

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

PMO
PARIS MOZART
ORCHESTRA
CLAIRE GIBAUT

LA MAESTRA

**Situation des cheffes d'orchestre dans le
monde**

Données 2020

EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE DU CONCOURS LA MAESTRA

SITUATION DES CHEFFES D'ORCHESTRE

Sur les 778 orchestres professionnels symphoniques permanents recensés dans le monde, 48 ont à leur tête aujourd'hui une directrice musicale ou une cheffe principale (1), soit 6,2%. Lors d'une précédente enquête publiée en 2018, le pourcentage était de 4,3% (32 cheffes pour 744 orchestres).

Bien que légère, cette progression est réelle. Elle prend toute sa dimension quand on sait que près de 200 sur ces 778 orchestres sont dirigés sans exception par des hommes. C'est ainsi en Chine, au Japon, ainsi que dans l'ensemble des pays de l'ex-URSS (Russie, Pologne, République tchèque, Hongrie, Bulgarie, Ukraine...)

Divers facteurs expliquent ce petit mieux. Les programmes mis en place dans les pays anglo-saxons (États-Unis et Royaume-Uni) et destinés à la formation et au soutien des jeunes cheffes, portent leurs fruits. En témoigne le concours La Maestra : 6 candidates sur les 12 sélectionnées les ont suivis ; Holly Hyun Choe, Lina Gonzalez-Granados et Rebecca Tong (« Taki Concordia » à Baltimore), Mélisse Brunet et Lina Gonzalez-Granados (« Women Conductors » à l'Opéra de Dallas), Stephanie Childress (« Women Conducting Opera » à Londres).

Quant à Yannick Nezet Seguin, il s'est engagé à inviter six cheffes au cours de la saison 2019-2020 pour diriger le Philadelphia orchestra dont il est directeur musical. Parmi elles, la Française Nathalie Stutzmann.

Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler « l'effet Mirga », du nom de la lituanienne Mirga Gražinytė-Tyla. Nommée à 29 ans directrice musicale du City of Birmingham Symphony Orchestra, elle a succédé en 2016 à Andris Nelsons, Sakari Oramo, Simon Rattle, qui ont fait leurs armes à Birmingham avant de diriger des orchestres parmi les plus importants de la planète.

L'« effet Mirga », ce n'est pas simplement la valeur d'exemple qui est de nommer une femme de moins de 30 ans à la direction d'un orchestre international, c'est aussi la reconnaissance d'une réalité : confier à une femme un tel poste représente pour un orchestre l'opportunité d'acquérir une formidable popularité, dès lors qu'elle se conjugue avec le succès de la critique. Mirga, mère comme une autre, amène son bébé

de 8 mois aux répétitions de l'orchestre : « il devrait toujours y avoir des bébés pendant les répétitions. C'est bon pour l'avenir et pour l'humanité » a-t-elle déclaré au micro de ClassicFM. Avec Mirga, Birmingham est devenu un parangon absolu : la vertu paie. Avis aux cyniques.

Il n'empêche, 6,2% de cheffes, cela reste très peu. La route est longue encore, pour parvenir à ce que la chance soit offerte aussi aux femmes. Il ne suffit pas en effet de leur attribuer des postes de premières cheffes invitées, il convient de les faire passer à l'étape suivante, celle à laquelle les hommes ont accès : directrice musicale ou cheffe principale. Et si au Royaume-Uni une dizaine de postes de premières cheffes invitées ont été attribuées depuis 2016, il n'y a pas eu d'effet Mirga sur la fonction supérieure : Gražinytė-Tyla est aujourd'hui la seule directrice musicale d'un orchestre symphonique permanent au Royaume-Uni.

Le top ten des pays

Les pourcentages indiqués s'entendent par rapport au nombre d'orchestres figurant dans les pays concernés. Le Top Ten ne prend pas en compte les pays comptant moins de 7 orchestres.

BELGIQUE : 37,5%
NORVÈGE : 28%
PAYS-BAS : 22%
AUTRICHE : 16,5%
CANADA : 16%
AUSTRALIE : 12,5%
FINLANDE : 10%
SUISSE : 10%
SUÈDE : 10%
ÉTATS-UNIS : 8%

Sur les 8 orchestres que compte la Belgique, 3, et non des moindres, sont dirigés par des femmes : Elim Chan à Anvers, Kristiina Poska à l'orchestre de Flandres et Speranza Scappucci à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège.

