

PHILHARMONIE DE PARIS

COLLOQUE INTERNATIONAL

LUNDI 26 ET MARDI 27 JUIN 2017

PRATIQUES
COLLECTIVES
EN ORCHESTRE
ET ACCÈS
À LA CULTURE

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Pratiques collectives en orchestre et accès à la culture

Dans le prolongement du Week-end Orchestre Démon (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), ce colloque international est l'occasion d'interroger l'impact des actions musicales destinées à des enfants vivant dans des territoires concentrant des difficultés sociales. Durant ces deux journées, sont mises en regard du dispositif expérimental porté par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris depuis 2010, des expériences similaires développées ailleurs dans le monde.

À l'articulation des problématiques relatives à l'éducation artistique et des conditions d'exercice de l'action sociale, il s'agit d'analyser l'impact des dispositifs de pratique musicale collective sur le développement cognitif et psycho-affectif des enfants, mais aussi d'évaluer leur influence sur les pratiques professionnelles des acteurs de terrain et sur les territoires eux-mêmes.

Sociologues, ethnomusicologues ou philosophes, mais aussi professionnels acteurs de ces initiatives sont invités à observer les effets de ces lieux de confrontation interculturelle sur les représentations de l'altérité ou la définition des identités, et à discuter leur potentiel de renouvellement des catégories de différenciation qui structurent nos visions. Car vivre dans l'orchestre est peut-être un moyen de réinvestir et réinventer la citoyenneté.

Moments musicaux avec l'ORCHESTRE DÉMOS HAUTS-DE-SEINE et l'ORCHESTRE JOVENES DE COLOMBIA à l'occasion de l'ouverture de l'année France-Colombie

COLLOQUE INTERNATIONAL

Pratiques collectives en orchestre et accès à la culture

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

LUNDI 26 JUIN

9h30 : Ouverture - Laurent BAYLE

SESSION 1 – LE PROJET DÉMOS

09h45 : Gilles DELEBARRE – État des lieux : le projet Démos, 2010-2017

10h15 : Projection

10h30 : Vincent GUILLON – Démos et le jeu de la coopération territoriale

11h15 : L'Orchestre comme outil d'émancipation, table-ronde

Animée par Édouard ZAMBEAUX, avec Olivier FLAMENT,

Anne-Céline NUNES, Niouma SAKHO, et Nicolas SIMON

12h15 : *Discussion*

12h30 : Intervention musicale d'enfants de l'Orchestre Démos Hauts-de-Seine

SESSION 2 – RÉINVENTER LES MODÈLES SOCIAUX AVEC L'ORCHESTRE ?

14h30 : Denis LABORDE – L'orchestre pour exister ? pour éduquer ? pour policer ?

15h00 : Hyacinthe RAVET – Le travail orchestral : entre conflit et coopération ?

15h30 : *Discussion*

16h00 : Myrtille PICAUD – Des familles dans l'orchestre : approche sociologique du projet Démos

16h20 : Marta AMICO – La musique classique pour les parents des enfants Démos, altérité ou rapprochement ?

16h45 : Estelle AMY DE LA BRETÈQUE – La musique classique, une « musique du monde » parmi d'autres ?

17h00 : *Discussion*

17h30 : Conférence de François DUBET – Faire ensemble : école, culture et inégalités

18h15 : *Discussion*

18h30 : Clôture de la première journée

MARDI 27 JUIN

SESSION 3 – À L'ÉPREUVE DES TERRITOIRES*

10h00 : Maria MAJNO, Marshall MARCUS – *Sistema Europe: Origin,*

Approach and Diversity | Sistema Europe : origines, démarche et diversité

10h45 : Julia DIAMÉ – Le programme JeKits (*Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen*) en Allemagne : de l'initiative locale au mouvement national

11h30 : Ana María ARANGO – *Procesos orquestales en comunidades afrocolombianas: ¿ Desde dónde construir un enfoque diferencial ?* |

Parcours orchestraux au sein des communautés afro-colombiennes :
sur quelles bases construire une approche interculturelle ?

12h00 : *Discussion*

** session proposée en traduction simultanée*

12h15 : intervention musicale de l'Orchestre Jovenes de Colombia

SESSION 4 – HUMANITÉS ET DÉMOCRATIE : DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIONS ET DE L'INDIVIDU

14h30 : Entretien avec Martha NUSSBAUM – Le rôle de l'éducation artistique
dans la formation du citoyen

15h15 : *Discussion*

15h45 : Frédéric TESSON, Eva BIGANDO – Ce que Démos fait au territoire,
l'exemple d'El Camino Pau

16h15 : Dominique LE TIRANT – Ce que Démos fait au métier : les accompagnants
du champ culturel, éducatif et social

16h45 : Donald GLOWINSKI, Didier GRANDJEAN – Interactions musicales,
empathie et développement : évaluer l'impact cognitif de Démos ?

17h30 : *Discussion*

18h00 : Clôture

SESSION 1

Le projet Démon

Gilles DELEBARRE

État des lieux : le projet Démon, 2010-2017

Quoiqu'il ne fasse partie que depuis sept ans des projets d'éducation artistique d'ampleur nationale, Démon s'inscrit dans une continuité de pensée partagée à travers le monde et à travers l'histoire. Son nom est déjà un marqueur symbolique : l'éducation artistique doit être au cœur du développement des individus qui constituent une société.

