COMPTE RENDU

prodig'art

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
12 MAI 2015

" Vers une approche mutualisée de la médiation et de la diffusion des nouveaux répertoires "

Sommaire

NOTE INTRODUCTIVE	P. 2
LES INTERVENANTS	P. 3
LES PARTICIPANTS	P. 5
LA RENCONTRE	P. 7
SYNTHÈSE DES RÉFLEXIONS	P. 9
LA RENCONTRE EN IMAGES	P. 12
RÉTROPLANNING	P. 13
CE QUE LA PRESSE EN DIT ...	P. 14

Note introductive

La rencontre du 12 mai 2015 intitulée « vers une mutualisation de la médiation et de la diffusion des nouveaux répertoires » a été proposée et organisée à l'initiative de Prodig'Art autour du projet « Détours en région ».
Il s'agissait de parvenir à sensibiliser les différents acteurs du territoire aux difficultés rencontrées par les compagnies de musiques savantes à se produire au sein de la région Paca.

La mobilisation rencontrée a témoigné de l'intérêt soulevé par ces questions et de la nécessité de mettre en place de nouveaux dispositifs adaptés aux spécificités de la diffusion des musiques savantes.

Ce temps d'échanges a été riche et la synthèse ci-après servira de base à la préparation de la prochaine rencontre envisagée à l'automne 2015 afin de construire avec les compagnies et les programmateurs de la région une première tournée dès la saison 2016-2017.

Prodig'Art remercie tous les programmateurs présents, intervenants, participants, les compagnies de la région, pour leur participation active et adresse un merci tout particulier au gmem-CNCM-marseille et à son directeur Christian Sébille d'avoir accueilli cette rencontre dans le cadre de la programmation du Festival les Musiques 2015.

Les intervenants

Maxime VAGNER - Coordinateur de Prodig'Art, administrateur des Rencontres Internationales du Thoronet

Cette rencontre professionnelle est à l'initiative et sous la direction de Maxime Vagner. Professionnel reconnu dans le milieu culturel, Maxime Vagner dresse le constat de la nécessité de la création d'une structure qui travaillerait en direction des publics autour des musiques savantes, permettant d'accompagner les compagnies rencontrant des difficultés à se promouvoir en région.

Frank LANGLOIS - Modérateur, docteur HDR en musicologie, professeur au CNSM de Lyon

Docteur habilité à diriger des recherches en musicologie, Frank Langlois conduit essentiellement ses travaux autour des politiques culturelles et des musiques des XXè et XXIè siècles. Il a également été nommé plusieurs fois comme conseiller artistique d'orchestres et d'opéras.

Christian SÉBILLE - Compositeur, directeur du gmem-CNCM-marseille

Nommé depuis 2012 à la direction du GMEM, Centre National de Création Musicale de Marseille, Christian Sébille exerce la double activité de directeur de structure et de compositeur. Fondateur de Césaré à Reims, qui deviendra Centre National de Création Musicale en 2006, il favorise une recherche sur la diversité et sur les formes de (re)présentation de la création musicale.

Jean-Christophe MARTI - Compositeur, Président d'Honneur de Prodig'Art

Formé au CNR de Boulogne-Billancourt et au CNSM de Paris, Jean-Christophe Marti compose de nombreuses oeuvres qui lui sont commandées par Musicatreize, Laurence Equibley, Les Arts Florissants, le GMEM, Radio France, ... Il s'investit également dans des spectacles destinés au Jeune Public, travaille pour le théâtre et réalise des performances dans divers lieux d'art contemporain.

Catherine DESBORDES - Déléguée générale de la Fédération des Ensembles Vocaux et instrumentaux Spécialisés (FEVIS)

Co-directrice du festival de Saint-Céré pendant de nombreuses années, Catherine Desbordes est à l'origine de la création et du développement d' « Opéra Éclaté », une compagnie qui, associée au festival, favorise la création et promeut l'organisation de tournées. Depuis 2010, elle est déléguée générale de la Fédération des Ensembles Instrumentaux et Vocaux Spécialisés (FEVIS).

