

FEMMES DANS LA CREATION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE

PROFIL DES ÉTUDIANTS

Intérêt pour l'histoire sociale de l'art et capacité à comprendre la donnée culturelle. Ne pas être allergique à la lecture de tableaux de données et à la réflexion sur la création de bases de données.

INSTITUTION PARTENAIRE

Medialab de Sciences Po
Videomuseum
www.videomuseum.fr

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET

Vincent Lépinay

Tenured associate professor à Sciences Po (medialab and sociology department)

PRÉSENTATION DE L'INSTITUTION ET CONTEXTE DU PROJET

En réponse à la feuille de route égalité 2018-2022, le projet d'étude « Femmes dans la création artistique contemporaine » est porté par le Medialab de Sciences Po et par Videomuseum pour répondre aux souhaits de voir thématiser le rôle des femmes dans les collections publiques d'art moderne et contemporain.

Videomuseum est un réseau de musées et d'organismes gérant des collections d'art moderne et contemporain qui se sont regroupés pour développer, en commun, des méthodes et des outils permettant de mieux recenser et diffuser la connaissance de leur patrimoine muséographique. Depuis le début des années 90, Videomuseum a établi un standard national de description des œuvres et de leurs trajectoires autour des musées et une infrastructure de gestion des œuvres. Un des résultats du travail du réseau des 65 collections membres de Videomuseum est une base de données commune de près de 400 000 œuvres.

Depuis 2016, le medialab s'est engagé dans l'exploration et l'étude des bases de données culturelles, en ouvrant de nouveaux chantiers en humanités numériques et en promouvant la mise en public des données de la culture, prises entre les administrations publiques et les nouveaux acteurs du secteur privé.

Ce projet est d'abord une recherche destinée à donner à voir la place que les institutions françaises ont réservé aux femmes dans ces collections. Il s'agit de comprendre comment les artistes femmes sont entrées en collection mais plus généralement aussi comment les questions portées par les femmes ont été mobilisées dans ces collections.

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET

Il ne s'agit pas uniquement pour nous de produire un catalogue des artistes femmes ou des questions que les artistes du XXème siècle ont posé à la condition des femmes. Ce projet vise à imaginer une autre écriture de l'histoire de l'art en plongeant dans les données collectées par les institutions publiques françaises pour établir des diagnostics et une meilleure compréhension des mécanismes d'invisibilisation des artistes femmes. Deux axes d'investigation sont envisagés l'un portant sur les artistes femmes, auteures d'œuvres, et l'autre, sur la représentation des femmes dans les collections publiques françaises.

Les mécanismes de présence des artistes femmes avec l'analyse des critères disponibles dans la base de données commune (évolution dans le temps des nombres d'œuvres, modes d'acquisition, types d'œuvres, etc.). Dans la mesure du possible, ce travail sera complété par l'utilisation d'autres bases aisément exploitables permettant d'éclairer des aspects complémentaires concernant les artistes femmes publiques dans leur « vie » hors de la sphère publique, en prenant en compte par exemple la circulation des œuvres ou les ventes. L'exploitation jointe de ces sources de données permettra de croiser les effets de l'action publique et des décisions de marché.

Les collections publiques d'art moderne et contemporain mettent en question les rôles et droits des femmes à travers le travail de production, des productrices comme des médiatrices, qui les positionnent dans les collections françaises, mais ils définissent aussi un ensemble de questions pertinentes (et impertinentes) en donnant à voir une image des femmes, comme sujet des tableaux. Ils seront aussi étudiés comme accélérateurs et catalyseurs de ces mises en question à travers une analyse iconographique de certaines collections de la base Videomuseum.

RÉSULTAT ET PRODUITS ATTENDUS

Rapport intermédiaire sur la présence des femmes artistes dans les collections publiques françaises. Ce premier rapport sera basé sur l'exploitation des données Videomuseum.

Rapport final qui mettra en relation les données et les motifs de présence des femmes dans les collections à travers une typologie élaborée à cette occasion.

MÉTHODOLOGIE

Les étudiants devront mobiliser une série de ressources pour comprendre un phénomène qui est à la fois très présent mais qui a aussi une forte invisibilité. Il faudra lire les rapports qui ont été publiés sur la question au cours du XXème siècle, les études académiques écrites mais aussi plonger dans les bases de données que nous récupérerons et qui donneront à voir les différents mécanismes d'invisibilisation et d'éviction des femmes artistes des lieux de valorisation (musées, collections, salles de vente, etc...). Ils s'appuieront sur deux ressources : Videomuseum et sa maîtrise des données portées par les musées et autres organismes administrant ce type de collection et le Medialab à travers sa gestion des projets en humanités digitales.

CALENDRIER

Nous nous rencontrerons toutes les semaines au cours du premier mois pour établir collectivement les périmètres du projet et les outils à mobiliser (certaines rencontres seront plus méthodologiques, d'autres impliqueront des rencontres avec des chercheurs qui viendront éclairer notre question). Par la suite, vous serez autonomes - avec une rencontre par mois avec videomuseum et Vincent Lépinay.

Nous nous reverrons de manière plus fréquente après le rendu du report intermédiaire (fin Janvier) et pour la rédaction du rapport final vers le début du mois de Mai.

LOGISTIQUE

Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d'un ordinateur, d'un écran plasma, d'une imprimante et d'un téléphone.

Ils auront aussi accès à la salle de réunion et aux ressources du medialab.