

E
X
P
O
S
I
T
I
O
N

FEMMES

UNE AUTRE HISTOIRE DU JAZZ

DE J

A
Z
Z

PRÉSENTATION

SYNTHÈSE

Pour Marguerite Nebelsztein du Collectif Georgette Sand, une des autrices de *Ni vues ni connues. Panthéon, Histoire, mémoire : où sont les femmes ?* (2017), l'invisibilisation est "*le fait de faire disparaître une femme de l'Histoire. Les mécanismes sont multiples : faire passer la femme au second plan, la faire disparaître complètement, minimiser son action, travestir sa vie, diminuer ou voler son travail, la cantonner à la femme ou la sœur de, l'auto-invisibilisation.*"

L'association Fragments travaille à la réhabilitation et la valorisation des femmes dans l'histoire du jazz et la création actuelle. La structure développe, entre autres, un projet multidisciplinaire qui existe sous la forme d'une exposition intitulée "Femmes de jazz, une autre histoire du jazz".

Ce projet met en lumière les contributions exceptionnelles et pourtant méconnues des femmes dans l'histoire du jazz. À travers un parcours immersif et une scénographie d'époque, l'exposition rend hommage aux musiciennes, compositrices, interprètes, productrices et professionnelles du secteur, qui malgré les discriminations sociales et culturelles, ont façonné ce genre musical en constante évolution.

Ce projet répond à plusieurs volontés :

- Révéler un pan méconnu, oublié et invisibilisé de l'histoire du jazz en présentant des portraits de femmes musiciennes et professionnelles.
- Faire découvrir leurs parcours et leurs œuvres, à travers une sélection de photos, de livres, d'articles de presse, d'extraits vidéos, de pochettes de disques, de vinyles et de musique.
- Soutenir la création féminine en collaborant avec des illustratrices françaises comme un engagement pour l'égalité, la diversité et l'innovation dans le monde de l'art.
- Proposer un véritable parcours immersif et y embarquer tous les publics : amateur·rice·s et passionné·e·s de musique, jeunes et étudiant·e·s, professionnel·les et créateur·rices, grand public intéressé par l'égalité et l'inclusion, institutions culturelles et éducatives, médias et critiques musicaux, personnes malvoyantes et malentendantes (supports adaptés).
- Favoriser le circuit court pour tous les achats et investissements.

Laissez-vous conter une autre histoire du jazz !

HISTOIRE DU PROJET

L'exposition a été co-crée par Sandrine Le Maléfant, responsable du développement de projets artistiques et socio-culturels en région Occitanie, Lou Prigent, responsable de production et de l'action culturelle de Jazz à Junas et Elsa Viguié, responsable de la communication du Millau Jazz Festival puis programmatrice du club de jazz 38Riv à Paris. En 2019, fortes de leurs engagements au sein de Mouvement HF, elles s'interrogent sur les références féminines dans le jazz et constatent qu'elles n'en ont quasiment pas dans l'histoire de cette musique.

Le projet né alors d'un constat : l'invisibilisation des femmes dans notre héritage culturel a de graves répercussions aujourd'hui. Dans une étude publiée par l'association nationale Jazzé Croisé en 2022, *"La représentation femmes/hommes dans le jazz et les musiques improvisées"*, les chiffres révèlent des inégalités persistantes : 70 % de musiciens contre 30 % de musiciennes, 49 % d'hommes contre 16 % de femmes en direction artistique des formations musicales, 49 % contre 21 % dans les directions de structures de diffusion, 75% d'étudiants contre 25 % d'étudiantes dans les conservatoires. Les personnes rencontrées invoquent l'absence de modèles féminins comme une des causes principales de ces inégalités. L'étude montre aussi que les musicien·ne·s de jazz ne se recrutent pas parmi les mêmes instruments : la voix reste presque exclusivement l'apanage des femmes. Marie Buscatto, chercheuse et sociologue, avait estimé en 2008 dans son ouvrage *"Femmes de jazz"* - CNRS Editions, que les femmes représentaient 8 % des instrumentistes et 65 % des chanteuses du monde du jazz.

Dans ce contexte, comment encourager nos filles à jouer d'un instrument, à étudier la musique et à envisager une carrière dans ce domaine si elles et leurs parents n'ont pas de modèles à suivre ? Comment parvenir à dégenrer les instruments ? L'idée de réhabiliter les femmes dans l'histoire du jazz et de participer à la prise de conscience collective sur les questions d'inégalités encourage Sandrine Le Maléfant, Lou Prigent et Elsa Viguié à créer ce projet d'exposition.

Ainsi, *"Femmes de jazz, une autre histoire du jazz"* naît au sein du Mouvement HF Occitanie LR. Une préfiguration est présentée à trois reprises en région Occitanie en 2022 : Montpellier (34), Junas (30) et Millau (12). Chaque exposition reçoit un accueil extrêmement chaleureux de la part des institutions, professionnel·les, médias et publics. Au-delà de ce retour, c'est aussi et surtout un encouragement à poursuivre. Suite à ces préfigurations, plus d'une vingtaine de structures culturelles nous ont sollicitées pour accueillir l'exposition, mais l'année 2023 est consacrée à la réflexion autour du projet, sa structuration et la recherche de nouvelles ressources humaines, financières et techniques.

HISTOIRE DU PROJET

En 2024, le projet qui était jusqu'à présent porté par le Mouvement HF Occitanie LR, est transféré au sein d'une nouvelle structure dédiée, Fragments. Une dernière présentation du projet sous l'égide du Mouvement HF a lieu pour les Journées du Matrimoine à Montpellier au Café Maslow en septembre et marque la fin de cette collaboration.

L'ASSOCIATION FRAGMENTS

L'association Fragments exerce, sur un mode collaboratif et désintéressé, toutes activités oeuvrant à la promotion de l'égalité homme-femme dans le domaine des arts et de la culture par la mise en place d'expositions, d'actions socio-culturelles et d'ateliers de médiation culturelle et jeune public ou de formation, la mobilisation contre les discriminations observées ; la contribution à l'évolution vers l'égalité réelle et la parité.

