

Archives
of Women Artists
Research
& Exhibitions

AWARE en bref

AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions est une association de loi 1901 fondée en 2014 par 7 femmes d'horizons divers, dont Margot Mérimée Dufourcq, Nathalie Rigal, Camille Morineau, Julie Wolkenstein, mues par le même enthousiasme.

Devant la sous-représentation féminine dans le monde de l'art, AWARE a pour ambition de rééquilibrer la présence des artistes femmes, ces « oubliées de l'histoire de l'art », de leur donner une meilleure visibilité, par la diffusion de ressources en libre accès.

« La grande ambition scientifique d'AWARE est de réécrire l'histoire de l'art de manière paritaire. Il est grand temps de replacer les artistes femmes au même plan que leurs homologues masculins et de faire connaître leurs oeuvres. »

AWARE en bref

Le site Internet unique au monde dédié aux artistes femmes du XXe siècle avec :

- **720** notices biographiques d'artistes femmes
- **140** articles de recherche, entretiens et compte-rendus d'expositions dans la rubrique *Magazine*
- **25** parcours thématiques à destination de tous les publics, notamment lycéen·ne·s et/ou amateur·rice·s d'art
- **7** épisodes de la série animée *Petites histoires de grandes artistes* afin de faire découvrir une artiste femme aux enfants dès 7 ans
- **2** séries de podcasts *Women House* et *Les grandes dames de l'art*
- **45 000** visiteur·se·s en moyenne chaque mois sur le site AWARE

AWARE en bref

1 centre de documentation unique à Paris, rassemblant plus de **2 400** références relatives aux artistes femmes et à l'art féministe

5 colloques **8** journées d'étude **19** tables rondes
organisée.s en France et à l'étranger depuis **2014** en partenariat avec des institutions et universités internationales

3 prix d'art contemporain dédiés aux artistes femmes, organisés en partenariat avec le ministère de la Culture en France et la foire The Armory Show aux États-Unis

5 publications d'entretiens et actes de colloque

2 participations à des foires internationales (Art Paris Art fair 2019 et The Armory Show 2020)

1 réseau international d'universitaires spécialistes des artistes femmes

AWARE en bref

AWARE a deux missions principales :

- La **recherche** et la **collecte d'informations** sur les artistes femmes
- La **diffusion** et le **partage** de ces informations à travers le monde

**Recherche et collecte
d'informations
sur les artistes femmes**

Index

DOMAINE	MOSAÏQUE CARTE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
MOUVEMENTS	1972 MALAISIE	1953 SLOVÉNIE	1955 CUBA																																																															
SURTES																																																																		
SUPPORTS ET TECHNIQUES	<i>Yee I-Lann</i>		<i>Marjetica Potrč</i>		<i>Ana Flores</i>																																																													
PAIS	1953 FRANCE	1942 SYRIE	1937 ALLEMAGNE																																																															
PÉRIODES DE CRÉATION																																																																		
RECHERCHE	<i>Sylvie Blocher</i>		<i>Simone Fattal</i>		<i>Anna Blume</i>																																																													
	1960 RUSSIE	1942 ALLEMAGNE	1936 - FRANCE 2017 - ÉTATS-UNIS																																																															
																																																																		
	<i>Olga Florenskaia</i>		<i>Ulrike Ottinger</i>		<i>France Cristini</i>																																																													
	1931 - 2014 ÉTATS-UNIS	1933 ÉTATS-UNIS	1946 ESPAGNE																																																															
																																																																		

Fin 2020 : **700** notices biographiques illustrées d'artistes femmes du monde entier, nées entre 1860 et 1972 et appartenant au champ des arts plastiques.

2021 : ouverture des bornes chronologiques vers le XIXe siècle.