Je m'attache dans cette introduction à montrer de quelle manière ce projet s'inscrit dans la politique éducative de notre établissement depuis son ouverture, il y a une vingtaine d'années maintenant, avant qu'il ne devienne la Philharmonie de Paris. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Ce colloque constitue un moment de prise de distance, selon un principe que nous tentons d'appliquer depuis toujours : se regarder en train de faire est un moyen de continuer d'exercer une vigilance qui protège l'éthique de notre action.

Gilles DELEBARRE est directeur adjoint du département Éducation de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, délégué au projet Démon. Sa pratique professionnelle s'est construite au croisement de deux champs d'étude : l'éducation musicale (Université Paris XIII) et l'ethnomusicologie (Université Paris X). Avant la mise en œuvre de ce projet en 2010, Gilles Delebarre avait participé à la conception d'un programme éducatif plus large, allant de l'éveil musical pour les jeunes enfants à la pratique des musiques traditionnelles, actuelles et contemporaines pour tout public. Il s'est également consacré à la transmission de musiques traditionnelles, en particulier le gamelan javanais qu'il a contribué à faire connaître en France.

Vincent GUILLON*Démos et le jeu de la coopération territoriale*

Démos constitue un dispositif à la mécanique complexe et flexible, tendu entre des logiques partenariales, territoriales et sectorielles multiples. Son déploiement régional est un objet d'investigation particulièrement riche pour qui s'intéresse à la territorialisation de l'action culturelle. Il est une illustration d'un nouveau genre de l'esprit de coopération entre l'État et les collectivités territoriales qui caractérise la décentralisation culturelle « à la française », en y ajoutant une dimension intersectorielle inédite pour un programme de ce type.

Vincent GUILLON est directeur adjoint de l'Observatoire des politiques culturelles. Docteur en science politique et chercheur associé au laboratoire PACTE-CNRS, ses travaux portent sur les politiques culturelles territoriales, la métropolisation culturelle et les nouveaux modes de participation à la vie culturelle. Il est responsable du master « Direction de projet culturel » de l'Observatoire des politiques culturelles et enseigne à Sciences Po Grenoble.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ORCHESTRES DÉMOS

Région Ile-de-France

75. Paris

75. Paris

77. Seine-et-Marne - Marne et Gondoire

77-91. Seine-et-Marne/Essonne - Grand Paris Sud

78. Yvelines

91. Essonne

92. Hauts-de-Seine

93. Seine-Saint-Denis - Est Ensemble

93. Seine-Saint-Denis - Plaine Commune

93. Seine-Saint-Denis - Est Ensemble

94. Val-de-Marne Ouest

95. Val-d'Oise Nord

Région Bretagne

29. Finistère - Brest Métropole

Région Pays de Loire

44. Loire-Atlantique

Région Centre

37. Indre-et-Loire

Région Nouvelle Aquitaine

33. Gironde - Département et Métropole de Bordeaux

64. Pyrénées-Atlantiques - Pau

86. Vienne - Pays Châtelleraudais

Territoires d'Outre-Mer

971. Guadeloupe - Cap Excellence

974. La Réunion - Agglomération CINOR

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

DÉPLOIEMENT AU 15 MAI 2017 :