Bon point aussi pour la Norvège (7 orchestres) qui confie à Han-na Chang l'orchestre de Trondheim et à Nathalie Stutzmann l'Orchestre Symphonique de Kristiansand.

Au Pays-Bas (9 orchestres), Karina Canellakis, cheffe principale de l'Orchestre de la Radio néerlandaise, est la première femme à investir cette fonction dans un orchestre néerlandais. Elle a ouvert la voie à Anja Bihlmaier nommée à l'Orchestre de la Résidence de La Haye.

L'Autriche, pas particulièrement réputée pour sa propension à bousculer les codes, confie deux de ses 12 formations à des femmes : à Marin Alsop, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne, à Oksana Lyniv la direction générale de la musique de l'Opéra et de l'Orchestre Philharmonique de Graz.

Aux États-Unis (181 orchestres), longtemps pionniers dans ce domaine, on semble éprouver une certaine difficulté à renouveler les cheffes en poste depuis un certain temps, par d'autres cheffes, plus jeunes, et dont certaines font les beaux jours des Européens sachant les repérer. Mirga en est un bel exemple. À quand une femme à la tête d'un « Big Five » ? (2)

Avec 5 cheffes directrices générales de la musique, dont la française Ariane Matiakh à Halle, l'Allemagne, qui compte 120 orchestres, suit de près les États-Unis.

Coup d'œil dans le rétroviseur

Alors que Mirga étudiait la direction chorale et orchestrale, certaines de ses aînées, se comptant sur les doigts d'une main, ont conquis de haute lutte des postes dans des orchestres permanents : l'Américaine Marin Alsop (née en 1956), directrice musicale du Baltimore Symphony Orchestra dès 2005, fut également la première femme à diriger le Boston Symphony Orchestra et la « Dernière Nuit » des Proms à Londres.

L'Australienne Simone Young (née en 1961), directrice musicale du Sydney symphony orchestra, cumule les « premières » : première femme à diriger l'Opéra de Sydney, l'Orchestre Philharmonique de Vienne en concert et dans la fosse de l'Opéra de Vienne... Elle a été de 2005 à 2015 directrice musicale de l'Orchestre Philharmonique et du Staatsoper de Hambourg, où elle succédait à Ingo Metzmacher.

La Finlandaise Suzanna Mälkki (née en 1969), cheffe principale de l'Orchestre d'Helsinki et première cheffe invitée du Los Angeles Philharmonic, a été une des premières femmes en France, avec la Suisse Graziella Contratto à l'Orchestre des Pays de Savoie (2003-2009), à être portée à la tête d'un orchestre de musiciens permanents, l'Ensemble Intercontemporain (2006-2013).

Citons aussi l'américano-chinoise Xian Zhang (née en 1973), cheffe émérite de l'Orchestre Symphonique de Milan Giuseppe Verdi (Italie) fondé par Riccardo Chailly et dont elle a été directrice musicale (2009-2016). Elle a été également la première à être nommée première cheffe invitée d'un orchestre de la BBC.

Le cas français

S'il y a eu Contratto à l'Orchestre des Pays de Savoie et Mälkki à l'Ensemble Intercontemporain, il a fallu attendre 2019 pour qu'une femme, Debora Waldman, soit nommée directrice musicale d'une formation permanente, l'Orchestre Régional Avignon-Provence. Ironie du sort : cette formation n'étant pas adhérente de l'Association française des orchestres, il n'y a aucune cheffe parmi les membres de l'association.

Le paradoxe, c'est qu'en France se sont révélées des pionnières de la direction d'orchestre, reconnues hors de nos frontières, mais qui ont dû pour exercer leur art former leur propre orchestre.

Ainsi en est-il de Claire Gibault, qui a fondé en 2011 le Paris Mozart Orchestra, de Laurence Equilbey, qui a créé en 2012 Insula Orchestra, un ensemble jouant sur instruments d'époque salué partout dans le monde, d'Emmanuelle Haïm qui a formé le Concert d'Astrée en 2000 et qui depuis parcourt la planète à la tête des plus grandes phalanges, de Zahia Ziouani, directrice musicale et fondatrice en 1998 de l'Orchestre Divertimento. Il y a quelques temps, nous aurions cité Orfeo55, fondé en 2009 par la cheffe et contralto Nathalie Stutzmann, qui a mis fin aux activités de l'ensemble en avril 2019 et qui poursuit dorénavant une carrière de cheffe.

