

ELLE

ELLES × PARIS PHOTO
UN PARCOURS DEDIE AUX FEMMES PHOTOGRAPHES
A PATH DEDICATED TO WOMEN PHOTOGRAPHERS
NOVEMBRE 2021

IMAGE: KATY GRANNAN,
CHRISTIAN, HOLLYWOOD, CA,
2018 © KATY GRANNAN,
COURTESY FRAENKEL GALLERY, SAN FRANCISCO

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
DU QUÉBEC

PARIS
PHOTO

HERING | WOMEN
IN MOTION

Autoportrait, New York, 5 mai 1955

Vivian Maier, une exposition soutenu
par *Women In Motion* au Musée du Luxembourg
jusqu'au 16 janvier 2022.

WOMOTION

Un programme de Kering pour mettre en lumière la place des femmes dans les arts et la culture
#WomenInMotion #KeringforWomen

KERING

ML
MUSEE DU
LUXEMBOURG

© 2022 Kering. All rights reserved. Kering, the Kering logo, and the Kering logo are trademarks of Kering Group. ML, Musée du Luxembourg, and the ML logo are trademarks of Musée du Luxembourg. #WomenInMotion is a trademark of Kering Group.

Elles

x Paris Photo

FR *Elles x Paris Photo* a été initié en 2018 par le ministère de la Culture dans le cadre de la politique qu'il mène en faveur de l'égalité femme - homme. Développé en partenariat avec Paris Photo, ce parcours encourage une meilleure représentation et reconnaissance des femmes photographes sur la scène française et internationale et incite les galeries présentes sur la foire à valoriser davantage le travail des artistes femmes auprès des collectionneurs et des institutions. D'années en années, les chiffres témoignent de l'impact de *Elles x Paris Photo* : 20% de femmes artistes étaient représentées sur la foire en 2018, elles sont aujourd'hui 32%.

Pour cette nouvelle édition, Nathalie Herschdorfer, historienne de l'art spécialisée dans l'histoire de la photographie et directrice du Musée des beaux-arts du Lode en Suisse, assure le commissariat de *Elles x Paris Photo* et présente une sélection de trente œuvres choisies parmi les propositions des galeries. Ce parcours s'articule autour d'une traversée dans l'histoire de la photographie, de 1851 à 2021. Nathalie Herschdorfer nous convie à un regard pluriel sur la création photographique historique et contemporaine et nous offre de belles découvertes et redécouvertes : de la botaniste et pionnière anglaise Anna Atkins à l'autodidacte Mame-Diara Niang qui développe une œuvre entre la France et l'Afrique, sans oublier le « Nu descendant l'escalier » d'ORLAN.

Par ailleurs, le parcours sera à nouveau présent sur le site internet dédié ellesparisphoto.com. Inauguré en 2020, il est enrichi tout au long de l'année et actualisé chaque mois par Paris Photo, avec la découverte de femmes photographes mises à l'honneur au travers d'interviews écrites et/ou filmées.

Elles x Paris Photo est un projet mené à l'initiative du ministère de la Culture, en partenariat avec Paris Photo et avec le soutien de *Women In Motion*, un programme de Kering pour mettre en lumière la place des femmes dans les arts et la culture.

UK *Elles x Paris Photo* was initiated in 2018 by the French Ministry of Culture as part of its policy to promote gender equality. Conducted in close partnership with Paris Photo, this fair path encourages better representation and recognition of women photographers on the French and international scene and encourages the galleries present at the fair to further promote the work of their women artists to collectors and institutions. Year after year, the figures testify to the impact of *Elles x Paris Photo*: 20% of women artists were represented at the fair in 2018, they are now 32%.

For this new edition, Nathalie Herschdorfer, an art historian specializing in the history of photography and director of the Musée des beaux-arts du Locle in Switzerland, has been invited to curate *Elles x Paris Photo* and presents a selection of thirty works chosen from among the proposals of the galleries. The exhibition is structured around a journey through the history of photography, from 1851 to 2021. Nathalie Herschdorfer invites us to take a pluralistic look at historical and contemporary photographic creation and offers us beautiful discoveries and rediscovers, from the English botanist and pioneer Anna Atkins to the self-taught Mame-Diara Niang, who produced a body of work between France and Africa, and not to be forgotten ORLAN's "Nude descending the staircase".

