

LA PLACE

DU GENRE

EN HISTOIRE

DES ARTS

**GENRE
& HISTOIRE DES ARTS**

INTRODUCTION

GENDER STUDIES ET HISTOIRE DES ARTS

- examiner des rapports de domination
- examiner des questions identitaires
- examiner l'importance accordée aux représentations culturelles

Agnès THURNAUER, *Projet XX story*
badges, 2005/2006

LA DIFFÉRENCE
SEXUELLE
ET SON ESTHÉTIQUE

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

2

DES MISES EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUES :
ÉTUDE DE CAS

3

DES PARCOURS
DANS LES COLLECTIONS
STRASBOURGEOISES

4

BIBLIOGRAPHIE
SITOGRAPHIE

1

DES COLLOQUES ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

- **un travail tardif en France**

*Féminisme, art et histoire de l'art,
ça c'est une autre histoire !*
1991, ENSBA (colloque)

→ féminisme et dynamisme
de la discipline

→ renversement et questions
en miroir

Elisabeth Vigée-Lebrun,
Madame Vigée-Lebrun et sa fille
1789

Elisabeth Vigée-Lebrun,
Hubert Robert, 1790

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

- **le brouillage des genres posé pour la première fois**

Masculin-féminin, le sexe de l'art
1995 (exposition MNAM, Paris)

- DUCHAMP
un art de la réversibilité
- PICASSO
un art de l'opposition

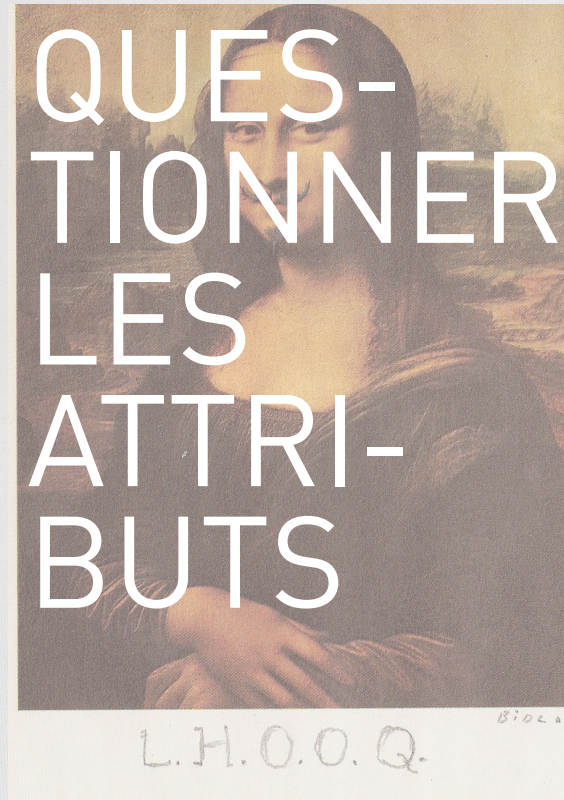

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

DUCHAMP

→ un art de la réversibilité

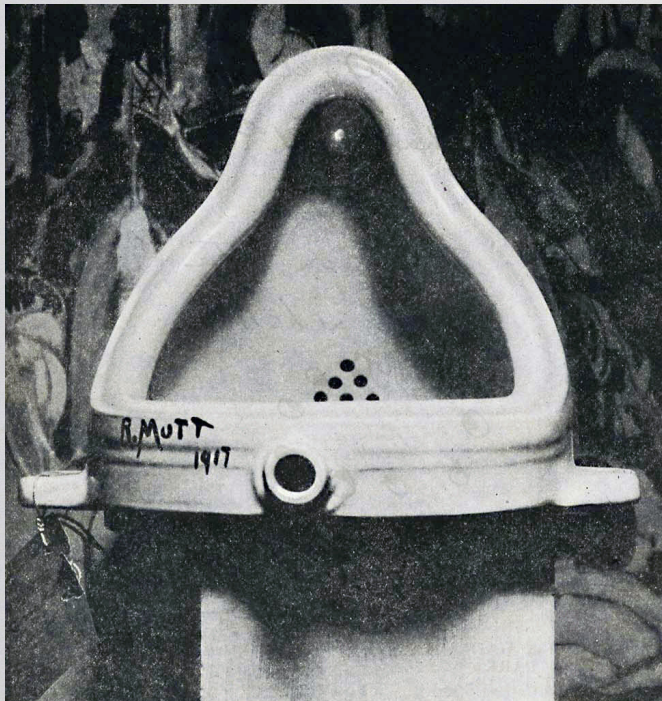

1

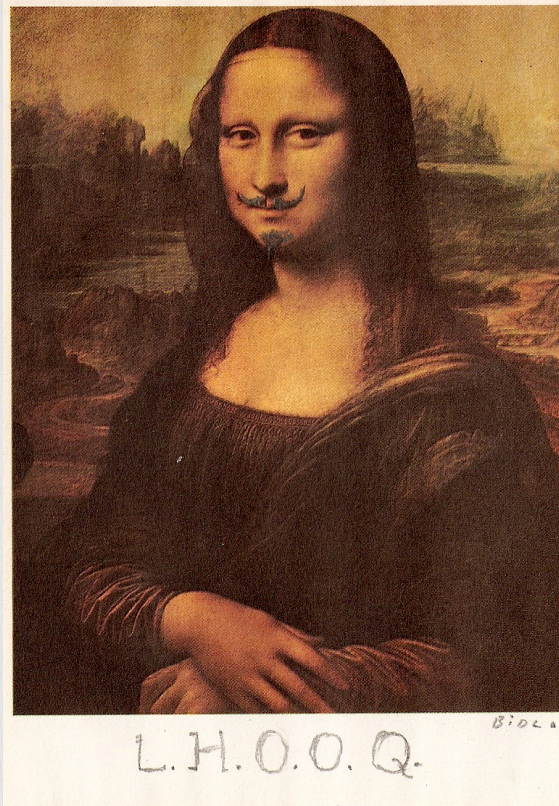
DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

