

Bibliothèques Municipales
une fenêtre sur le monde

« Où sont les femmes ? » »

Le genre en question dans la musique et les arts *pistes de lecture*

**Genève,
ville de culture**

www.ville-geneve.ch

Bibliothèques municipales de Genève
www.bm-geneve.ch

Service Agenda 21 - Ville durable
www.ville-geneve.ch/a21

« **Où sont les femmes ?** »

Le genre en question dans la musique et les arts

Musique en tout Genre!

En parallèle à la Journée internationale des femmes du 8 mars et à la Semaine de l'égalité en Ville de Genève, le Service Agenda 21-Ville durable et les Bibliothèques municipales s'associent une nouvelle fois pour vous proposer des pistes de lecture non stéréotypées et une réflexion sur l'égalité.

Les rapports de genre traversent toutes les sphères de notre société. Ainsi, après avoir abordé le thème des femmes pionnières, de la multiplicité des modèles familiaux ou du genre dans le sport, cette 5e édition se penche sur le monde des arts, et particulièrement sur celui de la musique qui sera le thème du fil rouge développé par les Bibliothèques municipales tout au long de l'année 2015.

Dans les représentations collectives, l'«Artiste» par excellence est souvent un homme. À toutes les époques, les femmes sont pourtant présentes dans les processus de création artistique, mais elles sont peu reconnues en tant qu'artistes et se voient cantonnées à des rôles secondaires. Dès que la pratique artistique passe de la sphère privée à la sphère publique, les femmes en sont souvent exclues. Si elles ont progressivement conquis cet espace-là, comme d'autres, si les frontières du genre sont en constante redéfinition dans et à travers les arts, certaines représentations stéréotypées du féminin et du masculin persistent encore, tout comme certains obstacles à la carrière artistique des femmes.

Cette bibliographie vous invite à aborder le monde des arts, et en particulier de la musique, sous un angle différent, celui du genre. Elle permet de partir à la découverte d'artistes - musiciennes, écrivaines, chorégraphes, peintres, sculptrices - célèbres ou méconnues ; de découvrir quelles stratégies les femmes ont développé par le passé pour participer malgré tout à la création artistique et faire face aux normes sociales avec leur définition restrictive de la féminité ; de prendre conscience des obstacles qu'elles rencontrent encore aujourd'hui pour être reconnues dans toutes les disciplines et accéder à tous les postes de la création artistique ; enfin, d'apprécier le potentiel subversif et émancipateur des pratiques artistiques, notamment sur le plan des rapports de genre.

Nous vous souhaitons, petit-e-s et grand-e-s, lecteurs et lectrices, artistes, amateurs et amatrices d'art, un bon voyage au fil de ces pages, servies, cette année encore, par des illustrations ludiques et attractives. Bonnes lectures!

Sami Kanaan

Maire de Genève
Conseiller administratif
en charge de la Culture
et du Sport

Sandrine Salerno

Conseillère administrative
en charge des Finances
et du Logement

La musique aux Bibliothèques municipales (BM) et la création d'un pôle musical à la Cité

Chaque année, les Bibliothèques municipales et le Service Agenda 21 – Ville durable collaborent pour éditer une bibliographie qui permet d'alimenter la réflexion lors de la semaine de l'égalité et valoriser les collections des BM. Le thème retenu cette année est la place des femmes dans l'art et notamment dans la musique.

Un accent spécial est mis sur la musique, puisque le 9 mai 2015, la bibliothèque de la Cité réouvrira ses portes avec un nouvel espace musical en lieu et place de la discothèque des Minoteries. Les usager-ère-s pourront ainsi profiter des horaires d'ouverture et de la position centrale de la Cité pour accéder au fonds musical des Bibliothèques municipales.

Cette collaboration avec le Service Agenda 21 – Ville durable nous permet de mettre nos forces et nos compétences en commun pour élaborer cette publication et organiser des animations culturelles tout au long de l'année. Ces manifestations parcourent non seulement l'agenda culturel des Bibliothèques municipales mais aussi celui des divers partenaires institutionnels et associatifs impliqués dans ce projet.

À travers un choix de documents en lien avec le thème retenu et sous la perspective du genre, nous souhaitons mettre en lumière les femmes artistes : peintres, sculptrices, compositrices ou cheffes d'orchestre, tout comme les femmes qui ont inspiré les artistes, muses et autres égéries. Regroupés dans cinq chapitres qui questionnent la thématique, on trouvera donc ici, des livres, des cd et des dvd traitant de la culture comme vecteur d'émancipation, de la revendication et de l'autonomisation des femmes, mais aussi de la discrimination et des obstacles qu'elles rencontrent dans leur pratique artistique.

Les documents liés à la musique font l'objet au fil de ces pages d'une mise en exergue, par des titres de couleur verte. Pour faciliter la lecture, des encadrés oranges regroupent les documents liés à une même artiste. On trouvera également des documents issus des collections jeunesse, identifiés par un pictogramme, pour compléter cette sélection.

Puissent ces pistes de lecture offrir un espace de réflexion, questionner nos valeurs et enrichir notre regard.

Les Bibliothèques municipales

TABLE DES MATIÈRES

Artistes (in)visibles	9
Représentations stéréotypées du féminin dans les arts	27
Des obstacles à la pratique artistique des femmes	39
L'art, un outil d'émancipation	53
Brouiller les frontières du genre	71

ARTISTES (IN)VISIBLES

Les femmes ont toujours participé, en privé ou en public, à la pratique et à la création artistiques, notamment dans la musique. Pourtant, elles n'ont souvent bénéficié ni de la même reconnaissance, ni de la même visibilité que les hommes, la figure mythique de l'Artiste étant avant tout pensée au masculin. Qui sont donc ces artistes (in)visibles ?

ASSOCIATION FEMMES ET MUSIQUE
**— COMPOSITRICES
FRANÇAISES AU XXe SIÈCLE**
Delatour, 2007

La force de ce livre réside dans la façon systématique de présenter les compositrices, notamment Lili Boulanger, Suzanne Giraud, Marcelle de Manziarly ou Edith Lejet, en décrivant leur parcours musical (études, concours et prix, etc). Chaque portrait est accompagné d'un extrait du catalogue de leurs œuvres.

BERTHO WOOLIAMs, CAROLE
**— LILI BOULANGER :
COMPOSITRICE DU XXe SIÈCLE**
Le Jardin d'essai, 2009

Lili Boulanger fut la première femme à obtenir le grand prix de Rome de composition musicale en 1913. Elle avait dix-neuf ans. Décédée cinq ans plus tard d'une longue maladie, elle laisse une œuvre importante. L'ouvrage, qui s'appuie sur des sources inédites, permet de mieux saisir l'univers musical de la compositrice et de découvrir son intimité.

BOROWICE, YVES
**— LES FEMMES DE LA CHANSON :
DEUX CENTS PORTRAITS DE
1850 À NOS JOURS**
Textuel, 2010

Cet ouvrage analyse ce qui – dans un parcours ou dans un répertoire – contribue à façonner l'histoire de cet art considéré parfois comme mineur. Au-delà des chanteuses, sous les feux de la rampe, il s'intéresse aussi aux «femmes des coulisses» : auteures, compositrices, programmatrices des médias.

DOROTHEA TANNING**BOSQUET, ALAIN****— LA PEINTURE DE
DOROTHEA TANNING***Pauvert, 1966*

Dorothea Tanning (1910-2012), écrivaine et artiste plasticienne naît dans l'Illinois dans une famille d'origine suédoise. En 1942, elle s'installe à New York et rencontre Max Ernst. Ce livre, abondamment illustré, permet de découvrir son œuvre qui n'appartient à aucune école et qui est reconnue pour être difficile à situer.

FERRANDOU, DOMINIQUE ET JULIEN**— DOROTHEA TANNING :
LA BELLE DORMEUSE
AUX ABOIS***TFV, 2014, 1 DVD*

Qui connaît cette artiste surréaliste qui a été l'épouse de l'illustre Max Ernst ? Ensemble, ils parcourent les méandres de l'art et vivent dans le désert de l'Arizona avant de s'installer définitivement en France. Le nom de Dorothea Tanning, morte centenaire en 2012, n'est pourtant pas familier de la plupart des gens qui s'intéressent au mouvement surréaliste. Son mari lui aurait-il fait un peu (trop) d'ombre ?

ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE**— ENTRE FEMMES
CAHIERS DE MUSIQUES
TRADITIONNELLES ; 18***Georg, 2005*

Jusqu'à récemment, les musiques pratiquées par les femmes ont été largement moins étudiées que leur contrepartie masculine, probablement du simple fait que la majorité des chercheurs étaient des hommes. En offrant la parole à des femmes originaires de cultures très diverses, ce dossier contribue à rétablir l'équilibre.

FRIDA KAHLO**LE CLEZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE****— DIEGO ET FRIDA***Stock, 1993*

Quand Frida annonce son intention d'épouser Diego Rivera, son père a ce commentaire acide : « ce sera les noces d'un éléphant et d'une colombe ». Il est vrai qu'exister au côté du « génie » des muralistes mexicains, qui a le double de son âge, le triple de son poids, une réputation d'« ogre » et de séducteur, ne devait pas être chose facile. C'est à l'exploration de cette étrange histoire d'amour et à son expression en peinture que nous convie Le Clézio.

