

MOYEN-ÂGE ET RENAISSANCE

Hildegard of Bingen par Honey Meconi (University of Illinois Press, 2018). Une exploration de la vie et de l'œuvre de la grande figure de la musique médiévale, combinant approches historiques et analyses musicales.

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.

BAROQUE ET CLASSIQUE

Francesca Caccini at the Medici Court – Music and the Circulation of Power par Suzanne G. Cusick (University of Chicago Press, 2015). Une biographie par une spécialiste de la musique italienne du XVIIe siècle et des questions de genre en musique. Contemporaine de Shakespeare et de Monteverdi, Francesca Caccini, compositrice, chanteuse, luthiste, poète et pédagogue, fut pendant une trentaine d'années une figure musicale dominante de la cour des Médicis. Elle est notamment l'auteure de ce qui est considéré comme le premier opéra composé par une femme, *La Liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina*.

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.

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 ».

ROMANTIQUE ET POST-ROMANTIQUE

Amy Beach, Passionate Victorian: The Life and Work of an American Composer, 1867-1944 par Adrienne Fried Block (Oxford University Press, 2000). La première biographie de la célèbre compositrice américaine du tournant du XXe siècle, auteure de plus de 300 œuvres, qui, à côté de nombreuses mélodies, s'est exprimée avec succès dans la musique symphonique et la musique de chambre.

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 ».

„Die beste Musikerin der Stadt“: Caroline Boissier-Butini (1786-1836) und das Genfer Musikleben zu Beginn des 19. Jahrhunderts par Irène Minder-Jeanerret (epos Music, 2013). La découverte d'une compositrice genevoise du début du XIXe siècle, auteure notamment de six concertos pour piano, par une spécialiste des musiciennes.

Candeille Amélie-Julie (1767-1834) – Compositrice – Comédienne – Femme de lettres – Entrepreneurse 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.

Cécile Chaminade : A Bio-Bibliography par Marcia J. Citron (Greenwood, 1988). Le seul essai biographique actuellement disponible à la vente, accompagné des descriptions d'un grand nombre de sources et d'un catalogue détaillé.

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.

Die Orchester- und Kammermusik von Louise Farrenc par Christin Heitmann (Noetzel, 2004). Un des rares ouvrages de musicologie qui propose une approche analytique de l'œuvre d'une compositrice, par une grande spécialiste de Louise Farrenc, une des actrices de l'édition critique de ses œuvres.

Louise Farrenc und die Klassik-Rezeption in Frankreich sous la direction de Rebecca Grotjahn et Christin Heitmann (BIS-Verlag, 2006). Issu d'un colloque international qui s'est tenu à Brême en 2004, cet ouvrage collectif rassemble des articles plaçant la production de Louise Farrenc dans le contexte de la vie musicale européenne du milieu du XIXe siècle et propose plusieurs analyses d'œuvres.

Louise Farrenc : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis par Christin Heitmann (Noetzel, 2005). Le catalogue thématique des œuvres de Louise Farrenc.

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.

Fanny Hensel, geb. Mendelssohn-Bartholdy: das Werk, sous la direction de Martina Helmig (édition text + kritik, 1997). Des musicologues allemands éminents se penchent sur les œuvres de la compositrice, de ses lieder à sa musique de chambre en passant par ses cantates et ses pièces pour piano. Le livre présente aussi nombre de documents (correspondances, iconographie, etc.) ainsi qu'un catalogue.

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.

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 Dratwicki (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 Turckheim.

Josephine Lang: Her Life and Songs par Harald Krebs (Oxford University Press, 2007). Cet ouvrage consacré à l'une des compositrices de lieder les plus appréciées et les plus prolifiques du XIXe siècle propose des analyses approfondies des œuvres en liaison avec son parcours biographique.

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.

Clara Schumann: the Artist and the Woman par Nancy B. Reich (Cornell University Press, 2001). Le grand classique de la redécouverte de Clara Schumann, dans une édition révisée.

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.

XXE ET XXIE SIÈCLES

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.

Amy Beach, Passionate Victorian: The Life and Work of an American Composer, 1867-1944 par Adrienne Fried Block (Oxford University Press, 2000). La première biographie de la célèbre compositrice américaine du tournant du XXe siècle, auteure de plus de 300 œuvres, qui, à côté de nombreuses mélodies, s'est exprimée avec succès dans la musique symphonique et la musique de chambre.

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.

Nadia Boulanger par Jérôme Spycyckett (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 Spycyckett (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.

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 ».

Ruth Gipps, Anti-Modernism, Nationalism and Difference in English Music par Jill Halstead (Routledge, 2016). Une des compositrices anglaises les plus prolifiques dans tous les genres et les formations, Ruth Gipps fut aussi cheffe d'orchestre, pianiste de concert, instrumentiste d'orchestre et pédagogue. Sa biographie détaillée offre des analyses d'œuvres.

Sofia Gubaidulina : A Biography par Michael Kurtz (Indiana University Press, 2007). La première biographie de la grande compositrice russe.

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 Derny (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 pygmalions, 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.

Alma Mahler and Her Contemporaries: A Research and Information Guide par Susan M. Filler (Routledge, 2018). Une bibliographie annotée qui révèle la richesse des sources disponibles sur la vie et les œuvres d'Alma Mahler, ainsi que de trois autres compositrices de la première moitié du XXe siècle : Florence Price, Yuliya Lazarevna Veysberg (Julia Weissberg) et Maria Teresa Prieto.
Passionate Spirit: The Life of Alma Mahler par Cate Haste (Bloomsbury, 2020). « L'histoire a longtemps diffamé Alma Mahler. S'appuyant sur des carnets intimes méconnus, Cate Haste fait revivre l'humanité vibrante d'une femme qui a été caricaturée, corrigeant ainsi une histoire où le sexisme a longtemps effacé les femmes talentueuses ».

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.

The Heart of a Woman: The Life and Music of Florence B. Price par Rae Linda Brown (University of Illinois Press, 2020). La première biographie de Florence B. Price, première compositrice Afro-Américaine à avoir atteint à une reconnaissance internationale. À partir d'interviews et de documents d'archives, Rae Linda Brown éclaire les œuvres majeures de Price tout en explorant les chemins de sa réussite.

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 ».

The Memoirs of Ethel Smyth éditées par Ronald Crichton (Faber, 2008). L'ouvrage inclut un catalogue des œuvres aux côtés des écrits de la grande compositrice anglaise.

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.