

COMPOSERS IN CONVENTS

LES COMPOSITRICES DES COUVENTS

Hildegard of Bingen

Bermersheim vor der Höhe, 1098
Bingen am Rhein, 1179

{ EN }

Hildegard of Bingen was a Benedictine nun, mystic and visionary, but also a cosmologist, doctor, linguist, naturalist, philosopher and probably the first woman musician and composer in Christian history.

She was declared a saint and a Doctor of the Church on 10 May 2012.

{ FR }

Mystique et visionnaire, la moniale bénédictine Hildegarde de Bingen était également versée en cosmologie, médecine, linguistique, sciences naturelles et philosophie et fut probablement, dans l'histoire du christianisme, la première femme musicienne et compositrice.

Le 10 mai 2012, elle a été canonisée et proclamée docteure de l'Église.

Vittoria Aleotti

Ferrara, 1575-1620

{ EN }

Vittoria Aleotti was an Italian composer, harpsichord player and nun. She started studying music when she was still a child, listening in on her sister, Raffaella's lessons, and continued her music studies at the Convent of San Vito in Ferrara, which had an excellent reputation for music. Some scholars have suggested that Raffaella, who is believed to have been the elder sister, was in fact the same person and changed her name when she took orders.

{ FR }

Compositrice et claveciniste, la moniale italienne Vittoria Aleotti avait entamé sa formation musicale dès sa plus tendre enfance, en écoutant les leçons dispensées à sa sœur aînée, Raffaella, puis poursuivit ces études entre les murs du couvent San Vito (Saint-Guy), à Ferrare, qui jouissait d'une réputation musicale flatteuse. Certains érudits ont émis l'hypothèse que cette Raffaella, censée avoir été la «grande sœur», et Vittoria ne seraient en fait qu'une seule et même personne, qui aurait changé de nom en revêtant l'habit monastique.

Sulpitia Ludovica Cesis

Modena, 1577-?

{ EN }

Sulpitia Ludovica Cesis was an Agostinian nun, musical instrument maker and composer. Her compositions feature cornets, trombones, viols and violones, in complete contradiction with the dictates of the Church, which had prohibited the use of musical instruments other than the organ in convents.

{ FR }

Luthiste, cette moniale augustiniennne fut également une compositrice. Dans ses œuvres, elle introduisit le cornet à bouquin, le trombone, l'alto et le violone, en opposition frontale avec les instructions de l'Église, en vertu desquelles l'orgue était le seul instrument musical dont l'usage était autorisé dans les couvents.

Caterina Assandra

Pavia, 1590-1618

{ EN }

Caterina Assandra was an Italian composer and a Benedictine nun. Her first work, a collection of motets for two and three voices, was published in 1609, the same year in which she entered the Benedictine convent of Sant'Agata.

{ FR }

Compositrice italienne et moniale bénédictine, Caterina Assandra publia sa première œuvre, un recueil de motets à deux et trois voix, l'année même où elle intégra le monastère bénédictin de Sant'Agata de Pavie, en 1609.

Chiara Margarita Cozzolani

Milan, 1602-1678

{ EN }

Chiara Margarita Cozzolani spent her life in the convent of Santa Radegonda in Milan, which was famous for the study of musical practice. An excellent singer, she is one of the 12 seventeenth century religious sisters who were also composers.

{ FR }

Chiara Margarita Cozzolani passa sa vie au monastère de Sainte-Radegonde de Milan, qui était célèbre pour l'étude de la pratique musicale. Chanteuse d'exception, Chiara Cozzolani compte parmi les douze religieuses qui, au dix-septième, furent également des compositrices.

Isabella Leonarda

Novara, 1620-1704

{ EN }

A member of the Ursuline order, Isabella Leonarda devoted her life to the upkeep of the convent and composing. Although she mainly composed motets, it was her sonatas which had the greatest impact on the contemporary musical scene. She also wrote for instruments only, which was extremely innovative for her time.

{ FR }

Entrée dans l'ordre des Ursulines, elle consacra son existence à l'entretien de son couvent et à la composition. Bien qu'elle ait surtout cultivé le motet, c'est à ses sonates qu'elle doit l'essentiel de sa notoriété dans le panthéon musical de son temps. Isabella Leonarda s'est également frottée à l'écriture purement instrumentale, dans une démarche très novatrice pour son époque.

Female Notes / Notes féminines

WOMEN COMPOSERS IN CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

COMPOSITRICES D'EUROPE CENTRALE ET SEPTENTRIONALE

Josephine Lang

Munich, 1815-Tübingen, 1880

{ EN } A composer of refined *lieder*, Josephine Lang won the admiration of Mendelssohn and Schumann. She continued to compose vocal music - the genre where she was most at ease - until she died, leaving around 150 works.

{ FR } Le raffinement des *lieder* qu'elle composa suscita l'admiration de Mendelssohn et de Schumann. Jusqu'à la fin de sa vie, elle continua à écrire de la musique, dans le genre vocal où elle excellait, et laissa une œuvre riche d'environ 150 opus.

Clara Wieck Schumann

Leipzig, 1819-Frankfurt, 1896

{ EN } Clara Wieck Schumann was a child prodigy and acclaimed as one of the four greatest pianists of the century, together with von Bülow, Liszt and Thalberg. The *Wiener Allgemeine Musik-Zeitung* described her as the foremost woman pianist of the time.

{ FR } *Enfant prodige, elle fut placée par ses admirateurs parmi les « quatre plus grands pianistes du siècle », aux côtés de von Bülow, Liszt et Thalberg. Le Wiener Allgemeine Musikzeitung lui décerna le titre de « première des femmes pianistes de notre temps ».*

Ingeborg von Bronsart

St Petersburg, 1840
Munich, 1913

{ EN } Ingeborg von Bronsart was an assiduous composer writing in particular for musical theatre, for which she wrote four operas which were all performed, in addition to chamber, vocal and piano music. She wrote in a style which has been described by some as prefiguring that of Strauss and Wagner.