In addition, the fair path will again be present on the dedicated website ellesparisphoto.com. Inaugurated in 2020, it will be enriched throughout the year and updated each month by Paris Photo, with the discovery of women photographers honored through written and/or filmed interviews.

Elles x Paris Photo is an initiative of the French Ministry of Culture, in partnership with Paris Photo and with the support of *Women In Motion*, a Kering program that shines a light on the talent of women in the fields of arts and culture.

Entretien Interview avec with

Portrait par © Amélie Blanc

FR Entretien de Nathalie Herschdorfer, historienne de la photographie, directrice du Musée des beaux-arts du Loire, et commissaire de parcours *Elles × Paris Photo 2021*, par Fannie Escoulen, cheffe du Département de la photographie au ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique / Délégation aux Arts Visuels.

UK Interview with Nathalie Herschdorfer, historian of photography, director of the Musée des beaux-arts du Loire in Switzerland, and curator of the *Elles × Paris Photo 2021* fair-path, by Fannie Escoulen, head of the Department of Photography at the Ministry of Culture – General Directorate of Artistic Creation / Delegation for Visual Arts.

Nathalie Herschdorfer

FE Nathalie, tu es la troisième femme commissaire à te pencher sur le berceau de Paris Photo à l'occasion du parcours *Elles × Paris Photo*. Comment as-tu envisagé cette proposition et qu'a-t-elle appelée chez toi au regard de tes fonctions et de ton parcours d'historienne ?

NH La sélection s'est établie à partir des œuvres présentées par les exposants. Lorsque je travaille sur une exposition ou un livre, je réunis des œuvres de différentes sources (de musées, galeries, collections privées ou ateliers d'artistes). La question de la provenance n'est pas liée au marché. Dans le cas du parcours *Elles × Paris Photo*, j'étais particulièrement curieuse de découvrir des travaux contemporains et historiques à travers le filtre des galeries.

FE Ta sélection, composée autour d'un parcours de trente images, traverse l'histoire de la photographie de 1851 à nos jours. Était-ce un point important pour toi ?

NH Paris Photo est une foire qui réunit 180 ans de photographie et c'est ce qui fait sa richesse. Je suis souvent fascinée par les images du 19e siècle, j'ai une passion pour les travaux réalisés dans l'entre-deux-guerres, et travaille généralement avec des photographes contemporains. J'ai donc souhaité que toute l'histoire de la photographie soit représentée dans ce parcours.

FE Tu as envisagé cette sélection sous un angle très hétérogène, avec une grande diversité dans les pratiques, les origines des artistes, les époques. Comment as-tu procédé concrètement pour construire ce parcours et y avait-il un angle que tu souhaitais mettre particulièrement en avant ?

NH L'histoire de la photographie, comme l'histoire de la peinture, s'est écrite autour de noms d'hommes pour la plupart travaillant en Europe et aux États-Unis. A mes yeux, il est important d'y faire entrer d'autres photographes, d'autres regards, en particulier celui des femmes, et de valoriser la grande variété des usages et des techniques. Partant de ce constat, je me suis laissée porter par les propositions des galeries.

FE Le corps, l'identité, le portrait et l'autoportrait aussi occupent toujours une place essentielle dans les œuvres des femmes photographes. Comment expliques-tu cela ?

FE Nathalie, you are the third woman curator to explore Paris Photo for the *Elles × Paris Photo* fair path. How did you approach this proposition and what did it involve for you in terms of your professional experience and your background as a historian?

NH The selection was based on the artworks presented by the exhibitors. When I work on an exhibition or a book, I gather works from different sources (from museums, galleries, private collections or artists' studios). The question of provenance is not linked to the market. In the case of *Elles × Paris Photo*, I was particularly curious to discover contemporary and historical works through the filter of the galleries.

FE Your selection, comprised of thirty images at the fair, crosses the history of photography from 1851 to today. Was this an important point for you?

NH Paris Photo is a fair that brings together 180 years of photography and this is what makes it so rich. I am often fascinated by images from the 19th century, I have a passion for work done between the wars, and generally work with contemporary photographers. So I wanted the whole history of photography to be represented in this path.

FE You have considered this selection from a very heterogeneous angle, with a great diversity of practices, artists' origins and periods. In practical terms, how did you go about building this path and was there an angle that you particularly wanted to emphasize?