DUCHAMP

→ un art de la réversibilité

Alfred STIEGLITZ, photographie de *Fontaine* de Marcel Duchamp, 1917

Marcel DUCHAMP, *L.H.O.O.Q.*, 1920

Man RAY, *Rose Selavy*, 1920

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

PICASSO

→ un art de l'opposition

LE
PEINTRE
ET
SON MO-
DÈLE

LE
BAISER

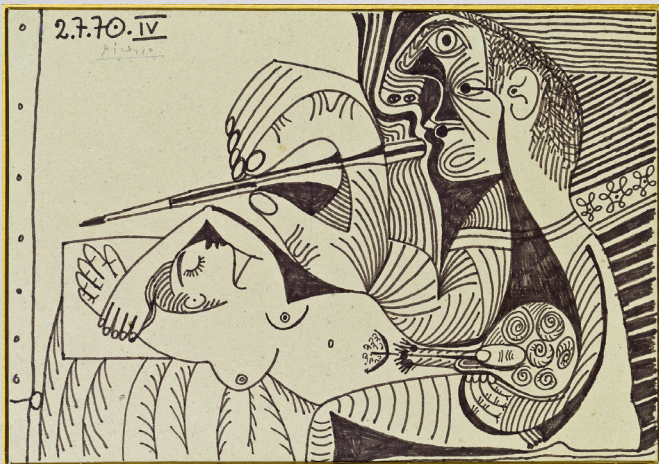
LE
COMBAT

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

PICASSO

→ un art de l'opposition

PICASSO, *Le peintre et son modèle*, 1970

PICASSO, *Le baiser*, 1965

PICASSO, *Corrida, la mort du torero*, 1933

1

DES COLLOQUES ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

- **rattraper le retard**

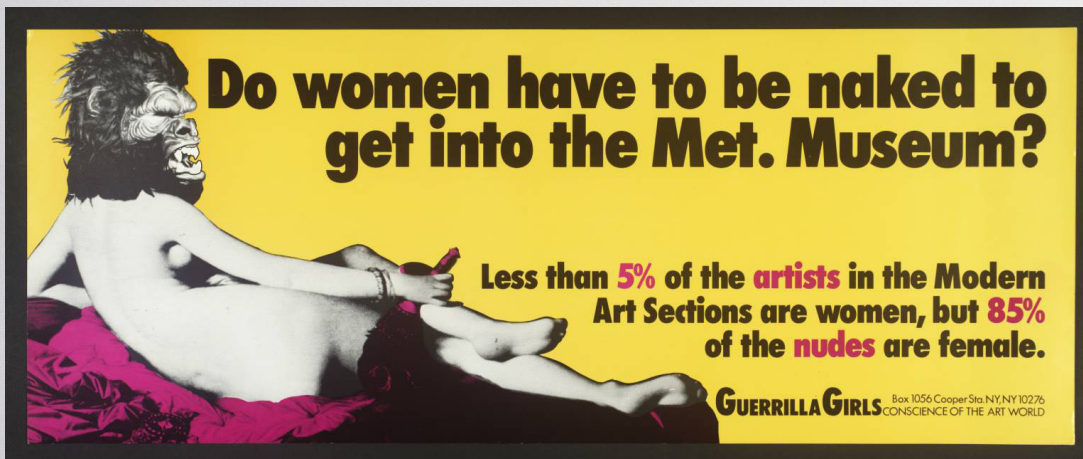
elles@centrepompidou

2009/2010, (exposition MNAM, Paris)

→ poser la question du statut

→ poser la question de l'égalité

→ poser la question du combat

Guerrilla Girls, *sans titre*, 1985/1990

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

LES PIONNIÈRES

L'exclusion du récit moderniste

- la singularité
- l'atelier : « une chambre à soi »
- la revalorisation des arts dits « mineurs »

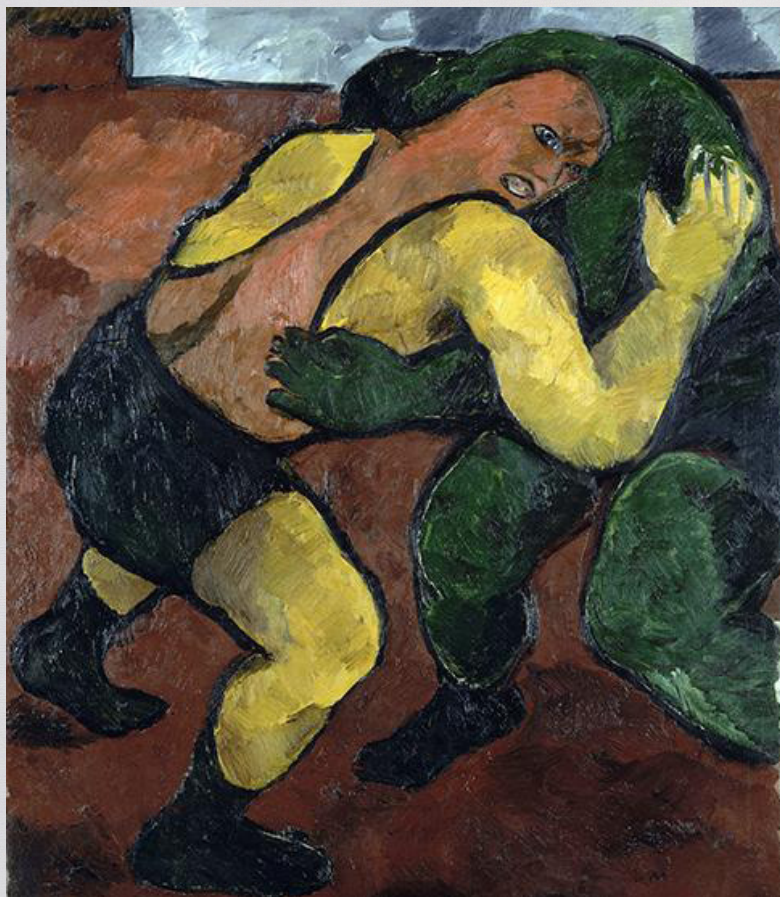
Sophie TAUEBER-ARP dans son atelier
de la place Kléber, Strasbourg, 1927