{ FR } *Consacrant toute son énergie à la composition, elle privilégia la scène lyrique, pour laquelle elle écrivit quatre opéras, qui furent tous représentés. Elle composa également des œuvres pour orchestre de chambre, voix et piano, dans un style que d'aucuns ont défini comme préfigurant celui de Strauss et de Wagner.*

Elfrida Andrée

Visby, 1841-Gothenburg, 1929

{ EN } Elfrida Andrée was the first woman organist in Sweden and the first woman to conduct the country's orchestra. She also holds another record as the first woman Swedish telegraph operator and, as a strong women's rights activist, worked to create a career for women in that sector.

{ FR } *Elle fut la première femme organiste et cheffe d'orchestre de Suède, fit également œuvre de pionnière comme première télégraphiste suédoise et, militante active des droits des femmes, s'employa à développer leurs qualifications professionnelles dans cette activité.*

Alma Schindler Mahler

Vienna, 1879-New York, 1964

{ EN } In 1902 Alma Schindler Mahler married Gustav Mahler, who forbade her from continuing to compose in the early years of their marriage. Alma's tumultuous life was marked by friendships and relationships with artists and intellectuals and by Nazi persecution, which led her fortuitously to emigrate to America in 1940.

{ FR } *En 1902, elle épousa Gustav Mahler qui, lors des premières années de leur mariage, lui interdit de continuer à composer. La vie tumultueuse d'Alma Mahler est marquée par les amitiés et relations qu'elle noua avec des artistes et intellectuels, mais aussi par les persécutions nazies, qui, en 1940, la convainquirent heureusement à émigrer en Amérique.*

Corona Schröter

Guben, 1751 - Ilmenau, 1802

{ EN } Corona Schröter studied music at the renowned school of Johann Adam Hiller, one of the first schools to take women. In 1776 she met Wolfgang von Goethe, with whom she collaborated at Duchess Anna Amalia's court theatre.

{ FR } *Elle approfondit sa formation musicale dans la fameuse école de Johann Adam Hiller, l'une des premières auxquelles les femmes purent avoir accès. En 1776, elle fit la connaissance de Goethe, avec lequel elle collabora dans le théâtre de la cour de la duchesse Anna Amalia, à Weimar.*

Josepha von Auernhammer

Vienna, 1758-1820

{ EN } Josepha von Auernhammer was a pupil of Mozart, who extolled her great gifts as a pianist and composer, to the point that he dedicated to her the Six Sonatas for Fortepiano and Violin composed in Vienna in 1781, known as the Auernhammer Sonatas.

{ FR } *Elle fut l'élève de Mozart, qui appréciait tellement ses éminents talents de pianiste et compositrice qu'il lui dédia ses « Six sonates pour piano et violon », lesquelles, composées en 1781 à Vienne, sont dès lors communément appelées « Sonates Auernhammer ».*

Maria Theresia von Paradis

Vienna, 1759-1824

{ EN } At the age of three, Maria Theresia von Paradis went totally blind. Her great musical talent and the protection of the Empress Maria Theresa of Austria enabled her to continue her studies with the great masters, such as Salieri. In Paris, she helped to found the first music school for the blind. In 1808 she founded her own school in Vienna, dedicated mainly to the musical education of women.

{ FR } *Atteinte de cécité totale à l'âge de trois ans, elle put, grâce à ses dons musicaux éminents et à la protection de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, poursuivre des études auprès de grands maîtres comme Salieri. À Paris, elle contribua à créer la première école de musique pour aveugles et, en 1808, fonda à Vienne son propre établissement d'enseignement, qu'elle voulut axé au premier chef sur l'éducation musicale des femmes.*

Female Notes / Notes féminines

EASTERN EUROPEAN WOMEN COMPOSERS

COMPOSITRICES D'EUROPE ORIENTALE

Maria Agata Szymanowska

Warsaw, 1789
St Petersburg, 1831

{ EN } The first great woman composer born in Poland, Maria Agata Szymanowska made her debut in Vienna at 26 years old, and in 1822 was appointed court pianist at the Russian imperial court. It is believed that Chopin must surely have been inspired by her music, Goethe was passionate about it, and a considerable amount of correspondence between the composer and Mickiewicz and Pushkin remains.

{ FR } La première des grandes compositrices natives de Pologne, avait 26 ans quand elle fit ses débuts, à Vienne. En 1822, la tsarine l'appela à la cour de Russie pour y officier comme pianiste. On estime que sa musique a sans aucun doute inspiré Chopin. Elle compta Goethe parmi ses admirateurs passionnés et nous avons conservé son abondante correspondance avec Mickiewicz et Pouchkine.

Grażyna Bacewicz

Łódź, 1909 – Warsaw, 1969

{ EN } Among the most famous Polish women composers, Grażyna Bacewicz started out as a violist and in the 30s became the leader of the Polish Radio Orchestra. She composed mainly for solo violin and for piano, chamber music and some symphonies.

{ FR } Celle qui compte parmi les compositrices polonaises les plus célèbres débuta comme violoniste et devint, dans les années 30, premier violon dans l'orchestre radiophonique de son pays. Elle écrivit principalement des pièces pour violon seul et pour piano, ainsi que de la musique de chambre et quelques symphonies.

Vitezslava Kapralova

Brno, 1915 – Montpellier, 1940

{ EN } Vitezslava Kapralova was one of the most important women composers of the Czech Republic. She started to compose at the age of nine. In 1937 she conducted the Czech Philharmonic and the BBC Orchestra in her Military Sinfonietta.

{ FR } L'une des plus grandes compositrices de la République tchèque, elle commença à écrire alors qu'elle n'avait que 9 ans. En 1937, elle dirigea l'Orchestre philharmonique tchèque et celui de la BBC, pour exécuter la «Sinfonietta militaire» qu'elle avait composée.

