

Colloque interdisciplinaire

Figures de musiciennes : images, représentations, scénographies

Université Paris Nanterre
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

9-10 juin 2022

On aura noté le nombre croissant de travaux qui visent à réhabiliter la **place des artistes femmes dans l'histoire de la création artistique**, qu'il s'agisse de peintres, de danseuses et de musiciennes, compositrices ou interprètes actives à différentes périodes de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces artistes femmes, la **figure souvent ambivalente et subversive de la musicienne** occupe, depuis l'Antiquité, une place particulière dans les **représentations visuelles** et les **récits littéraires**. Omniprésente dans toutes les cultures, elle apparaît dans de nombreux mythes et légendes, ce qui lui confère un caractère protéiforme et axiologiquement très divers (sirènes, saintes, déesses, sorcières, etc.). Elle tient une place à part dans les **figurations des artistes femmes** car elle est bien souvent celle qui porte une **voix, singulière**, se situant ainsi **à la croisée entre l'intime et le politique**. Elle incarne aussi la **voix de l'autre**, une voix parfois assourdie, parfois aliénante, et parfois au contraire chargée d'une dimension propitiatoire (berceuses chantées par une figure maternelle ou polyphonies rituelles).

Les travaux menés sur les **compositrices du passé** ont permis de mettre en lumière des **répertoires** laissés de côté parfois durant plusieurs siècles ; parallèlement un engagement de plus en plus important du monde musical, des institutions et des chercheurs a permis de **reconsidérer la place des femmes** dans la création musicale actuelle. Ces réflexions sont toutefois indissociables de la **question des images, des représentations et des scénographies** qui révèlent, dans la **littérature**, les **arts visuels** ou encore le **cinéma** des figures de musiciennes à la fois diverses et intimement liées par les **enjeux artistiques, anthropologiques et sociétaux** qu'elles mettent en lumière. Plusieurs travaux en littérature (Welliver, 2000 ; Santurenne, 2007 ; Rolland, 2016), en musicologie (voir notamment certaines activités et publications du CREIM), en histoire de l'art et en iconographie musicale (voir en particulier les travaux de Florence Gétreau) ont déjà commencé à aborder la question, en se focalisant pour l'essentiel sur une aire géographique et culturelle occidentale, de la Renaissance au XIXe siècle. Parallèlement, des études de cas très riches en archéologie, en anthropologie et en ethnomusicologie ont mis en lumière la place des musiciennes au sein des pratiques culturelles depuis l'Antiquité et dans une perspective artistique et littéraire mondialisée.

À la suite des événements scientifiques déjà consacrés à la question ces vingt dernières années, nous proposons de **prolonger cette réflexion** dans une **perspective interdisciplinaire**, en nous intéressant moins aux pratiques musicales elles-mêmes, qu'à la **manière** dont les figures de musiciennes ont été **mises en scène et en récit à différentes périodes**, dans différentes **aires géographiques** et au sein de **médiums variés**. Le colloque *Musique, Femmes et interdits* organisé en 2013 proposait déjà quelques contributions consacrées aux pratiques musicales féminines extra-occidentales et c'est bien dans son sillage que cet événement interdisciplinaire entend s'inscrire, en se plaçant **à la croisée de plusieurs domaines de recherche et approches méthodologiques** (études littéraires, histoire de l'art, musicologie, études cinématographiques, anthropologie, sociologie, *cultural studies*, etc.) et dans une **perspective mondialisée**. Nous espérons qu'un spectre temporel et géographique large permettra **l'émergence d'une culture matérielle, visuelle et textuelle diversifiée**, et que la confrontation des corpus travaillés par différents chercheurs et chercheuses mettra au jour de **nouveaux enjeux** sur la représentation des musiciennes.

