

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

avec

NUITS LYRIQUES
DE MARMANDE

BILAN PRIX PRÉSENCE COMPOSITRICES
CONCOURS INTERNATIONAL DE
CHANT DE MARMANDE 2022

CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE MARMANDE

34ÈME ÉDITION - DU 24 AU 27 AOÛT 2022

PRIX PRÉSENCE COMPOSITRICES CATÉGORIE MÉLODIES

Le Centre Présence Compositrices a eu le plaisir d'attribuer son Prix d'une valeur de 1000 € au jeune ténor Julien Henric. Le prix a été décerné par l'ensemble du jury et remis par Claire Bodin, directrice du Centre Présence Compositrices.

Le Prix Présence Compositrices a pour objectif d'inciter les jeunes artistes lyriques à découvrir et promouvoir l'important répertoire vocal des compositrices. Il a été proposé pour la seconde année consécutive dans le cadre du concours international de Marmande et nous accompagnons cette initiative de la publication d'une liste d'œuvres et d'une aide à l'accès aux partitions pour celles et ceux qui nous le demandent.

Avant ce partenariat, pour lequel nous remercions monsieur Philippe Mestres, Président du concours et directeur du festival Les Nuits Lyriques, quasiment aucune œuvre de compositrices ne figurait au programme des candidates et candidats.

En 2021, nous avons initié un premier partenariat et proposé une liste de mélodies de plusieurs dizaines de compositrices. Sur un total de 64 compositeurs et compositrices, 15 noms de femmes sont apparus dans les programmes, soit (23,44%). Les œuvres de ces compositrices ont représenté 45 mélodies (55 si on compte celles qui ont été proposées plusieurs mentions).

Le Prix 2021 – enregistrement d'un disque – à été remis à la soprano Clarisse Dalles. Son enregistrement consacré à des mélodies de Nadia Boulanger, Henriette Puig-Roget et Elsa Barraine, sortira en mars 2023. Le bilan 2022 du 34ème concours vous est proposé ci-dessous.

I./ LES MODALITÉS MISES EN PLACE POUR CONCOURIR AU PRIX PRÉSENCE COMPOSITRICES.

Les candidates et candidats avaient obligation de proposer au moins deux œuvres de compositrices, l'une en demi-finale, l'autre en finale. Ils pouvaient en proposer davantage s'ils le souhaitaient.

