

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Exposition

Artistes Voyageuses, L'appel des lointains, 1880-1944

Évian-les-Bains, Palais Lumière, exposition du 11 décembre 2022 au 21 Mai 2023.

Commissariat général : William Saadé, conservateur en chef émérite du patrimoine, conseiller artistique du Palais Lumière à Évian-les-Bains.

Commissariat scientifique : Arielle Pélesc, critique d'art, commissaire d'exposition indépendante.

SOMMAIRE

1. Evian-les-Bains et le Grand tour : pourquoi cette exposition au Palais Lumière ?
2. Contexte historique de la IIIe République : le statut de la femme artiste

Introduction

Cette exposition réunit une quarantaine d'artistes et de photographes, de la « Belle Époque » à la seconde guerre mondiale, dont les itinéraires artistiques ont emprunté les routes de l'ailleurs, parcourant le monde du continent africain à l'Orient lointain.

Un nouveau contexte, celui des premiers mouvements féministes, encourage les femmes à s'affirmer hors de l'espace domestique, et promeut l'image d'une « femme nouvelle » actrice de son destin. L'action de l'Union des femmes peintres et sculpteurs fondée en 1881 se concrétise en 1900 par l'ouverture à l'École des Beaux-Arts de Paris de deux ateliers, l'un de peinture, l'autre de sculpture, réservés aux femmes. Leur formation académique, qu'elle ait été effectuée aux Beaux-Arts ou dans des académies privées, notamment l'Académie Julian, permet aux artistes femmes d'acquérir un statut professionnel et d'obtenir des bourses de voyage, des commandes pour les compagnies maritimes ou pour les expositions universelles et coloniales.

Le tournant du XXe siècle est marqué par un renouvellement d'intérêt pour l'orientalisme, stimulé par le tourisme d'hivernage en Afrique Nord, et encouragé par les expositions de la Société des peintres orientaliste français auxquelles participent Marie Caire-Tonoir et Marie Aimée Lucas-Robiquet. À partir des années vingt, ce sont les territoires de « la plus grande France » qui invitent de nombreuses artistes aux voyages, loin du monde occidental, de l'Afrique équatoriale à Madagascar, jusqu'à la péninsule indochinoise et au-delà. C'est le cas de Marcelle Ackein, Alix Aymé, Monique Cras, Marthe Flandrin, Anna Quinquaud, Jane Tercafs, Jeanne Thil. D'autres voyagent jusqu'au Tibet et en Chine, telles Alexandra David-Neel, Léa Lafugie, et Simone Gouzé.

Parfois, le voyage devient le déclencheur d'une carrière de photographe, c'est le cas pour Denise Colomb et Thérèse Le Prat.

L'exposition présente en outre d'autres itinéraires, celui de deux artistes chinoises, Fan

Tchunpi et Pan Yuliang, venues en France étudier aux Beaux-arts de Paris, puis voyageant en Europe et en Chine.

La question de la rencontre avec l'autre et ses représentations se déploie dans le parcours de l'exposition par la diversité des approches et des moyens plastiques des quelque deux cent peintures, sculptures, dessins, affiches et photographies. Une riche documentation permet d'appréhender le contexte culturel et sociétal de la Troisième République, marqué à la fois par les premiers mouvements féministes et l'expansion coloniale.

Une programmation de films et d'ateliers accompagnera l'exposition. Un catalogue de 250 pages sera publié.

***Artistes voyageuses, l'appel des lointains* est une exposition produite en partenariat avec le Musée de Pont Aven (dont la directrice est Sophie Kervran). Elle s'y poursuivra du 25 juin au 5 novembre 2023.**

1. Evian-les-Bains et le Grand tour : pourquoi cette exposition au Palais Lumière ?

L'exposition *Artistes voyageuses, l'appel des lointains* (1880-1944) fait sens car Evian-les-Bains est une ville ouverte sur le monde, générant du flux touristique et accueillant des personnalités du monde entier.

Elle participe au développement de l'esprit de curiosité dans la continuité des valeurs en vogue dès le XIXe siècle issues du Grand Tour. Il s'agissait alors de voyages initiatiques effectués par les jeunes femmes et hommes issus de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. Ce Grand Tour, qui a vu les voyageurs gravir les cols des Alpes pour rejoindre l'Italie, a permis l'émergence d'idées nouvelles et progressistes.

La programmation des expositions du Palais Lumière est entièrement élaborée en ce sens, s'inscrivant hors des sentiers battus, mettant en lumière des territoires méconnus ou volontairement occultés. Le Palais Lumière a par ailleurs rendu hommage à des artistes méconnus ou partiellement tombés dans l'oubli, ou encore des artistes assez peu présents dans l'histoire de l'art institutionnelle, et notamment les très nombreuses artistes femmes.

C'est dans cet esprit que s'inscrit l'exposition « Artistes voyageuses, l'appel des lointains, 1880-1940 » qui ouvrira ses portes en décembre 2022. Cette exposition s'articule autour de grands thèmes tels que l'orientalisme, le voyage et l'exil ou encore le tourisme et explore différentes zones géographiques comme l'Asie ou l'Afrique notamment. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir Andrée Karpelès, Marcelle Ackein, Alix Aymé, Anna Quinquaud, Jeanne Tercafs, Monique Cras ou encore Fan Tchunpi à travers des œuvres variées : peintures, dessins, photographies, sculptures, affiches.