Également, l'association a pour objet le soutien à la création artistique, principalement féminine mais pas uniquement, sur tous supports et le développement de projets pour les publics empêchés (tout type de handicap, milieu carcéral, public malade et/ou hospitalisé, précarité sociale, seniors isolé·es...). À titre accessoire, toutes opérations de prestations de services annexes, connexes ou pouvant se rattacher directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

Le Conseil d'Administration est constitué de :

- **Maud Bastide**, coordinatrice de la Fédération des Musiques Actuelles du Gard et fondatrice de l'agence Ondule.
- **Hadrien Caupenne**, rédacteur en chef du magazine culturel régional "Let's Motiv" et DJ.
- **Fwad Darwich**, musicien.
- **Marie-Josée Doutres**, carnettiste et plasticienne.
- **Gaëlle Henry**, coordinatrice du Mouvement du Nid antenne Hérault et coordinatrice de formation nationale de la structure.
- **Jérémie Lusseau**, photojournaliste - Studio Hans Lucas, Pixpalace, AFP et Reuters.
- **Jeanne Michard**, musicienne et Révélation de l'année aux Victoires du Jazz 2023.
- **Marion Poudevigne**, retraitée du CNRS et présidente de l'association JAZZ IN.
- **Sandrine Le Maléfant**, responsable du développement de projets socio-culturels - La Boîte à SAndRine.
- **Lou Prigent**, responsable de production et de l'action culturelle de Jazz à Junas.
- **Elsa Viguier**, programmatrice de jazz à Paris et en région.

CRÉATRICES DE L'EXPOSITION

Lou Prigent

Née d'un père musicien de jazz et d'une mère grande mélomane, Lou se dirige rapidement vers des études de musique. En 2002, elle obtient son DEM au Conservatoire de Sèvres (92) et le Brevet de Technicienne des Métiers de la Musique au Lycée de Sèvres (92). Elle poursuit ensuite des études supérieures d'audiovisuel et de production en alternance auprès de Back To Blues et d'EMC Records, et obtient son BTS en 2005 à Efficom Paris Bastille (75).

Elle co-crée l'association Les Fées Dynamites et démarre sa carrière en tant que bookeuse et manageuse d'artistes. Les Fées Dynamites développeront notamment les projets des groupes Zarbituric, Fizcus et ceux du saxophoniste Stéphane Spira.

Parallèlement, elle est engagée au sein d'un des clubs de jazz culte de la rue des Lombards à Paris, le Sunset Sunside, en tant qu'assistante de programmation et responsable de la billetterie. Elle participera à la création des rendez-vous de 20h et du rendez-vous pédagogique Jazz & Goûter. Elle y fréquentera pendant 5 ans, la crème de l'avant-garde du jazz français et international.

Depuis 2012, elle est administratrice de production et responsable de médiation culturelle de l'association Jazz à Junas (30) qui organise chaque année trois festivals : Jazz à Junas (30), Jazz à Vauvert (30) et Jazz en Pic Saint Loup (34), ainsi qu'une saison itinérante et de nombreuses actions pédagogiques sur le territoire.

Elle est engagée auprès du Mouvement HF Occitanie antenne de Montpellier en tant que membre du conseil d'administration. Elle participe activement en tant qu'adhérente du réseau Occijazz Réseau Jazz d'Occitanie aux commissions de travail "Communication" et "Mauvais Genres - parité et égalité professionnelle".

Sandrine Le Maléfant

Après avoir suivi des études en musicologie à l'Université de Rennes 2, Sandrine se forme aux métiers de l'organisation d'événements artistiques et culturels auprès des festivals et structures de la capitale Bretonne, tout en travaillant en parallèle aux quatre coins de l'hexagone en tant qu'animatrice socio-culturelle.

Elle intègre en 2011 le Master 2 pro "Direction Artistique de Projets Culturels" de l'université Paul Valéry de Montpellier 3 et termine sa formation sur le terrain auprès de Da Storm, structure organisatrice du Festival Tout Simplement Hip Hop à Nîmes et au service relations presse du Festival Jazz in Marciac.

Après un passage à Paris où elle collabore avec le Festival Jazz à Saint Germain des Prés en 2013, elle s'installe à nouveau à Montpellier et crée en 2015 La Boîte à SAndRine, agence de relations presse, de communication et de formation, spécialisée dans le développement d'artistes, qui collabore avec des projets d'esthétiques jazz et hip hop en musique et le street art et la photographie en arts visuels, ainsi que des festivals de musiques actuelles de la région Occitanie. En 2020 et 2021, elle officie en tant que coordinatrice générale d'Occijazz - réseau de jazz en région Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Elle a été formatrice en communication à l'ARDEC et I&M Académie à Montpellier et Toulouse et officie toujours au JAM Montpellier. Elle est également chargée de cours à la faculté des arts et lettres de l'Université Paul Valéry, Montpellier 3. Elle développe actuellement des projets artistiques auprès d'adultes en situation de handicap physique, psychique ou mental.

Très engagée sur les questions de la place de l'égalité professionnelle et de l'inclusion, elle a été membre du Mouvement HF Occitanie antenne de Montpellier pendant 9 années; elle est actuellement membre de shesaid.so France, de l'association Comme les Autres, secrétaire du média JAZZ IN et présidente de Iris Pictures, collectif de reporters photographique et de création sonore.

Elsa Viguière

Issue d'une formation en communication puis diplômée cheffe de projet événementiel, Elsa s'est rapidement tournée vers les arts vivants, et plus particulièrement la musique.

Son premier projet co-construit est la création d'un festival de musiques actuelles, le festival Rastaf'Entray, en 2009 en Aveyron. Elsa a présidé l'association pendant quatre ans et a eu à cœur de participer à la (sur)vie culturelle, sociale et économique de son territoire natal.

Cette expérience enrichissante l'a encouragée à continuer dans cette voie. Elle a ainsi effectué des missions dans une collectivité (Mairie de Rodez pour l'organisation du festival des cultures occitanes Estivada) et des associations culturelles en région Occitanie à des postes d'assistante communication et chargée de projets (SMAC Le Club à Rodez, Festival Le Marathon des Mots à Toulouse), avant de devenir chargée de communication et assistante administrative à Millau en Jazz pendant trois ans, de 2018 à 2020.

Depuis 2019, Elsa effectue des missions en freelance (communication, billetterie, accueil des artistes, production) pour des structures comme le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, Scène conventionnée d'intérêt national "Art et territoire" et l'Essieu du Batut, Atelier de fabrique artistique en Aveyron, qui organise notamment le festival La Grande Confluence, dédié aux arts du mouvement.

Depuis 2021, Elsa travaille au sein du 38Riv, un club de jazz situé rue de Rivoli à Paris. Elle y coordonne les projets de la structure, élabore la programmation artistique et la communication du lieu.

