

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

COMPOSITRICES : Où les écouter cet été ?

BILAN NOVEMBRE 2019

OBSERVATION DE LA PROGRAMMATION
Roxane Ballester 2019

Etude effectuée par Roxane Ballester, musicologue et médiatrice
à la demande de Présence Compositrices.

www.roxaneballester.fr

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	4
Contexte de l'analyse.....	4
Avertissement.....	4
LES FESTIVALS À L'ŒUVRE	4
Détails.....	4
Question de partenariat ?.....	7
Musica da camera.....	8
LES COMPOSITRICES ENTENDUES	8
L'année Clara Schumann.....	8
Cocorico.....	9
La place de la musique contemporaine.....	9
CONCLUSION	10
ANNEXES	
Annexe 1 : Répartition des oeuvres de compositrices selon leur formation.....	11
Annexe 2 : Le nombre de concerts, tous festivals confondus, par compositrice.....	12
Annexe 3 : Le nombre de festivals où est jouée chacune des compositrices	13
Annexe 4 : Répartition des compositrices selon leur nationalité.....	14
Annexe 5 : Répartition des compositrices selon leur époque.....	15

INTRODUCTION

Contexte de l'analyse

L'objectif du bilan présenté ici est de mettre en lumière les festivals français ayant programmé des œuvres de compositrices. Il rassemble plusieurs analyses statistiques effectuées à partir du document fourni le 10 juillet dernier à Présence Compositrices : « Programmation compositrices été 2019 / *Compositrices : où les écouter cet été ?* ». Les analyses ci-dessous ont été réalisées par le biais de recherches web sur **les sites officiels des festivals quand ceux-ci existent**.

Avertissement

Comme énoncé dans le paragraphe précédent, ces statistiques sont les produits d'analyses d'un seul document – « Programmation compositrices été 2019 / *Compositrices : où les écouter cet été ?* » – effectuées par une seule personne. Ce travail était déjà le fruit de cette même personne, **par conséquent, les chiffres révélés par cette étude n'ont de sens que dans leur propre contexte**. De plus, étant donné qu'il n'y a pas eu de travaux de ce genre réalisés par cette même personne pour les saisons précédentes, il n'est pas possible d'effectuer une comparaison avec les programmations estivales antérieures.

LES FESTIVALS À L' ŒUVRE

La première étape de ce bilan était de connaître la part de festivals qui ont programmé des œuvres de compositrices, parmi tous les festivals qui ont eu lieu sur le territoire national, du 10 juillet au 10 septembre 2019. Un premier problème se pose ici : comment peut-on avoir connaissance de toute la programmation estivale ?

Détails

Le tableau ci-dessous présente le nombre de festivals programmés cet été, en France, entre le 10 juillet 2019 et le 10 septembre 2019.

Nombre de festivals été 2019 – du 10 juillet au 10 septembre – selon France Festival (consulté le 12/10/2019)	47
Nombre de festivals été 2019, différents de ceux présentés par France Festival – du 10 juillet au 10 septembre – selon leguidedesfestivals.com (consulté le 12/10/2019)	11
Nombre de festivals été 2019 – du 10 juillet au 10 septembre – non mentionnés sur les sites nommés précédemment, mais qui ont programmé au moins un concert avec au moins une oeuvre de compositrice	7 ¹
Total présumé du nombre de festivals été 2019 – du 10 juillet au 10 septembre	65
Nombre de festivals été 2019 ayant programmé au moins un concert avec au moins une oeuvre de compositrice – du 10 juillet au 10 septembre	38

¹ La dernière mise à jour du document « Programmation compositrices été 2019 / *Compositrices : où les écouter cet été ?* » date du 29 novembre 2019. Ce document révèle que sept autres festivals (qui ne sont pas recensés par les deux sites sources www.francefestivals.com et www.leguidedesfestivals.com) ont programmé au moins un concert avec au moins une oeuvre de compositrice.

