

ENTRETIEN avec Agnès PYKA, fondatrice Des Équilibres, à propos du projet TRANS EUROPE EXPRESS (2024 – 2026)

Équilibriste inspirée, violoniste engagée, Agnès Pyka jongle avec les formations chambristes toujours dans le sens de l'expressivité, de l'échange, du partage, au service en particulier des œuvres du XXème siècle, surtout des compositrices contemporaines. Lancé en 2024, le projet « TRANS EUROPE EXPRESS » traverse l'Europe, favorise le rayonnement des compositrices contemporaines à travers une quinzaine de concerts, 8 commandes, mais aussi masterclasses à l'adresse des étudiants en Université et Conservatoire, sans omettre les ateliers pour les jeunes compositrices désireuses d'enrichir leur expérience ... Ambitieux et complet, le projet TRANS EUROPE EXPRESS est une odyssée artistique et humaine qui porte

aussi les valeurs du propre ensemble créé par Agnès Pyka, Des Équilibres. Explications

CLASSIQUENEWS : Pourquoi avoir intitulé votre ensemble Des Déséquilibres ? En référence à quoi ? De quelle façon le projet Trans EUROPE EXPRESS véhicule-t-il les valeurs de votre travail avec l'ensemble et renforce-t-il l'identité de la phalange ?

Agnès PYKA : L'ensemble Des Equilibres représente les différents équilibres rencontrés en musique de chambre à deux, trois, ou six... J'ai choisi volontairement cette formation à géométrie variable il y a vingt ans afin de pouvoir répondre rapidement à toute demande de création ou d'envie née des rencontres. Dès le départ, l'ensemble devait être un lieu d'échanges entre musiciens d'horizons différents(solistes d'orchestre, chambristes, solistes, professeurs) car rentrant du Canada en 2001, j'avais été frappé par la polyvalence (et l'excellence) des musiciens nord américains, polyvalence que je retrouvais peut être moins dans notre système Français. Rencontre également avec d'autres, esthétiques musicales (comme par exemple notre projet avec Cristina Branco faisant dialoguer création contemporaine et Fado, ou celui avec Ray Lema réunissant quatuor à cordes et piano afro jazz) ou

pluridisciplinaire avec d'autres formes d'art comme le projet Une Nuit Transfigurée. Notre projet Trans Europe express répond donc complètement à la ligne directrice originelle de notre ensemble puisque nous collaborerons avec des interprètes Espagnols et Hongrois dans différentes formations : trios à cordes, trios avec piano, quintettes à cordes, quintettes « Pierrot », faisant ainsi converser nos différentes cultures.

CLASSIQUENEWS : Depuis le lancement du projet en 2006, avez vous noté des évolutions notables dans l'accueil de votre projet ? Y a t il des pays qui sont à la pointe en matière de création et de parité ?

Agnès PYKA : Nous avons rencontré au départ certaines résistances des tutelles et même du milieu musical qui avait du mal à envisager qu'il pouvait y avoir un ensemble « professionnel » au delà des trios ou quatuors à cordes constitués. Je pense que le chemin a sans doute été plus difficile pour notre ensemble que pour les ensembles classiques car on me disait souvent que nous ne rentrions dans aucune case, ce qui pouvait compliquer la diffusion et même le subventionnement. De plus, au vu des répertoires choisis, principalement XXème siècle et contemporain, nous ne choisissons en aucun cas la facilité.

Cependant , que ce soit par goût personnel ou engagement artistique, nous n'avons jamais cédé et sommes restés dans notre fil conducteur : les répertoires oubliés, notamment de compositrices du XXème, et la création contemporaine,

persuadés qu'il y a un vrai travail à faire sur les publics pour que la création prenne sa vraie place dans l'industrie musicale.

Au vu du succès rencontré par l'ensemble au bout de ces vingt ans, que ce soit sur les enregistrements, les résidences de longue durée, les tournées à l'international et le nombre de concerts stable et important, peut être avons-nous eu raison de continuer?

Concernant la parité, nous sommes au tout début du projet européen, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Cependant, d'ores et déjà nous avons identifié, lors des échanges avec les compositrices, différentes raisons qui semblent être à l'origine du déséquilibre femme / homme : culturelles, politiques, certaines femmes ne se projettent pas dans cette profession, ne savent pas comment y arriver (par quel chemin? quels contacts?) ; ont l'impression de ne pas pouvoir libérer assez de temps libre pour y arriver (charges familiales) ; ont peur de cette profession qui ne semble pas être suffisamment stable et rémunératrice. Même si en France nous sommes encore loin de la parité, nos compositrices font figure d'exemple par le simple fait de pouvoir vivre de leur création, d'être rémunérées sur des commandes.

