

Conférence RESEO 2022

STILL COMMITTED!

From Challenges to Opportunities

29 septembre - 1 octobre 2022

Paris, France

*En partenariat avec l'Opéra Comique et le Conservatoire national Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, avec l'accueil du département Éducation et Ressources
de la Philharmonie de Paris*

#RESEOParis22

Jeudi 29 septembre

UN REGARD VERS L'AVENIR // LA CULTURE FACE AUX NOUVEAUX BOULEVERSEMENTS DU MONDE

Lieu: Opéra Comique, 1 Place Boieldieu, 75002 Paris

Avec traduction simultanée

- 13:00 Accueil
- 14:00 Ouverture
Chrysoline Dupont, Directrice de la production de la coordination artistique et du développement, Opéra Comique
- 14:15 De nouveau réunis ! 25 ans de RESEO
Frédérique Tessier, Présidente de RESEO
Monica Zarna, Responsable conférence
- 14:30 Éducation artistique et culturelle : relever les nouveaux défis
Keynote : François Matarasso, artiste, écrivain et chercheur
- 15:00 Se réinventer pour le monde de demain
En tant que professionnel(le)s de la culture, quelles actions mettons-nous en œuvre en réponse aux diverses crises actuelles ?
Table ronde avec :
 - Stéphanie Deporcq, Directrice générale d'enoa
 - Edilia Gänz, Directrice de FEDORA
 - Nicholas Payne, Directeur d'Opera Europa
 - Frédérique Tessier, Présidente de RESEOModération: Katie Watts, Coordinatrice recherche et publications On the Move
- 16 :00 Pause-café
- 16:15 Culture et changement climatique
Faire face aux dérèglements du monde
Études de cas avec :
 - Margot Lallier, Directrice du pôle Action culturelle, Médiations et Publics du Centre de musique baroque de Versailles et membre fondatrice d'ARVIVA – Arts Vivants Arts Durables
 - Sophie Briard, Responsable des publics, La monnaie/De Munt, le projet *Green Opéra* et de la création *Cassandra* de Bernard Foccroulle
 - Maria Dos Santos, Productrice Companhia de Música Teatral, projet *Aguário*

Modération : Isabelle Moindrot, Professeur d'études théâtrales, Université Paris 8 et membre de l'Institut Universitaire de France qui l'accompagne dans son étude "Opera and Climate Change"

17:45 Visite guidée de l'Opéra Comique

Vendredi 30 septembre

SORTIR DES SENTIERS BATTUS // INCLUSION NUMÉRIQUE

Sessions parallèles, études de cas et sessions de réflexion

Lieu : Philharmonie de Paris - Espaces éducatifs, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

09:30 Accueil

10:00 Ouverture

Marie-Hélène Serra, Directrice du Département Education et Ressources, Philharmonie de Paris

10:15 Participation des publics

Sessions parallèles autour des projets inclusifs, des nouvelles formes de participation et de co-création et d'interaction avec l'écosystème social et multiculturel

SESSION 1 (en anglais)

Échange avec les lauréats des Prix FEDORA pour l'éducation

Modérée par Müge Naz Altay, Responsable des programmes de financement, FEDORA, et Vania Cauzillo, Directrice artistique, l'Albero

- 2021 | Platform-K, Inge Lattre, Coordinatrice artistique
- 2020 | Birmingham Opera Company, Richard Willacy, Directeur général
- 2019 | Greek National Opera, Ann-Kristin Sofroniou, Artiste associée au Département éducatif et de la participation du public

SESSION 2 (en français avec traduction simultanée)

Présentations de projets

- *La Décision (Die Massnahme)*, un projet de la Philharmonie de Paris présenté par Agathe Dignac, Responsable des concerts éducatifs et participatifs
- Opéra-Comique : Présentation de la politique d'inclusion et d'accessibilité en direction des personnes atteintes de handicap (troubles du spectre de l'autisme, polyhandicap, handicap mental, handicap psychique, maladie d'Alzheimer, etc.) par le prisme de deux dispositifs: *Relax* et *Notre Café Marais* par Lucie Martinez, Chargée de la médiation culturelle, et Laure Salefranque, Secrétaire générale adjointe et Responsable de la communication
- Situé au croisement de la création, la recherche et la médiation, le Collectif de la Meute développe une nouvelle méthode de faire de l'art ensemble. C'est ce modus operandi se retrouve dans trois projets distincts : *Furieux rituel pour chœur citoyen*, *L'Isoloir* et *(Eine) Winterreise*, présenté par Sarah Théry et Claire Pasquier, Co-directrices

