

RÉINVENTER LE PASSÉ

تراث الشرق

NUMERO 1
AUTOMNE 2024

Observatoire du patrimoine d'orient et de la méditerranée

مرصد تراث الشرق والبحر الأبيض المتوسط

Interview

①

المرأة في الفن

MENART FAIR

Avec Laure d'Hauteville Fondatrice de la Ménart Fair

« Le monde arabe regorge d'un riche patrimoine artistique où les femmes ont toujours joué un rôle crucial, bien que souvent méconnu. De la poésie aux arts visuels, en passant par la musique et le cinéma, les femmes ont exprimé leur vision du monde, leurs expériences et leurs aspirations, contribuant ainsi à la diversité et à la profondeur des expressions culturelles arabes. Cette année à Menart Fair, nous allons leur rendre hommage ! »

Interview Réalisée par l'équipe de Ménart Fair

Menart fair, c'est avant tout une foire à taille humaine qui s'attache à développer la découverte artistique, le partage et les échanges féconds entre le public, les galeries et les artistes. Unique en Europe, la foire d'art contemporain s'attache à mettre en valeur une scène artistique riche en plein essor, dont la production est aujourd'hui soutenue par de nombreux musées dans le monde entier.

Réunissant volontairement une sélection réduite et exigeante, la foire offre un panorama de la scène actuelle de la région MENA (Moyen-Orient-Afrique du Nord) pour permettre aux visiteurs d'appréhender des propositions artistiques de grande qualité et de portée internationale. À travers la sélection des galeries participantes, MENART FAIR souhaite mettre en lumière la fertilité, la singularité et l'originalité des scènes artistiques de la région MENA. Après quatre premières éditions réussies, la Menart Fair prend ses quartiers dans le marais pour sa cinquième édition du 20 au 22 septembre 2024. Comme chaque année depuis ses débuts en 2021, la foire d'art contemporain dédiée aux artistes modernes et contemporains du Levant, du Golfe arabo-persique et d'Afrique du Nord propose de mettre en lumière une scène artistique vivante et en plein essor. A l'occasion de sa cinquième édition, MENART décide de rendre hommage aux femmes artistes de la région nombreuses et pourtant insuffisamment mises en avant. Une centaine d'artistes sélectionnées sont mises en lumière à cette occasion.

Pourquoi avoir choisi cette année une édition 100% féminine ?

Depuis la création de Menart en 2021, les artistes femmes occupent une place importante dans notre sélection jusque-là basée sur des critères artistiques et géographiques uniquement, sans considération de genre. De façon organique, la proportion de femmes parmi les artistes représentés dans la foire correspondait à la proportion globale des artistes femmes dans les foires d'art contemporain en Europe, soit 38% environ. Un chiffre encourageant mais insuffisant ! Après avoir organisé 18 éditions de la Foire de Beyrouth et 12 éditions d'un salon dédié à la découverte des jeunes artistes, je sais que la scène contemporaine du Moyen-Orient regorge d'artistes femmes talentueuses mais invisibles sur la scène internationale. En 2023, les femmes artistes arabes ne représentaient que 1.5% des artistes présentés dans les galeries internationales.

Face à ce constat, nous avons pris le parti d'une édition 100% féminine cette année. À l'instar des institutions culturelles qui multiplient les initiatives pour la reconnaissance des femmes dans l'histoire de l'art, il est temps que le marché de l'art mette en œuvre des initiatives concrètes pour la valorisation et la représentation des artistes femmes. Menart Fair fait figure de pionnière parmi les foires d'art contemporain en se consacrant exclusivement au travail des créatrices issues des territoires MENA.

Quel est le rôle des acteurs du marché dans la valorisation des artistes femmes arabes ?

De plus en plus de femmes artistes arabes acquièrent une reconnaissance internationale. Elles sont exposées dans des musées et des galeries du monde entier, et leurs œuvres sont acquises par des institutions et des collectionneurs. Il reste néanmoins un travail important à fournir de la part des acteurs du marché de l'art pour atteindre une pleine reconnaissance sur le plan financier. Rappelons qu'en 2023, seules 2.5% des artistes ayant vendu une œuvre plus d'un million d'euros étaient des femmes*. Les artistes femmes arabes les plus reconnues, pour n'en citer que quelques-unes, Mona Hatoum (Palestinienne), Shirin Neshat (Iranienne), Etel Adnan (Libanaise & Syrienne), Gazbia Sirry (Egyptienne), Ghada Amer (Egyptienne), Zineb Sedira (Algérienne), Afifa Aleiby (Irak), ont toutes voyagé. En effet, pour développer sa notoriété et susciter l'intérêt des collectionneurs et des institutions, outre la qualité de son œuvre, un.e artiste doit être exposé.e dans de grandes métropoles et participer à des expositions internationales importantes. L'effort de sensibilisation et de promotion de la création artistique féminine arabe doit donc être réalisé à l'échelle internationale et les acteurs du marché de l'art ont un rôle crucial à jouer. Il est cependant important de souligner qu'avant d'être femmes elles sont artistes.