● : 30 ORCHESTRES DÉJÀ EN PLACE OU CONFIRMÉS

⊙ : 4 ORCHESTRES EN NÉGOCIATION

● : 4 ORCHESTRES AVANCÉS

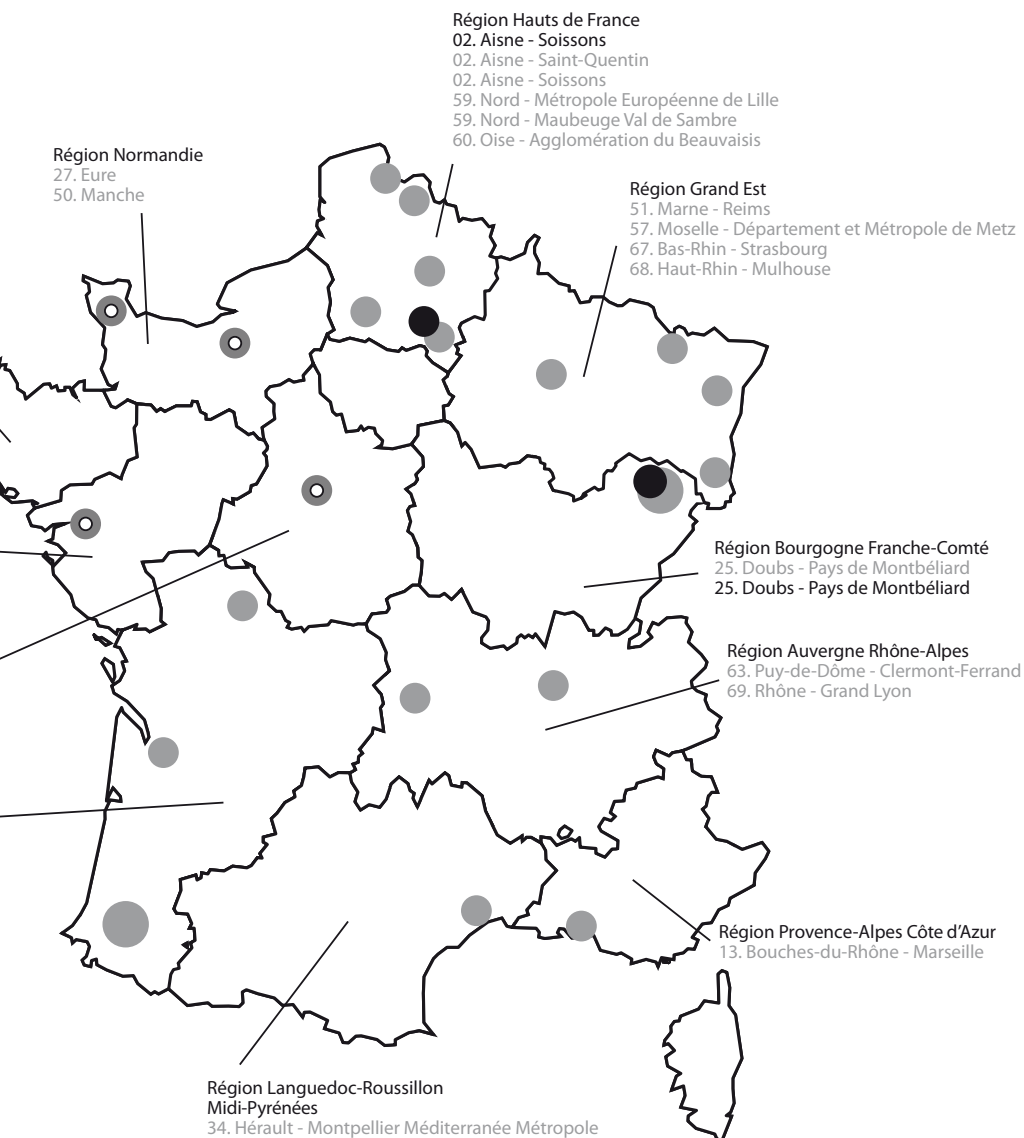

TABLE-RONDE

L'orchestre comme outil d'émancipation

Animée par Édouard ZAMBEAUX, avec :

Olivier FLAMENT

Historien de formation, diplômé de l'IEP de Lille, Olivier FLAMENT dirige l'Association de Prévention du Site de la Villette qui lutte contre les exclusions, notamment dans le champ culturel. En 2005, il crée les Portes du Temps pour le ministère de la Culture. En 2009, il est co-fondateur de l'Orchestre des jeunes Démonos. En 2013, Olivier FLAMENT a créé le groupe économique solidaire Villette Emploi pour promouvoir l'économie sociale dans la culture. En parallèle, il est intervenant et formateur dans la lutte contre les discriminations et l'égalité de traitement.

Anne-Céline NUNES

Responsable du pôle de coordination territoriale du projet Démonos en Île-de-France, qui compte désormais dix orchestres, Anne-Céline NUNES collabore également avec les partenaires en région pour la préfiguration opérationnelle et la mise en oeuvre du dispositif sur leur territoire. Elle a participé au lancement du projet Démonos dès 2010 en tant que coordinatrice territoriale – notamment à Paris, dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis – ainsi qu'à la construction du dispositif dans l'Aisne en 2012, première étape du déploiement national de l'action.

Niouma SAHKO

Niouma SAHKO est tout d'abord animatrice en centre de loisirs, de 2001 à 2010, avant de devenir responsable de secteur en centre social et culturel. Titulaire du BAFD, elle encadre en tant que référente terrain le groupe de Bagnolet de l'Orchestre Démonos Est Ensemble (93) au sein du Centre Social La Fosse aux Fraises.

Nicolas SIMON

Nicolas SIMON est chef d'orchestre. Il est impliqué dans le projet Démonos depuis 2014 et dirige les orchestres de Soissons et Saint-Quentin. Violoniste de formation, il fonde en 2008 un ensemble novateur et ambitieux d'une douzaine de musiciens : la Symphonie de Poche. Menant une carrière de chef invité en France et à l'étranger, il s'investit dans le développement de la vie musicale du département de l'Aisne à travers l'Orchestre d'Harmonie Départemental et les orchestres Démonos.

Orchestre Démos Hauts-de-Seine

L'Orchestre Démos Hauts-de-Seine est n  à l'automne 2015, à l'initiative du conseil départemental des Hauts-de-Seine et des villes d'Antony, Bagneux, Châtenay-Malabry, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers, Nanterre et Villeneuve-la-Garenne. Placé sous la direction musicale de Julien Leroy, il achève aujourd'hui sa 2 me année du cycle Démos.

