

Colloque international La Sorbonne

Réfectoire des Cordeliers - 15, rue de l'Ecole de Médecine, Paris 6^e
Maison de la Recherche - Paris Sorbonne - 28, rue Serpente, Paris 6^e

mardi 20 et mercredi 21 Septembre 2011

organisé par

le GdRI OPuS 2 - Œuvres, Publics et Société - CNRS

le Mage - CNRS

Réseau de recherche international et pluridisciplinaire « Marché du travail et genre »

le Comité de Recherche 18 Sociologie des arts de l' AISLF

Association internationale des sociologues de langue française

LE GENRE À L'ŒUVRE

En partenariat avec

le **CERLIS** Centre de recherche sur les liens sociaux
(Université Paris 5 Descartes – Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – CNRS),

l'**OMF** Observatoire Musical Français (Université Paris Sorbonne),

l'**IDHE** Institutions et dynamiques historiques de l'économie
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – CNRS),

l'Université d'Athènes

les revues *Travail, Genre et Sociétés* et *Sociologie de l'art*

et la **Mairie de Paris**

<http://sociologieart.free.fr/>

entrée libre sur inscription à mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr

MARDI 20 SEPTEMBRE 2011

8h30 - ACCUEIL - Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris

9h00 - OUVERTURES

- Bruno PÉQUIGNOT, GdRI OpuS 2 (Œuvres, publics et société) et Cerlis - Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 - CNRS
- Margaret MARUANI, MAGE, réseau de recherche international et pluridisciplinaire "Marché du travail et genre" et Cerlis - CNRS
- François DE SINGLY, Cerlis (Centre de recherche sur les liens sociaux), Université Paris Descartes - CNRS
- Fatima LALEM, adjointe au Maire de Paris, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes

9h30 – 10h30
CONFÉRENCE INAUGURALE

Geneviève FRAISSE,
Le dérèglement des représentations

Présidence : Margaret MARUANI

10h30 – 11h00 - PAUSE

11h00 – 12h00
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE I

Sheila WHITELEY,
The Vision of Possibility : Popular Music and Femininity

Présidence : Hyacinthe RAVET

12h00 – 13h00
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE II

Christine PLANTE,
Le genre des genres : l'exemple de la romance au XIXe siècle

Présidence : Marlaine CACOUAULT-BITAUD

13h00 – 14h30

DEJEUNER

14h30 – 18h30

ATELIERS SIMULTANÉS - Maison de la Recherche, Paris Sorbonne, 28 rue Serpente – 75006 Paris

