Arts : La représentation des femmes dans le street art et dans les œuvres classiques

Bibliothèque publique d'information – notre réponse du 17/05/2016, *actualisée* ***le*** **15/06/2022.**

La représentation de la femme dans les œuvres de peintures classiques a souvent été une image de la femme en fonction de son époque. Tantôt un symbole de pureté, une muse, tantôt une figure de révolte. Avec l'évolution de la société et des nouvelles formes d'art, la question de la représentation des femmes est survenue. Aujourd'hui, le street art s'est indéniablement imposé sur la scène artistique contemporaine. On reconnaît aisément le travail de Banksy et autre Futura 2000. Mais comment les femmes sont-elles représentées ?

Tour d'horizon de la représentation des femmes dans le street art et le parallèle avec les œuvres classiques.

La représentation des femmes dans le street art

Le street-art et graffiti au féminin ! par Diana sur *Capsule d'artiste*, 08/03/2020.
Extrait :
« *Miss Tic*
Poète, plasticienne et figure incontournable du street art, Miss.Tic développe un univers pictural et poétique qu'elle imprime au pochoir sur les murs de Paris depuis 1985. Avec des dessins de ***femmes caractéristiques*** *et des phrases incisives, ses créations expriment la liberté. Tout son art repose sur un*

subtil mélange de légèreté et de gravité, d'insouciance et de provocation. »

Le portrait féminin dans le *street art* espagnol de Anne Puech, dans : *Le portrait : Champ d'expérimentation*, Éd. Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 251-261.
Extrait :
« *Nous allons nous intéresser aux portraits féminins laissés dans la rue. La présence de figures féminines figées dans l'espace public n'est pas rare. Elles sont, le plus souvent, assignées à la promotion d'un produit. C'est la raison pour laquelle la représentation graffitée du genre féminin nous intéresse particulièrement.* »

L'Art se rue 3
Karen Brunel-Lafargue, Éd. H'Artpon, 2016.
Résumé :
« *Essai sur la place des femmes dans la pratique contemporaine du street art et sur les représentations des femmes et du féminin dans les différentes formes d'art de rue. Avec des entretiens d'artistes.* » ©Electre 2016

Voici deux ouvrages sur deux artistes qui font exclusivement des représentations féminines :

David Walker : beautiful chaos
Marie Aschehoug-Clauteaux, Éd. Critères, 2014.
Résumé :
« *Présentation de l'œuvre de cet artiste américain, graffeur, portraitiste amoureux du visage féminin, peintre de fresques colorées et monumentales, qui a su en quelques années s'imposer dans l'univers du street art.* » ©Electre 2014

Vinie Graffiti
Jérôme Deiss, Éd. Critères, 2014.
Résumé :
« *Présentation des œuvres de Vinie Graffiti, une jeune femme qui décore l'espace urbain avec ses femmes-poupées aux formes bien particulières.* » ©Electre 2014

La femme dans les œuvres classiques

La femme dans l'art par la rédaction de *Cultur'&Vous*, 14/01/2022.
Extrait :
« *L'évolution de la représentation de la beauté féminine dans l'art pictural traduit le changement de statut de la femme au fil des siècles. Dans le processus créatif, celle-ci fut à l'origine naturellement assignée au rôle de modèle. Dans l'atelier, écrit Laure Adler dans son ouvrage Le Corps des femmes, « le peintre est créateur, la femme est là pour être regardée. »* »

La représentation de la femme dans l'art au fil des siècles de Leana Zocolan sur *Cultea*, 21/09/2020.
Extrait :
« *La représentation de la femme dans l'art est le fait d'inspirations profondes. Symbolisant tantôt l'élégance, la poésie, la grâce, tantôt la sensualité, voire la subversion, cette figure de proue revêt de nombreux aspects. Chez* ***Cultea****, nous avons à cœur de vous dévoiler l'évolution de ce corps féminin au fil du temps et du contexte social.* »

Podcast **De la représentation du corps de la femme dans la peinture occidentale** sur *France Culture* mené par Tewfik Hakem avec Patrick Chambon, 25/01/2019.
Résumé :
« *Entretien avec le peintre et dessinateur Patrick Chambon, à l'occasion de la parution de son album, « De la Vierge à Vénus » où la représentation du corps de la femme dans la peinture occidentale à travers des œuvres de peintres qui auront marqué cinq siècles de l'histoire de l'art* »

La femme dans l'art sur *art pla*.
Blog sur les thématiques de l'art, 14/02/2016.

Extrait :
« *Dans l'Egypte Antique, la femme a une place importante, considérée comme la complémentarité de l'homme. La femme est l'égale de l'homme devant la loi. Elles sont souvent représentées en activité et prennent des figures de déesses. La femme et son image évoquent souvent la fertilité.* »

La représentation dans l'art classique et celle dans le street art

Comme vu avec les articles précédents, la représentation de la femme dans le street art sera très diversifiée de par l'abondance de styles graphiques que permet le street art. Les femmes seront dessinées de manière réaliste ou bien absurde, mais la majorité du temps pour véhiculer un message fort. Un message de liberté, de respect ou pour provoquer un déclic aux personnes regardant les œuvres. L'art s'inspirant de la société, c'est également par ce prisme que ces messages sont véhiculés.

Comparé aux œuvres classiques, dans lesquelles les femmes étaient souvent montrées comme mère ou bien sainte, un symbole de pureté, les représentations dans le street art pourraient dénoter. Cependant, l'art graphique évoluant avec son temps, il est normal que les représentations changent. Après cette image sainte, le dessin de la femme passe à celui du corps libéré et celui de la révolte aussi.

Voici une interview d'une artiste **Nadège Dauvergne** menée par Quentin Gassiat sur QG des artistes, avril 2019. Elle est passée d'une formation classique vers le street art et elle a su allier les deux.
Extrait :

« Il se trouve que dans l'Art classique il y a beaucoup de représentations féminines qui sont autant de symboles, que ce soit de beauté ou de pureté. En les plaçant dans des publicités, elles contribuent à les ennoblir, pour au final leur permettre de devenir des œuvres d'art. Être aller chercher ces femmes est une façon de mettre du sacré dans cet univers qui en est dépourvu, et donner l'avantage à l'Art. Néanmoins, je n'ai pas réalisé ce travail par nostalgie d'un art passé. Cela a été un jeu, une façon de brasser des images issues de ces deux mondes, pour qu'ils en créent ensemble un troisième, ainsi qu'une autre manière de les voir. »

Pour aller plus loin…

Dans les ressources numériques de la **bibliothèque Kandinsky**, il y a des fonds d'archives d'artistes et de personnes appartenant au domaine de l'art. Il y a notamment des personnalités féminines.

Sur le **Catalogue de l'INHA** (Institut National d'Histoire de l'art), on y trouve :

- **Anthologie du street art**
  Magda Danysz, Éd. Alternatives, 2015.
- **L'art à même la ville**
  Marie Escorne, Éd. Presses universitaires de Bordeaux, 2015.
- **100 artistes du street art**
  Marie Maertens et Paul Ardenne (Directeur de publication), Éd. de la Martinière, 2011.