Augusta Savage

1892 - GREEN COVE SPRINGS, ÉTATS-UNIS | 1962 - NEW YORK, ÉTATS-UNIS

© Photo : Carl Van Vechten, National Archives et College Paris

- ✓ Sculpture
- ✓ Renaissance de Harlem
- ✓ Art politique
- ✓ Discriminations
- ✓ Poésie
- ✓ Racisme
- ✓ États-Unis
- ✓ Années 1930
- ✓ Années 1930

PUBLICATIONS +

ARCHIVE VIDEO +

Augusta Savage, *Lift every voice and sing: the harp*, 1939, plâtre peint, dimensions inconnues

Sculptrice américaine.

Déterminée à devenir sculptrice, Augusta Christine Fells arrive à New York en 1921 avec 5 dollars en poche. En plus de son travail de gouvernante, elle accomplit le cursus artistique de la Cooper Union en seulement trois ans. La bibliothèque publique de New York lui commande un portrait du penseur William Edward Burghardt Du Bois, début d'une série sur les personnalités afro-américaines, comme le nationaliste Marcus Garvey. Ces rencontres marquent profondément l'artiste, qui devient une activiste redoutable. Son premier fait d'armes date de 1923 : exclue d'un programme d'études en France du fait de sa couleur, elle attaque le comité d'admission, devenant la première Afro-Américaine à défier le monde de l'art. Malgré les difficultés sociales et économiques, elle ne cesse de sculpter, notamment des portraits en argile comme *Gamin* (1930), son œuvre la plus célèbre, représentant un garçon des rues de Harlem, qui révèle la beauté afro-américaine, jusque-là réduite à de racistes caricatures. Le succès est tel qu'elle remporte une bourse de la fondation Rosenwald, lui permettant enfin d'aller à Paris, où elle étudie à l'Académie de la Grande Chaumière avec le sculpteur Félix Benneteau-Desgrois.

LIRE PLUS

Sonia Recasens

Extrait du *Dictionnaire universel des créatrices*

© 2013 Des femmes - Autoinette Fouque

28/ des notices biographiques portent sur des artistes femmes issues de pays extra-occidentaux (Asie, Amérique du sud, Afrique, Moyen-Orient).

Des partenariats en France et à travers le monde avec des musées, universités, mécènes ou saisons culturelles :

- Hammer Museum,
- MAMAC de Nice,
- Musée d'Orsay,
- Musée national d'Art moderne - Centre Pompidou
- Saison Africa2020

A venir en 2021 :

- de nouvelles artistes : queer, néo-zélandaises, israéliennes - *en partenariat avec la Fondation Artis-*, portugaises, canadiennes - *en partenariat avec l'UQAM-* abstraites...
- de nouvelles collaborations avec : la Tate, Asian Art Archives...

1) Evelyne Axell, *Le mur du son*, 1966, oil on canvas, © ADAGP, Paris
2) Vue de l'exposition *She Bam Pow POP Wizz! Les Amazones du Pop* - MAMAC de Nice
3) Saloua Raouda Choucair, *Fractional Module*, 1947-1951, Courtesy Saloua Raouda Choucair Foundation
4) Marcia Kure, *Shifters and Monarchs. The Series VIII*, 2018, collage et or 23 carats, Courtesy Susan Inglett Gallery, New York, © Marci Kure

TEAM : Teaching, E-learning, Agency, Mentoring est un réseau académique international qui a pour ambition de *collecter et publier des informations* sur les artistes femmes produites par des universitaires, des étudiant.e.s et des enseignant.e.s.

- 5 continents
- 12 pays représentés : Chine, Japon, États-Unis, Turquie, Israël, Afrique du Sud, Argentine, Danemark, Espagne, Pologne, Australie, Royaume-Uni
- 15 enseignantes-chercheuses
- Plus de 75 étudiant.e.s

Avec le soutien de Catherine Petitgas

Le réseau TEAM est piloté par une figure de l'histoire de l'art féministe aux États-Unis :

Maura Reilly
PhD, co-fondatrice du Elizabeth Sackler Center for Feminist Art au Brooklyn Museum, New-York.

