

IN THEIR OWN WORDS

ISSUE #26 IN THEIR OWN WORDS

INTRODUCTION

Ce dossier rend compte d'une recherche menée durant l'année académique 2023–2024, grâce au Fonds Gendered Innovation que nous avons obtenu en 2023 pour le projet de recherche *In Their Own Words*. Il s'agissait pour nous de formaliser une réflexion au long cours, déjà partiellement développée sous d'autres formes et dans d'autres contextes. Nous avons initié quelques années auparavant la collection d'entretiens d'artistes *On Words*, à laquelle Sarah Burkhalter s'est ensuite associée, lorsque le projet a trouvé sa place à l'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA). Si les recherches théoriques développées en amont pointaient déjà les enjeux des conversations d'artistes femmes, *On Words* posait cette fois les bases d'une création empirique, reposant sur le principe de l'écoute, de l'échange horizontal et de la prise de parole non finalisée.

Pour la recherche *In Their Own Words*, nous avons plongé dans la pratique féministe de la conversation d'artistes, en parcourant ses occurrences, de la naissance de l'enregistreur au podcast. Le postulat de départ voulait que les artistes et historien-nexs de l'art féministes aient imaginé de nouvelles formes d'écriture expérimentale et de documentation à travers les pratiques conversationnelles. Or cette pratique, qui s'inscrit également dans notre travail au sein d'une école d'art, est profondément ancrée dans la rencontre radicale entre le militantisme et la recherche. Autour de ces questions, nous avons convoqué des approches artistiques et théoriques, à la fois spéculatives et historiques, pour partager des réflexions intersectionnelles sur les histoires de l'art non documentées (*unrecorded*). Pour les saisir, nous avons recours à la pensée féministe, queer et décoloniale.

Inclure les récits sonores féministes dans le récit plus large de l'art nécessite le développement de méthodes d'analyse spécifiques. Il s'agissait ainsi de prendre en compte les médias utilisés pour enregistrer et partager les conversations ; les processus d'archivage impliqués dans le stockage et la

mise à disposition du public de ces conversations ; l'obsolescence des supports et des canaux utilisés pour accéder à ces conversations dans les archives analogiques historiques et, aujourd'hui, dans les archives numériques en ligne.

Dans cette optique, nous nous sommes interrogées sur l'influence de la fonction play-back du magnétophone sur la mémoire, sur les ressorts affectifs révélés par l'archivage de voix autrement inaudibles, et sur la manière de répondre aux préoccupations concernant la légitimité des informations personnelles et politiques recueillies à partir de ces archives conversationnelles.