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

LES PIONNIÈRES

→ l'accès à l'éducation

Natalia GONTCHAROVA, *Les lutteurs*, 1908

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

LES PIONNIÈRES

→ l'affranchissement du réalisme

Sonia DELAUNAY, *Rythme profondeur*, 1960

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

LES PIONNIÈRES

→ l'absence de clivage
entre Beaux-Arts
et Arts Décoratifs

Sophie TAUEBER-ARP, *Bureau*, 1930

1 DES COLLOQUES ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

LES PIONNIÈRES

→ les échanges avec la scène

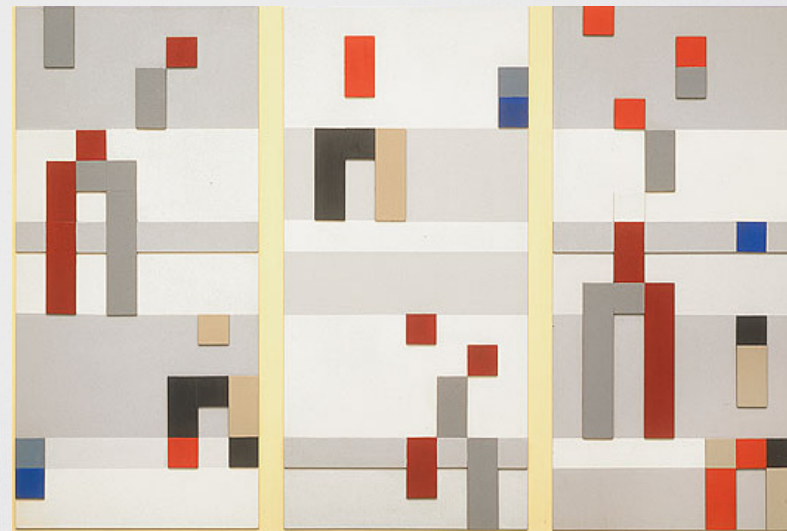
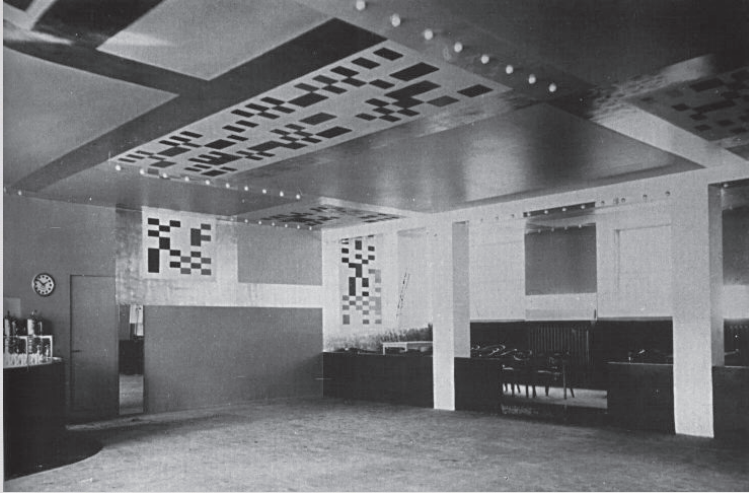
Natalia GONTCHAROVA, *Costume pour le Coq d'Or*, 1914

1

DES COLLOQUES ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

LES PIONNIÈRES

→ l'ambition d'une œuvre
d'art totale

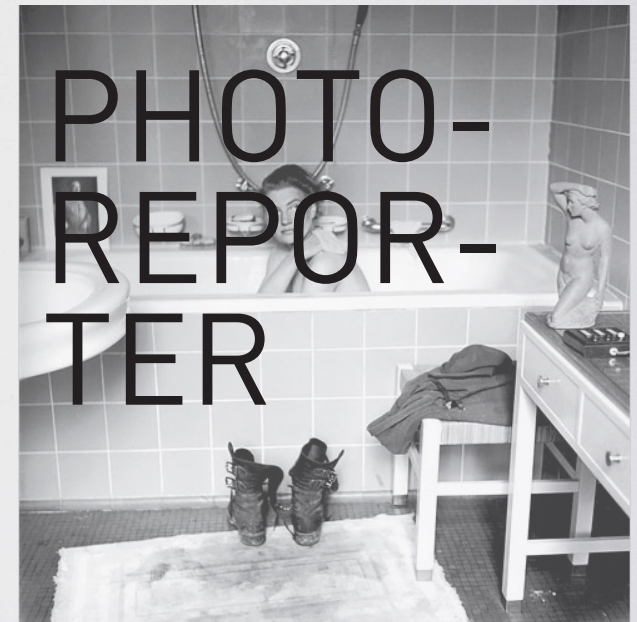
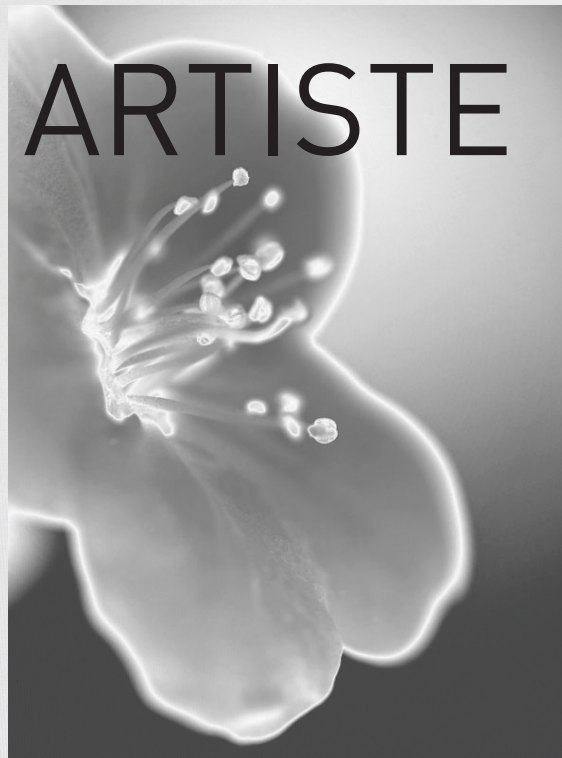

Sophie TAUEBER-ARP, *Composition verticale
et horizontale*, 1928

1 DES COLLOQUES ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

• photographie & genre
au musée du Jeu de Paume

Lee Miller, 2009

1

DES COLLOQUES ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

- photographie & genre
au musée du Jeu de Paume
Lee Miller, 2009

Publicité, 1928

Lee MILLER, *Fleur solarisée*, 1929 (?)