FRIDA KAHLO**TAYMOR, JULIE****— FRIDA***Miramax, 2007, 1 DVD*

En 1928, Frida Kahlo épouse le grand peintre muraliste mexicain Diego Rivera. Bien plus qu'un simple portrait romancé, ce film souligne la difficulté pour un couple d'artistes de concilier passion amoureuse et art individuel et personnel.

HOLZHEY, MAGDALENA**— FRIDA KAHLO,
UNE PEINTURE DE COMBAT***Palette, 2005**Dès 8-9 ans*

Au sein du couple qu'elle a formé avec le célèbre peintre Diego Rivera, Frida Kahlo a malgré tout réussi à trouver sa place en tant qu'artiste.

MARTHA GRAHAM**GRAHAM, MARTHA****— MÉMOIRE DE LA DANSE***Actes sud, 2011*

Autobiographie de Martha Graham qui dresse le portrait d'une femme exigeante et pugnace. Elle révolutionna la danse et – en brisant les moules traditionnels – inventa un nouvel usage du corps, fondé sur la respiration, la liberté du geste et la conviction que nous avons hérité de notre mémoire « ancestrale » des impulsions de mouvements.

**— MARTHA GRAHAM
IN PERFORMANCE***Kultur, 2010, 1 DVD*

Deux documents sur cette chorégraphe considérée comme la « grande prêtresse » de la danse contemporaine. Ses premiers ballets mettent uniquement en scène des danseuses, pour le triomphe des femmes.

HUGI, ANITA**— CHERCHEZ LA FEMME***SRF, 2014, 2 DVD*

Quatre femmes suisses indépendantes. Quatre artistes courageuses. Par leurs choix de vie radicaux, elles ont forgé la culture du XXe siècle : la designeuse Sophie Taeuber Arp, à la naissance de l'abstraction et du dadaïsme ; l'artiste Meret Oppenheim, icône du surréalisme ; la performeuse Manon et l'écrivaine S. Corinna Bille. Une série de films proposée par Anita Hugi pour la Télévision Suisse SRF.

CLARA SCHUMANN**LEPRONT, CATHERINE****— CLARA SCHUMANN :
LA VIE À QUATRE MAINS***Laffont, 1988*

La vie de Clara Schumann, compositrice, pianiste et épouse de Robert Schumann, relatée par une pianiste mélomane.

SCHUMANN, CLARA**— SOIRÉES MUSICALES ; TROIS
ROMANCES, OP. 11 ET OP. 21 ;
QUATRE PIÈCES FUGITIVES***Lyrinx, 2007, 1 CD*

Musicienne hors pair, Clara Schumann éblouit ses contemporain-e-s. Cet enregistrement propose deux œuvres de la jeune fille et deux de la jeune femme, interprétées par Marie-Josèphe Jude au piano.

MONSAINGEON, BRUNO**— MADEMOISELLE :
NADIA BOULANGER***Idéale Audience, 2007, 1 DVD*

Film de 1977 où l'on rencontre Nadia Boulanger chez elle, à travers des entretiens et les cours collectifs qu'elle donnait rituellement, chaque mercredi, depuis près de soixante ans. « On imagine mal aujourd'hui quel fut le prestige de Nadia Boulanger. Dans le sillage d'Aaron Copeland au début des années vingt, il semblerait que toute l'Amérique musicale ait débarqué à Paris pour bénéficier des conseils de 'Mademoiselle' ».

**SERVICE POUR LA PROMOTION
DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME
DU CANTON DE GENÈVE****— PIONNIÈRES ET
CRÉATRICES EN SUISSE
ROMANDE : XIXe ET XXe SIÈCLE***Slatkine, 2004*

Cet ouvrage met en lumière le destin de cinquante-six femmes qui ont vécu en Suisse romande aux XIXe et XXe siècles. Bien qu'il recouvre divers domaines, une large place est faite à la culture et à la musique. On y trouvera notamment les portraits de la violoniste virtuose et cheffe d'orchestre Chiara Bianchini et celui d'Alice Bailly, peintre genevoise d'avant-garde.

STRAUSZ, STÉ. DOLE, ANTOINE**— FLY GIRLS : HISTOIRE(S) DU
HIP-HOP FÉMININ EN FRANCE***Au diable vauvert, 2010*

Quarante portraits de femmes sont présentés pour retracer l'histoire du mouvement hip-hop au féminin en France, qu'elles soient DJs, graffeuses, chanteuses, réalisatrices, stylistes. Un panorama de la culture urbaine française à travers des archives, des paroles de chansons, des textes personnels.

REIBEL, EMMANUEL. BALMER, YVES**— MICHÈLE REVERDY,
COMPOSITRICE INTRANQUILLE***Vrin, 2014*

Michèle Reverdy occupe une position singulière dans le panorama de la création contemporaine : éperdument éprise d'expression, mais revendiquant la continuité historique du langage atonal, elle cultiva une indépendance d'esprit qui la fit se heurter parfois au goût dominant. Il ressort un portrait sensible de la compositrice, qui façonne ses œuvres tour à tour en architecte ou en peintre, mais aussi de la pédagogue et de la femme « intranquille », livrée à une introspection continue.

RIEDELSEIMER, THOMAS

— **TOUCH THE SOUND :**
A SOUND JOURNEY WITH
EVELYN GLENNIE

Look now!, 2005, 1 DVD

Evelyn Glennie a un parcours peu ordinaire. Sourde dès l'âge de onze ans, elle apprend à «entendre» la musique avec son corps et, grâce à sa volonté, devient percussionniste soliste, évoluant dans un milieu dans lequel on trouve essentiellement des hommes. De nombreuses pièces ont été écrites pour elle, enrichissant ainsi considérablement le répertoire. Le DVD présente sa collaboration avec Fred Frith.

PATTI SMITH**SMITH, PATTI**

— **JUST KIDS**

Denoël, 2010

C'était l'été de la mort de Coltrane, quand une rencontre fortuite à Brooklyn guida deux jeunes gens dans la vie de bohème, sur la voie de l'art. Patti Smith et Robert Mapplethorpe avaient vingt ans ; elle deviendrait poète et performeuse, il serait photographe. À cette époque d'intense créativité, les univers de la poésie, du rock'n'roll et du sexe s'entrechoquent. Avec pudeur et émotion, Patti Smith retrace l'ascension de deux gosses inséparables qui insufflèrent la même énergie à leur vie qu'à leur art.

SMITH, PATTI

— **HORSES**

Arista, 1996, 1 CD

Premier album de Patti Smith (1975) qui contient quelques titres phares de la chanteuse. La conception et l'enregistrement de «Horses» apparaissent en filigrane à la fin de son autobiographie «Just kids». La photo de couverture est signée Robert Mapplethorpe.

PINA BAUSCH

LINSEL, ANNE

— LES RÊVES DANSANTS SUR LES PAS DE PINA BAUSCH

Jour2fête, 2011, 1 DVD

Ce DVD présente le travail de Pina Bausch, danseuse, chorégraphe et directrice de ballet qui, dans plusieurs de ses œuvres, a extériorisé sa répulsion de la domination masculine, brute et hystérique, qui avilit, selon elle, le corps des femmes.

WENDERS, WIM

— PINA

Praesens, 2011, 1 DVD

«Pina» est un portrait filmé que l'on peut aujourd'hui lire comme un hommage à Pina Bausch, la chorégraphe disparue en 2009. C'est un film dansé, porté par l'Ensemble du Tanztheater Wuppertal, sur la spécificité de l'art de la chorégraphe. Les images de ce documentaire nous convient à un voyage, d'abord sur la scène de ce légendaire ensemble, puis hors du théâtre dans la ville de Wuppertal – ce lieu dont Pina Bausch a fait son port d'attache durant trente-cinq ans et où elle a puisé sa force créatrice.

— MUZE : LITTÉRATURE, MUSIQUE, ARTS PLASTIQUES, CINÉMA, PHOTOGRAPHIE...

No 68, juin 2012

Ce numéro spécial de la revue culturelle de référence *Muze* est consacré à la place des femmes dans la création. Avec notamment au sommaire, le portrait de chanteuses françaises de la nouvelle génération.

NIKI DE SAINT PHALLE**LINSEL, ANNE****— NIKI DE SAINT PHALLE :
LES COULEURS DE LA VIE,
ENTRETIENS AVEC JEAN DAIVE**

Radio France, 2014, 2 CD

Série d'entretiens de la créatrice des célèbres «Nanas», ces immenses sculptures, plantureuses, aux couleurs toniques, qui firent son succès et la classèrent parmi les artistes féministes.

FAURE, LOUISE**— NIKI DE SAINT PHALLE,
UN RÊVE D'ARCHITECTE**

Réunion des musées nationaux, 2014, 1 DVD

Niki de Saint Phalle se rend célèbre, dès 1961, avec la performance artistique des «Tirs». Elle dira d'elle-même : «Quand une femme veut réellement monter au sommet de l'art international, elle y arrive. J'en suis la preuve vivante». Ce film présente et fait le point sur l'ensemble de son œuvre.

NIKI DE SAINT PHALLE**ANDREWS, SANDRINE****— NIKI DE SAINT PHALLE**

Palette..., 2012

Pour les plus jeunes, dès 7 ans

Présente la vie et les œuvres de l'artiste à travers des doubles-pages thématiques avec des jeux à la clé.