2. Contexte historique de la IIIe République : le statut de la femme artiste

Il y a des femmes artistes dès la préhistoire, mais elles restent longtemps associées à des activités artisanales comme le textile les miniatures ou les bijoux. Certaines peuvent accéder à une reconnaissance mais le statut de femme artiste est sociologiquement très récent et connaît plusieurs étapes :

- L'ouverture des écoles d'art privées puis publiques.
- L'accès au statut d'élève puis de professeur qui donne la possibilité d'une présence sur le marché de l'art en tant que galeristes, mécènes, collectionneuses...
- L'émergence du féminisme qui tend vers une égalité des genres au sein de l'histoire de l'art

La IIIe République est le régime républicain en vigueur en France de septembre 1870 à juillet 1940, le premier à s'imposer en France dans la durée depuis 1789.

Cette période voit émerger certaines grandes lois républicaines :

- Arrivée de Jules Ferry : gratuité de l'enseignement et scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Laïcité des programmes scolaires.
- Loi sur la liberté de la presse.
- Loi sur la liberté des syndicats.
- Loi sur la liberté de divorce.

Malgré ces évolutions, on se heurte à plusieurs écueils lorsque l'on veut étudier l'histoire des femmes dans l'art :

- La quasi absence de données biographiques
- L'anonymat
- La dégradation de certaines créations
- L'abandon du nom de naissance
- La réappropriation de certains travaux par certains hommes

Tout ceci aboutit à une histoire de l'art biaisée, présentant un faible nombre de femmes artistes. Elles sont en effet trop longtemps écartées des études et de la pratique artistique pour des raisons sociologiques et culturelles.

Quelques repères chronologiques

1880

Création des lycées de jeunes filles

L'académie Julian ouvre, pour les femmes, un second atelier encadré par Tony Robert-Fleury

Les territoires tahitiens sont cédés par Pomare V à la France et deviennent « Établissements français d'Océanie »

1881

Création de l'Union des femmes peintres et sculpteurs sous la houlette d'Hélène Bertaux

Hubertine Auclert lance le journal féministe *La Citoyenne* (1881-1891)

Début du Protectorat de Tunisie

1884-1885

Conférence de Berlin qui décide du partage de l'Afrique par les Européens

1897

Marguerite Durand fonde le journal féministe *La Fronde* (1897-1905)

Création de la Société des peintres orientalistes français à l'initiative de Léonce Bénédite

1899

L'Union Indochinoise (Tonkin, Annam, Cambodge, Cochinchine), créée par la France en 1887, comprend désormais le protectorat du Laos

1900

Ouverture de deux ateliers réservés aux femmes à l'École des beaux-arts

1904

Création par les 22 collaboratrices du magazine *La Vie heureuse* du prix littéraire qui deviendra le prix Femina avec un jury de femmes

1906

Exposition nationale coloniale de Marseille

1907

Les femmes mariées disposent librement de leur salaire

1908

Création de la Société coloniale des artistes français à l'initiative de Louis Dumoulin
La Belgique annexe le Congo Belge jusqu'alors possession personnelle de Léopold II

1911

Lucienne Heuvelmans est la première femme à remporter le Prix de Rome de sculpture

1912

Chute du régime impérial chinois et instauration de la république de Chine, présidée par Sun Yat-Sen
Début du Protectorat du Maroc par la France et l'Espagne

1913

Rabindranath Tagore est couronné du prix Nobel de littérature

1919

La première exposition dite « d'art nègre et océanien » est organisée par Paul Guillaume à la galerie Devambez

1920

Lucie Cousturier publie *Des inconnus chez moi* qui évoque sa rencontre avec des tirailleurs sénégalais
Syrie et Liban sous mandat français

1921

René Maran est le premier écrivain noir à recevoir le prix Goncourt

1921-1926

La guerre du Rif oppose les combattants menés par Mohammed ben Abdelkrim Al-Khattabi, dit Abd al-Krim, à l'armée espagnole, puis française

1922

Exposition nationale coloniale de Marseille

1924

Alexandra David-Néel entre à Lhassa au Tibet

L'expédition Citroën Centre Afrique, dite la croisière noire, part depuis l'Algérie pour arriver l'année suivante au Cap

1925

Odette Pauvert est la première femme à remporter le Prix de Rome de peinture
Caroline Dudley Reagan crée la « revue nègre » qui fait découvrir Joséphine Baker

1925

Victor Tardieu crée avec Nguyen Nam Son l'École des beaux-arts de l'Indochine
Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes

1929

Albert Londres publie *Terre d'Ébène*, avec pour sous-titre *La traite des Noirs*, relatant notamment l'exploitation des populations pour la construction du chemin de fer Congo-Océan

1930

Société des femmes artistes modernes est créée, organisant sa première exposition l'année suivante

1931

Exposition coloniale internationale de Paris (mai-novembre)

Lancement de la première expédition ethnographique en Afrique sous la direction de Marcel Griaule (1931-1934) ; Michel Leiris, membre de la mission, publie à son retour *L'Afrique fantôme*

1935

Andrée Viollis publie à la NRF *Indochine S.O.S.*, dénonciation de l'oppression du pouvoir colonial

1937

Exposition internationale de Paris

Exposition « Les Femmes artistes d'Europe » au musée du Jeu de Paume

1939

Voyage d'Ella Maillart et d'Annemarie Schwarzenbach en Ford, de Genève à Kaboul

L'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne

1944

Le droit de vote est accordé aux femmes en France