Les membres du réseau en 2020 :

Tal Dekel, directrice du programme d'études visuelles et du programme de commissariat d'exposition
Tibetiam College of Education, Technology and the Arts
Tel Aviv - Israël

Andrea Giusti, professeure
Université de Buenos Aires - Argentine

Maria Laura Ross Gonzalez, professeure
Université de Buenos Aires - Argentine

Kerry Lynn Grøvas, professeure adjointe en histoire de l'art
København Universitet - Danemark

Agnieszka Jakubowska, professeure associée
Adam Mickiewicz University - Poznań - Pologne

Amelia Jones, professeure d'art et de design et vice-doyenne de la recherche
Rozki School of Art and Design - University of Southern California - États-Unis

Patricia Mayayo, professeure associée en histoire de l'art
Universidad Autónoma de Madrid - Espagne

Jacqueline Millner, professeure associée en arts visuels et administratrice générale
School of humanities and social sciences - La Trobe University - Australie

Erin Mc Cutcheon, professeure adjointe en histoire de l'art
Lycoming College - Williamsport - États-Unis

Izumi Nakajima, professeure associée
Tokyo Metropolitan University - Japon

Nontobeko Ntombela, professeure - Wits school of arts
Johannesburg - Afrique du sud

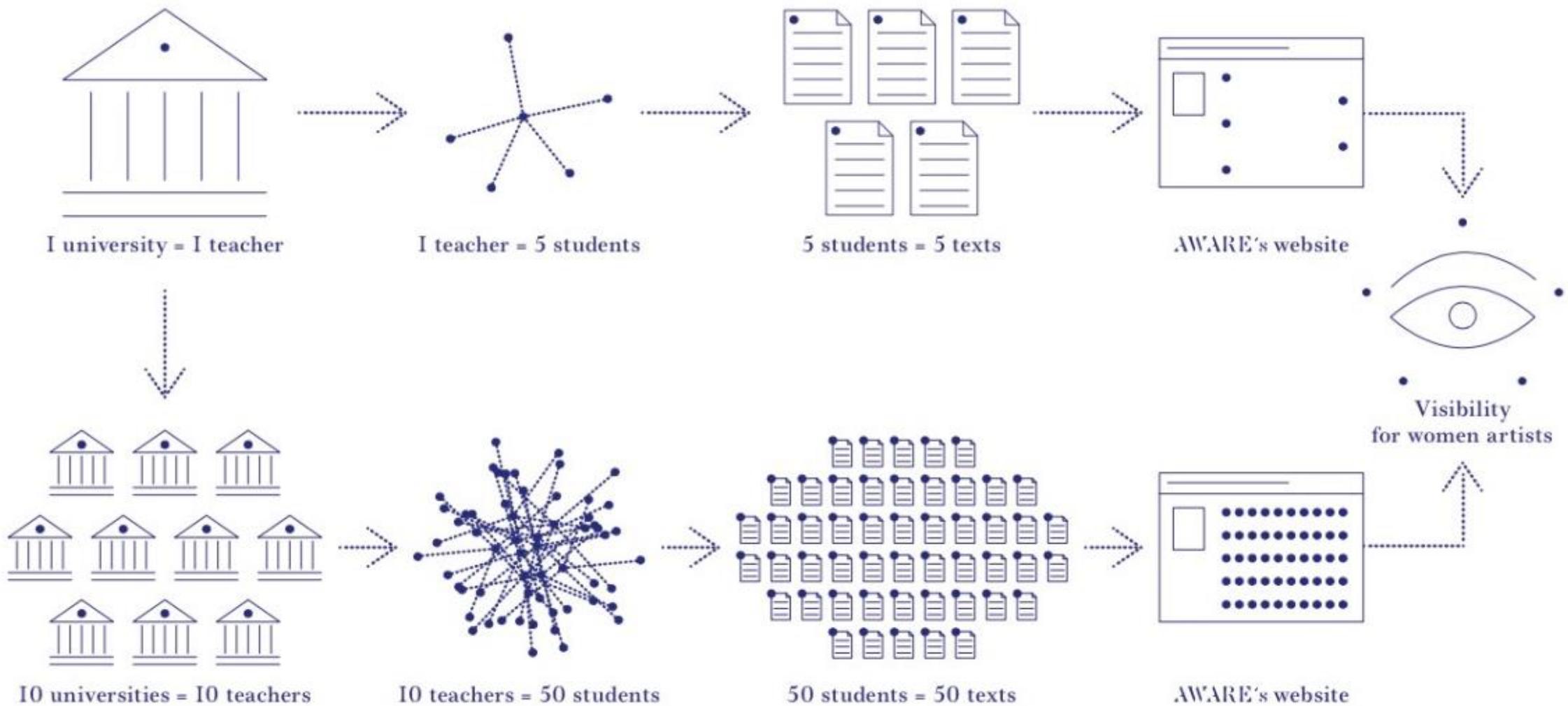
Cerem Ozpinar, maîtresse de conférences en histoire de l'art et design
University of Brighton - Royaume-Uni

