

Bibliographie Femmes / Musique

Mouvements Riot grrrls

- [Riot Grrrl, quand les filles ont pris le pouvoir \[D.V.D.\] / réal. et scénario de Sonia Gonzalez](#)

“Aujourd'hui, partout dans le monde, on voit éclore des manifestations d'un nouveau féminisme, jeune, provocateur et radical. Pour faire passer ce discours, ces femmes ont choisi un mode d'action : la musique rock. Alors que les Pussy Riot choquent la Russie et passionnent l'Occident, des filles comme Peaches ou Grimes jouent à guichets fermés, tandis que des artistes comme Kathleen Hanna font leur come-back pour mieux nous rappeler que tout a commencé en 1990 dans un coin perdu des Etats-Unis.”

Pour aller plus loin : [Pussy riot grrrls \[Livre\] : émeutières / Manon Labry ; préface d'Elsa Dorlin](#)

Manon Labry retrace les origines du mouvement riot grrrls, qui a pris ses racines à la fin des années 80 à Olympia, tout juste après le mouvement grunge. Le mouvement est une réponse à la vague punk, dont il critique le machisme naissant, tout en adoptant ses moyens de diffusion (fanzines, diy) : programmation entièrement masculine, agressions sexuelles dans les fosses des salles de concert. Les riot grrrls détournent les codes attendus de l'artiste femme : poses outrancières, thématiques crues (menstruations, masturbation ...) , et elles invitent le public féminin à se réapproprier les concerts, en les faisant avancer près de la scène. Le mouvement est aussi une réaction au mouvement féministe, dans lequel ces artistes ne se reconnaissent pas complètement : elles utilisent ici d'autres moyens d'expression qui leur correspondent mieux.

Manon Labry raconte l'histoire des groupes emblématiques de ce mouvement (Bikini Kill, Bratmobile, etc), l'heure moyen d'expression et de réappropriation du corps féminin, les frictions entre tentation du mainstream vs underground.

- [Riot Grrrls \[Livre\] : chronique d'une révolution punk féministe / Manon Labry](#)

“Les riot grrrls ont été bien davantage qu'un simple courant musical : appliquant les principes du Do-It-Yourself, elles ont construit une véritable culture alternative, dont la force de frappe tient en une "proposition" que suivront des milliers de jeunes femmes : celle d'oser devenir qui elles sont et de résister corps et âme à la mort psychique dans une société capitaliste et patriarcale. Manon Labry retrace l'histoire de cette révolution politique et culturelle. Elle déploie une écriture punk bien frappée qui entremêle paroles de chansons, témoignages, réflexions personnelles, extraits de fanzines et illustrations pour faire la chronique d'une génération.”

- [Pussy Riot \[Livre\] / Masha Gessen ; traduit de l'anglais par Emmanuel Colin](#)

Masha Gessen s'intéresse ici à l'histoire du groupe punk pussy riot, qui a émergé dans les années 2010 en Russie en réaction au régime de Vladimir Poutine. Elle raconte leur modes d'actions et le durcissement de leur activisme et la réponse faite par le régime politique. Photographies intéressantes de Denis Sinyakov.

- [Angry women in rock. 01 \[Livre\] / Interviews by Andrea Juno](#)

Analyses sociologiques femme/milieu musical

- [Diagonale sonore : le genre de la musique](#) / Marie Buscatto et Raphaëlle Tchamitchian

Vidéo d'un entretien avec Marie Buscatto, qui revient sur son enquête sur les femmes du jazz, quasiment 10 ans après. Entretien passionnant pour prendre connaissance des stéréotypes de genre qui existent encore fortement dans ce milieu musical et sur les discriminations dont sont victimes les artistes femmes.

Pour aller plus loin : [Femmes du jazz \[Livre\] : musicalités, féminités, marginalités / Marie Buscatto ; préface de Howard S.Becker](#)

- Podcast [Les couilles sur la table "En musique, les hommes donnent le la"](#)

Hyacinthe Ravet parle ici des discriminations à l'encontre des femmes dans l'ensemble du milieu musical : constitution des groupes musicaux, recrutement dans les orchestres, programmation, etc. Entretien qui permet d'aborder de nombreux points sur les femmes dans la musique, et qui est une première approche de cette question.

Pour aller plus loin : [Musiciennes \[Livre\] : enquête sur les femmes et la musique / Hyacinthe Ravet](#)

- La lente féminisation des professions culturelles Marie GOUYON, Frédérique PATUREAU, Gwendoline VOLAT

Artistes femmes/histoire de la musique

- [La musique a-t-elle un genre ? / sous la direction de Mélanie Traversier et Alban Ramaut ; préface Eliane Viennot](#)

L'ouvrage s'intéresse aux inégalités de genre, qui tendent à invisibiliser les femmes artistes : il étudie sur la durée longue ce phénomène à l'oeuvre à la fois dans l'histoire

de la musique, l'imaginaire, la pratique de création et la programmation musicale. A travers 16 études repérant les différents biais disqualifiant les talents féminins, permet d'analyser les stéréotypes de genre dans la musique.