Côté engagement, Elsa est co-présidente de Fragments et membre de l'association Les Catherinettes, association de prévention sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif.

PRÉFIGURATIONS DE L'EXPOSITION

Un premier extrait de l'exposition a été présenté à trois reprises en région Occitanie en 2022 :

- Montpellier (34), bar disquaire Le Discopathe.
- Junas (30), festival Jazz à Junas à Junas.
- Millau (12), Maison de ma Région Millau en partenariat avec Millau en Jazz.

Cette première étape présente un échantillon de l'exposition finale : une quinzaine de musiciennes sont illustrées par des biographies, des photographies, des livres, des magazines et/ou des articles de presse, des pochettes d'albums, des vinyles et des playlists.

Sur cet échantillon, cinq illustratrices ont été contactées par nos soins pour réaliser un portrait d'une musicienne. Une scénographie a été véritablement pensée pour habiller chaque espace d'exposition, faire revivre le jazz club historique et authentique avec des cadres, objets d'époque et luminaires chinés localement, et enfin, pour mettre à l'honneur des femmes non musiciennes mais tout aussi importantes - mécènes, directrices de club, fondatrices de labels - dans leur contribution à l'histoire du jazz.

Chacune de ces expositions étaient proposées en accès libre et ont accueillies plusieurs centaines de personnes. Publics, élu·e·s, partenaires, collaborateur·rices et médias ont répondu présents et montré un vif intérêt pour ces extraits.

En parallèle, un programme d'actions culturelles était proposé avec une autre approche de l'exposition : visites guidées (presse, jeune public, centres de loisirs...), balades conférences, siestes musicales, lectures jeune public, diffusions de films en 16mm de 1930 à 1950, temps d'échanges et de rencontres.

Billie Rogers : trompettiste et chanteuse

1917, North Plains — 2014

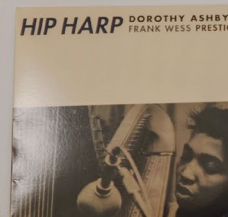
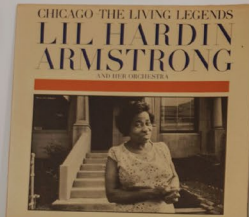
L'ère des big bands est une période passionnante dans l'histoire et l'industrie musicale. Dans les années 1930 et 1940, la plupart des big bands sont réservés aux hommes blancs. Certains chefs d'orchestre ont eu l'audace et le courage de faire tomber ces barrières, en ouvrant la voie aux femmes. C'est le cas de Woody Herman avec la trompettiste et chanteuse Billie Rogers.

Billie passe sa jeunesse entre l'Oregon, l'État de Washington et le Montana. Les membres de sa famille, toutes et tous multi-instrumentalistes, fondent un groupe, les Smith's Rhythm Entertainers, composé de son père, de sa mère, d'un de ses frères, d'un batteur engagé et de Billie. Elle se forme au piano à six ans et découvre la trompette à huit ans.

Billie gagne sa vie en jouant à temps plein dans un bar. C'est en 1941 que Woody Herman découvre la jeune trompettiste. Il l'engage immédiatement dans son groupe Blues on Parade, dans lequel elle commence par jouer à l'avant du groupe avec l'autre chanteuse, avant de se frayer un chemin jusqu'à la section des trompettes, uniquement composée d'hommes.

Elle accompagne l'orchestre pendant plus de deux ans, mais les tournées sont extrêmement difficiles à vivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, Billie rencontre Jack Archer qui est l'agent et le manager de Woody Herman et tous deux se fiancent rapidement.

Billie quitte l'orchestre de Woody et s'installe à Chicago, où elle forme son propre big band, le Billie Rogers Orchestra, qui se produit pendant quelques années sur la côte Est. Billie Rogers est connue comme étant une musicienne à l'oreille absolue et la première femme à occuper un poste de cuivre dans un grand orchestre de jazz.

PREMIERS PORTRAITS

Lillian "Lil" Hardin : pianiste, chanteuse, compositrice et cheffe d'orchestre
1898, Memphis — 1971, Chicago

Dorothy Ashby : harpiste et compositrice
1932, Detroit — 1986, Santa Monica

Alice Coltrane : harpiste, pianiste, organiste, vibraphoniste et compositrice
1937, Détroit — 2007, Los Angeles

Vivien Garry : contrebassiste et compositrice
1920 — 2008

Peggy Gilbert : saxophoniste et cheffe d'orchestre
1905, Sioux City — 2007, Burbank

Melba Liston : tromboniste
1926, Kansas City — 1999, Los Angeles

Marian McPartland : pianiste
1918, Windsor — 2013, Long Island

Mary Osborne : guitariste
1921, Minot — 1992, Bakersfield

Billie Rogers : trompettiste et chanteuse
1917, North Plains — 2014

Hazel Scott : pianiste et chanteuse
1920, Port d'Espagne — 1981, New York

Viola Smith : batteuse
1912, Mount Calvary — 2020, Costa Mesa

Ginger Smock : harpiste, pianiste, violoniste et cheffe d'orchestre
1937, Détroit — 2007, Los Angeles

Valaida Snow : trompettiste, chanteuse et compositrice
1904, Chattanooga — 1956, New York

Mary Lou Williams : pianiste, arrangeuse et compositrice
1910, Atlanta — 1981, Durham

STRUCTURES PARTENAIRES ACTUELLES

Radio Clapas 93.5 FM Culture et Citoyenneté

Radio Clapas est une radio indépendante basée sur Montpellier qui touche environ 70 000 auditeurs par semaine. Issue de la culture des radios libres, depuis plus de 40 ans, elle donne la parole à des publics très différents des férus de jazz ou de rock en passant par les politiques ou des jeunes de quartiers populaires. Dans le cadre de l'exposition, Radio Clapas met à disposition sa sonothèque personnelle et du matériel technique. Elle réalise la conversion de vinyles et de CDs nécessaires à l'exposition en version mp3. Elle met également à disposition des casques et des chaises longues pour l'écoute de playlists créées pour l'occasion. Radio Clapas prend également à sa charge, le paiement des droits SACEM pour la diffusion de ces musiques. Aussi, elle s'engage à promouvoir l'exposition sur les ondes et au sein de son réseau.

Paris Jazz Corner

Disquaire indépendant depuis 30 ans, le Paris Jazz Corner est devenu le disquaire de jazz culte et incontournable de Paris. Depuis 2001, il s'est élargi sur le web en créant le parisjazzcorner.com avec pour ambition de proposer aux internautes le choix le plus large possible de disques vinyles, CDs, et ouvrages sur le jazz et les musiques "cousines" (musiques africaines, latines, d'Amérique du sud).

