

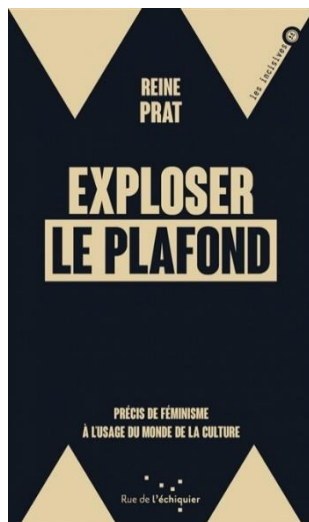
Lutte contre les violences faites aux femmes :

L'art en lutte

Bibliographie sélective

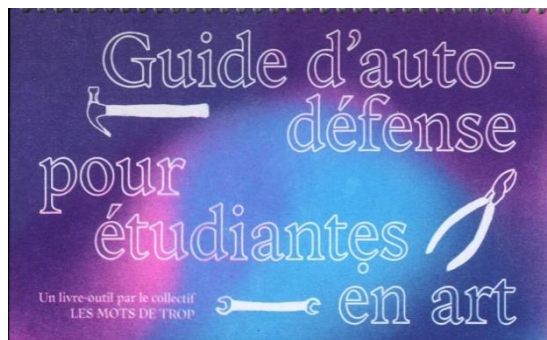

Médiathèque
Olympe de Gouges

Exploser le plafond : précis de féminisme à l'usage du monde de la culture par Reine Prat, préface Geneviève Fraisse, Rue de l'échiquier, 2021

Alors que les mouvements #MeToo et #balancetonporc ont dévoilé les inégalités et les discriminations à l'œuvre dans le monde de la culture, l'auteure décrypte le fonctionnement du secteur, ses bouleversements et ses caractéristiques. Elle analyse ainsi comment l'organisation du travail artistique et les représentations qui en découlent contribuent à reproduire une culture patriarcale.

Guide d'auto-défense pour étudiant·es en art, Collectif les mots de trop, 2024

Les mots de trop est un projet graphique de lutte et de sensibilisation aux violences systémiques, à destination de toutes les étudiant·es des milieux de la culture (art, design, architecture). Depuis 2020, le collectif s'engage auprès des étudiant·es en collectant et diffusant leurs témoignages. États des lieux chiffré, index des luttes, récits d'actions, témoignages, ressources bibliographiques et juridiques : cette édition est un outil pour apprendre à déconstruire les oppressions systémiques et à construire des écoles sereines, inclusives et politisées.

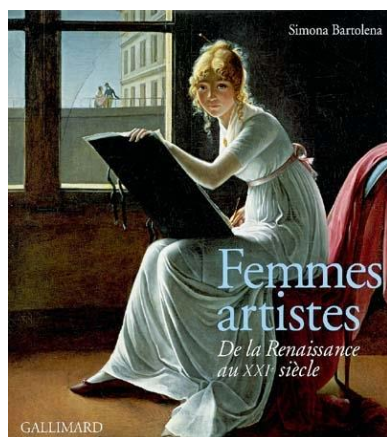
La fabrique du genre : (dé)constructions du féminin et du masculin dans les arts et la littérature anglophones, dir. Sophie Marret et Claude Le Fustec, Presses universitaires de Rennes, 2008

Ces textes s'interrogent sur la différence sexuelle dans un rapport dialogique constant entre théorie et pratiques artistiques. Des voix critiques, masculines et féminines, interrogées sur la débâcle du genre, ouvrent la voie aux analyses littéraires, cinématographique et picturales, qui examinent ce qu'il en est du sujet sexué dans l'art anglophone depuis trois siècles.

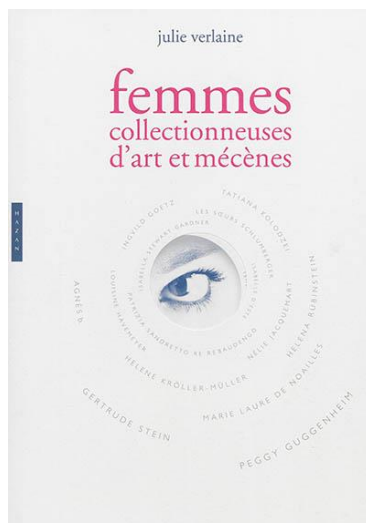
Le dictionnaire universel des créatrices, sous la direction de Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber, lettrines dessinées par Sonia Rykiel, Des femmes, 2013. 3 volumes.