Galina Ivanovna Ustvol'skaya

St Petersburg, 1919-2006

{ EN } Galina Ivanovna Ustvol'skaya is considered to be one of the greatest women composers of the time, together with Sofija Asgatovna Guajdulina. Her music was rarely performed until the 80s when, partly thanks to the composer and conductor Reinbert De Leeuw, her talents were truly discovered and her work published.

{ FR } Elle est considérée comme l'une des compositrices phares de son époque, au même titre que Sofia Asgatovna Goubaidouline. Alors que sa musique n'avait été que rarement jouée jusque dans les années 1980, on assista alors à un véritable mouvement de découverte de son talent et de diffusion de ses œuvres, sous l'impulsion du compositeur et chef d'orchestre Reinbert De Leeuw.

Myriam Marbe

Bucharest, 1931-1997

{ EN } Myriam Marbe taught counterpoint and composing at the Bucharest Conservatory from 1954 to 1988, but because of her refusal to join the Romanian Communist Party her status as a teacher was not recognised. After the regime collapsed, she went to Manheim on a scholarship. Her work is housed at the Sophie Drinker Institut (Brema, Germany).

{ FR } Elle enseigna le contrepoint et la composition au Conservatoire de Bucarest de 1954 à 1988, mais le statut de professeure ne lui fut jamais octroyé, en raison de son refus d'adhérer au Parti communiste roumain. Après l'effondrement du régime, une bourse lui permit de séjourner à Mannheim. Ses compositions sont conservées à l'Institut Sophie Drinker de Brême, en Allemagne.

Sofia Asgatovna Gubaidulina

Chistopol, 1931

{ EN } During her studies at the Moscow Conservatory, Sofia Asgatovna Gubaidulina's music was deemed irresponsible and too alternative. In addition to numerous commendations and awards, including the Russian State Prize (1992), she received the Golden Lion for Lifetime Achievement at the Venice Biennial (2013).

{ FR } Durant ses études au conservatoire de Moscou, sa musique fut fustigée, au motif qu'elle était «irresponsable» et «par trop excentrique». En plus des nombreux prix et distinctions qui lui ont été octroyés, dont le Prix d'État russe en 1992, la Biennale de Venise lui a décerné son Lion d'or, en 2013, pour l'ensemble de son œuvre.

Doina Rotaru

Bucharest, 1951

{ EN } Doina Rotaru is a composer of mostly orchestral and chamber works that have been commissioned and performed internationally in Europe, Asia and America. Her awards include the Prize of the Romanian Academy of Arts and Sciences and First Prize in the GEDOK Competition in Mannheim.

{ FR } Doina Rotaru a composé essentiellement pour des orchestres ou des formations de musique de chambre. Les œuvres qui lui ont été commandées ont été exécutées un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie ou en Amérique. Elle a notamment été distinguée par le Prix de l'Académie roumaine des arts et des sciences et le Premier prix du Concours Gedok, de Mannheim.

Dobrinka Tabakova

Plovdiv, 1980

{ EN } Born in Bulgaria, Dobrinka Tabakova studied in London, where she graduated from the Guildhall School of Music and Drama and was awarded a PhD in composition from King's College. She receives commissions to compose chamber and symphonic music for the Royal Philharmonic Society, BBC Radio 3 and the Britten Sinfonia, as well as film and dance music.

{ FR } Née en Bulgarie, elle a étudié à Londres, où elle a été diplômée de l'École de musique et d'art dramatique de Guildhall, et a obtenu un doctorat en composition au King's College. Elle a écrit de la musique de chambre et des œuvres symphoniques, sur commande de la Société royale philharmonique, de la Radio 3 de la BBC et du Britten Sinfonia, et a également composé pour le cinéma et le ballet.

Female Notes / Notes féminines

FRENCH WOMEN COMPOSERS COMPOSITRICES FRANÇAISES

Élisabeth-Claude Jacquet de La Guerre

Paris, 1666-1729

{ EN } Born into a family of musicians, in 1673 Élisabeth-Claude Jacquet de La Guerre was presented by her father at the court of Versailles, charming Louis XIV with her abilities as a singer and harpsichord player at a young age. She became a renowned virtuoso and harpsichord teacher. She experimented with the Italian form of sonata, which had been hitherto unknown in French music.

{ FR } *Née dans une famille d'artistes, elle fut présentée en 1673 par son père à la cour de Versailles, où ses dons précoces de chanteuse et claveciniste ravirent Louis XIV. Elle acquit une grande notoriété, de virtuose comme de professeure de clavecin, et pratiqua le genre de la sonate, d'origine italienne, qui était jusqu'alors resté ignoré dans le paysage musical français.*

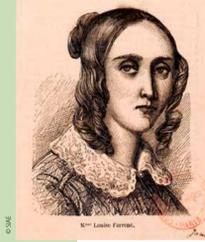

Hedwige Chrétien

Compiègne, 1859-1944

{ EN } At barely 22, Hedwige Chrétien was awarded first prize by the Society of Composers for her lyric poem The Year. This was the first time the prize had been awarded to a woman.

{ FR } *Elle était à peine âgée de 22 ans, lorsque son poème lyrique intitulé «L'année» lui valut de remporter le premier prix de la Société des compositeurs, lequel, pour la première fois, fut ainsi décerné à une femme.*

Louise Dumont Farrenc

Paris, 1804-1875

{ EN } In 1842 Louise Dumont Farrenc was appointed Professor of Piano at the Paris Conservatory, the only woman to hold such a prestigious position in the whole of the 19th century.