Une seconde boutique est installée depuis 2015 à Sommières dans le Gard au sein du club le Jazz Corner Café. Là encore par amour du jazz et l'envie de transmettre, le gérant, Arnaud Boubet, met à disposition gracieusement des vinyles de sa collection personnelle.

Jazz à Junas

L'association Jazz à Junas propose une saison itinérante, trois festivals - Jazz à Junas, Jazz à Vauvert et Jazz en Pic Saint-Loup - et mène de nombreuses actions artistiques et culturelles, dans le but de faire découvrir le jazz au plus grand nombre. Dans le cadre de l'exposition, l'association a mis à disposition sa précieuse collection de Jazz Magazine, dans lesquels apparaissent certaines des musiciennes présentées.

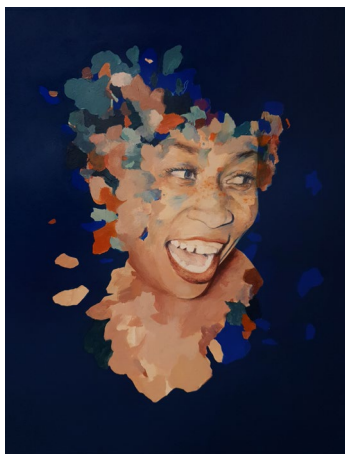
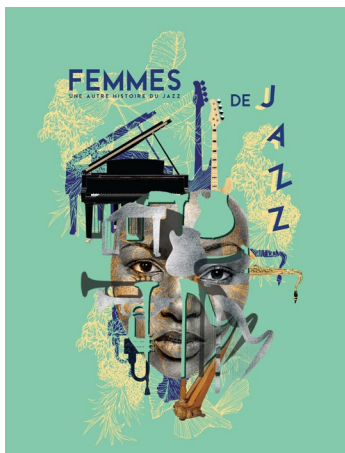
Jazz In

Jazz In est une association à but non-lucratif, dédiée au jazz et aux musiques improvisées. S'inspirant de la coopérative Clap'Coop, Jazz In a créé le premier atelier de production numérique multimédia consacré au jazz et musiques improvisées. Leurs productions privilégient la visibilité des activités de ses partenaires, le jazz actuel, les musiques de créations et les projets inédits, la découverte et l'exposition de nouveaux talents, prioritairement en région. Jazz In est partenaire média de l'exposition et met à disposition un local de stockage.

ARTISTES PARTENAIRES ACTUELLES

Clara Langelez : artiste plasticienne, peintre, illustratrice

À la suite d'un parcours en architecture intérieure à Paris et après quelques années d'activité en agence, Clara décide de partir en Amérique du Sud. Un voyage qui lui redonne envie de dessiner, de revenir à ce qui l'avait mené à étudier "l'archi", à savoir le dessin.

D'abord avec des carnets de croquis, puis par des fresques sur les murs des auberges pour troquer quelques nuits. Un rapport à l'espace qui lui a beaucoup plu ; une manière de laisser une trace de son passage par une intervention artistique, transmettre une émotion, sa vision, son inspiration du moment. Laisser un message et essayer de toucher les gens, de les faire s'arrêter et de prendre le temps de regarder. A son retour en France en 2017, le dessin et la réalisation de fresques ont fait sens et elle décide de s'y consacrer.

Dans une optique d'ouverture et d'expérimentation, Clara aborde son travail à travers diverses échelles et supports tels que le papier, la fresque murale, l'installation ou encore le collage. Réellement passionnée par la ligne en tant que matière vibrante, ses travaux convergent vers une même recherche de composition dynamique au sein de laquelle, le vide devient un élément vivant. Une ouverture vers le monde de l'imaginaire et de la création. Elle explore également la notion de lecture multiple et d'effet d'optique, la forme et la contre-forme, comme un moyen de questionner la façon dont nous observons ce qui nous entoure. Dans cette démarche, l'imprégnation du sujet, de l'environnement dans lequel elle intervient, les sensations et surtout l'instinct, définissent les bases de son processus créatif.

Fascinée par l'aura des visages et de leurs expressions, Clara développe également un travail autour du portrait, dans lequel, elle explore la limite subtile entre ce que nous voyons et ce que nous percevons de l'autre. Une quête qui se traduit par un traitement photoréaliste, reflet du monde physique qu'elle mêle avec son univers onirique, parfois abstrait, reflet du monde psychique et sensible de chacun.

Pour l'exposition, Clara Langelez a réalisé l'affiche de l'exposition et le portrait de Lil Hardin Armstrong (1898 - 1971), pianiste, chanteuse, compositrice et cheffe d'orchestre.

Louh-Ann Alexandrenne : artiste plasticienne, dessinatrice, illustratrice

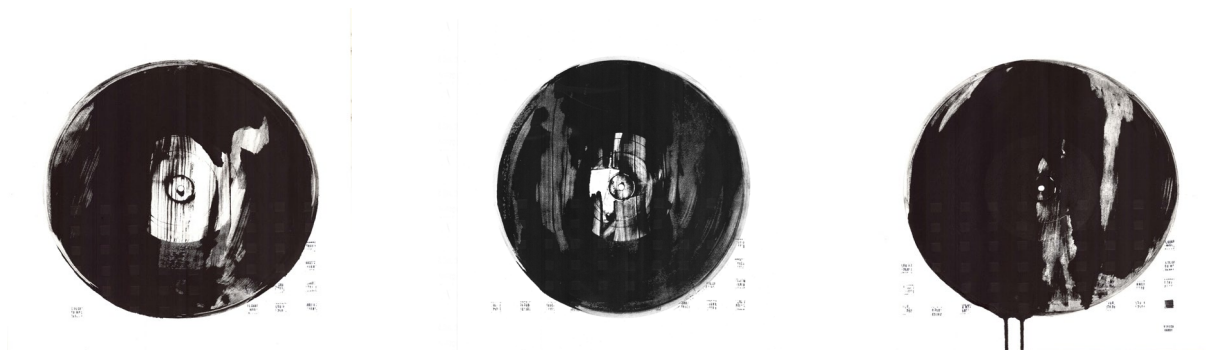
Née en 1997, Louh-Ann Alexandrenne est une artiste plasticienne multidisciplinaire franco-sénégalaise et polonaise. Autodidacte, elle se plonge dans ses propres histoires dessinées dès la petite enfance et trace le portrait des adultes autour de la table à travers des montagnes de post it.