11:30 Pause-café

11:45 Networking et échanges
Sessions parallèles

SESSION 1 (en français)

Session de réflexion partagée avec European Network of Opera Academies (enoa)

Modérée par Sophie Meicler, Communication et attachée de presse

Dans le cadre des activités de recrutement (pour des ateliers, des sessions, des appels ouverts, etc.), il est essentiel de veiller à ce que toutes les étapes - de la rédaction des annonces à la sélection des artistes - soient pensées dans un objectif d'ouverture et de diversification des profils. Le recrutement inclusif pourrait être défini comme celui qui assure l'égalité de traitement et donne les mêmes chances aux talents de tous horizons. Le réseau enoa s'est engagé à assurer un recrutement inclusif dans ses activités et a maintenant développé quelques outils et bonnes pratiques à partager avec l'ensemble du secteur.

SESSION 2 (en anglais)

Session de réflexion sur les formations à la médiation

Modérée par Vania Cauzillo, Artistic Director Compagnia Teatrale l'Albero

Les résultats de la session de réflexion contribueront à la recherche de la communauté scientifique internationale lors de la conférence "La médiation de la musique" à Montréal en octobre.

SESSION 3 (en anglais avec traduction simultanée)

Espace productions

Une opportunité de présenter des projets ou productions en cours de développement, de rechercher des partenaires ou simplement d'échanger.

SESSION 4 (en anglais /en français)

On Going Project * Session

Modérée par Birgitte Holt Nielsen, Productrice et Directrice artistique du Centre culturel

Figaros, Krysztina Winkel, Responsable de l'éducation, Wiener Staatsoper

Cette session est l'occasion pour les membres de présenter un travail en cours, tel qu'un atelier, un programme ou un projet participatif, et de bénéficier de l'expérience et des conseils d'autres membres de RESEO.

**cf. page 8*

12:30 Pause déjeuner

14:00 Accueil et inscription aux ateliers de l'après-midi

14.30 Mind the Gap : éducation artistique et culturelle et inclusion numérique

1ère partie

Mind the Gap est un projet de recherche international financé par le programme Erasmus+ de la Commission européenne, qui a été inspiré par la créativité et l'ingéniosité dont ont fait preuve les professionnels de l'éducation artistique tout

au long de la crise de Covid-19. Lors de cette session, le consortium présentera le Knowledge Hub, recueil de ressources et d'informations destiné à aider les médiateurs/médiatrices et professionnel(le)s de l'EAC à proposer des actions culturelles employant des outils numériques.

Sessions parallèles

Présentation de projets

Chaque session sera soutenue une fois en anglais et une fois en français

- *Knowledge hub 'Mind the Gap'* présenté par James Bingham, Producteur studio et participation du public, Irish National Opera, Géraldine Aliberti, Directrice artistique et Clément Pierkiel, Administrateur, Les Clés de l'écoute.
- *Traction - Digital technology: an ally for problem solving in participatory art* présenté par Mikel Zorrilla, Directeur médias et communications, Vicomtech, et Bruno Homem, Sociedade Artística Musical dos Pousos
- Projet de recherche interdisciplinaire financé par le programme européen Horizon 2020 qui développe de nouvelles technologies numériques pour la co-création d'opéras avec les communautés de Barcelone, Dublin et Leiria Prison pour mineurs.
- *t@lenschool - La musique se joue en numérique* présenté par Marie Onofrio, Chargée des actions culturelles, Les Talens Lyriques

15:45 Pause-café

16:00 Mind the Gap : Éducation artistique et culturelle et inclusion numérique

2ème partie

Ateliers parallèles sur les technologies immersives pour faire découvrir l'opéra et la musique aux nouveaux publics