Michaël DIAN - Directeur du Festival de Chaillol

Michaël Dian est le fondateur du Festival de Chaillol, aujourd'hui structure culturelle majeure du département Haut-Alpin. Il conduit une saison de 48 concerts par an et développe un large réseau de partenariats institutionnels et artistiques sur le plan régional et national.

Jean FLORES - Directeur du Théâtre de Grasse

Actuel Directeur du Théâtre de Grasse, Jean Florès a beaucoup œuvré pour le développement du théâtre vers le Jeune Public. Il a également su insuffler et ancrer une solide réputation artistique en convainquant de grands artistes internationaux à accepter d'être programmé.

Gilles SUZANNE - Enseignant et chercheur, directeur de la licence professionnelle « Conception et Mise en Oeuvre de Projets Culturels » de l'Université Aix-Marseille

Maître de conférence en esthétique et science de l'Art à l'Université d'Aix-Marseille, il dirige différentes formations en Arts spécialisées dans la médiation culturelle de l'art. Chercheur au sein du Laboratoire d'Études en Sciences de l'Art, ses travaux portent sur les pratiques artistiques et les espaces culturels de la création contemporaine.

Les participants

Les objectifs fixés par Prodig'Art ont été atteints puisque la rencontre professionnelle du 12 mai a mobilisé une cinquantaine de personnes dont une dizaine de programmateurs et de compagnies impliqués en région.

Le réseau institutionnel était lui aussi bien représenté avec notamment la présence du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, l'ONDA, la FEVIS ainsi que l'Arcade Paca.

Cette rencontre a bénéficié du soutien du Cabinet Avocats ADPR, Maîtres ANDRÉ et DESCOSSE, spécialistes en propriété intellectuelle *(www.adpr-avocats.fr)*.

Programmateurs présents

Marseille Concerts	Robert Fouchet
	Perrine Hélary
Théâtre de Grasse	Jean Flores
Auditorium du Thor	Lyliane Dos Santos
Espace Velaux	Laurence Patermo
Théâtre Liberté	Philippe Berling
Festival de Chaillol	Michael Dian
Festival du Thoronet	Anne-Marie Vellard
Festival Les Musiques	Christian Sébille
Affaires Culturelles de la ville de Toulon	Rémy Kertenian
Cité de la musique de Marseille	Eric Michel
Lieux publics	Pierre Sauvageot

Programmateurs excusés

Grand Théâtre de Provence	Johanna Flores
Théâtre Durance	Elodie Presles
Les Mancas	François Paris
Festival de Toulon	Séverine Baume
Forum Culturel de Berre	Patrick Veyron
Théâtre du Briançonnais	Frank Eric Retière
Festival Aigues-Vives en Musiques	Vladimir Stoupel
La Courroie	Françoise Dastrevigne
Festival Ile-de-France	Olivier Delsalle
Mucem	Samar Kedhy

Institutionnels

CG 13	Dimitri Kogan
CG 83	Marcelle Callier
Arcade Paca	Gilles Pagès
	Emmanuelle Queyroy
ONDA	Adrien Chiquet
FEVIS	Catherine Desbordes
CFMI	Philippe Boivin
Conservatoire d'Aix	Jean-Philippe Dambreville
Université de médiation culturelle	Gilles Suzanne

Institutionnels excusés

CG 04	Gérard Linsolas

Compagnies

Musicatreize	Olivier Enguehard
	Maxime Kaprielian
Télémaque	Anouchka Bonnardel
	Julie Rouge
Concerto Soave	Jean-Marc Aymes
Ensemble Baroque de Nice	Laetitia Cardon
Les Voix Animées	Laurence Recchia
C Barré	Sébastien Boin
	Sylvain Monier
Orchestre Régional Avignon Provence	Philippe Grison
Café Zimmermann	Patrick de Laender
	Marion Popard
Ensemble Déséquilibre	Hélène le Graverend

Autres

Frank Langlois	musicologue
Jean-Christophe Marti	compositeur
Lionel Ginoux	compositeur
Alice Raulo	productrice
Gildas André	Cabinet d'Avocats AFPR
Kristina Marcoux	étudiante CNSM Lyon
Damien Damelos	étudiant en médiation culturelle
Laurent De Vathaire	Vice Président de Prodig'Art
Laure Soutenet	Rédactionnel
Yann Chapuis	Facilitateur graphique
Aurélie Magnan	chargée de communication

La rencontre

POURQUOI CETTE RENCONTRE ? CADRE ET FINALITÉ

L'organisation de cette rencontre est née du constat que les compagnies de la région et les œuvres de musiques savantes ne tournent pas suffisamment au sein du territoire, la création dans ce domaine en PACA n'est pas correctement valorisée ; par ailleurs la période est résolument aux restrictions financières.