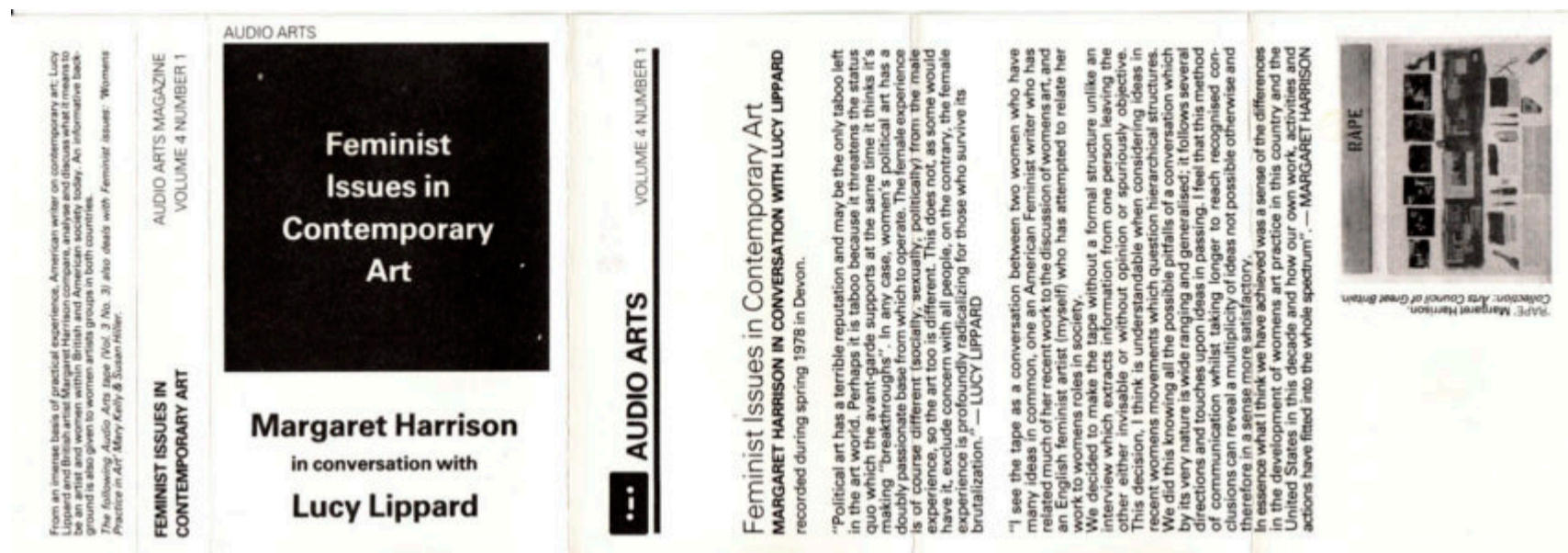
Au cours de la recherche, les frontières de la notion d'internationalité ont été remises en question dans une perspective intersectionnelle. Si le corpus d'entretiens féministes étasunien et européens que nous avons analysé en premier lieu reste encore largement invisible dans l'histoire de l'art canonique, une invisibilité supplémentaire a pesé sur le travail essentiel mené par les artistes Helen Khal au Liban et Nazli Madkour en Égypte, qui avec Cindy Nemser et Eleanor Munro, partagent notre intérêt. Ces perspectives méthodologiques, esthétiques et d'histoire de l'art sont complétées par la contribution d'Olivia Alexandra Fahmy, chercheuse associée à notre projet, sur la publication *Women Artists in Egypt* de l'artiste Nazli Madkour.

Le dossier *In Their Own Words* rend compte des différentes étapes de notre recherche. Outre l'article d'Olivia Alexandra Fahmy susmentionné, il fait état des questions méthodologiques abordées (« On the Record : Notes sur les pratiques féministes de l'entretien en arts visuels ») ; il permet de visionner les interventions de la journée d'étude organisée en mars 2024 ; enfin, un podcast réalisé à partir d'une conversation avec l'artiste née en Pologne et établie à Londres Marysia Lewandowska, retrace le parcours de cette artiste dont la trajectoire s'est dessinée à partir de conversations avec des artistes femmes : le Women's Audio Archive. Autoproduits, spécialisés ou généralistes, dans les années 2000 les podcasts offrent une forme d'écoute flexible et une discursivité accessible. Ils ont depuis une dizaine d'années suscité une nouvelle vague de projets féministes visant à redécouvrir les voix absentes des récits officiels. Le format intimiste de diffusion du podcast nous a permis d'en questionner le potentiel d'autoapprentissage Comment le public s'engage-t-il avec les podcasts d'histoire de l'art, en particulier la génération Z et les plus jeunes auditeur-ices ? Quels sont les contextes de réception de cette histoire et en quoi l'écoute intimiste permet-elle une expérience d'assimilation différente des contenus ?

Bonne découverte !

Julie Enckell et Federica Martini

1

On the Record : Notes sur les pratiques féministes de l'entretien en arts visuels