Dictionnaire présentant des femmes qui ont marqué leur temps, individuellement ou collectivement, à travers le monde et dans tous les domaines : artistique, littéraire, philosophique, scientifique, politique, sportif, etc.

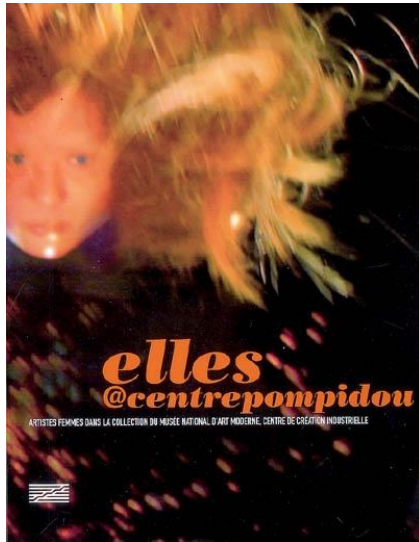
Femmes artistes : de la Renaissance au XXIe siècle par Simona Bartolena, Gallimard, 2003

En six chapitres historiques et en quinze chapitres thématiques sur les genres, les contenus et les situations historiques et sociales, cet ouvrage illustré de reproductions d'œuvres, décrit les itinéraires de femmes artistes. Il analyse la difficulté qu'elles ont éprouvé à concilier identité féminine et vocation artistique, alors qu'elles étaient maintenues dans une marginalisation évidente.

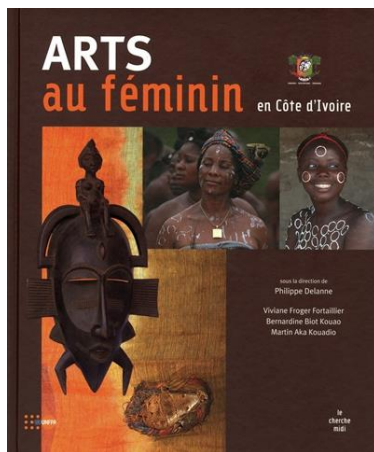
Femmes collectionneuses d'art et mécènes de 1880 à nos jours par Julie Verlainne, Hazan, 2014

Synthèse historique consacrée aux femmes collectionneuses d'art et mécènes depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours : Nélie Jacquemart, Helena Rubinstein, Peggy Guggenheim, etc.

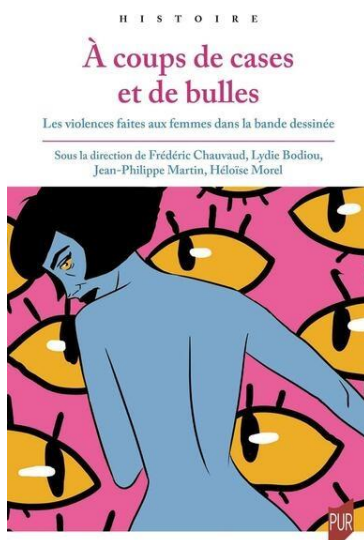
Elles@centrepompidou. Artistes femmes dans la collection du musée national d'art moderne, centre de création industrielle, dir. Camille Morineau, Flammarion, 2009.

Le Centre Pompidou met à l'honneur près de 200 artistes femmes et plus de 500 œuvres montrant ainsi la conquête par les femmes du statut d'artiste au cours du XXe siècle. Avec des artistes de tous les domaines de l'art : peintres, sculpteurs, vidéastes, cinéastes, designers, architectes, etc

Arts au féminin en Côte d'Ivoire par Bernardine Biot Kouao, Martin Aka Kouadio, dir. Philippe Delanne, le Cherche Midi, 2009

Présentation des différentes aires culturelles de la Côte d'Ivoire et de l'art féminin s'y rapportant, les aires Akan, Mandé, Gour, Krou. Cette invitation au voyage décrit l'artisanat, les danses et musiques, les cérémonies.