KREMPEL, ULRICH**— NIKI DE SAINT PHALLE**

Palette..., 2006

Dès 8-9 ans

Au moyen de relativement peu de texte et d'une abondante iconographie, ce titre de l'excellente collection «L'art et la manière» pose le contexte en bref et explique, à propos des «Nanas»: «Leurs courbes douces et arrondies évoquent une présence maternelle et protectrice [...]». Mais les «Nanas» sont aussi des femmes pleines de vie et d'énergie, prêtes à conquérir le monde des hommes».

REPRÉSENTATIONS STÉRÉOTYPÉES DU FÉMININ DANS LES ARTS

Muses, «femmes» ou «filles de», lolitas, popstars hypersexualisées... Les femmes évoluant dans les milieux artistiques ont été - et sont encore trop souvent - cantonnées à des rôles secondaires, associées systématiquement à un homme, définies à travers un regard masculin ou par le biais de visions stéréotypées de la féminité. Quelle place les milieux artistiques ont-ils réservé et réservent-ils encore aux femmes ? Quelles visions du féminin véhiculent-ils ? Quelles sont les marges de manœuvre pour faire voler en éclats ces carcans ?

ABDELOUAHAD, FARID**— MUSES : ELLES ONT CONQUIS
LES CŒURS***Arthaud, 2011.*

L'artiste et sa muse forment un couple indissociable et l'alliance de ces destins croisés fascine. L'auteur brosse ici vingt-cinq portraits de femmes qui ont subjugué des génies et permis la création de certaines des plus grandes œuvres des deux derniers siècles. Les muses, dont certaines sont devenues mythiques, sont des personnages concomitants et consubstantiels à l'acte de création.

BOUCHER, AGNÈS**— COMMENT EXISTER
AUX CÔTÉS D'UN GÉNIE ? :
FANNY MENDELSSOHN,
CLARA SCHUMANN, ALMA
MAHLER ET LES AUTRES***Harmattan, 2012.*

Mise en perspective de la destinée de trois femmes qui ont lutté pour que l'on se souvienne d'elles autrement que comme « sœur » ou « femme de ». Comment fait-on pour vivre et se réaliser aux côtés d'un homme d'exception quand on a soi-même du talent mais que l'on n'est « que » une femme ? Renonce-t-on ou se bat-on pour exister, en dépit de la morale, des préjugés et du conformisme ?

BOUCHER, AGNÈS**— ALMA MAHLER :
NAISSANCE D'UNE OGRESSSE***Harmattan, 2013*

Qui aujourd'hui connaîtrait Alma Schindler si elle n'était devenue Madame Gustav Mahler ? Certain-e-s l'ont dite victime de l'intransigeance obsessionnelle de son premier époux, d'autres l'ont qualifiée d'inférieure prédatrice. Elle-même pense très tôt qu'une femme n'a d'autre choix que d'être une séductrice. Ce récit dévoile le destin de cette femme exceptionnelle dont le talent et l'ambition auraient peut-être moins choqué si elle avait été un homme.

BOUTEILLE, JACQUES L**— LES FEMMES ET LES
GRANDS COMPOSITEURS***Anfortas, 2014*

Egéries, muses, amies, maîtresses ou complices, les femmes marquent la vie des artistes masculins et inspirent souvent leurs chefs-d'œuvre. Beaucoup de grands compositeurs ont été sensibles à la beauté et l'intelligence des femmes et ont traduit leurs émois dans de magnifiques créations. À travers le parcours de dix-neuf musiciens, l'auteur nous montre comment les femmes ont inspiré les plus belles pages de la musique.

BUISSON, SYLVIE— FEMMES ARTISTES :
PASSIONS, MUSES, MODÈLES*Alternatives, 2012*

Le rôle joué par les femmes artistes dans l'histoire des arts est analysé au travers de deux cents œuvres et de documents historiques. L'influence réciproque et l'interdépendance entre les artistes hommes et femmes est mise en évidence, souvent teintées de passion, d'inspiration, d'amour et de souffrance.

DAYTON, JONATHAN

— LITTLE MISS SUNSHINE

20th Century Fox, 2007, 1 DVD

Olive Hoover est retenue pour le concours de Little Miss Sunshine ; toute la famille va l'accompagner en Californie. Au milieu de fillettes transformées en poupées par le maquillage extrême et les parures extravagantes, Olive détonne, avec son allure naturelle. Son numéro de danse provocante sur la chanson « Super freak », peu conforme au modèle féminin conventionnel, finira de faire tourner le concours à la catastrophe.

— « LE FÉMINISME AU
RYTHME DE LA POP »
LES INROCKUPTIBLES*N° 985, octobre 2014*

Brandie par des stars telles que Beyoncé ou Miley Cyrus, une nouvelle forme de féminisme a fait son apparition. Récupération marketing ou réel engagement ?

GRUNBERG, TRISTAN— BLONDES MYTHIQUES :
REPRÉSENTATIONS DE LA
BLONDEUR DANS LES ARTS*Ed. du Murmure, 2012*

La chevelure d'or, tour à tour érotique, angélique ou sacrée, tisse ici des liens originaux et inédits entre ces blondes mythiques que les arts ont consacrées. De l'Antiquité à nos jours, de la littérature au cinéma, en passant par la peinture et la photographie, la blondeur se révèle être un motif artistique complexe, objet de tous les fantasmes. Les auteurs de cet ouvrage en éclairent les fascinants enjeux à travers les plus grandes œuvres.

LAMARE, PATRICE**— LES LOLITAS, AU-DELÀ
DU MIROIR : L'ABÉCÉDAIRE,
D'ALICE À ZAZIE***Rouge profond, 2013*

Ce livre a pour objectif de présenter un panorama des lolitas les plus célèbres, que ce soit des personnages de fiction ou les modèles qui les inspirèrent, ou vice versa, car parfois la fiction devient réalité.

MAUBERT, FRANCK**— LE DERNIER MODÈLE***Mille et une nuits, 2012*

Portrait de Caroline, amour d'Alberto Giacometti, dans la première moitié des années 1960. Elle deviendra sa muse et son dernier modèle.

MIKAILOFF, PIERRE**— DESPERATE ROCK WIVES***Fetjaine, 2012*

Combien furent-elles, ces jeunes femmes des sixties, amoureuses d'un jeune musicien brillant, riche et adulé, qui se retrouvèrent plus tard enfermées dans le palais de Barbe-Bleue, en compagnie d'un rocker défoncé, jaloux, infidèle ou violent... L'envers du décor fut souvent sombre pour nombre de ces jeunes filles. D'autres devinrent de véritables égéries, voire des rock stars elles-mêmes.

MISTRAL, LAURE**— ET DIEU CRÉA LES FEMMES :
LA RELIGION ET LES FEMMES***Palette..., 2004*Dès 10 ans

Quelle est l'image des femmes que nous renvoient les religions et par extension quelle est l'image des femmes dans la société ? Cette image peut-elle, doit-elle changer ? Bien qu'il s'agisse des femmes vues par le biais religieux, le propos est illustré par une abondante iconographie : une « sacrée » palette de représentations de la femme à travers l'art.

MOINE, RAPHAËLLE**— LES FEMMES D'ACTION
AU CINÉMA***Armand Colin, 2010*

Le cinéma a mis les femmes d'action en bonne place dans l'immense bazar de l'imaginaire occidental. De princesses de conte de fée en icônes postmodernes, de délinquantes en justicières, de flingueuses en amoureuses, le septième art joue à l'envie de la féminité et de ses possibles... Des héroïnes qui mêlent séduction et exploits physiques, glamour et arts du combat.

LA CASATI**PERETTI, CAMILLE DE****— LA CASATI***Stock, 2011*

Née en 1881, la plus riche héritière d'Italie est morte en 1957 en clocharde londonienne. Luisa Amman voulait faire de sa vie une œuvre d'art. Si elle y a laissé sa fortune, « La Casati » a su inspirer les plus célèbres artistes de la première moitié du XXe siècle.

VINCI, ANNA**— LA CASATI :
LA MUSE ÉGOÏSTE***Dargaud Benelux, 2013, 1 BD*

La légende rapporte que, après Cléopâtre et la Vierge Marie, la marquise Casati a été la femme la plus représentée dans l'art. Biographie de cette muse de la Belle Époque qui dilapida son immense fortune pour devenir une œuvre d'art vivante.

PLANA, MURIEL**— THÉÂTRE ET FÉMININ :
IDENTITÉ, SEXUALITÉ,
POLITIQUE***Ed. universitaires de Dijon, 2012*

Existe-t-il un traitement spécifiquement théâtral du féminin ? Comment le théâtre interroge-t-il l'identité sexuelle ? Cet art est-il sur le point de s'ouvrir, comme lieu de création spécifique, à une réelle et inédite mixité ? Divisé en six chapitres très complets, cet ouvrage aborde directement certains thèmes comme, par exemple, la question du travestissement féminin ou la sous-représentation des femmes dans le monde culturel.

SAEZ, EVELYNE**— LES MUSES : ENTRE
1850 ET 1950, DES FEMMES
D'EXCEPTION***Ouest-France, 2014*

Ce livre retrace le destin de vingt-quatre femmes, venues du monde entier et de toutes les classes sociales, qui ont pesé de façon déterminante sur l'art et la culture, pendant la période où Paris était considérée comme la capitale artistique du monde, soit entre le Second Empire et les années cinquante. Artistes, modèles ou mécènes, elles ont souvent contribué à faire naître les chefs-d'œuvre dont peuvent s'enorgueillir les musées aujourd'hui.