Certes, la France fait un peu moins en termes de pourcentage (3%) que l'Italie, le Royaume-Uni ou l'Allemagne (voir classement par pays). Mais tout n'est pas perdu : 14 orchestres sur les 37 affiliés à l'AFO, soit près de 38%, sont dirigés à ce jour par des directrices (ou déléguées générales ou administratrices), ce qui pourrait bien augurer. (3)

« Je veux montrer au monde, autant que je le peux dans cette profession de musicienne, l'erreur que commettent les hommes en pensant qu'eux seuls possèdent les dons d'intelligence et que de tels dons ne sont jamais donnés aux femmes. » Ces mots ne sont pas signés par une cheffe d'orchestre d'aujourd'hui, mais par Maddalena Casulana, une musicienne du 16e siècle qui fut la première compositrice de l'Occident dont les œuvres ont été publiées et imprimées. Une erreur qui persiste depuis plus de quatre siècles.

Nathalie Krafft

(1) Il ne sera pas question ici des cheffes émérites, des premières cheffes invitées, des cheffes associées ou en résidence ainsi que des conseillères artistiques

(2) New York, Boston, Chicago, Philadelphie, Cleveland

*(3) Julie Mestre (Orchestre des Pays de Savoie),
Lila Forcade (Orchestre national d'Auvergne),
Floriane Cottet (Orchestre Dijon Bourgogne),
Sabine Perret (Musiciens du Louvre),
Aline Sam-Giao (Orchestre national de Lyon),
Florence Alibert (Orchestre national de Metz),
Valérie Chevalier (Opéra Orchestre national Montpellier-Occitanie),
Isabelle Boureau-Post (Orchestre de la Garde Républicaine),
Anne-Sophie Brandalise (Orchestre de Paris),
Fabienne Vaisin (Orchestre national d'Île-de-France),
Nolwenn Ochotny (Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine),
Marie Linden (Orchestre philharmonique de Strasbourg),
Claire Roserot de Melin (Orchestre national du Capitole de Toulouse),
Emmanuèle Kalff (Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours)*

LES CHEFFES D'ORCHESTRE EN POSTE DANS LE MONDE

(MISE À JOUR AU 17/01/2020)

(les dates entre parenthèses indiquent l'année de la prise de fonction)

ALLEMAGNE

- Julia Jones, britannique, directrice générale de la musique de l'Opéra et de l'Orchestre Symphonique de Wuppertal (2016)
- Joana Mallwitz, allemande, directrice générale de la musique de l'Opéra d'Etat de Nuremberg (2017)
- Ariane Matiakh, française, directrice générale de la musique de la Staatskapelle, de l'Orchestre Haendel et de l'Opéra de Halle (2018)
- Anna Skryleva, russe, directrice générale de la musique du Théâtre de Magdebourg (2018)
- Ewa Strusinska, polonaise, directrice générale de la musique des Théâtres Gerhart-Hauptmann de Görlitz-Zittau (2017)

AUSTRALIE

- Simone Young, australienne, cheffe principale du Sydney Symphony Orchestra (2019)

AUTRICHE

- Marin Alsop, américaine, cheffe principale de l'Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne (2018)
- Oksana Lyniv, ukrainienne, directrice générale de la musique de l'Opéra de Graz et de l'Orchestre Philharmonique de Graz (2017)

BELGIQUE

- Elim Chan, originaire de Hong Kong, cheffe principale de l'Orchestre symphonique d'Anvers (2018)
- Kristiina Poska, estonienne, cheffe principale de l'Orchestre symphonique des Flandres (2019)
- Speranza Scappucci, italienne, directrice musicale de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège (2017)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

- Samra Gulamovic, bosniaque, directrice musicale de l'Orchestre Philharmonique de Sarajevo (2008)

CANADA

- Dina Gilbert, québécoise, directrice musicale du Kamloops Symphony (2017)
- Gemma New, néo-zélandaise, directrice musicale du Hamilton Philharmonic Orchestra (2015), première cheffe invitée du Dallas Symphony Orchestra (États-Unis, 2018)
- Holly Mathieson, néo-zélandaise, directrice musicale du Symphony Nova Scotia (2020)

CORÉE

- Shi-Yeon Sung, coréenne, directrice musicale de l'Orchestre Philharmonique du Gyeonggi (2014).

