

Les femmes et la création musicale Women and musical creation

Colloque du Conseil international de la musique et du
Centre de documentation de la musique contemporaine

International Music Council and Documentation Center for Contemporary Music Conference

Unesco, 7 et 8 mars 1996

Conseil international de la musique
1 rue Miollis, 75015 Paris, France
www.unesco.org/imc

Centre de documentation de la musique contemporaine
16 place de la Fontaine aux Lions, 75019 Paris, France
www.cdmc.asso.fr

La femme et la création musicale

Marianne Lyon

Devant le mystère des récurrences historiques, sur lesquelles il convient de s'interroger particulièrement en ce moment, il m'est apparu essentiel de me préoccuper, et par conséquent de m'occuper, de la situation de la femme, de la femme créatrice, et, pour ce qui nous concerne dans l'immédiat, de la créatrice en musique.

Nous devons malheureusement constater que les leçons de l'histoire s'envolent dès la deuxième génération. Ce constat est encore plus dramatique aujourd'hui où l'information et l'analyse des phénomènes historiques et sociaux devraient, en théorie, permettre d'éviter la répétition de l'horreur.

J'ai donc été amenée à m'inquiéter de la résurgence des vieux fantômes de l'intolérance, d'autant plus regrettable aujourd'hui qu'elle est à nouveau assortie d'un corollaire moral sinon religieux, ce qui exerce d'emblée une pression encore plus sournoise sur la société et donc directement sur la femme.

Mais, avant de nous occuper plus précisément de la femme musicienne, comment ne pas rendre hommage ici, dans cette maison, à tant de nos sœurs dont la santé mentale et physique, et la vie même, sont aujourd'hui constamment mises en péril, et ce, chaque jour, pour la simple raison qu'elles sont femmes.

Depuis l'origine du monde, et dans tant de mythologies, la femme est liée à la création dans le sens le plus large, y compris cosmique. Ce rôle incontestable aurait pu et aurait dû la servir non seulement dans l'affirmation de ses espaces sociaux, mais de manière encore plus naturelle, dans son droit à la création et à l'expression culturelle et artistique.

C'est une mise en accusation immense que lance aux sociétés modernes Ramsès II, lui qui préconisait que l'un des traits les plus révélateurs d'une civilisation était la place que celle-ci accordait aux femmes. Ici le Nouvel Empire met en échec le monde moderne, celui-ci devant réaffirmer en permanence les droits élémentaires de ses compagnes.

Il y a quelques années, nous aurions pu penser que, malgré quelques sursauts passéistes, on pouvait attendre une amélioration du sort de la femme. Quelques droits ont en effet été acquis, et nous pouvions penser qu'ils étaient définitifs, mais tel n'est pas toujours le cas : ce qui se met en place dans un pays est mis en échec dans un autre.

Or, si la place de la femme dans une civilisation est un révélateur essentiel de son éthique, le droit à l'expression libre de l'art en est un autre. Nous vérifions constamment que lorsque la situation de la femme est remise en question, la place de l'artiste, et surtout du créateur, est également en danger. La femme et le créateur sont, de par leur sensibilité, des témoins éclairés de la conscience sociale et culturelle, dont les prophéties sous forme d'œuvres d'art peuvent souvent, et à juste titre, être perçues comme une menace par certains pouvoirs politiques ou spirituels.

Toutefois, même sans évoquer des situations extrêmes, nous assistons constamment dans notre quotidien, à des retards, à des échecs, à des incompréhensions, dus à la persistance de la reconduction de modèles et de comportements archaïques. Si ces modèles et ces comportements cèdent parfois à une analyse objective basée sur une approche tant soit peu scientifique ou aux souhaits politiques d'accorder aux femmes une place plus importante, la persistance des schémas sociaux les plus vulgaires nous démontre que cette résistance aux modèles doit être mise en œuvre quotidiennement.

Pourrons-nous un jour éviter que le travail d'une créatrice soit toujours double ? Qu'elle doive en premier lieu surmonter le handicap d'être artiste dans des sociétés livrées aujourd'hui à l'impératif du rendement économique, au détriment de l'acte culturel. Qu'elle doive ensuite convaincre par son talent - souvent encore suspect du seul fait qu'elle est femme.