NH The history of photography, like the history of painting, has been written around the names of men, most of them working in Europe and the United States. In my opinion, it is important to bring in other photographers, other views, especially those of women, and to highlight the great variety of practices and techniques. Starting from this observation, I let myself be carried along by the proposals of the galleries. The body, identity, the portrait and the self-portrait also always occupy an essential place in the works of women photographers. How do you explain this?

NH When men make portraits or nudes, they usually photograph women. When it is a question of emphasising beauty, they represent women with white, young, often naked bodies, who offer themselves to the male gaze – a gaze considered until very recently as a neutral gaze. However, we must unlearn

NH Lorsque les hommes pratiquent le portrait ou le nu, ils photographient le plus souvent des femmes. Lorsqu'il s'agit de valoriser la beauté, ils représentent des femmes aux corps blancs, jeunes, souvent dénudés, qui souffrent au regard masculin – regard considéré jusqu'à très récemment comme un regard neutre. Or, nous devons désapprendre à le penser comme un regard neutre. Les femmes ont une façon différente de regarder le monde car le point de vue est toujours situé. L'imaginaire de leur art n'est pas sans lien avec les rapports de domination et elles utilisent beaucoup l'autoportrait pour interroger l'identité, en particulier l'identité féminine. Elles offrent un contre-point au regard masculin.

FE Dirais-tu qu'il y a une tendance qui se dégage chez les jeunes artistes ?

NH Deux grands thèmes se retrouvent dans nombre de travaux : la nature et ses fragilités (le dérèglement climatique en particulier) et la représentation du genre et de la race (avec un questionnement des stéréotypes). Les sujets que la nouvelle génération aborde résonnent fortement avec les thèmes qu'on trouve dans le débat public. Les artistes ne dépeignent pas un monde nouveau mais partagent leurs préoccupations au sujet de l'environnement et interrogent un monde construit sous la domination blanche et masculine.

FE On observe toujours aussi une grande place consacrée à la photographie noir et blanc. Était-ce important pour toi de faire remonter des écritures plus « classiques » ?

NH Il est vrai que le noir et blanc est un langage encore utilisé au 21st siècle. Cela donne un côté intemporel aux travaux contemporains. Certains sont même difficiles à dater. Malgré la quantité d'images couleur produites ces dernières années, on observe qu'à l'ère numérique d'autres langages photographiques coexistent : le noir et blanc bien sûr mais également le cyanotype, procédé utilisé par Anna Atkins contemporaine de William Henry Fox Talbot!

FE A quels endroits se sont faites des découvertes (si tu en as eu) ?

NH J'étais frappée par les travaux des années 1970. Plusieurs galeries proposent de (re)découvrir l'œuvre de femmes appartenant à la première génération des féministes : Anne Bean, Arlene Gottfried, Sirkka-Liisa Konttinen, et bien sûr ORLAN.

FE Pour finir, comment ressens-tu la place des femmes photographes aujourd'hui dans le paysage de la photographie ?

Tu diriges une institution, sens-tu une évolution dans la visibilité qu'on leur donne au sein des expositions, des collections, des éditions... ?

NH Certes les expositions et les livres se multiplient autour des artistes femmes mais il reste du chemin à faire. Paris Photo présente 52% de photographes femmes cette année. C'est clairement minoritaire, bien que cela soit mieux qu'en 2018 où la proportion était de 20%. La question des représentations nous concerne tous. On ne peut plus faire l'économie de ces questions, en particulier dans les musées. Le but n'est pas de redonner les artistes à des identités mais de s'assurer qu'il n'y a pas d'œuvres écartées. Mettre en lumière les artistes femmes, c'est remettre en perspective leur art et ouvrir à d'autres imaginaires. Nous vivons une période très stimulante, ouvrons grand les yeux.

the notion of a neutral gaze. Women have a different way of looking at the world because the point of view is always situated. The imagery of their art is not unrelated to the relationships of domination and they often use the self-portrait to question identity, in particular the female identity. They offer a counterpoint to the male gaze.

FE Would you say that there is a trend among young artists?

NH Two main themes are found in many of the works: nature and its fragility (climate change in particular) and the representation of gender and race (with a questioning of stereotypes). The subjects that the new generation address inevitably resonate with the themes found in public debate. The artists are not depicting a new world but sharing their concerns about the environment and questioning a world built under white and masculine domination.

FE There is always a big place dedicated to black and white photography. Was it important for you to bring back more "classic" writing?

