

COMPOSITRICES ET COMPOSITEURS

dans l'histoire de la musique de tradition écrite occidentale

Deux grands posters de frise chronologique inclusive

Le constat

Aujourd'hui comme hier s'affichent encore sur les murs de nos écoles et écoles de musique de grandes frises chronologiques et d'imposants posters en couleur représentant dans l'histoire de la musique les noms et les portraits d'artistes reconnus. Le résultat est sans appel : des hommes, des hommes, encore des hommes ! Pas un nom, pas un visage de femme.

On peut alors se demander ce que peut penser une petite fille qui entre à l'école de musique avec l'envie d'écrire, composer, diriger, et qui voit tous les jours cette affiche où ne figure pas un nom de femme ? Que peut penser le petit garçon à ses côtés ? Comment l'un et l'autre peuvent-ils se figurer qu'une femme puisse parvenir à réaliser sa vocation dans un monde musical où seuls les hommes sont reconnus comme des créateurs ?

Le contexte

« Où sont les femmes ? Toujours pas là ! » notait la SACD, Société des auteurs compositeurs dramatiques en 2016, en présentant les chiffres de son étude sur la place des femmes parmi les artistes du spectacle vivant :

- 2 % de compositrices
- 5 % de librettistes
- 24 % d'autrices de théâtre
- 29 % de metteuses en scène.

L'étude constatait par ailleurs que 52 % des étudiants des écoles de l'enseignement supérieur Culture en spectacle vivant sont des étudiantes. Pourtant, en musique, on ne comptait en 2016 que 7 % de femmes parmi les artistes (compositrices, chorégraphes, metteuses en scène, librettistes, chefs d'orchestre, solistes) programmés dans les festivals, dans les orchestres nationaux et dans les opéras. Dans les 8 opéras qui en France avaient présenté plus de 10 spectacles en 2016, parmi les artistes impliqués, il n'y avait que 15 % de femmes.

Trois ans plus tard, en 2019, le CDMC, Centre de documentation de la musique contemporaine comptait dans ses ressources 10 % de femmes sur le total des compositeurs représentés. Pour autant, la cause progresse et un mouvement de

DOSSIER DE PRESSE du 01/09/22

mobilisation pour faire place aux femmes dans la création artistique prend aujourd'hui de plus en plus d'ampleur.

Sur le terrain également, les efforts doivent se pérenniser : il nous faut changer notre représentation des femmes dans l'histoire de la musique transmise aux enfants et aux jeunes, et donner aux enseignants des outils pour y contribuer. La valeur et la place des femmes artistes qui ont de tout temps participé à la vie créative de nos sociétés nécessitent d'être connues et valorisées aujourd'hui. Elle ne peut qu'encourager les artistes musiciennes en herbe à s'engager sur les pas de leurs aînées pour inciter la société à leur faire place.

Le projet

À l'initiative de Valérie Philippin, début 2021, Laure Marcel-Berlioz, Jérôme Thiébaut, Claire Haranger-Segui et l'éditeur Jean-Christophe Michel se sont associés pour concevoir une frise chronologique faisant la parité entre femmes et hommes, à destination des lieux d'éducation musicale en première intention. Ils ont travaillé pendant un an à la conception de deux posters allant du Haut Moyen Âge au XXIe siècle, réunissant 100 portraits de femmes et d'hommes, 50 de chaque, ayant œuvré dans la composition musicale. Cette frise se veut redonner leur juste place à des femmes qui ont eu dans leur temps des carrières reconnues et produit des œuvres importantes que l'histoire a, chemin faisant, occultées.

Le projet se poursuit ensuite avec la réalisation des posters confié à la graphiste Vanessa Vérillon qui, après 6 mois de travail, finissent par paraître aux éditions Symétrie début septembre 2022.

Le contenu

Résolument dans une esthétique graphique contemporaine, colorée, attractive, la frise souhaite s'adapter au jeune public. Apercevoir le contenu de loin donne envie de s'approcher pour admirer les détails ou en apprendre davantage.

On découvre alors 100 portraits, 55 sur le premier poster et 45 sur le second, soulignés en bas par une frise chronologique rappelant quelques repères historiques. La hiérarchie des informations respecte les temps de découverte et d'approfondissement : le parcours général des yeux permet de découvrir les portraits des compositrices et compositeurs avec leur nom. De plus près, on peut lire le nom d'une œuvre emblématique à aller écouter, et en apprendre plus sur leur zone de résidence, leurs dates et leur activité artistique.

Plus précisément, la ligne chronologique en bas est constituée de dates emblématiques de l'histoire générale et de l'égalité des genres, et complétée par quelques repères sur les inventions d'instruments de musique (facture et organologie).

La finesse des détails rendue par Vanessa Vérillon à partir des documents iconographiques sélectionnés par les auteurs est frappante : les connaisseurs reconnaîtront les visages qu'ils ont déjà vus, en particulier à l'époque contemporaine à droite du deuxième poster.