{ FR } *Nommée professeure de piano au Conservatoire de Paris, elle fut, pour tout le dix-neuvième siècle, la seule femme à occuper cette fonction hautement prestigieuse.*

Cécile Chaminade

Paris, 1857-Montecarlo, 1944

{ EN } Cécile Chaminade produced nearly 400 compositions in a style typical of the late French romantic era. She was the first woman to be awarded the Legion of Honour. She fell from fame in the second half of her life owing to ill health exacerbated by the hardships of the First World War and, not least, to the social and cultural prejudice she suffered because she was a woman.

{ FR } *Sa production musicale est riche de pas moins de 400 pièces, écrites dans un style typique du romantisme français tardif. Elle fut la première femme décorée de la Légion d'honneur. Dans la seconde partie de sa vie, sa renommée pâlit, à cause d'ennuis de santé, encore aggravés par les privations vécues lors de la Première guerre mondiale, mais aussi, dans une large mesure, sous l'effet des stéréotypes sociaux et culturels ciblant la condition féminine.*

Mélanie (Mel) Bonis

Paris, 1858-Sarcelles, 1937

{ EN } Born into a middle-class family who intended her to become a seamstress, Mélanie (Mel) Bonis was a self-taught pianist. She started to compose under the pseudonym Mel Bonis in order to hide the fact she was a woman. She produced around 300 works, including 150 piano pieces and choral, orchestral and organ pieces in the post-romantic and impressionist style, with original sections of improvisation.

{ FR } *Issue d'une famille de la moyenne bourgeoisie et destinée à exercer la profession de couturière, elle apprit le piano en autodidacte. Afin de cacher qu'elle était une femme, elle commença à composer en utilisant le pseudonyme de Mel Bonis. Elle produisit quelque 300 œuvres, dont 150 compositions pour piano, ainsi que des pièces pour chœur, orchestre et orgue, dans un style postromantique et impressionniste, où se déploient des traits d'improvisation d'une grande originalité.*

Marguerite Labori

Pipeday, Australia, 1864
Millery, 1952

{ EN } Marguerite Labori studied piano and composing at the London Academy of Music. In Paris she opened a piano school where she taught the Pachmann method. Her works include an opera, Yato, a piano concerto published by Durand in 1914 and a great deal of vocal and piano music.

{ FR } *Inscrite à l'Académie de musique de Londres, elle y étudia le piano et la composition. Elle ouvrit à Paris une école de piano, où elle enseigna selon la méthode Pachmann. Parmi ses compositions, on relève un opéra, «Yato», un concerto pour piano et orchestre, publié en 1914 par Durand, et une très abondante production de musique vocale et pianistique.*

Nadia Boulanger

Paris, 1887-1979

{ EN } Nadia Boulanger's life was enormously affected by the death of her sister, Lili, in 1918, whose talent Nadia always considered to be superior to her own. She stopped composing and devoted herself exclusively to teaching and conducting. In 1937 she became the first woman to conduct the London Royal Philharmonic Orchestra and in 1938 she became the first woman to conduct the Boston, New York and Philadelphia Symphony Orchestras. She was considered to be the most influential teacher in the whole of the 20th century.

{ FR } *Son activité connut une inflexion majeure avec la disparition, en 1918, de sa sœur Lili, qu'elle tenait pour plus talentueuse qu'elle-même. Elle renonça alors à la composition, pour se consacrer exclusivement à l'enseignement et à la direction d'orchestre. Elle fut la première femme à tenir la baguette de l'Orchestre royal philharmonique de Londres, en 1937, ainsi que des formations symphoniques de Boston, New-York et Philadelphie, en 1938. Elle est considérée comme la figure féminine la plus marquante dans l'enseignement musical du vingtième siècle.*

Lili Boulanger

Paris, 1893-Mézy-sur-Seine, 1918

{ EN } The daughter of musical parents, Lili Boulanger had a tragically short life, suffering from Crohn's disease. In the ten years in which she worked she composed around 50 sacred and secular musical works. Her style was particularly similar to the impressionist style.

{ FR } *Née dans une famille de musiciens, Lili Boulanger eut une existence d'une tragique brièveté, du fait des atteintes de la maladie de Crohn. En dix années d'activité, elle composa une cinquantaine d'œuvres de musique sacrée et profane, dans un style qui montre une proximité remarquable avec la veine impressionniste.*

Female Notes / Notes féminines

Copyrights:
©SIAE Art.70 §1 bis ©Toponomastica Femminile

ENGLISH WOMEN COMPOSERS COMPOSITRICES ANGLAISES

Clara Kathleen Rogers

Cheltenham, 1844-Boston, 1931

{ EN } Leaving Europe early on, Clara Kathleen Rogers settled permanently in Boston, where she was very active as a musician: she was a solo soprano concert singer, taught singing at the New England Conservatory, wrote books on physiology and voice technique, collaborated on musical reviews and, finally, devoted herself to composing, with a natural talent for writing songs, largely chamber music.

{ FR } Elle quitta l'Europe de bonne heure pour se fixer finalement à Boston, où elle déploya une activité musicale intense: soprano de concert se produisant en solo, elle enseigna le chant au Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre, rédigea des traités de physiologie et de technique de la voix, collabora à différentes revues musicales et, enfin, se tourna vers la composition, dans une production ressortissant pour une bonne part à la musique de chambre, où elle put donner libre cours à son goût inné pour l'écriture de chansons.

Maude Valérie White

Dieppe, 1855-London, 1937

{ EN } Maude Valérie White was the first woman to win the prestigious Mendelssohn Scholarship in 1879. Curious and dynamic by nature, she travelled throughout the world, throwing herself into all areas of musical life: she played the piano at galas and soirées, she was a piano and singing teacher, and, most importantly, she was the acclaimed author of a remarkable collection of songs.

{ FR } Première femme à décrocher la prestigieuse bourse Mendelssohn, en 1879, elle était d'un naturel curieux et dynamique, qui la poussa à voyager dans toutes les parties du monde et à investir intensément l'univers de la musique, dans toutes ses dimensions: se produisant au piano dans des concerts publics comme dans des soirées chez des particuliers, elle enseigna cet instrument, ainsi que le chant mais c'est avant tout comme auteure d'un répertoire de chansons des plus appréciable qu'elle doit sa notoriété.

