

« A l'ombre d'un Schumann, d'un Mendelssohn, d'un Mahler, quelques talents se sont brûlé les ailes... Sacrifiées, vraiment ? ... »

FANNY MENDELSSOHN HENSEL (1805-1847)

Elevée dans l'atmosphère cultivée de l'intelligentsia berlinoise, Fanny Mendelssohn reçoit une éducation soignée qui inclut le piano et la composition. Tenue à l'écart d'une carrière musicale par son père et son frère, Fanny Mendelssohn sera néanmoins encouragée par son mari, le peintre Wilhelm Hensel. Parmi ses quelques 250 lieder et 100 pièces pour piano, seules de rares œuvres seront publiées et la plupart paraîtront à titre posthume.

CLARA WIECK SCHUMANN (1819-1896)

Fille de l'un des plus célèbres professeurs de piano de son temps, Clara Wieck reçoit une éducation musicale de premier plan et se fait connaître au niveau européen comme pianiste virtuose. Très sollicitée par sa carrière et sa vie de famille, elle écrit seulement une quarantaine d'œuvres, de 1830 à 1853, pour elle-même ou en écho à son époux Robert Schumann.

TABLEAU IV - LA GOMME ET LE CRAYON : OSTINATO

« Vous qui avez été assez folles pour forcer le destin ! ... Et dessiner des fenêtres sur le ciel... que d'autres après vous ouvriront pour prolonger cette féerie : écrire malgré tout ! »

Comme dans un « livre ouvert » par la chanteuse-comédienne, ce tableau donne à entendre la musique de Louise Farrenc, Marie Jaëll, Germaine Tailleferre... Puis les fenêtres s'ouvrent sur le présent, et toutes les promesses offertes par toutes ces semeuses de rêves...

LOUISE FARRENC (1804-1875)

Pianiste et professeure de piano au Conservatoire de Paris de 1842 à 1872, Louise Farrenc compte parmi ses plus fervents admirateurs son mari Aristide - lui-même flûtiste et compositeur. Grâce au soutien de celui-ci, elle publie ses œuvres ainsi qu'une anthologie du XVIe au XIXe siècle. Elle a écrit de nombreuses pièces pour le piano, des œuvres de musique de chambre et trois symphonies.

MARIE JAËLL (1846-1925)

Enfant prodige, Marie Jaëll est une pianiste virtuose de réputation européenne ainsi qu'une compositrice reconnue et appréciée. Passionnée par la pédagogie, elle met au point une remarquable méthode d'enseignement, toujours pratiquée de nos jours, basée sur le développement des facultés mentales et des capacités auditives et visuelles du musicien.

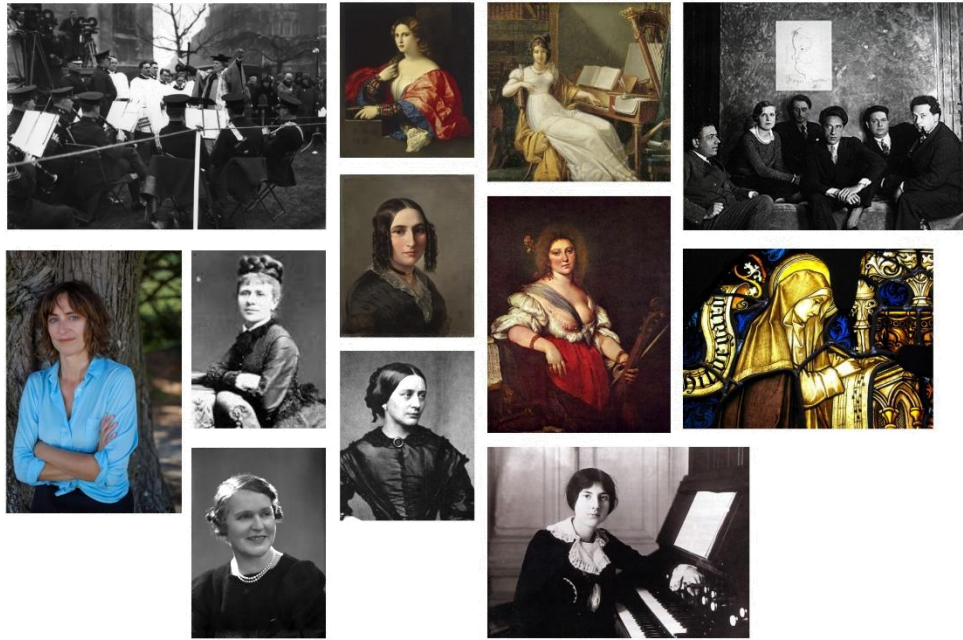
GERMAINE TAILLEFERRE (1892-1983)

Unique femme du célèbre groupe des Six, Germaine Tailleferre laisse une œuvre abondante et variée qui aborde tous les genres : instrument seul, musique de chambre, musique symphonique, ballet, opéra, et même musique de film. Mêlant une netteté néo-classique qui trahit l'influence de Stravinsky et une subtilité harmonique héritée de Ravel, les œuvres de Germaine Tailleferre conjuguent élégance et vitalité.

TABLEAU V – FINAL : VIVACE CON FANTASIA

Une musique originale pour voix et quatuor de Christine Massetti clôture le spectacle sur un mode jubilatoire.

