

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

8 février 2024

P
R
É
S
E
N
C
E

C
O
M
P
O
S
I
T
R
I
C
E
S

Béatrice Imhaus, Présidente - Jeudi 8 février 2024

Combien de compositrices connaissez vous?

« Quelques unes, au mieux une dizaine »
Comme si les femmes compositrices n'existaient pas, n'avaient jamais existé.

Pourquoi?

Claire Bodin, Directrice générale

Au fil des siècles, être une femme et composer... Verbatim succinct mais édifiant

« Je propose qu'elle ne joue que des instruments qui conviennent à l'effet qu'elle produit. Imaginez plutôt l'allure grossière d'une femme qui jouerait du tambour, du fifre, de la trompette ou d'autres instruments semblables. La forte sonorité enterre et détruit l'agréable suavité qui embellit tout ce que fait une femme »

Baldassare Castiglione (1478-1529) « Le livre du courtisan »

« Puisque la beauté et la discrétion sont parmi les choses qui caractérisent une femme, chaque fois qu'elle s'en détourne, elle agit contre sa nature et ne doit plus être appelée une femme, mais plutôt une nouvelle et monstrueuse création »

Vincezo Calmetta

« Aucune femme ne doit, sous peine d'un sévère châtement, apprendre la musique pour en faire son métier, car on sait bien qu'une beauté qui chante au théâtre et veut cependant préserver sa chasteté, ne se conduit pas autrement que celui qui voudrait sauter dans le Tibre, sans se mouiller les pieds »

Auteur anonyme

« La musique nuit dans la plus large mesure à la modestie qui convient au sexe féminin, parce qu'elle détourne la femme des affaires et occupations qui lui sont propres. Les femmes, qu'elles soient mariées, célibataires ou veuves, de n'importe quel rang et extraction, et même celles qui, par leur éducation ou pour tout autre motif, vivent dans les monastères ou des conservatoires, ne doivent, sous aucun prétexte, apprendre le chant ou un quelconque instrument auprès des hommes, qu'il s'agisse de laïcs, de clercs ou de religieux, le lien de parenté qu'ils pourraient avoir avec elles ne changeant rien à ce décret. »

Pape Innocent XI, 1686

L'ABANDON, CAMILLE CLAUDEL

LE JARDIN DES AMOUREUX

Accès des femmes à la pratique musicale

Les principes édictés contre les femmes musiciennes par « les autorités morales supérieures » ont heureusement subi des transgressions et infractions, rendant possible pour elles, l'éducation musicale à des degrés plus ou moins élevés.

C'est, logiquement, parmi les familles de musiciens, que l'on trouve le plus de filles ayant réussi à « percer », essentiellement grâce à leurs pères, musiciens eux-mêmes, beaucoup plus rarement les mères (évidemment!), et parfois un membre de la fratrie. Julie Candeille, Pauline Thys, Sophie Menter, Clara Schumann, Pauline Viardot, Lili et Nadia Boulanger, Claude Arrieu, etc entrent dans cette catégorie.

Il faut également citer l'appartenance à des institutions religieuses (notamment vénitienne), tels les

Ospedale dei Mendicanti, degli incurabili, Santa Maria dei Derelitti, de la Piéta.

Citons Hildegarde von Bingen, Giacinta Badalla, Chiara Margaritta Cozzolani,

ainsi qu'Isabella Leonarda, Bianca Maria Meda...

Néanmoins...

A quelques exceptions près, surtout pour celles les plus proches de nous chronologiquement, elles retourneront à l'oubli dès leur décès, victimes des pesanteurs culturelles dominantes.

Sauf, éventuellement, lorsqu'elles appartiennent à des familles de musiciens célèbres ou qu'un regard curieux, cherche, parce qu'il la su:

elles ont existé!