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

avec

NUITS LYRIQUES
DE MARMANDE

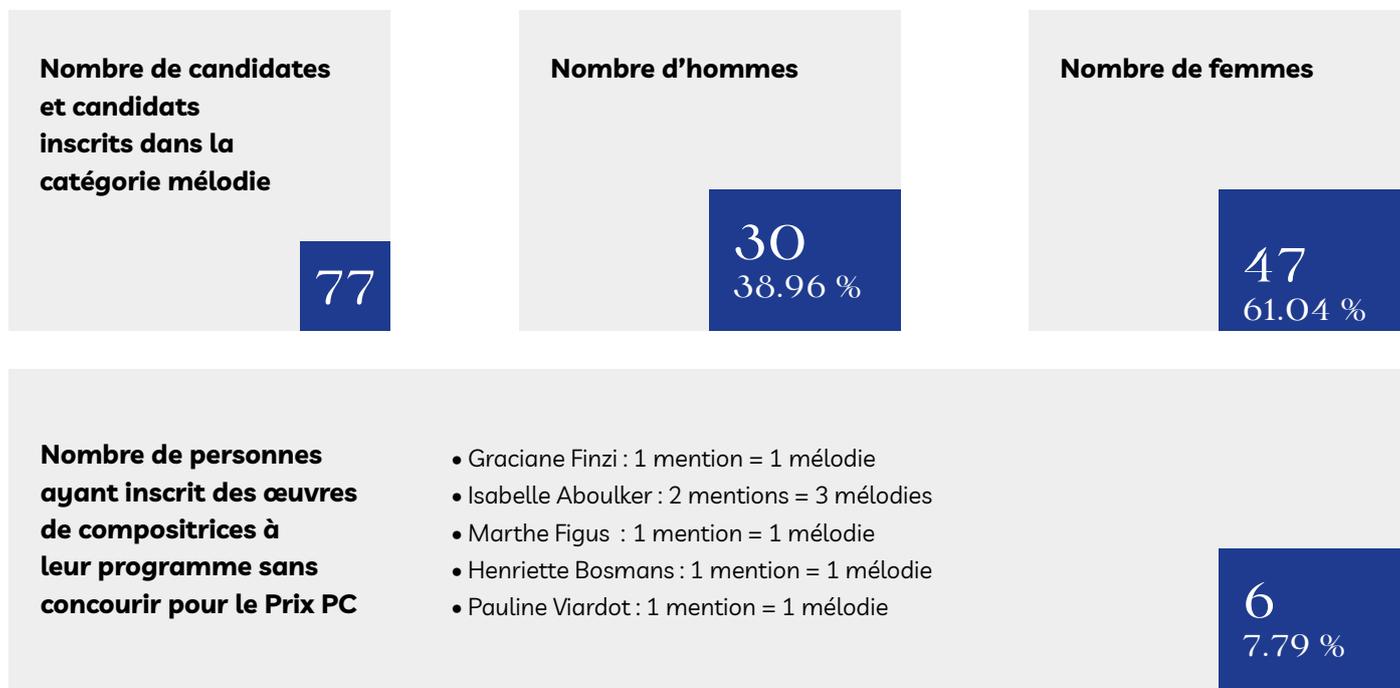

JULIEN HENRIC - LAURÉAT PRIX PRÉSENCE COMPOSITRICES 2022

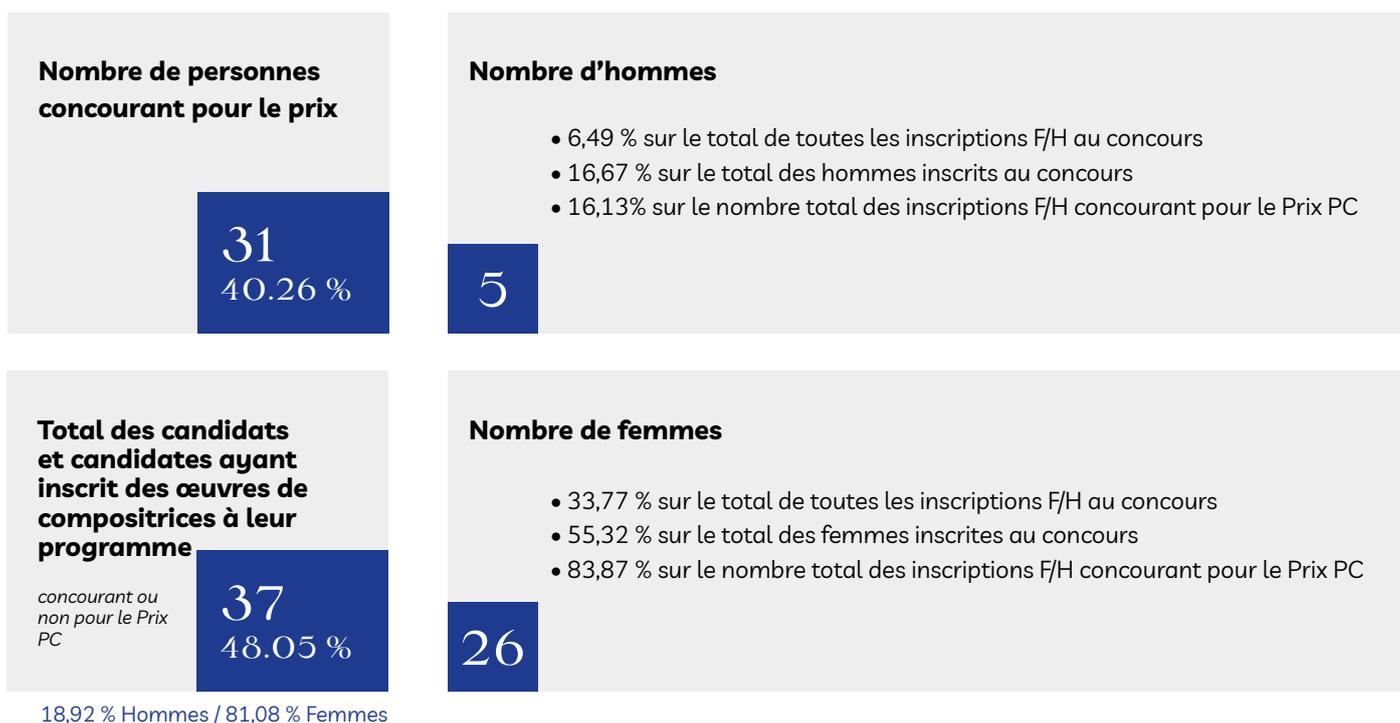
II./ DONNÉES CHIFFRÉES

A. CANDIDATES ET CANDIDATS

34ème édition du Concours International de Chant de Marmande - Catégorie mélodie

Prix Présence Compositrices

B. LE CONTENU DES PROGRAMMES

**Nombre de mélodies dans
chaque programme**

5

**Nombre total de
compositrices et
compositeurs**

65

**Nombre de
compositeurs dans les
programmes**

45
69.23 %

**Nombre de
compositrices dans les
programmes**

20
30.77 %

**Nombre de personnes
concourant au Prix Présence
Compositrices ayant mis
plus de 2 mélodies de
compositrices dans leur
programme**