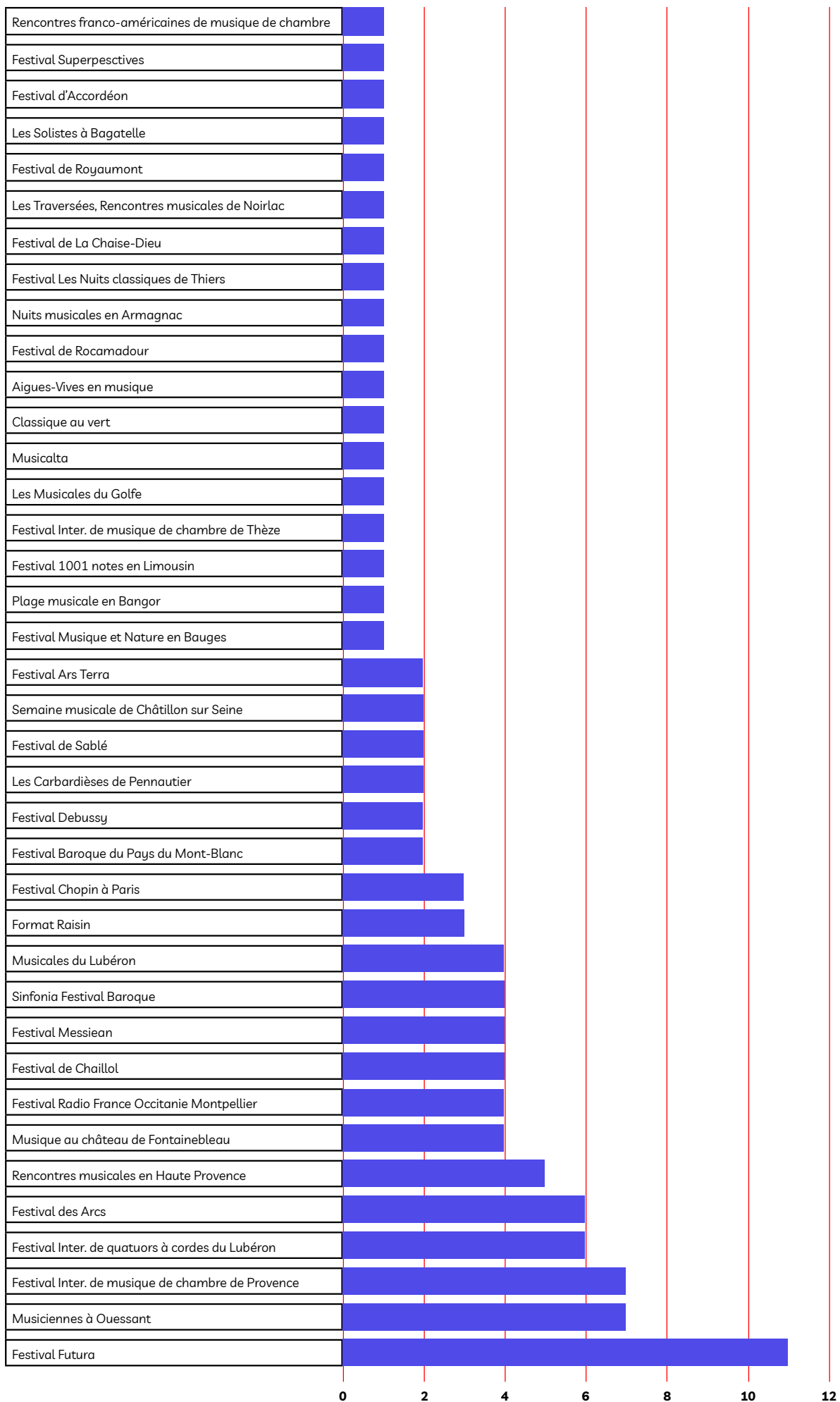
Ces chiffres sont donc des relevés des recherches effectuées sur les sites internet suivants :

- www.francefestivals.com (consulté le 12 octobre 2019)
- www.leguidedesfestivals.com (consulté le 12 octobre 2019)

D'après ces recherches, nous pouvons conclure que 66% des festivals de l'été 2019, entre le 10 juillet et le 10 septembre, ont programmé au moins un concert avec au moins une œuvre de compositrice.

Le graphique suivant représente la répartition de ces concerts parmi les trente-huit festivals recensés²:

2 Cf note de bas de page n°1 expliquant les dernières mises à jour du document source.

53% des festivals présentés ici ont programmé au moins deux concerts avec au moins une oeuvre de compositrice.

Question de partenariat ?

Plus de la moitié des festivals programment au moins un concert avec au moins une oeuvre de compositrice. Nous pouvons donc nous demander si cette différence est due au nombre de partenaires des festivals.

Le document joint « Partenariats des festivals », compare les partenaires des trente-huit festivals ayant programmé au moins un concert avec au moins une oeuvre de compositrice. Attention, seuls les partenariats « musicaux » sont relevés dans ce document, les partenaires locaux eux, ne sont pas pris en compte (région, département, commune, entreprises locales, etc.). De plus, ne sont affichés dans le tableau que les partenariats communiqués sur les sites officiels des trente-huit festivals ayant programmé au moins un concert avec au moins une oeuvre de compositrice.