Bien entendu, il y a ici et là des actes qui sont posés ; mais est-ce que la parution du *Groves' Dictionary of Women Composers* est vraiment une bonne chose ? Catherine Massip¹ elle-même nous a déclaré avec humour que c'était dans le courant du *politically correct* de la musicologie actuelle. A mon avis, nous pourrions regretter cette spécificité, totalement inutile si tous les créateurs étaient considérés de manière frontale comme ce devrait être enfin le cas.

Nous avons donc voulu aujourd'hui reprendre un travail sur la musique et la femme. Il nous a semblé essentiel de ne pas limiter ce travail aux seules constatations, mais, par des approches paramétrées de cette problématique, aller à la fois plus profondément et au-delà de ce que j'ai voulu appeler "les raisons de la divergence".

Modern America and America's Musical Women: Social, Cultural and Educational Factors

Judith Lang Zaimont

Summary

An exploration of those features in society that affect professional career hopes for women in general, and musical women in particular.

A discussion of the American character; the pros and cons of "affirmative action"; women's progress in what is still a male-dominated professional world; the problems of gender typing; how to be a careerist, wife and mother at the same time. How women composers and conductors can reach a wider public, now that they are close to achieving "critical mass".

The value of empowerment: female musical leaders should know and claim their own history. In music this means finding a "woman's-eye view of history".

An exploration of women's presence in six mostly high-status occupations: teaching at college and university level, the law, medicine (three generally favourable, well monitored environments for women); film direction, jazz performance and science. The best parallel for women composers is with women scientists.

Lasting change requires a "multi-pronged approach: through education, and corrections to the historical record; through the continuing publication of books, articles, recordings and statistics which serve as documents and lobbying points; and through an honest willingness to be enlightened on the part of all people who hold power positions within the institutions of music". Musical women must be monitored closely and their achievements chronicled (both individually and collectively).

Résumé

*L'Amérique moderne et les musiciennes d'Amérique :
Les facteurs sociaux, culturels et pédagogiques.*

Une étude des traits dans une société qui affectent l'aspiration à une carrière professionnelle de la part des femmes en général et des musiciennes en particulier.

Une discussion à propos du caractère américain ; le pour et le contre en ce qui concerne la "discrimination positive" ; le progrès des femmes dans un monde encore dominé par les hommes ; les problèmes de l'étiquetage sexuel ; comment poursuivre une carrière tout en étant une épouse et une mère. Comment les femmes compositeurs et chefs d'orchestre peuvent toucher un plus grand public, étant donné qu'elles s'approchent d'une "masse critique".

L'importance de s'arroger des droits : les dirigeants femmes dans le monde musical devraient connaître et s'approprier leur propre histoire. Elles doivent regarder l'histoire de la musique par les yeux d'une femme.

Une étude de la présence des femmes dans six occupations ayant un statut élevé : l'enseignement dans les collèges et les universités, le droit, la médecine (trois environnements bien étudiés et généralement favorables aux femmes) ; la direction cinématographique, l'interprétation du jazz, et la science. Le meilleur parallèle est avec les femmes scientifiques.

Un changement durable demande "une approche multiple : à travers l'éducation, des corrections apportées à la lecture de l'histoire ; à travers une publication poursuivie de livres, d'articles, d'enregistrements et de statistiques qui servent comme documents et comme arguments de pression ; à travers la ferme volonté de la part de tous ceux qui sont au pouvoir dans les institutions musicales d'être éclairés".

Les musiciennes doivent être suivies de près et leurs réussites documentées (à la fois individuellement et collectivement).

Les femmes et la création musicale : Etude de l'évolution de la femme

Etude réalisée par Françoise Nowak¹, mars 1996.

Françoise Nowak et Marianne Lyon

Résumé

L'objet du rapport (commandé par le Conseil international de la musique et le Cdmc) était d'établir l'évolution de la place des femmes dans la création musicale contemporaine depuis vingt ans à travers les réponses à un questionnaire envoyé aux trente et un membres d'IAMIC (des centres d'information musicale situés dans vingt-neuf pays). En fait, il y a eu un manque notable de données vraiment exploitables.

