

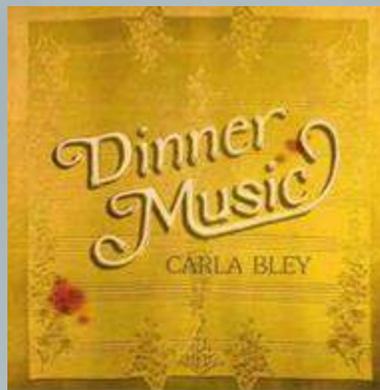
ACADÉMIE
D'ORLÉANS-TOURS

*Liberté
Égalité
Fraternité*

OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

Carla Bley

Ida Lupino

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

Hildegarde de Bingen (1098-1179)

Anna Magdalena Bach (1701-1760)

Hélène de Montgeroult (1764-1836)

Augusta Holmès (1847-1903)

Cécile Chaminade (1857-1944)

Mélanie Bonis (1858-1937)

Ethel Smyth (1858-1944)

Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729)

Fanny Mendelssohn (1805-1847)

Louise Bertin (1805-1877)

Clara Schumann (1819-1896)

Clémence de Grandval (1828-1907)

Alma Mahler (1879-1964)

Nadia Boulanger (1887-1979)

Germaine Tailleferre (1892-1983)

Lili Boulanger (1893-1918)

Henriëtte Bosmans (1895-1952)

Betsy Jolas (1926-)

Carla Bley (1936-2023)

Kaija Saariaho (1952-2023)

Nathalie Loriers (1966-)

Journées d'étude et colloques consacrés aux femmes en arts et littérature

« Les femmes dans les expositions internationales et universelles (1878-1937) »

Paris Descartes, 23-24 oct 2014

« Masculin/ Féminin : la question du genre dans le cinéma et les séries anglophones »

SERCIA, Université d'Artois, 3-5 sept 2015

« Les femmes et la bande dessinée : autorialités et représentations »

CORPUS, Université de Picardie, 2 juin 2016

« Quand les femmes s'écrivent dans le monde : autobiographie féminine et souci du monde »

FAAM, Paris Ouest Nanterre, 14-15 oct 2016

« La musique a-t-elle un genre ? Discours sur la musique de l'Antiquité au XXIe siècle »

IHRIM / CReIM/ IRHis/IUF/ CERHIO/Palazetto
Bru Zane, Université de Saint-Etienne, 21-22 oct 2016

« L'évolution des carrières de compositrices et interprètes des XIXe, XXe et XXIe siècle en France et en Allemagne : approches analytiques, sociologiques et historiques »

CReIM, Paris-Sorbonne, 14 déc 2017

« Interprètes et compositrices en France et en Allemagne : approches analytiques, sociologiques et historiques »

CIERA, Paris-Sorbonne / Hochschule für Musik und Theater Leipzig, 8-9 juin 2018

« Quand les femmes filment : le documentaire dans la péninsule ibérique et dans le continent latino-américain »

Université Grenoble-Alpes/ Université Lyon 2, 31 mars 2019

« Femmes des lumières et de l'ombre. Femmes en scène : les femmes et le théâtre »

Mix-Cité 45, Orléans, 26-27 sept 2019

« Spectatrices ! Les femmes au spectacle de l'Antiquité à nos jours »

Paris 3, 26-28 sept 2019

« Femmes et pouvoir dans le théâtre européen de la Renaissance »

CESR, Tours, 18 oct 2019

« Tuer les pères : Femmes derrière la caméra dans les films de famille »

IRCAV, Paris 3, 9 déc 2019

« L'éducation musicale des compositrices au XIXe siècle »

ICD, Tours, 6 mars 2020

“Monsieur, une femme qui compose est semblable à un chien qui marche sur les pattes de derrière. Ce qu’il fait n’est pas bien fait, mais vous êtes surpris de le voir faire.”

Virginia Woolf (*Une chambre à soi*, 1929)

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES

Accès au document

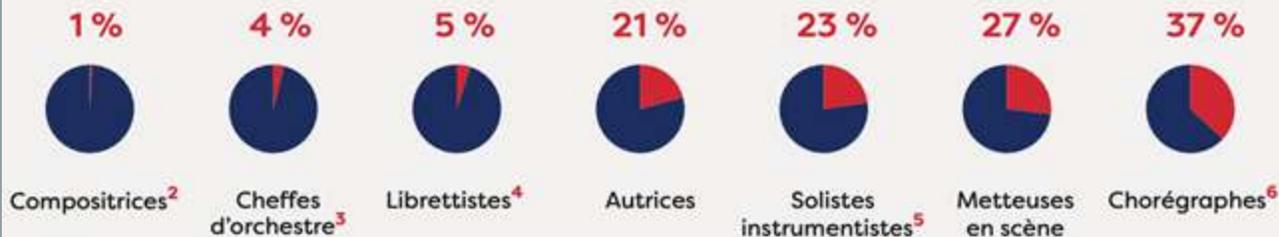

Les artistes

Les femmes représentent :

et seulement :

Source : *Les femmes dans le spectacle vivant (2012-2017)*, Société des auteurs et compositeurs dramatiques

¹ Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, 2016 / ² de 2014 à 2017 / ³ de 2013 à 2017 / ⁴ de 2014 à 2017 / ⁵ de 2013 à 2017 / ⁶ de 2013 à 2017 / ⁷ à partir de 2015.