NH It's true that black and white is a language still used in the 21st century. It gives a timelessness to contemporary works. Some are even difficult to date. Despite the quantity of color images produced in recent years, we observe that in the digital era other photographic languages coexist: black and white of course but also cyanotype, a process used by Anna Atkins a contemporary of William Henry Fox Talbot!

FE Amongst the gallery proposals, where did you make your discoveries (if you had any)?

NH I was struck by the work from the 1970s. Several galleries propose a (re)discovery of work by women belonging to the first generation of feminists: Anne Bean, Arlene Gottfried, Sirkka-Liisa Konttinen, and of course ORLAN.

FE Finally, how do you feel about the place of women photographers today in the landscape of photography? You are the director of an institution, do you feel that there has been an evolution in the level of exposure given to women in exhibitions, collections, publications...?

NH Certainly, exhibitions and books are multiplying around women artists, but there is still a long way to go. This year, 52% of the artists exhibited in Paris Photo are women. This is clearly a minority. The question of representation concerns us all. We can no longer ignore these issues, especially in museums. The goal is not to reduce artists to identities but to make sure that there are no discarded works. To highlight women artists is to put their art back into perspective and to open up to other ways of seeing. We live in a very stimulating period, let's open our eyes wide.

REFLEXION

UN PARCOURS DÉDIÉ AUX FEMMES PHOTOGRAPHES
A PATH DEDICATED TO WOMEN PHOTOGRAPHERS

JUN AHN
Christophe Guye

PILAR ALBARRACIN
Georges-Philippe & Nathalie Vallois

ANNA ATKINS
Hans P. Kraus Jr.

JESSICA BACKHAUS
Robert Morat

ANNE BEAN
England & Co

PETRA COORTRIGHT
JPMorgan Chase Art Collection

MAISE COUSINS
TJ Boulting

ARLENE GOTTFRIED
Les Douçres

KATY GRANNAN
Fraentkel

VERA LUTJIER
Xippas

DOPA MAAR
Gilles Peyroulet & Cie

SALLY MANN
Edwynn Houk

HISAE IMAI
The Third Gallery Aya

SARAH ANNE JOHNSON
Yossi Milo

JUDITH JOY ROSS
Thomas Zander

MARY ELLEN MARK
Howard Greenberg

DJMAKATSO MATHOPA
Afronova

GENEVEVE NAYLOR
Staley-Wise

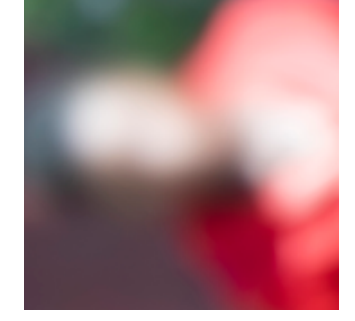
DORA KALLMUS DITE MADAME D'ORA
Gilles Peyroulet & Cie