Seulement onze pays ont répondu au questionnaire (Autriche, Belgique, Canada, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Norvège, Pays-Bas et Suède), et ce sont les réponses aux questions "ouvertes" du questionnaire, c'est-à-dire les écrits complémentaires fournis par le Canada et la Hollande, qui ont apporté les informations les plus riches. Les autres réponses étaient incomplètes ou imprécises et donc difficiles à comparer et impossibles à exploiter. Ces manques (notamment concernant les années autour de 1974) sont en partie dûs aux fichiers non-informatisés ou à des logiciels ne permettant pas des recherches adéquates.

Conclusions

Les femmes sont mal représentées (d'après les données disponibles).

Il n'est pas possible d'établir l'évolution de la place faite aux femmes.

Si la première conclusion présente un résultat tangible, la deuxième montre que la mission principale de l'étude a été un échec.

Perspectives

Ce rapport ne reflète qu'un travail préliminaire. Néanmoins, il semble que la situation d'infériorité des femmes compositeurs n'est pas irrémédiable. Il faut créer des associations de femmes compositeurs, comme cela a été fait au Canada, et l'enquête doit être poursuivie.

¹ Françoise Nowak, journaliste, est spécialisée dans le secteur culturel. Elle a une formation initiale scientifique. Parmi ses diverses activités, elle a assuré la fonction de déléguée départementale à la musique et à la danse.

Summary

Joint presentation of the report "Les Femmes et la création musicale" (Women and musical creation): A study in the evolution of women

The object of the report (commissioned by the International Music Council and the CDMC) was to establish the evolution of the position of women in contemporary musical creation over the past 20 years using the replies to a questionnaire sent to the 31 members of IAMIC (music information centres in 29 countries). In fact, there was a notable lack of truly exploitable data.

Only 11 countries replied to the questionnaire (Austria, Belgium, Canada, Finland, France, Hungary, Ireland, Iceland, Norway, the Netherlands and Sweden), and it was the replies to the "open" questions on the questionnaire, i.e. the complementary submissions provided by Canada and Holland, that furnished the fullest information, the other replies being incomplete or imprecise and therefore difficult to compare and impossible to use. This lack (notably for the years around 1974) was in part a result of non-computerised files or software that did not have adequate search possibilities.

Conclusions

Women are under-represented (according to available data).

It is not possible to establish the evolution of the place accorded to women.

Whereas the first conclusion offers a tangible result, the second conclusion shows that the principal mission of the survey was a failure.

Perspectives

This report forms but a preliminary study. Despite this, it seems the inferior position of women composers is not irreversible. Associations of women composers must be formed, as has been done in Canada, and the enquiry must be continued.

"Swimming against the stream..."

Why aren't women composers being heard?

Sophie Fuller

Summary

Statistics show that women make up just over half the population. To what extent does the situation of women composers in the United Kingdom in 1996 reflect this fact?

Only about 10 to 15% of the composers living and working in Britain today are women, though even on this basis, women are under-represented in the concert halls and on the broadcasting media.

The issues involved: education, the lack of female role models (even though women composers are now gradually achieving a higher profile); the preconception women themselves have had and still have that a composer is and even should be a man; social pressures that reveal the need for women to believe in themselves and in their music.

The marketing of a composer supposes a certain career pattern that concentrates exclusively on music, something a composer who is also a wife and mother cannot do. Not being able to fit into the mainstream, many women are active in alternative networks, or work in an electronic studio, avoiding the need to find performers. This has had the positive effect of breaking down some of the boundaries between different kinds of music. Is music written by women different in some basic way to that composed by men? The answer is not simple. The variety of styles seems to preclude finding common characteristics, but it would seem reasonable to suppose that a woman's experience of her gender will find expression in her work (as will, for example, nationality).

Résumé

"Nager à contre-courant..."

Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les femmes compositeurs ?

Les statistiques montrent que les femmes constituent un peu plus de la moitié de la population. A quel point est-ce que la situation des femmes compositeurs au Royaume Uni en 1996 reflète ce constat ?

Seulement environ 10 à 15 % des compositeurs vivant et travaillant en Grande Bretagne aujourd'hui sont des femmes, mais, même sur cette base, les femmes sont sous-représentées dans les salles de concert, à la radio et à la télévision.

Les questions concernées : l'éducation, le manque de modèles féminins (même si les femmes compositeurs sont en train progressivement d'atteindre une plus grande visibilité) ; l'opinion préconçue qu'ont eu et qu'ont encore les femmes elles-mêmes qu'un compositeur est et devrait être un homme ; la pression d'une société qui révèle la nécessité pour une femme de croire en elle-même et en sa musique.