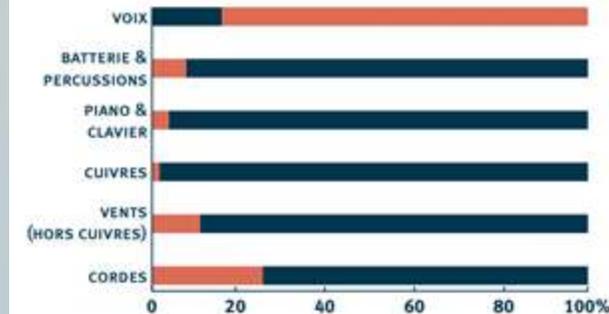
LA FORMATION

LES ÉQUIPES ARTISTIQUES

DES PUPITRES PLUS OU MOINS FÉMINISÉS

UNE INCIDENCE SUR LES RÉPERTOIRES

Source : *La représentation Femmes/hommes dans le jazz et les musiques improvisées, 2018*
Enquête réalisée par divers acteurs : Association Jazzé croisés (collectif de diffuseurs), Grands Formats (fédération d'artistes de jazz et musiques improvisées), Fédération Nationale des Écoles d'Influence Jazz et Musiques Actuelles), Association des Enseignants de Jazz

Accès au document

“Chaque cas est différent : il y a les battantes (Augusta Holmès, Ethel Smythe) et les épouses sages (Clara Schumann, Alma Mahler) ou délaissées (Mel Bonis), certaines furent fauchées dans la fleur de l’âge (Lili Boulanger), d’autres ont tenté une lutte inégale (Louise Bertin, Louise Farrenc, Cécile Chaminade) avant de se résigner au silence, tandis que Clémence de Grandval, Pauline Viardot ou Armande de Polignac surent mettre à profit une situation privilégiée, tenant salon comme des aristocrates, sans chercher outre mesure à sortir de ce statut. La situation de Fanny Hensel est particulière car, en dehors de la valeur intrinsèque de ses compositions, si elle n’avait pas été la soeur aînée de Mendelssohn on ne s’intéresserait pas à elle de la même manière”

Gérard Condé dans Louise Tillard, *Fanny Hensel...*, Préface, p. iii).

UNE TYPOLOGIE EST-ELLE POSSIBLE ?

Femmes « de » ou « à l'ombre de »

Hensel

Schumann

Mahler

Bach

Loriod

Tailleferre

Femmes-alibis

Femmes pédagogues ou interprètes

Boulanger

du Pré

« Ainsi finit l'histoire de la vie de Jean-Sébastien Bach. La tâche que m'avait proposée Caspar Burgholt d'écrire aussi clairement que je m'en souviens, l'histoire de la vie et des œuvres de mon mari, cette tâche qui me fut durant des mois un puissant réconfort est terminée. Et, parce qu'elle est terminée, j'ai l'impression que ma propre vie est proche de sa fin. Je n'ai plus aucune raison d'être ici-bas : ma véritable existence a disparu avec Sébastien et je prie Dieu chaque jour pour qu'il veuille bien, dans Sa bonté, me retirer de cette demeure des ombres et me faire rejoindre mon mari, qui, dès notre première rencontre, fut tout pour moi. Le temps me dure loin de lui. »

Petite chronique d'Anna Magdalena Bach (Buchet-Chastel 1976, récit apocryphe finalement publié en 1925 et attribué à la musicologue anglaise Esther Meynell.

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

Hildegarde de Bingen (1098-1179)

Anna Magdalena Bach (1701-1760)

Hélène de Montgeroult (1764-1836)

Augusta Holmès (1847-1903)

Cécile Chaminade (1857-1944)

Mélanie Bonis (1858-1937)

Ethel Smyth (1858-1944)

Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729)

Fanny Mendelssohn (1805-1847)

Louise Bertin (1805-1877)

Clara Schumann (1819-1896)

Clémence de Grandval (1828-1907)

Alma Mahler (1879-1964)

Nadia Boulanger (1887-1979)

Germaine Tailleferre (1892-1983)

Lili Boulanger (1893-1918)

Henriëtte Bosmans (1895-1952)

Betsy Jolas (1926-)

Carla Bley (1936-2023)

Kaija Saariaho (1952-2023)

Nathalie Loriers (1966-)

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

HILDEGARDE VON BINGEN (1098-1179)

Hildegard recevant l'inspiration divine - Manuscrit médiéval

Mots-clés : bourdon, modalité, cantus firmus...

HILDEGARDE VON BINGEN (1098-1179)

Scivias, extrait

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE (1665-1729)