Le tableau ci-dessous révèle les quatre festivals qui ont le plus programmé de concerts avec au moins une compositrice et le nombre de partenaires qui sont clairement indiqués sur les sites internet officiels de ces festivals :

Nom du festival	Festival Futura	Musiciennes à Ouessant	Festival International de musique de chambre de Provence	Festival International de quatuors à cordes du Lubéron
Nombre de concerts avec au moins une oeuvre de compositrice	11	7	7	6
Nombre de partenaires clairement identifiables sur le site internet du festival	3	4	3	3

D'après ce tableau, nous pouvons conclure que ce n'est pas la quantité des partenariats « musicaux » qui influe sur la programmation des compositrices. En effet, au cours de l'été 2019, le *Festival Messiaen* est celui qui a le plus grand nombre de partenaires – douze – alors que ne sont programmés que quatre concerts avec au moins une oeuvre de compositrice. A contrario, le festival *Musique au Château de Fontainebleau* n'indique sur son site internet qu'un seul partenaire, alors que la programmation comprend elle aussi quatre concerts avec au moins une oeuvre de compositrice.

Musica da camera

Enfin, l'étude des différentes formations instrumentales et/ou vocales des oeuvres de compositrices interprétées lors des festivals peut donner une idée des moyens octroyés par les festivals. Le graphique³ suivant met en lumière un constat assez révélateur : aucune oeuvre symphonique n'a été programmée⁴ ! Les pièces de musique de chambre et pour piano – représentant respectivement 34% et 18% des oeuvres données lors des festivals recensés – sont les plus jouées. Ce résultat est-il la preuve que moins de moyens sont consacrés aux compositions de femmes ou que dans l'imaginaire collectif, les oeuvres de compositrices ne concernent que les formations intimistes telles le piano soliste ou le quatuor à cordes ?

LES COMPOSITRICES ENTENDUES

Si nous avons constaté que plus d'un festival sur deux a dans sa programmation au moins un concert avec au moins une oeuvre de compositrice, les trente-huit festivals recensés ont programmé soixante-quatorze compositrices différentes. L'objectif maintenant est de connaître les noms, nationalités et époques les plus représentées dans les programmes avec compositrices de cette saison estivale 2019.

L'année Clara Schumann

L'enjeu étant de montrer quelles étaient les compositrices les plus jouées dans les trente-huit festivals recensés. Pour cela, il est nécessaire de dissocier deux données distinctes :

- Le nombre de concerts, tous festivals confondus, par compositrice⁵
- Le nombre de festivals où est jouée chacune des compositrices⁶

Le premier graphique permet de discerner le « top cinq » des compositrices les plus programmées, à savoir :

- Clara Schuman, avec dix-sept concerts, tous festivals confondus
- Florentine Mulsant, Nadia Boulanger avec dix concerts chacune
- Lili Boulanger, avec neuf concerts
- Edith Canat De Chizy, avec sept concerts

On remarque dans le premier graphique que seules 35% des compositrices programmées sont jouées plus d'une fois dans les trente-huit festivals comptabilisés, soit vingt-six compositrices sur les soixante-quatorze recensées.

Cependant, c'est le deuxième graphique qui démontre l'ampleur du « rayonnement » de ces compositrices. En effet, si nous reprenons notre « top cinq » des compositrices les plus jouées, nous remarquons que le nombre de concerts n'est pas égal au nombre de festivals. Par exemple : Les dix-sept concerts de Clara Schumann sont programmés dans onze festivals différents, on peut en conclure que cette compositrice a un « rayonnement » élevé.

3 Annexe 1, p.11

4 *Par-delà les étoiles*, le *Concerto pour violon et orchestre* de Graciane Finzi a été interprété deux fois au cours de l'été 2019, par l'Orchestre de Normandie, avec Jean Deroyer (direction) et Florian Maviel (violon), les 25 et 28 juillet dernier. Or, ces concerts n'ayant pas été programmés dans le cadre de festivals, ils ne peuvent rentrer dans la base de données des études de ce bilan.

5 Annexe 2, p.12

6 Annexe 3, p.13

- De même, les neuf concerts où sont interprétées des œuvres de Lili Boulanger sont programmés dans neuf festivals différents : le « rayonnement » est par conséquent maximal
- A l'inverse, les dix concerts de Florentine Mulsant ne sont programmés que dans quatre festivals différents, on peut dire ici que le rayonnement est moins fort.