Programme :

Gustav Mahler, *Première Symphonie*, « Titan », extrait du 3 me mouvement
John Kirkpatrick, *Jump at the sun*

Arrangements : **Dominique Billaud** pour Démos

Direction musicale : **Julien Vanhoutte**

Avec les enfants des groupes d'Antony et de Bagneux :

Flûtes

Océane Berri

Alisha Diaby

Antonio Drezaliu

Firdaous Fofana

Ilias Hammani

Sarah Karamoko

Elhoime Mackele

Ryan Mammou

Lina Maniani

Kelly Marimoutou

Riham Mekhalfi

Freddy Nerome

Yacoub Riri

Roufaida Yassine

Clarinettes

Lilia Aouda

Julien Arnaud

Binta Coulibaly

Salome Dali

Romain Douchet

Gabriel Guy

Malick Khenissi

Yolande Louis

Emanuelle Mackele

Meinne Mendes

Ishaq Riri

Maissa Yassine

Kyrian Zanettini

Accompagnés par :

Violons : Jalil Cherraf et Sulki Choi

Alto : Fanny Fortune

Violoncelle : Elisabeth Urlic

Contrebasse : Claire Lebrun

Flûte : Sébastien Bidon

Clarinette : Isabelle Serra

Trompette : Camille Toupet

Trombone : Valentin Moulin

SESSION 2

Réinventer les modèles sociaux avec l'orchestre ?

Modération : Stéphane ROTH

Denis LABORDE

L'orchestre pour exister ? pour éduquer ? pour policer ?

Il existe bien des manières de caractériser Démon, en voici trois. La première est la coopération internationale. Elle se fait par une pratique de l'échange et de la rencontre avec d'autres porteurs de projets dans le monde : El Sistema, Gouri, Batuta, Big Noise, Orchkids... ont en commun de faire de l'orchestre symphonique l'instrument d'une insertion culturelle. La deuxième est l'action territoriale. Elle se fait au prix d'un ajustement aux politiques culturelles à l'œuvre localement en ce domaine. La troisième est l'action pédagogique. À Paris, le concert à la Philharmonie est le symbole d'une mobilisation réussie, une mobilisation qui n'est pas seulement institutionnelle, mais qui est de l'ordre de l'engagement intime qui fait de l'orchestre le catalyseur d'un bonheur en partage.

Après des études au CNSM de Paris, Denis LABORDE découvre l'ethnomusicologie à l'EHESS et entre au CNRS. À Göttingen, à Berlin puis à Royaumont, il structure un réseau international de recherche sur les festivals de Musiques du Monde. Il dirige le Groupe de Recherche International « Musique, immigration, urbanisme » que le CNRS vient de créer à Bayonne. Avec ses étudiants de l'EHESS, il anime le festival Haizebegi, les mondes de la musique. Il est membre du Comité Culture de la Fondation de France.

Hyacinthe RAVET

Le travail orchestral : entre conflit et coopération ?

Comment se fabrique la musique en grand collectif ? Quelles interactions caractérisent cet univers d'activité ? Est-il un espace où s'exacerbent les conflits d'individualités ou un lieu de mise à l'œuvre d'une collectivité qui coopère de concert ? L'observation de différents orchestres au travail avec plusieurs chef-fe-s montre la multitude d'interactions sociomusicales teintées de négociation qui opèrent au quotidien. L'autorité des chef-fe-s s'y négocie, plus ou moins âprement. Et la créativité au sein du processus d'interprétation surgit de la participation de toutes et tous à l'élaboration de musique.

Sociologue et musicologue, Hyacinthe RAVET est professeure à l'Université Paris-Sorbonne et chercheuse à l'Institut de recherche en Musicologie (UMR 8223, CNRS / Université Paris-Sorbonne / Bibliothèque nationale de France / ministère de la Culture). Elle est notamment l'auteure de *Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique* (2011), *L'orchestre au travail. Interactions, négociations, coopérations* (2015) et *Sociologie des arts* (2015).

Myrtille PICAUD

Des familles dans l'orchestre : approche sociologique du projet Démos

Cette communication présente l'enquête sociologique réalisée au sujet des familles dont les enfants participent au projet Démos. Celle-ci s'inscrit dans la lignée de diverses recherches analysant le lien entre propriétés sociales, pratiques et représentations de la culture. Les publics des institutions musicales ont effectivement fait l'objet de nombreux travaux. Mais comment aborder la musique, dans une enquête par questionnaire, avec des personnes dont on présuppose justement qu'elles y ont un accès plus « difficile » (en raison de facteurs sociaux, économiques et/ou géographiques) ? Et est-ce vraiment le cas ? On reviendra sur les enjeux méthodologiques de cette enquête par questionnaire et sur quelques résultats préliminaires.

En 2017, Myrtille PICAUD soutient sa thèse de sociologie intitulée « Mettre la ville en musique (Paris-Berlin). Quand territoires musicaux, urbains et professionnels évoluent de concert » à l'EHESS. En dehors des salles de musique, elle a également étudié les scènes culturelles alternatives, ainsi que les rapports entre musique et mobilisations sociales ou littérature, en utilisant diverses méthodes d'enquête (entretiens, ethnographie, statistiques).

Marta AMICO

La musique classique chez les parents des enfants Démos, altérité ou rapprochement ?

