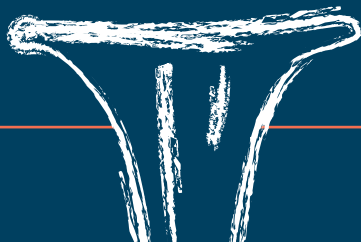

Avec le parrainage du ministère de la Culture
et le soutien du CNV

**LA REPRÉSENTATION
FEMMES • HOMMES
DANS LE JAZZ
ET LES MUSIQUES IMPROVISÉES**

Enquête réalisée par **AJC**,
Grands Formats, la **FNEIJMA**,
en coopération avec l'**ADEJ**
et avec l'expertise d'**Opale**

DONNÉES 2018

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

LA REPRÉSENTATION DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE JAZZ ET LES MUSIQUES IMPROVISÉES

À l'heure où les inégalités entre les hommes et les femmes sont plus que jamais dénoncées, nous faisons le constat que le monde du jazz et des musiques improvisées ne s'est que trop peu emparé de ces questions de manière collective.

Ce secteur, qui souffre indéniablement d'un problème de représentation des femmes, manquait de données quantitatives et qualitatives larges et complètes, notamment au niveau national, pour objectiver les observations et les ressentis.

Nos réseaux et fédérations ont donc souhaité travailler ensemble ainsi qu'avec d'autres acteur·rice·s afin d'appréhender le secteur de façon globale et transversale, nous permettant d'aborder cette problématique tant au niveau de la formation initiale et continue que des équipes artistiques professionnelles et du champ de la diffusion.

Cette étude constitue une première initiative partenariale forte au niveau national. Elle n'est pas exhaustive mais constitue un point de départ pour une réflexion collective du monde du jazz et des musiques improvisées et reflète le souhait partagé de nos membres de s'engager de façon plus concrète.

4

RÉSEAUX
& FÉDÉRATIONS

3

CHAMPS
D'ACTIVITÉS

1

MÊME
THÉMATIQUE

DES QUESTIONNAIRES
COMPLÉTÉS
PAR DES ENTRETIENS
COLLECTIFS

138

STRUCTURES
ENQUÊTÉES

47

ÉQUIPES
ARTISTIQUES

41

STRUCTURES
DE DIFFUSION

50

STRUCTURES
DE FORMATION

UN UNIVERS TRÈS MASCULIN

LÉGENDE

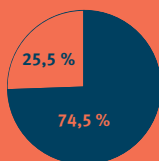

HOMMES

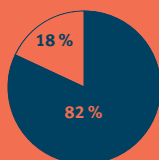

FEMMES

LA FORMATION

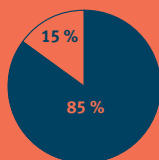

Élèves des conservatoires et stagiaires en formation professionnelle

Enseignant-e-s

LES ÉQUIPES ARTISTIQUES

Musicien-ne-s des grands ensembles

6

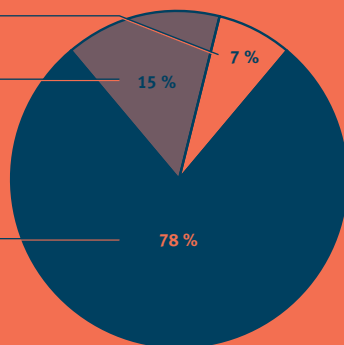
GRANDS ENSEMBLES, TOUS CRÉÉS ENTRE 2010 ET 2019, ONT UNE FEMME CHEFFE D'ORCHESTRE

LES LIEUX ET STRUCTURES DE DIFFUSION

spectacles «majoritairement féminins»

spectacles «mixtes»

spectacles «majoritairement masculins»

Artistes programmé-e-s sur les scènes de jazz et de musiques improvisées

« DANS TOUT CE PARCOURS, JE VOYAIS DES CONCERTS, IL N'Y AVAIT QUE DES GARÇONS SUR SCÈNE. ET PLUS J'AVANÇAIS DANS LE JAZZ, MOINS IL Y AVAIT DE FILLES. »

MORGANE, 37 ANS

chefe d'orchestre et pianiste

« IL Y A DES ATTENTES DE COMPORTEMENTS MASCULINS. ON ME DEMANDE DE FAIRE DES TRUCS SUR SCÈNE, DES FOIS, MOI, JE N'AI PAS ENVIE. IL Y A DES GROS CLICHÉS SUR LES GUITARISTES. »