SAINT BRIS, GONZAGUE

— LES ÉGÉRIES RUSSES :
**LOU ANDREAS SALOMÉ,
 OLGA PICASSO, DINA VIERNY,
 GALA DALI, ELSA TRIOLET**

Lattès, 1994

Ce livre montre comment Olga devint Picasso, Gala fut Eluard avant d'être Dali, etc. Fort bien documenté, il souligne le rôle qu'ont pu jouer ces femmes dans la passion créatrice qui les reliaient à ces artistes qui étaient également les hommes de leur vie. Leur place discrète au sein de l'acte créateur questionne ainsi la notion de genre.

TRUFFAUT, FRANÇOIS

— L'HOMME QUI AIMAIT
LES FEMMES

MGM, cop. 2003, 1 DVD

Dans son art, Truffaut a toujours accordé une place de choix aux femmes et à leur représentation au cinéma. Ceci est particulièrement évident dans son film « L'homme qui aimait les femmes » : dans un cimetière, un cortège impressionnant de femmes accompagne Bertrand Morane pour la dernière fois. De l'éditrice à la baby-sitter, de l'ouvreuse de cinéma à la simple inconnue, chacune d'entre elles a jalonné l'existence de l'écrivain et inspiré son œuvre.

VEZIN, ANNETTE. VEZIN, LUC

— EGÉRIES : DANS L'OMBRE
DES CRÉATEURS

La Martinière, 2002

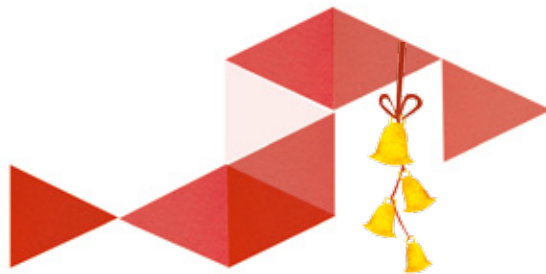
Si la création est solitaire, les artistes ne le sont pas toujours. Dans leur ombre, on trouve souvent une femme, muse ou égérie, qui les accompagne, les protège, les inspire. À travers vingt-quatre couples artiste-égérie qui ont marqué l'art du XXe siècle, cette enquête explore le processus de création.

VIERNY, DINA

— HISTOIRE DE MA VIE
RACONTÉE À ALAIN JAUBERT

Gallimard, 2009

À partir d'entretiens filmés et enregistrés, Alain Jaubert dresse le portrait de celle qui fut la muse d'Aristide Maillol et le modèle de plusieurs peintres. Dina Vierny est à l'origine de la fondation qui porte son nom et du Musée Maillol, ouvert à Paris en 1995.

DES OBSTACLES À LA PRATIQUE ARTISTIQUE DES FEMMES

Les rapports de genre traversent toutes les sphères de la société. Qu'en est-il dans les milieux de la musique et des arts ? Sont-ils plus égalitaires ? Les opportunités sont-elles les mêmes pour les artistes, quel que soit leur genre ? Quels sont les obstacles spécifiques que les femmes rencontrent pour mener leur carrière ?

ADLER, LAURE**— LES FEMMES QUI ÉCRIVENT
VIVENT DANGEREUSEMENT***Flammarion, 2007*

En dressant le portrait d'une cinquantaine d'auteures liées par la même soif d'écriture, depuis le Moyen Âge (Hildegarde de Bingen) jusqu'à aujourd'hui (Toni Morrison), cet ouvrage montre que les obstacles qui se sont sans cesse dressés devant ces femmes les ont vouées à un anticonformisme qui allait les mettre en danger.

ARGERICH, STÉPHANIE**— ARGERICH
(BLOODY DAUGHTER)***Xenix, 2010, 1 DVD*

Les pianistes Martha Argerich et Stephen Kovacevich, deux figures du monde musical classique, sous le regard de leur fille Stéphanie. Un portrait de famille intimiste qui questionne la relation entre une mère «déesse» et ses trois filles. Comment concilier maternité et carrière artistique, épanouissement personnel et vie de couple ? Une plongée saisissante au cœur de la galaxie Argerich, une famille matriarcale hors du commun.

BONNET, MARIE-JOSÈPHE**— LES FEMMES ARTISTES
DANS LES AVANT-GARDES***Jacob, 2006*

La pratique artistique des femmes a toujours été riche et abondante en France, mais l'opposition des institutions les a longtemps cantonnées à un rôle subalterne. Cet ouvrage polémique montre la persistance des clichés et des conformismes sexistes dans le petit milieu clos de l'art contemporain.

BUSCATTO, MARIE**— FEMMES DU JAZZ :
MUSICALITÉS, FÉMINITÉS,
MARGINALITÉS***CNRS, 2007*

Étude qui s'intéresse à la situation particulière des femmes dans le monde du jazz français. Le constat est en effet sans appel : seulement huit pour cent des artistes de jazz sont des musiciennes.

CAMILLE CLAUDEL**AYRAL-CLAUDE, ODILE****— CAMILLE CLAUDEL, SA VIE***Hazan, 2008*

La passion qui lia Camille Claudel à Rodin et la fin tragique qui l'emporta, internée dans un asile, ont hissé ensemble les deux artistes vers la célébrité, non sans que plusieurs commentateurs aient versé dans le mythe et les approximations. Cette biographie expose les problèmes auxquels Camille Claudel fut confrontée en tant qu'artiste femme et analyse les facteurs qui ont contribué à sa folie.

NUYTEN, BRUNO**— CAMILLE CLAUDEL***StudioCanal, cop. 2008, 1 DVD*

Passionnée par la sculpture, la jeune Camille réalise son rêve : devenir l'apprentie de Rodin. Un amour brûlant anime bientôt les deux artistes, signant la fin de la carrière de Camille.

CAMILLE CLAUDEL**CAUSSE, ROLANDE****— CAMILLE CLAUDEL, LA SCULPTURE JUSQU'À LA FOLIE***Oskar, 2014**Dès 10 ans*

Dès la naissance, son statut de fille n'a pas aidé Camille Claudel à trouver une place dans sa famille et dans la vie. Plus tard, cette même condition de femme l'empêchera d'être reconnue comme artiste à part entière, en dehors de l'influence écrasante du sculpteur Rodin.

SELLIER, MARIE**— CŒUR DE PIERRE : CAMILLE CLAUDEL ET RODIN***Nathan, 2013**Dès 12 ans*

Biographie romancée reconstituée à partir des dernières années de vie indépendante de Camille Claudel. À travers le regard curieux de la famille Bouchon, voisins fictifs de l'artiste, fruits de l'imagination de l'auteur, le roman se concentre sur la relation entre Camille et Rodin.

**ESCAL, FRANÇOISE,
ROUSSEAU-DUJARDIN, JACQUELINE**
— **MUSIQUE ET DIFFÉRENCES
DES SEXES**

Harmattan, 2000

Enquête sur l'histoire des femmes musiciennes dans les sociétés européennes, montrant comment et pourquoi les compositrices ont vu leur carrière gênée et leur production confinée aux genres mineurs (romances, mélodies, pièces pour clavier, pour enfants). L'ouvrage propose deux parties, par voix alternées : d'une part une approche socio-historique des femmes musiciennes ; d'autre part une lecture psychanalytique du parcours de quelques compositrices.

GIBAUT, CLAIRE
— **LA MUSIQUE À MAINS NUES**

Iconoclaste, 2010

Ce livre retrace un destin, une vie d'artiste et une vie de femme : « Naître à soi-même prend du temps, j'ai dû tracer ma voie dans l'un des domaines les plus masculins qui soient. Les femmes cheffes d'orchestre sont rares. C'est un métier d'engagement total, de lutte, souvent méconnu. Il est fait de gloire et de pouvoir, mais aussi d'exigence et de perfection. J'ai voulu le raconter de l'intérieur. Je sais aujourd'hui que les détours de l'existence m'ont été utiles. »

GONNARD, CATHERINE
— **FEMMES ARTISTES,
ARTISTES FEMMES :**
PARIS, DE 1880 À NOS JOURS

Hazan, 2007

L'histoire de l'accès des femmes à la pratique artistique depuis la fin du XIXe siècle est ici retracée : ouverture des académies parisiennes aux femmes, femmes dans les avant-gardes du XXe siècle (fauvisme, cubisme, surréalisme, etc.), place dans la danse, la photographie, les arts décoratifs et le cinéma, réseaux et galeries réunissant des femmes artistes, féminisme dans l'art, etc.

GREEN, ANNE-MARIE. RAVET, HYACINTHE
— **L'ACCÈS DES FEMMES À
L'EXPRESSION MUSICALE :**
**APPRENTISSAGE, CRÉATION,
INTERPRÉTATION : LES
MUSICIENNES DANS LA
SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE**

Harmattan, 2005.

Que connaît-on des musiciennes d'aujourd'hui ? Sont-elles présentes à tous les stades de l'apprentissage, de la création, de l'interprétation ? Quelle place, quelle visibilité, quelle reconnaissance – artistique et sociale – ont-elles acquises dans le monde de la musique ?

