

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

avec

NUITS LYRIQUES
DE MARMANDE

BILAN PRIX PRÉSENCE COMPOSITRICES
CONCOURS INTERNATIONAL DE
CHANT DE MARMANDE 2023

CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE MARMANDE

35ÈME ÉDITION - DU 21 AU 25 AOÛT 2023

PRIX PRÉSENCE COMPOSITRICES CATÉGORIE MÉLODIES

En catégorie Mélodie, le Centre Présence Compositrices a eu le plaisir d'attribuer son Prix d'une valeur de 1 000 € au jeune ténor Benoit Rameau.

Le Prix Présence Compositrices a pour objectif d'inciter les jeunes artistes lyriques à découvrir et promouvoir l'important répertoire vocal des compositrices.

De nombreuses ressources en matière de répertoire vocal sont disponibles dans notre base de données « Demandez à Clara » et nous proposons une aide à l'accès aux partitions pour celles et ceux qui nous le demandent.

BENOÎT RAMEAU
LAURÉAT PRIX PRÉSENCE COMPOSITRICES 2023

RAPPEL

2021

PRIX REMIS À CLARISSE DALLES (SOPRANO)

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 à plusieurs reprises).

Le Prix, sous la forme d'un enregistrement de CD, a été remis à la soprano Clarisse Dalles.

Son enregistrement consacré à des mélodies de Nadia Boulanger, Henriette Puig-Roget et Elsa Barraine, est à paraître prochainement.

A lire aussi dans le MAG Présence Compositrices :

L'engagement des « Nuits Lyriques de Marmande » en faveur des compositrices et de l'accessibilité. Interview de Philippe Mestres Président des « Nuits Lyriques de Marmande. [Cliquer ici](#)

2022

PRIX REMIS À JULIEN HENRIC (TÉNOR)

Sur un total de 65 compositeurs et compositrices, 20 noms de femmes sont apparus dans les programmes, soit (30,77 %).

Les œuvres des compositrices ont représenté 53 mélodies (80 si on compte celles qui ont été proposées à plusieurs reprises).

Le prix de 1 000 € a été remis à Julien Henric.

Un article de Valentin Gautron, sous la forme d'une interview lui a été entièrement consacré et est paru dans notre MAG en ligne. *Pour découvrir l'article [cliquer ici](#).*

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.

1) Chaque candidate et candidat propose un programme de 5 mélodies françaises dont au moins une œuvre de compositrice qui doit obligatoirement être interprétée au cours de l'une des trois épreuves (présélections, demi-finale ou finale).

2) Celles et ceux qui choisissent de concourir pour le Prix Présence Compositrices, doivent obligatoirement interpréter une deuxième mélodie de compositrice en finale.

Deux évolutions très positives

- L'obligation pour toutes et tous d'avoir une œuvre de compositrice au programme permet une large sensibilisation au sujet.
- L'obligation pour celles et ceux qui concourent pour le Prix Présence Compositrices de chanter une mélodie de compositrice en finale permet d'être assuré d'un excellent niveau pour l'interprétation de ces œuvres.

Une autre initiative en faveur du répertoire des compositrices

- Une présentation de la base de données « Demandez à Clara » focalisée sur l'aspect vocal à destination des candidates et candidats est proposée le 24 août.

II./ DONNÉES CHIFFRÉES

A. LES CANDIDATES ET CANDIDATS

35ème édition du Concours International de Chant de Marmande - Catégorie mélodie

Il est intéressant de noter les évolutions par rapport à 2022 avec exactement le même nombre d'inscriptions au concours.

30 hommes en 2022

47 femmes en 2022

Prix Présence Compositrices

31 personnes en 2022

5 hommes en 2022

26 femmes en 2022

B. LE CONTENU DES PROGRAMMES

**Nombre de mélodies dans
chaque programme**

5

**Nombre total de
compositrices et
compositeurs**

58

**Nombre de
compositeurs dans les
programmes**

38
65.52 %

**Nombre de
compositrices dans les
programmes**

20
34.48 %

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

7

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

134

80 mentions en 2022

**Nombre de mélodies
différentes de
compositrices**

87

53 mélodies en 2022

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 : Claude Debussy est présent dans 37 programmes.