Ethel Smyth

London, 1858-Woking, 1944

{ EN } A high-profile composer and intellectual and an activist in the suffragette movement, for which she wrote The March of the Women, Ethel Smyth is unanimously acclaimed as an eminent figure in the history of European culture.

{ FR } Écrivaine et intellectuelle de grande envergure, militante du mouvement pour le vote des femmes, pour lequel elle composa la «Marche des femmes», elle est unanimement saluée comme une figure éminente de l'histoire culturelle européenne.

Liza Lehmann

London, 1862-1918

{ EN } A prominent figure on the international music scene, Liza Lehmann was the first president of the Society of Women Musicians set up in 1911.

She survived her eldest son, a soldier in the First World War, by only a few years, writing music to the end.

{ FR } Cette personnalité de premier plan dans la vie musicale internationale fut la première présidente de la Société des femmes musiciennes, créée en 1911 à Londres.

Elle ne survécut que quelques années à la mort de son fils aîné, mobilisé lors de la Première guerre mondiale, mais composa jusqu'à son dernier jour.

Rebecca Clarke

London, 1886-New York, 1979

{ EN } The only female member of the Queen's Hall Orchestra, Rebecca Clarke produced chamber music collaborations with prominent British musicians, with whom she toured the world.

It was only in recent years that interest in her wealth of compositions, predominantly chamber music, has revived.

{ FR } Seule femme de l'orchestre du Queen Hall, elle noua avec des grands noms de la musique de chambre anglo-saxonne des collaborations qui l'emmenèrent en tournée dans le monde entier.

Sa riche production de compositrice, essentiellement destinée à des formations de chambre, n'a été tirée que ces dernières années de l'oubli où elle avait sombré.

Elisabeth Lutyens

London, 1906-1983

{ EN } Sensitive to the linguistic developments of her time, Elisabeth Lutyens devoted her entire life to composing, producing a great wealth of works distinguished by endless experimentation, but also collaborating with television and cinema, in particular writing soundtracks for horror films, which were for years an indispensable source of income in difficult family circumstances which sorely tried but failed to conquer her indomitable spirit.

{ FR } Sensible aux innovations de l'écriture musicale de son époque, elle consacra toute son existence à la composition, produisant non seulement une œuvre d'une grande richesse, placée sous le signe d'une inépuisable soif d'expérimentation, mais apportant également son concours à la télévision et au cinéma, notamment en signant des bandes sonores pour des films d'horreur, lesquelles, des années durant, constituèrent une source indispensable de revenus pour soulager les difficultés matérielles qui affectèrent le quotidien de sa famille et la soumièrent à rude épreuve, sans pour autant jamais entamer son indomptable résolution.

Elizabeth Maconchy

Broxbourne, 1907
Norwich, 1994

{ EN } The first woman to chair the Composers' Guild of Great Britain, Elizabeth Maconchy was also chair of the Society for the Promotion of New Music and awarded the Cobbett Medal for chamber music. Along with works for the theatre and a huge number of symphonic, choral and chamber pieces, her thirteen string quartets stand out.

{ FR } Première femme à accéder à la tête de la Guilde des compositeurs de Grande-Bretagne et présidente de la Société pour la promotion de la musique nouvelle, elle a été décorée de la médaille Cobbett pour la musique de chambre. Outre ses productions pour le théâtre et ses très nombreuses œuvres pour orchestre symphonique, chœur ou formation de chambre, il convient de mentionner les treize quatuors à cordes qu'elle a composés.

Imogen Holst

Richmond, 1907
Aldeburgh, 1984

{ EN } Conductor of the Purcell Singers, creator of radio programmes and author of essays and monographs, Imogen Holst never gave up composing, which she had started at a young age. Her numerous choral works, in particular, revealed discerning interest in contemporary language and deep musical knowledge.

{ FR } Tout en dirigeant le chœur des Purcell Singers, produisant des émissions radiophoniques ou rédigeant essais et monographies, elle n'abandonna jamais son activité de compositrice, qu'elle avait entamée dès ses jeunes années et qui témoigne d'un intérêt assumé pour le langage de la musique contemporaine et d'une connaissance intime de l'univers musical.

Female Notes / Notes féminines

Copyrights:
©SIAE Art.70 §1 bis ©Toponomastica Femminile

16th-18th CENTURY ITALIAN WOMEN COMPOSERS

COMPOSITRICES ITALIENNES DES XVIe ET XVIIIe SIÈCLES

Maddalena Casulana

Casole d'Elsa, 1540?-?1583

{ EN } Maddalena Casulana was a well-known lutenist. When printing her first book of madrigals, she wrote: "I want to show the world, as much as I can in this profession of music, the vain error of men that they alone possess the gifts of intellect and artistry, and that such gifts are never given to women".

{ FR } Dans l'édition de son premier livre de madrigaux, cette luthiste renommée s'exprima en ces termes: «Autant que je le puis dans cette profession de musicienne, je veux montrer au monde la vaine erreur des hommes qui croient que les dons de l'intelligence et des arts sont leur apanage et que jamais ils ne sont octroyés aux femmes.»

Francesca Caccini

Florence, 1587-Lucca, 1645?

{ EN } Francesca Caccini wrote madrigals, ballads, variations and vocal music. She was an extremely active composer and the most highly paid at the Medici Court, where she also performed both sacred and secular music.

The Medici Court allowed her to perform in church and she toured the Italian and European courts.

{ FR } Elle écrivit des madrigaux, des variations et des pièces de musique vocale. Compositrice extrêmement active, elle bénéficia des meilleurs émoluments, à la cour des Médicis, qui lui confia également l'exécution d'œuvres musicales tant sacrées que profanes.