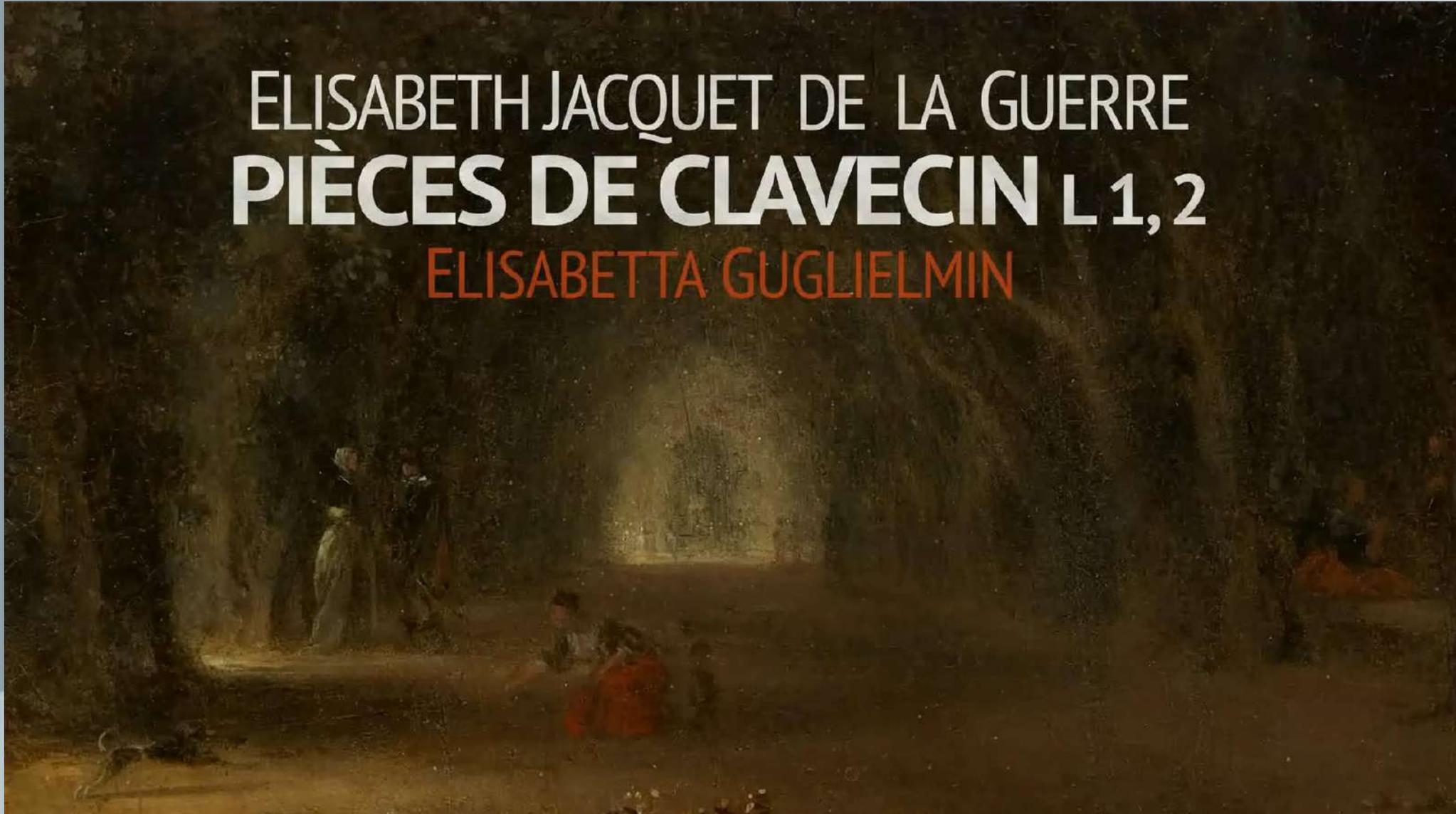
Mots-clés : tocade (toccata) et gigue, suite de danses

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE (1665-1729)

1er livre de pièces de clavecin, Toccade de la suite en Fa majeur

À 56:03

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE
PIÈCES DE CLAVECIN L 1, 2
ELISABETTA GUGLIELMIN

HÉLÈNE DE MONTGEROULT (1764-1836)

Étude n°62 en Mib Majeur

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

LOUISE BERTIN (1805-1877)

Les romantiques

LOUISE FARRENC (1804-1875)

PAULINE VIARDOT (1821-1910)

AUGUSTA HOLMÈS (1847-1903))

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

CLARA SCHUMANN, née WIECK (1819-1896)

La présence cachée de Clara dans les *Davidsbündlertanze* de Robert

Une chambre à soi ?

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

MEL BONIS (1858-1937)

Mots-clés : fantaisie, thème, accompagnement, musique française, impressionniste (influence Gabriel Fauré),

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

ETHEL SMYTH
(1858-1944)

<https://www.youtube.com/watch?v=YFkgfVOD3Dc>

Mots-clés : concerto, néo-classicisme

<https://www.youtube.com/watch?v=PSb71C-HewY>

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

LILI BOULANGER
(1893-1918)

LILI BOULANGER (1893-1918)

1ère femme couronnée du Grand Prix de Rome (1913)

LE PRIX DE ROME DE COMPOSITION MUSICALE A L'INSTITUT

M. DELVINCOURT ET SES INTERPRÈTES.

Le Directeur premier grand prix de Rome déçoit à M. Delvincourt dans la capitale française une remarquable distribution musicale. De gauche à droite, sont représentés : M. Dubois, Mlle Vioche, M. Delvincourt et M. Georges Fils.

M. BERNIER.

L'illustre architecte qui préside la séance de jugement des concurrents de Rome, à l'Académie des Beaux-Arts, le 3 juillet dernier.

M. DELMAS ET SES INTERPRÈTES.

Le sort de M. Delmas déçoit un brèvement dramatique et l'Académie déçoit par son succès le premier grand prix de Rome. De gauche à droite : Mlle Vioche, Mlle Eney, Mlle Fournier, Mlle Dubois, M. Delmas et Mlle Vioche.