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

Ex : il y a 46 mentions d'une mélodie de Claude Debussy 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	Claude Debussy (1862-1918)	37	46 mentions
2	Francis Poulenc (1899-1963)	35	42 mentions
3	Henri Duparc (1848-1933)	26	31 mentions
4	Gabriel Fauré (1845-1924)	26	28 mentions
5	Maurice Ravel (1875-1937)	14	16 mentions
6	Reynaldo Hahn (1874-1947)	13	14 mentions
7	Camille Saint-Saëns (1835-1921)	9	9 mentions
8	Jules Massenet (1842-1912)	6	7 mentions
9	Ernest Chausson (1855-1899)	6	6 mentions
10	Léo Delibes (1836-1891)	5	5 mentions
11	Georges Bizet (1838-1875)	4	4 mentions
12	Déodat de Séverac (1872-1921)	4	4 mentions
13	Karol Beffa (né en 1973)	3	3 mentions
14	Albert Roussel (1869-1937)	3	3 mentions
15	Hector Berlioz (1803-1869)	2	3 mentions
16	Louis Beydt (1895-1953)	2	3 mentions
17	Franz Liszt (1811-1886)	2	3 mentions
18	Jacques Ibert (1890-1962)	2	2 mentions
19	Manuel Rosenthal (1904-2003)	2	2 mentions
20	Guy Ropartz (1864-1955)	1	2 mentions
21	Louis Aubert (1877-1968)	1	1 mention
22	Alfred Bachelet (1864-1944)	1	1 mention
23	Charles Beaudoin (?)	1	1 mention
24	Leonard Bernstein (1918 -1990)	1	1 mention
25	André Caplet (1878-1925)	1	1 mention
26	Maurice Delage (1879 - 1961)	1	1 mention
27	Gabriel Dupont (1878-1914)	1	1 mention

28	Henri Dutilleux (1916 – 2013)	1	1 mention
29	Ange Flégier (1846 –1927)	1	1 mention
30	L.A Garrett (né en 1944)	1	1 mention
31	Benjamin Godard (1849-1895)	1	1 mention
32	Jacques Hetu (1938-2010)	1	1 mention
33	Joseph Kosma (1905-1969)	1	1 mention
34	Olivier Messiaen (1908-1992)	1	1 mention
35	Darius Milhaud (1892-1974)	1	1 mention
36	Félix Penna – Hurst (?)	1	1 mention
37	Éric Satie (1866-1925)	1	1 mention
38	Henri Sauguet (1901-1989)	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 27 programmes
- Le deuxième chiffre représente le nombre de mentions d'une mélodie de la compositrice dans les programmes.
Ex : il y a 31 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.
- Les compositrices n'ayant été choisies qu'une fois, pour une seule mélodie, apparaissent par ordre alphabétique en fin de liste.

1	Lili Boulanger (1893-1918)	27	31 mentions	13 mélodies « Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve » « Nous nous aimerons tant » - [dans 3 programmes] « Parfois je suis triste » - [dans 3 programmes] « Reflets » - [dans 6 programmes] « Au pied de mon lit » - [dans 3 programmes] « Demain fera un an » « Elle était descendue au bas de la prairie » - [dans 4 programmes] « Dans l'immense tristesse » - [dans 4 programmes] « Vous m'avez regardé avec toute votre âme » - [dans 2 programmes] « Le Retour » « Elle est gravement gaie » « Un poète disait » « Les lilas qui avaient fleuri »
2	Pauline Viardot (1821-1910)	22	25 mentions	18 mélodies « Scène d'Hermione : Je ne t'ai point aimé » « Aimez-moi » (Six chansons du XVe) « Gentilles hirondelles » « Lamento » - [dans 2 programmes] « En mer » « Hai Lulli » - [dans 3 programmes] « Solitude » « Marie et Julie » « Evocation » « Berceuse » « L'absence » « Aime-moi » « Madrid » - [dans 5 programmes] « Les filles de Cadix » « Chanson de Mer » « Bonjour mon cœur » « La main » « Divin sommeil »
3	Isabelle Aboulker (née en 1938)	18	18 mentions	8 mélodies « Je t'aime » - [dans 6 programmes] « La princesse au petit pois » - [dans 2 programmes] « La femme noyée » - [dans 2 programmes] « La cigale et la fourmi » - [dans 2 programmes] « Au marché de Saint-Paul, j'irai » « Lettre à ma sœur tant aimée » - [dans 3 programmes] « Savoir Vivre et Usages Mondains » « La tortue et les deux canards »