ATELIER 1 Mondes de femmes, mondes d'hommes Salle D040	14h30-16h00 Présidence Catherine MARRY	Anne MONJARET et Michela NICCOLAI	La minette et autres ouvrières parisiennes dans la chanson française : construction masculine d'une figure féminine populaire (XIXe-XXe siècles)	
		Annik HOUEL	Un genre bien féminin : le roman d'amour	
		Fabienne MALBOIS	« Sex and the City » et ses publics. Enquête sur la réception critique ordinaire d'une série télévisée postféministe	
	16h00 – 16h20 - PAUSE			
	16h20-18h30 Présidence Delphine NAUDIER	Laure SCHNAPPER	Henri Herz, un virtuose pour les femmes	
		Hélène FICHE	Les comédies sentimentales mettant en scène des adolescentes dans les années 1970 : ambiguïtés d'un genre destiné aux femmes	
Roberta SHAPIRO		Le hip-hop, une danse d'hommes ?		
ATELIER 2 La division sexuée du travail artistique Salle D116	14h30-16h00 Présidence Nicky LE FEUVRE	Magali DANNER	Processus d'auto-sélection des femmes dans les carrières artistiques	
		Serge PROUST et Pascal VALLET	1947 – 2007, La division sexuée du travail théâtral au festival d'Avignon	
		Audrey BOTTINEAU	De la jeune fille à la femme, devenir chorégraphe en danse contemporaine	
	16h00 – 16h20 - PAUSE			
	16h20-18h30 Présidence Diana CRANE	Cécile PRÉVOST-THOMAS	Entre composition musicale et composition sociale. Comment négocier sa place de créatrice dans le monde de la chanson francophone contemporaine	
		Janine RANNOU et Ionela ROHARIK	La place des femmes au sein des directions artistiques chez les artistes dramatiques et chez les artistes chorégraphiques	
Clara LEVY et Alain QUEMIN		Faire partie des artistes plasticiens contemporains les plus reconnus à l'échelle internationale : formes féminines et masculines du succès dans le domaine des arts visuels		
ATELIER 3 Parcours artistiques singuliers, ruptures et normativités Salle D035	14h30-16h00 Présidence Antonia TRASFORINI	Chloé DELAPORTE	Quand les femmes font leur cinéma : approche sociologique de l'œuvre d'Alice Guy Blaché	
		Emmanuelle RETAILLAUD-BAJAC	La « petite poyétesse » d'apollinaire : l'œuvre de l'écrivaine Mireille Havet (1898-1932) au prisme du genre	
		Jacqueline ESTRAN	Identité féminine et écriture chez Chen Xuezhao 学昭 (1906-1991)	
	16h00 – 16h20 - PAUSE			
	16h20-18h30 Présidence Ève BRENEL	Séverine SOFIO	Le « petit hussard » et « l'amazone légitimiste ». Quand le genre explique le succès : itinéraires comparés de la sculptrice Félicie de Fauveau (1802-1886) et de la peintre Rosa Bonheur (1822-1899)	
		Max NOUBEL	Ruth Crawford, ou le génie sacrifié	
Abir KREFA		Eviction des femmes de l'univers littéraire et conditions sociales des carrières "improbables" : le cas des romancières tunisiennes contemporaines		
ATELIER 4 Le genre dans les arts I : constructions Salle D223	14h30-16h00 Présidence Liliana SEGNINI	Sophie STEVANCE	Les modes d'inscription du genre dans la composition musicale contemporaine : une spécificité du féminin ?	
		Irina KIRCHBERG	« Art pour les filles ou sport ? » Une lecture genrée du décalage entre réception et travail créateur dans les ballets de natation synchronisée	
		Christophe APRILL	Genres en mouvement : affirmations et négociations identitaires dans le champ de la danse	
	16h00 – 16h20 - PAUSE			
	16h20-18h30 Présidence Pascale ANCEL	Hakima LAALA HAFDANE	Le genre dans la production artistique marocaine. La pièce théâtrale du « <i>bnat lala manana</i> » (les filles de lala manana)	
		Jean-Pierre Esquenazi	Genres du film noir	
Aurélië JEANTET et Emmanuelle SAVIGNAC		Genre et travail dans le cinéma français contemporain		
19h00 – 20h00		SOIREE MUSICALE : « N'est-ce pas d'elle ? » Romancières et chansonniers de 1800 à nos jours par Florence Launay (voix) et Liliane Hasson (voix et piano)		
20h00 – 22h00		COCKTAIL		
		Réfectoire des Cordeliers 15 rue de l'École de Médecine 75006 Paris		