Elle put ainsi se produire dans des églises et effectua des tournées dans les cours italiennes et européennes.

Barbara Strozzi

Venice, 1619-Padua, 1677

{ EN } Barbara Strozzi was a composer and soprano, well known as a virtuoso in Venice. Her compositions include cantatas, arias and duets, the scores of which still exist today. She composed mainly for soprano.

Barbara has also been described as a high-class courtesan, leading a free, autonomous life. She had four children but never married.

{ FR } Compositrice et soprano, elle fut, à Venise, une virtuose célèbre. Elle a écrit, entre autres, des cantates, arias et duos, dont les manuscrits sont parvenus jusqu'à nous. Ses compositions sont essentiellement destinées à des voix de soprano.

Barbara Strozzi eut également une réputation de courtisane de haut vol, qui menait une vie libre et indépendante. Elle eut quatre fils mais ne se maria jamais.

Antonia Bembo

Venice, 1670?-Paris, 1720?

{ EN } Antonia Bembo's origins are uncertain: she moved to Paris, performing there and subsequently at the court of Louis XIV as a singer.

She was also a *maestro di cappella*. The scores of her musical works are housed in various French museums.

{ FR } Sur ses origines, nos sources sont mal assurées; elle vint exercer son métier de cantatrice à Paris, puis à la cour de Louis XIV.

Elle fut également désignée comme «*maîtresse de chapelle*». Plusieurs musées français conservent ses compositions, sous forme de manuscrits.

Maria Teresa Agnesi Pinottini

Milan, 1720-1795

{ EN } Maria Teresa Agnesi Pinottini composed operas and symphonic works. Little is known of her life, but she is presumed to have started out as a harpsichord player and to have succeeded in performing her works only from the age of 33 owing to difficult social circumstances.

She composed in styles which were innovative for her time. Her works were not printed during her lifetime and only a few were published after her death.

{ FR } Elle composa des œuvres lyriques et symphoniques. Nous ne possédons pas beaucoup d'éléments sur sa biographie, mais on a émis l'hypothèse qu'elle débuta comme claveciniste et qu'évoluant dans un environnement social difficile, elle avait 33 ans quand elle réussit à faire exécuter ses œuvres.

Elle utilisa des styles d'écriture novateurs pour son époque. Ses compositions ne furent pas imprimées de son vivant mais seulement à titre posthume, et pour quelques-unes d'entre elles.

Elisabetta de Gambarini

London, 1731-1765

{ EN } Elisabetta de Gambarini was a highly-esteemed organist, singer, composer and conductor. Her life was short but full of commendations and opportunities to perform her works, and even to conduct orchestras, at a time when such opportunities were rarely available to women in Italy.

{ FR } Elle fut une organiste, cantatrice, compositrice et cheffe d'orchestre renommée. Malgré la brièveté de son existence, elle bénéficia d'une ample reconnaissance et dispose de larges possibilités tant pour faire exécuter ses œuvres que pour pratiquer la direction d'orchestre, à laquelle les femmes, à l'époque, ne pouvaient guère accéder en Italie.

Anna Bon

?1739-?1767

{ EN } At four years old Anna Bon studied the viola at the Ospedale Della Pietà where Antonio Vivaldi worked. Hitherto, no other establishment in the world had allowed girls to obtain such a musical education. In particular, a contemporary of Haydn, she was a virtuoso at the court of the Hungarian Prince Esterházy.

{ FR } Dès l'âge de quatre ans, elle étudia l'alto à l'hospice de la Pietà, à Venise, où enseignait Vivaldi. Il n'existait alors dans le monde aucune autre institution qui permit aux filles d'acquiescer une formation musicale d'une telle qualité. Elle fut notamment une instrumentiste virtuose à la cour princière de la famille hongroise des Esterházy, à l'époque où Haydn y officiait.

Maria Rosa Coccia

Rome, 1759-1833

{ EN } At just 15 years old Maria Rosa Coccia passed the exam to become *maestro di cappella* at the Accademia di Santa Cecilia: the first woman in Italy to be given this title, which had thus far been reserved for men.

At 20 she was also admitted to the Accademia Filarmonica of Bologna. Despite commendations, she never had a permanent position as *maestro di cappella*.

{ FR } Elle avait à peine 15 ans lorsqu'elle remporta l'examen de maître de chapelle de la Confrérie de sainte Cécile, devenant, en Italie, la première femme à assumer cette fonction qui avait jusqu'alors été dévolue exclusivement aux hommes.

À 20 ans, elle devint également membre de l'Académie philharmonique de Bologne. En dépit de toutes les distinctions reçues, elle ne bénéficia jamais d'un poste fixe à la tête d'une formation musicale.

Female Notes / Notes féminines

19th AND 20th CENTURY ITALIAN WOMEN COMPOSERS COMPOSITRICES ITALIENNES DES XIXe ET XXe SIÈCLES

Maddalena Lombardini Sirmen

Venice, 1745-1818

{ EN } With her husband, Maddalena Lombardini Sirmen gave concerts and wrote six string quartets, but it was only when she separated from him and her daughter Alessandra that she was able to come into her own in the major European cities as a violinist, singer and composer of duets, trios and quartets for strings, many of which she performed herself in concerts.

{ FR } Elle se produisit en concert avec son mari et signa six quatuors à corde mais c'est seulement après l'avoir quitté, tout comme sa fille Alessandra, qu'elle eut l'occasion de développer complètement ses dons de violoniste, de cantatrice et de compositrice de duos, trios et quatuors à cordes, dont elle exécuta elle-même une bonne partie en public.

Marietta Brambilla

Cassano d'Adda, 1807
Milan, 1875

{ EN } A contralto with a remarkable voice and particularly sensitive style of interpretation, Marietta Brambilla made her debut at the age of 20.

She retired from the stage in 1848 and turned to composing, particularly vocal chamber music, and to teaching, which she pursued enthusiastically until her death.

