

The Canadian Women Artists History Initiative

KRISTINA HUNEALT

The Canadian Women Artists History Initiative (CWAHI) has launched its second database for researchers. Now, in addition to its artists' database, which offers short biographical and extensive bibliographical information on women artists in Canada born prior to 1925, scholars may consult *Canadian Exhibition Reviews Online*: an open-access full-text resource that provides searchable coverage of reviews of the annual exhibitions of the Royal Canadian Academy of Arts, the Ontario Society of Artists, and the Art Association of Montreal, from 1873 to 1940. A collaborative project, undertaken in partnership with the National Gallery of Canada, the Montreal Museum of Fine Arts, and Concordia University, the still-expanding database indexes all artists, male and female, who exhibited with the societies. Thus, while it is anticipated that this resource will be particularly valuable to those researching women artists, on whom published information is often so very sparse, the database is also intended to meet the broader needs of the Canadian art history community as a whole.

Indirectly, then, *Canadian Exhibition Reviews Online* raises questions about the current status of scholarship on women artists and how it relates to broader disciplinary practice; while the gender-specific mandate of the Canadian Women Artists History Initiative is clear from its name alone, in its new database that mandate has been liberally interpreted. The old dilemma of whether to carve out women's art as a special field of study or to integrate it into the mainstream seems, perhaps, a less weighty matter than once it did, but changing responses to the issue remain instructive. Two recent broad-based studies of Canadian art, *The Visual Arts in Canada: The Twentieth Century* edited by Anne Whitelaw, Brian Foss, and Sandra Paikowsky, and *Picturing the Land: Narrating Territories in Canadian Landscape Art, 1500–1940* by Marilyn McKay, opt for integration. Both texts clearly recognize the importance of including women artists, and McKay explicitly comments on her decision to bring “women into the same discourse of representation [as men], rather than treating their work separately as many feminist art historians have done.”¹ If readers are not quite sure whether or not to number McKay among the feminists, her subsequent account of how British women “were taught to represent landscape in much the same way

as men,” more plainly minimizes the gendered and thus highly differentiated settings in which the products of that education circulated. For McKay, such considerations are eclipsed by the importance of women and men’s shared interest in bolstering the Empire. The perspective is a valid one, and if, like all perspectives, it entails exclusions, those very exclusions also help us to ask a timely question: What, if anything, is still to be gained by maintaining the female focus of a *women’s art history*?

The current publishing activities of the Canadian Women Artists History Initiative offer one answer. Unlike its *CERO* database, the first book to emerge from CWAHI’s activities is dedicated exclusively to women artists. *Rethinking Professionalism: Essays on Women and Art in Canada 1850–1970* stems from the Initiative’s inaugural conference in 2008. Through thirteen separately-authored chapters, the collection analyses the historical and ideological work performed by a discourse of professionalism that has largely been naturalized within art history. Such a critical reassessment thus affirms the ongoing power of feminist scholarship to disrupt disciplinary narratives. What is new is that those narratives are no longer only those of a patriarchal field. With regard to professionalism, for instance, the stories that women’s art history has created over recent decades also require scrutiny.

For forty years, feminist investigation has worked to change the nature of art history, bringing new artists, new objects, and new theoretical questions to the discipline. Although the field looks somewhat different with respect to contemporary art, with regard to historical study, feminism’s fortunes might appear to be following a conventional pattern of rise and decline. From its initial position on the margins of academic practice, the study of women, art, and gender acquired a sustained prominence throughout the 1980s and 90s, but this prominence seems to be fading, as the political urgency that once accompanied its investigation shifts to other areas of inquiry. Whether this is more a matter of battles won or ground lost is an open question. In the economic arena, data from Statistics Canada indicates that over the past fifteen years, the wage gap between university-educated women and men in Canada has grown by almost 7%, reversing a two-decade trend towards equality.² Socially, many women with daughters awash in the pink clothing that is so all-pervasive are attuned to a gendering of little girls that is, in many respects, even more intense now than it was in their own childhoods. This raises the spectre of an alternative to the linear temporality of feminist art history’s apparent trajectory of rise and fall: that of the generational cycle. Indeed, cyclical history is a familiar pattern to students of feminism, as successive waves of women take up the struggles that their grandmothers thought they had won. In light of this, it is worth pointing out that there is still no scholarly history of women and art in Canada that aspires to a broad-based coverage of women’s creative practice across lines of ethnicity, class,

medium, geography, and timeframe. Without such a widely accessible and representative account, women's integration into the mainstream of Canadian art history is rendered more difficult. The Canadian Women Artists History Initiative is working to respond to that lacuna. If, from one temporal perspective, CWAHI's responses run the risk of appearing old hat, from another vantage point, they might be viewed as a legacy that will help obviate the need to constantly recommence the struggle for a fairer constitution of our society's power-knowledge formations. The possibility of embarking on a comprehensive history of women and art in Canada will be the focus of attention at the next CWAHI conference, to be held in Montreal on 3–5 May 2012. We welcome interest from any scholars or students who would like to be involved in our activities: <http://cwahi.concordia.ca>