MERLET, AGNÈS**— ARTEMISIA***Arte, cop. 2012, 1 DVD*

Italie, 1610. Artemisia Gentileschi, jeune femme de dix-sept ans, fille du peintre Orazio, connaît la même passion que son père pour la peinture. Mais une femme ne peut pas entrer à l'Académie et encore moins peindre un modèle masculin nu. Sa rencontre avec Agostino Tassi, artiste rompu aux dernières techniques de l'art de peindre, va conforter sa vocation : elle obtient de son père qu'Agostino lui enseigne ce qu'elle ignore encore : l'art de la perspective.

MONNOT, CATHERINE
**— DE LA HARPE AU
TROMBONE : APPRENTISSAGE
INSTRUMENTAL ET
CONSTRUCTION DU GENRE**
Presses universitaires de Rennes, 2012

Les parcours et pratiques de trente apprenti-e-s musicien-ne-s de sept à vingt-et-un ans sont étudiés dans des établissements publics d'enseignement musical de profils sociologiques différents. Leur formation et leurs représentations en amateur puis semi-professionnel sont également analysées afin de comprendre l'impact de ces pratiques dans l'assimilation des normes sociales liées au genre.

NAUDIER, DELPHINE
**— GENRE ET LÉGITIMITÉ
CULTURELLE : QUELLE
RECONNAISSANCE POUR LES
FEMMES ?**
Harmattan, 2007

Les contributions de cet ouvrage proposent un éclairage sur la légitimité (ou son absence) des femmes impliquées dans les milieux artistiques. Elles montrent que les champs de la culture ne sont remplis d'hommes que parce que des visions bien établies leur permettent de s'y croire attendus, que des réseaux les favorisent, des mécanismes imposent leur réussite et des institutions y font perdurer leur mémoire. Quant aux femmes, elles bénéficient bien peu de ces supports qui font la légitimité des artistes.

PENNART, GEOFFROY DE
**— SOPHIE LA VACHE
MUSICIENNE**
*Kaléidoscope, 1999**Dès 4 ans*

Sophie la vache est musicienne et elle aimerait faire partie d'un orchestre. Avant qu'elle n'ait eu l'occasion de faire ses preuves, l'orchestre des éléphants juge qu'elle ne fera pas le poids, l'orchestre des girafes, qu'elle ne sera pas à la hauteur et ainsi de suite. Elle va donc monter un orchestre où seuls importent le talent et l'amour de la musique, et non pas l'aspect physique des musicien-ne-s.

— **PROFESSION CRÉATRICE :
LA PLACE DES FEMMES DANS
LE CHAMP ARTISTIQUE :
ACTES DU COLLOQUE DE
L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(18 ET 19 JUIN 2004)**

Antipodes, 2004

Peinture, sculpture, littérature, musique, danse, photographie, cinéma : pendant longtemps, les femmes ont été exclues de la pratique professionnelle des arts, leurs œuvres dévalorisées, leur accès à l'apprentissage limité. Cet ouvrage étudie la question du genre dans les arts, depuis la création littéraire féminine au XIXe siècle jusqu'aux chanteuses de jazz, en passant par le surréalisme.

RAVET, HYACINTHE

— **MUSICIENNES : ENQUÊTE
SUR LES FEMMES ET LA
MUSIQUE**

Autrement, 2011

Si les femmes sont majoritaires à apprendre la musique dans les écoles et les conservatoires, les métiers de l'interprétation musicale sont parmi les moins féminisés. Mêlant investigations historiques, états des lieux chiffrés et entretiens, l'auteure fait le point sur la parité femmes-hommes dans le monde de la musique.

ROSTER, DANIELLE

— **LES FEMMES ET LA
CRÉATION MUSICALE :
LES COMPOSITRICES
EUROPÉENNES DU MOYEN ÂGE
AU MILIEU DU XXe SIÈCLE**

Harmattan, 1998

De nombreuses compositrices ont marqué de leurs œuvres l'histoire musicale de l'Europe du XIIe au XXe siècles. L'auteure présente les vies et les œuvres de quinze compositrices hors du commun, dont les créations jalonnent cette histoire longue de plusieurs siècles. Ce choix montre qu'au-delà des différences d'époque, de pays, de condition sociale, les obstacles que les musiciennes ont rencontrés dans leur parcours musical n'ont pas vraiment changé.

FANNY MENDELSSOHN**TILLARD, FRANÇOISE****— FANNY HENSEL NÉE
MENDELSSOHN BARTHOLDY***Symétrie, 2007*

Selon Goethe, Fanny Mendelssohn (1805-1847) était aussi douée que son frère Félix. Elle dut cependant renoncer à la musique sous la pression de sa famille. Ce n'est qu'un an avant sa mort qu'elle décida de passer outre ces interdits et de publier ses compositions. Biographie de celle qui fut à la fois pianiste, organisatrice de concerts, cheffe d'orchestre et directrice de chœur.

MENDELSSOHN, FANNY ET FELIX**— LA DERNIÈRE ROSE
DE L'ÉTÉ***Doron, 2011, 1 CD*

Sylviane Deferne alterne des pièces pour piano seul de Fanny et de Felix Mendelssohn. Bien difficile de savoir qui, de la sœur ou du frère, a composé telle ou telle pièce, tant la complicité artistique est grande...

WOOLF, VIRGINIA**— UNE CHAMBRE À SOI***10-18, 2011*

À l'origine de cet essai se trouvent plusieurs conférences données par Virginia Woolf en 1928 dans deux collèges de Cambridge réservés aux femmes. Tout en restant focalisé sur le thème central de la place des femmes dans la littérature, ce texte aborde également celui de la musique. Des questions particulièrement stimulantes y sont abordées, comme la spécificité de l'écriture féminine ou l'hermaphrodisme du génie.

RESSOURCE INTERNET

Émission de France Musique qui pointe la sous-représentation des femmes dans la culture et, plus précisément, dans le secteur musical où elles représentent moins de dix pour cent de la programmation.

<http://www.francemusique.fr/actu-musicale/ou-sont-les-femmes-dans-la-musique-7766>

L'ART, UN OUTIL D'ÉMANCIPATION

L'art peut être un puissant vecteur de revendication et de changement. Comment, dans la réalité ou la fiction, les pratiques artistiques et le statut d'artiste peuvent-ils être utilisés pour transgresser les normes sociales, affirmer son indépendance et transformer les représentations de genre, de classe, d'origine et d'orientation sexuelle ?

ALBEROLA, JÉRÔME**— LES BELLES ET LES BÊTES :
ANTHOLOGIE DU ROCK AU
FÉMININ, DE LA SOUL AU MÉTAL***Camion blanc, 2012*

Depuis ses débuts au milieu du XXe siècle, le rock a été l'un des moyens d'expression artistique les plus utilisés par les femmes, qui en ont investi tous les genres musicaux, s'en servant comme vecteur d'émancipation et de revendication. Cet essai étudie la place de la condition féminine dans soixante ans d'histoire de la musique rock. Il présente non moins de huit cents artistes et montre que les femmes ont réellement imposé leur griffe dans tous les sous-genres du rock.

BEN MAHMOUD, FERIEL. DANIEL, NICOLAS**— OUM KALTHOUM, L'ASTRE
DE L'ORIENT***France 3, 2008, 1 DVD*

En tant que femme, Oum Kalthoum fut un vrai personnage de roman. Née pauvre dans un milieu paysan, elle deviendra « la voix des Arabes », un véritable mythe, à travers une carrière de plus de quarante ans. Ce film propose de redécouvrir l'art et le destin exceptionnels de cette chanteuse, à travers le culte qu'elle suscite encore aujourd'hui.

BIENNE, GISÈLE**— TATIANA SOUS LES TOITS***Ecole des loisirs, 2008*Dès 12 ans

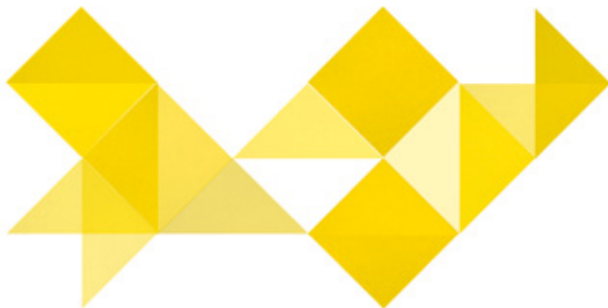
Aurore Dupin (c'était le vrai nom de George Sand) est une fillette pleine d'admiration pour sa voisine comédienne, Tatiana. En tant qu'artiste, cette dernière est perçue comme appartenant à un mode à part, vivant une autre vie. Tatiana va servir de modèle à Aurore, qui à travers tout ce qu'elle projette sur la figure de l'artiste, sera confortée dans son désir de devenir écrivaine.

DALLIER, ALINE**— ART, FÉMINISME, POST-
FÉMINISME : UN PARCOURS
DE CRITIQUE D'ART***Harmattan, 2009*

Ce livre évoque une réflexion sur les implications du féminisme dans l'art des femmes. L'auteure, professeure à l'Université de Paris, enseigne l'histoire de l'art contemporain, en mettant l'accent sur les artistes femmes. Depuis 1990, elle se revendique critique d'art sans parti pris de sexe ou de genre. Elle nous donne ici les raisons de cette évolution, sans renier pour autant ses travaux précédents.