ESPAGNE

- Virginia Martinez, espagnole, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de la région de Murcia (2012)

ESTONIE

- Anu Tali, estonienne, directrice musicale du Nordic Symphony Orchestra (1997)

ÉTATS-UNIS

- Marin Alsop, américaine, directrice musicale du Baltimore Symphony Orchestra (2009)
- Kayoko Dan, américaine d'origine japonaise, directrice musicale du Chattanooga Symphony & Opera (2011)
- JoAnn Falletta, américaine, directrice musicale du Virginia Symphony Orchestra (1991), directrice musicale du Buffalo Philharmonic Orchestra (1999),
- Anne Harrigan, américaine, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de Billings (2005)
- Sarah Ioannides, chypriote grecque, écossaise et australienne, directrice musicale du Tacoma Symphony Orchestra (2014)
- Laura Jackson, américaine, directrice de l'Orchestre Philharmonique de Reno (2009)
- Eun Sun Kim, coréenne, directrice musicale de l'Opéra de San Francisco (à compter de 2021)
- Carolyn Kuan, américaine, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de Hartford (2011)
- Michelle Merrill, américaine, directrice musicale du Coastal Symphony de Géorgie (2017), cheffe associée du Detroit Symphony Orchestra (2016)
- Gemma New, néo-zélandaise, directrice musicale de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Saint-Louis (2016), première cheffe invitée du Dallas Symphony Orchestra (2018)
- Elizabeth Schulze, américaine, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique du Maryland (1999)
- Diane Wittry, américaine, directrice musicale du Garden State Philharmonic (2018) et directrice musicale de l'Allentown Symphony Orchestra (2015)
- Lidiya Yankovskaya, américaine d'origine russe, directrice musicale de l'Opéra Théâtre de Chicago (2017)
- Xian Zhang, américano-chinoise, directrice musicale de l'Orchestre symphonique du New Jersey (2015)
- Valentina Peleggi, italienne, directrice musicale du Richmond Symphony dans l'État de Virginie (2020)

FINLANDE

- Susanna Mälkki, finlandaise, cheffe principale de l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki (2016)

FRANCE

- Debora Waldman, israélo-brésilienne, directrice musicale de l'Orchestre Régional Avignon-Provence (2019)

GRÈCE

- Susan Dinwiddie, américaine, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique d'Athènes (2012)
- Zoi Tsokanou, grecque, directrice musicale de l'Orchestre Symphonique de Thessalonique (2018)

ISLANDE

- Eva Ollikainen finlandaise, cheffe principale et directrice artistique de l'Orchestre symphonique d'Islande (2019)

ITALIE

- Eva Ollikainen finlandaise, directrice musicale de l'Orchestra della Toscana (2019)

NORVÈGE

- Han-na Chang, coréenne, cheffe principale du Trondheim Symphony Orchestra (2017)
- Nathalie Stutzmann, française, cheffe principale de l'Orchestre Symphonique de Kristiansand (2017)

PAYS-BAS

- Anja Bihlmaier, allemande, cheffe principale de l'Orchestre de la Résidence de La Haye (2019)
- Karina Canellakis, américaine, cheffe principale de l'Orchestre Philharmonique de la Radio néerlandaise (2018)

PORTUGAL

- Joana Carneiro, portugaise, directrice musicale de l'Orquestra Sinfónica Portuguesa (2014)

ROYAUME-UNI

- Mirga Gražinytė-Tyla, lituanienne, directrice musicale du City of Birmingham Symphony Orchestra (2016)

SUÈDE

- Elim Chan, originaire de Hong Kong, cheffe principale de l'Orchestre Symphonique du Norrlands Opera (2017)
- Plus 2 orchestres de chambre :
- Eva Ollikainen finlandaise, cheffe principale du Nordic Chamber Orchestra (2018)
- Rebecca Miller, américaine, cheffe principale de l'Orchestre de chambre d'Uppsala (2019)

SUISSE

- Kristiina Poska, estonienne, directrice musicale du Théâtre de Bâle (2018)

URUGUAY

- Ligia Amadio, brésilienne, directrice musicale de l'Orchestre Philharmonique de Montevideo (2017)

Nathalie Krafft

Remerciements à **Christian Merlin** dont les travaux nous ont aidés à établir la liste des cheffes d'orchestre dans le monde.