Enfant très active, elle se retrouve cependant ralentie par la maladie. Diagnostiquée à l'âge de 8 ans par la polyarthrite rhumatoïde, c'est par le dessin qu'elle développe son hypersensibilité et y trouve un échappatoire à son énergie. Louh-Ann continuera de dessiner, mais aussi de peindre, sculpter, écrire et animer des histoires jusqu'à aujourd'hui.

Après une expérience chaotique durant les beaux-arts, elle en sort tout de même diplômée et déterminée à vivre de son art. Sa passion pour le jazz l'emmène à étudier le mouvement à travers le monde, notamment entre l'Europe et l'Amérique du Nord et à collaborer avec des musiciens de la scène actuelle tels que Yonathan Avishai, Trevor Watkis ou Yaron Herman.

Sensible à la place de la nudité féminine, elle affronte également la censure tout en abordant doucement le sujet fragile de sa maladie invisible. Louh-Ann reste fidèle aux techniques traditionnelles telles que le dessin sur papier, mais apprivoise aujourd'hui le digital notamment par le biais de l'animation.

Pour l'exposition, Louh-Ann Alexandrenne a réalisé le portrait de Hazel Scott (1920 - 1981), pianiste et chanteuse.

Marie-José Doutres : carnettiste plasticienne

Marie-José a trouvé dans les principes du Bauhaus, fondement de ses 5 années d'études aux Beaux Arts et son enseignement durant 20 ans des arts plastiques à l'école d'architecture, les mots pour communiquer en dehors de sa passion l'approche entre l'art et la science.

Ce livre ouvert alimenté et actualisé par les questionnements des étudiant·e·s et du monde contemporain a influencé et argumenté ses réponses personnelles.

Le dessin a accompagné son parcours, aller-retour dans des champs plastiques et professionnels. Cette "écriture" presque quotidienne se charge de lui trouver le vocabulaire qui argumente sa démarche et accompagne ses engagements.

Les carnets de la Région Occitanie, portions de mondes empêchés, se sont imposés rapidement, 2002 "Recensement de population", plage naturiste de L'Espiguette au Grau du Roi, paru dans "Visa pour le Gard" édité par le Conseil Départemental.

Juin 2020, Marie-José quitte sa fonction d'élue adjointe au maire déléguée à la culture à Vauvert, ville de 12 000 habitants, après 6 années d'engagements politiques équipe de gauche réélue en juin, elle reste profondément convaincue de la portée citoyenne de la culture.

Pour l'exposition, Marie-José Doutres a réalisé un hommage aux femmes de jazz avec un clin d'oeil à Vivien Garry (1920 - 2008), contrebassiste et compositrice.

Chloé Guillermin : illustratrice, tatoueuse

De ses études en communication visuelle à aujourd'hui, Chloé a construit son parcours à travers une pluralité d'expériences artistiques. Diplômée des Beaux-Arts de Besançon en 2016, elle s'envole par la suite user quelques pinceaux à Taïwan et s'immerge dans le quotidien de sons et d'images au Japon, pour une résidence de deux mois. En 2017, Chloé pose ses valises à Montpellier et se concentre sur la pratique du dessin.

Pour cette artiste pluridisciplinaire, la création est compulsive : du dessin à la sculpture, de la broderie à la performance, de la sérigraphie à l'image numérique, elle tente de canaliser l'énergie brute, d'englober et donner à voir une vision tantôt indigeste, tantôt poétique de ce qui l'entoure. Un pied ancré dans le réel, l'autre valsant dans l'onirique, un jour en solitaire, un jour en collectif, c'est par une impulsion spontanée qu'elle tente de rendre visible ce flux qui nous enveloppe, donnant à voir la singularité d'un trait, contour de sa perception du monde.

Pour l'exposition, Chloé Guillermin a réalisé le portrait de Mary Lou Williams (1910 - 1981), pianiste, arrangeuse et compositrice.

Roxana Trigo Dávila : illustratrice

Roxana est originaire du Mexique et diplômée d'un master en design graphique. Elle a exercé pendant trois ans dans le milieu de marketing et de la communication à l'étranger, ainsi qu'en tant que photographe dans des campagnes d'information et de mouvement citoyen au Mexique.

Actuellement, Roxana est illustratrice et designer graphique à Lille. Elle collabore depuis quelques années pour le projet *Nakawé doc*, illustrant des portraits de femmes oubliées de l'Histoire.

Non cantonnée à un style particulier, ses oeuvres sont un mélange de techniques d'illustrations traditionnelles et numériques.

Pour l'exposition, Roxana Trigo Dávila a réalisé le portrait de Dorothy Ashby (1932 - 1986), harpiste et compositrice.

PRESTATAIRES ACTUELS

Tomoe

Installée à Montpellier depuis 2011, Tomoe est un imprimeur multi-supports : papier, grand format, textile, objets publicitaires, création... L'entreprise collabore avec les secteurs associatifs, culturels et artistiques (partenariats, mécénat). La plupart de ses clients et des achats sont locaux (territoire de la métropole montpelliéraine).

Tomoe · 3 bis rue Bastide, 34000 Montpellier
tomoe.fr | 04 67 83 55 65 | contact@tomoe.fr

Positif Lab

Photographes professionnels depuis plus de 20 ans, l'équipe de Positif Lab propose tirages numériques, développements argentiques ainsi que des tirages d'exposition sur les plus beaux papiers Fine Art.

Positif Lab · 46 rue Saint Guilhem, 34000 Montpellier
positiflab.fr | 04 67 66 42 79 | contact@positiflab.fr

Fanny Combes Photographie

Photographe professionnelle basée dans le sud de la France, à Montpellier dans l'Hérault, Fanny a suivi une formation en photographie il y a 14 ans.

Elle a construit son identité photographique pas à pas, elle a évolué, a cru se trouver pour encore changer, grandir et avancer... Quand son regard sur le monde évolue, il entraîne ses images.

En parallèle de cette activité professionnelle, elle a rejoint, il y a 3 ans, la tribu des WonderMeufs, une association Montpelliéraine dont le rôle principal est de soutenir les femmes d'Occitanie dans leurs projets professionnels ou personnels.