{ FR } Dotée d'une voix exceptionnelle de contralto et démontrant une sensibilité remarquable dans ses interprétations, elle fit ses débuts à 20 ans.

Après avoir quitté la scène en 1848, elle se consacra à la composition, essentiellement de pages de musique vocale, ainsi qu'à l'enseignement, qu'elle pratiqua avec passion jusqu'à la fin de ses jours.

Elisabetta Oddone

Milan, 1878-1972

{ EN } Elisabetta Oddone raised awareness of the value of female creativity. She wrote pieces of chamber music such as monographs and countless articles for musical and "women's magazines", and in her prolific career as a musician she focused particularly on children's music. She founded the Federazione Audizioni Musicali Infantili (an organisation dedicated to giving concerts for children).

{ FR } Consciente que la créativité des femmes revêt une grande valeur, elle composa des œuvres de musique de chambre et signa des monographies et d'innombrables articles pour des revues musicales et pour la presse «féminine». Sa très active vie musicale est marquée par une attention toute particulière pour les enfants: elle a notamment fondé, à Milan, la Fédération des auditions musicales de l'enfance.

Giulia Recli

Milan, 1884-Brivio, 1970

{ EN } Winning several international competitions was a promising start to a composing career in which Giulia Recli's works, particularly her symphonic works, were performed and appreciated in the most prestigious circles, where she received significant commendations. Always busy as an essayist and a teacher, in Brivio, a town on the River Adda where she spent her last years, she set up the band which now bears her name.

{ FR } Les victoires qu'elle remporta dans plusieurs concours internationaux favorisèrent sa carrière de compositrice: ses productions, essentiellement symphoniques, furent exécutées et applaudies dans les salles les plus prestigieuses. Elle fut honorée de plusieurs prix prestigieux et reçut d'importantes distinctions. S'employant avec autant d'enthousiasme à faire œuvre d'essayiste et à enseigner, elle fonda à Brivio, la bourgade des bords de l'Adda où elle passa ses dernières années, l'orchestre auquel son nom reste attaché.

Emilia Gubitosi

Naples, 1887-1972

{ EN } At the age of 19 the first woman in Italy to receive a degree in composition, at 20 Emilia Gubitosi started a brilliant career as a concert pianist, branching out some time later to compose numerous chamber and symphonic pieces and teach music theory at the Naples Conservatory as well. In Naples she founded the Associazione Musicale Alessandro Scarlatti, which is still among the most prestigious associations in Italy, to which she devoted herself tirelessly until her last years.

{ FR } À 19 ans, elle fut la première Italienne à décrocher un diplôme de composition et, à 20 ans, inaugura une brillante carrière de pianiste de concert, sur laquelle vinrent progressivement se greffer une activité de composition, donnant lieu à l'écriture d'une abondante œuvre pour musique de chambre et formations symphoniques, ainsi qu'une charge d'enseignement de la théorie musicale et du solfège au Conservatoire de Naples. Dans cette même ville, elle fonda l'Association musicale Alessandro Scarlatti, qui compte aujourd'hui encore parmi les sociétés mélomanes les plus prestigieuses d'Italie et à laquelle elle se dévoua sans compter jusqu'à la fin de sa vie.

Elsa Olivieri Sangiacomo

Rome, 1894-1996

{ EN } Elsa Olivieri Sangiacomo continued to study singing, which she had taken up as a teenager, but set aside a promising career as a composer to live alongside her famous husband. She returned to composing, particularly vocal chamber music and theatre music, also taking up writing after the death of her husband, working tirelessly to preserve his memory in all possible ways throughout the rest of her life.

{ FR } Tout en approfondissant l'étude du chant, entamée dès l'adolescence, elle mit entre parenthèses sa carrière prometteuse de compositrice pour seconder son célèbre mari, Ottorino Respighi. Par la suite, elle renoua avec la composition, essentiellement orientée vers la musique de chambre pour la voix ainsi que vers la scène, et elle se lança également dans la littérature à la mort de son époux, dont elle se fit l'infatigable gardienne de la mémoire, sous les formes plus variées possibles et pour tout le reste de son existence.

Maria Giacchino Cusenza

Palermo, 1898-1979

{ EN } Maria Giacchino Cusenza had an intense career as a concert pianist, both as a soloist and working with talented musicians, founding the Quintetto Femminile Palermitano (Palermo Women's Quintet). A highly-active leading figure in the artistic and cultural life of her city, she was for many years loved and appreciated as a piano teacher at the Palermo Conservatory.

{ FR } Elle mena une intense activité de pianiste de concert, que ce soit en soliste ou aux côtés de musiciens de talent, et fonda le Quintetto féminin palermitain. Elle fut une figure omniprésente dans la vie artistique et culturelle de sa ville et, des années durant, une professeure de piano appréciée et admirée au conservatoire de Palerme.

Teresa Procaccini

Cerignola, 1934

{ EN } Winning first prize in two major composing competitions at a very early age launched Teresa Procaccini into an intense career as a world-acclaimed creator. In 1972 she received significant recognition with the Casella Prize. She has now written 244 works, comprising musical theatre and symphonic and chamber music.

{ FR } Toute jeune encore, elle remporta deux importants concours de composition. Ainsi débuta une intense activité créatrice, qui lui valut des éloges dans le monde entier et fut couronnée par l'octroi, en 1972, du prestigieux prix Casella. Du théâtre lyrique aux œuvres symphoniques, en passant par la musique de chambre, la liste de ses opus compte à ce jour 244 numéros.

Female Notes / Notes féminines

WOMEN CONDUCTORS CHEFFES D'ORCHESTRE

Josephine Weinlich

Vienna, 1840-Lisbon, 1887

{ EN } At 28 Josephine Weinlich founded a women's instrumental quartet, which grew into a 50-piece orchestra. Known as the Wiener Damenorchester or the First European Ladies' Orchestra, they toured the whole of Europe. Moving to Portugal, Josephine was appointed conductor of the Lisbon orchestra.