Cette communication est pour moi l'occasion de présenter mes recherches ethnographiques sur le projet Démos. J'y interroge les relations que les familles des jeunes élèves tissent avec la musique classique. À travers une série d'entretiens menés à Paris, à La Courneuve ainsi qu'à Bonneuil-sur-Marne, je questionne le regard des parents sur les objets culturels proposés par la Philharmonie. J'explore leurs désirs de mobilité, tout en évoquant les relations de pouvoir qui traversent la transmission d'une tradition savante européenne. Ceci m'amène à repenser la place de la différence culturelle dans le projet, d'une idée statique des « populations défavorisées » à une approche critique des catégories, pour imaginer de nouvelles orchestrations de l'harmonie sociale.

Marta AMICO est anthropologue et ethnomusicologue, docteur de l'EHESS et actuellement Research Fellow au Département Musique du King's College London dans le cadre d'une bourse Marie Skłodowska Curie de l'Union Européenne. Depuis 2013, elle collabore régulièrement avec la Cité de la musique-Philharmonie de Paris dans le cadre de projets de recherche et de publications autour des actions de la Direction Éducation et Ressources.

Estelle AMY DE LA BRETÈQUE

La musique classique, une « musique du monde » parmi d'autres ?

Cette intervention porte sur l'intégration de musiques de tradition orale dans le projet Démon. Au programme de la deuxième année du cycle, ces répertoires sont l'occasion de découvrir de nouveaux principes musicaux et donnent une ouverture sur le monde et l'altérité. Mais, en examinant les raisons d'être des répertoires non-classiques occidentaux dans ce projet, nous observerons comment ils peuvent être un outil pour déplacer le regard sur la musique classique occidentale et resituer toutes les musiques comme des patrimoines du monde.

Estelle AMY DE LA BRETÈQUE est anthropologue et musicienne, docteure de l'Université Paris Nanterre et chercheuse associée au Centre de recherche en ethnomusicologie (CREM-LESC UMR 7186). Ses recherches ont porté sur des répertoires vocaux du Caucase et d'Anatolie et ont donné lieu à la publication de nombreux articles et d'un ouvrage issu de sa thèse : *Paroles mélodisées. Récits épiques et lamentations chez les Yézidis d'Arménie* (2013). Elle encadre depuis 2000 des ateliers de gamelan proposés par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris et, depuis 2016, est chargée de mission pour les musiques de tradition orale au sein du projet Démon.

François DUBET

Faire ensemble : école, culture et inégalités

Alors que l'accès à la culture s'est a priori élargi, les clivages entre les pratiques culturelles semblent aujourd'hui extrêmement robustes, notamment en matière de musique où chaque groupe juvénile adhère à sa propre musique devenue un élément de son identité.

Plutôt que de faciliter l'accès à une culture « cultivée » ou à une musique considérée comme « savante » – ce qui est le cœur des politiques culturelles depuis quelques décennies – il faut permettre aux élèves, aux enfants et aux adolescents de faire ensemble de la musique, du théâtre ou de la science comme on fait ensemble du sport. Cette pratique se heurte à bien des difficultés sociales, mais aussi à un modèle scolaire qui se méfie des pratiques collectives et qui adhère à des hiérarchies culturelles établies.

François DUBET est sociologue, professeur émérite à l'Université de Bordeaux et directeur d'études à l'EHESS. Il est l'auteur de nombreux essais consacrés à la justice sociale, tels que *L'École des chances* (2004), *Injustices* (2006) ou *Le Travail des Sociétés* (2009). Il co-dirige également en 2013 l'ouvrage intitulé *Pourquoi moi ? L'expérience des discriminations*, avec Olivier Cousin, Éric Macé et Sandrine Rui.

SESSION 3

À l'épreuve des territoires

Modération : Lukas PAIRON

Maria MAJNO, Marshall MARCUS

Sistema Europe - Origin, Approach and Diversity | *Sistema Europe – Origines, démarche et diversité*

Cette présentation en deux temps commencera par une contribution de Marshall MARCUS, président de Sistema Europe, fort de l'expérience d'El Sistema au Venezuela depuis le début des années 1970. Il expliquera le développement de la méthodologie particulière d'El Sistema au sein d'un réseau international. Il témoigne à la fois d'une relative continuité de la vision et de la mission du programme, et de l'émergence de perspectives culturelles spécifiques en Europe et au-delà.

Maria MAJNO, vice-présidente de Sistema Europe et à la tête de SONG (Sistema en Lombardie) détaillera ensuite les étapes nécessaires à l'adaptation du modèle et soulignera les différences qui se donnent à voir selon divers contextes d'implantation, notamment en termes de viabilité et de durabilité.

Parmi les trente membres de Sistema Europe, ils présenteront et détailleront une sélection de programmes, en accordant une attention particulière aux succès, aux obstacles et aux expérimentations.

Maria MAJNO est musicienne et musicologue, vice-présidente de Sistema Europe et enseignante à l'Université Catholique de Milan. Durant ses dix-huit années à la tête de la Società del Quartetto di Milano, elle a façonné nombre de saisons et de co-productions avec le Teatro alla Scala. Elle guide également l'association European Mozart Ways, et la Fondation Mariani pour la neurologie pédiatrique, rapprochant ainsi neurosciences et musique. Elle joue un rôle clé dans le développement d'El Sistema par la gestion du réseau en Lombardie, la région la plus avancée depuis que Claudio Abbado a lancé le projet en Italie.