DEVI, DULARI**— GUIDÉE PAR MON PINCEAU***Syros, 2012**Dès 6-7 ans*

D'origine très modeste, Dulari Devi travaille depuis son enfance comme bonne et n'a jamais été à l'école. Employée chez une artiste pratiquant la peinture traditionnelle « mithilâ », elle a un jour l'occasion de découvrir cet art ; dès lors, sa vie bascule. C'est à travers ses mots, et surtout sa peinture, que nous découvrons son parcours et sa fierté nouvelle : « Je ne suis plus seulement la petite domestique d'autrefois, je suis aussi artiste-peintre. »

BETH DITTO**DITTO, BETH****— DIAMANT BRUT***Lafon, 2012*

« Ma vie devait être simple et non négociable : naître, aller à l'église, travailler, me marier, avoir des enfants, mourir. » Mais Beth Ditto saura tracer son propre chemin. Fière de ses rondeurs et ouvertement homosexuelle, égérie du rock et membre du groupe Gossip, elle est définitivement hors normes. Très tôt, elle quitte sa petite ville natale du fin fond de l'Arkansas, et devient, à seulement trente ans, une chanteuse adulée, une icône gay et une muse atypique pour les créateurs et créatrices de mode.

GOSSIP**— MUSIC FOR MEN***Sony, 2009*

Album féministe à l'usage des hommes avec pour ambition de brouiller les pistes entre les identités sexuelles et de genre.

ISADORA DUNCAN**DUNCAN, ISADORA****— ISADORA DANSE
LA RÉVOLUTION***Rocher, 2002*

Recueil d'écrits et de déclarations d'Isadora Duncan (1877-1927), danseuse, mais avant tout révolutionnaire et aventurière. Elle s'exprime notamment sur l'émancipation des femmes et sa vision de la danse capable de changer la vie et de transformer le monde.

LOFIEGO, VIVIAN**— ISADORA DUNCAN, UNE
AMÉRICAINNE AUX PIEDS NUS***À dos d'âne, 2009**Dès 6 ans*

Au début du XXe siècle, l'américaine Isadora Duncan est une rebelle. Pieds nus et drapée de tissus souples, elle veut libérer le mouvement et invente la danse moderne. Après Isadora, plus personne ne danserait comme avant...

GOZLAND, JACQUELINE**— REINETTE L'ORANAISE:
LE PORT DES AMOURS***Arte, 2009, 1 DVD*

«... Jusqu'à sa disparition, en 1998 à Paris, cette enfant d'un rabbin algérien d'origine marocaine a continué de sculpter les mots de silence pour en extraire toute la sève, son âpre voix voilée jouant de l'ornementation avec discrétion et élégance, sur la danse finement ciselée des cordes et des percussions. Tout en chantant avec une rigueur sans failles la langue arabe la plus classique, elle s'accompagnait au oud, instrument généralement réservé aux hommes...»

LOUISE BOURGEOIS

GUICHARD, CAMILLE

— LOUISE BOURGEOIS

Arte, 2008, 1 DVD

Dans cet excellent portrait filmé, Louise Bourgeois évoque ses souvenirs et la question de la domination masculine, domination qu'elle a inlassablement cherchée à exorciser à travers une œuvre parfois dérangement, parce que souvent jugée impudique et violente.

SATIAT, NADINE

— AU MIROIR DE LOUISE

Flammarion, 2014

Louise Bourgeois (1911-2010), est une artiste protéiforme et une femme profondément attachante. Son œuvre est marquée par la question de la domination masculine et interroge la relation au père à travers sa propre expérience.

HOWE, ZOË

— LES FILLES ATYPIQUES : L'HISTOIRE DES SLITS

Rytrut, 2013

Quatuor totalement en avance sur son temps, The Slits furent les instigatrices du rapprochement entre le punk et le dub et allèrent inspirer The Clash, Public Image Limited ou encore Big Audio Dynamite. Menées par une furie d'à peine quinze ans, les membres du groupe demeurèrent en accord avec leurs principes, vivant dans des squats, dormant dans des vans et dépensant l'avance de leur maison de disques pour faire venir des artistes adoré-e-s pour tourner en leur compagnie. Définitivement pas des « Typical Girls ».

JEZO-VANNIER, STEVEN

— RESPECT : LE ROCK AU FÉMININ

Le Mot et le reste, 2014

En 1967, Aretha Franklin reprend « Respect » d'Otis Redding en inversant le sens des paroles pour dénoncer le règne de la misogynie. Elle n'est pas seule dans ce combat. Dans la société comme en musique, les femmes doivent gagner leur place. Mettant en avant les voix de la rébellion, l'ouvrage présente l'histoire méconnue d'un rock au féminin et décline la bande-son de l'affirmation féminine, à travers les portraits et les chansons emblématiques de cent ans de création artistique.

KIKI DE MONTPARNASSE

CATEL

— KIKI DE MONTPARNASSE

Casterman, 2007, 1 BD

« Dans le Montparnasse de bohème et de génie des années 1920, Kiki réussit à s'extraire de la misère pour devenir l'une des figures les plus charismatiques de l'avant-garde de l'entre-deux-guerres. Compagne de Man Ray, auquel elle inspirera ses photos les plus mythiques, elle sera immortalisée par Kisling, Foujita, Per Krohg, Calder, Utrillo ou Léger. Mais [...] Kiki est avant tout une des premières femmes émancipées de ce siècle. Au-delà de la liberté sexuelle et sentimentale qu'elle s'accorde, Kiki s'impose par une liberté de ton, de parole et de pensée. »

KIKI DE MONTPARNASSE

— SOUVENIRS RETROUVÉS

Corti, 2009

1929. Paris s'amuse... avant la crise. Une petite fille « de rien du tout » est élue Reine de Montparnasse. Man Ray publie d'elle des photos coquines et Ernest Hemingway rédige une préface pour l'édition américaine de ses Souvenirs. Kiki, vingt-huit ans, a déjà connu Modigliani et Soutine, Desnos et Kisling... Restés longtemps à l'état de tapuscrit, les lecteurs et lectrices pourront profiter de la version intégrale et définitive des souvenirs de cette figure culturelle féminine hors du commun.

KIKI DE MONTPARNASSE

KIKI DE MONTPARNASSE

— YVONNE GEORGE, KIKI DE MONTPARNASSE : 1925-1940

Chansophone, 1991, 1 CD

Six titres pour vérifier que Kiki, avec ses belles intonations râpeuses, terriennes, chantait comme elle vivait : à l'instinct et à la classe, pas « en lady », écrivait Hemingway, mais « en reine ».

LESUEUR, DANIEL**— GIRL'S POWER : LES FEMMES S'EMPARENT DU CLIP***Camion blanc, 2012*

Via la scène, le disque et plus tard le clip, les femmes ont investi le monde du jazz, du blues, du rock, de la soul et du rap. Et cela s'est fait avec panache, en douceur, avec un érotisme agressif ou même dans la violence. Certaines y ont perdu la vie, mais elles ont laissé un nom, une œuvre.

MARTIN, SIMON, DUBOIS, BERTRAND**— MA GRAND-MÈRE CHANTE LE BLUES***Rouergue, 2011*Dès 8 ans

Budy Slim tombe du ciel sur sol français un matin d'été, avec des centaines d'autres soldats américains. C'est la guerre ; armé de sa guitare et du blues qu'il sait en tirer, Budy conquiert en tout cas le cœur de la grand-mère du titre, jeune fille à l'époque. Quand, à la fin de la guerre, « Budy Slim est reparti en Amérique avec son régiment, il a laissé un grand vide dans le cœur de la grand-mère et un grand plein dans son ventre ». Depuis, grand-mère chante le blues, jusqu'à en devenir célèbre.

SERAPHINE**PROVOST, MARTIN****— SÉRAPHINE***Xenix, cop. 2009, 1 DVD*

En 1912, le collectionneur allemand Uhde, premier acheteur de Picasso et découvreur du Douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine, quarante-huit ans. Il remarque chez des notables une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est grande d'apprendre que l'auteure n'est autre que Séraphine. S'instaure alors une relation poignante et inattendue entre le marchand d'art d'avant-garde et la femme de ménage visionnaire.

VIRCONDELET, ALAIN**— SÉRAPHINE : DE LA PEINTURE À LA FOLIE***Albin Michel, 2009*

L'auteur retrace la vie de Séraphine Louis, artiste révélée par le critique d'art et galeriste Wilhelm Uhde. Célèbre dans les années 1920, elle sombra dans la folie et fut internée en hôpital psychiatrique où elle mourut de faim pendant la guerre. Qui se souvient de cette vie cachée, de ce destin qui fit d'une humble femme de ménage une des plus grand-e-s peintres halluciné-e-s du XXe siècle, cloîtrée dans sa cellule, luttant contre la faim et la tyrannie de ses délires ?

RECKITT, HELENA**— ART ET FÉMINISME***Phaidon, 2005*

En art contemporain aussi, le mouvement féministe a été à l'origine de belles innovations. Ce livre présente les expériences d'artistes ayant donné un nouvel élan à un art considéré comme une démarche à la fois politique et esthétique. Il met également en évidence le lien existant entre les différentes générations d'artistes féministes depuis la fin des années soixante à nos jours.

RIEDMATTEN, EMMANUELLE DE**— CAROLE ROUSSOPOULOS,
UNE FEMME À LA CAMÉRA***RTS, cop. 2012, 1 DVD*

Le parcours de vie de Carole de Kalbermatten, Valaisanne de bonne famille qui, à vingt-et-un ans, gagne Paris, où elle rencontre Paul Roussopoulos. Le film a pour centre son travail de pionnière de la vidéo et pour périphérie son couple, l'amour comme source d'énergie permanente, une incessante complicité créatrice, la découverte des premiers outils de la vidéo, Jean Genet, le militantisme, la cause des femmes et des plus démunis-e-s.