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011

8h30 - ACCUEIL - Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris				
9h00 - 10h00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE III		Raymonde MOULIN	Présidence : Bruno PÉQUIGNOT	
10h00 - 10h15		PAUSE		
10h15 - 11h15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE IV		Griselda POLLOCK, <i>La théorie esthétique et la pratique artistique féministes à l'épreuve de la violence genrée</i>	Présidence : Mary LÉONTSINI	
11h15 - 12h15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE V		Geneviève SELLIER, <i>Films de femmes des années 2000 : avancées et freins dans le contexte français</i>	Présidence : Marie BUSCATTO	
12h30 - 14h30		DEJEUNER		
14h30 - 18h30		ATELIERS SIMULTANÉS - - Maison de la Recherche, Paris Sorbonne, 28 rue Serpente - 75006 Paris		
ATELIER 5 Le genre dans les arts II : subversions et transgressions Salle D223	14h30-16h00 Présidence Cécile PRÉVOST-THOMAS	Biliana FOUILHOUX	Le genre à l'œuvre chez Les Ballets Trocadéro : représentations et pratiques du désir d'être une femme qui danse	
		Raphaëlle LEGRAND	Modalités du travesti dans l'opéra français au temps de Jean-Philippe Rameau	
		Mary LEONTSINI	Les limites du <i>gay-mainstreaming</i> . A propos de la réception de <i>Brokeback Mountain</i>	
	16h00 - 16h20 - PAUSE			
	16h20-18h30 Présidence Raphaëlle LEGRAND	Luc SCHICHARIN	Tranny Hyde, le savant folle : entre subversion et normalisation du genre	
		Valérie MORISSON	La mise en scène du genre dans l'autoportrait photographique féminin : entre revendication et subversion	
		Mylène BILOT	De l'amazone à la culturiste. Défier le genre dans les photographies de Mapplethorpe, 1980-1982	
Didier CHAVRIER		Rock contemporain et genre : vers une subversion des normes sexuées ?		
ATELIER 6 Négociations de genre : socialisation artistique et construction d'identités Salle D116	14h30-16h00 Présidence Danièle PISTONE	Pierig HUMEAU	Punks mais... femmes. Le genre comme catégorie analytique des modes de domination dans l'espace punk indépendant français	
		Rémi DESLYPER	Le genre de la socialisation scolaire à la pratique musicale : l'exemple de l'enseignement de la guitare dans les départements « musiques actuelles »	
		Alexandrine SOUCHAUD	Les pianistes amateurs en concours : le genre en compétition ? L'exemple du Concours International des Grands Amateurs de Piano	
	16h00 - 16h20 - PAUSE			
	16h20-18h30 Présidence Laure SCHNAPPER	Frédérique JOLY	Les pratiques des arts plastiques en école d'art : une pratique définitivement genrée ?	
		Audrey DE CEGLIE	Affirmation et négociation identitaire dans les arts martiaux : construction d'une représentation sexuée	
		Alexandre ROBERT	Du genre dans la théorie musicale : l'exemple du Cours de composition musicale de Vincent d'Indy	
ATELIER 7 Masculinités et féminités : représentations plurielles Salle D035	14h30-16h00 Présidence Florent GAUDEZ	Pauline VESSELY	Ballet National de Cuba : le féminin comme source de sacré dans la société révolutionnaire	
		Ana Maria VEIGA	Genre et dictature: des rapports dans les films de deux réalisatrices brésiliennes	
		Liliane ANJO	Atefeh Tehrani : création théâtrale et résistance aux genres établis	
	16h00 - 16h20 - PAUSE			
	16h20-18h30 Présidence Serge PROUST	Jean-Olivier MAJASTRE	La Vierge dans tous ses états	
		Marie-Anouch SARKISSIAN	Le genre comme variable de l'évolution stylistique en composition olfactive : du masculin Gérianium pour Monsieur au féminin Portrait of a Lady	
		Recasens SONIA	De L'Orientalisme à la Vénus Hottentote	
ATELIER 8 Pratiques des femmes, genres des arts Salle D040	14h30-16h00 Présidence Éliane CHIRON	Thérèse ST-GELAIS	Représentation, identité et genre chez Claude Cahun, Catherine Opie et les Fermières Obsédées	
		Pascale ANCEL	Noms de scène, noms de guerre dans l'art contemporain. Au nom des femmes ?	
		Maria Lucia BUENO	Les femmes de la haute-couture. Mode et genre au début du XXe siècle	
	16h00 - 16h20 - PAUSE			
	16h20-18h30 Présidence Séverine SOFIO	Clélia BARBUT	Production et réception des pratiques des plasticiennes des décennies 1960 à 80 : émergence et pertinence de la catégorie de genre	
		Vanessa BESAND	L'œuvre romanesque d'Elfriede Jelinek : quand pratique artistique rime avec éclatement des catégories genrées	
	Nelly QUEMENER	Les intersections de l'humour : quand le genre se combine à la race et la classe		
18h45 - 19h30		CLÔTURE PAR BRUNO PÉQUIGNOT		
		Salle D035		

OBJECTIFS DU COLLOQUE

Au cours des quarante dernières années, se sont multipliées les recherches portant sur les modes d'inscription du genre des artistes dans la production et la réception artistiques. De nouveaux outils, théoriques et méthodologiques, ont été conçus afin d'explorer les dimensions sexuées traversant les différents mondes de l'art – littérature, cinéma, arts plastiques, danse, musique ou arts numériques. Au-delà de la variété des approches, deux « modèles » dominants organisent la réflexion : la construction sociale des sexes, d'une part ; l'approche par la performance, d'autre part. Si le premier analyse en finesse les modes de construction et de légitimation des inégalités sexuées, le deuxième porte une attention renouvelée aux formes que peuvent prendre les transgressions des limites de l'ordre social genré.

Le genre est ainsi devenu une catégorie d'analyse à part entière, au même titre que l'origine sociale, l'âge ou l'origine « ethnique ». Grâce à ses vertus heuristiques, l'analyse en termes de genre renouvelle les regards portés sur la production, la réception ou la médiation artistiques. La « variable » genre s'est par là même transformée en objet d'étude plurivoque. Sa construction peut potentiellement brouiller les frontières entre fiction et réalité, entre vérité et art, entre production et réception, entre hommes et femmes... La production artistique contemporaine élabore des registres genrés qui peuvent tout aussi bien confirmer les différences sexuées que les déstabiliser, voire les subvertir, les nier ou les détourner.