Lara Perry, professeure
University of Brighton - Royaume-Uni

Doris Sung, professeure adjointe en histoire de l'art asiatique
University of Alberta - Tsaokouan - États-Unis

LES ARTISTES FEMMES INVESTISSENT LES TRANSPORTS PARISIENS

PIONNIÈRES À L'ŒUVRE
24.04.2020 | PAULINE CRÉTEUR

Programme de bourses de recherche

AWARE sélectionne un.e
chercheur.se / expert.e → bourse →
rédaction et publication d'un article
portant sur la recherche → mise à
disposition d'archives sur la
recherche effectuée

Avec le soutien de François Calvarin

Geneviève Cadène, *Zo solo lactis*, 1991, panneau lumineux, jet d'encre sur toile lumineuse, 163 x 457 cm. Courtesy Photo syrtese

Depuis sa création au début du XXe siècle, le métro parisien accueille des réalisations artistiques avec les édicules d'Hector Guimard, entourages marquant les entrées des stations. Mais c'est surtout à partir des années 1970, dans un contexte de rénovation, que les stations de transports en commun se dotent d'œuvres d'art. Les artistes femmes y ont été jusqu'à récemment sous-représentées, tout comme le sont les femmes de manière générale pour nommer ces stations (moins de 2%) ou les rues qui les entourent (12%).

Un centre de documentation
unique au monde avec plus de
2 400 références relatives aux
artistes femmes et à l'art
féministe

Diffusion et partage d'information sur les artistes femmes

PRIX AWARE

Les femmes artistes moins récompensées que les hommes

Le prix AWARE pour les artistes femmes est né d'un constat : les femmes sont largement sous-représentées parmi les artistes célébré-e-s par les récompenses qui jalonnent l'agenda du monde de l'art.

Alors qu'elles sont majoritaires durant leurs études en écoles d'art, les artistes femmes ne constituent qu'une minorité des nommé-e-s et lauréat-e-s des plus prestigieux prix d'art contemporain. Elles représentent entre 20% et 30% des artistes sélectionné-e-s et promu-e-s au prix Marcel Duchamp français, au Turner Prize anglais, au Hugo Boss Prize américain ou encore au Praemium Imperiale japonais pour ne citer qu'eux.

Avec la parité dans les prix mixtes en ligne de mire, certaines institutions ont fait le choix de valoriser le travail des artistes femmes par des prix dédiés, à l'instar du Max Mara Art Prize for Women anglais ou du Gabriele Münter Preis allemand. En France, étonnamment, un tel prix n'existait pas.