RENAULT, CHRISTOPHE**— CHANSONS D'EDITH PIAF
EN BANDES DESSINÉES***Petit à petit, 2001, 1 BD*Dès 13 ans

Choix de chansons illustrées par différent-e-s auteur-e-s de bande dessinée. Les chansons choisies sont mises en relation avec un épisode de la vie d'Edith Piaf, brièvement racontée en introduction. Issue d'un milieu très pauvre, Edith Piaf aura réussi à s'en extraire par la chanson pour devenir une star mondiale.

SIGISMONDI, FLORIA**— LES RUNAWAYS***Metropolitan, 2010, 1 DVD*

Los Angeles, 1975. Joan Jett et Cherie Currie, deux adolescentes rebelles, se rencontrent et deviennent les figures emblématiques de ce qui se révélera être le plus célèbre des groupes de glam rock féminin, les Runaways. Après une irrésistible ascension dans une Californie en ébullition créative, ces deux jeunes stars légendaires vont ouvrir la voie aux nouvelles générations de musiciennes.

UBAC, CLAIRE**— LE CHEMIN DE SARASVATI***Ecole des loisirs, 2010*Dès 12 ans

« Les filles ? Des êtres stupides. Des bouches inutiles à nourrir. Les marier ? La dot coûte cher. Mieux vaut les tuer dans l'œuf. » Le destin d'Isaï, orpheline de mère élevée par sa tante, semble compromis. Heureusement Sarasvati, la déesse au luth, veille, et la musique offrira à Isaï un meilleur avenir.

ZIOUANI, ZAHIA**— LA CHEF D'ORCHESTRE***Carrière, 2010*

Née de parents mélomanes, l'auteure a dû se battre contre une accumulation de préjugés : femme, elle choisit un métier d'homme, considérée trop jeune pour exercer le métier de chef-fe d'orchestre, fille d'immigré-e-s algérien-ne-s, elle combat les idées réductrices et propose de la musique classique... en banlieue !

RESSOURCE INTERNET

Article du Courrier International sur les Riot grrrl, mouvement punk rock alternatif et féministe, initié par de toutes jeunes femmes au début des années nonante.
<http://www.courrierinternational.com/article/2011/07/07/le-punk-feministe-des-riot-grrrl>

BROUILLER LES FRONTIÈRES DU GENRE

Jouant avec la bicatégorisation femmes-hommes, les artistes ont, de tout temps, recouru au travestissement sous toutes ses formes. Des castrats des XVIIe et XVIIIe siècles aux mouvements queer actuels, en passant par les écrivaines publiant sous un pseudonyme masculin, comment les arts, et notamment la musique, permettent-ils de remettre en question les frontières du genre ?

AUBRY, CHANTAL**— LA FEMME & LE TRAVESTI***Rouergue, 2012*

L'acteur travesti vient du fond des âges et apparaît très tôt dans toutes les cultures. Parce que les hommes ont interdit l'espace public aux femmes, ils ont été amenés, en Occident comme en Orient, à prendre leur place sur scène. L'auteure montre les mécanismes de cette éviction et de cette sublimation, jusqu'à son renversement par une revendication transgenre généralisée dont le monde du spectacle vivant est l'une des pointes avancées. Du travesti contraint au travesti émancipateur, c'est la condition des femmes dans des sociétés d'hommes faites pour les hommes qui est ici en question.

BOWIE, DAVID**— THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS OF MARS***EMI, 1999, 1 CD*

Avec cet album de 1972, David Bowie crée le personnage de Ziggy Stardust, androgyne extraterrestre, annonciateur des révolutions sexuelle et musicale et qui inspirera celui de Ziggy dans la comédie musicale française Starmania.

BOY GEORGE**— PRENDS-LE COMME UN HOMME***Lafon, 1996*

La star de la chanson anglaise des années quatre-vingts raconte ses succès avec le groupe Culture Pub, son mal de vivre, son ambiguïté sexuelle, sa plongée dans la drogue et enfin sa résurrection.

LES CASTRATS

BARBIER, PATRICK

— HISTOIRE DES CASTRATS

Grasset, 2008

Entre 1600 et 1800, les grandes vedettes de l'opéra étaient des chanteurs au genre hybride, « hommes » par la naissance, « femmes » par la castration. Ils étaient formés dans les conservatoires de musique de Naples, d'où ils partaient ensuite chanter dans les grands théâtres d'Europe. L'auteur nous instruit sur leur origine sociale, les circonstances de leur mutilation, leur formation musicale, leurs carrières et leurs rivalités professionnelles, leurs amours tumultueuses, puis leur vieillesse souvent mélancolique. Les castrats finirent par disparaître à partir de la Révolution.

CORBIAU, GÉRARD

— FARINELLI, IL CASTRATO

TF1, cop. 2009, 1 DVD

En devenant l'égal des dieux, Carlo perd sa part d'humanité. Le film de Gérard Corbiau dépeint la biographie romancée de Carlo Broschi, dit « Farinelli », le plus fameux des castrats, ces chanteurs qui inspiraient à leurs contemporains, fascination et mépris. Le DVD contient également un documentaire consacré aux castrats.

LES CASTRATS

BARTOLI, CECILIA

— SACRIFICIUM: LA SCUOLA DEI CASTRATI

Decca, 2009, 2 CD

L'exploitation du corps à des fins esthétiques n'est pas un phénomène nouveau. Le trouble et l'enchantement que produisaient les voix des castrats sur le public furent tels que, durant plus de deux cents ans, de jeunes garçons furent mutilés sexuellement au nom de la perfection musicale et de la virtuosité. Cecilia Bartoli, mezzo-soprano, interprète une sélection représentative des airs que chantaient les castrats. Elle est accompagnée par l'ensemble Il Giardino armonico, dirigé par Giovanni Antonini.

GEORGE SAND**DUFRESNE, CLAUDE****— APPELEZ-MOI GEORGE SAND***Lafon, 2004*

George Sand, auteure de pièces de théâtre et d'innombrables romans, est également musicienne. Elle joue du piano, de la harpe et milite pour la cause féminine. Ce livre présente une femme exceptionnelle, passionnée, indépendante, rebelle, mais aussi engagée dans la lutte contre les inégalités, qu'il s'agisse de la pauvreté ou de la condition des filles de son temps.

MORIN-ROTUREAU, EVELYNE**— GEORGE SAND***PEMF, 2004**Dès 13 ans*

À la fois écrivaine, musicienne, féministe et muse, George Sand a vécu en femme libre. Un «roman document» paru dans la belle collection de romans illustrés «Histoire d'elles».

EDWARDS, BLAKE**— VICTOR VICTORIA***Warner, 2002, 1 DVD*

Victoria, à la superbe voix d'opéra, ne trouve pas d'emploi. Elle fait la connaissance de Toddy, un artiste renvoyé du cabaret où il se produisait qui lui offre l'hospitalité. Une idée vient à ce dernier : transformer la jeune femme en jeune homme. Victoria devient ainsi Victor, comte polonais et coqueluche du Tout-Paris qui se presse pour voir son numéro de travesti féminin.

KHADRA, YASMINA**— L'IMPOSTURE DES MOTS***Julliard, 2002*

Lorsqu'en janvier 2001, la star de la littérature Yasmina Khadra publie son roman autobiographique «L'écrivain» et révèle ainsi sa véritable identité d'homme, il ne s'attendait pas à devoir rendre des comptes sur son passé d'officier supérieur de l'armée algérienne. L'auteur se trouve alors confronté au jeu cruel qui oppose le militaire et l'écrivain. Pas facile de savoir qui a le plus à perdre.

ANTONY AND THE JOHNSONS**SOLAL, JÉRÔME****— LA VOIX D'ANTONY***Le Mot et le reste, 2011*

Ce livre suit l'itinéraire du chanteur du groupe Antony and the Johnsons. L'auteur se met à l'écoute d'une voix trans qui dévoile une identité «in progress». Mêlant analyse et biographie, cet essai tente d'éclairer le mystère de cette voix unique. Le texte est suivi par une discographie détaillée, commentée et illustrée.

ANTONY AND THE JOHNSONS**— I'M A BIRD NOW***Secretly Canadian, 2004, 1 CD*

Deuxième album du groupe qui fit connaître la voix androgyne d'Antony en Europe.

SOMET, HÉLÈNE**— LES TRAVESTIES
DE L'HISTOIRE***First, 2014*

Portraits de femmes qui n'ont eu d'autre choix que de se travestir, de voler une identité d'homme pour vivre telles qu'elles l'entendaient et ont ainsi osé enfreindre les codes sociaux et vestimentaires, les lois religieuses, morales ou juridiques. Mystiques, guerrières, savantes, aventurières ou artistes, figures oubliées ou au contraire devenues légendaires pour avoir osé braver l'ultime interdit, ces femmes ont en commun une soif de vivre à leur manière, envers et contre tout.