Marshall MARCUS est le fondateur et le président de Sistema Europe, le fondateur de Sistema Africa et directeur général de l'Orchestre des jeunes de l'Union européenne. Auparavant, il a été directeur musical du Southbank Centre de Londres et directeur général de l'Orchestre de l'âge des Lumières dont il a participé à la fondation. Avant cela, il a mené une carrière de violoniste durant vingt-cinq ans et s'est produit dans plus de soixante pays. Marcus est diplômé des Universités d'Oxford et de Cambridge en philosophie, psychologie expérimentale et dans l'enseignement de la langue anglaise.

Julia DIAMÉ

Le programme JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) en Allemagne : de l'initiative locale au mouvement national

JeKits est un programme d'éducation musicale qui repose sur un partenariat local entre une école primaire et un conservatoire de musique, dans une logique d'initiation à la pratique instrumentale, vocale ou chorégraphique, en groupe.

Il succède à un programme initial, *Jedem Kind ein Instrument*, qui avait débuté à Bochum en 2003 avant de s'étendre en 2007 à l'ensemble de la région de la Ruhr dans le cadre de la préparation de RUHR 2010, capitale européenne de la culture. En 2015, le nouveau programme JeKits ajoute à la pratique de l'instrument et à l'expérience de l'orchestre, une initiation au chant et à la danse. Chaque école participant au programme choisit l'une des trois composantes comme axe essentiel.

JeKits concerne désormais plus de 800 des 2 700 écoles primaires – dont 25 établissements d'éducation spécialisée – des communes de la Rhénanie du Nord Westphalie, soit plus de 61 000 élèves. L'objectif que se fixe le programme est de parvenir à toucher 1 000 écoles primaires en 2019. Les appellations JeKi et JeKits ne sont toutefois pas des labels déposés. Aussi, d'autres villes ou états fédéraux d'Allemagne, tels que Hambourg, Hesse, la Saxe et la Bavière, ont-ils mis en place des dispositifs d'éducation artistique, en toute autonomie, et de manière différenciée.

Julia DIAMÉ, titulaire d'une Maîtrise en projets culturels (Aix-Marseille Université) et diplômée en management culturel (Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin), est adjointe à la directrice de la fondation JeKits et conseillère régionale pour la mise en œuvre du programme JeKits en Allemagne.

Ana María ARANGO

Procesos orquestales en comunidades afrocolombianas: ¿ Desde dónde construir un enfoque diferencial ? | *Parcours orchestraux au sein des communautés afro-colombiennes : sur quelles bases construire une approche interculturelle ?*

Cette communication a pour objet une réflexion autour des processus d'éducation musicale et orchestrale dans les territoires de la côte pacifique colombienne, notamment le département du Chocó, où se trouve en majorité une population d'origine africaine. On s'interroge sur la manière de construire une approche différentielle qui intégrerait les codes, les coutumes locales et les visions du monde de ces populations à partir de l'histoire de l'éducation musicale dans le Chocó ainsi qu'à partir de l'expérience de la fondation Batuta. Cette dernière œuvre depuis quinze ans dans ces territoires en mettant en place des dispositifs d'initiation musicale et de pratique orchestrale et chorale.

À partir de cette réflexion, on cherche à comprendre les dynamiques historiques qui ont traditionnellement accompagné la façon de mener la pédagogie musicale à l'intérieur de ces communautés noires, et de cette manière, observer les transformations qui ont fait émerger des formes d'exercice de la citoyenneté et de revendication identitaire. Enfin, on identifiera la capacité des enfants et des jeunes à prendre part à ces actions à partir de valeurs culturelles propres.

Anthropologue de l'Université des Andes et candidate au doctorat à l'Université de Barcelone, Ana María ARANGO MELO habite depuis 2008 dans le département du Chocó. Elle est professeur à l'Université Technologique du Chocó et mène ses travaux de recherche à l'ASINCH (Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó). Elle a créé le Centro de Estudios y Documentación (Centre d'Études et de la Documentation) « La Corp-Oraloteca », qui porte divers projets de recherche et de vulgarisation autour des manifestations de la tradition orale, phonétique et physique du Pacifique colombien.

Orchestre Jovenes de Colombia

À l'occasion de l'ouverture de la Saison de la Colombie en France, un ensemble de musiciens appartenant à l'Orchestre Jovenes de Colombia présente des pièces du répertoire traditionnel.

Les concerts qui ouvrent la Saison de la Colombie en France ont été organisés grâce au « Plan national de la musique pour le vivre ensemble » du ministère de la Culture - gouvernement colombien, qui soutient des programmes de formation intégrant des milliers d'enfants et de jeunes issus de milieux défavorisés.

