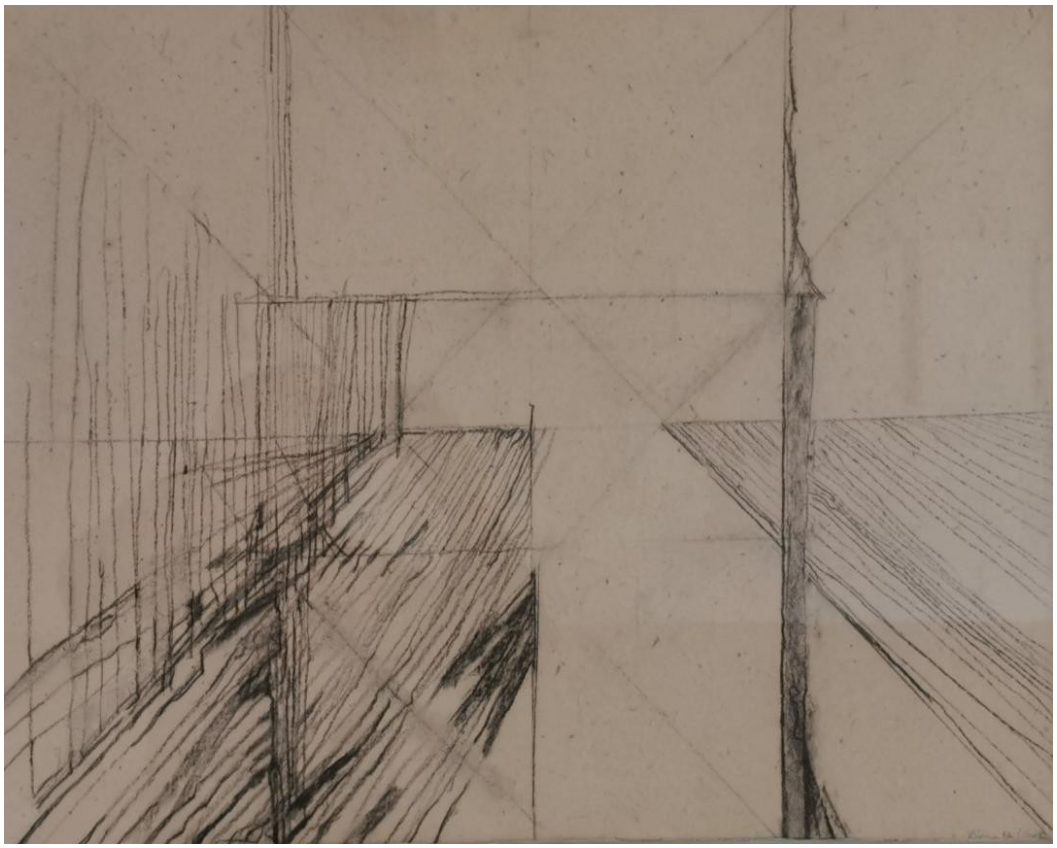
Il en est de même pour Dado qui a connu la gloire et sa femme Hessi, qui malgré une pratique très interessante de broderie n’a pas réussi à avoir autant de reconnaissance.

Dado



Hessi

Au contraire Vieira Da Silva a connu le succès en tandem avec son mari Árpád Szenes.



Vieira Da Silva

Nombreux sont les couples de créateurs à s'être influencer mutuellement : Sonia et Robert Delaunay, Christo et Jeanne-Claude, Frida Khalo et Diego Rivera.

Les pratiques de l'un et l'autre peuvent se nourrir mais restent parfois bien différentes comme c'est le cas pour Attina yoannou et Antonello Curcio.

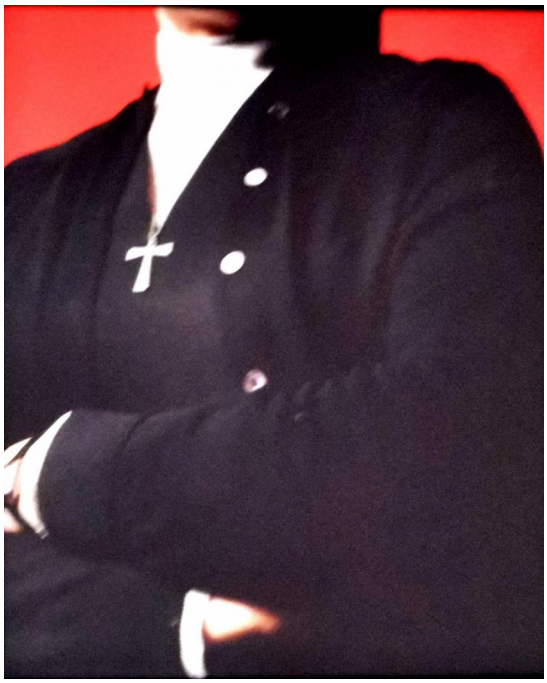
Antonello Curcio et Attina Yoannou

Les représentations féminines dans l'art

La femme représentée :