M. MIGNAN ET SES INTERPRÈTES.

M. Mignan, qui, l'an dernier, fut premier grand prix de Rome, sera sans doute un effort et un talent récompensés l'année prochaine. De gauche à droite : M. M. Pons, Jean Roder, Edouard Mignan, André Lafont.

Mlle LILI BOULANGER.

Sur sa feuille de réponse, le jeune esprit M. Fournier, de l'Institut, s'est efforcé de tracer en lettres formidables le nom de Mlle Lili Boulanger, pendant que le jeune artiste faisait entendre son œuvre.

M. DUPRÉ ET SES INTERPRÈTES.

M. Dupré, qui concourait pour la première fois, est un des meilleurs élèves de M. Ch. W. Weber; c'est lui qui fut le premier à l'épreuve finale. De gauche à droite : M. Dubois, Mlle Mignot, M. Carlan, M. Dupré.

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

ELSA BARRAINE
(1910-1999)

En 1954 au micro de Georges Charbonnier pour la radio, elle explique :

« Il y a la croûte à gagner. Il y a le travail de la maison à faire, pour une compositeur femme plus particulièrement. Il y a un tas de choses qui boulottent votre temps. [...] Je n'aurai jamais le temps pour réaliser un certain nombre de choses que je voudrais faire. Par exemple, je voudrais me mettre à faire de la musique à 12 tons. C'est toute une technique, il faudrait que je m'y mette, que je la travaille, il faudrait que je le fasse, mais je n'ai pas le temps ! »

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

Les contemporaines

Dans le collectif *Compositrices, l'égalité en actes*, Geneviève Mathon dans l'article "Le féminin au pluriel" écrit qu'un recensement de 2013 a permis de recenser **103 compositrices en activité en France** et se demande même si la création musicale féminine ne relève pas tout bonnement du domaine privé.

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES COMPOSITRICES

Les contemporaines

BETSY JOLAS
(1926-)

MICHÈLE REVERDY
(1943-)

KAJIA SAARIAHO
(1952-2023)

Questions de genre et place des FEMMES DANS LE JAZZ

Éclipsées ou sous-représentées, les femmes occupent toujours une place minoritaire dans le milieu du jazz. Dans son histoire, dans ses récits, dans son actualité, cette musique n'échappe pas aux nombreux stéréotypes alimentant les représentations sexuées et genrées au préjudice de la condition féminine. "À l'invisible nulle n'est tenue", c'est ce que fait valoir cet ouvrage collectif qui s'interroge sur les mécanismes de l'invisibilisation des femmes (dans la société mais aussi dans les discours), qui revisibilise des figures oubliées (dans le champ de la critique ou de la radio, notamment), qui donne la parole à des actrices et acteurs du jazz d'aujourd'hui, et rend pour la première fois accessibles en français des textes phares de la littérature sur les questions de genre dans le jazz.

Conjuguant approches musicienne, musicologique, historique, philosophique, sociologique, et expériences de personnalités du terrain, cet ouvrage explore une grande diversité de contextes historiques et de territoires géographiques, s'attachant aussi bien aux discours, pratiques et politiques du genre qu'à la question des images et des représentations - à quoi s'ajoutent quelques cas d'étude emblématiques. Ce livre donne ainsi à entendre la polyphonie des sujets et ne dissimule pas la pluralité des approches, afin d'enrichir une réflexion plus que jamais nécessaire sur des questions encore sous-représentées dans la musicologie du jazz.

sous la dir. de Vincent Cotro et Pierre Fargeton
Presses Universitaires François-Rabelais, juin 2023

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE

CONCERTS EN PARTENARIAT
AVEC LE THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE

MARDI 10 OCTOBRE - 20H00

ZODIAC SUITE

17/27 €

UN MOUVEMENT MUSICAL
POUR CHAQUE SIGNE DU ZODIAQUE,
UNE OEUVRE LÉGENDAIRE...

Un mouvement musical pour chaque signe du zodiaque, une œuvre légendaire saluée comme un exemple précoce du mouvement Third-Stream et composée par celle qui fut compositrice et arrangeuse pour Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman ou Louis Armstrong. À la manière des directeurs d'ensembles de musique ancienne, **Pierre-Antoine Badaroux**, saxophoniste et chef d'orchestre, part à la recherche de manuscrits de compositeurs de jazz afin de reconstituer leurs sons perdus - comme il l'avait fait pour le concert donné en 2019 autour des musiques de Don Redman, le père du son des grands orchestres de jazz américain.