Le marketing d'un compositeur présuppose un certain type de carrière voué exclusivement à la musique, ce qui est impossible pour quelqu'un qui est en même temps une épouse et une mère. Ne pouvant s'intégrer au courant dominant, bien des femmes travaillent dans d'autres réseaux, ou dans un studio électronique, évitant ainsi la nécessité de trouver des interprètes. Il y a un effet positif : l'éclatement des frontières entre les différents types de musique.

Est-ce que la musique écrite par une femme diffère de manière fondamentale de celle écrite par un homme ? La réponse n'est pas simple. La diversité stylistique semblerait écarter la possibilité de trouver des caractéristiques communes, mais il semblerait raisonnable de supposer que l'expérience qu'a une femme de son sexe trouvera expression dans son travail (tout comme, par exemple, sa nationalité).

Composition musicale et Féminin

Jacqueline Rousseau-Dujardin

Résumé

Etant psychanalyste professionnelle, Jacqueline Rousseau-Dujardin se pose cette question : "Comment les représentations fantasmatiques affectant la musique et les musiciens contribuent-elles à expliquer l'accès récent, et peu important en nombre, des femmes à la composition musicale ?"

Deux postulats (parfois controversés) peuvent guider la discussion : il y a toujours eu et il y a moins de compositrices que de compositeurs ; il y a moins de femmes se consacrant à la création musicale que de femmes écrivains ou peintres. L'idée qu'une femme soit incapable d'être compositeur peut encore ressurgir ; elle reflète une attitude culturelle qui voit la différence des sexes comme un invariant naturel.

La création musicale, est-elle un art masculin ? Discussion des attitudes sociales dans l'histoire ; leur portée religieuse et politique. La part de fantasme dans les paramètres sociaux, le rôle de la parole, du texte sacré vis à vis le rôle de la femme dans la musique. Même si une femme réussit à composer, certains prétendent que c'est parce que, ce faisant, elle s'intègre à un monde mâle. Même si le XIXe siècle donne à la musique une connotation féminine, il donne aux hommes le rôle de l'émouvoir.

La production publique est un autre écueil pour les femmes créatrices, particulièrement en musique où une exécution dépend d'un pouvoir généralement masculin. Même si un homme peut avoir ce problème (cf. Berlioz), il n'aura pas à surmonter le fantasme qui tend à empêcher la femme à trouver un profil public. Cf. la situation de Fanny Mendelssohn, les rôles de son père et de son frère, Félix.

La solitude dans laquelle vivent un plus grand nombre de femmes aujourd'hui ne doit pas être vue comme une invalidité. Les femmes devraient pouvoir se constituer comme des êtres à part entière, dans la différence mais pas dans l'inégalité, et sans perdre leur pouvoir de jouissance et de procréation.

Summary

Musical composition and the feminine

As a professional psychoanalyst Jacqueline Rousseau-Dujardin asks herself this question: "How far can fantasy representations affecting music and musicians explain the fact that only recently, and in small numbers, have women had access to musical composition?"

Two premises at times contested may guide the discussion: there have always been and still are fewer female composers than male; fewer women devote themselves to musical creation than to writing or painting. The idea that a woman is incapable of being a composer can still be encountered; it reflects a cultural attitude that sees the differences between the sexes as a natural and unchanging phenomenon. Is musical creation a masculine art? A discussion of social attitudes in history; the religious and political dimensions. The role played by fantasy in social parameters, the function of words, of sacred text vis à vis the role of women in music. Even if a woman succeeds as a composer, some claim this is because in doing this she becomes part of a male world. Even if the 19th century gave music a feminine connotation, it gave men the role of stimulating it.

Public production is another obstacle for women creative artists, especially in music where performance depends on a generally male powerbase. Even if a man can have this problem (cf. Berlioz), he will not have to contend with the fantasy that seeks to prevent women from having a public presence. Cf. the situation of Fanny Mendelssohn, the roles of her father and her brother, Felix.

The solitude in which a greater number of women live today should not be seen as a handicap. Women should be able to become independent beings, living with difference but not inequality, and without losing the power of pleasure and procreation.