- **Histoire de la musique**

- https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/femmes-artistes_-14-grand-entretien
- [Musique maestra \[Livre\] : le surprenant mais néanmoins véridique récit de l'histoire des femmes dans la musique du XVIIe au XIXe siècle / Évelyne Pieiller](#)

- **Rock**

- [Girls rock \[Livre\] / Sophie Rosemont ; préface Shirley Manson](#)
- [Respect \[Livre\] : le rock au féminin / Steven Jezou-Vannier](#)

- **Jazz/Blues**

- [Blues et féminisme noir \[Livre\] / Angela Davis ; traduit de l'anglais \(Etats-Unis\) par Julien Bordier](#)

- **Musique classique**

- [Écrire l'opéra au féminin \[Livre\] : compositrices et librettistes sous la Révolution française / Jacqueline Letzter et Robert Adelson ; traduction de Hjördis Thébault ; préface de Jérôme Dorival](#)
- [Compositrices françaises au XXème siècle \[Livre\] / Association Femmes et musique](#)

- **Hip Hop**

- [Fly girls \[Livre\] : histoire\(s\) du hip-hop féminin en France / Sté Strausz et Antoine Dole](#)

- **Chanson**

- [Les femmes et la chanson \[Livre\] : deux cents portraits de 1850 à nos jours / sous la direction d'Yves Borowice ; textes de Claude Antonini, Laurent Balandras, Jacques Mandrea, ...\[et al.\]](#)

- **Musique du monde**

- [Femmes indociles de la musique arabe \[D.V.D.\] / réal. de Jacqueline Caux](#)

Egalité femmes/hommes dans la musique

Sur cette thématique, de nombreux rapports existent ainsi que des sites et collectifs : ne pas hésiter à parcourir la plateforme [Wah!](#) les sites des collectifs [HF](#), [HF Ile de France](#), [HF Auvergne Rhône Alpes](#).

Rapport 2019 - OBSERVATOIRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES DANS LA CULTURE ET LA COMMUNICATION

- 11% de femmes à la tête d'entreprises culturelles
- 15% de metteuses en scène pour l'opéra
- 7% direction musicale opéra
- TOP 50 2016 : 26% de femmes albums physiques
- Victoires de la musique : 7% de lauréates
- Ecart salaire h dans les entreprises culturelles : -18%

Rapport de la FEDELIMA 2018.

Fédélima : La Fédération des lieux de musique actuelle lance en 2019 la plateforme "Wah ! pour l'égalité femmes / hommes dans les musiques actuelles". Elle publie des focus chiffrés sur l'égalité hommes/femmes dans la musique

- 40% de femmes dans les salariés permanent des structures de musiques actuelles
- 25% des structures dirigées par des femmes
- 15% de musiciennes programmées sont des femmes
- 25% sont des leadeuses
- 11% des utilisateurs de studios de répétition sont des femmes
- 8% de femmes dans les équipes techniques

Rapport Mars 2014 - OBSERVATOIRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES DANS LA CULTURE ET LA COMMUNICATION

- 1% de femmes en direction d'orchestre nationaux
- 3% chefs femmes programmées en festival
- 15% de solistes programmées
- 20% de metteuses en scène pour l'opéra
- Revenu moyen dans le spectacle vivant par rapport au salaire d'un homme : -47% ●
- Ecart de salaire dans les entreprises culturelles : -20% pour les femmes ●
- Ecart salaire h moyen ministère de la culture : -8%

- Bibliographie proposée par Wah : <http://www.wah-egalite.org/des-ouvrages/>
- <https://www.irma.asso.fr/Parite-F-H-dans-les-lieux-de>
- <https://keychange.eu/> (plateforme sur l'égalité/Mama festival)
- <https://www.irma.asso.fr/La-place-des-femmes-dans-la>
- <https://live.mamafestival.com/user/event/10153> - Les Femmes de la musique : Et maintenant on fait quoi ? - Ressources & Diagnostic

- <https://live.mamafestival.com/user/event/10155> - Les Femmes de la musique : L'Union fait la force - Réseaux & Initiatives
- <https://www.irma.asso.fr/Discrimination-le-SNAM-interroge>

Musique et genre

- [Ouverture féministe \[Livre\] : musique, genre, sexualité / Susan McClary ; traduit de l'anglais \(États-Unis\) par Catherine Deutsch et Stéphane Roth ; avec la collaboration de Marie Springinsfeld](#)
- [De la harpe au trombone \[Livre\] : apprentissage instrumental et construction du genre / Catherine Monnot ; préface Agnès Fine](#)
- [Musique, femmes et interdits : rencontre internationale des 3-4 octobre 2008 / organisée par le Centre culturel de rencontre d'Ambronay ; textes réunis par Aline Tauzin](#)
- Normes de genre dans les institutions culturelles Sous la direction de Sylvie OCTOBRE et Frédérique PATUREAU
 - Questions de genre, questions de culture Sous la direction de Sylvie OCTOBRE
- [Musiciennes \[Revue\] / responsable du dossier et du numéro Agnès Fine ; avec le concours de Mathilde Dubeset](#)

Pochettes/Images femmes

- Buzzcocks – *Orgasm addict*. Graphisme : Linder Sterling

Fanzines

<https://transgrrrls.files.wordpress.com/2019/11/zine-playlist-transfc389ministe.pdf>

Lieux ou Collectifs

- [Collectif Hip Hop Féminin \(Lyon\)](#)
- Rita Plage (Lyon)
- Dynastits
- Barbi(e)turix
- H/F : collectif contre les inégalités homme/femmes dans les arts et la culture ○
 - <http://hf-idf.org/>
 - <https://www.mouvement-hf.org/>
 - <https://www.hfauvergnerhonealpes.org/>
- Association femmes et musique

Groupes

Actuels

- Lingua Ignota
- Hide
- [UltraMoule](#) (lyonnais) ●
- Les Vulves assassines ●
- Décibelles (lyonnais) ●
- Priests

Historiques

- Bikini Kill
- L7
- X Ray Spex
- Babes in Toyland
- Hole
- 7 Year Bitch
- Lunachicks
- Bratmobile
- Huggy Bear
- Gomme
- Dream Wife