Chaque atelier sera animé trois fois : à 16:00, à 16:40 et à 17:20

- *Berlioz Trip Orchestra* animé par Clément Pierkiel, Administrateur, Les Clés de l'écoute et Camille Girard, Responsable des actions culturelles et de la diffusion des concerts en région, Orchestre National Avignon-Provence
En français avec traduction simultanée en anglais
- *Opera Play* animé par Géraldine Aliberti, Directrice artistique, Les Clés de l'écoute et Frédérique Moullet, Responsable pédagogique, Festival d'Aix-en-Provence
En anglais et en français
- *t@lenschool - La musique se joue en numérique* animé par Marie Onofrio, Chargée des actions culturelles, Les Talens Lyriques
En anglais et en français

L'atelier propose une mise en pratique des trois applications t@lenschool :

- Application #1 – Jouer ensemble : à la manière des musiciens des Talens Lyriques, les participants forment un orchestre numérique et interprètent des œuvres musicales allant de Monteverdi à Mozart
- Application #2 – Composer : à la manière d'un puzzle musical, chaque participant peut composer sa propre pièce, en proposant ses variations à partir de thèmes préenregistrés
- Application #3 – Interpréter : chacun peut s'initier à l'art de l'interprétation sur le clavecin de Christophe Rousset et proposer sa propre version d'une pièce

- *Traction - Comment impliquer des prisonniers dans la co-création d'un opéra ?* animé par Mikel Zorrilla, Directeur médias et communications, Vicomtech, et Bruno Homem, Sociedade Artística Musical dos Pousos
Une vraie création opéra avec l'aide de la technologie numérique

17:50 Conclusions de la journée

19:30 D ner RESEO

Samedi 1er octobre

NEXT GENERATION // LES JEUNES ARTISTES

Lieu : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 209 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Avec traduction simultanée

09:30 Accueil

10:00 Mot de bienvenue

Emilie Delorme, Directrice, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

10:15 Les enjeux de la médiation dans la formation des artistes professionnels : Présentation des différentes modalités de sensibilisation et de formation à la médiation des étudiants danseurs et musiciens aujourd'hui au Conservatoire
Sabine Alexandre, Responsable de la professionnalisation, de la médiation et de l'action culturelle, Maël Bailly, compositeur, étudiant en doctorat et ancien étudiant Artiste intervenant en milieu scolaire, Christine Bombal, Responsable du 2  cycle des études chorégraphiques, Valérie Gu roult, Responsable du cursus Diplôme d'Etat au département pédagogique, Lucie Kayas, Professeur de la classe de Métiers de la culture musicale au département musicologie

La médiation et la formation à la médiation ont une place importante dans le projet d'établissement 2020-2025 du Conservatoire de Paris. Une démarche singulière de concertation sur le sujet a été menée auprès des étudiants, des enseignants et des personnels, aboutissant à l'écriture collective d'un texte de référence pour la médiation au Conservatoire.

11.00 Smart Composer - Focus sur la professionnalisation et l'entrepreneuriat des compositeurs

Modéré par Omar Shahryar, chef de projet et compositeur

Avec : Birgitte Holt Nielsen, Productrice et Directrice artistique, Centre culturel Figaros

Chris Stones, responsable du développement des tournées Glyndebourne

Ela Zingerevich, directrice, Almighty Productions

Mikko Laamanen, professeur associé, EM Lyon Business School

Le projet EU SMART Composer fournit aux institutions et aux professionnels de l'éducation une méthode leur permettant d'offrir aux compositeurs la formation nécessaire à leur professionnalisation. Les étudiants compositeurs d'aujourd'hui ont besoin de compétences en matière d'entrepreneuriat, de marketing numérique et d'image de marque pour progresser et soutenir leur carrière. Des responsables de projet de Glyndebourne, du centre culturel Figaros, le professeur de marketing Mikko Laamanen de l'EM Lyon Business School et les compositeurs Ela Zingeverich et Omar Shahryar ont participé à la récente formation EU SMART Composer et partageront leurs idées sur la façon dont les institutions musicales et les établissements d'enseignement supérieur pourraient contribuer à développer cette méthode.