PIERRE-ANTOINE BADAROUX :
direction musicale

JEUDI 12 OCTOBRE - 20H00

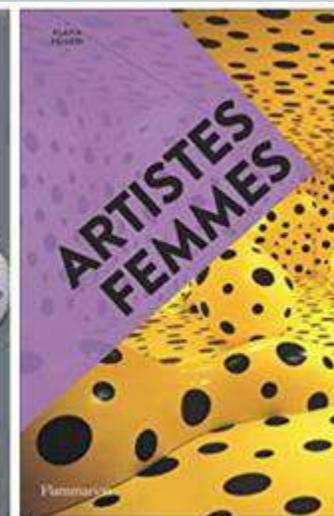
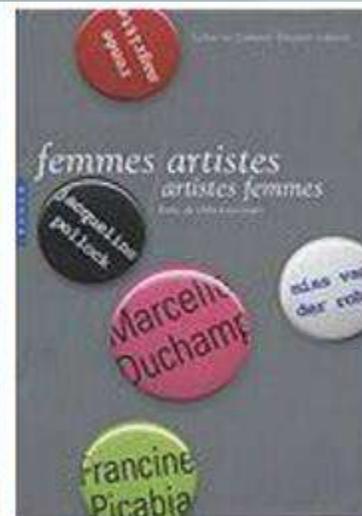
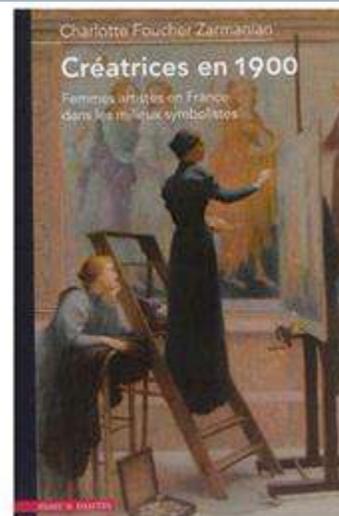
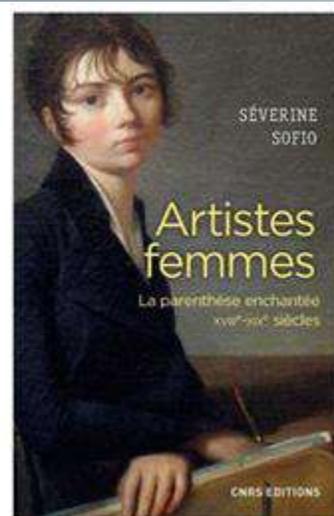
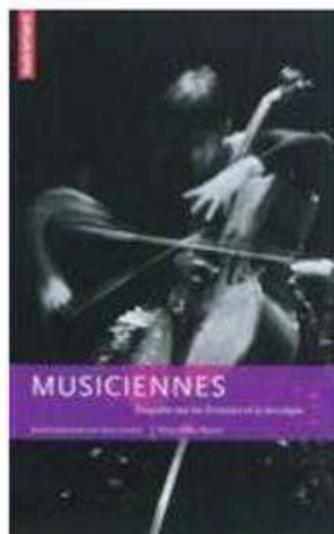
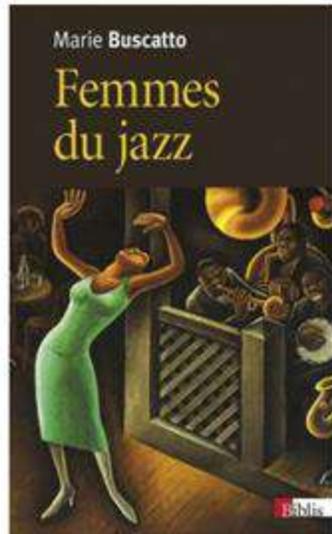
DANIEL ZIMMERMANN 4TET

Festival Rhino Jazz
(Rhône Alpes)
Octobre 2023

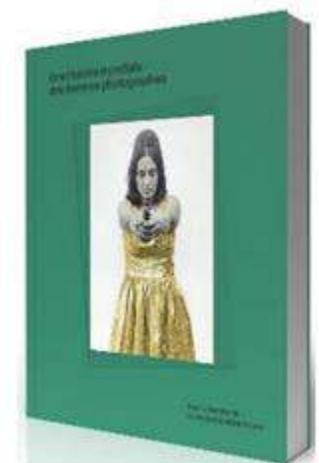
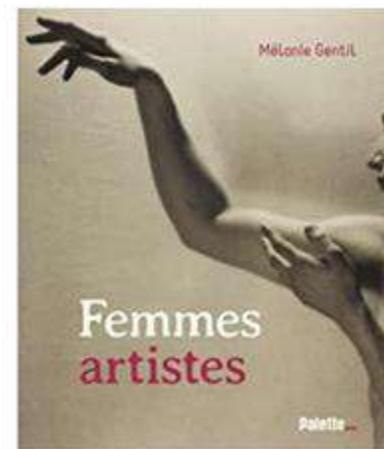
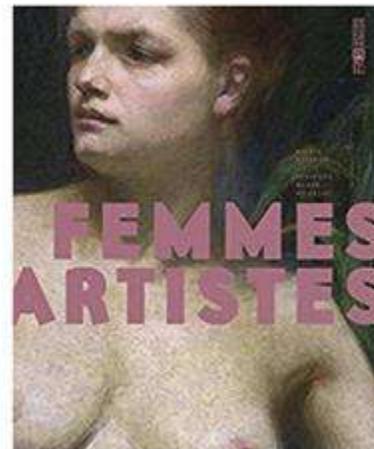
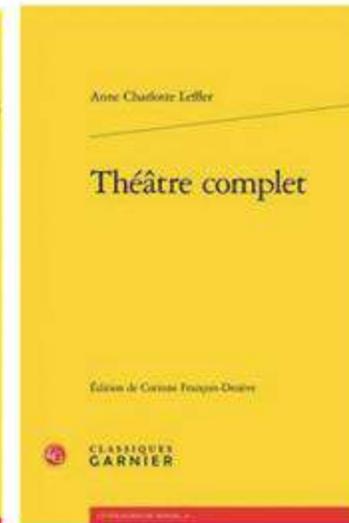
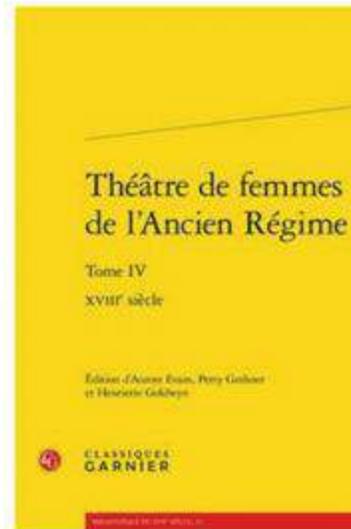
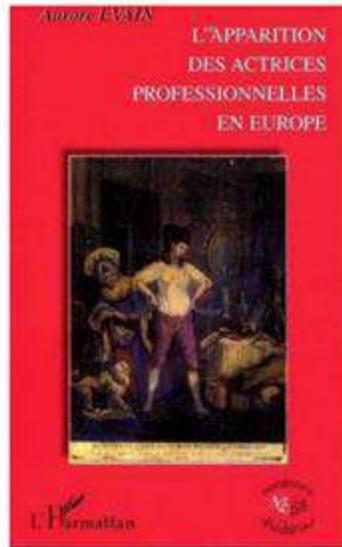
OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

