

OUVRAGES OU ARTICLES GÉNÉRAUX

Les musiciennes : de la pionnière adulée à la concurrente redoutée, bref historique d'une longue professionnalisation par Florence Launay (*Travail, genre et sociétés*, CNRS – MAGE, n° 19, avril 2008, p. 41-63). Cet article offre une vision globale de l'histoire des musiciennes européennes. https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TGS_019_0041

Les Femmes troubadours par Meg Bogin (Denoël, 1978). Une étude pionnière des femmes troubadours du Sud de la France, les trobairitz, actives aux XIIe et XIIIe siècles.

Les Femmes et la création musicale par Danielle Roster (L'Harmattan, 1998). Présente la vie et les œuvres de 15 compositrices, du Moyen-Âge à la première moitié du XXe siècle.

Pratiques musicales féminines : discours, normes, représentations sous la direction de Catherine Deutsch et Caroline Giron-Panel (Symétrie, 2016). Sur une chronologie s'étendant de la Renaissance à la fin du XIXe siècle, les articles examinent « un large spectre de pratiques musicales, allant de la composition à l'interprétation instrumentale et vocale, en passant par le professorat et le mécénat, les activités rémunérées ou non, les performances privées, publiques ou semi-publiques ».

Musiciennes en duo, Mères, filles, sœurs ou compagnes d'artistes sous la direction de Caroline Giron-Panel, Sylvie Granger, Raphaëlle Legrand et Bertrand Porot (PUR, 2015). « Des trompeteresses au Moyen Âge, des directrices de troupes théâtrales à l'âge baroque, des femmes organistes en nombre avant la Révolution, des compositrices célébrées en leur temps quoique oubliées de nos jours... tant de musiciennes enfin, d'hier à aujourd'hui ! Un continent englouti reparait ici, soutenant de son insistante présence les revendications actuelles de féminisation des métiers de la musique... ». L'ouvrage évoque notamment les compositrices Vítězslava Kaprálová, Éliane Radigue, Élisabeth Jacquet de La Guerre, Louise Farrenc, Loïsa Puget, Clémence de Grandval et Marie Jaëll.

Écrire l'opéra au féminin : compositrices et librettistes sous la Révolution française par Jacqueline Letzter et Robert Adelson (Symétrie, 2017). Un travail pionnier qui révèle la présence de compositrices lyriques à la fin du XVIIIe siècle.

Les Compositrices en France au XIXe siècle par Florence Launay (Fayard, 2006). Le premier ouvrage à offrir un panorama de la création musicale par les femmes en France de la Révolution française à la Première Guerre mondiale. Il se penche en détail sur les productions, examine les conditions d'accès des femmes à un enseignement musical de qualité malgré les résistances de la société d'alors, et explore ce que pouvait représenter au XIXe siècle un statut de compositrice professionnelle.

Compositrices françaises au XXe siècle sous la direction de l'Association Femmes et Musique (Delatour, 2007). Cet ouvrage collectif propose 26 portraits de compositrices.

Compositrices françaises au XXe siècle (2) sous la direction de l'Association Femmes et Musique (Delatour, 2014). Cet ouvrage propose 34 portraits de compositrices.

Les femmes lauréates du premier prix de Rome de composition musicale : 1913-1966 par Carole Bertho Woolliams (L'Harmattan, 2019). Les parcours des onze lauréates du Premier Prix de Rome de composition musicale décerné de 1803 à 1968 : Lili Boulanger (primée en 1913), Marguerite Canal (1920), Jeanne Leleu (1923), Elsa Barraine (1929), Yvonne Desportes (1932), Odette Gartenlaub (1948), Adrienne Clostre (1949), Éveline Plicque-Andreani (1950), Thérèse Brenet (1965), Lucie Robert-Diessel (1965) et Monique Cecconi-Botella (1966).

La musique a-t-elle un genre ? sous la direction de Mélanie Traversier et Alban Ramaut, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019. Cet ouvrage collectif sur les questions de genre en musique fournit notamment des articles sur les compositrices Lili Boulanger et Germaine Tailleferre ainsi qu'un article examinant la quasi-absence de compositrices du matériel pédagogique utilisé dans les conservatoires.