SIRKKA-JUISA KONTINEN
Li Parker Stephenson

ANNE LISE KRETSCHMER
Kiefken

MAME-DIARRA NIANG
Stevenson

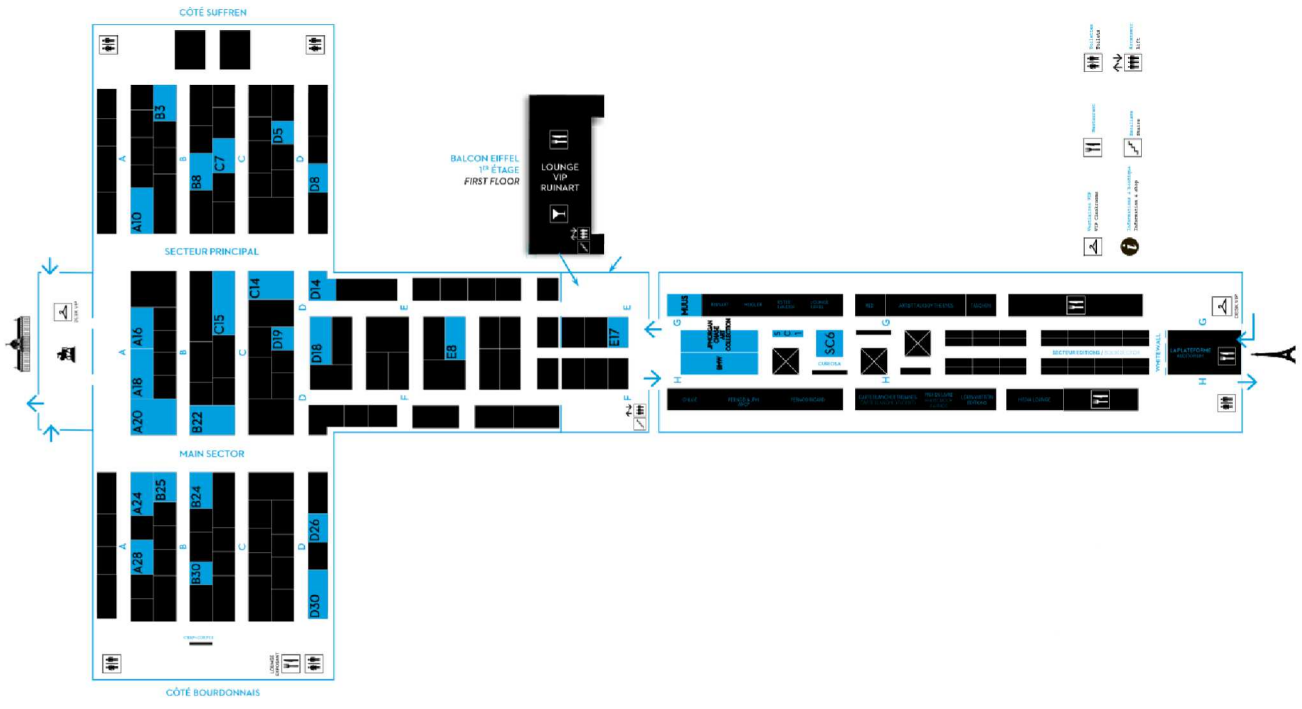

ORLIAN
Ceysson & Benetière

FRIDA ORUPABO
Nordenhake

Plan

GLORIA OVARZARAL
RocioSantaCruz

ALMUDENA ROMERO
BMW

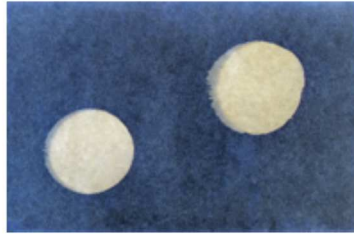
ANASTASIA SAMOYLOVA
Caroline O'Brien

MICKALENE THOMAS
Yancey Richardson

DEBORAH TURBEVILLE
Muus Collection

ESTER VONPLON
Stephan Witschi

Index

JUN AHN	C7	SARAH ANNE JOHNSON	D18	GENEVIEVE NAYLOR	D30
PILAR ALBARACIN	B24	JUDITH JOY ROSS	A10	MAME-DIARRA NIANG	A16
ANNA ATKINS	D14	DORA KALLIMUS DITE	D19	ORLAN	A18
JESSICA BACKHAUS	A28	SIRKKA-LIISA KONTINEN	B30	FRIDA URUPABO	A24
ANNE BEAN	D8	ANNELISE KRETSCHMER	A20	GLORIA OVARZARAL	B3
PETRA CORTRIGHT	JPMORGAN COLLEC.	VERA LUTTER	B8	ALMUDENA ROMERO	BMW
MANSIE COUSINS	S66	DORA MAAR	D19	ANASTASIA SAMOYLOVA	SC1
ARLENE GOTTFRIED	F8	SALLY MANN	C15	MICKALENE THOMAS	B25
KATY GRANNAN	B22	MARY ELLEN MARK	C14	DEBORAH TURBEVILLE	MUUS COLLEC.
HISAE IMAI	D5	DIMAKAISO MATHOPA	D26	ESTER VONPLON	E17

Elles font la culture

Women making culture

Illustration par © Laurie Chapotte

Afin de combattre les inégalités de genre, le ministère de la Culture s'emploie à fournir des outils numériques pour accompagner les femmes dans leur carrière artistique et culturelle, en commençant par le secteur de la photographie.

PRÉSENTATION DES SERVICES

A l'occasion de Paris Photo 2021, le ministère de la Culture présente la première version de la plateforme *Elles font la culture*. Cet outil est co-construit par l'atelier numérique et la mission égalité-diversité du ministère de la Culture, appuyée par beta.gouv, l'incubateur des startups d'Etat.