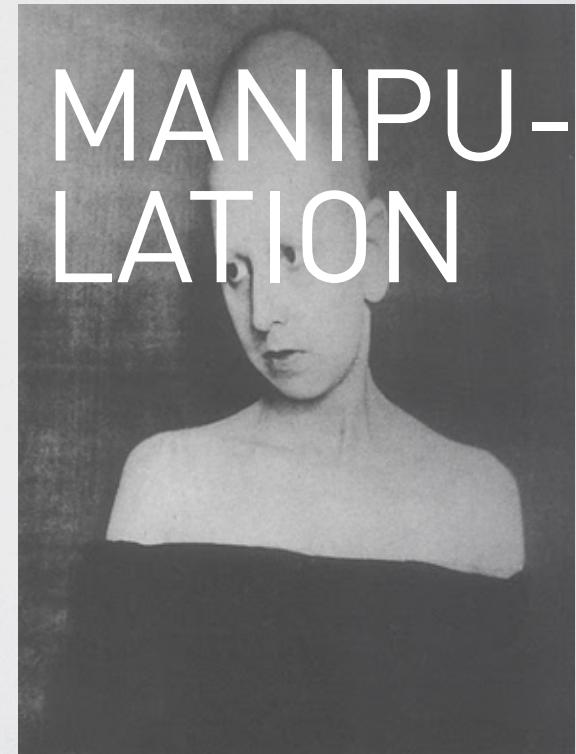
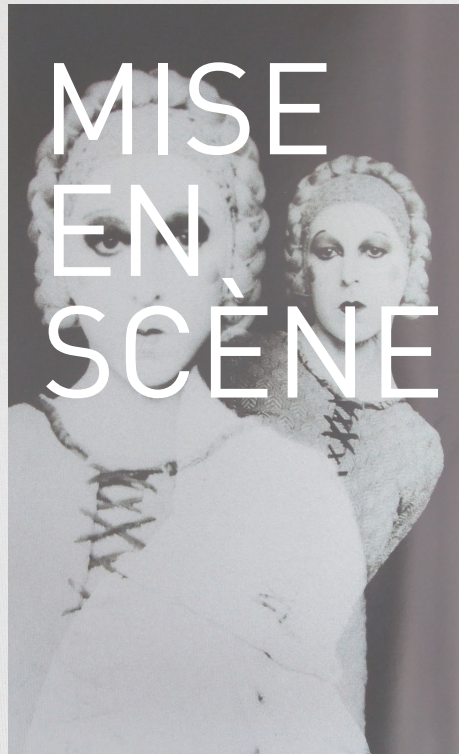
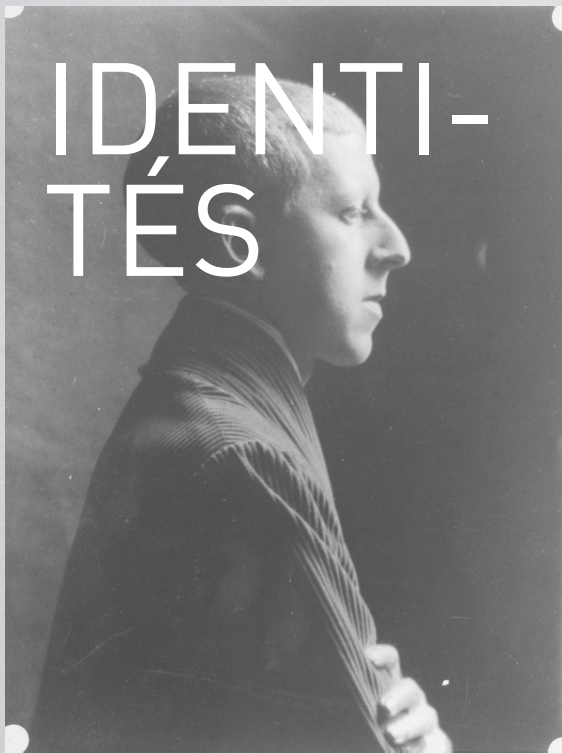
D. SCHERMAN, *Lee Miller dans la baignoire d'Hitler*, 1945

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

- **photographie & genre**
au musée du Jeu de Paume

Claude Cahun, 2012

1

DES COLLOQUES
ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

- **photographie & genre**
au musée du Jeu de Paume

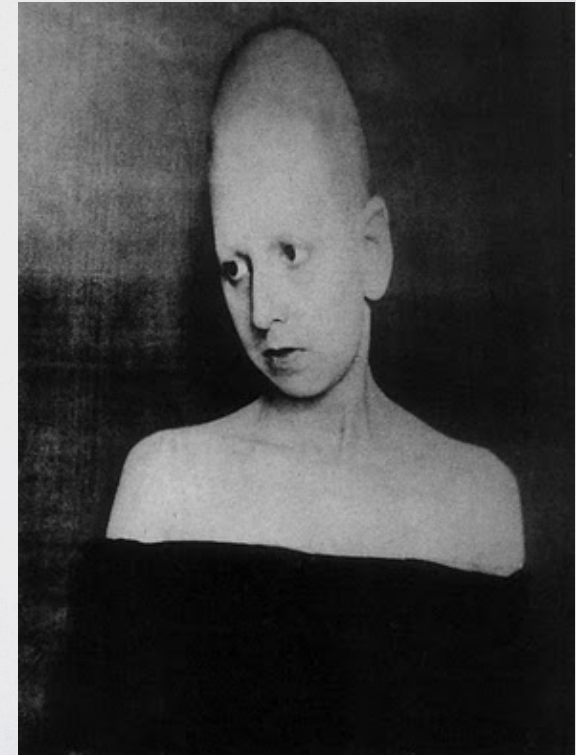
Claude Cahun, 2012

Claude CAHUN, *Autoportrait*, 1919

Claude CAHUN, *Autoportrait*, 1929

Claude CAHUN, *Autoportrait*, 1929

1

DES COLLOQUES ET DES EXPOSITIONS MANIFESTES

• l'actualité de ce sujet en 2014

→ artistes femmes au musée ?