Compositrices - L'Égalité en actes sous la direction de Laure Marcel-Berlioz, Omer Corlaix et Bastien Gallet (Centre de Documentation de la Musique Contemporaine/Éditions MF, 2019). Un ouvrage collectif qui fournit les biographies détaillées de 53 compositrices d'aujourd'hui, précédées d'essais historiques ou sociologiques qui tentent de faire la lumière sur les difficultés que rencontrent encore aujourd'hui les compositrices pour s'imposer.

L'Éducation musicale - Dossier compositrices I, n° 555-556, 25 septembre 2008. Avec des articles sur Lili Boulanger, Cathy Berberian, Isabelle Aboulker, Edith Canat de Chizy, Florentine Mulsant et Kaija Saariaho.

L'Éducation musicale - Dossier compositrices II, n° 562, 10 septembre 2009. Avec des articles sur Pauline Viardot, Elzbieta Sikora, Simone Féjard et la musique de film « au féminin ».

Musiciennes : Enquête sur les femmes et la musique par Hyacinthe Ravet (autrement, 2011). « Cette enquête lève le voile sur les difficultés, les luttes et les victoires des femmes interprètes. Malgré les exceptions, le monde de la musique conforte les inégalités à l'œuvre dans le reste de la société. Musique savante ou populaire, en termes de parité, tout reste à faire ».

BIOGRAPHIES ET ÉCRITS DE COMPOSITRICES

Elsa Barraine, une compositrice au XXe siècle par Odile Bourin, Pierrette Germain-David, Catherine Massip et Raffi Ourgandjian (Delatour, 2010). Basée sur de nombreux témoignages, cette biographie présente un catalogue complet des œuvres de la compositrice, une des lauréates du Prix de Rome de composition musicale.

Louise Bertin, compositrice, amie de Victor Hugo par Michèle Friang et Pierrette Germain (Delatour, 2019). « Pour affronter les préjugés qui excluaient alors les femmes de la voie créatrice Louise Bertin a pu s'appuyer sur l'amitié de Victor Hugo qui rédigea pour elle le livret de *La Esmeralda*. L'attention est ici attirée sur la spécificité de cette collaboration et le parcours original de cette artiste dans la première moitié du XIXe siècle ».

Mel Bonis, femme et « compositeur » (1858-1937) par Christine Géliot (L'Harmattan, 2009). Une biographie romancée par une de ses arrière-petites-filles qui a énormément contribué à la redécouverte de la compositrice.

Mel Bonis (1858-1937), parcours d'une compositrice de la Belle Époque, sous la direction d'Étienne Jardin (Actes Sud, 2020). Un livre collectif qui permet de cerner la personnalité complexe et la riche production musicale de Mel Bonis, par des approches et des angles très différents.

Nadia Boulanger par Jérôme Spyckett (Lattès-Payot, 1987). La première biographie en français de la grande pédagogue internationale de la composition, qui fut elle-même compositrice au début de sa vie.

Grandeur et mystère d'un mythe : 44 ans d'amitié avec Nadia Boulanger par Doda Conrad (Buchet/Chastel, 1995). « Un témoignage essentiel pour comprendre la portée de l'influence de Nadia Boulanger sur son temps ».

À la recherche de Lili Boulanger par Jérôme Spycket (Fayard, 2004). La première biographie en français de Lili Boulanger, première femme à avoir remporté, en 1913, le Prix de Rome de composition musicale institué en 1803.

Lili Boulanger : Compositrice du XXe siècle par Carole Bertho Woolliams (Le Jardin d'Essai, 2009). « Lili Boulanger laisse une œuvre importante malgré sa courte vie. Carole Bertho Woolliams s'est attachée à replacer la création musicale dans le contexte de sa conception, montrant ainsi combien elle est liée au monde intérieur de la jeune femme ».