À coups de cases et de bulles : les violences faites aux femmes dans la bande dessinée sous la direction de Frédéric Chauvaud, Lydie Bodiou, Jean-Philippe Martin, Héroïse Morel, Presses universitaires de Rennes, 2023

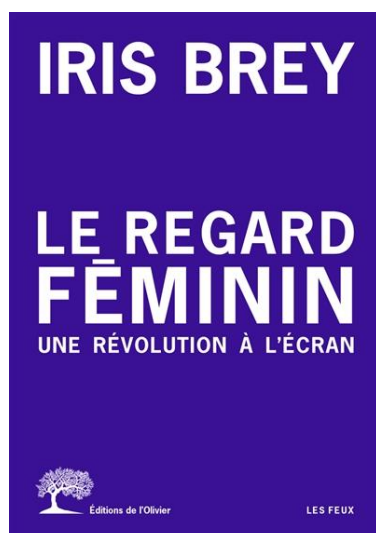
Une étude sur la représentation des agressions et des crimes envers les femmes dans la bande dessinée franco-belge, les comics et les mangas. Les contributions analysent comment la femme peut représenter un personnage fort et digne au-delà des figures de séduction ou de victime.

La seconde femme : ce que les actrices font à la vieillesse

par Murielle Joudet, Premier Parallèle, 2022

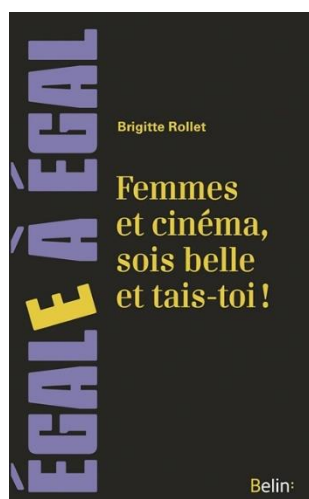
Dans Opening Night, Gena Rowlands parle des actrices en disant qu'à un moment de leur vie, la jeunesse meurt et une seconde femme entre en scène. À partir de témoignages d'actrices, l'auteure évoque la place des actrices dans la machine à broyer la réalité que peut être le cinéma et comment certaines, passées dans cette seconde vie, parviennent à jouer avec les codes assignés au féminin.

Le regard féminin : une révolution à l'écran par Iris Brey,

Ed. de l'Olivier, 2020

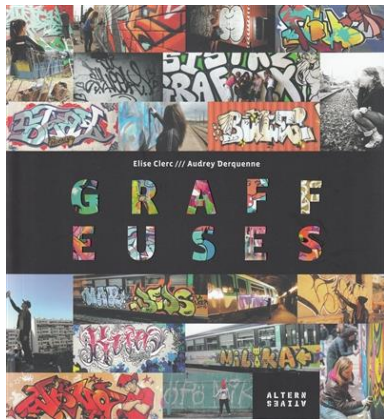
L'auteure étudie l'histoire cinématographique pour voir comment les réalisateurs et réalisatrices dépassent le regard masculin et qui consiste à ne jamais voir les femmes comme des sujets agissants. Elle met en lumière les façons de filmer les femmes sans en faire des objets et invite le lecteur à s'interroger sur le sens caché des images.

Femmes et cinéma, sois belle et tais-toi ! par Brigitte Rollet,

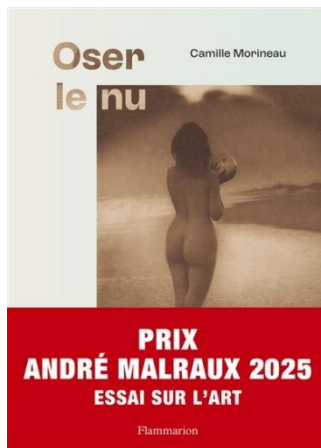
Belin, 2017

Cet ouvrage décrit les étapes, les développements, les figures, les chiffres et les moments clés d'une histoire du cinéma dans lequel les femmes demeurent le plus souvent en marge, moins payées, cantonnées à des rôles stéréotypés ou dotées d'un budget moins élevé lorsqu'elles sont productrices ou réalisatrices.

