

Les femmes artistes en point de mire

Les travaux pour un nouveau catalogue raisonné sont en cours. Celui-ci est dédié à Ottilie W. Roederstein, une artiste dont l'œuvre se distingue par son caractère unique dans un monde artistique fortement androcentré.

L'année 2023 avait vu le lancement de deux catalogues raisonnés exhaustifs – l'un consacré à l'œuvre plastique de Markus Raetz, l'autre aux tableaux, mosaïques et peintures sur verre d'Augusto Giacometti – ainsi que la publication des trois premiers volumes de la série d'interviews « On Words ». En 2024, l'activité éditoriale de SIK-ISEA s'est portée sur le quatrième volume « On Words », dédié à l'artiste genevoise Pauline Julier, ainsi que sur la nouvelle collection « Engramme. Positionen der Kunstgeschichte ». Comme l'explique Harold Grüninger dans son avant-propos, cette collection vise à présenter des positionnements importants de la recherche en histoire de l'art et les amener à enrichir le discours actuel. Ce sujet est détaillé dans la rubrique « Points de vue », sous le titre « < Engramme > – une nouvelle série sur l'histoire de l'histoire de l'art ». Cependant l'année 2024 a également été placée sous le signe du développement d'un nouveau projet de recherche, qui prend désormais véritablement son essor.

Ottilie W. Roederstein – redécouverte d'une portraitiste d'exception

La rétrospective de 2021 sur Ottilie W. Roederstein, présentée au Kunsthaus Zürich, aura été pour beaucoup la première occasion de découvrir cette artiste née en 1859. Malgré le succès qu'elle avait connu de son vivant, Roederstein est tombée dans l'oubli après sa mort. Formée à Zurich, à Berlin et à Paris, elle s'est vite détournée de la tradition académique. Elle s'est d'abord intéressée à l'art de la Renaissance italienne et allemande, a privilégié la détrempe, puis est retournée à l'huile au tournant du siècle, inspirée par la palette claire de l'impressionnisme. Son œuvre s'inscrit dans le courant de la Nouvelle Objectivité à partir des années de la Première Guerre mondiale.

Roederstein s'est consacrée à la nature morte, au paysage, au nu, à la peinture d'histoire et à la peinture animalière, mais c'est avant tout à ses portraits qu'elle doit sa notoriété. Ces représentations figuratives constituent la plus grande part de son œuvre et, en même temps, le point de départ de notre catalogue raisonné. D'ici la fin du projet, prévue pour 2030, il s'agit de documenter scientifiquement les quelque 1'300 peintures de l'artiste. Un accent sera mis sur sa situation de femme artiste au tournant du siècle et sur sa manière d'affronter le contexte politique pendant la montée du national-socialisme. Née à Zurich, Roederstein s'installe dès 1891 à Francfort-sur-le-Main, puis à Hofheim am Taunus avec sa compagne Elisabeth Winterhalter, gynécologue, chirurgienne et féministe allemande.

Autres projets de médiation et de recherche

Les femmes sont aussi au centre d'un nouveau projet du dictionnaire en ligne SIKART, qui prévoit la publication d'une trentaine d'articles biographiques sur des artistes nées entre 1850 et 1900. La rédaction de SIKART réagit ainsi à la réalité des femmes artistes historiques, à qui l'on n'accordait souvent qu'une importance secondaire : les expositions individuelles et les achats de collection sont rares, et elles sont absentes des articles de presse ou des publications. Ces critères justifient normalement une entrée dans SIKART ; face à cette réalité, une modification s'impose.

D'autres vastes projets de recherche ont marqué les activités de SIK-ISEA en 2024, notamment la collaboration avec la Fondation Félix Vallotton au catalogue raisonné des illustrations de Vallotton. L'ouvrage sera présenté au public en 2025, année du centenaire de la mort et du 160^e anniversaire de cet artiste, peintre, illustrateur et critique d'art. L'étude sur l'histoire du marché de l'art en Suisse, soutenue par le Fonds national suisse ainsi que des fondations renommées, a progressé avec beaucoup de dynamisme. Les résultats seront publiés en 2026 sous forme d'une septantaine d'articles, répartis sur plusieurs volumes, et d'une base de données avec plus de 3'000 entrées sur les acteurs et actrices – historiques et actuel·le·s – du marché de l'art en Suisse.

C'est aussi en 2026 que seront annoncées les conclusions de l'étude technologique sur les expérimentations picturales des paysagistes suisses au XIX^e siècle. Les techniques de Robert Zünd et de Rudolf Koller constituent le cœur du projet. Ces deux artistes étaient à l'affût de procédés qui, même avec des couleurs en tube de qualité inférieure, permettraient d'obtenir des résultats

satisfaisants, voire équivalents aux effets picturaux des maîtres anciens et capables de résister au passage du temps. Ce projet a été abordé sous trois modalités : l'évaluation de la correspondance très fournie des deux peintres, l'analyse technologique d'une sélection de leurs toiles et la reconstitution par des artistes de deux de leurs techniques caractéristiques. Un autre projet de recherche en technologie de l'art, également lancé en 2024, étudie les tableaux de la période florentine d'Augusto Giacometti et examine les altérations chromatiques dues au vieillissement.

Tristan Weddigen succède à Andreas Beyer

Le changement d'année a également marqué un changement au sein du Conseil de Fondation de SIK-ISEA : Andreas Beyer s'est retiré après quatorze ans en tant que Vice-président du Conseil de Fondation et Président de la Commission scientifique. Nous avons eu l'honneur de compter au sein du Conseil de Fondation un historien de l'art dont l'excellence scientifique se reflète dans ses multiples publications de renommée internationale et dans ses approches de recherche innovantes. Étant donnée sa fonction de directeur du Centre allemand d'histoire de l'art (DFK) de 2009 à 2014, il était particulièrement sensible aux spécificités et aux défis des instituts de recherche indépendants. Nous remercions chaleureusement Andreas Beyer de ses nombreuses années d'engagement à ce poste important et lui adressons nos meilleurs vœux pour l'avenir.

Il a été tout sauf simple de combler cette lacune. Nous sommes d'autant plus heureux·ses d'avoir trouvé en Tristan Weddigen un successeur qui, en sa qualité d'historien de l'art, se distingue par ses compétences et son vaste horizon professionnel en tant que directeur de la Bibliotheca Hertziana à Rome et professeur d'histoire de l'art de l'époque moderne à l'Université de Zurich. Nous nous réjouissons de notre future collaboration et de tous les projets que nous pourrons aborder ensemble en 2025.

SIK-ISEA doit entièrement financer le type de projets décrits ci-dessus par des ressources tierces. Sans la générosité des institutions de soutien, des fondations, des entreprises et des personnes privées, il nous serait impossible de réaliser un tel programme. Nous saisissions cette occasion pour vous remercier, chères lectrices, chers lecteurs, de votre appui intellectuel, de votre participation à nos activités, de votre encouragement et, bien entendu, de votre aide financière. Elle est vitale pour l'Institut et ses projets.

Nous adressons nos remerciements à la Confédération suisse, notamment au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ainsi qu'au Canton et à la Ville de Zurich. C'est sur leurs financements que reposent les principales activités de l'Institut. Nous tenons aussi à remercier vivement toutes les personnes qui s'engagent au sein des comités de SIK-ISEA, au Conseil de Fondation, au Comité directeur de l'association de soutien ainsi que dans les différentes commissions.



Roger Fayet

Directeur