LAURE, 41 ANS

guitariste

UNE RÉPARTITION SEXUÉE DES INSTRUMENTS

LÉGENDE

- HOMMES
- FEMMES

LE CHANT, UNE ACTIVITÉ MASSIVEMENT FÉMININE ET PEU VALORISÉE

DANS LES GRANDS ENSEMBLES, LES FEMMES REPRÉSENTENT **83%** DES CHANTEUR·SE·S

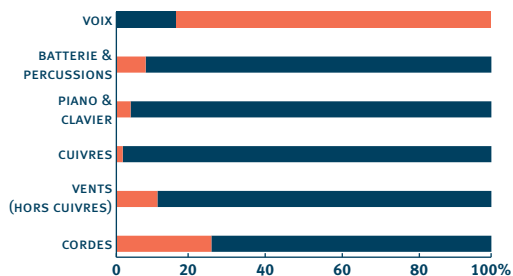
71% DES FEMMES STAGIAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE PROJETTENT DE DEVENIR CHANTEUSE, CONTRE **24%** DES HOMMES

On touche ici à une frontière invisible du genre en musique, en vertu de laquelle les femmes « performent leur corps et chantent des textes alors que [les garçons utilisent] un instrument et s'efforce[nt] de maîtriser de la technique et du son. » (Ribac, 2014).

« ON NE NOUS PREND PAS POUR DES MUSICIENNES : LES MUSIENS ET LA CHANTEUSE [...]. ON N'EST PAS PRIS AU SÉRIEUX. »

JEANNE, 23 ANS
stagiaire

DES PUPITRES PLUS OU MOINS FÉMINISÉS

Répartition des musicien-ne-s des grands ensembles par pupitre

Cette répartition sexuée des instruments est à l'œuvre dès l'enfance et s'inscrit dans un processus de socialisation différencié des filles et des garçons, qui prend appui sur des stéréotypes de genre et conduit à la sur-représentation des femmes dans certains instruments et des hommes dans d'autres (Monnot, 2012).

UNE INCIDENCE SUR LES RÉPERTOIRES

100% DES ENSEMBLES DIRIGÉS PAR UNE FEMME JOUENT DES ŒUVRES COMPOSÉES PAR DES FEMMES

CONTRE

38% DES ENSEMBLES DIRIGÉS PAR DES HOMMES

DES ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE DIFFÉRENCIÉES

ENTRÉE DANS L'EMPLOI

Les réseaux professionnels sont constitués de gré à gré, par cooptation et par affinités.

65%

DES HOMMES ONT MONTÉ UN GROUPE LORS DE LEUR FORMATION AVEC DES AMIS,

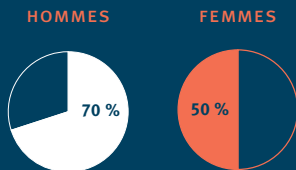
CE QUI N'EST LE CAS QUE POUR

1/3

DES FEMMES

50 % des musiciennes en formation jouent dans un groupe en dehors de l'école, contre 70 % des musiciens ; pourtant les femmes dénombrent un peu plus d'engagements professionnels déclarés.

Pourcentage des musicien-ne-s qui jouent dans un groupe en dehors de l'école

Les musiciennes semblent connaître une entrée rapide dans le monde du jazz dès les premières années de professionnalisation (Buscatto, 2008).

VIE DE FAMILLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI

« Les femmes déchargent les hommes de toute obligation, afin d'organiser leur espace de création ». La réciproque existe, mais elle est « rarement vraie » (Mortaigne, 2019).

LUI, AVOIR DES ENFANTS NE L'A JAMAIS FREINÉ. »

JESSICA, 40 ANS
administratrice

LÉGENDE

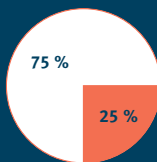
LA DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL

JE PRÉFÉRERAI AVOIR UN MÉTIER UN PEU STABLE, J'AIMERAI BIEN ÊTRE PROF DE CHANT. ET FAIRE DE LA MUSIQUE À CÔTÉ ET VOIR CE QUE ÇA DONNE. »

TINA, 20 ANS

stagiaire en chant

Les femmes représentent 25 % des artistes qui participent à des actions culturelles.

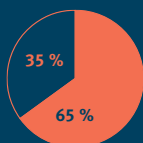

En formation professionnelle, les femmes stagiaires sont 5 fois plus nombreuses que les hommes à envisager une activité professionnelle éducative dans leur carrière.

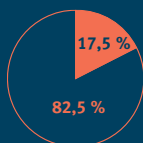
DES ÉQUIPES ADMINISTRATIVES TRÈS FÉMINISÉES

LÉGENDE HOMMES
 FEMMES

RÉPARTITION DANS LES STRUCTURES DE DIFFUSION ET DES ÉQUIPES ARTISTIQUES

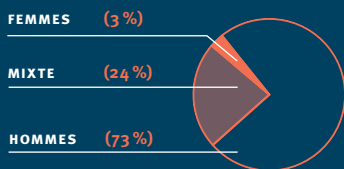

*Salarié-e-s
des équipes
administratives*

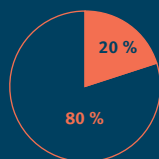

Technicien-ne-s

DES ÉQUIPES DIRIGÉES PAR DES HOMMES

*Répartition des fonctions
de direction artistique
et de programmation
dans les structures de diffusion*

*Répartition des fonctions
de président-e-s dans
les structures de diffusion*

UNE INTÉRIORISATION DES STÉRÉOTYPES DE GENRE ?