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME

Les femmes sont nombreuses à développer un intérêt pour les métiers de la photographie mais sont davantage freinées une fois en activité: elles sont moins souvent programmées, moins visibles, moins rémunérées et moins primées que leurs homologues masculins. Une investigation auprès des acteurs et actrices de l'ensemble du secteur nous a permis de recueillir plus de 500 témoignages en 2021, et ainsi, de formuler une proposition de service au plus près des besoins des utilisatrices.

Afin de soutenir les photographes femmes en activité, la première version de la plateforme *Elles font la culture* donne accès à une liste d'aides financières existantes, à des fiches pratiques (droits d'auteurs, statut d'artiste, aide aux appels à projet, etc.) et à des témoignages de professionnelles.

PERSPECTIVES

Le service *Elles font la culture* évoluera régulièrement pour s'adapter aux besoins des utilisatrices et intégrer leurs réactions et demandes.

58% de femmes sur les bars des écoles,
35% dans les métiers de la photographie.

Pour en savoir plus :
<https://www.ellesfontlaculture.beta.gouv.fr/>
Contact : ellesfontlaculture@beta.gouv.fr

In order to combat gender inequality, the Ministry of Culture is working to provide digital tools to support women in their artistic and cultural careers, starting with the photography sector.

PRESENTATION OF THE SERVICES

On the occasion of Paris Photo 2021, the Ministry of Culture presents the first version of the platform *Elles font la culture*. This tool is co-constructed by the digital workshop and the Equality-Diversity mission of the Ministry of Culture, supported by beta.gouv, the incubator for state startups.

PRESENTATION OF THE PLATFORM

Many women develop an interest in the photography profession but experience more obstacles once they are active: they are less often booked, less visible, less paid and less awarded than their male counterparts. An investigation with the actors and actresses of the whole sector allowed us to collect more than 500 testimonies in 2021, and thus, to formulate a service proposal as close as possible to the needs of women users.

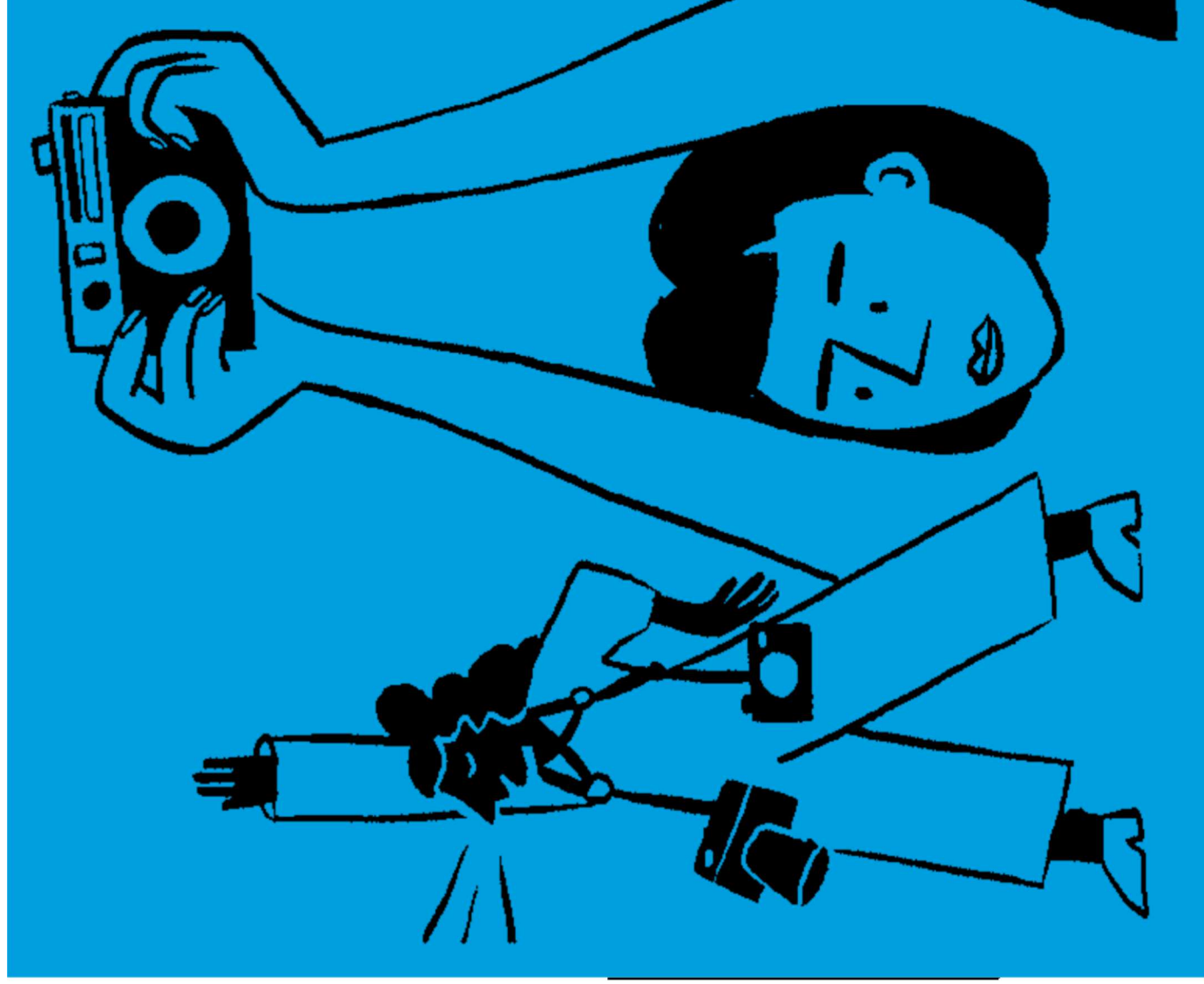
In order to support women photographers in activity, the first version of the platform *Elles font la culture* gives access to a list of existing financial aids, to practical sheets (copyright, artist status, help with calls for projects, etc.) and to testimonies of professional women.