Aussi, ce deuxième graphique démontre que seules 32% des compositrices sont jouées dans au moins deux festivals différents (soit vingt-quatre sur les soixante-quatorze).

Cocorico

Le graphique⁷ met en avant les nationalités représentées parmi les soixante-quatorze compositrices programmées cet été 2019. Bien que la compositrice la plus jouée – Clara Schumann – soit allemande, plus de la moitié des compositrices programmées sont françaises (51%). Cette tendance n'est pas totalement représentative du « top cinq » évoqué précédemment. En effet, quatre de ces cinq compositrices sont françaises, (Florentine Mulsant, Nadia et Lili Boulanger et Edith Canat De Chizy). De plus, quatorze de l'ensemble des compositrices de cet été ne sont pas européennes, soit 19%.

La place de la musique contemporaine

S'il y a bien un critère qui n'est pas dans le sens du « top cinq » évoqué plus haut, c'est la répartition des compositrices selon leur époque. Seules Florentine Mulsant et Edith Canat de Chizy représentent l'époque contemporaine sur le podium mis en place précédemment, cependant, la lecture du dernier graphique⁸ rend bien compte que 58% des compositrices programmées sont encore vivantes (soit quarante-trois sur les soixante-quatorze). Ce déséquilibre met en lumière le rayonnement moins fort des compositrices contemporaines lors des festivals de l'été 2019. En revanche, comme le montre notre « top cinq » ce sont les compositrices des XIXe et XXe qui sont les plus programmées – Clara Schumann, Nadia et Lili Boulanger pour notre podium – alors qu'elles ne représentent que 26% du panel étudié (soit dix-neuf compositrices comprises entre les entrées «XVIIIe/XIXe» et «XXe/XXIe»).

Il était également intéressant de se pencher sur cette question des compositrices contemporaines. Sont-elles les interprètes de leurs propres œuvres ? Seules cinq de ces quarante-trois compositrices vivantes sont les interprètes de leurs pièces, soit 12% des compositrices contemporaines.