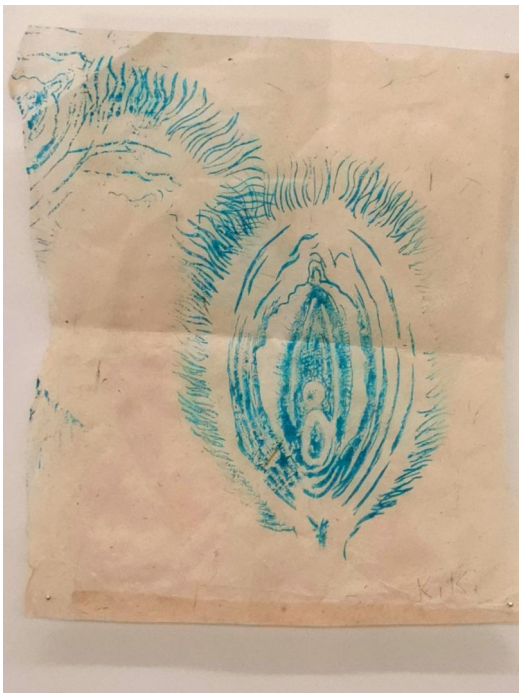
Le corps féminin a souvent été l'objet des représentations dans l'art. Bien souvent montré comme un objet de désir, le nu féminin se prêtait aussi à l'étude anatomique et à la recherche du canon de beauté.

Pourtant, en photographiant, une religieuse au cadrage resséré sur le torse et bras croisés, Andres Serrano nous donne l'image d'une femme très dure, bien loin de l'image de douceur et de tendresse que l'on attendrait.

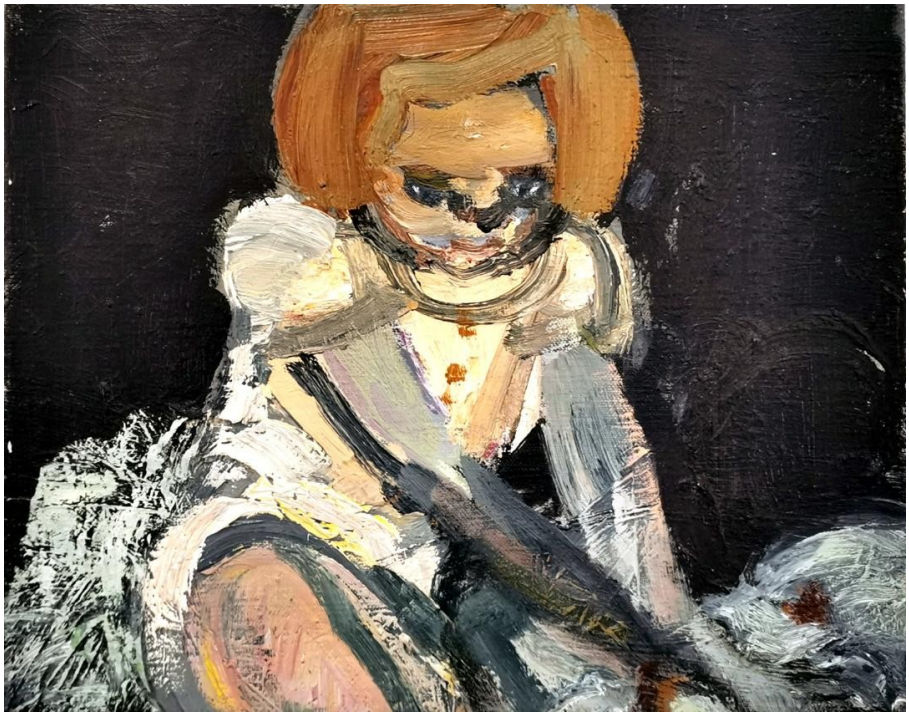


Andres Serrano

Lorsque Kiki Smith représente une vulve, le caractère provocateur n’est pas immédiat. Le spectateur peut y voir d’abord une fleur, une sorte de poésie s’en dégage.