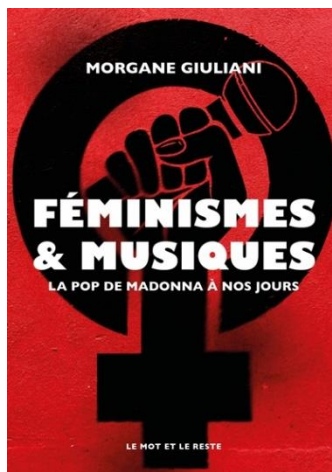
Graffeuses : des années 90 à aujourd'hui, 40 filles du graffiti par Elise Clerc, Audrey Derquenne, Alternatives, 2018

Présentation du travail de quarante femmes qui pratiquent le graffiti. Les auteures proposent des témoignages d'artistes et exposent leurs pratiques et leurs méthodes.

Oser le nu. Le nu représenté par les artistes femmes par Camille Morineau, Flammarion, 2025

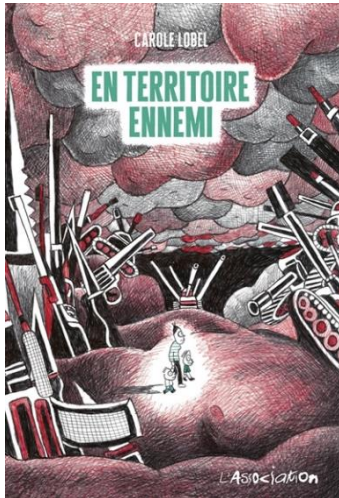
Une histoire du regard artistique féminin sur la figure du nu, longtemps ignoré, qui démontre que les femmes sont passées de sujets représentés à maîtres de leur représentation.

Féminismes & musiques : la pop de Madonna à nos jours par Morgane Giuliani, Mot et le reste, 2023

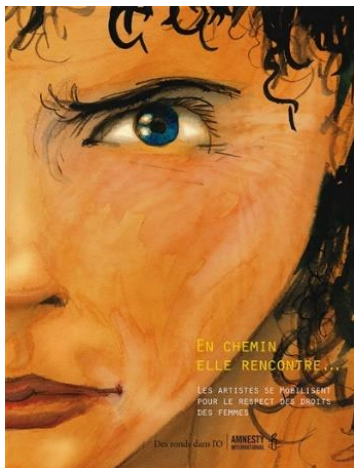
Une réflexion sur la place de la féminité, du féminisme, des droits des femmes, des minorités et des communautés LGBTQ+ dans le monde de la musique à la lumière de la vague #MeToo. L'auteure analyse de façon contextualisée les discours de chanteuses populaires, de Madonna à Beyoncé, en passant par Taylor Swift et les Spice Girls, puis examine leur impact sur le public.

Bande-dessinées

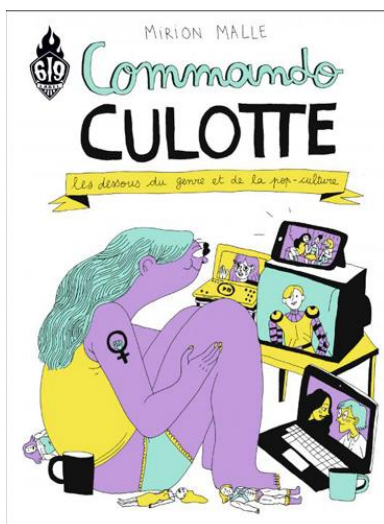
En territoire ennemi, scénario et dessin Carole Lobel, L'Association, 2024

Etudiante à l'École des beaux-arts de Nantes, Carole s'épanouit peu à peu, loin de sa famille. Sa vie prend un nouveau tournant lorsqu'elle rencontre Stéphane. Très vite, la jeune femme se retrouve isolée, sous l'emprise de cet homme aux idées masculinistes.