Nadia Boulanger et Lili Boulanger, témoignages et études sous la direction d'Alexandra Laederich (Symétrie, 2007). Issu d'un colloque (2004) qui rassemblait anciens élèves de Nadia Boulanger et musicologues, cet ouvrage collectif « propose une réflexion approfondie sur le rôle qu'ont joué les deux sœurs musiciennes dans la vie musicale du XXe siècle ». Il fournit aussi les catalogues détaillés de leurs œuvres.

Candeille Amélie-Julie (1767-1834) – Compositrice – Comédienne – Femme de lettres – Entrepreneur par Marcel Jean Vilcosqui (Les Éditions Sydney Laurent, 2019). La vie passionnante et multiple de Julie Candeille par un spécialiste de longue date de la recherche sur les musiciennes.

Portrait de Cécile Chaminade par Cécile Tardif (Courteau, 1993). Une biographie approfondie qui n'est actuellement disponible qu'en bibliothèques.

Louise Farrenc, compositrice du XIXe siècle par Catherine Legras (L'Harmattan, 2003). La première et seule biographie en français de la grande compositrice française du milieu du XIXe siècle, célèbre à son époque pour sa musique de chambre et sa musique symphonique.

Odette Gartenlaub, les vies multiples d'une musicienne du XXe siècle par Jean-Michel Ferran (Aedam Musicae, 2017). « Figure majeure du renouveau de la pédagogie musicale en France à la fin du siècle dernier, Odette Gartenlaub fut une pianiste hors pair et une compositrice de talent consacrée par un Premier Grand Prix de Rome et dont les œuvres furent créées par les meilleurs interprètes ».

Fanny Hensel, née Mendelssohn-Bartholdy par Françoise Tillard (Symétrie, 2007). La première biographie sur cette compositrice (la première édition date de 1992) dont la production de plus de 450 œuvres est encore largement méconnue.

Augusta Holmès, l'outrancière par Gérard Géfen (Belfond, 1988). La première biographie d'Augusta Holmès, qui se lit comme un roman. Avec un catalogue de ses œuvres.

Femmes fin de siècle 1870-1914 : Augusta Holmès et Aurélie Tidjani ou la gloire interdite par Michèle Friang (autrement, 1998). Au travers des biographies de la compositrice Augusta Holmès et de l'épouse d'un prince arabe, Aurélie Tidjani, l'auteure tente d'appréhender la condition féminine de la fin du XIXe siècle.

Les Mélodies d'Augusta Holmès par Brigitte Ollivier (Actes Sud, 2003). Une exploration de l'œuvre littéraire d'Augusta Holmès qui fut l'auteure des poèmes de ses nombreuses mélodies.

Elisabeth Jacquet de La Guerre - Une femme compositeur sous le règne de Louis XIV par Catherine Cessac (Actes Sud, 1995). Cet ouvrage incontournable, par une spécialiste de la musique baroque française, explore la vie de la compositrice et donne un panorama détaillé de sa production musicale.

Marie Jaëll, « un cerveau de philosophe et des doigts d'artiste » sous la direction de Laurent Hurpeau (Symétrie, 2005). Premier ouvrage consacré à la compositrice, pianiste et pédagogue Marie Jaëll. Les articles éclairent sa biographie et celle de son époux, le pianiste Alfred Jaëll, évoquent ses correspondances avec Liszt et Saint-Saëns, et se penchent sur ses compositions et sur son œuvre pédagogique.

Marie Jaëll (1846-1925) - Musique symphonique, Musique pour piano sous la direction d'Alexandre Dratwicky (Palazetto Bru Zane, 2015). Des spécialistes de Marie Jaëll explorent son œuvre, ses relations avec les musiciens de son époque au travers de sa correspondance, et sa place parmi les compositrices de la fin du XIXe siècle.

Je suis un mauvais garçon : Journal d'une exploratrice des rythmes et des sons, suivi de correspondances avec Catherine Pozzi par Marie Jaëll (Arfuyen, 2019). Un choix de textes rassemblés par Lisa Erbès, Catherine Guichard et Christiane de Turkheim.