Ce constat amène aujourd'hui Prodig'Art à nous poser collectivement la problématique suivante : comment dynamiser et rendre plus efficiente la diffusion des musiques savantes en région?

L'objectif de cette rencontre est de commencer à trouver ensemble des solutions, concrètes, à cette problématique. La mise en discussion des premières préconisations de Prodig'Art et de son projet « Détours en région » servira de point de départ à nos réflexions. Elles seront enrichies des témoignages d'intervenants reflétant la palette des acteurs concernés par cette problématique, puis des échanges avec les participants.

LES PRÉCONISATIONS DE PRODIG'ART

Le projet « Détours en région » est un dispositif innovant. Il peut se résumer à une médiation globalisée à 3 niveaux en direction des compagnies et des programmateurs de la région afin de mieux s'adresser aux publics.

Le projet s'articule autour de 5 étapes permettant de créer un lien à plusieurs échelons entre les différents protagonistes :

Étapes 1 et 2 : « Médiation » en direction des compagnies **et** « Médiation » en direction des programmateurs

Étape 3 : Organisation d'une rencontre de programmation entre compagnies et programmateurs

Étape 4 : Étape de production avec l'organisation d'une tournée en 2016-2017

Étape 5 : Médiations en direction des publics autour des dates de la tournée

Étapes 1 : Une médiation en direction des compagnies

Il est proposé aux compagnies à travers le projet « Détours en région » de se structurer afin d'afficher une identité artistique et culturelle forte et solidaire sur les questions de diffusion en région pour que leur parole soit davantage entendue par les programmateurs. Prodig'Art propose d'accompagner cette phase.

Étape 2 : Une médiation en direction des programmateurs

Parvenir à constituer un groupe bienveillant d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de programmateurs attentifs aux projets des compagnies de la région dans la continuité du travail qui a été développé cette année par Prodig'Art.

Étape 3 : Organisation d'une rencontre entre compagnies et programmateurs

Une rencontre organisée par Prodig'Art sera possible forte des 2 étapes précédentes. Chaque compagnie viendrait soumettre un projet à diffuser dans le cadre d'une tournée régionale de 10 dates. Le groupe de programmateurs choisirait un programme à faire tourner.

Étape 4 : Phase de production de la tournée

Le volume de dates (entre 5 et 10) proposées à la compagnie permettra de générer de nouveaux moyens de production et de médiation entre les recettes de cessions aux compagnies et les coûts de cessions proposés aux programmateurs. C'est là un des caractères innovants du projet : faire mieux avec l'existant sans forcément solliciter l'aide publique.

Étape 5 : Des médiations en direction des publics

En lien avec les programmateurs et la compagnie, Prodig'Art met en place autour des dates de la tournée des médiations adaptées aux attentes et aux spécificités des territoires. (Partenariats possibles avec le CFMI, l'Université de médiation culturelle de Saint-Charles, les conservatoires municipaux ...)

C'est tout l'enjeu du projet « Détours en Région » de démontrer qu'avec un travail concerté à travers les étapes précédentes et autour de la diffusion on peut parvenir à mieux travailler en direction des publics.

J Synthèse et réflexions

RÉFLEXIONS SUR L'ENVIRONNEMENT DU PROJET : LE TERRITOIRE / LA STRUCTURE PORTEUSE PRODIG'ART / LES DYNAMIQUES DE DÉCLOISONNEMENT

La composante territoriale

L'importance de changer de regard sur notre territoire et le réservoir de talents qu'il recèle a été pointée. La région PACA compte notamment la plus grande concentration de festivals au monde !
Il faut tenir compte du point de vue du politique, de leurs manques et besoins à eux aussi, qui sont l'attractivité, l'image du territoire et l'économie qui en découle. (Quelles projections d'image, d'attractivité, offrent les musiques savantes à leur territoire ?)