11.45 Etudes de cas des membres

Projets impliquant de jeunes artistes et des professionnels dans à l'action culturelle

- *Au Grand Air* et *Programme artiste-relais* du festival D'Aix présenté par Marie-Laure Stéphan et Frédérique Moullet, Département Passerelles Festival d'Aix-en-Provence, et Violaine Fournier, Cie Minute Papillon
- *Les Bains de Forêts Musicaux* présenté par Camille Villanove en partenariat avec le Festival des Forêts
- *Opera BOX* et *Let's Create Opera!* présentés par Azusa Hemmi et Sayaka Sato, Tokyo Bunka Kaikan

12.30 Pause déjeuner

14:30 Conclusions

Retours sur les sessions en français

Compte-rendu de la conférence par Krysztina Winkel and Chris Stones, membres du Conseil d'administration de RESEO

Choeur Citoyen - Atelier participatif animée par le Collectif de la Meute

15:30 Visite guidée facultative de l'exposition *Musicanimale* à la Philharmonie de Paris à tarif réduit

Opportunités à venir

CONFÉRENCE RESEO 2023

Chaque année, RESEO s'associe à une structure membre pour l'organisation de sa conférence annuelle.

Si vous souhaitez être partenaire de la conférence RESEO 2023, veuillez nous contacter à l'adresse membership@reseo.org.

ERASMUS+ DRIVE-THROUGH (FORMATION)

RESEO propose aux structures culturelles de participer à la formation en ligne «Erasmus+ Drive-Through» créée en partenariat avec Materahub.

Le cours fournira aux organisations culturelles une approche pratique et concrète de l'élaboration d'une demande de financement de partenariat stratégique Erasmus+.

Plus d'informations [ici](#) ou contactez vania@reseo.org

FORUM "On Going Projects" RESEO

Le forum des projets en cours est l'occasion pour les membres de présenter un travail en cours, tel qu'un atelier, un programme ou un projet participatif, et de bénéficier de l'expérience et des conseils des membres de RESEO.

Prochaine session On going Project : Décembre 2022

Informations et inscriptions pour la prochaine session : [ici](#)

INVITATION MEMBRES

RESEO souhaite encourager ses membres à venir découvrir les projets et les productions d'autres membres. Ces moments d'échanges offriront aux membres du réseau l'occasion de se rencontrer pour partager ses pratiques, ses initiatives

Si vous êtes intéressés, et vous souhaitez accueillir des membres sur l'un de vos projets, renseignez ce [formulaire](#).

Devenir membre de RESEO

Une plateforme dynamique pour l'échange, la créativité et la diversité

Fondé en 1996, RESEO rassemble des organisations et des artistes d'Europe et d'ailleurs pour promouvoir l'innovation et l'égalité d'accès à la créativité, échanger des idées et collaborer à des initiatives communes, ce qui fait de nous un véritable catalyseur du développement dans ce domaine.

“Une merveilleuse combinaison de théorie et de pratique. RESEO nous donne accès à une riche conversation entre artistes de toute l'Europe »

- Lucy Perry, Responsable du service éducatif, Festival de Glyndebourne

Pour en savoir plus sur la procédure de demande d'adhésion à RESEO, [cliquez ici](#).

Conseil d'administration de RESEO

Le Conseil d'administration travaille en étroite collaboration avec le personnel de RESEO pour développer le réseau.

Le Conseil d'administration de RESEO est composé de :

- Présidente : Frédérique Tessier, Festival d'Aix-en-Provence (France)
- Vice-présidente : Vania Cauzillo, Compagnia Teatrale l'Albero (Italie)
- Vanessa Gasztowtt, Orchestre national d'Île-de-France (France)
- Bérangère Martin, La Monnaie/De Munt (Belgique)
- Chris Stones, Glyndebourne (Royaume-Uni)
- James Bingham, Irish National Opera (Irlande)
- Krysztina Winkel, Wiener Staatsoper (Autriche)
- Marie Onofrio, Les Talens Lyriques (France)
- Guillaume Labois, Opéra de Dijon (France)
- Lene Juul Langballe, Opéra national du Danemark (Danemark)
- Yukiyo Sugiyama, Tokyo Bunka Kaikan (Japon)
- Birgitte Holt Nielsen, KulturCentralen v Figaros (Danemark)
- Trésorier : Lucy Perry, Glyndebourne (Royaume-Uni)

Pour en savoir plus sur les opportunités à venir de dialogue et d'échange proposées par RESEO, [cliquez ici](#).