« ...j'aimerais, à l'endroit où je joue les virtuoses de Florence, nommer mon père, de sorte qu'il en fût honoré, j'aimerais parler de lui en tant que maître, car il ne s'agit pas de montrer que je suis fière d'avoir un tel père, mais que je reconnais ma dette envers lui... »

< **Francesca Caccini (1587-1640)**

< « Si un jeune compositeur me présentait des variations comme celles de **Louise Farrenc**, je le féliciterais pour les arrangements judicieux et pour les jolies formations qu'elles témoignent partout »

Robert Schumann

QUELQUES EXEMPLES

« Je me suis moi-même imposé une longue retraite chez mon père, ou j'ay toujours été accoutumée, Sire, à Vous consacrer toutes mes veilles »
Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) >

A **Marie Jaëll (1846-1925)** >

« ...Votre concerto, œuvre maîtresse et géniale »
« Un nom d'homme sur votre musique et elle serait sur tous les pianos... » **Frantz Liszt**

Λ Encouragées par leurs familles ou par des artistes célèbres

« Tu dois te donner à moi sans conditions, tu dois soumettre ta vie future, dans tous ses détails, à mes besoins, et ne rien désirer que mon amour »

< **Gustav Mahler, à Alma, avant mariage**

< « Ce qui frappe le plus, c'est l'absence totale de ces qualités qu'on attribue communément aux femmes. L'œuvre est **toute virile**, magistrale dans sa composition et son élaboration » **Auteur anonyme**
« Ma musique ne sera probablement reconnue à sa juste valeur que lorsqu'il ne restera de moi que des points et des lignes asexués sur du papier réglé » **Ethel Smyth (1858-1944)**

« Il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenue de cette idée: **une femme ne doit pas prétendre composer**. Aucune n'a encore été capable de le faire. Pourquoi serais-je une exception? Il serait arrogant de croire cela » **Clara Schumann (1819-1896)** >

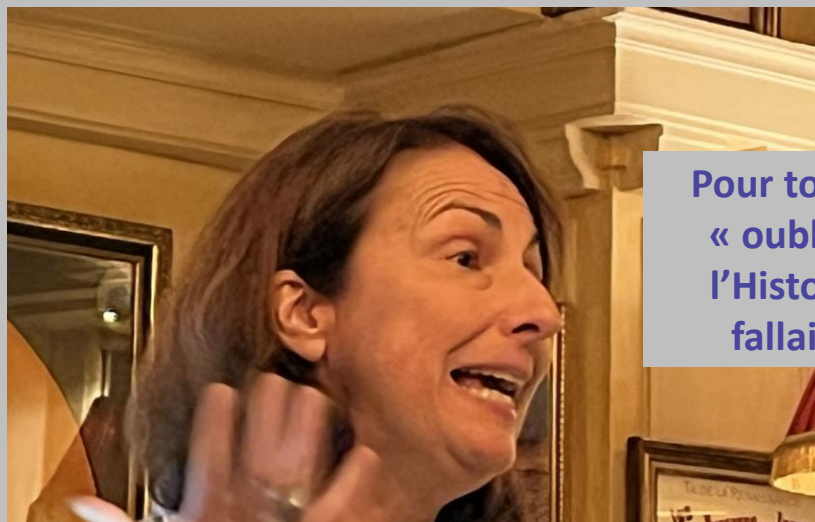
« Je suis donc passablement seule avec ma musique »
Fanny Mendelsohn (1805-1847) >

« Comment avait-elle appris les secrets de la composition? Sauf la direction d'orchestre, elle les connaissait tous et ses lieder témoignent d'une plume impeccable » **Camille Saint-Saëns**>

Λ Encouragements « ambivalents », remarques désobligeantes ou sidérante autocritique »

Pour toutes ces « oubliées de l'Histoire », il fallait agir!

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

E
X
T
R
A
I
T
S

1

INCITER

- En faisant connaître la richesse et l'importance du répertoire.
- En facilitant l'accès aux oeuvres grâce à Demandez à Clara.
- En passant commandes auprès de compositrices.
- En proposant des partenariats, co-commandes, co-productions, appels à projets.

2

ACCOMPAGNER

- En proposant des outils concrets permettant le passage à l'acte : outils pédagogiques, aide à la programmation.
- En mettant à disposition des ressources diverses : publications, articles du MAG.