Le portage par Prodig'Art

Les institutions ne se sont pas mobilisées pour structurer un réseau orienté autour des musiques savantes.
Plusieurs participants ont souligné l'intérêt qu'une telle initiative soit d'origine privée, non institutionnelle (portée par l'association Prodig'Art): ce positionnement à équidistance des différents acteurs concernés est pertinent ; il évite une possible appropriation du dispositif par l'une ou l'autre partie ; il rend son fonctionnement souple et réactif. Enfin, des tentatives similaires, émanant de structures institutionnelles, ont précédemment échoué ; leur échec peut être attribué au manque d'animation du dispositif sur le terrain. C'est ce qui peut être la force de Prodig'Art.

Les dynamiques de décloisonnement

Il a beaucoup été question de décloisonnement, de déstructuration.
Décloisonnement des rôles de chacun, pour produire de façon plus efficiente : associer le public aux créations, rapprocher la production d'oeuvres des acteurs de leur diffusion. La production d'oeuvres doit s'ouvrir aux publics et aux diffuseurs si l'on veut qu'ils s'y intéressent davantage.
Décloisonnement des champs artistiques : les musiques savantes doivent aller vers d'autres domaines artistiques. L'ont-elles suffisamment fait jusqu'à présent ? Ne sont-elles pas restées trop enfermées dans leur « corporation » ?

RÉFLEXIONS SUR LES PROCESSUS DE PRODUCTION DES OEUVRES DES NOUVEAUX RÉPERTOIRES

Les moyens de production des oeuvres

Constat partagé qu'il y a trop de productions par rapport à la demande, qu'il est nécessaire de rationaliser les coûts de production et de diffusion, qu'il n'est pas envisageable d'augmenter les moyens, qu'il est donc nécessaire de faire mieux avec autant voire moins et que pour cela les réseaux, la mutualisation sont essentiels.

La mutualisation

La nécessité de mutualiser semble faire largement consensus : c'est vers cela qu'il faut aller aujourd'hui, unir ses forces est le b.a.-ba. Pour y parvenir, mettre en commun les manques, les besoins des uns et des autres, plutôt que les moyens, est une posture qui a suscité de l'intérêt. Cependant, il ne faut pas négliger le temps que la mutualisation implique : pour produire du «plus», ça prend du temps ! Le temps « quotidien » que cela implique de mettre en commun, et le temps « long » que cela requiert pour qu'une coopération devienne véritablement effective.

Concernant les réseaux il a été souligné que les musiques savantes contrairement à d'autres champs esthétiques ne sont pas du tout structurées en réseau. Des réseaux existent au niveau des musiques actuelles par exemple le réseau Cercle du midi et affichent des résultats concluants.
Cela pourrait être bénéfique que celui puisse être le cas.

Du désir de faire ensemble

La notion de désir de faire ensemble comme pierre fondatrice a été plusieurs fois évoquée. De même que l'importance des réseaux informels et des rencontres individuelles (entre directeur de salle et directeur artistique) ne doit pas être éludée ; les collaborations les plus fructueuses naissent de ces étincelles individuelles, plutôt que de processus collectifs.

La médiation envers les publics

L'intérêt que représente la structure Prodig'Art serait de disposer d'un outil pérenne de médiation, permettant d'aller au-delà des actions au coup par coup.
Comme noté précédemment sur la notion de décloisonnement, il a été évoqué à plusieurs reprises l'opportunité que le public soit associé aux créations, voire qu'il devienne commanditaire tout comme les programmateurs. Cette expérience a déjà été menée avec succès. Attention cependant à ce que faire participer le public ne signifie pas partir de ses désirs mais lui fasse découvrir ce qu'il ne connaît pas.