ÉDITION 2021

ÉDITION 2020

ÉDITION 2019

ÉDITION 2018

Prix AWARE :
avec le soutien du ministère de la Culture (depuis
2017)
et du Groupe Elysées Monceau (en 2020 et 2021)

Prix d'honneur AWARE

Judit Reigl

2017

Nil Yalter
Vera Molnár

2018

Jacqueline
de Jong

2019

Marie Orensanz

2020

Prix AWARE

Laëtitia Badaut
Hausmann

Violaine Lochu

Hélène Bertin

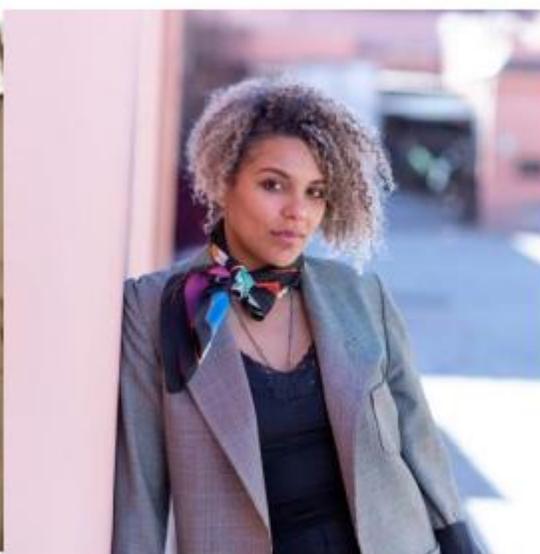

Tiphaine Calmettes

Prix AWARE 2021

Barbara Chase-Riboud
Lauréate du prix d'honneur

Gaëlle Choisine
Lauréate du prix

Les 3 autres artistes émergentes nommées au prix

Myriam Boulos

Sara Ouhaddou

Mona Varichon

AWARE commissaire d'exposition *dans les foires*

Les artistes femmes à l'honneur de la 21ème édition de la foire **Art Paris** en 2019 : 25 projets d'artistes femmes choisis parmi les propositions des galeries participantes.

(Un)seen scene un parcours mettant en avant les oeuvres de vingt-cinq artistes femmes au sein de la *Galleries* section de la foire new-yorkaise historique en 2020.

Un prix exceptionnel, The AWARE Prize at The Armory Show, a distingué un solo d'artiste femme : June Edmonds.

Un partenariat renouvelé en 2021.

Avec le soutien de Bloum Cardenas

Focus régionaux

Saison Africa2020

Dans le cadre de la **Saison Africa2020** (décembre 2020-juillet 2021), AWARE participe au « **Focus Femmes** » souhaité par la commissaire générale N'Goné Fall. AWARE publie en 2020-2021 sur son site **24 nouvelles notices biographiques** d'artistes femmes d'Afrique et issues de la diaspora ainsi que 3 articles de recherche.

Dans la continuité du séminaire de travail réalisé en novembre 2020, AWARE tiendra par ailleurs un **colloque** sur le thème « **Reclaim: Narratives of African Women Artists** », les 15 et 16 avril 2021, en partenariat avec l'École du Louvre.

Un enrichissement qui se poursuivra en 2022 avec :

- La publication d'un **ouvrage scientifique inédit** sur la réécriture de l'histoire de l'art du point de vue des artistes femmes africaines (actes du colloque *Reclaim*) à paraître fin 2021 - début 2022.
- La production de **25 notices supplémentaires** d'artistes afin que les artistes femmes africaines soient mieux représentées sur le site d'AWARE, pour une mise en ligne en 2022.
- L'organisation d'un **second colloque** à Lagos, Nigéria, en 2022.

Colloques
Journées d'étude
Webinar

COLLOQUE

19.05.2021 - 20.05.2021

**ELLES FONT L'ABSTRACTION. UNE
AUTRE HISTOIRE DE L'ABSTRACTION
AU XXe SIÈCLE**

L'appel à communication est clos. Ce colloque est organisé
dans le cadre d'un partenariat e... [LIRE LA SUITE](#)

COLLOQUE

03.12.2020 - 04.12.2020

**ARTISTES-ENSEIGNANTES AU XXe
SIÈCLE : LA TRANSMISSION AU PRISME
DU GENRE**

COLLOQUE

15.04.2021 - 16.04.2021

**RECLAIM : RÉCITS D'ARTISTES FEMMES
AFRICAINES**

Ce colloque se tiendra dans le cadre d'un partenariat avec la
Saison Africa2020, une manifestatio... [LIRE LA SUITE](#)