NOTES

- 1 Marilyn MCKAY, *Picturing the Land: Narrating Territories in Canadian Landscape Art, 1500–1950* (Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 2011), 9–10.
- 2 Statistics Canada, *Women in Canada*, 1985–2010 editions. Thanks to Kathleen Lahey, Queen's University, for sharing these figures.

Le Réseau d'étude sur l'histoire des artistes canadiennes

KRISTINA HUNEULT

Le Réseau d'étude sur l'histoire des artistes canadiennes (REHAC) vient de lancer sa deuxième base de données pour la recherche. En plus de sa base de données sur les artistes, qui présente une courte biographie et une bibliographie complète sur les femmes artistes actives au Canada nées avant 1925, les chercheurs peuvent maintenant consulter les *Comptes rendus d'expositions canadiennes en ligne* : ressource de recherche en libre accès de l'intégralité des textes des recensions des expositions annuelles de la Royal Canadian Academy of Arts, de l'Ontario Society of Artists et de la Art Association of Montreal, de 1873 à 1940. Créée en partenariat avec le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée des beaux-arts de Montréal et l'Université Concordia, cette base de données, en croissance constante, répertorie tous les artistes, hommes et femmes, qui ont exposé avec ces sociétés. Ainsi, bien que l'on s'attende à ce que cet outil soit particulièrement utile à ceux qui font des recherches sur les femmes artistes, à propos desquelles on a publié très peu d'informations, la base de données pourra aussi répondre aux besoins de l'ensemble des historiens de l'art canadien.

Donc, indirectement, *Comptes rendus d'expositions canadiennes en ligne* soulève la question de la relation entre les études actuelles sur les femmes artistes et la pratique de la discipline en général. Bien que le mandat spécifique du Réseau d'étude sur l'histoire des artistes canadiennes quant au sexe soit évident de par son nom même, il a été interprété de façon large dans cette nouvelle base de données. Le vieux dilemme d'avoir à choisir entre faire une place spéciale à l'étude de l'art des femmes ou l'intégrer dans un contexte général semble, peut-être, peser moins dans la balance que par le passé, mais les nouvelles réponses à la question demeurent instructives. Deux récentes études diversifiées sur l'art canadien, *The Visual Arts in Canada : The Twentieth Century* édité par Anne Whitelaw, Brian Foss et Sandra

Elizabeth Sutherland, *murale Saint John Vocational School mural*, 1939, oil/huile, 167.6 x 50.8 cm, one of four panels/ l'un des quatre panneaux. This panel depicts domestic work/ce panneau représente le travail domestique, *in situ*, Harbour View High School, Saint John, NB. (Photo: Kirk Niergarth)

Paikowsky, et *Picturing the Land: Narrating Territories in Canadian Landscape Art, 1500–1940* par Marilyn McKay, ont choisi l'intégration. Les deux textes reconnaissent clairement l'importance d'inclure les femmes artistes, et McKay commente explicitement sa décision d'amener « les femmes à l'intérieur du même discours représentatif [que les hommes], plutôt que de traiter leurs œuvres séparément comme plusieurs historiennes de l'art féministes l'ont fait! » Si, d'après cela, les lecteurs ne sont pas certains de pouvoir mettre Mme McKay elle-même au nombre des féministes, sa déclaration subséquente sur la manière dont « les femmes anglaises des classes moyenne et supérieure ont appris à représenter les paysages généralement de la même manière que les hommes », minimise plus clairement les usages sexués et donc hautement différenciés auxquels cette éducation a été affectée, afin de souligner un même intérêt pour soutenir l'Empire. La perspective de McKay se justifie et si, comme toutes les perspectives, elle suppose des exclusions, il faut dire aussi que ces mêmes exclusions nous aident à poser une question opportune : à quoi servirait-il de fixer l'attention des femmes sur une histoire *féminine* de l'art ?