RÉFLEXIONS SUR LA CONSTITUTION D'UN RÉSEAU DE PROGRAMMATEURS " DÉTOURS EN RÉGION " ET SUR LA FORMATION

Sur le réseau de programmateurs

Le projet de constitution d'un réseau de programmateurs via le dispositif « Détours en Région » a suscité l'intérêt des différents protagonistes, avec plusieurs remarques complémentaires :

- la notion de responsabilité partagée des créations ; il est indispensable que les programmateurs soient associés aux créations dès leur genèse

(- plus qu'un réseau de programmateurs, c'est un réseau de co-commanditaires qui est invoqué)

- l'ancrage territorial est important pour créer les conditions favorables à la création et à la diffusion, comme levier vers d'autres territoires. Attention cependant à ne pas tomber dans un entre soi, un régionalisme qui fermerait le territoire aux propositions extérieures. Un ancrage local privilégié, oui, le régionalisme, non !

- l'organisation proposée par «Détours en Région» existe dans le domaine du jeune public. Ça fonctionne car le public cible est très nombreux, il n'y a pas de problème de concurrence. Est-ce possible dans un champ avec un public plus restreint ?

- le manque de récurrence, de permanence des propositions de nouveaux répertoires dans un lieu de diffusion pourrait être une limite du dispositif. Une programmation de musique savante dans la saison c'est insuffisant pour sensibiliser le public. Tout le travail de médiation sera perdu la saison suivante.
(Pose la question du choix de « saupoudrer » la musique savante dans un maximum de lieux ou d'opter pour un travail plus ténu avec moins de lieux ?)

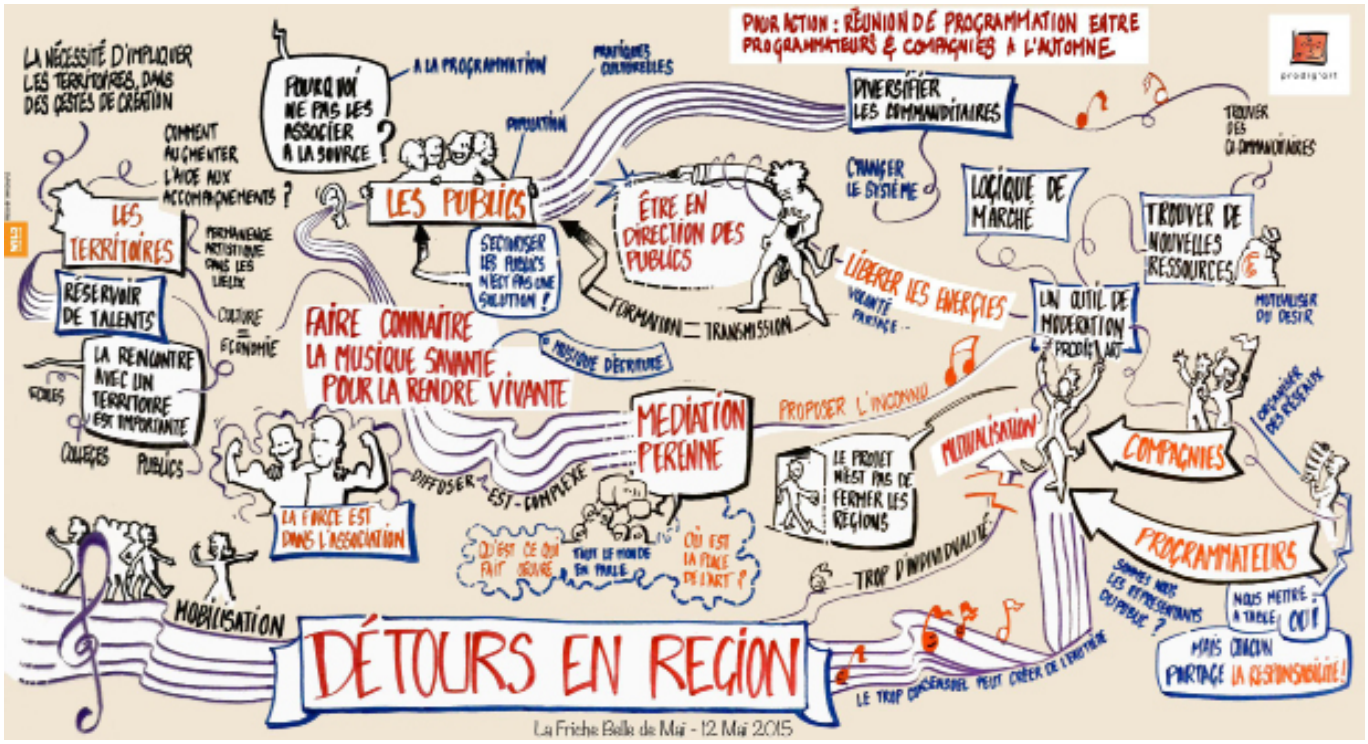
- les contraintes des lieux ne doivent pas être oubliées : tous les lieux ne sont pas aptes à accueillir des œuvres de nouveaux répertoires