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants, sans nécessairement s’y limiter. Les propositions de communication centrées sur des média variés (BDs, Films, séries) seront appréciées :

- Dynamiques identitaires et rapports de pouvoirs : comment les représentations des musiciennes permettent-elles de mettre au jour les enjeux idéologiques (identités de genre, conflits entre les genres) qui entourent le statut des artistes femmes dans une société et une culture donnée ? L’histoire de ces représentations fait-elle émerger un statut à part de la musicienne, par rapport à ses consœurs sculptrices, autrices, peintres, etc.?
- Représentations et pratiques musicales : quelles relations ou contradictions peuvent exister entre l’image de la musicienne et la réalité sociale et culturelle de sa pratique?
- Instruments et gestuelles : comment le corps des musiciennes est-il mis en scène ? Et comment ces mises en scène du corps nous renseignent-elles sur la place des artistes femmes dans une société et une culture donnée?
- Répertoires : de quels répertoires les représentations des musiciennes se font-elles l’écho? Les représentations cloisonnent-elles les musiciennes dans des répertoires codifiés ou participent-elles à élargir les possibles des musiciennes?
- Interprètes, créatrices, directrices, mécènes : quelle typologie de la place des femmes dans le milieu musical de leur temps nous offre l’histoire des représentations artistiques ?

Les propositions de communication, d’environ 400 mots, accompagnées d’une bio-bibliographie, sont à envoyer avant le 10 janvier 2022 à a.lebarbi@parisnanterre.fr ou Sarah.Hassid@univ-paris1.fr

Bibliographie indicative

- BENSEDDIK, Nacéra; «“Manus lanis occupate”. Femmes et métiers en Afrique », *Antiquités africaines*, 45, 2009, p. 103-118.
- BETZER, Sarah, *Ingres and the Studio, Women, Painting, History*, The Pennsylvania State University Press, 2012.
- BOBIN, Meg, *Les Femmes troubadours*, 1978.
- BODINIER, Bernard, GEST, Martine, LEMONNIER-DELPY, Marie-Françoise et PASTEUR, Paul (dir.), *Genre et Éducation, Former, se former, être formé au féminin*, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2009.
- BOROWITZ H. O., “Two Nineteenth-Century Muse Portrait”, *Bulletin of the Cleveland museum of art*, september 1979, vol. LXVI, n°6, p. 246-263.
- BOUTON, Anne-Noëlle, GETREAU, Florence, “Un portrait présumé d’Hélène de Montgeroult dans l’ancienne collection d’Albert Pomme de Mirimonde”, *Musique. Images. Instruments. Revue française d’organologie et d’iconographie musicale*, n°1, 1995, p. 65-75.
- BLUMENFELD, Carole, *Marguerite Gérard : 1761-1837*, avec une préface de Melissa L. Hyde, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2019.
- CHARLES-DOMINIQUE, Luc, “Jongleresses, ménétrières et musiciennes de rue en France : quelques repères”, *Musique. Images. Instruments*, vol. 16, Itinérances romantiques, 2016, Paris, CNRS éditions.
- DEUTSCH, Catherine et GIRON PANEL, Caroline (dir.), *Pratiques musicales féminines, discours, normes, représentations*, Lyon, Symétrie recherche, 2016.
- GÉTREAU, Florence, *Voir la Musique : Les sujets musicaux dans les œuvres d’art du XVIe au XXe siècle*, Musée départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier, 2009.
- GÉTREAU, Florence, *Voir la musique*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2017.
- GIRON-PANEL, Caroline, GRANGER, Sylvie, LEGRAND, Raphaëlle et POROT, Bertrand (dir.), *Musiciennes en duo, Mères, filles soeurs ou compagnes d’artistes*, Presses universitaires de Rennes, 2015.