Quels sont les défis auxquels les femmes artistes arabes sont spécifiquement confrontées ?

Le monde arabe est vaste et il n'y a pas de situation homogène. La place des artistes femmes n'est pas la même au Proche Orient, dans le Golfe, en Iran ou au Maghreb. Cependant, les artistes femmes du monde arabe doivent globalement faire face aux stéréotypes de genres selon lesquels elles seraient moins talentueuses et moins créatives que les hommes, aux normes culturelles cantonnant les femmes à leur rôle de mère et d'épouse, ou encore à un accès limité aux ressources nécessaires pour développer leurs compétences, leur réseau et leur carrière.

Quelle évolution peut-on constater aujourd'hui ?

La visibilité des artistes femmes arabes est croissante. Nous assistons à une remise en question de nombreuses galeries qui réalisent que, malgré une sous-représentation, le travail des artistes femmes de ces régions est remarquable. Plusieurs facteurs expliquent l'évolution en cours : le talent et la détermination de ces artistes ; l'évolution des attitudes sociales et l'accès croissant des femmes à l'éducation, notamment artistique ; la montée des mouvements féministes et la création de plateformes de soutien leur étant dédiées ; une meilleure communication à l'échelle mondiale grâce aux réseaux sociaux qui leur ont également permis de se connecter entre elles. L'évolution des gouvernements des pays arabes favorise également leur reconnaissance et le développement de leur carrière. Le gouvernement égyptien a par exemple mis en place des programmes d'éducation artistique destinés aux femmes et organise des expositions et des festivals qui mettent en valeur leur travail. Les artistes marocaines peuvent profiter de subventions délivrées par le Fonds d'appui aux arts plastiques créé par le gouvernement. Les Émirats Arabes Unis et dernièrement l'Arabie saoudite soutiennent activement les femmes artistes en leur fournissant de nombreuses aides. Ainsi, 70% des artistes venant des pays du Golfe sont aujourd'hui des femmes !

En quoi se distingue le travail des artistes femmes de la zone MENA ?

Les artistes femmes du monde arabe sont souvent influencées par des traditions artistiques anciennes, comme l'art islamique, l'art chinois, l'art japonais et l'art indien. Les références au passé se révèlent dans des motifs symboliques et le choix de thèmes ancestraux tels que la nature, la spiritualité ou la mythologie. Les techniques et les médiums choisis par les artistes se réfèrent également à la tradition. La peinture à l'encre, la calligraphie et l'utilisation de pigments naturels sur soie ou papier sont courantes. Les œuvres peuvent aussi aborder des questions sociales et politiques contemporaines spécifiques aux contextes orientaux, telles que les droits des femmes dans des sociétés conservatrices. Elles sont cependant traitées de façon plus implicites qu'en Occident.

Menart Fair a accueilli cette année 29 galeries venues de 12 pays:

Agial Art Gallery, Beyrouth, ART GIRLS Galerie, Paris, Artists of Beirut, Beyrouth, Gallery Bawa, Koweït, Bigaignon, Paris, Centre Interculturel Leila Alaoui (CILA), Fontvieille

Le Caire, Polysémie, Marseille, Rug Entertainment, Paris, Shams Collective, Simine Paris, Paris, Suite Amazigh, Paris, Le Violon Bleu Gallery, Sidi Bou Said, W+S Gallery, Bruxelles, Wusum Gallery, Doha, ZAAT, Beyrouth.

Contemporary Art Platform, Koweït, Galerie Claire Corcia, Paris, Comptoir des Mines Galerie, Marrakech, D2Art Gallery, Dubai, Écho 119, Paris, ERRM Art Gallery, Riyad, Firetti Contemporary, Dubai, Kalim Art Space, Beyrouth,

Xena Kalouti Designer, Amman, Katharina Maria Raab, Berlin, Khawla Art Gallery, Dubai, Mashrabia Gallery of Contemporary Art, Le Caire, Myriem Himmich Gallery, Casablanca, Picasso Art Gallery

Menart Friends

Fondée en avril 2024 par Sandra Prédine-Ballerie, administrateur territorial & directrice de la culture & du patrimoine, l'association Menart Friends soutient et valorise l'art, les artistes, l'histoire et la culture du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Dans le cadre de ses missions elle organise des expositions, des résidences d'artistes, des publications, des films documentaires, etc.

Par ses actions, elle favorise les échanges culturels entre les acteurs des régions concernées et la France, l'Europe et le reste du monde. Elle propose également des weekends de découverte pour les jeunes et aussi des voyages « de collectionneurs à collectionneurs », des visites de lieux inédits, des rencontres avec des artistes, en France et à l'étranger ainsi que des conférences et des colloques.

Les galeries représentées

MENART Friends

2024