TABLE RONDE

12.11.2020 - 30.06.2021

WEBINARS TEAM

AWARE lance un webinar gratuit, ouvert à toutes et tous afin
de rencontrer et d'échanger avec les... [LIRE LA SUITE](#)

Production AWARE

Série animée

Petites histoires de grandes artistes

Saison I – 7 épisodes

Destinées aux enfants à partir de 7 ans (mais aussi aux plus grands), l'objectif de chaque épisode est de faire découvrir en moins de 3 à 5 min la vie et l'oeuvre d'une artiste femme du XXe siècle : Camille Claudel, Anni Albers, Hilma af Klint, Dora Maar, Natalia Gontcharova, Augusta Savage ou encore Tarsila do Amaral.

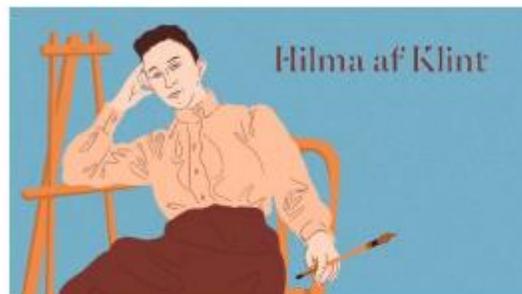
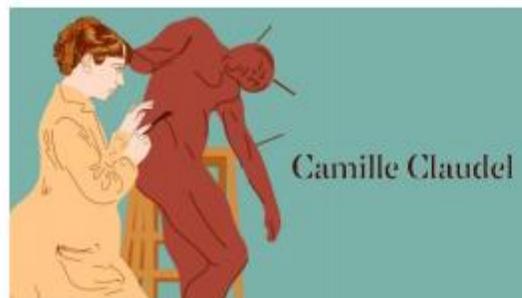
RÉALISATION : SOPHIE CARON

ILLUSTRATION : LOUISE NELSON

MONTAGE : MAGGALI BARABAN

VOIX : MELHA MAMMERI BROSSARD

Avec le soutien de la Fondation ENGIE

Production AWARE

Série animée

Petites histoires de grandes artistes

Saison 2 - 10 épisodes

Rosa Bonheur
1822-1899 | France

Berenice Abbott
1898-1991 | États-Unis

Frida Kahlo
1907-1954 | Mexique

Sonia Delaunay
1885 - Ukraine | 1979 - France

Barbara Hepworth
1903-1975 | Royaume-Uni

Yayoi Kusama
1929 | Japon

Louise Bourgeois
1911 - France | 2010 - États-Unis

Baya
1931-1998 | Algérie

Avec le soutien d'ENGIE et de la Délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture.

Production AWARE

Podcast

2020 : *Women House*

Saison I – 8 épisodes

Avec le soutien de Belinda de Gaudemar

- Portrait de Marguerite Duras sur le tournage du film *Écrire*, réalisé par Benoit Jacquot, 1993, © Helene Bamberger/Opale / Bridgeman Images
- Scène de rue en Allemagne, zone d'occupation soviétique : un soldat de l'Armée rouge tente de s'emparer de la bicyclette d'une Allemande, 1945, © SZ.Photo / Sammlung Megele / Bridgeman Images
- Saint-Pair, plage Saint-Nicolas
- Scipione Vannutelli, *Portrait de Marguerite de France*, 1862. Villa Belgiojoso Bonaparte, Museo dell'Ottocento, Milan © De Agostini Picture Library / Studio AB / Bridgeman Images
- Vue du film *Jane Eyre* réalisé par Cary Joji Fukunaga, 2011. Laurie Sparham © Focus Features Everett Collection Bridgeman Images.
- Lady Ottoline Morrell. *Virginia Woolf*, juin 1926, 107 mm x 69 mm, National Portrait Gallery, Londres
- Céleste Albaret (1891-1984).
- Portrait de Toni Morrison au Grand Hôtel de Milan, 1994. Photo © Leonardo Cendamo / Bridgeman Images

Programme de soutien aux artistes

Demain, on déménage ?