Programme :

Alex Tovar, région andine, *Serenata en Chocontá*

Traditionnel, région du Pacifique, *Mi buenaventura*

Traditionnel, région de l'Orénoque, *Ay mi llanura y Alma llanera*

Traditionnel, région caribéenne, *Colombia Tierra Querida*

Direction musicale : **Juan Pablo Valencia**

Premiers violons

Manuela Wanumen Jiménez

María Camila Méndez Murcia

Andrés Felipe Montes Herrera

Kevin Andre Zerrate Arias

Violoncelles

Santiago Uribe Cardona

Natalia Rivera Gómez

Contrebasse

Nicolás Alzate Aguirre

Seconds violons

Valentina Orozco Quintero

Camilo Andrés Giraldo Barón

Mario Andrés Pinto Agudelo

Natalia Aldana Pamplona

Harpe

Sergio Nicolás Aguirre Gómez

Percussions

Nicolás Miranda Rozo

Jhoan Sebastián Infante Murcia

Altos

Venus Evana Murcia Pérez

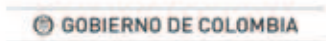
Josué Orjuela Trujillo

Esteban Ramírez Gaviria

Marimba de Chonta

Jonathan Villada Valderrama

MANIFESTATION ORGANISÉE DANS LE CADRE DE L'ANNÉE FRANCE-COLOMBIE 2017

SESSION 4 – Humanités et démocratie : développement des coopérations et de l'individu

Modération : Gilles DELEBARRE

Entretien avec Martha NUSSBAUM

Le rôle de l'éducation artistique dans la formation du citoyen

Dans un monde globalisé, multiculturel, comment former les citoyens du ^{xxi}^e siècle ? Quel rôle peuvent jouer les humanités dans ce processus ? Face aux défis auxquels la démocratie contemporaine est confrontée, la philosophe Martha NUSSBAUM propose d'accorder davantage d'attention aux émotions et à l'empathie (*Not for profit: why democracy needs the humanities*, 2010), gages d'une éducation citoyenne et d'une vie politique équilibrée.

L'approche par les capacités, développée depuis les années 1980 et réactualisée dans son travail (*Creating capabilities: the human development approach*, 2011), situe les conditions de développement de l'individu dans l'ouverture de ses choix de vie. Elle y voit un moyen de lutte contre l'inégalité sous toutes ses formes et donc un enjeu déterminant du progrès social.

Martha C. NUSSBAUM est titulaire de la chaire Ernst Freund Distinguished Professor of Law and Ethics de l'Université de Chicago et enseigne au sein des départements de Droit et de Philosophie. Ses recherches se concentrent sur la philosophie des émotions, la justice sociale et l'éducation. Parmi ses ouvrages, on compte notamment *Upheavals of thought: the intelligence of emotions* (2001) ; *Not for profit: why democracy needs the humanities* (2010), traduit en français sous le titre *Les Émotions démocratiques*, et *Anger and forgiveness: resentment, generosity, justice* (2016). Son premier opus, *The Fragility of goodness: luck and ethics in greek tragedy and philosophy* (1986), paraît dans sa traduction française cette année. Martha NUSSBAUM est lauréate du Kyoto Prize in Arts and Philosophy 2016.

Eva BIGANDO, Frédéric TESSON

Ce que Démos fait aux territoires, l'exemple d'El Camino Pau

Les dispositifs d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale transcendent les secteurs traditionnels et identifiés de l'action publique pour imposer une lecture que nous dirons territoriale. Mais pour aborder la question en termes de territoire, il est nécessaire de saisir la singularité du système au sein duquel prend place et se développe chaque dispositif et, plus précisément ici, celui de Pau. El Camino Pau est inscrit dans son territoire et dans les enjeux qui le traversent *hic et nunc*. Ce qui nous intéresse alors est de comprendre en quoi la combinaison d'acteurs engagés dans ce projet et les interactions à l'œuvre en son sein « bousculent » l'ordre territorial établi au point de nous laisser penser qu'il pourrait conduire à une reconfiguration du système territorial.

Eva BIGANDO est maître de conférences depuis 2012 à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) et membre de l'UMR 5319 PASSAGES (CNRS/UPPA). Inscrits au croisement de la géographie sociale et des *Visual Studies*, ses travaux de recherche portent sur les manières d'habiter, qu'elle cherche à décrypter à partir d'outils singuliers comme la *photo elicitation interview* (la photo comme support d'entretien). Sa collaboration avec Frédéric TESSON a été l'occasion d'orienter ses travaux vers la question du rapport au(x) lieu(x) d'une manière plus générale et les jeux d'acteurs qui en découlent. Elle est par ailleurs membre du comité scientifique de l'association El Camino depuis sa création.

Frédéric TESSON est enseignant chercheur depuis 1997. Maître de conférences jusqu'en 2015 à Bordeaux puis à Pau, il est aujourd'hui professeur de géographie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA). Il est membre de l'UMR 5319 PASSAGES (CNRS/UPPA). Ses recherches portent sur les constructions territoriales contemporaines et la spatialité des acteurs politiques locaux. Il a soutenu une habilitation à diriger des recherches en 2014 qui a pour titre : « Territorialités et réticularités - essai sur les registres de spatialité des acteurs politiques locaux ». En mars 2016, il a été élu vice-président de l'UPPA en charge de la formation. Il est par ailleurs président du comité scientifique de l'association El Camino Pau depuis 2015.