La création émergente laissant ouverte plus de possibilités, les portraits laissent la place, pour les dernières années, à des noms de compositrices et de

compositeurs à suivre...

Portées pédagogiques

Si cette frise est un support engagé, il est aussi une base idéale d'actions pédagogiques et de médiation, que ce soit auprès des scolaires (écoles primaires, collèges et lycées), de l'enseignement spécialisé (écoles de musique, conservatoires), de l'enseignement supérieur (Pôles supérieurs, CEFEDM, CFMI, CNSMD, départements de musicologie, INSPÉ) ou du grand public (salles de concert, médiathèques, orchestres). Des pistes d'usage seront publiées en libre accès sur le site des éditions Symétrie à l'attention des professeur·e·s, formateur·ice·s, animateur·ice·s et intervenant·e·s.

Partenaires

Le CNM (Centre national de la musique) soutient financièrement le projet qui entre dans ses objectifs d'égalité des genres, en prenant en charge une grande partie du travail graphique.

L'AFO (Association française des orchestres) soutient financièrement le projet dans le cadre d'Unamines, un focus national qui aura lieu en 23-24 et mettra en avant la programmation des compositrices dans les orchestres français.

L'association Piano and Co contribuera à la diffusion des posters dans le cadre de « Musical Bounce Back », projet à dimension euro-méditerranéenne pour la visibilité des compositrices et l'égalité F/H en musique.

L'EPMM (Étude partenariale sur la médiation et les publics - Université de Montréal) est partenaire du projet dans le cadre de la réalisation d'outils de médiation mis à disposition sur le site des éditions Symétrie.

Biographies des autrices et auteurs

Valérie Philippin s'est produite comme artiste lyrique sur la scène musicale contemporaine française et internationale. Partenaire de l'IRCAM et de l'ensemble Intercontemporain, elle a chanté sous la direction des chefs Pierre-André Valade, Baldur Brönnimann, Susanna Mälkki, Peter Rundel, Jean Deroyer, Guillaume Bourgogne, Philippe Nahon, Jean-Michaël Lavoie... En 2011 elle a reçu le grand prix de l'Académie Charles Cros pour le CD-DVD qu'elle a enregistré avec l'ensemble Kiosk sur des œuvres de Georges Aperghis.

Autrice et compositrice, ses créations ont été notamment distinguées par la Fondation Beaumarchais, la médaille d'or de la Biennale d'art moderne d'Alexandrie ou le prix Coupleux-Lassalle. En 2019 elle a fondé à Bordeaux la compagnie Territoires de la voix. En 2020, France 3 Région Nouvelle-Aquitaine a diffusé le film documentaire *Chanter à tout prix*, réalisé par Jean-Pierre Vedel sur l'atelier de création qu'elle a mené avec un groupe de chanteurs amateurs de 7 à 75 ans à Eysines (33). En 2022, 60 élèves chanteurs du conservatoire de Bordeaux ont créé son cycle *Kit-Musique*, avec le soutien d'une bourse de résidence de composition de la SACEM.

Elle a publié deux ouvrages aux éditions Symétrie : en 2017, *La voix soliste contemporaine, repères, technique et répertoire* fruit de dix ans de recherches sur les écritures vocales contemporaines et leur transmission, et en 2018, *Le corps chantant – anatomie et technique fondamentale*.

Elle a donné des master-classes pour le réseau européen des académies d'opéra, l'académie du festival Manifeste de l'IRCAM, les pôles d'enseignement supérieur de musique de Bourgogne, Aquitaine et Seine-Saint-Denis, l'école supérieure nationale des arts de la marionnette, l'école des beaux-Arts de Bordeaux, le TNB-Théâtre national de Bretagne.

Laure Marcel-Berlioz a mené un parcours au ministère de la Culture en tant que déléguée régionale de la musique en Bourgogne, puis conseillère pour la musique en Rhône-Alpes, au cours desquels elle s'est investie dans le développement des pratiques, des projets de création et de résidences, la négociation auprès des collectivités territoriales, avec notamment la création du Centre régional vocal et choral, du CEFEDM Rhône-Alpes. À l'initiative d'enquêtes sur les écoles de musique, elle a enseigné dans des formations universitaires et au CNFPT. Ensuite directrice du Centre de documentation de la musique contemporaine, elle a développé un certain nombre d'outils au service de la création musicale (base de ressources, portail de la musique contemporaine, collections de vidéos de compositeurs), organisé de nombreuses rencontres professionnelles et dirigé des livres collectifs dont le dernier est *Compositrices, l'égalité en acte* avec les Éditions MF.

Elle est présidente du Pôle Sup'93, membre des conseils d'administration de l'ensemble 2e2m, et de l'association de compositrices Plurielles 34.