4	Cécile Chaminade (1857-1944)	17	19 mentions	16 mélodies « Mignonne » « L'amour captif » « Ma première lettre » - [dans 2 programmes] « Sur la plage » « Rêve d'un soir » - [dans 3 programmes] « Rosemonde » « Les beaux jours vont enfin renaitre » « Chanson Slave » « Trahison » « Sombbrero » « L'été » « Mots d'amour » « La lune paresseuse » « Un souffle a passé » « Chanson triste » « Fleur jetée »
5	Nadia Boulanger (1887-1979)	12	13 mentions	8 mélodies « Versailles » - [dans 2 programmes] « Soir d'hiver » « Soleils couchants » - [dans 2 programmes] « S'il arrive jamais » « Élégie » - [dans 3 programmes] « C'était en juin » « Le couteau » « Cantique » - [dans 2 programmes]
6	Augusta Holmes (1847-1903)	7	7 mentions	5 mélodies « La haine » « L'heure pourpre » - [dans 2 programmes] « La Princesse sans cœur » - [dans 2 programmes] « Le Vin » « En Chemin »
7	Mel Bonis (1858-1937)	4	4 mentions	3 mélodies « Le chat sur le toit » « La mer » - [dans 2 programmes] « Sur la plage »
8	Eva Dell' Acqua (1856-1930)	3	3 mentions	1 mélodie Villanelle - J'ai vu passer l'hirondelle - [dans 3 programmes]
9	Amy Beach (1867 - 1944)	2	2 mentions	2 mélodies « Je demande à l'oiseau » « Extase »
10	Armande De Polignac (1876 - 1962)	2	2 mentions	2 mélodies « Brume : III A un prince exilé I » « L'Aube consolatrice »
11	Hortense De Beauharnais (1783 - 1837)	1	1 mention	1 mélodie « L'Hirondelle »
12	Hélène Buchholtz (1877 - 1953)	1	1 mention	1 mélodie « Illusions »
13	Charlotte Devéria (1856 - 1885)	1	1 mention	1 mélodie « Les derviches hurleurs »
14	Graciane Finzi (née en 1945)	1	1 mention	1 mélodie « Pâle aurore »
15	Inès Halimi (née en 1993)	1	1 mention	1 mélodie « Quiero »

16	Wally Karveno (1914 – 2015)	1	1 mention	1 mélodie
				« <i>La robe de lune</i> »
17	Lou Koster (1889 – 1973)	1	1 mention	1 mélodie
				« Le piano que baise une main frêle »
18	Maria Felicità Malibran (1808 – 1836)	1	1 mention	1 mélodie
				« Les Brigands »
19	Rita Strohl (1865-1941)	1	1 mention	1 mélodie
				« La flûte de pan »
20	Germaine Tailleferre (1892 – 1983)	1	1 mention	1 mélodie
				« Vray Dieu, qui m'y confortera »

III./ PRÉSENTATION DE « DEMANDEZ À CLARA »

Claire Bodin a présenté la base de données le 24 août devant les candidates et candidats encore présents (une cinquantaine environ) entre les demi-finale et la finale du concours.

La présentation s'est déroulée en plusieurs temps :

- Rappel de la raison qui a conduit au partenariat avec le concours de Marmande et modalités de ce partenariat.
- Évolutions constatées entre 2021-2022 et premiers constats sur 2023.
- Brève contextualisation expliquant pourquoi le répertoire vocal avec piano est un domaine très investi par les compositrices.