Laëtitia Badaut Haussmann, Violaine Lochu, Hélène Bertin et Tiphaine Calmettes, respectivement lauréates du prix AWARE 2017, 2018, 2019 et 2020, ont été invitées à répondre de la manière la plus libre possible à cette question.

Leurs réponses respectives – sous forme écrites et/ou visuelles – ont été mises en ligne sur le site Internet.

DEMAIN ON DÉMÉNAGE ?

04.05.2020 | TIPHAINE CALMETTES

TRANSE ÉPHÉMÈRE ET RÊVE VIVACE DES NAIADES D'EAU DOUCE

Comment penser le huis clos au présent, lorsqu'il est contraint ? Peut-il réellement être pensé d... [LIRE LA SUITE](#)

DEMAIN ON DÉMÉNAGE ?

17.04.2020 | VIOLAINELochu

FUTUR INTÉRIEUR

Comment penser le huis clos au présent, lorsqu'il est contraint ? Peut-il réellement être pensé d... [LIRE LA SUITE](#)

DEMAIN ON DÉMÉNAGE ?

21.04.2020 | LAËTITIA BADAUT HAUSSMANN

PARIS APRIL 2020 O

Comment penser le huis clos au présent, lorsqu'il est contraint ? Peut-il réellement être pensé d... [LIRE LA SUITE](#)

DEMAIN ON DÉMÉNAGE ?

14.04.2020 | HÉLÈNE BERTIN

LA MONTÉE DE SÈVE & LES RÉVEILS ÉTEINTS

Comment penser le huis clos au présent, lorsqu'il est contraint ? Peut-il réellement être pensé d... [LIRE LA SUITE](#)

Programme de soutien aux artistes

Appel à projets La vie bonne

En mai 2020, AWARE et le Cnap (Centre national des arts plastiques) se sont unis pour lancer l'appel à projets « La vie bonne », invitant des artistes femmes à réagir à la crise du Covid-19 en proposant des oeuvres performatives originales.

Sur 420 candidatures reçues et examinées par le jury, 10 lauréates ont été retenues.

Publications

2020

Actes de colloque :

La performance, un espace de visibilité pour les femmes artistes ?

Entretien d'artistes :
avec Jacqueline de Jong,
lauréate du prix d'honneur
2019 (avec le soutien de
l'ambassade des Pays-Bas).

Avenir

Actes de colloque :

Faire oeuvre. La formation et la professionnalisation des artistes femmes aux XIXe et XXe siècles
(avec le soutien du Groupe Elysées Monceau).

Reclaim. Récits d'artistes femmes africaines.

Entretiens d'artistes :

avec Judit Reigl, lauréate du prix d'honneur 2017 (avec le soutien de *Sygna*); Vera Molnár, lauréate ex-aequo 2018; Marie Orensanz, lauréate 2020 et Esther Ferrer (avec le soutien de *Céline Alix*), lauréate en 2014 du Prix Marie-Claire.

Anthologie AWARE, avec le soutien de *Leopold Meyer*

Exposition documentaire

Be AWARE, a history of women artists

Exposition documentaire conçue par AWARE et designée par matali crasset sur la reconnaissance des artistes femmes du XXe siècle et les principales actions menées pour mettre en valeur leurs oeuvres au sein de l'histoire de l'art.

Le projet AWARE accompagnera l'exposition *Diversity United* dédiée à la création artistique européenne qui se tiendra à Berlin, Moscou puis à Paris en 2021.

Il fera en outre partie intégrante du volet culturel du Forum Génération Égalité organisé par ONU Femmes en juin 2021.

Avec le soutien de la Stiftung für Kunst und Kultur.

Be AWARE

#beawarewomenartists

An exhibition by

A Archives
WA of Women Artists
R Research
E & Exhibitions

designed by matali crasset

*a history of
women artists*

Partenaires institutionnels

Soutenu par

Centre
Pompidou

d.c.a

des femmes
Antoinette Fouque

**Merci de votre intérêt
pour AWARE !**