9

**Nombre total de mention
d'une mélodie de
compositrices**

80

**Nombre de mélodies
différentes de
compositrices**

53

C. LES COMPOSITEURS

Les compositeurs sont classés par ordre décroissant à partir de celui qui apparaît dans le plus grand nombre de programmes, puis en fonction du nombre de mentions d'une mélodie du compositeur en question.

- Le premier chiffre représente le nombre de fois où le nom du compositeur apparaît dans des programmes différents.

Ex : Francis Poulenc est présent dans 35 programmes

- Le second chiffre représente le nombre de mentions d'une mélodie du compositeur dans les programmes.

Ex : il y a 44 mentions d'une mélodie de Francis Poulenc dans les programmes

Notre propos portant essentiellement sur les compositrices nous ne détaillons pas le choix des mélodies de compositeurs. Par conséquent, le nombre de mentions de mélodies d'un même compositeur n'est pas représentatif de la diversité de ces mélodies, plusieurs candidates et candidats choisissant les mêmes œuvres.

- Les compositeurs n'ayant été choisis qu'une fois, pour une seule mélodie, apparaissent par ordre alphabétique en fin de liste.

1	Francis Poulenc (1899-1963)	35	44 mentions
2	Gabriel Fauré (1845-1924)	31	38 mentions
3	Claude Debussy (1862-1918)	31	35 mentions
4	Henri Duparc (1848-1933)	29	36 mentions
5	Maurice Ravel (1875-1937)	17	19 mentions
6	Reynaldo Hahn (1874-1947)	13	16 mentions
7	Camille Saint-Saëns (1835-1921)	13	13 mentions
8	Hector Berlioz (1803-1869)	12	15 mentions
9	Jules Massenet (1842-1912)	9	11 mentions
10	Albert Roussel (1869-1937)	7	7 mentions
11	Georges Bizet (1838-1875)	5	5 mentions
12	Olivier Messiaen (1908-1992)	4	6 mentions
13	Ernest Chausson (1855-1899)	4	4 mentions
14	Jacques Ibert (1890-1962)	4	4 mentions
15	Louis Beydt (1895-1953)	3	3 mentions
16	Léo Delibes (1836-1891)	3	3 mentions
17	Déodat de Séverac (1872-1921)	3	3 mentions
18	Charles Gounod (1818-1893)	3	3 mentions
19	Franz Liszt (1811-1886)	3	3 mentions
20	Guy Ropartz (1864-1955)	3	3 mentions
21	Kurt Weil (1900-1950)	2	3 mentions
22	Louis Aubert (1877-1968)	2	2 mentions
23	Emmanuel Chabrier (1841-1894)	2	2 mentions
24	Emile Paladilhe (1844-1926)	2	2 mentions
25	Éric Satie (1866-1925)	2	2 mentions
26	Edgar Varèse (1883-1965)	2	2 mentions
27	Alfred Bachelet (1864-1944)	1	1 mention

28	Benjamin Britten (1913-1976)	1	1 mention
29	André Caplet (1878-1925)	1	1 mention
30	Gabriel Dupont (1878-1914)	1	1 mention
31	Georges Enesco (1881-1955)	1	1 mention
32	César Franck (1822-1890)	1	1 mention
33	Benjamin Godard (1849-1895)	1	1 mention
34	Denis Gougeon (né en 1951)	1	1 mention
35	Jacques Hetu (1938-2010)	1	1 mention
36	Joseph Kosma (1905-1969)	1	1 mention
37	Darius Milhaud (1892-1974)	1	1 mention
38	Felipe Pedrell (1841-1922)	1	1 mention
39	Gabriel Pierné (1863-1937)	1	1 mention
40	Manuel Rosenthal (1904-2003)	1	1 mention
41	Henri Sauguet (1901-1989)	1	1 mention
42	Maurice Schoemaker (1890-1964)	1	1 mention
43	Francesco Paolo Tosti (1846-1916)	1	1 mention
44	Viktor Ullmann (1898-1944)	1	1 mention
45	Charles Marie Widor (1844-1937)	1	1 mention

D. LES COMPOSITRICES

Les compositrices sont classées par ordre décroissant à partir de celle qui apparaît dans le plus grand nombre de programmes, puis en fonction du nombre de mentions d'une mélodie de la compositrice en question.