3

SOUTENIR

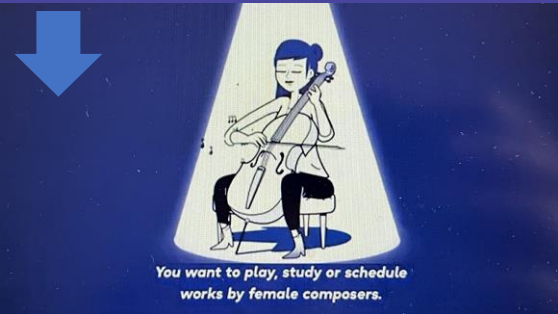
- Pour faire en sorte que l'action soit pérenne et diffusée sur tout le territoire.
- En repérant les initiatives en faveur des compositrices.
- En devenant un acteur de référence sur le sujet.

ACTION! LE SITE

VOCATION OBJECTIFS EVOLUTION

EXPOSITIONS PRODUCTION-EDITION MUSICALE

D
U
S
I
T
E

2006

CRÉATION

Création de la *Compagnie Les Bijoux Indiscrets*, association loi 1901 dont la vocation première est de rechercher et promouvoir des oeuvres de compositrices du monde entier, du Moyen-Age jusqu'au milieu du XVIIIème.

2008

DÉVELOPPEMENT

L'association décide d'étendre son action en faveur des compositrices et de mettre en valeur les figures du féminin au travers de l'histoire de la musique, à l'aide de trois thématiques principales : compositrices, muses, mécènes.

2011

FESTIVAL

La première édition du festival *Présences Féminines* est programmée sur l'agglomération toulonnaise.

D
E
M
A
N
D
E
Z
A

DEMANDEZ À CLARA

Et ça marche !
Quelque 200 compositrices ont été programmées en 13 ans de festival

2016

NOUVEAU NOM

Avec pour objectif d'amplifier son travail sur les compositrices l'association prend dorénavant le nom de *Présences Féminines*.

2017

RÉSIDENCES

Le festival accueille ses premières compositrices en résidence. Plusieurs commandes d'oeuvres leur sont passées. L'action de *Présences Féminines* est de plus en plus reconnue et l'association est très souvent sollicitée pour des conseils en matière de programmation et connaissance des compositrices.

2020

DEMANDEZ À CLARA

Forte d'une expertise de plus de 10 ans au service de la programmation des compositrices l'association décide de s'investir dans un projet de plus grande envergure en créant *Présence Compositrices* qui propose entre autres services la base de connaissances **Demandez à Clara**.

PRÉSENCE COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

EXPOSITION

CONSERVATOIRE DE GRAND POITIERS
DU 1ER AU 31 MARS 2022

Un 3ème CD sort le 1er mars 2024!
(Elsa Barraine, Henriette Puig Roget)

HISTOIRE(S)
DE COMPOSITRICES
LEVONS LE VOILE

MENDELSSOHN
TAILLEFERRE
CANAT DE CHIZY
CLYNE EL-TURK
HOLMES PEPIN

ORCHESTRE PASDELOUP
SORA ELISABETHI LELI-MUKIICA WOLINSKA
CHLOE DUBRETSNE - KANAKO ABE

MARIE JAËLL

CE QU'ON ENTEND DANS L'ENFER, LE PURGATOIRE, LE PARADIS
Pièces pour piano d'après une lecture de Dante

CÉLIA ONETO BENSARD

DEMANDEZ À CLARA

Impensé: aujourd'hui, « Chez Clara »
Accès à
1903 compositrices répertoriées,
20496 œuvres,
72 nationalités
10 siècles,
Grâce à 225 critères de recherche.

Philippe Wauquiez
Président de l'Association Le Jardin des Amoureux
remet

L'ABANDON, CAMILLE CLAUDEL

LE JARDIN DES AMOUREUX

à Béatrice Imhaus et Claire Bodin

Présidente et Directrice générale de l'Association Présence Compositrices
le prix du Jardin des Amoureux pour l'ensemble de leur action de Reconnaissance et de Promotion
des Femmes Compositrices

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

DEMANDEZ À
CLARA