Regards actuels

conférences, janvier-avril 2014,
auditorium du Louvre

→ qu'est-ce que les études de genre
font à l'histoire de l'art ?

colloque, janvier 2014, INHA

→ genre et création

dans les arts vivants

colloque, décembre 2013, EHESS

2 DES MISES EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUES : ÉTUDE DE CAS

- **une femme mécène
à la Renaissance : Isabelle d'Este**

Léonard DE VINCI, *Portrait d'Isabelle d'Este*, 1499-1500

TITIEN, *Portrait d'Isabelle d'Este*, 1534-1536

→ maîtriser son image publique :
le rôle du portrait

→ le *studiolo*, métaphore du pouvoir
d'Isabelle d'Este

2

DES MISES EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUES : ÉTUDE DE CAS

MISE EN ŒUVRE HISTOIRE DES ARTS LYCÉE | CLASSE DE 2ME

CLAIRE LINGENHEIM | _1

ÉTUDE DE CAS ISABELLE D'ESTE MÉCÈNE

LYCÉE	Classe de seconde
THÉMATIQUE	L'Antiquité gréco-latine et ses "renaissances"
PÉRIODE	La Renaissance
ENTRÉE	Les grandes "renaissances en Europe"
PROBLÉMATIQUE	Quelles sont les liens entre commande artistique et exercice féminin du pouvoir à la Renaissance ?

OBJECTIFS

- confronter des documents de nature différente
- mettre en œuvre la méthode propre à la lecture des œuvres (décrire, analyser, interpréter)

CONTENUS

- le mécénat et la société de cour à la Renaissance
- le métier d'artiste et son statut à la Renaissance

MOTS-CLEFS

mécène, collection, *studiolo*, commanditaire, contrat de commande, allégorie, portrait, programme

RÉSUMÉ

Isabelle d'Este, marquise de **Mantoue**, sait utiliser, à ses fins, les arts et les lettres souvent aux mains des hommes. En tant que mécène et par le contrôle qu'elle exerce sur le programme iconographique de son *studiolo*, elle outrepassa son rôle, que la société de cour aurait préféré limiter. Comme les hommes de son rang, **Isabelle d'Este** renforce sa position sociale et économique dans une société dominée par la préséance, la représentation et l'ostentation.

1. LES DOCUMENTS

MAÎTRISER SON IMAGE PUBLIQUE : LE RÔLE DU PORTRAIT

1. Giovan Giodio Trissino, *I Ritratti*, dans *Opere di Gio Trissino*, 1726, Vérone.
2. Léonard de Vinci, *Portrait d'Isabelle d'Este*, 1500, sanguine, pierre noire, 0,63 x 0,46cm, Paris, musée du Louvre.

LE STUDIOLA, MÉTAPHORE DU POUVOIR D'ISABELLE D'ESTE

1. Andrea Mantegna, *Mars et Vénus dit le Parnasse*, 1497, Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm, Paris, musée du Louvre.
2. Photographie du *studiolo*.

MISE EN ŒUVRE HISTOIRE DES ARTS LYCÉE | CLASSE DE 2ME

CLAIRE LINGENHEIM | _4

ÉTUDE DE CAS ISABELLE D'ESTE MÉCÈNE

Quels sont les liens entre art et pouvoir au féminin à la Renaissance ?

Andrea Mantegna
Mars et Vénus dit le Parnasse, 1497
Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm
Paris, musée du Louvre.

_ Observer

- > Sur la photocopie, tracer la médiane
- > Tracer une ligne au bas des pieds des personnages et numérotter les plans
- > Surligner les lignes qui dirigent le regard vers le centre du tableau

_ Décrire

- > Reconnaître les différents personnages grâce à leurs attributs à l'aide de ces fiches d'identité
- > Décrire leur pose

_ Analyser

- > Quels sont les personnages qui dominent la scène ?
- > Le rouge, le blanc et le bleu sont les couleurs des maisons d'Este et de Gonzague. Identifiez la place des zones colorées sur le tableau

le d'Este

2 DES MISES EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUES : ÉTUDE DE CAS

- **une femme mécène
à la Renaissance : Isabelle d'Este**

→ maîtriser son image publique :
le rôle du portrait

« Mais vous ne connaissez pas les biens de l'âme, cette beauté qui est chez elle de loin plus grande et plus divine que celle du corps ; je le sais bien parce que je lui ai parlé plusieurs fois, et j'ai l'habitude de fréquenter sa cour. »

Giovan Giodio Trissino

Léonard DE VINCI, *Portrait d'Isabelle d'Este*,
1499-1500

2

DES MISES EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUES : ÉTUDE DE CAS

- **une femme mécène
à la Renaissance : Isabelle d'Este**

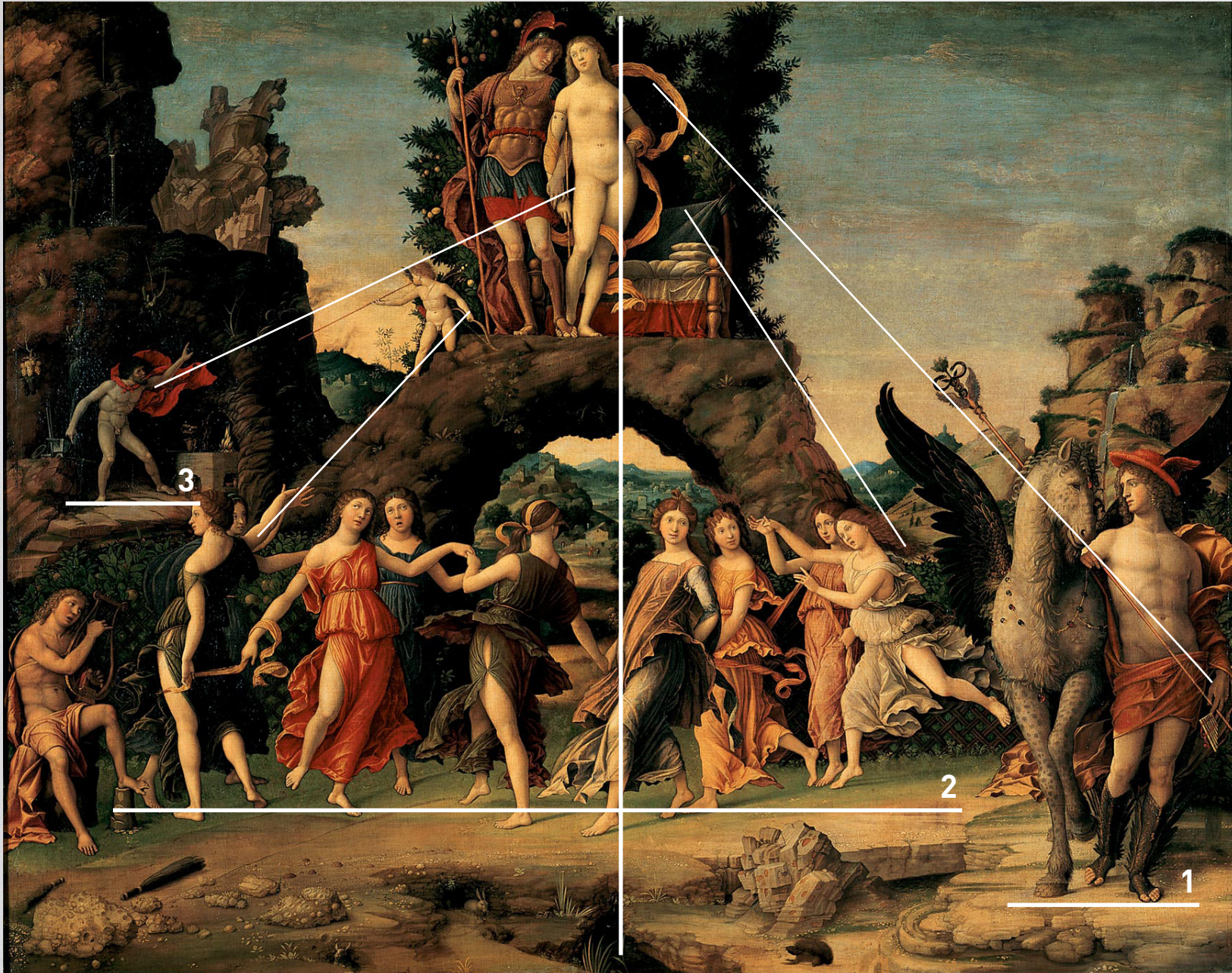
→ le *studiolo*, métaphore du pouvoir
d'Isabelle d'Este