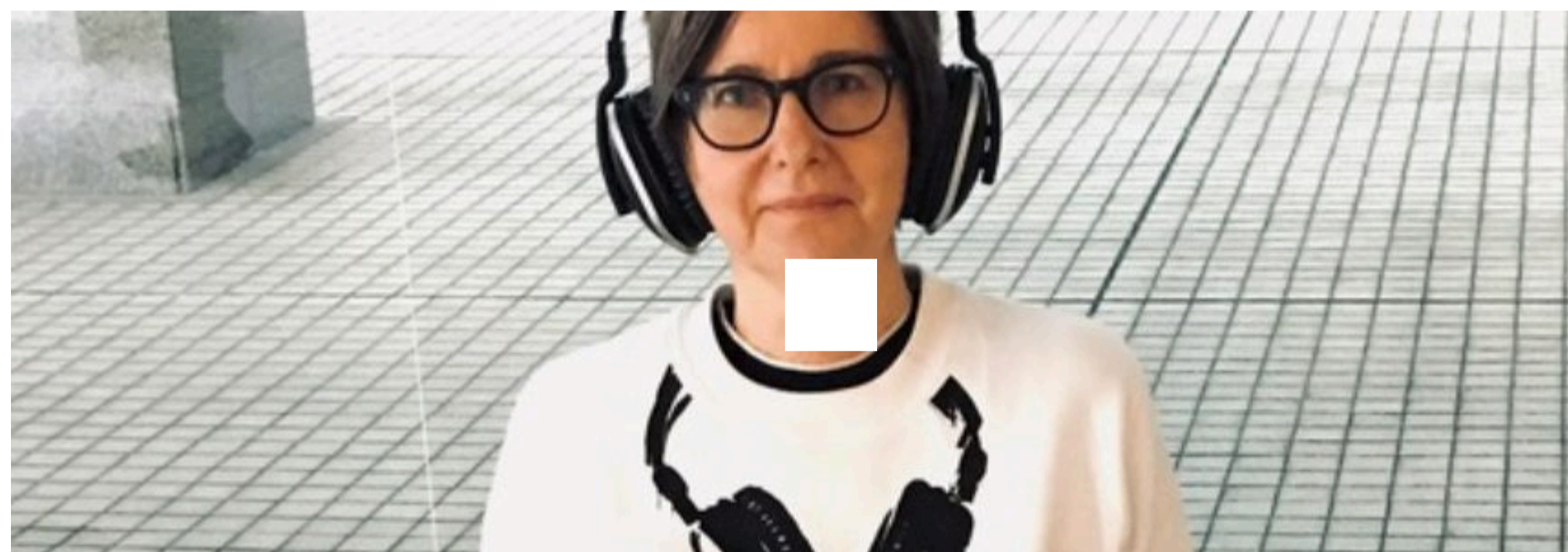
Dans cet essai, les deux autrices discutent des méthodologies féministes de l'entretien en arts visuels. Adopter l'entretien pour obtenir des informations sur l'expérience des femmes en matière d'art, c'est axer la recherche sur les termes de la conversation et du langage. De cette approche découle une réflexion critique sur la dimension d'exclusion dans le vocabulaire utilisé, qui ne revêt pas le même sens selon qui parle. Si, pour la critique et l'histoire de l'art contemporain, l'entretien appartient à la catégorie des écrits d'artistes, l'approche féministe met davantage l'accent sur la voix et la prise de parole.

Federica Martini

Julie Enckell Julliard

Partager cette page sur :

2

In Her Own Words

Le podcast restitue l'essentiel d'une conversation que nous avons menée avec l'artiste d'origine polonaise Marysia Lewandowska en novembre 2023, à son studio à Londres. Cette conversation constitue le point de départ et la matrice du projet de recherche *In Their Own Words*. Tout en retraçant sa trajectoire d'artiste passée du bloc de l'Est à l'Angleterre capitaliste, Marysia Lewandowska évoque comment son usage de l'enregistreur lui a permis d'entrer en relation avec le monde de l'art occidental. De là est né son projet « auto-institué » des Women's Audio Archive, une archive de plus de 120 heures

d'enregistrement aujourd'hui numérisée. Quel est le rôle d'une conversation d'artiste et quel statut l'histoire de l'art lui donne-t-elle ? Comment la diffuser ? L'archiver ? Faut-il l'éditer et, si oui, jusqu'à quel point ? Ce podcast réunit l'essentiel des questions méthodologiques soulevées par ces échanges menés dans une perspective féministe.

[Federica Martini](#)

[Julie Enckell Julliard](#)

3

L'exception qui confirme la règle ? Nazli Madkour, Nawal El Saadawi et « Women and Art in Egypt »

À la fin des années 1980, parce qu'elles se connaissent et se font confiance, Nazli Madkour, artiste égyptienne active dans la scène culturelle, et Nawal El Saadawi, psychiatre, écrivaine et militante politique féministe, s'accordent pour publier un ouvrage qui revient et fait la lumière sur le rôle des femmes artistes en Égypte. La publication voit le jour en 1989 sous le titre *Les Femmes égyptiennes et la créativité artistique* [المراة المصرية والإبداع الفني]. En 1991, le département de l'information du gouvernement égyptien [State Information Service] commande une édition anglaise, *Women and Art in Egypt*. Dans un entretien avec Olivia Alexandra Fahmy, Nazli Madkour revient sur l'histoire de ces deux ouvrages.