BIBLIOGRAPHIE

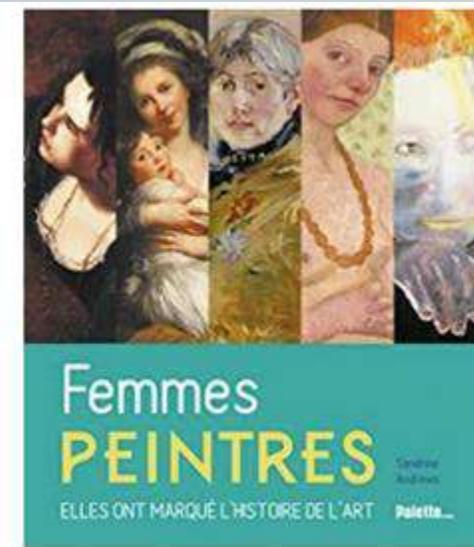
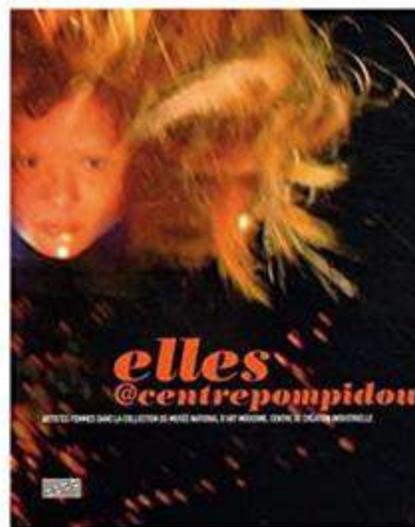
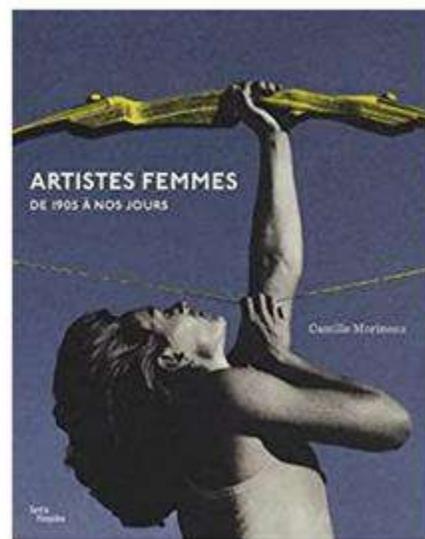
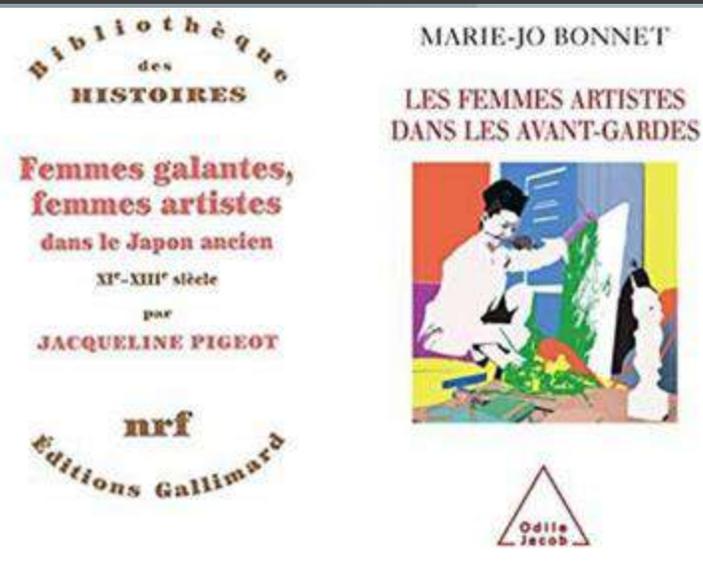
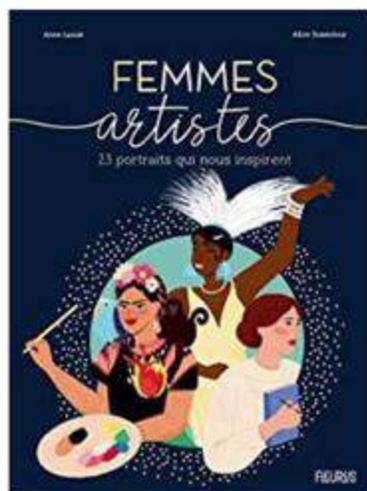
OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