- Le premier chiffre représente le nombre de fois où le nom de la compositrice apparaît dans des programmes différents.

Ex : Lili Boulanger est présente dans 12 programmes

- Le deuxième chiffre représente le nombre de mentions d'une mélodie de la compositrice dans les programmes.

Ex : il y a 15 mentions d'une mélodie de Lili Boulanger dans les programmes

- Le troisième chiffre représente le nombre de mélodies différentes qui ont été proposées dans les programmes.

1	Pauline Viardot (1821-1910)	15	15 mentions	7 mélodies « Divin sommeil » « Seize ans » « Hai Lulli » (dans 5 programmes) « Lamento » (dans 3 programmes) « Madrid » (dans 3 programmes) « L'absence » « Evocation »
2	Lili Boulanger (1893-1918)	12	15 mentions	10 mélodies « Reflets » « Nous nous aimerons tant » (dans 4 programmes) « Un poète disait » (dans 2 programmes) « L'immense tristesse » « Attente » « Vous m'avez regardé avec toute votre âme » « Elle était descendue au bas de la prairie » (dans 2 programmes) « Reflets » « Deux ancolies » « Au pied de mon lit »
3	Isabelle Aboulker (née en 1938)	11	12 mentions	7 mélodies « Je t'aime » (dans 3 programmes) « Et à propos des gants » « Lettre à ma sœur tant aimée » (dans 3 programmes) « A propos de la chaussette blanche » « L'inconstante » (dans 2 programmes) « La princesse au petit pois » « La femme noyée »
4	Cécile Chaminade (1857-1944)	10	10 mentions	6 mélodies « Voix du large » « L'été » (dans 2 programmes) « La fiancée du soldat » « Ma première lettre : Hélas que nous oublions vite » (dans 4 programmes) « Auprès de ma mie » « Fleur jetée »

5	Nadia Boulanger (1887-1979)	8	8 mentions	6 mélodies
				« C'était en juin » (dans 2 programmes) « Elégie » « Prière » « Soir d'hiver » (dans 2 programmes) « Le couteau » « La mer »
6	Mel Bonis (1858-1937)	3	3 mentions	2 mélodies
				« Songe » « Sauvez-moi de l'amour » (dans 2 programmes)
7	Augusta Holmes (1847-1903)	2	2 mentions	2 mélodies
				« L'heure pourpre » « Soir d'hiver »
8	Eva Dell' Acqua (1856-1930)	2	2 mentions	1 mélodie
				« Villanelle » (dans 2 programme)
9	Graciane Finzi (née en 1945)	2	2 mentions	1 mélodie
				« L'océan des Ages » (dans 2 programmes)
10	Lucienne Barbirolli (1879 - ?)	1	1 mention	1 mélodie
				« Regardez- moi »
11	Henriëtte Bosmans (1895-1952)	1	1 mention	1 mélodie
				« La chanson du chiffonnier »
12	Charlotte Burtin (18??-19??)	1	1 mention	1 mélodie
				« Tristesse »
13	Célanie Carissan (1843- 1927)	1	1 mention	1 mélodie
				« Dernier regard »
14	Hélène Covatti – Dussaut (1910-2007)	1	1 mention	1 mélodie
				« Marine »
15	Marthe Figus (? - ?)	1	1 mention	1 mélodie
				« Ah le petit serpent »
16	Anika France Forget (née en 1999)	1	1 mention	1 mélodie
				« Myosotis, adieu »
17	Marie Jaëll (1846-1925)	1	1 mention	1 mélodie
				« Les petits oiseaux »
18	Irène Poldowski (1879-1932)	1	1 mention	1 mélodie
				« L'heure exquise »
19	Kajja Saariaho (née en 1952)	1	1 mention	1 mélodie
				« Attente »
20	Rita Strohl (1865-1941)	1	1 mention	1 mélodie
				« La flûte de pan »

III./ CONCLUSION

Du côté des plus

Voir figurer 20 noms de compositrices, représentant 53 mélodies françaises différentes et 80 mentions d'une mélodie dans les programmes des candidates et candidats d'un concours de l'envergure de celui de Marmande est un véritable pas en avant et une première.