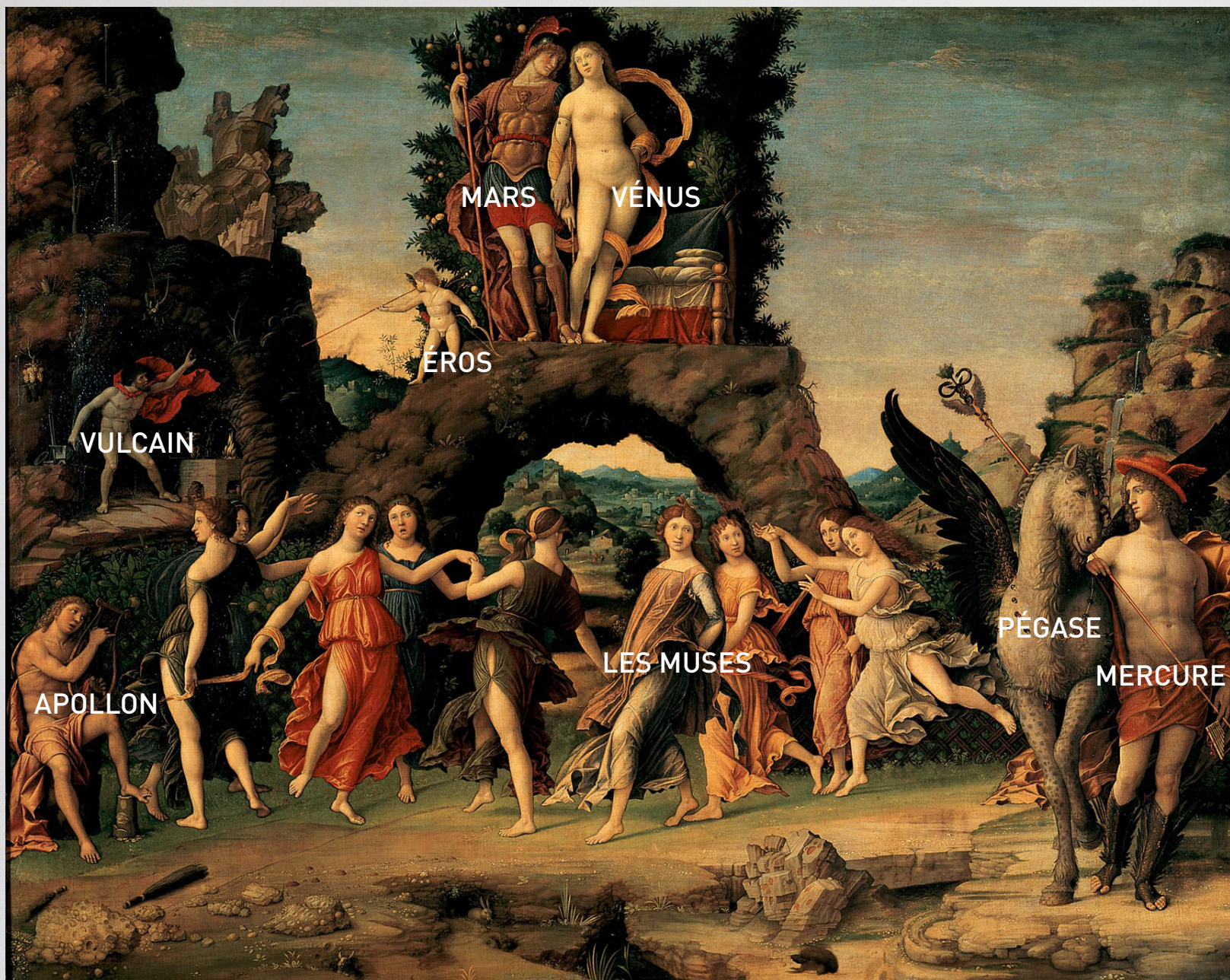
Le *Studiolo* d'Isabelle d'Este (reconstitution)