[Olivia Alexandra Fahmy](#)

Partager cette page sur :

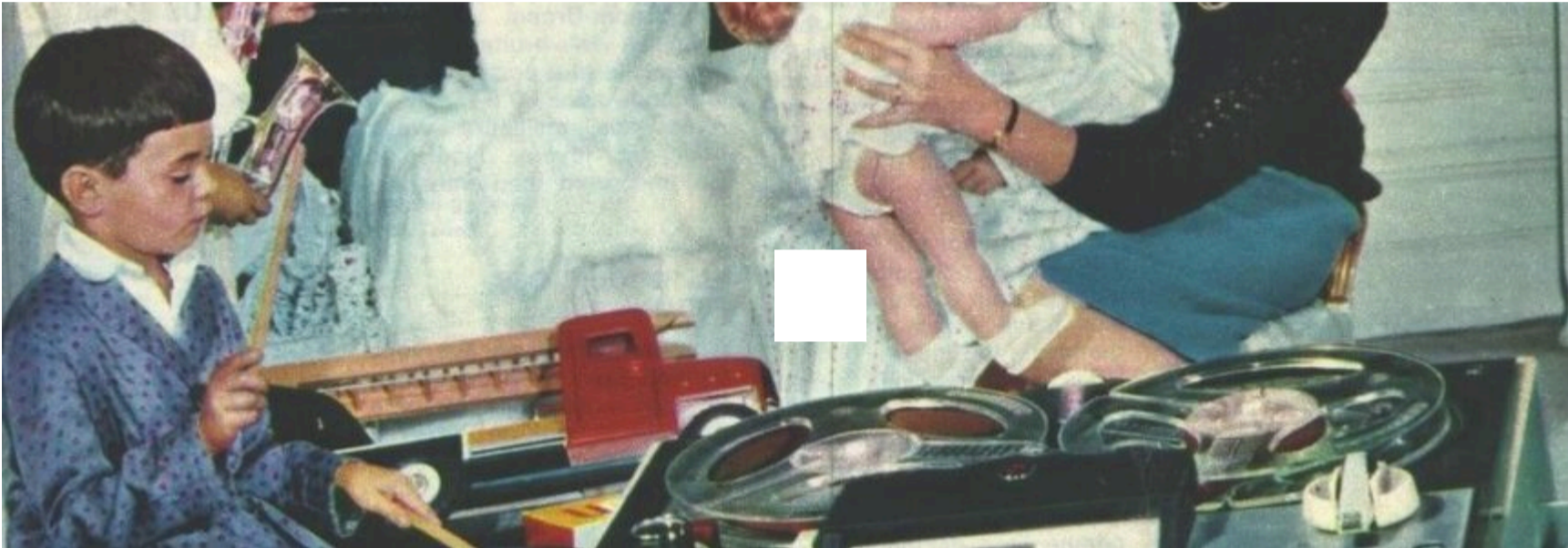
4

Voicing the Archive

Quelle est la charge de l'archive sinon la mémoire elle-même? Pouvons-nous passer de la conception des archives comme des collections de données à une idée d'archive de désir, un réservoir de matériaux affectifs et d'opacités résistantes ? En établissant la Women's Audio Archive à Londres (1985-1991), j'avais en tête à la fois une collection et un lieu où les conversations enregistrées participeraient à développer une histoire des femmes dans la tradition médiatico-visuelle, qui par sa nature éphémère peut facilement être oubliée.

Marysia Lewandowska

5

De la résonance queer

Dans la préface de sa collection d'entretiens enregistrés sur bande, *Autoritratto* (1969), Carla Lonzi défiait ses lecteurs-ices avec la question suivante : « S'il avait été possible d'enregistrer ce que les artistes disaient dans leurs conversations quotidiennes, aurions-nous encore besoin de lire les *Vies* de Vasari pour entrer en contact avec elles-eux ? » En convoquant un anachronisme technologique, Lonzi a mis en lumière la capacité même de l'enregistrement sonore à redéfinir la séparation entre histoire et expérience. En suivant son exemple, dans cette conférence, Francesco Ventrella s'inspire d'une série d'entretiens avec des artistes, de tableaux parlants et d'autres scénarios acoustiques pour explorer comment la résonance peut nous aider à repenser les limites de la représentation dans le discours de l'histoire de l'art.