CLASSIQUENEWS : En France dans quel sens va la place des femmes musiciennes, comme instrumentistes et comme compositrices ? Quel est votre sentiment ?

Agnès PYKA : Je dois avouer que, personnellement, résidant en France, je n'ai pas l'impression que les difficultés que j'ai rencontrées aient été liées au fait que je sois une femme. Quelques problèmes avec des interprètes hommes peut être, qui estimaient devoir « diriger » l'ensemble quelle qu'en soit

leur position à l'intérieur, considérant peu la direction artistique d'une femme, mais cela reste du niveau de l'anecdote.

Les difficultés rencontrées pour l'ensemble sont celles rencontrées par un ensemble indépendant cependant, il est indéniable que j'ai ressenti il y a vingt ans et pendant de nombreuses années ce à quoi font référence certaines compositrices, à savoir qu'il était beaucoup plus facile de rencontrer un soliste ou un chambriste homme qui pouvait se « permettre » sa carrière et sa liberté de choix professionnel grâce au soutien indéfectible de son épouse s'occupant de l'intendance et de l'éducation des enfants. L'opposé était très rare et il a certainement justifié de choix dans ma vie.

Il est vrai cependant que j'ai bénéficié d'un système culturel et politique en France qui a permis la construction entre autres de notre ensemble mais également de qui je suis. Je sais que beaucoup n'ont pas eu cette chance, c'est le pourquoi du projet Trans Europe express. Les choses évoluent bien sûr mais il reste encore beaucoup à faire et nous allons essayer d'y contribuer à notre manière.

CLASSIQUENEWS : Pouvez-vous citer 2 ou 3 projets avec les compositrices d'aujourd'hui qui vous paraissent particulièrement emblématiques de la situation actuelle ?

Agnès PYKA : Je citerai **Edith Canat de Chizy** qui vient de créer son concerto pour trois percussions, timbales et orchestre au côté de la deuxième symphonie de Brahms avec l'Orchestre national de France à la Maison de la Radio. Cette grande dame a certainement ouvert la route à beaucoup de ses consœurs. Première femme compositeur à être admise à l'Institut de France, elle tient le haut de la création depuis

trente ans. Les concerts aux programmations mixtes m'ont toujours semblé la meilleure voie pour entraîner le grand public vers la création.

Florentine Mulsant qui vient de remporter les Victoires de la musique 2024 avec sa pièce le chant du soleil pour piano quatre mains, qui a traversé tant de choses pour se hisser où elle en est aujourd'hui, est un exemple de courage et une trajectoire de vie qui forcent le respect.

Le fait qu'une institution aussi grand public que les Victoires de la musique célèbrent la création contemporaine féminine ne peut être qu'un indicateur d'une certaine forme de progression.

Enfin **Graciane Finzi**, mon amie de longue date ; ce personnage haut en couleur qui tire son inépuisable énergie de la création sans cesse renouvelée. Nous avons partagé de nombreuses aventures de création. Je cite volontairement ces trois femmes qui ont su développer une carrière de compositrices hors pair et montré l'exemple à suivre à toute une génération derrière elles, je pourrai bien sur en citer bien d'autres...

CLASSIQUENEWS : Comment développer et renforcer encore votre action ? Quels sont les temps forts à venir d'ici fin 2025 / 1er semestre 2026 ?

Agnès PYKA : Nous mettrons en place pour la fin du projet en avril 2026 un site internet qui rassemblera compositrices, interprètes, lieux de diffusion, bourses d'études, etc.. qui permettra, nous l'espérons, de développer la visibilité et la reconnaissance des artistes féminines, d'augmenter leur soutien institutionnel et économique, de sensibiliser les jeunes compositrices aux possibilités de leur développement de

carrière, de favoriser le réseautage et la solidarité. Les actions de médiation prévues dans le projet (les conférences, les répétitions publiques, les bords de scène...) permettront un contact privilégié avec le public espérant développer leur goût de la découverte pour ces répertoires.

Propos recueillis en février 2025

PLUS D'INFOS sur le site de l'ensemble Des Equilibres :
<http://www.desequilibres.fr/>

DÉCOUVRIR TOUTES LES DATES DES CONCERTS à venir TRANS EUROPE EXPRESS et LIRE aussi notre présentation du projet TRANS EUROPE EXPRESS :

<https://www.classiquenews.com/trans-europe-express-agnes-pyka-les-compositrices-a-lhonneur-concerts-masterclasses-ateliers-rencontres-jusquau-30-avril-2026>

[*TRANS EUROPE EXPRESS / Agnès PYKA. Les compositrices à*](#)

l'honneur : concerts, masterclasses, ateliers, rencontres...
jusqu'au 30 avril 2026