RESSOURCES INTERNET

Les temps changent : l'Autriche a remporté le prix de l'Eurovision avec « Rise like a phoenix », la chanson de Conchita Wurst, dragqueen à barbe.

http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/05/11/six-choses-a-savoir-sur-conchita-wurst-la-drag-queen-qui-a-remporte-l-eurovision_4414784_3246.html

Adèle d'Affry, duchesse di Castiglione Colonna (1836-1879), sculptrice et peintre, a choisi de prendre le pseudonyme de « Marcello » afin de faire sa place dans le monde de l'art qui était encore dominé par les hommes : <http://www.fondation-marcello.org/francais/?PHPSESSID=42e94894039f9d0b52d6dfadd7310be7>

C'est à travers son propre corps que l'artiste Orlan interroge le travestissement et le genre. Pour ce faire, elle n'hésite pas à recourir à la chirurgie esthétique et impose à son corps toutes sortes d'irréremédiables changements. Dans cette émission diffusée sur France Culture, celle qui se définit comme « hybridée » explique le sens de sa démarche :

<http://www.franceculture.fr/emission-a-voix-nue-orlan-artiste-corps-rebelle-15-2012-12-03>

Les Inrocks se penchent sur le parcours de cinq rappeurs queers incontournables de la scène hip-hop actuelle, des artistes transgenres qui bousculent ce milieu traditionnellement sexiste et homophobe :

<http://www.lesinrocks.com/2013/06/07/musique/5-rappeurs-queer-a-ne-pas-rater-sur-scene-cet-ete-2-11401325/>

AUTRES RESSOURCES

Bibliothèque Filigrane (F-Information)

Rue de la Servette 67

1202 Genève

022 740 31 41

www.f-information.org/filigrane

Bibliothèque musicale de la Ville de Genève

Maison des arts du Grütli

Rue du Général-Dufour 16

1204 Genève

022 418 35 80

<http://www.ville-ge.ch/bge/bmus>

Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux

MEG

Boulevard Carl-Vogt 65

1205 Genève

<http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php>

Bibliothèque d'art et d'archéologie

5, promenade du Pin

1204 Genève

022 418 27 00

<http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/bibliotheque>

Bibliothèque du Conservatoire de Musique de Genève

Place Neuve 5

1204 Genève

022 319 60 41

www.cmusge.ch/catalogue_en_ligne

Association Femmes et musique

<http://www.femmesetmusique.com>

Forum Diversité Musicale Suisse (FMD)

<http://www.musicdiversity.ch>

ADRESSES ET CONTACT

Bibliothèque de la Cité

5 Place des Trois-Perdrix

1204 Genève

022 418 32 66 salle d'actualité

022 418 32 27 Labo Cité

La bibliothèque de la Cité est fermée jusqu'au printemps 2015 pour le réaménagement de ses locaux. Pendant les travaux, la salle d'actualité au 4e étage reste ouverte, ainsi que le Labo Cité : un espace de découverte autour du numérique en bibliothèque.

Bibliothèque des Eaux-Vives

2 rue Sillem

1207 Genève

022 418 37 70 adultes

022 418 37 72 jeunes

Bibliothèque de la Jonction

22 bd Carl-Vogt

1205 Genève

022 418 97 10 adultes

022 418 97 12 jeunes

Bibliothèque/Discothèque des Minoteries

3-5-7 Parc des Minoteries

1205 Genève

022 418 37 40 adultes

022 418 37 42 jeunes

022 418 37 46 discothèque

Bibliothèque hors murs - Bibliobus

022 418 92 70 (répondeur 24h/24h)

Bibliothèque des Pâquis

17 rue du Môle

1201 Genève

022 418 37 50 adultes

022 418 37 52 jeunes

Bibliothèque de la Servette

9 rue Veyrassat

1202 Genève

022 418 37 80 adultes

022 418 37 82 jeunes

Bibliothèque de Saint-Jean

19 avenue des Tilleuls

1203 Genève

022 418 92 01 adultes

022 418 92 02 jeunes

INDEX DES TITRES

Accès des femmes à l'expression musicale : apprentissage, création, interprétation (L)	45	Desperate rock wives	32
Alma Mahler : naissance d'une ogresse	29	Diamant brut	57
Appelez-moi George Sand	76	Diego et Frida	13
Argerich (Bloody daughter)	40	Dorothea Tanning	12
Art et féminisme	66	Egéries : dans l'ombre des créateurs	37
Art, féminisme, post-féminisme : un parcours de critique d'art	55	Egéries russes (Les)	36
Artemisia	46	Entre femmes	13
Au miroir de Louise	60	Et Dieu créa les femmes : la religion et les femmes	33
Belles et les bêtes : anthologie du rock au féminin, de la soul au métal (Les)	54	Fanny Hensel née Mendelssohn Bartholdy	50
Blondes mythiques : représentations de la blondeur dans les arts	31	Farinelli, il castrato	74
Camille Claudel	42	Féminisme au rythme de la pop (Le)	31
Camille Claudel, la sculpture jusqu'à la folie	43	Femme & le travesti (La)	72
Camille Claudel, sa vie	42	Femmes artistes : passions, muses, modèles	30
Carole Roussopoulos, une femme à la caméra	66	Femmes artistes dans les avant-gardes (Les)	41
Chambre à soi (Une)	51	Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours	45
Chansons d'Edith Piaf en bandes dessinées	67	Femmes d'action au cinéma (Les)	33
Chef d'orchestre (La)	68	Femmes de la chanson (Les)	11
Chemin de Sarasvati (Le)	68	Femmes du jazz : musicalités, féminités, marginalités	41
Cherchez la femme	16	Femmes et la création musicale : les compositrices européennes du Moyen Age au milieu du XX ^e siècle (Les)	49
Clara Schumann : la vie à quatre mains	17	Femmes et les grands compositeurs (Les)	29
Cœur de pierre : Camille Claudel et Rodin	43	Femmes qui écrivent vivent dangereusement (Les)	40
Comment exister aux côtés d'un génie ?	28	Filles atypiques : l'histoire des Slits (Les)	61
Compositrices françaises au XX ^e siècle	10	Fly girls : histoire(s) du hip-hop féminin en France	19
De la harpe au trombone : apprentissage instrumental et construction du genre	46	Frida	14
Dernier modèle (Le)	32	Frida Kahlo, une peinture de combat	14
Dernière rose de l'été (La)	50	Genre et légitimité culturelle : quelle reconnaissance pour les femmes ?	47
		George Sand	76
		Girl's power : les femmes s'emparent du clip	64
		Guidée par mon pinceau	56

Histoire de ma vie racontée à Alain Jaubert	37
Histoire des castrats	74
Homme qui aimait les femmes (L')	36
Horses	21
I'm a bird now	78
Imposture des mots (L')	77
Isadora danse la révolution	58
Isadora Duncan, une Américaine aux pieds nus	58
Just kids	21
Kiki de Montparnasse	62
La Casati	34
La Casati : la muse égoïste	34
Lili Boulanger : compositrice du XX ^e siècle	10
Little Miss Sunshine	30
Lolitas, au-delà du miroir : l'abécédaire, d'Alice à Zazie (Les)	32
Louise Bourgeois	60
Ma grand-mère chante le blues	64
Mademoiselle : Nadia Boulanger	18
Martha Graham in performance	15
Mémoire de la danse	15
Michèle Reverdy, compositrice intranquille	19
Muses : entre 1850 et 1950, des femmes d'exception (Les)	35
Muses : elles ont conquis les cœurs	28
Music for men	57
Musiciennes : enquête sur les femmes et la musique	48
Musique à mains nues (La)	44
Musique et différences des sexes	44
MUZE : Littérature, musique, arts plastiques, cinéma, photographie	23
Niki de Saint Phalle	25
Niki de Saint Phalle : les couleurs de la vie	24
Niki de Saint Phalle, un rêve d'architecte	24

Oum Kalthoum, l'astre de l'Orient	54
Peinture de Dorothea Tanning (La)	12
Pina	22
Pionnières et créatrices en Suisse romande : XIX ^e et XX ^e siècle	18
Prends-le comme un homme	73
Profession créatrice : la place des femmes dans le champ artistique	48
Reinette l'Oranaise : le port des amours	59
Respect : le rock au féminin	61
Rêves dansants sur les pas de Pina Bausch (Les)	22
Rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders of Mars (The)	72
Runaways (Les)	67
Sacrificium : la scuola dei castrati	75
Séraphine	65
Séraphine : de la peinture à la folie	65
Soirées musicales ; Trois romances, op. 11 et op. 21 ; Quatre pièces fugitives	17
Sophie la vache musicienne	47
Souvenirs retrouvés	62
Tatiana sous les toits	55
Théâtre et féminin : identité, sexualité, politique	35
Touch the sound : a sound journey with Evelyn Glennie	20
Travesties de l'histoire (Les)	79
Victor Victoria	77
Voix d'Antony (La)	78
Yvonne George, Kiki de Montparnasse : 1925-1940	63bilbiol

Impressum

Cette bibliographie a été réalisée par :

Alessandra Bernasconi, Mireille Favez, Yvette Guibert et Géraldine Veyrat
Merci à Salomé Baron (A21) pour la relecture attentive

Graphisme et illustration : Olga Fabrizio – www.olga-olga.ch

Impression : Centrale Municipale d'Achat et d'Impression, Ville de Genève

Tirage : 2500 exemplaires

Février 2015

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'égalité 2015, une collaboration entre le Pôle Egalité-Diversité du Service Agenda 21 – Ville durable et le Service des Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève.

Coordination : Olivia Cupelin, Paul Ghidoni (BM), Guillaume Mandicourt et Héroïse Roman (A21)