Kiki Smith



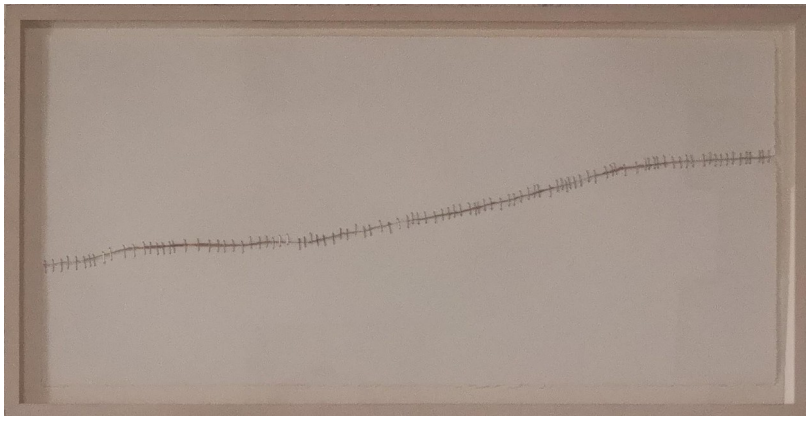
Marlène Dumas

Une sorte d'inquiétante étrangeté ressort de ce portrait de la fille de Marlène Dumas. Mi-humaine /mi-animal, on ne parvient pas à comprendre ce qu'elle est en train de faire ce qui trouble le spectateur.

Les représentations des femmes artistes

On peut se demander s'il existe un type d'oeuvre selon le genre ?

Certes, certaines pratiques usées de coutume par les femmes comme la broderie, la couture vont se retrouver dans certaines pratiques artistiques contemporaines. Chez Hessi, Nancy Brook Broady ou encore brigitte Nahon, ces gestes séculaires sont réactivés et associe souvent l'idée de couture à celle de réparation du corps .

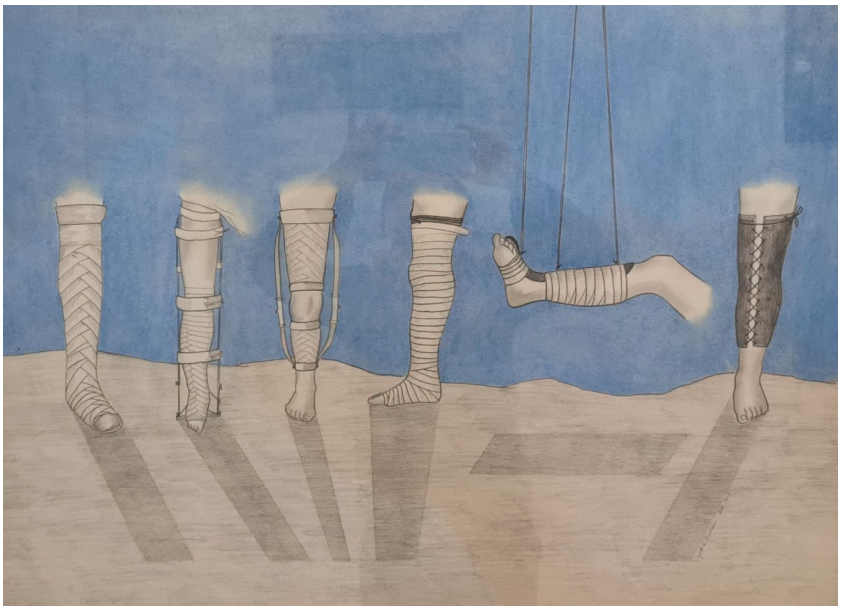


Nancy brook Broady : paysage enneigée ou cicatrice ?

En dehors des techniques genrées, les femmes artistes vont souvent s’engager dans la défense de leur droit, dénoncer les souffrances dont elles sont victimes. Nan Goldin, par la photo, nous fera entrer dans son intimité.

Nan Goldin

Avec Cynthia Carlson,c’est un mélange d’humour et de tragédie. Des jambes platrées, bandées, oppressées parfois tenues par des fils comme des pantins, sont sans corps , et pourtant toujours debout !



Cynthia Carlson

Décadence des genres

Même si l’on peut trouver des similitudes entre certaines artistes, nous ne pouvons généraliser . Certaines artistes proposent aussi de la poésie de la rêverie .

Masculinisation du féminin / féminisation du masculin

Aujourd'hui, les femmes sont mieux représentées dans les galeries d'Art mais encore trop peu visibles dans les musées : le chemin est encore long pour que la femme devienne aux yeux de la société un artiste comme un autre. Quand s'arrêtera l'injustice qui valut à Berthe Morisot cette simple formule, sur son certificat de décès : *« Sans profession »* ?