

Lest We Forget : Le rôle et l'influence des femmes dans le milieu artistique aux Émirats Arabes Unis

Thèse d'Eve Grinstead, réalisée sous la direction de Béatrice Joyeux-Prunel (ED 514, ENS-PSL), soutenue le 3 décembre 2024

RÉSUMÉ

L'objectif de cette thèse est de retracer le développement de la scène artistique des Émirats arabes unis depuis sa création dans les années 1970 jusqu'au début des années 2020—les premiers 50 ans du pays. En étudiant l'histoire de la scène artistique locale depuis les premiers jours de l'État fédéral, nous observons que les pionniers de la scène artistique – non en termes d'artistes, mais de facilitateurs – sont en grande partie des femmes. L'histoire et le développement de la scène artistique seront présentés à travers l'analyse de deux forces distinctes mais symbiotiques. Il y a tout d'abord les galeries fondées par des femmes étrangères, remplissant un vide dans le tissu culturel du pays. En parallèle, il y a la mise en place d'initiatives artistiques à but non lucratif par des sheikhas, c'est-à-dire des femmes membres de familles dirigeantes locales.

Ces deux groupes différents de femmes ont ainsi créé un écosystème artistique permettant aux artistes à la fois d'exposer leur travail (dans les galeries locales) et aussi de recevoir une formation, un soutien, des subventions, *etc.*, (dans les fondations et résidences locales). L'impact direct sur les femmes locales est visible : plusieurs d'entre elles sont devenues artistes ou ont créé leur propre galerie, voire des fondations ou des résidences, aussi bien aux Émirats qu'à l'étranger. L'importance de la recherche minutieuse et de l'archivage du développement de la scène artistique émiratie nous apprend que le rôle des femmes peut être, et est souvent, ignoré pendant les périodes de transition (nouvelle administration, changement dynastique, *etc.*). Cette thèse entend donc présenter l'essor précoce de la scène artistique locale dès la fondation du pays en se concentrant sur le rôle crucial des femmes dans ce processus.

MOTS CLÉS

« Leadership » féminin dans le milieu artistique ; marché de l'art émergent ; art contemporain ; Alserkal Avenue ; Émirats arabes unis ; sheikha

ABSTRACT

This thesis aims to chart the development of the UAE's art scene from its inception in the 1970s to the beginning of the 2020s—the first fifty years of the country. By studying the history of the local art scene from the country's early days, we observe that the pioneers of the art scene—not in terms of artists, but facilitators—are largely women. Over several chapters, we present the history and development of the art scene through two separate yet symbiotic forces. The first of these two influences are galleries founded by expat women. The other catalyst of the UAE art scene is less obvious: the establishment of non-profit art initiatives by sheikhas, or female members of local ruling families.

The result is that, without intending to do so, these two different groups of women created a symbiotic art ecosystem for artists to both show their work (in the local galleries), and also receive training, support, grants, *etc.*, at the local foundations and residencies. As time passes, we observe the direct impact on local, but not royal, women and how many have become artists, or established their own gallery, or both. Furthermore, the female contribution to the art scene continues through various local galleries, foundations, and residencies establishing branches abroad, or partnerships with similar structures in different countries, and, conversely, foreign galleries or foundations run by women opening branches or establishing partnerships in the UAE. The importance of painstakingly researching and recording the development of the Emirati art scene is that, if history has taught us anything, it is that the role of women can be, and frequently is, ignored during times of transition—a new administration, a dynastic change, or a completely different country. This is valid in many facets of life, including the artistic community. Before it is overlooked or forgotten, this thesis aims to present the early rise of the local art scene and the crucial role of women in that process.

KEYWORDS

Female leadership in the art scene; Emerging art market; Contemporary Art; Alserkal Avenue; United Arab Emirates; Sheikhas