

4ème FORUM DES ORCHESTRES – Programme

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

9h30-11h | Accueil

11h-12h | **PLÉNIÈRE 1 : Discours d'ouverture**

Patrick Thil, président, Cité Musicale-Metz

Catherine Morin-Desailly, présidente, Association Française des Orchestres / sénatrice de la Seine-Maritime / conseillère régionale de Normandie

Olivier Bianchi, maire, Clermont-Ferrand / co-président de la Commission Culture, France Urbaine (vidéo)

David Lisnard, président, Association des Maires de France (vidéo)

Martine Lizola, présidente, Commission Culture de la Région Grand Est / représentante, Régions de France

Christelle Creff, directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture (vidéo)

12h | Cocktail déjeunatoire

13h30-14h50 | **PLÉNIÈRE 2 : L'orchestre permanent, un modèle d'avenir**

Le public de l'orchestre, ses missions, ses façons de travailler ont profondément changé au cours du XXe siècle. Comment définir la permanence artistique aujourd'hui et quels sens lui donner dans les décennies à venir ?

Dimitri Boutleux, président, Opéra National de Bordeaux

Anne Poursin, experte, *Mission orchestres*

Pascal Rophé, directeur musical, Orchestre national des Pays de la Loire

Yves Sapir, violon, Orchestre National du Capitole de Toulouse / président, SNAM-CGT

Jérôme Thiébaux, expert, *Mission orchestres*

Modération : **Saskia De Ville**, productrice, France Musique

15h-16h30 | ATELIERS

L'orchestre permanent comme ressource pour le territoire (Atelier E1)

Dans ses murs, comme hors les murs, comment l'orchestre met-il à disposition sa force artistique, son expertise culturelle et incite-t-il à de multiples partenariats ?

Frédérique Boura, directrice régionale des affaires culturelles de Normandie

François Dietsch, maire, Val de Briey

Christine Masse-Guépratte, inspectrice pédagogique régionale, Rectorat de l'académie de Strasbourg

Bruno Morel, directeur général, Emmaüs Solidarité

Anne Poursin, experte, *Mission orchestres*

Fabienne Voisin, directrice générale, Orchestre national d'Île-de-France

Modération : François Bou, directeur général, Orchestre national de Lille

Les "missions augmentées" du musicien d'orchestre : quel cœur de métier en 2021 ? (Atelier G1)

L'orchestre permanent explore un champ d'activités toujours plus important et développe ses propositions artistiques autour de publics, d'esthétiques musicales et de formats de plus en plus variés. Jeu collectif, musique de chambre, projets audiovisuels, action éducative et culturelle : quelles sont les missions du musicien d'orchestre aujourd'hui ?

Jonathan Di Credico, clarinette basse solo, Orchestre national de Metz

Pascal Mangin, conseiller municipal, Strasbourg

Anselm Rose, directeur général, Orchestre symphonique et chœur de la Radio de Berlin / directeur associé, Deutscher Orchestertag

Modération : Anne-Sophie Brandalise, directrice, Orchestre de Paris

Les atouts artistiques de la permanence (Atelier O1)

Permanence de l'institution et permanence de l'emploi renforcent les qualités artistiques des orchestres. Grâce à un modèle économique solide et une organisation du travail millimétrée, ils assurent une offre artistique toujours plus riche, garantissant la diffusion et l'évolution d'un répertoire en constante expansion.

Jean-Marc Bador, délégué général, Orchestre philharmonique de Radio France

Christelle Hammache, alto, Orchestre national de Lille

David Reiland, directeur musical et artistique, Orchestre national de Metz

Jérôme Thiébaux, expert, *Mission orchestres*

Modération : Saskia De Ville, productrice, France Musique

De la convention pluriannuelle d'objectifs au projet d'établissement concerté : une réflexion collective entre partenaires publics et parties prenantes au sein de l'orchestre (Atelier L1)

Les dispositifs institutionnels (labels nationaux, conventions pluriannuelles d'objectifs) visent à établir une convergence entre les objectifs des partenaires publics. Le projet de l'Orchestre national des Pays de la Loire sur son territoire a été repensé grâce à une implication conjointe de l'Etat et des collectivités territoriales, en y associant l'administration de l'orchestre et les représentants des artistes permanents. Cette initiative pour l'instant spécifique à cet orchestre pourrait-elle être étendue ?