- GREEN, Anne-Marie et RAVET, Hyacinthe (dir.), *L'accès des femmes à l'expression musicale, Apprentissage, création, interprétation : les musiciennes dans la société contemporaine*, Paris, L'Harmattan, IRCAM-Centre Pompidou, 2005.
- LAUFER, Jacqueline, LOCOH, Thérèse, MARUANI, Margaret, "Les femmes, les arts et la culture. Hommage à Annie Labourie-Racapé", *Travail, genre et sociétés*, 2008/1 (n°19).
- LAUNAY, Florence, *Les compositrices en France au XIXe siècle*, Paris, Fayard, 2006.
- LEGRAND, Raphaëlle, « Libertines et femmes vertueuses : l'image des chanteuses d'opéra et d'opéra-comique en France au XVIIIe siècle », Hélène Marquié, Noël Burch (dir.), *Émancipation sexuelle ou contrainte des corps ?*, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 157-175.
- LEGRAND, Raphaëlle, « Justine Favart compositrice : sur deux airs publiés dans le *Théâtre de M. Favart* », Joann Elart, Etienne Jardin, Patrick Taïeb (dir.), *Quatre siècles d'édition musicale, Mélanges offerts à Jean Gribenski*, Bruxelles, Peter Lang, 2014, p. 63-70. <https://www.academia.edu/29688343/>
- LEGRAND, Raphaëlle, « Les débuts de Sophie Arnould à l'Opéra (1757-1760) : images de l'"actrice chantante" et de son répertoire », *Musurgia*, XI, 1-2, 2004, p. 21-36.
<http://www.jstor.org/stable/40591330> <http://www.academia.edu/8830232/>
- Musiciennes*, sous la direction d'Agnès Fine, avec le concours de Mathilde Dubesset, *Clio, Histoire, Femmes et Sociétés*, n° 25, Presses universitaires du Mirail, 2007.
- PICARD, Timothée, *Sur les traces d'un fantôme. La Civilisation de l'opéra*, Paris, Fayard, 2016.
- PIEILLER, Évelyne, *Musique Maestra, Le surprenant mais néanmoins véridique récit de l'histoire des femmes dans la musique du XVIIe au XIXe siècle*, Paris, Éditions Plume, 1992.
- RAMBEAU, Marie Pierre, "La femme musicienne : représentations et enjeux dans l'oeuvre de George Sand", *Musique.Images.Instruments*, vol. 16, Itinérances romantiques, 2016, Paris, CNRS éditions.
- RAVET, Hyacinthe, *Musiciennes, Enquête sur les femmes et la musique*, Paris, Autrement, 2011.
- ROLLAND, Nina, *Bodies in composition : women, music, and the body in nineteenth-century European literature*, thèse réalisée sous la direction de Tiphaine Samoyault et Larry Duffy et soutenue le 27 mai 2016 à Sorbonne Paris Cité avec un jury composé d'Helen Abbott Guy Ducrey, Larry Duffy, Katja Haustein, Florence Launay et Tiphaine Samoyault.
- SANTURENNE, Thierry, *L'Opéra des romanciers, l'art lyrique dans la nouvelle et le roman français (1850-1914)*, Paris, L'Harmattan, Univers musical, 2007.
- SOLIE, Ruth A. (dir.), *Musicology and Difference, Gender and sexuality in Music Scholarship*, Presses universitaires de Californie, 1993.
- TAUZIN, Aline (dir.), *Musique, Femmes et Interdits*, Ambronay, Ambronay Éditions, 2013.
- TIBI, Laurence, *La lyre désenchantée, L'instrument de musique et la voix humaine dans la littérature du XIXe siècle*, Paris, Honoré Champion, 2003.
- TRAVERSIER, Mélanie et RAMAUT, Alban (dir.), *La musique a-t-elle un genre ?*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019.
- VENDRIES, Christophe, « Masculin et féminin dans la musique de la Rome antique. De la théorie musicale à la pratique instrumentale », *Clio*, n° 25, 2007, p. 45-63.
- WELLIVER, Phyllis, *Women Musicians in Victorian Fiction, 1860-1900: representations of music, science, and gender in the leisured home*, Aldershot, Ashgate, 2000.
- ROKSETH, Yvonne, « Les musiciennes du XIIe au XIVe siècle », revue *Romania*, LXI, 1935.
- ROSTER, Danielle, *Les femmes et la création musicale. Les compositrices européennes du Moyen-Âge au milieu du XIXe siècle*, Paris, L'Harmattan, 1998.