De l'aube à minuit par Betsy Jolas, écrits et entretiens réunis et édités par Alban Ramaut (Hermann, 2017). « A l'approche de son quatre-vingt-dixième anniversaire, fêté en 2016 dans de nombreuses capitales musicales, Betsy Jolas a souhaité faire connaître ceux de ses textes qu'elle juge aujourd'hui les plus représentatifs de sa longue vie créatrice. Ce volume rassemble des articles devenus inaccessibles rapprochés d'inédits, des entretiens trop oubliés, des hommages et des notices de ses partitions ».

Vítězslava Kaprálová - Portrait musical et amoureux par Nicolas Deryn (Le Jardin d'Essai, 2015). « L'entre-deux guerres. La carrière de compositeur et de chef d'orchestre reste une affaire d'homme. Peu importe. Vítězslava Kaprálová (1915-1940) s'y lance sans complexe. Armée d'un talent hors-norme, la jeune Morave peut aussi compter sur le soutien de fameux mentors et pygmaliens, dont Bohuslav Martinů, qu'elle ensorcelle. De Brno à Prague, de Prague à Paris, son parcours est émaillé de quelques coups d'éclat et de plusieurs chefs-d'œuvre, où l'intime se mêle à l'artistique ».

Alma Mahler ou l'art d'être aimée par Françoise Giroud (Laffont, 1988). La première biographie, qui a initié la découverte d'Alma Mahler.

Hélène de Montgeroult – La Marquise et la Marseillaise par Jérôme Dorival (Symétrie, 2006). La découverte d'une pionnière de la musique romantique : grande pianiste, professeure au Conservatoire de Paris à la création de l'institution en 1795, et compositrice. « Son monumental Cours Complet, commencé vers 1788 et publié vers 1812, montre aussi que le piano romantique était déjà présent à Paris sous la Révolution et l'Empire ».

Entretiens avec Camille Pépin (La Nerthe, 2018). Ouvrage issu de trois rencontres avec la compositrice, organisées dans le cadre de la septième édition du festival Présences Féminines en 2017.

Espaces intermédiaires par Éliane Radigue, édité par Julia Eckhardt (les presses du réel, 2019). « Dans la longue interview qui forme le corps de cette publication, Éliane Radigue parle de son travail, de ses réflexions et recherches sous-jacentes, ainsi que de son contexte historique. La publication contient également une liste commentée d'œuvres et le texte programmatique de Radigue sur La mystérieuse puissance de l'infime ».

Entretiens avec Éliane Radigue par Bernard Girard (Aedam Musicae, 2013). Pionnière de la musique sur synthétiseur, Éliane Radigue « nous parle des sons qu'elle utilise, de leur découverte et de leur apprentissage. Elle relate, enfin, son parcours au sein d'un monde musical longtemps fermé aux femmes compositrices ».

Michèle Reverdy, compositrice intranquille par Emmanuel Reibel et Yves Balmer (Prin, 2014). « Revendiquant la continuité historique du langage atonal, cette admiratrice d'Alban Berg cultiva une indépendance d'esprit qui la fit se heurter parfois au goût dominant. Nourri de nombreuses archives inédites, ce livre lève le voile sur un univers créateur très attachant, enraciné dans un passé mystérieusement obsédant dont la table de travail de la musicienne constitue l'inlassable exutoire ».

Clara Schumann par Brigitte François-Sappey (Éditions Papillon, 2002). Une biographie de la figure emblématique par une grande spécialiste de la musique romantique et des Schumann en particulier.

Germaine Tailleferre : La Dame des Six par Georges Hacquard (L'Harmattan, 1998). Une biographie qui se lit comme un roman, par un ami de la compositrice. Fournit un catalogue de ses œuvres.

Pauline Viardot, cent après sous la direction d'Alexandre Zviguilsky (L'Harmattan, 2018). Un ouvrage collectif qui présente les nombreuses facettes de la grande cantatrice, avec un article de Florence Launay explorant en détails son œuvre de compositrice.