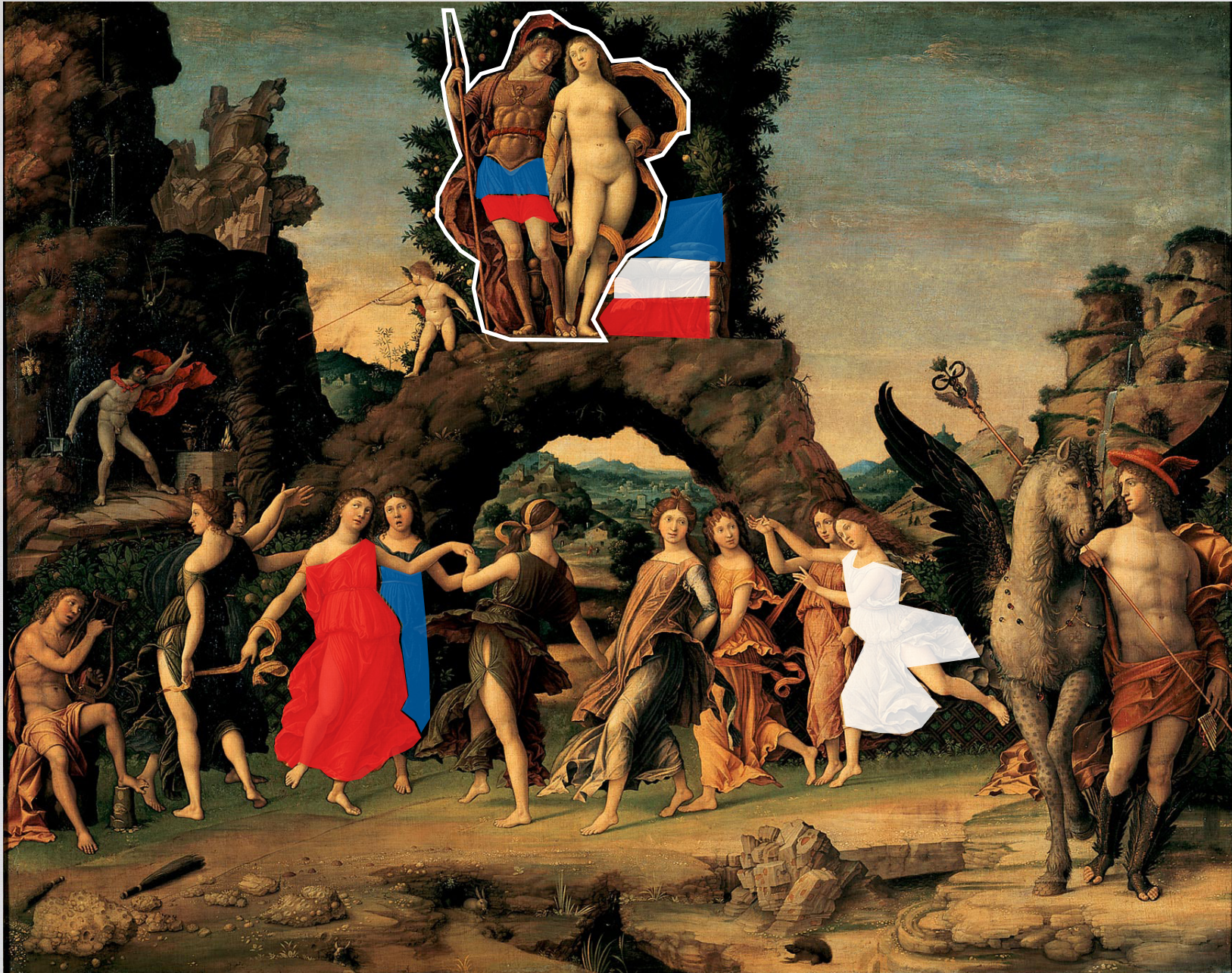
Andrea Mantegna, *Mars et Vénus dit le Parnasse*, 1497,
Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm, Paris, musée du Louvre.

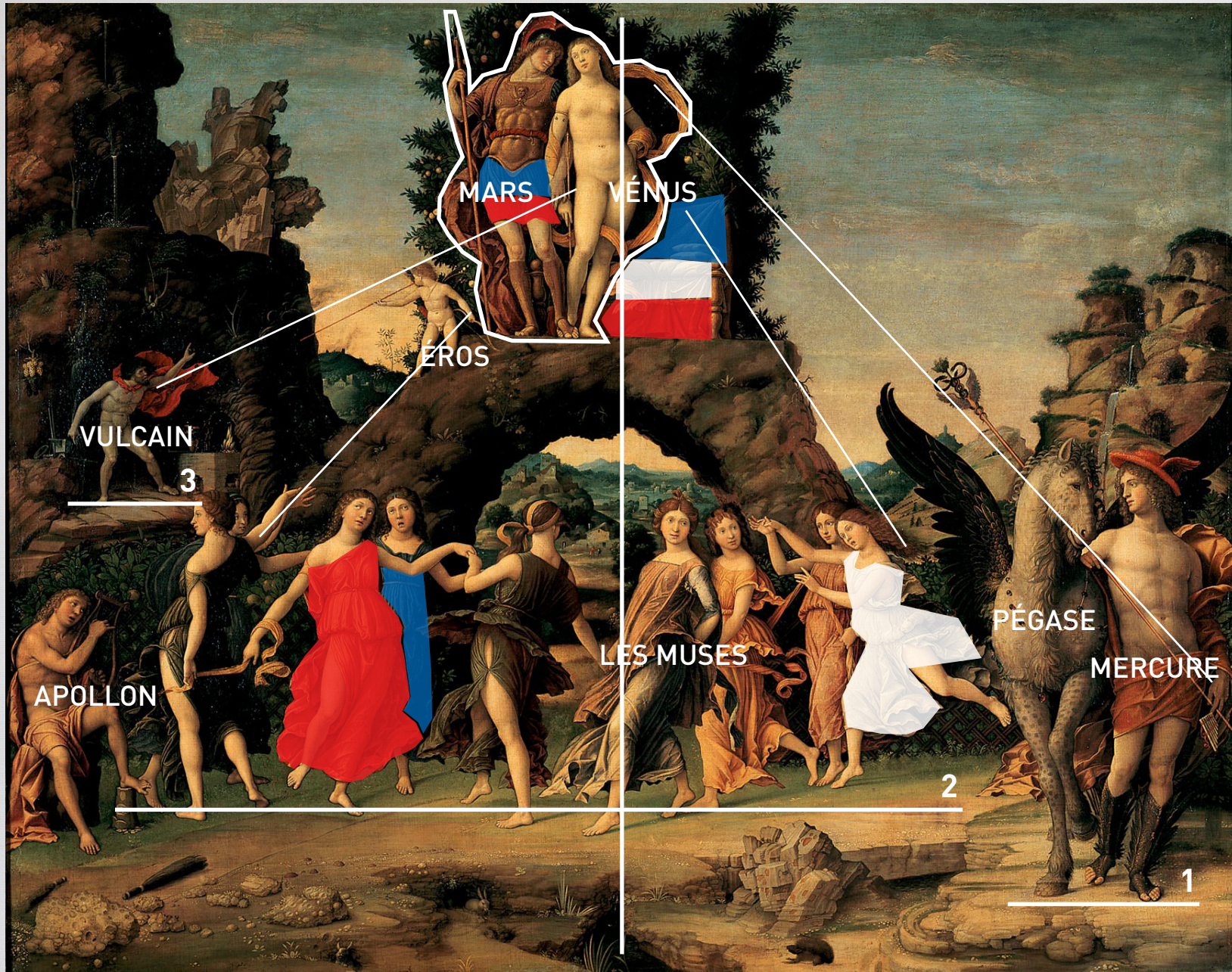
Andrea Mantegna, *Mars et Vénus dit le Parnasse*, 1497, Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm, Paris, musée du Louvre.

