

Le séminaire Image complexe et culture visuelle étudie l'image comme patrimoine culturel, matériel et immatériel.

L'approche est résolument transversale car l'image est conçue comme support (photographies, tableaux, affiches, estampes, cartes, cinéma, l'image dans le texte), signe visuel (décors intérieurs, tatouages, vêtements, drapeaux), décor monumental ou environnemental (châteaux, églises, habitat, architecture, urbanisme).

De cette triple acception de l'image découle un rapprochement transdisciplinaire fécond qui décloisonne les disciplines et fait dialoguer historiens, historiens de l'art, anthropologues, sociologues, cinéastes, photographes, littéraires, géographes, conservateurs, architectes... L'approche, aussi bien diachronique que synchronique, permet de s'interroger sur les points suivants :

- **politique du visible** : manipulation, propagande, détournement, construction de lieux de mémoire, identités visuelles ;
- **archéologie du visuel et métamorphoses de l'imaginaire** : interaction entre les arts, création d'archétypes, l'image sociale, syncrétisme visuel, musées imaginaires ;
- **jeux iconotextuels** : l'image-texte, images à lire, images à voir, images mentales ;
- **pédagogie et valorisation de l'image** : médiation, muséologie, didactique visuelle, nouvelles pratiques éducatives de la culture visuelle, restauration et conservation de l'image ;
- **visibilité et invisibilité de l'image ?** : images numériques, volatilité des installations visuelles, caducité de l'image, villes éphémères.

Le séminaire s'inscrit dans l'axe 3 Patrimoines du laboratoire CICC (Civilisations et Identités Culturelles Comparées) de l'université de Cergy-Pontoise et a reçu le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine (LabEx Patrima).

Responsable : isabelle.steffen-prat@u-cergy.fr

Amphithéâtre du musée Rodin - 21 boulevard des Invalides - 75007 Paris

Renseignements : colloques@musee-rodin.fr, 01 44 18 61 38

ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre du séminaire
Image complexe et culture visuelle

JOURNÉE D'ÉTUDE

Image

et création au féminin

29 MAI 2015

Dans le cadre du séminaire

Image complexe et culture visuelle

JOURNÉE D'ÉTUDE

Image et création
au féminin

En partenariat avec le musée Rodin

Souvent invisibles, souvent cantonnées au rôle de muses ou de modèles, souvent ignorées comme le fut longtemps Camille Claudel, les femmes peinent à s'insérer dans un univers créatif résolument masculin. Cependant, au cours du XXe siècle, l'artiste féminine sort de l'ombre, se donne à voir, mais donne surtout à voir ses créations, en s'installant définitivement comme une et entière dans le paysage artistique. Appel scopique ? Revendication d'une identité longtemps bafouée et aujourd'hui encore malmenée ou fragmentée ? L'image ou la mise en image du corps à travers la performance filmée ou éphémère sont les mediums souvent utilisés par la femme pour lui permettre de prendre forme, d'exercer sa voix et de faire sens.

Dès lors, les femmes s'imposent sur une scène artistique qu'elles s'approprient et bouleversent. Le regard esthétique, ontologique, politique qu'elles portent sur le monde qui les entoure trouve son expression dans la courbe énergique d'une sculpture ou l'impact d'une vidéo. Les femmes artistes déconstruisent et fragmentent avec finesse, et le plus souvent avec humour, comme Esther Ferrer avec la photographie, la performance, les installations, un quotidien dans lequel elles ont trop longtemps été reléguées. De la France à l'Espagne, de Cuba à la Chine, pour lutter contre le cloisonnement artistique et une forme d'enfermement, les femmes envahissent l'espace public par le biais du street art (Bastardilla, BToy, Nuria Mora) ou de performances. Elles se réapproprient le corps, comme Ana Mendieta, dans un désir de réflexion sur la vie, la mort, les traditions. Elles détournent et exposent cet objet du désir (ainsi que le font Regina José Galindo ou Diana Juana Torres) en une provocation non pas outrancière mais porteuse de sens : donner à voir ce qui est caché, exposer la sexualité pour forcer à regarder, dans un acte de sur-visibilité, ce qui a été trop longtemps nié ou réprouvé.

De l'invisibilité à la sur-visibilité, comment donc appréhender, non pas un art féminin, mais une création au féminin ? Comment l'image statique ou mouvante, pérenne ou éphémère permet-elle de fixer la beauté et la violence, de construire une acceptation ou un rejet, de faire entendre une voix trop longtemps étouffée ?

Vendredi 29 MAI 2015

Amphithéâtre du musée Rodin

21 boulevard des Invalides - 75007 Paris

9h00 - Accueil des participants et ouverture de la journée

9h15 - 11h00 - **IMAGE DE SOI, IMAGE DE L'ART**

Anne-Laure Vernet - Université de Lorraine

Des femmes en art : forces et écueils d'une illégitimité subversive

Martine Heredia - Crimic Paris-IV

Image de soi et métamorphoses : les portraits revisités d'Esther Ferrer

Jacques Terrasa - Université de Paris-IV

La part des anges, installation d'Esther Ferrer : quand l'œuvre ne tient qu'à un fil

Discussion suivie d'une pause

11h00 - 12h00 - **AUTOUR D'ESTHER FERRER**

Rencontre et entretien avec Esther Ferrer (table ronde animée par Martine Heredia, Isabelle Prat et Jacques Terrasa)

Pause déjeuner

14h00 - 15h45 - **S'APPROPRIER L'ESPACE PUBLIC**

Anne Puech - Université d'Angers

Projections picturales du féminin sur les murs de l'espace public.

Le travail de rue de Bastardilla (Bogotá), de Btoy (Barcelone) et de Nuria Mora (Madrid)

Renée Clémentine Lucien - Université de Paris-IV

Les performances d'Ana Mendieta, variations autour d'un / de mon corps

Juan Carlos Baeza Soto - Université de Cergy-Pontoise

Regina José Galindo (Guatemala, 1974), performance et nettoyage social : la plaie et le couteau de l'histoire

Discussion suivie d'une pause

15h45 - 16h35 - **FAIRE PRENDRE CORPS AU POLITIQUE**

Shiyan Li - Université d'Aix-Marseille

À partir de deux coups de feu historiques

La performance féminine dans l'art contemporain chinois

Karine Bergès - Université de Cergy-Pontoise

Sexualités dissidentes et performance transféministe : le "pornoterrorisme" de Diana J. Torres

Discussion

17h00 - **CLÔTURE DE LA JOURNÉE**