7 Annexe 4, p.14

8 Annexe 5, p.15

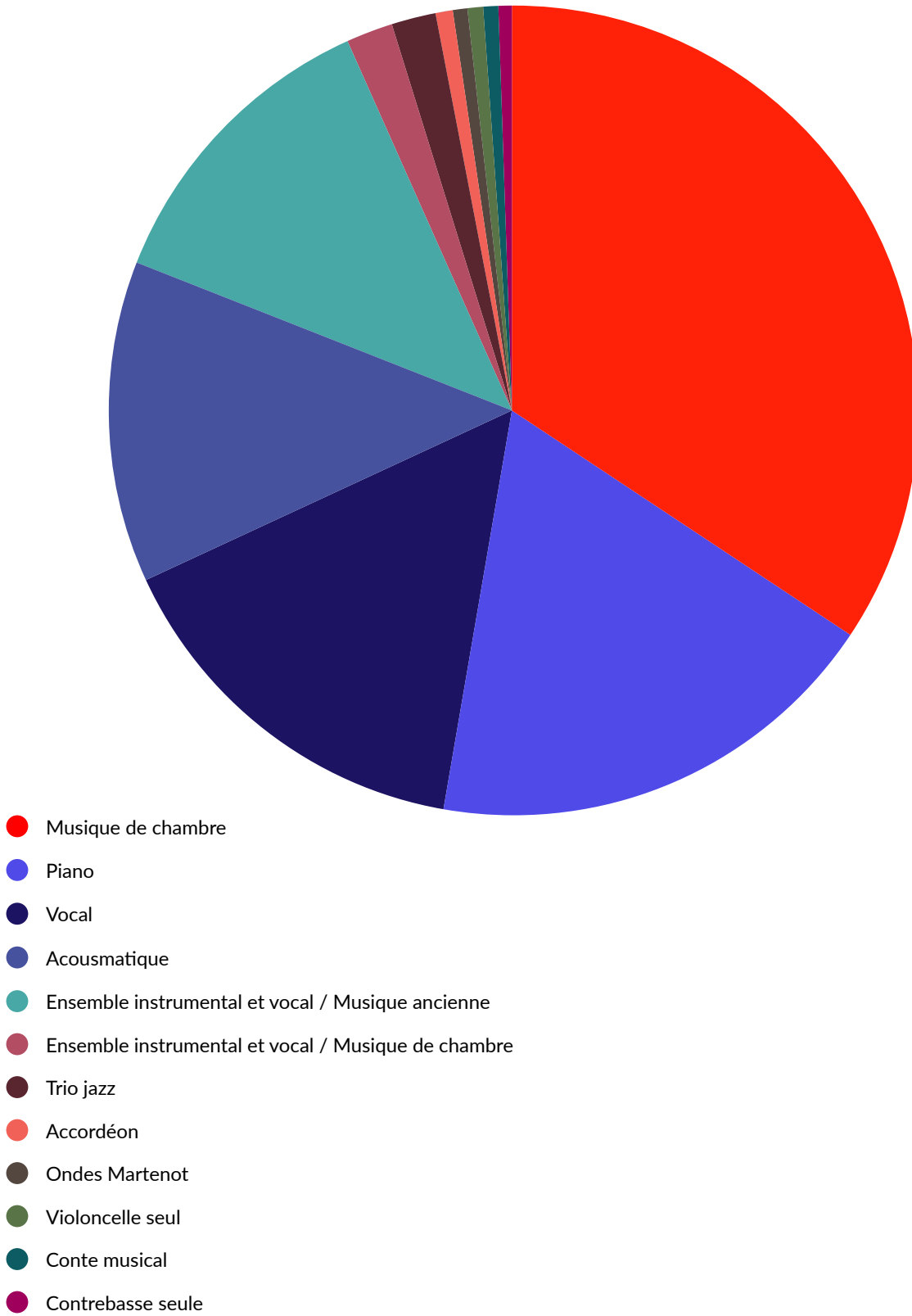
CONCLUSION

Les différentes analyses présentées mettent en évidence le « rayonnement » encore faible des compositrices dans les festivals de musique dite classique.

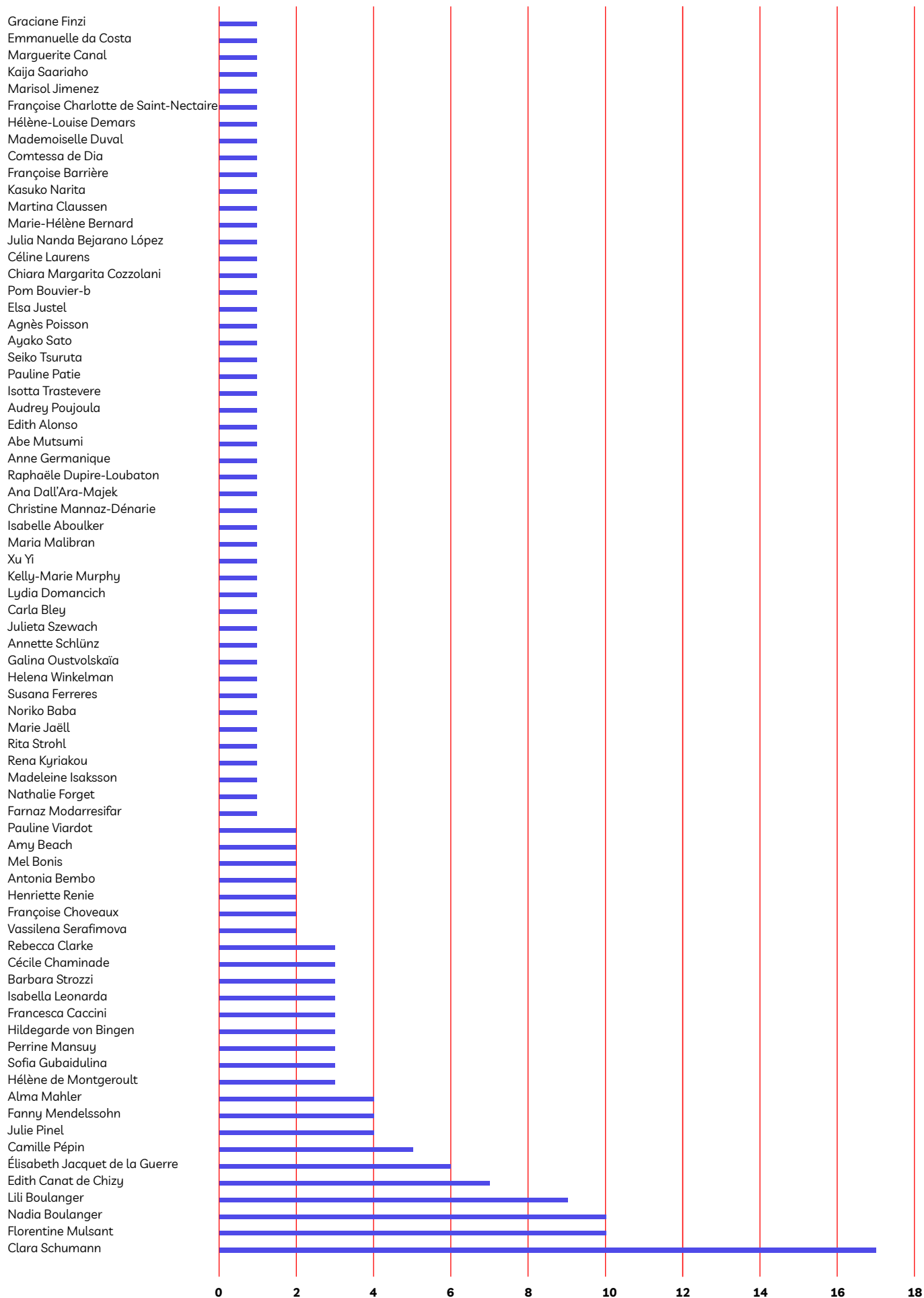
Certes, certains festivals ont une programmation riche en compositrices, notamment le Festival Futura qui a proposé onze concerts avec au moins une oeuvre de compositrice. Cependant, ce sont des festivals encore trop destinés à un public déjà averti, ce qui ne participe donc pas au « rayonnement » et à la découverte des oeuvres de compositrices.