Fanny Combes Photographie · 121 Rue Fontcouverte, 34000 Montpellier
fannycombesphotographie.com | 06 74 58 78 44

BIBLIOGRAPHIE

- ADLER Laure et VAIEVILLE Camille, *Les Femmes artistes sont dangereuses*, Éditions Flammarion, Collection Histoire De L'art Flammarion, 2018
- ALLEN Candace, *Valaida - a novel*, Éditions Virago, 2004
- BAGIEU Pénélope, Culottées, *Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent*, Volumes 1 et 2, Éditions Gallimard, 2016 et 2017
- BALEN Noël, *L'Odyssée du Jazz*, Éditions Liana Levi, 2016 (nouvelle édition)
- BRUN Laurent, *De l'improvisation à la composition - Entretiens avec des musiciennes et des musiciens de jazz*, Éditions Particules, 2016
- BUSCATTO Marie, *Femmes du jazz*, Éditions CNRS, Collection Biblis, 2018
- CATEL & BOCQUET, Joséphine Baker, Éditions Casterman, 2017
- DAHL Linda, *Stormy Weather - the music and lives of a century of jazzwomen*, Éditions Quartet Books, 1984
- DAOUDI Youssef, *Monk ! - Thelonious, Pannonica - Une Amitié, Une Révolution Musicale*, Éditions Martin de Halleux, 2018
- DAVIS Angela, *Blues et Féminisme noir*, Éditions Poche, 2021
- DAVIS Miles et TROUPE Quincy Troupe, *Miles Davis, l'autobiographie*, Éditions Infolio, 2007
- DE GOUGES Olympe, *Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne*, 1791, Gallica
- DE KOENIGSWARTER Pannonica, *Les musiciens de jazz et leurs trois vœux*, Éditions Buchet Chastel, 2006
- ENGLE Margarita, illustrations LOPEZ Raphael, *Drum Dream Girl - How one girl's courage changed music*, Éditions Houghton Mifflin Harcourt, 2015
- ENGLE Susan, illustrations MAZIBUKO Luthando, *Hazel Scott - A woman, a piano, and a Commitment to justice*, Éditions Bellwood Presse, 2021
- FAVILLI Elena et CAVALLO Francesca, *Histoires du soir pour filles rebelles*, Volume 1, Éditions Les Arènes, 2017
- GELLY Dave, *3 minutes pour comprendre les 50 concepts, styles et musiciens du Jazz*, Éditions Le Courrier du Livre, 2016
- GORDON Lorraine as told to Barry Singer, *Alive at the village Vanguard*, Éditions Hal Leonard, 2006
- GRAHAM Charles, *The Great Jazz Day - the story behind the most famous jazz photograph of all time*, Éditions Da Capo Press, 2000
- GUENA Pauline, *Pannonica*, Éditions Robert Laffont, 2007
- HRUBY POWELL Patricia illustré par HIMES Rachel, *Struttin with some barbecue - Lil Hardin Armstrong becomes the first lady of jazz*, Éditions Charlesbridge, 2018
- HUSSON Anne-Charlotte et MATHIEU Thomas, *Le féminisme*, Éditions Le Lombard, Collection « La petite Bédéthèque des savoirs », 2017

- JAZZ NEWS Hors Série, *Les oubliées du jazz*, Édition numéro 77, Décembre 2018 - Janvier 2019
- JOSEPHSON Barney avec TRILLING-JOSEPHSON Terry, *Cafe Society - The wrong place for the right people*, Éditions University of Illinois Press, 2009
- KASTIN David, *Nica's Dream - the life and legend of the jazz baroness*, Éditions Norton & Company, 2011
- KATCHOURA Jean Luc & HYK-FARLOW Michele, *Tal Farlow - un accord parfait - a life in jazz guitar*, Éditions Paris Jazz Corner, 2014
- KOPERHANT David - GUERMONPREZ Bruno - ZISSMANN Rebecca, *59 rue des archives*, Éditions ActuSF, 2021
- L. DICKERSON James, *Just for a thrill - Lil Hardin Armstrong first lady of jazz*, Éditions Sartoris Literary Group, 2001
- LEANDRE Joëlle, *À voix basse*, Éditions MF, 2008
- LEBART Luce et ROBERT Marie, *Une histoire mondiale des femmes photographes*, Éditions Textuel, 2020
- MCPARTLAND Mariann, *All in Good Time*, Éditions Oxford University Press, 1987
- PLACKSIN Sally, *Jazzwomen In Jazz 1900 To The Present: Their Words, Lives And Music (1982)*, Éditions Pluto Press, 1982
- RAVET Hyacinthe, *Musiciennes*, Éditions Autrement, Collection Sexe en Tous Genres, 2011
- REZÉ Emmanuel et RANNOU Maël, *Valaida Snow*, Éditions bdmusic, 2011
- ROCKLIFF Mara, illustrations WOOD Michele, *Born to swing - Lil Hardin Armonstrong's Life in jazz*, Éditions Calkins Creek, 2018
- ROUEFF Olivier, *Jazz : les échelles du plaisir*, Éditions La Dispute, 2013
- ROSTER Daniel, *Les femmes et la création musicale*, Éditions L'harmattan, 1998
- RUSSELL-BROWN Katheryn, illustrations MORRISON Frank, *Little Melba and her big Trombone*, Éditions Lee & Low Books Inc, 2014
- SAND Georgette Collectif, *Ni vues, ni connues - Panthéon, histoire, mémoire : où sont les femmes ?*, Éditions Pocket, 2019
- TAMAILLON Stéphane et HORVILLER Priscilla, *La Baronne du Jazz - La vraie vie de légende de Pannonica de Koenigswarter*, Éditions Steinkis, 2020
- TAUZIN Aline, *Musique, femmes et interdits*, Éditions Ambronay, Collection Cahiers d'Ambronay numéro 6, 2013
- WLODARCZYK Isabelle, POSSENTINI Sonia Maria Luce, DIAZ Pierre et PETITS LOUPS DES VOIX, *Ruby*, Éditions Lirabelles 2018 - En partenariat avec Jazz à Junas

Bibliographie non exhaustive

REVUE DE PRESSE (EXTRAIT)

Jazz Radio, 1er mars 2022 | "Exposition Femmes de jazz, une autre histoire du jazz"

L'exposition revient sur des femmes exceptionnelles qui ont contribué à la création, la popularisation et l'évolution du jazz à travers des décennies et qui ont su s'imposer dans un milieu très masculin.