{ FR } À 28 ans, elle fonda un quatuor instrumental féminin qui, par la suite, devint un orchestre réunissant cinquante musiciennes. Sous le nom de «Wiener Damenorchester» ou de «Premier orchestre européen de femmes», la formation effectua des tournées dans toute l'Europe. Installée au Portugal, elle fut nommée à la tête de l'Orchestre de Lisbonne.

Veronika Borisovna Dudarova

Baku, 1916-2009

{ EN } For around 40 years Veronika Borisovna Dudarova conducted the Moscow State Symphony Orchestra, and from 1991 onwards the Symphony Orchestra of Russia, which she founded. She was the first woman to succeed as a symphony orchestra conductor in the 20th century and gave her name to asteroid 9737.

{ FR } Durant quelque quarante années, elle dirigea l'Orchestre d'État de Moscou et, à partir de 1991, l'Orchestre symphonique de Russie, qu'elle avait fondé. Première femme à avoir accédé à la notoriété comme cheffe d'orchestre symphonique durant le vingtième siècle, elle a donné son nom à l'astéroïde 9737.

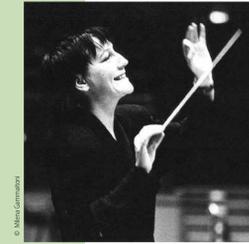

Claire Gibault

Le Mans, 1945

{ EN } Claire Gibault has been Music Director of Chambéry Chamber Orchestra and of the Opéra National de Lyon. From 2004 to 2009 she was a Member of the European Parliament and the EP Committees on Culture and Education and on Women's Rights and Gender Equality.

{ FR } Directrice de l'Orchestre de chambre de Chambéry et à l'Opéra national de Lyon, elle a été députée au Parlement européen de 2004 à 2009, et y a fait partie de la commission de la culture et de l'éducation et de celle des droits de la femme.

Elke Mascha Blankenburg

Mindelheim, 1943
Berlin, 2012

{ EN } Elke Mascha Blankenburg had a degree in sacred music and choir and orchestra direction. In 1978 she set up the cultural circle Donna e Musica (Woman and Music), which exists to publish and perform the works of women composers.

She conducted and published the first recorded collection of these composers' work in the world. In 1989 she founded an international library of music by women composers.

{ FR } Diplômée en musique sacrée et direction de chœur et d'orchestre, elle fonda en 1978 le groupe de travail international «Femme et musique», qui s'emploie à éditer et faire jouer des œuvres musicales composées par des femmes.

Elle dirigea l'exécution de ces opus et en réalisa la première édition discographique. En 1989, elle créa une Bibliothèque internationale de musique de compositrices.

Marin Alsop

New York, 1956

{ EN } At 25 Marin Alsop founded the string ensemble String Fever. In 1995 she was awarded a degree in orchestra conducting. She was the first woman conductor of a large US orchestra. Since 2012 she has been conductor of the São Paulo Symphony Orchestra.

She recently announced a new educational programme entitled OrchKids, which gives disadvantaged children in Baltimore free music lessons.

{ FR } À 25 ans, elle fonda l'ensemble à cordes «String Fever». En 1995, elle obtint son diplôme de direction d'orchestre. Elle fut la première femme à la tête d'une grande formation américaine. En 2012, elle accéda au pupitre de cheffe de l'Orchestre de l'État de Sao Paulo.

Elle a récemment annoncé la création d'OrchKids, un nouveau programme éducatif grâce auxquels des cours de musique seront dispensés gratuitement aux enfants défavorisés de Baltimore.

Odaline de la Martinez

Matanzas, 1949

{ EN } Of Cuban origin, Odaline de la Martinez is one of the most multi-faceted and innovative orchestra conductors.

In 2006 she founded the London Festival of American Music, bringing to Europe a broad range of contemporary music well known in the Americas but less well known in Europe.

{ FR } D'origine cubaine, elle compte parmi les cheffes d'orchestre dont les activités, des plus foisonnantes, sont placées sous le signe de l'inventivité.

En 2006, elle a créé le Festival biennal de musique américaine à Londres, lequel diffuse en Europe, dans un éventail élargi, une musique contemporaine qui, bien que jouissant d'une grande notoriété en Amérique, est moins bien connue sur le Vieux Continent.

Speranza Scappucci

Rome, 1973

{ EN } On 23 February 2017 Speranza Scappucci was the first woman in history to be asked to direct the orchestra in the Vienna Opera Ball, where, in the November of the previous year, she had become the first Italian woman to mount the conductor's podium.

{ FR } Le 23 février 2017, elle fut la première femme à avoir jamais été invitée à tenir la baguette de l'Orchestre de bal de l'opéra de Vienne, après avoir été, en novembre de l'année précédente, la première Italienne à monter sur le podium de direction de cette grande scène lyrique.

Negin Khpalwak

Kunar, 1997

{ EN } The first female conductor in Afghanistan, Negin Khpalwak set up the Zohra Orchestra, a musical ensemble of 35 women.

At an extremely young age she performed in the Kabul embassies and featured on the television news, which meant that Negin was unable to return to her family for three years for fear of attack.

In 2017 she was the guest of the World Economic Forum and conducted her orchestra in Switzerland and Germany.

{ FR } Première cheffe d'orchestre d'Afghanistan, Negin Khpalwak a créé l'ensemble Zohra, un orchestre formé de 35 musiciennes.

Toute jeune, après s'être produite dans des ambassades de Kaboul, elle fit l'objet d'un reportage du journal télévisé... qui en fit une cible pour des attentats, si bien que durant trois années, il lui fut impossible de rentrer dans sa famille.

En 2017, elle a été invitée à jouer au Forum économique mondial et a dirigé sa formation dans des concerts en Suisse et en Allemagne.

Female Notes / Notes féminines