Andrea Mantegna, *Mars et Vénus dit le Parnasse*, 1497, Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm, Paris, musée du Louvre.

Andrea Mantegna, *Mars et Vénus dit le Parnasse*, 1497, Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm, Paris, musée du Louvre.

Andrea Mantegna, *Mars et Vénus dit le Parnasse*, 1497, Huile sur toile, 1,59 x 1,92 cm, Paris, musée du Louvre.

2

DES MISES EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUES : ÉTUDE DE CAS

- **une femme mécène
à la Renaissance : Isabelle d'Este**

LA PLACE DANS LES PROGRAMMES

_ Histoire, classe de 5^e

Les bouleversements culturels et intellectuels
(la Renaissance)

_ Histoire des Arts, classe de 5^e

Arts, mythes et religions
Arts, États, Pouvoirs

_ Histoire, classe de 2nde

Nouveaux horizons géographiques et culturels
à l'époque moderne : les hommes de la
Renaissance (XV-XVIe siècle)

_ Histoire des Arts, classe de 2nde

Arts, artistes, critiques, publics

3 DES PARCOURS DANS LES COLLECTIONS STRASBOURGEOISES

- **Le musée alsacien**

→ du berceau à la tombe

- **Le centre de l'illustration
Tomi Ungerer et musée
des Arts Décoratifs**

→ l'invention du jouet et la
construction des stéréotypes

- **MAMCS et Aubette 1928**

→ Sophie Tauber-Arp :
une pionnière

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

4

GENRE & HISTOIRE DES ARTS

GONNARD Catherine, LÉBOVICI Élisabeth.

Femmes artistes, artistes femmes. Paris, de 1880 à nos jours. Paris : Hazan, 2007, 479 p.

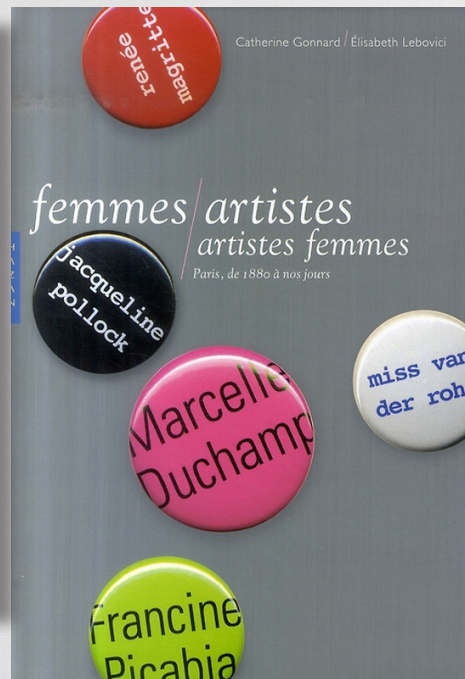
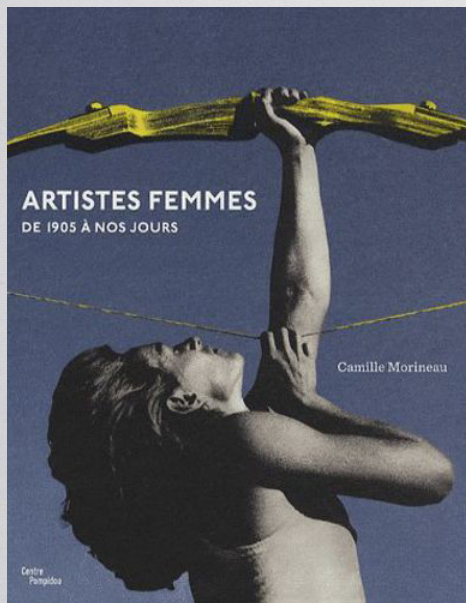
MORINEAU Camille. *Artistes femmes.* De 1905 à nos jours, Paris : Centre Georges Pompidou, 2010. 176 p.

Perspective, La revue de l'INHA, *Genre et Histoire de l'art*, N°7, 2007.

En ligne

DUMONT Fabienne (2012). « Approches féministes et pensées queer en Europe ». *Perspective*, N°1, 2011.
<http://perspective.revues.org/1070>

le site de l'exposition elles@centrepompidou :
<http://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/accueil>

SITOGRAPHIE

SITOGRAPHIE

4

Le service des musées de Strasbourg

Du berceau à la tombe. *Les grandes étapes de la vie d'un Alsacien au XIXe siècle* : <http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=docs-musee-alsacien>

Aubette 1928 : <http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=docs-musee-aubette>

Les archives de la Ville de Strasbourg

Bien naître à Strasbourg, une histoire de la petite enfance : <http://archives.strasbourg.fr/Pdf/atelier/expovirtuellenefanced%E9f.pdf>

Le musée du Jeu de Paume à Paris

Dossiers enseignants sur les expositions temporaires : <http://www.jeudepaume.org/index.php?sousmenu=131&page=liste&debutListe=10>

Le Centre Georges Pompidou

Dossiers pédagogiques en ligne : <http://www.centrepompidou.fr/fr/La-visite#205>