FIP, 4 mars 2022 | Annonce dans l'émission animée par Jane Villenet

(Re)découvrez les parcours et musiques des pionnières, des revanchardes, des hardies, des douces, des subtiles, des talentueuses jazzwomen de 1880 à 1970 aux États-Unis. Lil Armstrong, Mary Lou Williams, Marian McPartland, Melba Liston, Mary Osborne, Valaida Snow, Dorothy Ashby, Hazel Scott, Vivien Garry, Viola Smith, Alice Coltrane, Ginger Smock, Billie Rogers et Peggy Gilbert.

L'Art Vues, 4 mars 2022 | "Montpellier : exposition Femmes de jazz au Discopathe du 4 au 28 mars"

Comment ces femmes aux horizons hétéroclites ont participé à la construction du jazz? L'exposition est une occasion de croiser le chemin de ces jazzwomen, étonnantes et imprévisibles.

Midi Libre, 4 mars 2022 | "Le jazz est aussi une affaire de femmes"

Un beau moment qui, à coup sûr, vous permettra de connaître, in fine, le nom de ces femmes qui ont compté dans l'industrie du jazz.

France Musique, 8 mars 2022 | "Jazz culture : exposition Femmes de jazz, une autre histoire du jazz, à Montpellier"

L'exposition présente ces femmes d'exception, dans le contexte de l'époque d'un point de vue historique et musicologique.

Le Blog de Mediapart, 3 août 2022 | "Jazz à Junas, une carrière bien remplie"

Avec de nombreuses artistes pressenties au catalogue, l'exposition "Femmes de Jazz" gagne chaque jour en hauteur, en amplitude. Une évolution naturelle.

LIVRE D'OR (EXTRAIT)

Des portraits, des noms, des visages, des destins hors du commun de femmes de jazz que je ne connaissais pas et je ne pourrais plus dire « Tu es sûre ? Ah ouais ? »

Maintenant je sais et je vais le dire !

Merci pour cette exposition, merci de (nous) les rendre visibles et non seulement c'est dire qu'elles ont existé, compté, mais qu'elles ont aussi considérablement apporté ! Bravo.

Magali

Sublime, vraiment. Bravo et longue vie à cette aventure !

Cécile

Formidable petite expo. Ces femmes sont magnifiques, pleines de vie et de talent. Quel plaisir de les découvrir !

Hélène

Comment l'humanité a-t-elle pu s'enfermer dans le sexisme ? Merci de dévoiler l'histoire au grand jour.

On est nombreux à être des hommes sensibles, à rêver d'un moment où le sexe n'est pas déterminant. Vive la musique.

Ulysse

Un retour en arrière magnifiquement orchestré ! Bravo à vous pour votre réussite et surtout un grand merci d'avoir choisi notre petit établissement pour cette exposition. Je pense que c'est un succès, un très beau lancement. Je vous souhaite bon courage et surtout le meilleur pour la suite. Au nom de toute l'équipe du Discopathe, merci !

Simon

SUITE DE L'EXPOSITION : RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT

ITINÉRANCE DE L'EXPOSITION

Depuis la préfiguration en 2022, nous avons reçu plus de vingt demandes de location d'exposition en France et en Belgique provenant de diverses structures nationales et internationales : festivals de jazz et de musiques actuelles, centres culturels, SMAC, Scènes Nationales et collectivités territoriales.

Pour répondre à ces sollicitations, et dans l'objectif de rendre l'exposition et ses modules d'actions culturelles visibles et accessibles au plus grand nombre, dans des territoires aussi bien urbains que ruraux, l'exposition est proposée dans une version itinérante.

Pour s'adapter aux contraintes des ERP et des moyens des différentes structures qui nous sollicitent, nous proposons deux formats d'exposition : une version légère avec 8 portraits sélectionnés à partir des piliers de l'invisibilisation* et une version complète avec 15 portraits. La scénographie est également adaptée en fonction des lieux.

*Piliers de l'invisibilisation : Pour Marguerite Nebelsztein du Collectif Georgette Sand, une des autrices de «Ni vues ni connues. Panthéon, Histoire, mémoire : où sont les femmes ?» (2017), l'invisibilisation est "le fait de faire disparaître une femme de l'Histoire. Les mécanismes sont multiples : faire passer la femme au second plan, la faire disparaître complètement, minimiser son action, travestir sa vie, diminuer ou voler son travail, la cantonner à la femme ou la sœur de, l'auto-invisibilisation."

EXPOSITION FINALE : PROJECTION 2027-2028

En parallèle de l'itinérance, les créatrices et les membres du Conseil d'Administration de Fragments poursuivent leurs recherches sur des nouvelles musiciennes et professionnelles. Celles-ci aboutiront à une version finale d'envergure dans un lieu à rayonnement national.

L'exposition est vouée à devenir un véritable parcours immersif plongeant les visiteur·euse·s dans différents tableaux retraçant l'histoire du jazz. De nouveaux supports vont être ajoutés tels que des portraits, photographies d'archives, illustrations et installations inédites, archives audios et vidéos, interviews inédites, partitions originales, tenues de scènes, instruments originaux, cartels trilingues français/anglais/braille, fresques inédites et in situ... De nouvelles actions culturelles menées auprès des visiteur·euse·s, des publics éloignés, des professionnel·les, des scolaires et des conservatoires ou écoles de musique, sont en cours de développement.

L'exposition se veut accessible à tous les publics dans un objectif de transmission de savoirs historiques, musicologiques et de luttes pour les droits raciaux et des femmes.

SUITE DE L'EXPOSITION : RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT

Le choix des musiciennes et professionnelles est défini selon plusieurs axes :

- Présenter une grande diversité d'instrumentistes. Si l'histoire que l'on nous a transmise jusqu'ici du jazz reste écrite avec des chanteuses emblématiques, la plupart des femmes instrumentistes du 20ème siècle ne figurent pas ou très peu dans les mémoires. Pourtant, les contributions des musiciennes sont nombreuses. Aussi, nous savons qu'aujourd'hui les instruments sont toujours assignés à une pratique très genrée. Le projet souhaite impulser une nouvelle réflexion sur ces pratiques en démontrant qu'il y avait bien au siècle dernier des instrumentistes et qu'elles peuvent devenir des modèles en les réhabilitant.
- Présenter des cas concrets d'invisibilisation.
- Présenter des musiciennes engagées dans la lutte contre les discriminations raciales, sexistes et sexuelles.
- Présenter des musiciennes ayant été pionnières dans leur domaine : première femme noire à animer un show télévisé, premières carrières en tant qu'instrumentistes, premiers orchestres non-mixtes de femmes, premières compositrices acclamées par des musiciens...
- L'exposition présentera également des professionnelles de l'industrie musicale, femmes de grandes influences mais de l'ombre, qui ont indéniablement contribué au développement de cette musique en tant que productrices, mécènes, manageuses, éditrices...