La sous-représentation des femmes aux postes stratégiques procède d'une socialisation différenciée et d'une intériorisation des stéréotypes de genre qui se traduit par une autocensure des femmes dans la sphère professionnelle.

Les compétences dites « féminines » sont souvent exploitées par la sphère productive. Considérées comme innées et naturelles de la part d'une femme, elles ne sont pas reconnues comme telles et sont souvent peu valorisées sur le plan symbolique et salarial (Danièle Kergoat, 2004).

« C'EST IMPORTANT DE CONSTATER QU'ON SAIT FAIRE SANS (LE DIRECTEUR ARTISTIQUE), ET MÊME MIEUX. »

*AURÉLIE, 31 ANS
administratrice*

« À COMPÉTENCES ÉGALES, VOIRE SUPÉRIEURES, LA FEMME EST TOUJOURS PLUS HÉSITANTE, À REGARDER LA FICHE DE POSTE EN LONG, EN LARGE ET EN TRAVERS, À SE DEMANDER SI ELLE VA SAVOIR FAIRE ÇA. »

*JESSICA, 40 ANS
administratrice*

UNE DYNAMIQUE À POURSUIVRE !

Le jazz et les musiques improvisées sont traversés par une division du travail asymétrique selon le sexe. Les musiciennes sont peu nombreuses, cantonnées à certains instruments et connaissent des parcours professionnels plus précaires. De façon plus générale, les femmes du secteur accèdent plus rarement aux fonctions de direction tout en assumant généralement la majeure partie des responsabilités familiales. Elles sont sur-représentées dans les fonctions de soutien des projets artistiques, confirmant ainsi une division sexuelle du travail tant horizontale que verticale.

Notre enquête souligne que la perception de ces réalités progresse et qu'elles sont désormais perçues comme des inégalités construites. La féminisation des formations musicales, des programmations et de la fonction de direction artistique est désormais appréhendée comme une nécessité, que ce soit pour des raisons artistiques, éthiques et morales évidentes mais aussi politiques. L'attention portée à l'égalité salariale, au harcèlement sexuel ainsi qu'aux violences faites aux femmes engage le monde du jazz dans une prise de conscience forte.

Les mesures correctives actuellement proposées suggèrent d'agir aux différents échelons où se perpétuent les normes de genre : famille, écoles, lieux de formation, réseaux, scènes de jazz, équipes artistiques... Mais si la mise en lumière de modèles féminins parmi les musiciennes fait aujourd'hui consensus, la recherche d'une parité numérique rencontre des résistances et reste controversée.

L'implication des réseaux et autres acteur-ric-e-s du jazz et des musiques improvisées dans cette étude démontre que le travail collectif vers une meilleure représentation des femmes est déjà engagé. N'oublions pas aussi la dimension historique d'une esthétique qui a toujours su intégrer l'Autre tant artistiquement que socialement et politiquement. La poursuite des initiatives engagées doit se faire de façon concertée et collective, grâce à l'ambition et la créativité de tous les acteurs concernés.

**AJC, GRANDS FORMATS,
LA FNEIJA ET L'ADEJ**

NOS STRUCTURES

AJC Né en 1993, AJC est un collectif de 80 festivals, clubs, scènes labellisées défendant une programmation réfléchie, construite sur une idée militante et progressiste du jazz : contemporain, créatif, généreux et dont le propos s'inscrit dans le cadre de projets culturels citoyens.

GRANDS FORMATS est une fédération d'artistes qui réunit 80 grands ensembles et collectifs de jazz et de musiques improvisées pour défendre l'existence et la pérennité de la musique en grande formation et permettre aux publics de vivre une expérience musicale hors-norme.

FNEIJMA La Fédération Nationale des Écoles d'Influence Jazz et Musiques Actuelles, réunit une trentaine d'organismes de formation de musicien·ne·s. Ses actions contribuent notamment au rééquilibrage de l'enseignement musical et à la sécurisation du parcours professionnel des artistes de la musique.

ADEJ est un outil de réflexion et d'action en faveur de l'enseignement du jazz en France, une structure où s'échangent des expériences, des savoir-faire, un espace où transitent des informations et de la musique, un outil de promotion de l'enseignement du jazz.