Enfin, on retiendra que la compositrice la plus jouée est Clara Schumann, qui était à l'honneur cet été 2019 pour le bicentenaire de sa naissance. Les programmeurs de festivals auraient-ils profité de l'occasion ?

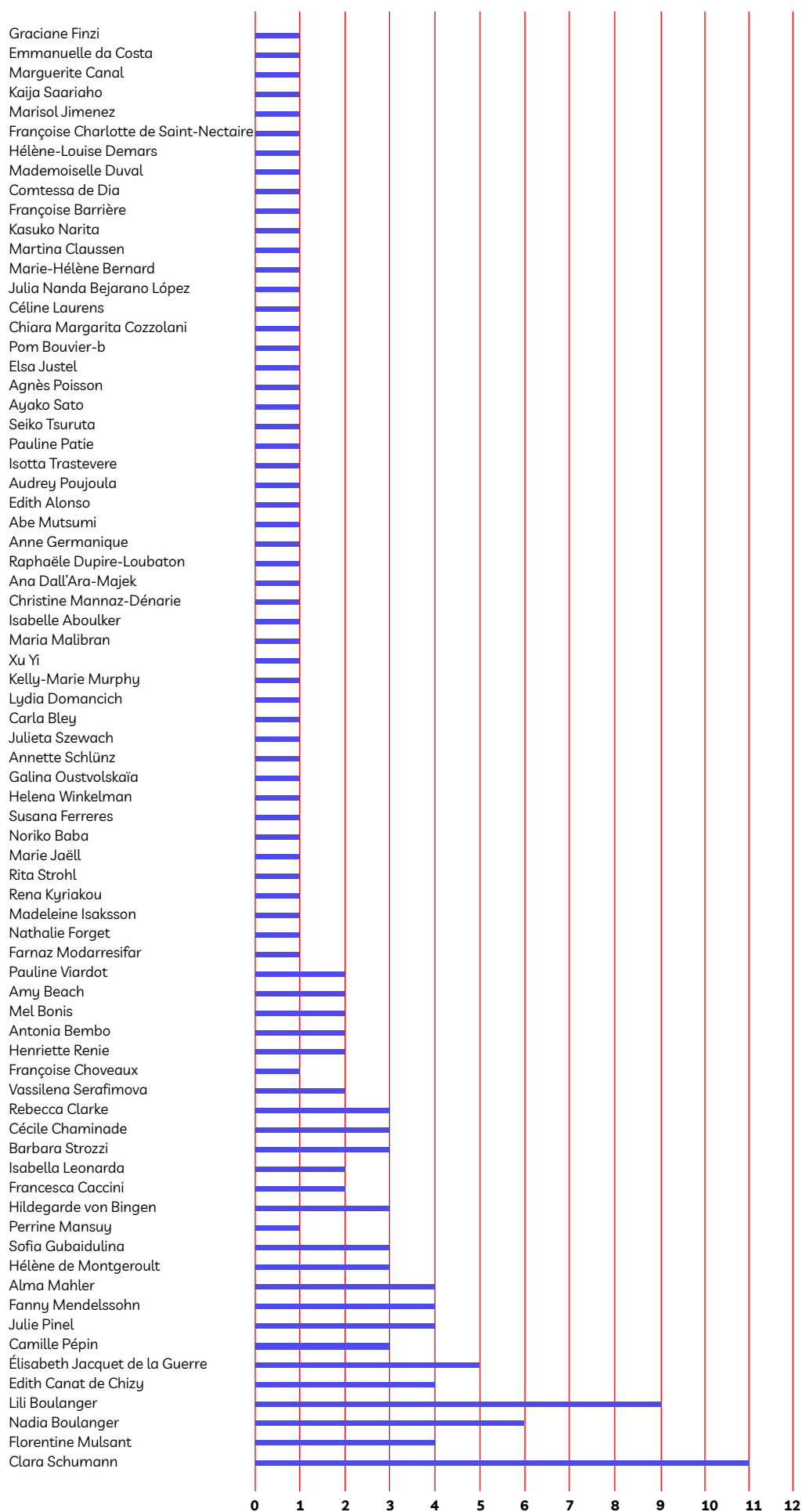
ANNEXE 1 - Répartition des oeuvres de compositrices selon leur formation