Pour développer toutes ces nouvelles facettes du projet, l'association Fragments est en recherche active de nouveaux partenaires, collaborateur·rices, ainsi que de soutiens financiers et humains pour poursuivre les recherches en France et aux États-Unis.

ARTISTES ET PROFESSIONNELLES PRÉSENTES

Musiciennes :

Lovie Austin : pianiste, cheffe d'orchestre, compositrice
1887, Chattanooga - 1972, Chicago

Beryl Booker : pianiste
1922, Philadelphie - 1978, Berkeley

Una Mae Carlisle : chanteuse et pianiste
1915, Zanesville - 1956, New York

Norma Carson : trompettiste
1922, Portland - 2005

Tiny Davis : trompettiste
1910, Memphis - 1994, Chicago

Dorothy Donegan : pianiste
1922, Chicago - 1998, Los Angeles

Margie Hyams : vibraphoniste
1920, New York - 2012, Arcadia

Terry Pollard : pianiste et vibraphoniste
1931, Détroit - 2009, Bronx

Emily Remler : guitariste
1957, Englewood Cliffs - 1990, Sydney

Shirley Scott : organiste
1934, Philadelphie - 2002, Philadelphie

Maxine Sullivan : trompettiste, tromboniste et chanteuse
1911, Homestead - 1987, New York

Professionnelles :

Pannonica de Koenigswarter : mécène, mélomane, photographe, peintre
1913, Londres - 1988, New York

Lorraine Gordon : propriétaire du club Village Vanguard, militante
1922, Newark - 2018, New York

Helen Noga : exploitante et directrice de clubs de jazz, manageuse

Rosetta Reitz : historienne du jazz, auteure, productrice et féministe
1924, Utica - 2008, Manhattan

Artistes actuelles :

Charlotte Abramow : photographie, réalisation

Pénélope Bagieu : dessins

Florie Berger : photographie

Pauline Dupin-Aymard : illustrations

Priscilla Horviller : dessins

Jana & Js : collages

Koralie : dessins

Ladybug : street-art

Madi : illustrations

Noon : illustration et collages

Liana Raberanto : illustrations

Roxane Rastrelli : illustrations

Crying Sailor : street art

Soca : origami

Rachel Weasel Fisher : illustrations

MODULES D' ACTIONS CULTURELLES

Modules disponibles

Lecture jeune public : "Little Melba and her big Trombon" de Katheryn Russell-Brown, illustré par Frank Morrison et traduit par Jennifer Rowel Gastard. Lecture en deux langues (américain et français) sur l'histoire et la vie de Melba Liston, tromboniste et compositrice de jazz.

Durée : 55 minutes | à partir de 5 ans.

Sieste musicale : portraits de femmes de jazz ponctués d'extraits musicaux.

Podcast à écouter sur Radio Larzac. Durée : 1h15 | à partir de 7 ans.

— Structures ayant proposées ces modules : Maison de ma Région à Millau et Millau en Jazz (12), Festival Jazz à Junas (30), Journées du Matrimoine à Montpellier (34), Festival Jazzèbre à Perpignan (66), Festival Girl Girl Girl à Avignon (84), Festival Jazz à Dissay (86).

Modules envisagés

Pour tous publics :

- Projection de films, biopics, documentaires avec venue du réalisateur ou réalisatrice ;
- Concert dessiné ;
- Conférences et conférences musicales.

Pour les publics éloignés :

- Une attention particulière sera portée à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap physique ;
- Des collaborations sont envisagées avec des organismes de vacances spécialisés dans le handicap, ainsi qu'avec des EPAHD ;
- Les supports de communication concernant l'exposition auront pour vocation d'être accessibles également au public non ou mal voyant.

Pour les professionnel·le·s :

- Formations proposées pour les équipes professionnelles sur les questions de parité, d'égalité professionnelle et la notion de matrimoine.

À l'attention des publics scolaires et des conservatoires :

- Masters classes et travail autour du répertoire de ces femmes en partenariat avec les collèges, lycées CHAM, Conservatoires et écoles de musique ;
- Enregistrement d'un podcast ;
- Création d'un jeu ludique sur l'histoire des femmes de jazz et de leur invisibilisation dans l'histoire.

REMERCIEMENTS

Tous nos remerciements aux partenaires financiers du projet : Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie (DRAC), Direction régionale aux droits des femmes à l'égalité Occitanie (DRDFE), Centre national de la musique (CNM), Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Conseil Départemental de l'Hérault (34).

À nos partenaires privés et associatifs : Jazz à Junas, Jazz IN, Paris Jazz Corner, Radio Clapas.

Aux illustratrices : Louh-Ann Alexandrenne, Marie-José Doutres, Chloé Guillermin, Clara Langelez et Roxana Trigo Dávila.

Au Mouvement HF Occitanie LR et ses membres qui ont porté et soutenu le projet depuis sa création.

À toutes celles et tous ceux qui nous apportent leur soutien au montage de cette exposition.

Aux publics présents et curieux.

Les structures qui ont accueilli l'exposition et/ou des modules d'actions culturelles depuis 2022 :

Le Discopathe à Montpellier (34), Festival Jazz à Junas (30), Maison de Ma Région Millau et Millau en Jazz (12), Festival Jazzèbre à Perpignan (66), Festival Girl Girl Girl à Avignon (84), Jazz à Dissay (86).

CONTACTS

Exposition Femmes de Jazz

femmesdejazz.exposition@gmail.com

Lou Prigent

+33 (0)6 67 51 63 25

Sandrine Le Maléfant

+33 (0)6 74 74 14 31

Elsa Viguiet

+33 (0)6 15 80 62 72

Association FRAGMENTS

Le Tri Postal

120 rue Adrien Proby 34090 Montpellier

Siret : 932 006 448 00017

Visuel de l'exposition © Clara Langelez | Photos Discopathe © Fanny Combes

Photos Jazz à Junas © Sandrine Le Maléfant, Véronique Lesage, Lou Prigent et Ton van Meesche

Photos Maison de Ma Région © Elsa Viguiet, Gérard Rouquette, Claire Devic

Visuel co-créatrices de l'exposition © Louh-Ann Alexandrenne