Sophie Bollich, violon, Orchestre national des Pays de la Loire

Antoine Chéreau, vice-président, Conseil régional des Pays de la Loire (vidéo)

Jean-Philippe Marteau, cor anglais solo, Orchestre national des Pays de la Loire

Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France

Modération : Aline Sam-Giao, directrice, Auditorium-Orchestre national de Lyon

16h45 - 17h30 | PLÉNIÈRE 3 : Grand témoin

Pascal Picq, paléoanthropologue

Entretien avec Priscille Lafitte, productrice, France Musique

20h-23h | Soirée au Centre Pompidou-Metz

Cocktail dînatoire et visite libre des expositions.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

9h-9h30 | Accueil

9h30-10h30 | PLÉNIÈRE 4 : L'intemporalité de l'orchestre

La musique symphonique persiste à remplir l'espace public : concerts live, diffusion numérique, radio, cinéma, publicité, etc. Chacun partage une histoire personnelle avec le répertoire de l'orchestre, qu'il en ait conscience ou non.

François Bou, directeur général, Orchestre national de Lille

Edith Canat de Chizy, compositrice, membre de l'Institut de France

Stephan Gehmacher, directeur général, Philharmonie du Luxembourg

Xavier Zunigo, sociologue, agence Aristat

*Modération : **Christophe Dilys**, producteur, France Musique*

10h40-12h20 | ATELIERS

Un public mosaïque, restitution des enquêtes sur les publics 2013-2019 AFO Aristat (Atelier E2)

Réalisée en deux volets (2013-2014 et 2018-2019), l'enquête commandée par l'AFO à Aristat donne à voir un public pluriel, déconstruisant la représentation monolithique qui est traditionnellement la sienne. La présentation des résultats du second volet permet une analyse inédite de l'évolution des publics ces cinq dernières années.

Xavier Zunigo, sociologue, agence Aristat

*Entretien avec **Olivier Schneid**, journaliste, La Gazette des Communes*

Le métier de musicien d'orchestre : les modalités de la formation et de l'insertion professionnelle (Atelier G2)

Aux côtés de différents partenaires, comment les orchestres participent-ils à la préparation des jeunes artistes au métier de musicien d'orchestre permanent ? Quels outils facilitent une intégration réussie des jeunes professionnels au sein des phalanges permanentes ?

Sophie Bollich, violon, Orchestre national des Pays de la Loire

Manus Carey, Deputy principal (performance and programmes), Royal Northern College of Music

Mathieu Ferey, directeur, CNSMDL

Marie Linden, directrice générale, Orchestre philharmonique de Strasbourg

Anne Poursin, experte, *Mission orchestres*

Modération : Guillaume Hébert, directeur général, Orchestre symphonique de Mulhouse

(Re)créer de véritables communautés musicales : les liens entre orchestres, établissements d'enseignement artistique et amateurs (Atelier O2)

Sur un même territoire cohabitent des formations professionnelles et amateurs. Nombreux sont les étudiants des conservatoires et écoles de musique qui intègrent ces phalanges. Comment consolider les liens qui les unissent et contribuer à nourrir un même désir d'orchestre ?

Claire Parruitte, alto, Orchestre de chambre de Paris

Anselm Rose, directeur général, Orchestre symphonique et chœur de la Radio de Berlin / directeur associé, Deutscher Orchestertag

Nicolas Stroesser, directeur, Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné, Eurométropole de Metz

Jérôme Thiébaux, expert, *Mission orchestres*

Modération : Christophe Dilys, producteur, France Musique

Épanouissement, motivation, santé : comment accompagner les musiciens tout au long de leur carrière ? (Atelier L2)

Statuts des musiciens, contrats de travail, formation continue, santé et sécurité au travail, reconversion : comment la consolidation de la gestion des ressources humaines au sein des orchestres permet-elle de satisfaire les besoins des organisations, en respectant les aspirations individuelles et collectives des artistes interprètes ?