Indéniablement, le Prix Présence Compositrices favorise la prise de conscience qu'il existe un répertoire à explorer et facilite le passage à l'acte. Il reste à consolider ce premier pas et à envisager la manière de le faire.

Du côté des bémols

Les compositrices les plus chantées sont celles qui sont les plus connues et dont l'accès aux œuvres est assez facile. Il est nécessaire de diversifier les noms et les titres, la matière est là.

Nous allons accentuer la mise à disposition de listes d'œuvres et faciliter encore davantage leur accessibilité en travaillant sur la possibilité de téléchargements de partitions via les fiches de notre base de données « Demandez à Clara » et/ou en renvoyant à des éditions modernes disponibles.

Nous attirons aussi votre attention sur le fait qu'un très important travail sur les œuvres vocales a déjà été réalisé, en partenariat notamment avec la Cité de la Voix et le Centre international de la mélodie. Nous sommes à votre disposition pour des présentations spécifiques à destination des classes de chant.

Nous constatons qu'un effort doit être fait pour que des œuvres de compositrices d'aujourd'hui fassent leur apparition dans les programmes. Nous notons que le nom d'Isabelle Aboulker est celui qui revient le plus fréquemment et qu'elle est aussi souvent la seule – ou presque – mentionnée dans les cours de formation musicale ou chantée dans les chorales des conservatoires. Le travail doit s'intensifier dans ces lieux de transmission et plusieurs autres noms de compositrices d'aujourd'hui doivent aussi absolument apparaître dans les programmes.

Nous nous engageons à publier une liste spécifique dédiée à la mélodie française de compositrices d'aujourd'hui dans les premiers mois de l'année 2023.

Nous notons une fois encore le faible pourcentage d'hommes s'intéressant au sujet ; 7 hommes sur 30 ayant mis au moins une œuvre de compositrice à leur programme cela représente un pourcentage de 23,33 %, alors que les femmes sont 30 sur 47, soit 63,83 %, à l'avoir fait.

Il peut y avoir plusieurs explications à cela. Nous avons constaté à maintes reprises que beaucoup d'hommes semblaient s'exclure eux-mêmes des projets de mise en valeur des œuvres des femmes. Comme si « l'entre-soi féminin » était quelque chose à privilégier. Et comme si lutter contre une exclusion justifiait d'en créer une autre. Ce n'est pas de cette manière que nous concevons notre travail qui nécessite, au contraire, l'intelligence, la créativité, la sensibilité, la mise en synergie de toutes et tous.

Si nous constatons la nécessité d'une sensibilisation renforcée au répertoire des compositrices, nous savons aussi que la difficulté d'accès à de nombreuses œuvres existe toujours.

Nous nous engageons à publier dans les premiers mois de l'année 2023 une liste entièrement focalisée sur les tessitures vocales masculines.

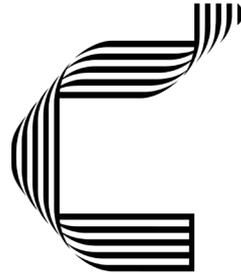
Se tourner vers le futur...

9 personnes étaient présentes en finale du concours et seulement 2 – une femme et un homme – concouraient aussi pour l'obtention du Prix Présence Compositrices. Sachant que deux mélodies sont obligatoires pour cette épreuve il nous semblerait très pertinent et efficace qu'une des deux soit obligatoirement celle d'une compositrice. Cela n'enlèverait rien à la qualité du concours mais donnerait aux œuvres des compositrices l'occasion d'être chantées par toutes les belles voix réunies pour l'occasion et au public la possibilité de les découvrir !

Il nous apparaît pertinent d'affirmer qu'une œuvre de compositrice qui sera, la plupart du temps, inconnue du jury ne risque en aucune manière de le « déstabiliser », comme nous avons entendu une candidate le craindre. C'est exactement le contraire qui se produit car les membres du jury ont automatiquement l'oreille en alerte quand une œuvre inconnue, ou rare, est chantée en lieu et place des éternelles mêmes mélodies de Fauré, Debussy ou Poulenc, certes très belles, mais que toutes et tous connaissent par cœur !

Sortir des sentiers battus et oser les belles œuvres rares de l'histoire de la musique peut être une stratégie payante. Cela ne remplacera assurément ni la qualité technique, ni la beauté d'une voix qui sont nécessaires à l'obtention d'une récompense, mais c'est à coup sûr le moyen d'être écouté avec une attention accrue.

A l'année prochaine donc...

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

contact@presencecompositrices.com

WWW.PRESENCECOMPOSITRICES.COM