BIBLIOGRAPHIE

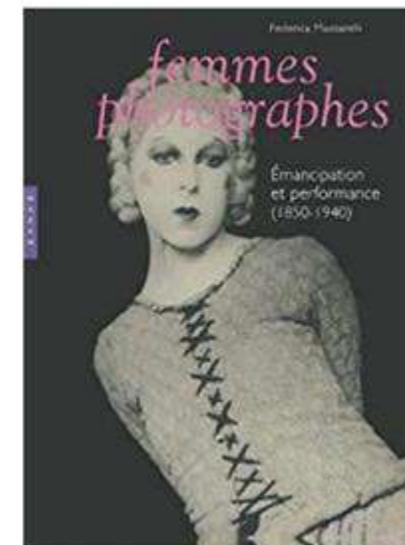
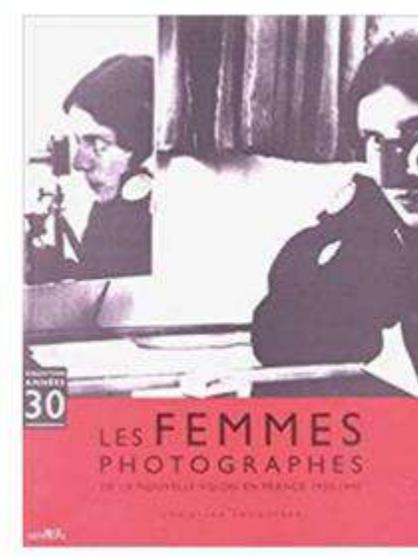
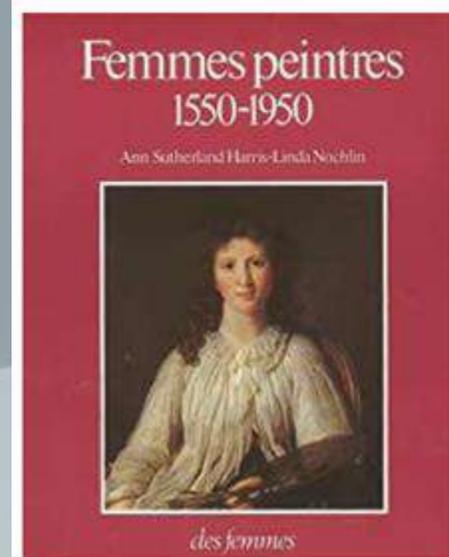
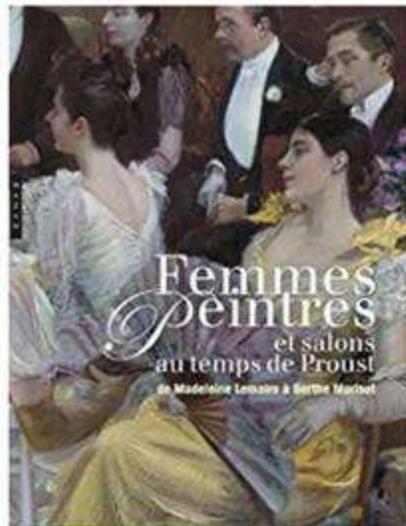
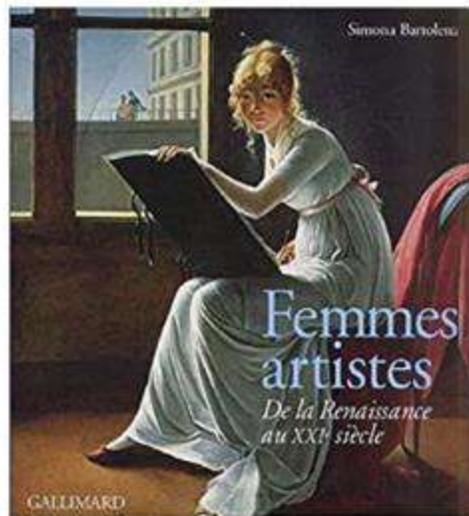
OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

BIBLIOGRAPHIE

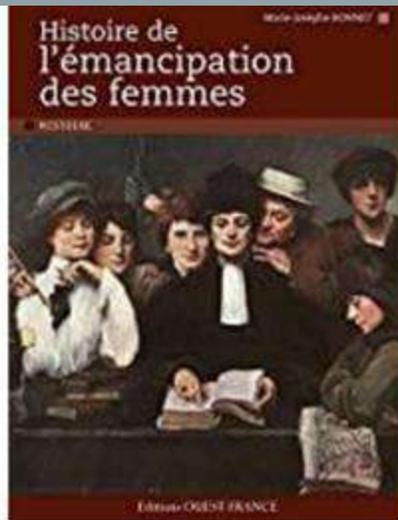
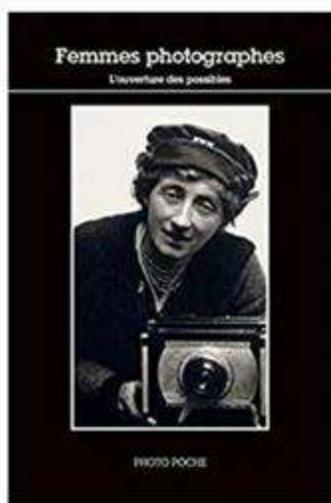
OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