Le cerveau, la musique et le sexe

Catherine Vidal

Résumé

Existe-t-il des différences entre les cerveaux des musiciens et ceux des non-musiciens ? Les techniques récentes d'imagerie cérébrale, qui permettent l'observation du cerveau vivant en train de fonctionner, fournissent quelques éléments d'une réponse. Il est maintenant possible de réaliser une véritable cartographie du cortex cérébral du cerveau, dont la surface est délimitée en zones spécialisées dans le traitement des informations sensorielles : la vue, l'ouïe, le toucher, les mouvements.

Des recherches indiquent que l'acquisition précoce de l'oreille absolue est possible à cause de la plasticité cérébrale du jeune enfant. A noter : l'importance de l'expérience et de l'apprentissage dans la construction du cerveau ; le rôle des gènes dans le fonctionnement du cerveau.

Les différences biologiques ou génétiques du cerveau masculin et du cerveau féminin ne sont pas innées ; pour expliquer le comportement humain il faut compter avec l'influence de l'environnement et des gènes, et pour expliquer la pensée humaine il faut invoquer non pas les différences au niveau cérébral (qui peuvent être détournées en sexisme, racisme ou eugénisme), mais des qualités "spécifiquement humaines" telles que la philosophie, la psychanalyse, la sociologie et l'histoire.

Summary

The brain, music and sex

Is the brain of a musician different from that of a non-musician? Recent techniques of brain imaging, that can observe the functioning of a living brain, provide some elements of a reply. It is now possible to produce a veritable map of the brain's cerebral cortex, the surface of which is divided into zones specialised in the treatment of sense impressions: sight, hearing, touch, movement.

Research indicates that the early acquisition of perfect pitch is possible on account of the plasticity of the young child's brain. NB the importance of experience and learning in the construction of the brain; the role of genes in the brain's functioning.

Biological or genetic differences between a male and a female brain are not innate; in order to explain human behaviour one must consider the influence of the environment and of genes, and in order to explain human thought one must appeal not to cerebral differences (which can be diverted to sexism, racism or eugenics), but to 'specifically human' qualities such as psycho-analysis, sociology and history.

Un féminin pour compositeur ?

Jean-Yves Bosseur

Résumé

L'auteur appartient à une génération pour qui la question posée par le titre n'a guère de signification. L'histoire de la musique, néanmoins, montre que ceci n'a pas toujours été le cas. La religion et les sociétés ont traditionnellement attribué aux femmes des rôles secondaires. L'opposition apollinienne/dionysiaque a été trop longtemps considérée comme une opposition homme/femme. De même, la création a été considérée comme une activité exclusivement masculine, l'interprétation comme pouvant être féminine.

En fait, toute personnalité créatrice est "un dosage complexe de masculinité et de féminité". Il serait périlleux de chercher une part féminine dans la musique d'un compositeur femme. Dans les arts plastiques le rôle et la valeur de la femme sont déjà acquis. La question posée par le titre touche moins à des considérations esthétiques ou artistiques qu'à une situation sociale.

Summary

The feminine of 'composer'?

The author comes from a generation for whom the question in the title is all but meaningless. Nonetheless, music history shows that this has not always been the case. Religion and society have traditionally assigned secondary roles to women. The Apollinian/Dionysian opposition has for too long been considered a man/woman opposition. Similarly, creativity has been considered a purely masculine activity, while performance can be also feminine.

In fact, in the personality of every creative artist there is "a complex dose of masculinity and femininity". It would be perilous to look for a feminine component in the music of a woman composer. In the plastic arts the role and the value of women has already been established. The question in the title is concerned less with æsthetic or artistic matters than with a social situation.

Attitude des médias, de la critique, du public : Table ronde

Priée de commenter ces deux interventions, **Patricia Adkins Chiti** revient surtout sur celle d'Avril McRory. Dans l'histoire de l'Italie il y a eu et il y a encore beaucoup de femmes à des postes dirigeants. Par exemple la présidente de la RAI, la présidente de la RAI Internationale, et bien d'autres encore gèrent des sociétés de publicité, des maisons de disques et d'autres types d'organismes musicaux, y compris des maisons d'opéra.