PERSPECTIVES

The *Elles font la culture* service will evolve regularly to adapt to the needs of users and integrate their reactions and requests.

58% of women in schools,
35% in the photography professions.

For more information:
<https://www.ellesfontlaculture.beta.gouv.fr/>
Contact: ellesfontlaculture@beta.gouv.fr

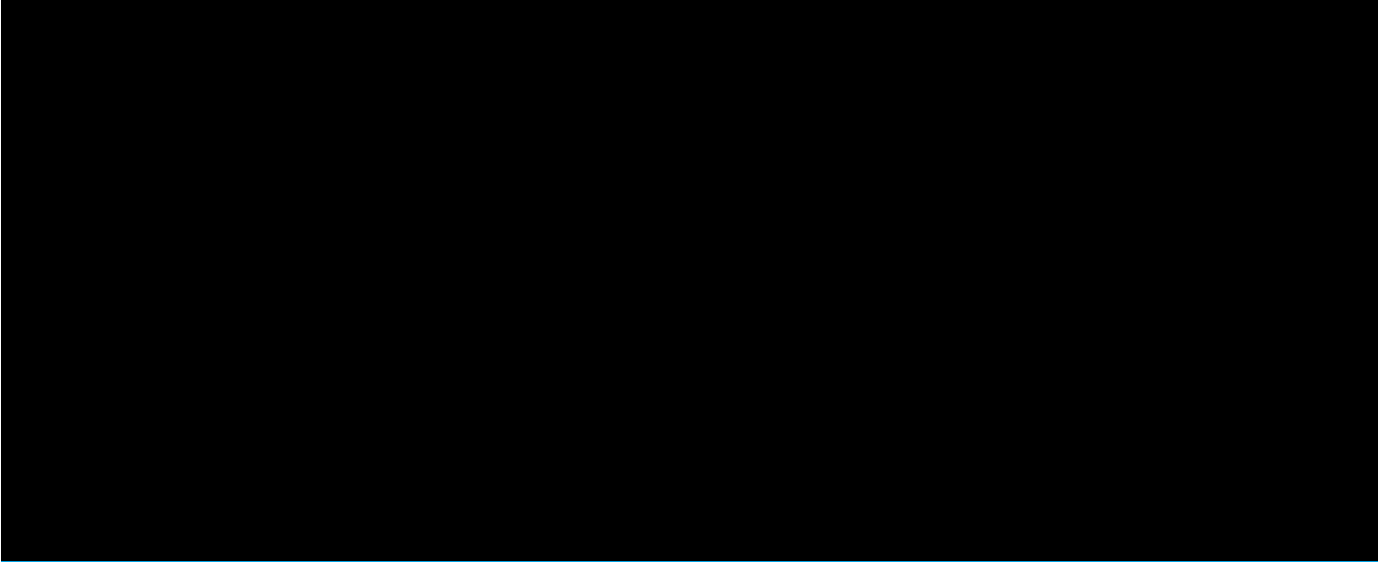
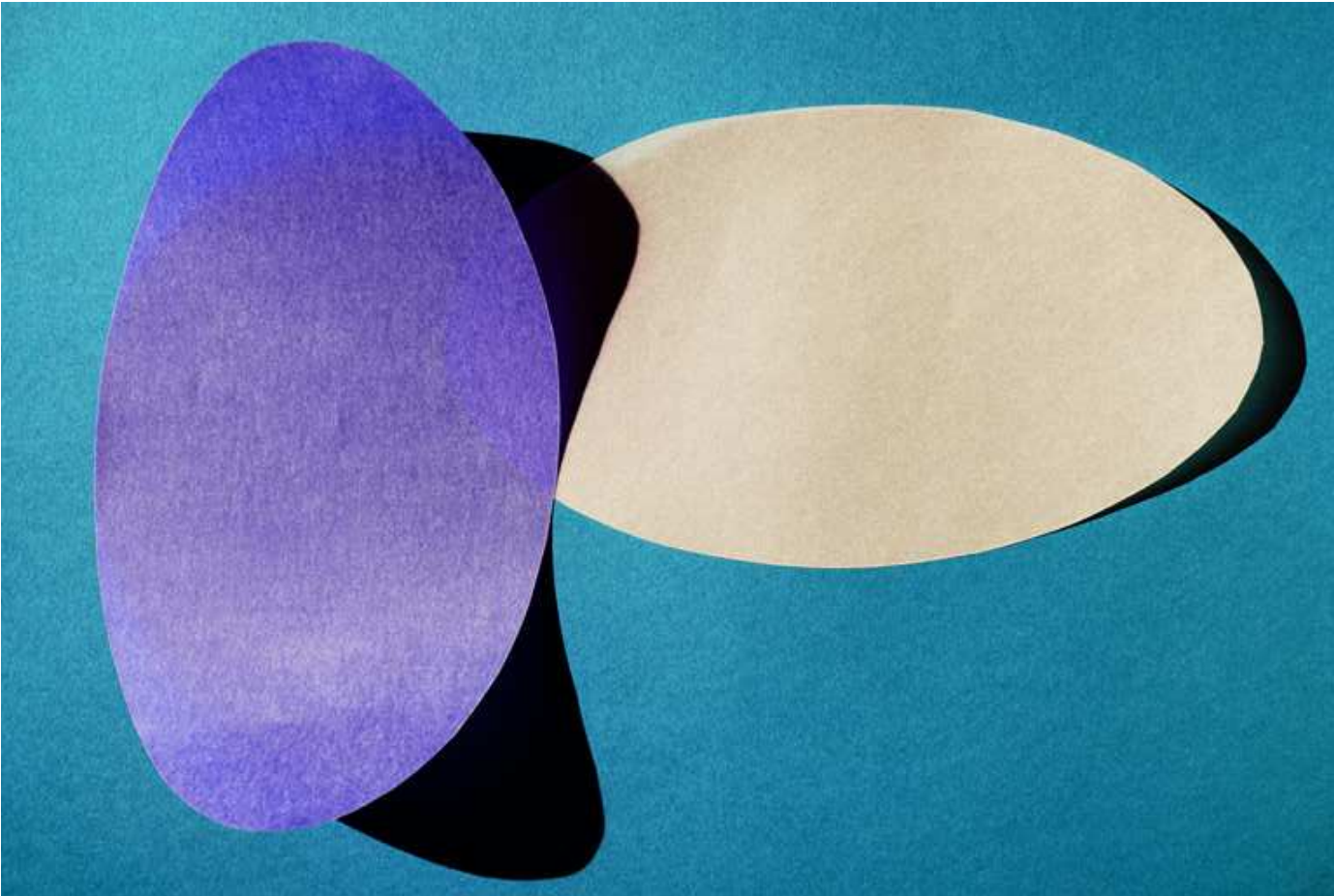

IMAGE: JESSICA BACKHAUS
CUT OUT #30,
2020 © JESSICA BACKHAUS,
COURTESY ROBERT MORAT GALERIE

elles PARIS PHOTO

ELLES × PARIS PHOTO
UN PARCOURS DEDIE AUX FEMMES PHOTOGRAPHES
A PATH DEDICATED TO WOMEN PHOTOGRAPHERS
NOVEMBRE 2021