Ce colloque vise à accueillir les chercheur-e-s ayant étudié des phénomènes artistiques spécifiques sous l'angle de différentes disciplines (anthropologie, sociologie, histoire, sciences du langage, arts du spectacle, sciences de l'éducation, science politique, études théâtrales, musicologie, études de genre, esthétique, etc.). Il a pour ambition d'inciter ces chercheur-e-s à explorer les rapports genrés traversant la production, la réception et la médiation artistiques d'une œuvre – un spectacle, un ouvrage, une installation ou un film par exemple.

Dans quelle mesure peut-on repérer des registres d'expression artistiques perçus, étiquetés ou définis comme « féminins » ou « masculins » dans la production comme dans la réception artistiques ? Selon quels processus et par quels acteurs – public, critiques, artistes ou intermédiaires – ces repérages genrés sont-ils construits, affirmés, niés, revendiqués, subvertis ? Comment les acteurs interprètent-ils, négocient-ils, brouillent-ils voire déconstruisent-ils ces repérages sexués ? Comment encore sont-ils appropriés par les femmes, les hommes, les trans, les *queers*... ? Quels en sont les effets sociaux : accès à l'expression, orientations expressives ou réceptives, reconnaissance par le public ou construction des légitimités... ? Comment ces registres sont-ils transgressés par les hommes, par les femmes, par ceux et celles qui refusent les oppositions binaires intransigeantes liées aux « féminités » ou aux « masculinités » ? Que se passe-t-il alors pour les artistes, pour le public, pour les œuvres d'art produites ainsi que pour les carrières de ces artistes ? En quoi une analyse en termes genrés recoupe-t-elle une analyse portant sur les orientations sexuelles, les origines « ethniques » ou les appartenances sociales ? Dans quelle mesure certaines formes artistiques contemporaines sont-elles, ou non, imprégnées, de la thématique du genre, soit en se situant par rapport à une cause, soit en mettant en lumière les rapports genrés – en révélant par exemple de petits gestes quotidiens, tels le regard dans la rue, le *strip-tease*, les usages possibles d'objets différenciés, pour n'en mentionner que quelques-uns. Quelle est la place des collectifs d'artistes dans la remise en cause des différences sexuées existantes, mais aussi dans la construction aussi bien de formes subversives que de nouvelles frontières, ou que d'autres repères genrés ?

ORGANISATION ET PARTENARIAT

COMITE D'ORGANISATION

Marie BUSCATTO (IDHE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - CNRS)
Anne FORSELL (MAGE-CNRS et Cerlis-Université Paris Descartes)
Mary LEONTSINI (Université d'Athènes, AISLF)
Margaret MARUANI (MAGE-CNRS et Cerlis-Université Paris Descartes)
Bruno PÉQUIGNOT (OPuS 2 et Cerlis, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle - CNRS)
Cécile PRÉVOST-THOMAS (OMF, Université Paris Sorbonne)
Hyacinthe RAVET (OMF, Université Paris Sorbonne)

COMITE SCIENTIFIQUE

Eve BRENEL (CERLIS, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle), Marlaine CACOUAULT-BITAUD (GRESO, Université de Poitiers), Diana CRANE (University of Pennsylvania, États-Unis), Eliane CHIRON (CRAV, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Eric FASSIN (ENS, IRIS, CNRS-EHESS-INSERM-Paris 13), Laurent FLEURY (Université Paris Diderot-Paris 7), Florent GAUDEZ (EMC2-LSG, Université Pierre Mendès France-Grenoble II), Sylvia GIREL (LESA, Université de Provence), Nicky LE FEUVRE (Université de Lausanne, Suisse), Catherine MARRY (CMH, CNRS-EHESS-ENS), Delphine NAUDIER (CRESPPA-CSU, CNRS-Université Paris 8), Danièle PISTONE (OMF, Université Paris Sorbonne-Paris 4), Chantal SAVOIE (CRILCQ, Université de Laval, Canada), Geneviève SELLIER (Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, IUF), Liliana SEGNINI (Université d'Etat de Campinas, São Paulo, Brésil), Antonia TRASFORINI (Université de Ferrara, Italie), Sheila WHITELEY (Professeure Emérite, Salford University, Angleterre), Kostas YANNAKOPOULOS (Université de la Mer Egée, Grèce)