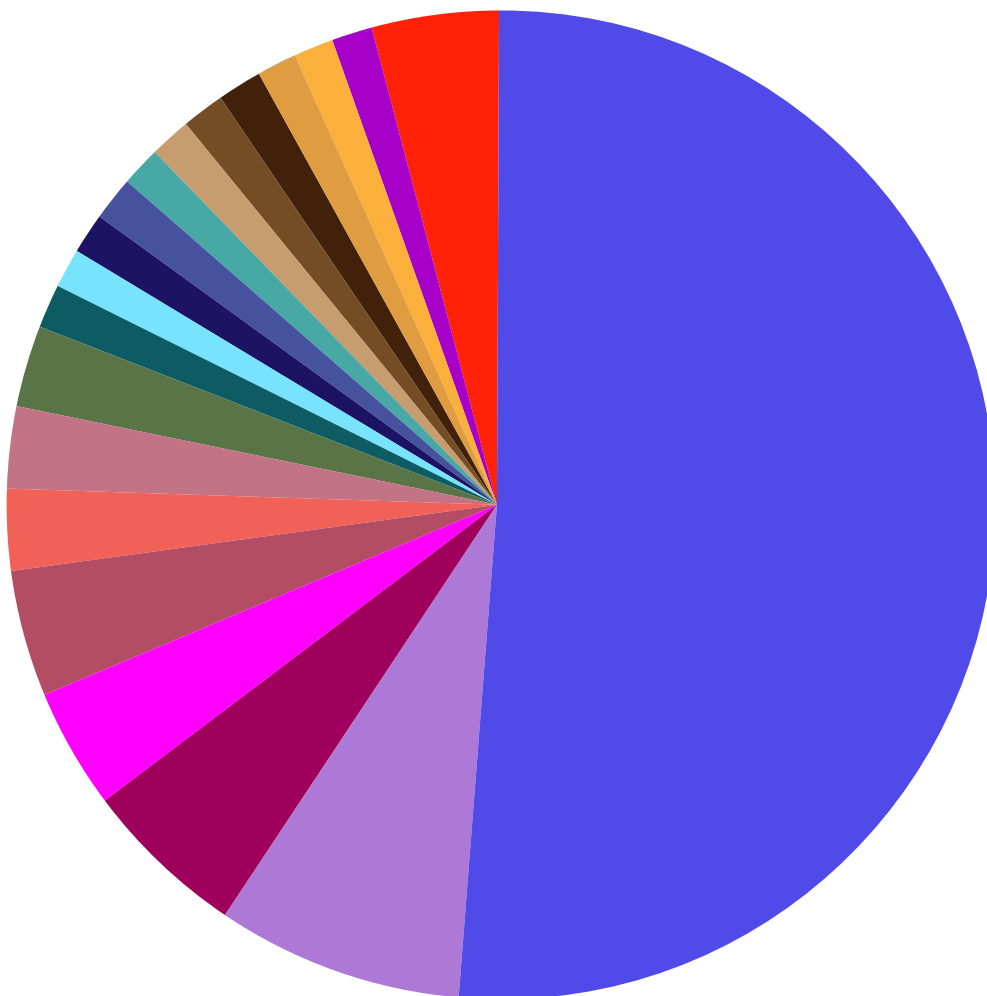
ANNEXE 2 - Le nombre de concerts, tous festivals confondus, par compositrice