Les publications actuelles du Réseau d'étude sur l'histoire des artistes canadiennes fournissent une réponse. À la différence de la base de données des comptes rendus, le premier livre à émerger des activités du Réseau est consacré exclusivement aux femmes artistes. *Rethinking Professionalism: Essays on Women and Art in Canada 1850–1970*, est issu de la conférence inaugurale du Réseau en 2008. Ses treize chapitres, par des auteurs différents, examinent le travail en histoire de l'art effectué par une formation culturelle d'importance majeure pour les femmes ; en étudiant les intersections entre les expériences féminines d'un discours changeant mais puissant sur le professionnalisme en art, le livre réclame pour l'histoire de l'art des femmes le pouvoir permanent de déranger un discours disciplinaire devenu commun et, par conséquent, invisible. La nouveauté, c'est que ce discours n'est plus *seulement* le discours d'un champ patriarcal, mais qu'il doit aussi inclure les récits que l'histoire de l'art des femmes a lui-même créés au cours des décennies.

Depuis maintenant quarante ans, les recherches féministes ont travaillé à changer la nature de l'histoire de l'art, y apportant de nouveaux artistes, de nouveaux objets et de nouvelles questions théoriques. En ce qui a trait aux études historiques (le domaine semble quelque peu différent en ce qui concerne l'art contemporain), le destin du féminisme dans cette entreprise pourrait sembler suivre un modèle conventionnel d'ascension et de déclin. Depuis sa position initiale, en marge de la pratique universitaire, l'étude des femmes, de l'art et du genre a acquis une prééminence soutenue durant les années 1980 et 1990, mais cette prééminence semble maintenant en perte

de vitesse, alors que l'urgence politique qui avait accompagné la recherche s'est portée sur d'autres champs d'investigation. Quant à savoir s'il s'agit davantage de batailles gagnées ou de terrain perdu, la question reste ouverte. Dans le domaine économique, les données de Statistiques Canada indiquent qu'au cours des quinze dernières années, la différence de revenus entre les femmes et les hommes détenteurs d'un diplôme universitaire au Canada a augmenté d'environ 7%, renversant une tendance de près de deux décennies vers l'égalité². Au plan social, plusieurs femmes dont les filles sont immergées dans une mode rose envahissante, sont éveillées à une sexualisation des petites filles qui est, sous plusieurs aspects, encore plus intense que dans leur propre enfance. Ces circonstances évoquent la possibilité d'une alternative à la temporalité linéaire de la trajectoire apparente d'ascension et de déclin de l'histoire féministe de l'art : celle du cycle générationnel. En fait, l'histoire cyclique est un modèle familier à ceux qui étudient le féminisme, alors que des vagues successives de femmes prennent le relais des luttes que leurs grands-mères ont cru avoir gagnées. À la lumière de ces faits, il vaut la peine de souligner qu'il n'y a pas, à ce jour, d'étude de niveau universitaire sur l'histoire des femmes et de l'art au Canada, qui aspire à une couverture diversifiée de la pratique créatrice des femmes au-delà des frontières de l'ethnicité, de la classe, du médium, de la géographie et de l'époque. Sans un rapport largement accessible et représentatif, l'intégration des femmes dans le courant général de l'histoire de l'art canadien devient plus difficile. Le Réseau d'étude sur l'histoire des artistes canadiennes cherche, par des moyens différents, à combler cette lacune. Cette réponse, qui peut sembler dépassée selon un modèle temporel, pourrait, si on la considère d'un autre point de vue, être un héritage qui aidera à parer à la nécessité de recommencer constamment la lutte pour une plus juste constitution des rapports de savoir-pouvoir dans notre société. La possibilité de s'engager dans une histoire exhaustive des femmes et de l'art au Canada sera au cœur de nos discussions lors de la prochaine conférence du réseau, à Montréal en mai 2012. Nous remercions pour leur intérêt les chercheurs et étudiants qui voudront s'impliquer dans nos activités : <http://cwahi.concordia.ca>

Traduction : Élise Bonnette

NOTES

- 1 Marilyn MCKAY, *Picturing the Land: Narrating Territories in Canadian Landscape Art, 1500–1950*, Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press, 2011, p. 9–10.
- 2 Statistique Canada, *Femmes au Canada*, éditions 1985–2010. Merci à Kathleen Lahey, Queen's University, qui nous a communiqué ces chiffres.