- De tous temps les jeunes filles peuvent pratiquer le chant.
- La voix et les claviers faisaient partie des pratiques généralement autorisées aux jeunes filles.
- Ecrire pour voix et clavier ne nécessitait pas une formation aussi technique et longue qu'écrire pour orchestre symphonique par exemple.
- Les compositrices pouvaient plus facilement entendre leur musique, ne serait-ce qu'en chantant et jouant elles-mêmes leurs partitions

- Quelques allusions au domaine spécifique de l'opéra et renvoi vers l'article de Florence Launay publié dans nos ressources « Les compositrices lyriques, un état des lieux – Première partie : de 1600 à 1920 ». *Pour découvrir l'article [cliquer ici](#)*
- Présentation rapide de l'ensemble des actions du Centre Présence Compositrices.
- Présentation de « Demandez à Clara » focalisée sur l'aspect musique vocale.

ACTUELLEMENT

En sélectionnant les critères spécifiques au concours de Marmande :

Musique vocale > Voix et clavier > Une voix et clavier

Langue du texte : français

Nationalité : France

= **2 847 œuvres**

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 disposition pour des présentations spécifiques à destination des classes de chant.

- Echanges avec les chanteuses et chanteurs.

Un très grand merci à celles et ceux qui ont participé à ce moment très sympathique et riche !

IV./ CONCLUSION

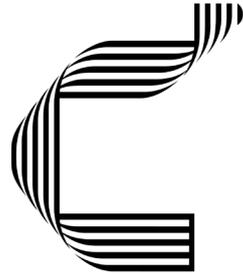

Les choses évoluent et nous nous en réjouissons, preuve s'il en est que des actes volontaires contribuent à des changements qui sont visibles dans toutes les données chiffrées en augmentation de ce bilan.

Il est encore sans doute trop tôt pour tirer des conclusions qui nécessitent encore un peu de recul et la mise en place d'autres initiatives, mais d'ores et déjà quelques points ont attiré notre attention :

- Déjà pointé en 2022, 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, comme le prouvent les ressources de notre base de données ! Mais ce sont aussi dans les lieux d'enseignement que ce travail systématique d'exploration doit être mené et encouragé...
- Parmi les mélodies choisies, certaines sont de très grande qualité, d'autres sont beaucoup moins intéressantes. Il peut y avoir des « ratés » chez les compositeurs, comme chez les compositrices, mais il nous semble particulièrement important de choisir avec soin les mélodies de celui ou celle que l'on souhaite faire découvrir !
- De la même manière que pour les compositeurs, très peu d'œuvres contemporaines sont choisies. Isabelle Aboulker reste le seul nom un tant soit peu présent, mais si son nom apparaît dans 18 programmes, il ne représente pourtant que 8 mélodies. Nous sommes sans doute là encore face à un phénomène de répétition de ce qui est déjà connu.
- D'une manière générale il serait très intéressant de savoir comment s'est effectué le choix des œuvres de compositrices, notamment quand ces choix sont singuliers et rares.
- A quelques exceptions près, les choix de compositeurs et de leurs mélodies sont très classiques et très peu de noms moins connus, voire méconnus, de compositeurs émergent, y compris du côté de la création contemporaine quasiment absente. Les raisons de ces choix sont sans doute multiples. L'obligation d'avoir à son programme au moins une mélodie de compositrice et deux pour celles et ceux qui prétendent au prix Présence Compositrices peut peut-être inciter les candidates et candidats à ne pas chercher à innover en matière de choix des mélodies de compositeurs car la nouveauté est en quelque sorte du côté des œuvres méconnues des compositrices.

Les chiffres en augmentation doivent nous encourager à poursuivre notre action et à développer tous les partenariats possibles...nous y travaillons avec conviction et enthousiasme !

PRÉSENCE
COMPOSITRICES
RESSOURCES & PROMOTION

contact@presencecompositrices.com

WWW.PRESENCECOMPOSITRICES.COM