Sur l'accompagnement des équipes des lieux de programmation

Concernant la proposition de formation des équipes des lieux de programmation il a été souligné un manque dans la capacité à s'approprier ces musiques et être un relai convaincant auprès des publics. Or bien souvent la première médiation en direction des publics commence à la billetterie. L'envie des équipes des relations publiques pourrait susciter davantage d'envie auprès des publics.

La rencontre en images

La rencontre du 12 mai 2015 s'est faite en présence d'un facilitateur graphique.
Son rôle consistait à retranscrire les échanges sous forme de dessins graphiques afin que chaque participant puisse en garder une trace visuelle.



Rétroplanning

Rendez-vous à l'automne pour une deuxième étape de travail de production autour d'une réunion de programmation convoquant les compagnies et les programmateurs pour poser les premiers jalons d'une tournée en 2016-2017.

Ce que la presse en dit ...

Dans le cadre du festival Les Musiques, organisé par le Gmem, Prodig'Art propose une rencontre professionnelle pour la médiation et la diffusion des nouveaux répertoires le 12 mai, à la Friche la Belle de Mai, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Cette rencontre professionnelle entre programmateurs et ensembles de musiques savantes de la région PACA, partant du constat des difficultés rencontrées par les compagnies de la région à se produire au sein de leur territoire, propose de mobiliser les programmateurs autour de la problématique de la diffusion et de l'accompagnement des musiques savantes.

Complément d'objet n°345 - culturecommunication.gouv.fr, 15 avril 2015

Sur vos agendas - Marseille 12 mai
Vers une mutualisation de la médiation et de la diffusion des nouveaux répertoires.
Par Prodig'Art, nouvel outil culturel qui soutient les projets des formations musicales de haut niveau de la région PACA désirant s'engager dans un travail en direction des territoires

La lettre du spectacle 361, 1er mai 2015

Le 12 mai de 14h à 17h au Studio du complexe de la Belle de Mai seront réunis une pléiade d'acteurs de la musique savante de notre région qu'ils soient programmateurs, compagnies, artistes, compositeurs ou encore diffuseurs. Intitulée « Détours en Région : vers une approche mutualisée de la médiation et de la diffusion des nouveaux répertoires », cette rencontre exceptionnelle se veut être fédératrice d'un réel engagement des structures, souvent frileuses envers les musiques savantes d'aujourd'hui. Pour rassembler et trouver des solutions dans une région qui attire mais au sein de laquelle les grandes scènes font si peu confiance aux défenseurs de la musique contemporaine, Maxime Vagner, par ailleurs à la tête de Prodig'Art, a lancé un appel . Il ne s'agit pas de faire signer une charte qui obligerait un programmateur à offrir des dates à un spectacle de création, mais un souhait de mutualiser les forces vives de la région. Centraliser les offres tout en gardant chacune leur singularités, proposer un catalogue à des communes qui ne franchiraient pas le pas par ailleurs, réduire les frais, créer une dynamique autour de la diffusion.
Frank Langlois (CNSM Lyon), Christian Sébille (GMEM), Christophe Marti (compositeur) et bien d'autres tenteront de coaliser leurs forces de création autour de chevilles ouvrières comme Télémaque, Musicatreize et de nombreux représentants de structures régionales ayant répondu présent à cet « appel du 12 mai » ! Une cinquantaine de protagonistes seront présents, qu'ils soient musiciens ou programmateurs, et ça c'est déjà une victoire.

Zibeline, avril 2015

prodig'art

Maxime VAGNER *(directeur)*
contact@prodigart.org
06 76 02 79 40

Aurélie MAGNAN *(presse)*
communication@prodigart.org
06 43 35 53 44