Jérôme Thiébaut est professeur agrégé d'éducation musicale. Il développe la médiation de la musique depuis les années 2000, dans ses différentes fonctions, à l'Orchestre national de Lyon (2000-2010) comme responsable des actions culturelles et artistiques, et l'Orchestre *Victor Hugo* Franche-Comté (2010-2017) en tant que délégué général. Il a également enseigné la médiation à la Haute école de musique de Lausanne (2017-2019) et développe par ailleurs des ateliers d'écoute de la musique à Besançon. Conférences, ateliers d'écoute, pédagogie, écrits sont animés et alimentés par la question de la médiation, en tant que moments, et objets qui créent du lien entre les cultures. Il publie en 2020, avec Elisabeth Brisson une *Histoire de la musique occidentale* dans laquelle les œuvres de compositrices sont des références pour des développements historiques et qui contient un aperçu chronologique des compositrices et compositeurs. Jérôme Thiébaut est président de l'Association des professeurs d'éducation musicale (APEMu), membre du collectif ComposHer et collaborateur de l'Étude partenariale sur la médiation et les publics (EPMM - Université de Montréal).

Publications

- Bernard Friot, Jérôme Thiébaut, *Raconte-moi Vivaldi / Raconte-moi Mozart*, Larousse, 2019.
- Elisabeth Brisson, Jérôme Thiébaut, *Histoire de la musique occidentale*, éditions Ellipses, 2020.
- Anne Poursin, Jérôme Thiébaut, *Pour un nouveau pacte symphonique*, rapport de mission sur les orchestres permanents français, ministère de la Culture, 2021.

Claire Haranger-Segui enseigne la Formation musicale en conservatoire depuis 1990. Formatrice au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la formation diplômante en cours d'emploi depuis 2014, elle fait partie de la commission égalité FH du centre de formation, collabore avec l'association HF Rhône-Alpes, et a participé avec la Métropole de Lyon à travailler ce sujet dans le cadre de la mise en place du schéma départemental des enseignements artistiques. Elle intervient régulièrement pour le CNFPT dans le cadre de la formation continue des enseignants, et plus spécifiquement sur les questions d'enseignement de la Formation musicale. Elle intervient également de manière

ponctuelle au sein du département de la formation des enseignants de musique au sein du CNSMD de Lyon.

Publications

- Claire Haranger, *The PBL in Music Teacher Training: Using Diversity to Implement a Certain Equity in Learning?*, ISME, juillet 2020.
- Sandrine Amaré, Nicolas Bérut, Samuel Chagnard, Claire Haranger-Segui, Nicolas Sidoroff, *Apprendre à se (re) connaître entre musiciens-enseignants et intervenants sociaux : l'expérience d'une formation en commun en faveur des médiations artistiques*. Le sociographe n°57, 2017.
- Samuel Chagnard, Claire Haranger-Segui, Nicolas Sidoroff, *La recherche-action pour l'enseignement : Une pratique créatrice au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes*, Scènes de recherche, Culture et Recherche n° 135, publication du ministère de la Culture, 2017.

La graphiste

Vanessa Vérillon est illustratrice, graphiste et affichiste française. Elle est notamment attachée aux questions féministes et active dans la littérature jeunesse.

De nombreux projets en attestent comme on peut le voir sur son site web :

<https://vanessa-verillon.ultra-book.com/accueil>

L'éditeur

Symétrie est une maison d'édition spécialisée dans la musique (dirigée par Jean-Christophe Michel, également musicien) et a pour but de transmettre, penser et partager la musique. Elle publie et distribue des partitions et des livres. Voir le lien suivant :

<https://symetrie.com/fr>

Symétrie a également soutenu activement la publication de projets faisant émerger des figures féminines notables. En voici quelques exemples extraits de son catalogue :

- Adelson, Robert & Letzter, Jacqueline. *Écrire l'opéra au féminin. Compositrices et librettistes sous la Révolution française*, préface de Jérôme Dorival, traduction de Hjördis Thébault, Symétrie, 2017, 320 p.
- Giron-Panel, Caroline & Deutsch, Catherine (direction scientifique). *Pratiques musicales féminines, discours, normes, représentations*, Symétrie, 2016, 224 p.
- Cormier, Brigitte. *Ewa Podleś, contralto assoluto*, préface de Marc Minkowski, Symétrie, 2015, 356 p.
- Warszawski, Jean-Marc (coordination). *Blanche Selva, naissance d'un piano moderne*, préface de Gilles Cantagrel, Symétrie, 2010, 304 p.

DOSSIER DE PRESSE du 01/09/22

- Laederich, Alexandra (direction scientifique). *Nadia Boulanger et Lili Boulanger, témoignages et études*, Symétrie, 2007, 544 p.
- Tillard, Françoise. *Fanny Hensel, née Mendelssohn Bartholdy*, préface de Gérard Condé, Symétrie, 2007, 448 p.
- Dorival, Jérôme. *Hélène de Montgeroult. La Marquise et la Marseillaise*, préface de Geneviève Fraisse, Symétrie, 2006, 450 p.

Informations pratiques

Format : 2 posters de 99 x 67 cm

prix public 35 € TTC (2 p.)

ISBN 978-2-36485-115-3

<https://symetrie.com/fr/titres/compositrices-et-compositeurs-dans-l-histoire-de-la-musique>