Lorsqu'elle-même commençait à chanter dans des maisons d'opéra italiennes, elle fit des recherches au sujet de l'absence de femmes compositeurs dans beaucoup de théâtres, publiant un livre, *Donne in Musica*. A la suite du succès commercial de son livre et de la plus grande visibilité qu'elle-même a en conséquence acquise, on lui commanda une série de trente programmes télévisés, également intitulée *Donne in Musica*, qui lui permit de programmer la musique de cinquante-sept compositeurs femmes originaires de vingt-neuf pays, couvrant onze siècles. Beta Films a acheté cette série pour une distribution mondiale. La série a été diffusée en Italie deux fois aux heures de grande écoute, atteignant un très bon indice d'écoute. Elle va préparer pour la RAI International une série de programmes sur l'histoire de la musique italienne depuis l'époque des Romains jusqu'à aujourd'hui, et va y inclure des œuvres d'hommes et de femmes. Elle reconnaît que cette visibilité lui a permis de lutter pour d'autres femmes.

Invitée à son tour à faire des commentaires et suite aux propos d'Avril McRory, **Dominique My** signale qu'elle-même, en tant que pianiste et chef a joué peu d'œuvres de femmes compositeurs, parce qu'elle a eu plus souvent affaire à des hommes qu'à des femmes. Ça a été une question d'affinité qui n'avait rien à faire avec la musique. En tant que femme, elle a rencontré et rencontre encore beaucoup de difficultés. Elle n'a pas encore trouvé d'agent, car, d'après les agents femmes surtout : "il est trop tard pour une pianiste de quarante-deux ans, il est difficile de représenter un chef femme, et puis la musique contemporaine ne se vend pas".

Dans l'ensemble instrumental qu'elle a créé, la majorité est formée d'hommes, mais ceci n'est dû à aucune raison particulière. Elle estime que les qualités des hommes et des femmes sont complémentaires.

Elle choisit les musiciens en fonction de ce qu'ils ont à dire.

Par contre et en ce qui concerne la femme créatrice, elle a trouvé les propos d'Antoine Livio quelque peu équivoques et provocateurs, et se demande ce qu'il pense d'une femme chef d'orchestre, cas de figure qu'elle n'a pas trouvé dans son analyse. Le rôle de chef est primordial ; c'est presque de la création, dans la mesure où il s'agit de la réalisation du geste musical : un chef doit traduire la pensée du compositeur en signes techniques. Le chef est le lien entre le compositeur et les musiciens.

En ce qui concerne l'aspect "maîtresse" cité par Antoine Livio, elle reconnaît que les musiciens sont souvent maternels. Il faut jouer de tous ses atouts, mais là où ça devient compliqué pour une femme, c'est lorsqu'on est confronté par une majorité d'hommes (cf. le propos de Reverdy). Ce n'est pas tellement une question de timidité ou de peur de l'échec de la part d'une femme ; c'est qu'en tant que femme *on n'a pas droit à l'erreur*. Un chef d'orchestre homme, même médiocre, a des chances d'être réengagé, mais une femme n'a pas de deuxième chance.

Ce qui l'a aidé dans son trajet personnel est d'avoir travaillé dans plusieurs capacités à Radio France depuis les années soixante-dix, mais c'était un parcours de combattant tous les jours. Tout comme Michelle Reverdy, elle l'a vécu difficilement, et c'est le même combat que celui pour l'insertion sociale, ce qu'elle a également connu, ayant des origines asiatiques. Elle s'est donc formée "sur la différence". A tous les niveaux il existe des préjugés, des réflexes inconscients. Par exemple, ayant été nommé Chevalier des Arts et des Lettres, elle reçoit son diplôme au nom de Monsieur Dominique My, tout comme son courrier de chef d'orchestre (alors que cela ne lui arrive pas en tant que pianiste). Pour résumer : "être chef est le pire de tout, encore pire que d'être compositeur".

Au sujet des femmes chefs d'orchestre **Patricia Adkins Chiti** rappelle l'existence entre 1530 et 1630, du célèbre orchestre de la Cour de Ferrare, célèbre car composé uniquement de femmes, le chef étant le premier chef femme dans l'histoire de la musique, Tarquinia Molza (qui était aussi le premier chef à utiliser un bâton pour diriger). L'orchestre comportait douze musiciennes salariées. Un poste à l'orchestre était même vu comme un moyen d'introduction à la Cour.