En chemin elle rencontre : les artistes se mobilisent pour le respect des droits des femmes par Agnès Bihl, José-Louis Bocquet, Claire Bouilhac, et al., des Ronds dans l'O, 2011

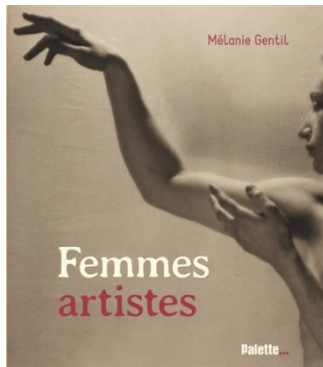
Ouvrage créé pour sensibiliser la jeunesse face à l'augmentation de la violence contre les femmes. Aborde la défense du droit des femmes à travers différents thèmes comme les viols collectifs, les relations entre garçons et filles en milieu scolaire, la violence psychologique, etc.

Commando culotte : les dessous du genre et de la pop-culture par Mirion Malle, Ankama, 2016

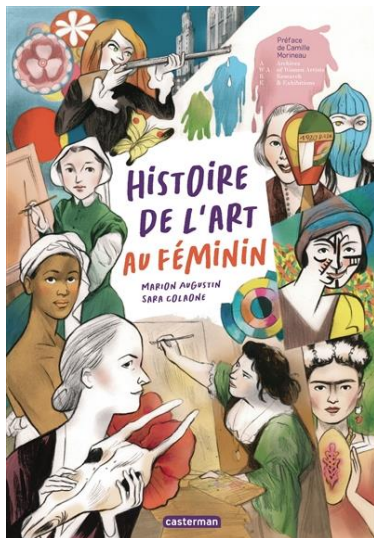
Les clichés sexistes sont illustrés par des exemples tirés de films ou de séries.

Ouvrages pour la jeunesse

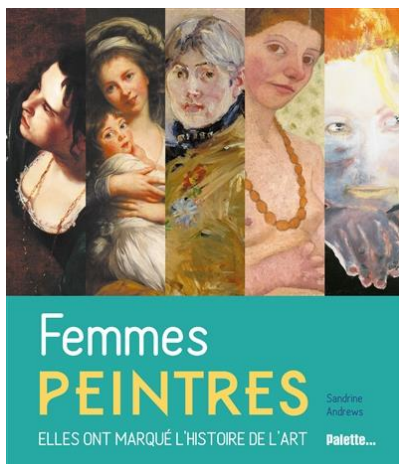
Femmes artistes par Mélanie Gentil, Palette, 2017

Un ouvrage qui retrace l'affirmation des femmes dans le monde de l'art au fil des siècles.

Histoire de l'art au féminin par Marion Augustin et Sara Colaone, Casterman, 2024

Lors d'une visite au musée, Jo et Ben s'étonnent de l'absence des artistes femmes. Apollon et Artémis, des statues antiques, prennent vie pour mettre en lumière le rôle des femmes dans l'histoire de l'art à travers le monde, qu'elles aient excellé dans les genres académiques ou participé à des mouvements avant-gardistes. Un récit ponctué de treize portraits d'artistes.

Femmes peintres. Elles ont marqué l'histoire de l'art par Sandrine Andrews, Ed. Palette, 2018

Douze portraits de femmes peintres à l'influence et au rayonnement encore sous-estimés, présentes sur la scène artistique depuis le XVe siècle : Artemisia Gentileschi, Hilma af Klint, Sophie Taeuber-Arp, Sonia Delaunay, etc.

Music Queens, une histoire du girl power et de la pop... en chansons ! par Rebecca Manzoni, Emilie Valentin et Leslie Plée, Bayard, 2023

Chaque épisode présente le contexte historique dans lequel une chanson d'une artiste féminine emblématique a été écrite, son importance dans la vie de la chanteuse et son impact sur la société : Piece of my heart de Janis Joplin, Heart of glass de Blondie, Like a virgin de Madonna ou encore Run the world (girls) de Beyoncé.

Médiathèque Olympe de Gouges
3 rue Kuhn – 67000 Strasbourg
03.68.98.51.41