Delphine Blanc, alto, docteure EHES

Stephen Maddock, Chief Executive, City of Birmingham Symphony Orchestra (vidéo)

Frédéric Morando, directeur général, Orchestre de Pau Pays de Béarn - El Camino

Bérengère Renou, hautbois et cor anglais solo, Orchestre de Cannes

*Modération : **Claire Roserot de Melin**, administratrice générale, Théâtre et Orchestre National du Capitole de Toulouse*

12h30-14h | Cocktail déjeunatoire

14h-15h | PLÉNIÈRE 5 : Partager un nouveau récit pour l'orchestre

Comment écrire et partager le récit de l'orchestre du XXIe siècle, traduisant la contemporanéité de ses missions et des artistes qui les portent ainsi que sa disponibilité à tous les publics ?

Emmanuel Hondré, directeur général, Opéra National de Bordeaux Aquitaine

Anne Mistler, adjointe en charge des arts et cultures, Strasbourg

Catherine Morin-Desailly, présidente, Association Française des Orchestres / Sénatrice de la Seine-Maritime / Conseillère régionale de Normandie

*Modération : **Christophe Dilys**, producteur, France Musique*

15h10-16h50 | ATELIERS

En finir avec la hiérarchisation des publics : la mise en œuvre des droits culturels (Atelier E3)

La loi LCAP de 2016 consacre le respect des droits culturels que les orchestres mettent en œuvre au quotidien, s'adressant à des publics de plus en plus variés et grâce à des propositions artistiques toujours renouvelées. Pourtant, l'auditeur du concert payant semble être encore le seul auquel on s'intéresse en évaluant sa fréquentation et son comportement. Comment mieux afficher la pluralité des actions conduites et leurs effets sur des publics que l'on pourrait croire négligés ?

Nicolas Droin, directeur général, Orchestre de chambre de Paris

Dominique Muller, délégué musique, DGCA - ministère de la Culture

Ferdinand Richard, fondateur et responsable exécutif, Fonds Fanak pour la mobilité des artistes entre Europe, Monde Arabe et Moyen-Orient

Modération : Loïc Lachenal, directeur, Opéra de Rouen Normandie

L'orchestre durable, adapter ses pratiques aujourd'hui (Atelier G3)

Nous sommes tous confrontés aux défis de la crise écologique et solidaires dans la recherche de solutions. La réflexion est en cours et le débat ouvert avec l'ensemble des parties prenantes pour déboucher sur des actions concrètes.

Louise Lapierre, basson, Collectif Verdi

Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine

Anaïs Roesch, cheffe de projet - Secteur culturel, climat, énergie, *The Shift Project*

Modération : Clémence Quesnel, adjointe au directeur, Association Française des Orchestres

Egalité, diversité : un orchestre à l'image des sociétés contemporaines ? (Atelier L3)

La diversité caractérise les propositions artistiques de l'orchestre et les publics à qui il s'adresse. Alors qu'un travail important est engagé par les orchestres sur les questions d'égalité entre femmes et hommes et de diversité, comment la société contemporaine se reconnaît-elle dans les rangs des musiciens permanents ?

Florence Alibert, directrice générale, Cité Musicale-Metz / membre de la Commission permanente à l'égalité, AFO et Forces Musicales

Reguina Hatzipetrou-Andronikou, sociologue, post-doctorante à l'OFCE, Sciences Po Paris

Bianca Maretti, doctorante musique et musicologie, Sorbonne Université

Jérôme Thiébaux, professeur agrégé, musicologue

Modération : Philippe Fanjas, directeur, Association Française des Orchestres

17h-17h20 | PLÉNIÈRE 6 : Quel orchestre en 2030 ?

Catherine Morin-Desailly, présidente, Association Française des Orchestres / sénatrice de la Seine-Maritime / conseillère régionale de Normandie

20h | Concert : L'âme slave - Orchestre national de Metz, Diana Tishchenko

Distribution

Direction : Lionel Bringuier

Violon : Diana Tishchenko

Programme

Bedřich Smetana - *La Moldau*

Pyotr Ilyich Tchaikovsky - *Concerto pour violon*

Zoltán Kodály - *Danses de Galanta*

Pyotr Ilyich Tchaikovsky - *Francesca Da Rimini*

Lieu : Arsenal – Grande Salle

Durée : 1h30 + entracte