Des fenêtres sur le ciel

Destins de compositrices

Spectacle musical écrit par Christine Massetti

Mis en scène par Frédéric Prévost

Interprété par Isa Lagarde, soprano, et le Quatuor Talea

Saison des Musicales du Val d'Europe

Production : ExcellArt en collaboration avec l'Ensemble Intégral

Directrice artistique, compositrice, violoniste | <https://christine-massetti.fr/>

La conception du spectacle *Des fenêtres sur le ciel* a été pour moi l'occasion de me replonger au cœur de mes premières émotions musicales, et à la naissance de ce désir d'écriture enraciné dans l'enfance.

En même temps que la musicienne adulte que je suis découvrait ces multiples destins de femmes compositrices qui m'avaient longtemps été cachés, l'idée d'y jeter un regard subjectif et personnel a germé.

C'est cette jubilation que j'ai voulu mettre en scène : celle de la découverte d'une création obstinée, jaillissant malgré les obstacles et les interdits.

Le procédé du collage m'a permis d'ébaucher une sorte de puzzle, incomplet bien sûr, mais faisant émerger le visage de femmes trop souvent méconnues, si différentes et pourtant unies dans une même passion.

L'esprit d'enfance anime ce spectacle, et le final, inspiré d'Alice au pays des merveilles, est une mise en abîme de l'acte d'écriture : la chanteuse, qui a incarné tantôt Hildegard von Bingen, tantôt Ethel Smyth ou Hélène de Montgeroult, deviendra une compositrice d'aujourd'hui, ébauchant « en direct » un opéra.

Avec mes partenaires musiciennes et le metteur en scène Frédéric Prévost, ce spectacle, collectivement mûri, se voudrait à la fois précurseur, décalé, impertinent, tantôt émouvant, tantôt drôle, admiratif des grandes inspiratrices de l'histoire, et plus que jamais engagé dans le présent.

Christine Massetti

Découvrir les artistes :

<https://christine-massetti.fr/>

<https://www.excellart.org/isa-lagarde/>

<https://www.excellart.org/quatuor-talea/>

<https://fredericprevost.blogspot.com/>

En savoir plus sur le spectacle :

TABLEAU I - ENFANCE DE L'ART : ANDANTE

« J'avais 6 ou 7 ans. En même temps que les mots, j'avais appris à tracer des notes de musique sur des portées. L'idée de jouer avec ce merveilleux puzzle a rapidement pointé son nez. Je ne sais d'où elle venait, la lumineuse... Oui mais voilà : les compositeurs étaient tous morts, et c'étaient tous des hommes... »

Depuis la banlieue parisienne où l'auteure grandit, les fenêtres s'ouvrent sur la Renaissance italienne en passant par le Moyen-Age d'Hildegard von Bingen.

HILDEGAARD VON BINGEN (1098-1179)

Abbesse bénédictine, mystique, mais aussi naturaliste, médecin, femme de lettres et compositrice, Hildegard von Bingen est l'une des figures féminines les plus remarquables du Moyen-Age. Elle a composé plus de 70 œuvres dont un drame liturgique, *Ordo virtutum*. Béatifiée dès 1244, elle fait l'objet d'une forte dévotion durant le Moyen-Age. Elle sera canonisée en 2012.

FRANCESCA CACCINI (1587-1641)

Surnommée « La Cecchina », cette enfant de musiciens apprend dès son plus jeune âge le chant, le clavecin, le luth, la théorie musicale et la composition – mais aussi le latin, la rhétorique, la poésie, la géométrie, l'astrologie ou la philosophie. Elle est la première femme à composer un opéra, en 1625, commande de la grande duchesse de Toscane Marie-Madeleine d'Autriche.

TABLEAU II - LES COMBATIVES : ALLEGRO

De Germaine Tailleferre à la prison d'Ethel Smyth, compositrice et suffragette, du combat de la fulgurante Lili Boulanger aux chemins de traverse empruntés par les trouveresses et les troubairitz, le long cortège des pionnières ...

HÉLÈNE DE MONTGEROULT (1764-1836)

Une des meilleures interprètes de piano-forte et improvisatrices de son temps, Hélène de Montgeroult fait partie des premiers professeurs du Conservatoire de Musique de Paris. Elle est l'auteure d'une méthode de pianoforte qui fait durablement autorité et compositrice d'œuvres au langage musical novateur, ce qui lui vaut d'être souvent imitée (et plus rarement citée).

ETHEL SMYTH (1858 – 1944)

Née d'une mère française et d'un père général britannique, Ethel Smyth décide de devenir compositrice à l'âge de douze ans. Malgré le refus de ses parents, elle part pour Leipzig en 1877 et reçoit les encouragements de Piotr Ilitch Tchaïkovski. En Angleterre, ses compositions remportent de nombreux succès et lui valent d'être anoblie en 1922. Ethel Smyth s'engage dans le mouvement des suffragettes, dont elle compose l'hymne « The March of the Women ».

TABLEAU III - LES SACRIFIÉES ?... RUBATO

Passage par les salons romantiques, hors desquels une carrière de pianiste virtuose ou de pédagogue est parfois envisageable, mais pas de compositrice. Evocation de la géniale et tempétueuse Marie Jaëll, et d'une certaine Clara, d'une Fanny, d'une Alma...