BIBLIOGRAPHIE

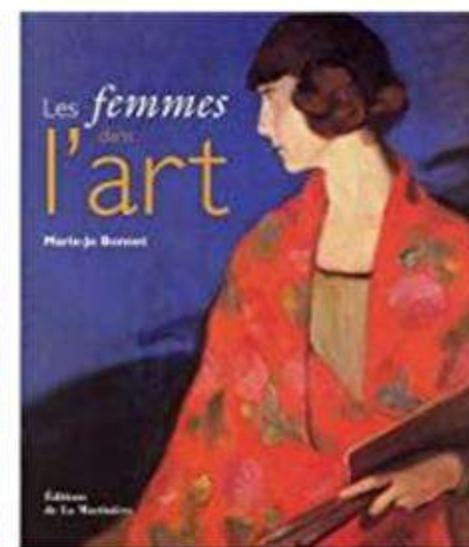
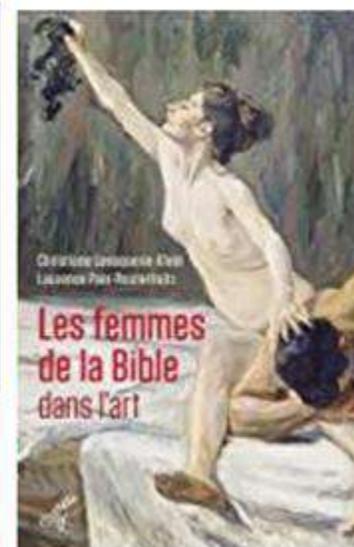
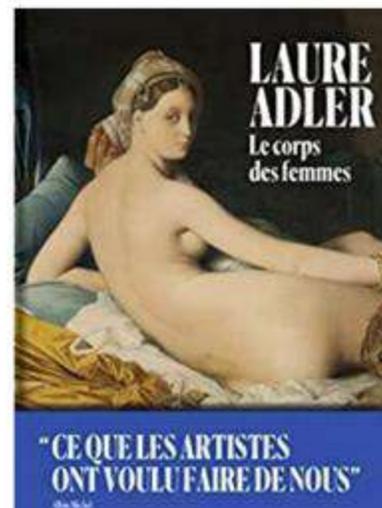

OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

BIBLIOGRAPHIE

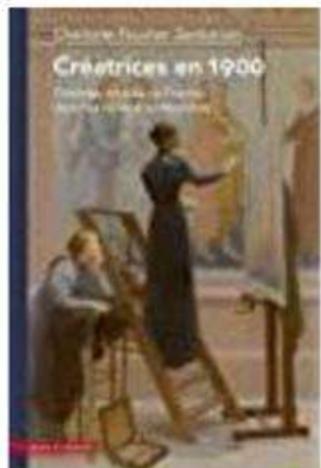

FEMMES PHOTOGRAPHES DE GUERRE

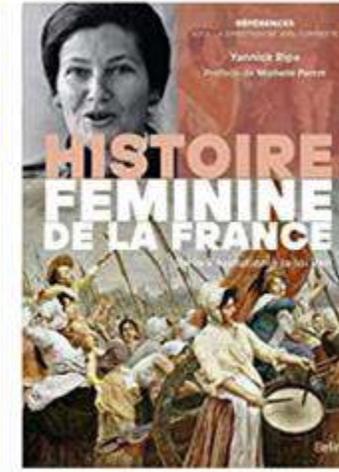
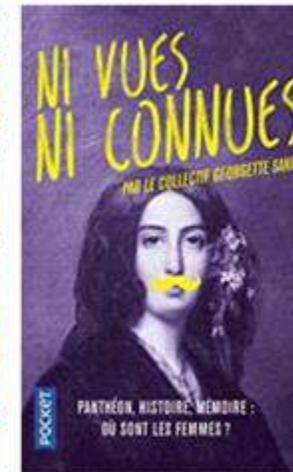
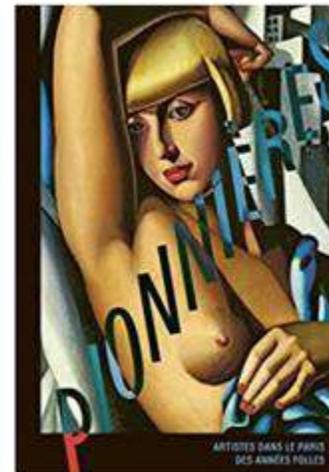
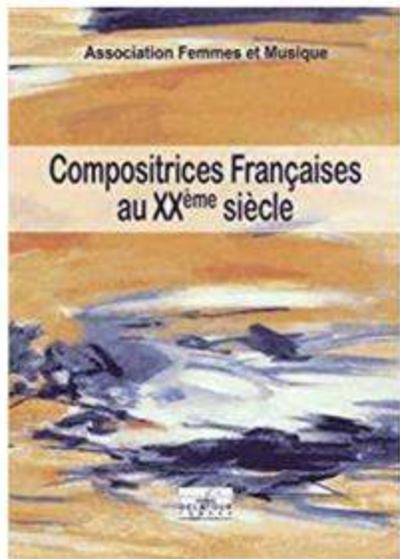
OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

BIBLIOGRAPHIE

OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

BIBLIOGRAPHIE

OBJETS ET ENJEUX DE L'HISTOIRE DES ARTS : FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME

BIBLIOGRAPHIE