Francesco Ventrella

6

Les parleuses : conversations sur l'art dans l'Italie des années 1960-1970

Dans l'Italie des années 1960 et 1970 Carla Lonzi et Anne Marie Sauzeau Boetti, toutes les deux engagées dans le mouvement féministe, ont proposé de penser l'art à travers le dialogue entre les artistes et les générations d'artistes, au-delà des catégories esthétiques et des groupes établis. Elles ont contesté la verticalité des généalogies d'une histoire de l'art organisée en une succession de mouvements artistiques et grands artistes, dans une conception qui laissait de côté l'idéologie du chef-d'œuvre et du génie créateur. A partir d'exemples tirées du contexte italien, cette conférence proposera une réflexion sur les enjeux épistémiques et politiques d'une écriture sur l'art basée sur la relation, le dialogue et l'écoute.

Giovanna Zapperi

7

Partager cette page sur :

Deux prophétesses auditionnaires face à des savants : Hildegarde de Bingen et Elise Müller

Qu'est-ce que la puissance d'une femme qui entend des voix face aux autorités artistiques et politiques ? L'abbesse rhénane Hildegarde de Bingen (1098-1179) était une prophétesse visionnaire et « auditionnaire ». Sa musique est toujours chantée et sa voix traduite dans toutes les langues, jusque dans la revue féministe *Heresies*. Elle transmettait un message venu d'une autre dimension, attesté par des autorités masculines (des abbés et un pape). La médium genevoise Elise Müller (1861-1929), connue sous l'hétéronyme Hélène Smith, avait aussi des visions et entendait des voix, qui lui dictaient ses dessins et peintures de Mars, Ultra-Mars et de la Terre sainte. Elle transmettait des messages dont elle ne se disait pas l'autrice, contrôlés et mis en doute par de multiples autorités masculines. Ces deux artistes anachroniques, séparées de huit siècles, ont transmis leur voix dans les interstices des contrôles masculins, et des définitions de l'art et de la vision.

Clovis Maillet

8

Histoire de l'art et militantisme : pourquoi une création sonore ?

Pourquoi utiliser un médium sonore pour parler d'images ? Quel rôle social peut jouer le podcast ? Dans quelle mesure est-il un espace d'expression relativement libre et sécurisant pour porter un discours engagé ? Comment conserver et valoriser des archives sonores ? Sans prétendre apporter des solutions définitives à ces sujets complexes, cette intervention proposera des éléments de réponses et des pistes de réflexion.

Julie Beauzac

19

Partager cette page sur :

ANOL1 : la première rencontre

ANOL1: The First Encounter est la première animation 3D de la série *ANOL1* qui explore le riche tissu des créatures mythiques féminines d'Asie centrale, mettant en lumière leurs histoires non racontées dans un contexte décolonial. En s'appuyant sur le concept de la monstruosité féminine, l'animation vise à souligner les connexions intergénérationnelles et à renforcer les générations futures avec des récits oubliés.

Sara Bissen

AUTEUR.E.S

Federica Martini

Olivia Alexandra Fahmy

Julie Beauzac

[Francesco Ventrella](#)

[Giovanna Zapperi](#)

[Marysia Lewandowska](#)

[Clovis Maillet](#)

[Sara Bissen](#)

[Julie Enckell Julliard](#)

MÉTADONNÉES

Texte sous licence: [CC BY-SA 4.0](#)

Catégories

[Arts visuels](#) [IRAD – Institut de recherche en Art et en Design](#)

Tags

[féminisme](#) [histoire de l'art](#)

[Contact](#) [Newsletter](#)

ISSUE Journal of Art & Design

La revue en ligne des recherches pratiques et théoriques de la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD – Genève, HES-SO)
Pour accéder à toutes les publications de la HEAD – Genève : head-publishing.ch

Suivez nous sur [Instagram](#)