ANNEXE 3 - Le nombre de festival où sont jouées chacune des compositrices

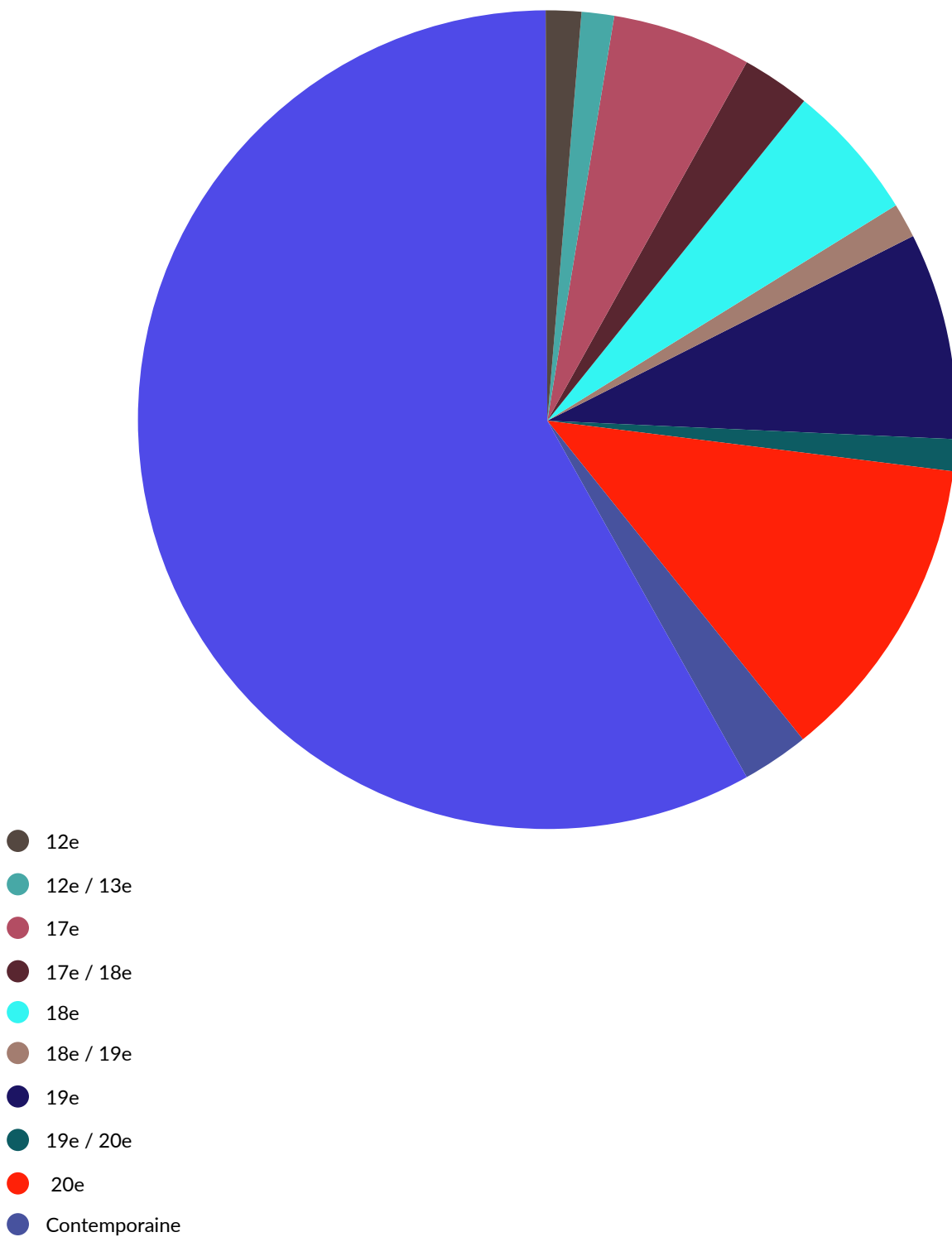

ANNEXE 4 - Répartition des compositrices selon leur nationalité

● Française	● Russe	● Grecque	● Colombienne
● Italienne	● Autrichienne	● Canadienne	● Mexicaine
● Allemande	● Américaine	● Chinoise	● Finlandaise
● Japonaise	● Bulgare	● Suisse / Néerlandaise	● Suédoise
● Argentine	● Britannique	● Espagnole	● Inconnue

ANNEXE 5 - Répartition des compositrices selon leur époque

WWW.PRESENCECOMPOSITRICES.COM