Dominique LE TIRANT

Ce que Démos fait au métier : les accompagnants du champ culturel, éducatif et social

Alors que la troisième phase de Démos est à mi-parcours, nous nous sommes intéressée aux effets du travail produit pour la mise en œuvre du projet sur l'activité et le métier des personnes en charge du dispositif dans ses structures d'accueil : référents et référentes terrain et projet. Les résultats de cette enquête menée par entretiens permet de rendre compte de l'évolution des pratiques d'encadrement (postures, représentations, contenus) et de leur mise en jeu au contact de Démos, de dégager les transformations des identités de métier, et de comprendre en quoi l'expérience participe de remaniements de métier et des trajectoires professionnelles individuelles.

Dominique LE TIRANT, ethnologue et psychologue du travail, collabore avec la Cité de la musique-Philharmonie de Paris depuis 2007. Son travail porte sur l'accompagnement à la mise en œuvre, l'évaluation et le retour d'expérience de dispositifs de pratique instrumentale tels que Démos. Elle s'est intéressée aux représentations sociales et au vécu sur le terrain du point de vue des encadrants, des participants, des accompagnants ou encore des institutions. En abordant le registre des pratiques professionnelles, elle étudie aujourd'hui les évolutions de métier.

Donald GLOWINSKI, Didier GRANDJEAN

Interactions musicales, empathie et développement : évaluer l'impact cognitif de Démonos ?

Nous cherchons à comprendre les mécanismes par lesquels la pratique régulière au sein d'un ensemble musical favoriserait dès l'enfance notre capacité à adopter la perspective d'autrui et plus spécifiquement à l'empathie, c'est-à-dire notre habileté à reconnaître et ressentir les émotions d'autrui. Nous faisons l'hypothèse que les interactions musicales observées dans un orchestre sollicitent et stimulent les compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles qui sous-tendent cette capacité d'empathie.

Durant deux ans et demi, au moyen de jeux musicaux et de tests, nous déterminerons quels aspects des interactions observées au sein des ensembles Démonos favorisent ce développement psychologique et affectif essentiel pour réagir de façon adaptée au contexte social.

Donald GLOWINSKI est senior researcher, coordinateur "Sciences & Musique", au Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l'Université de Genève et responsable de la plateforme ergonomique au SICHH (Swiss Integrative Center for Human Health, Fribourg). Ses recherches portent sur l'étude des comportements et de la communication non-verbale au sein des ensembles musicaux, et sur l'usage des technologies de l'information (IT) pour modéliser les processus de collaboration.

Didier GRANDJEAN est professeur associé au Département de Psychologie et des Sciences de l'Éducation et au Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l'Université de Genève. Il a publié plus de 100 articles dans des journaux internationaux en psychologie et en neurosciences sur les processus émotionnels et les mécanismes reliés à la perception et la production de la prosodie émotionnelle, la musique et les émotions, la perception et la production des expressions faciales émotionnelles.

LES COLLOQUES DE LA SAISON 2017-2018

PUNK IS NOT DEAD

Work in progress

La scène punk en France, c'est 40 ans d'histoire... mais celle-ci reste à écrire. À cette fin a été lancé un projet de recherche interdisciplinaire, « Punk is not dead », qui s'inscrit dans le mouvement plus large d'étude des musiques populaires aujourd'hui en plein essor. Après le colloque inaugural à la Philharmonie en novembre 2016, ce premier bilan d'étape permet de rendre compte de l'avancée des travaux et de pointer les nouveaux horizons dégagés durant l'année.

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 — 9H30-18H00

SALLE DES COLLOQUES – CITÉ DE LA MUSIQUE

PENSER LA MUSICOLOGIE AUJOURD'HUI

Objets, méthodes, perspectives

À l'occasion du centenaire de sa fondation (1917-2017), la Société française de musicologie propose une réflexion collective et prospective sur les définitions et les orientations de la discipline. Ouverte à toutes les musiques, des formes savantes aux cultures populaires, et nourrie d'une constellation d'approches (acoustique, ethnomusicologie, études de genre, histoire culturelle, iconographie, organologie, *performance studies*, etc.), la musicologie est en position aujourd'hui de repenser ses fondements et ses méthodes par une démarche épistémologique globale.

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 — 18H00-20h00

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 — 9H30-18H00

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

LES ÉMOTIONS DÉMOCRATIQUES

La musique comme vecteur de cohésion

Comment l'apprentissage des arts, et de la musique en particulier, peut-il contribuer à la redéfinition contemporaine des enjeux démocratiques ? Quels sont les apports des expressions pédagogiques nouvelles qui, au croisement des arts et de la psychologie sociale, placent l'interaction, la participation et les formes d'expérience collective au cœur de leurs projets ? En quoi, par la sollicitation des émotions, la musique peut-elle participer de l'éveil de l'esprit critique, du développement de l'empathie et de l'attention qui sont aujourd'hui des vecteurs centraux du « vivre-ensemble » ? En lien avec le projet Démos coordonné par la Philharmonie, cette journée problématise les développements récents quant au rôle social de la musique à travers l'éducation et la transmission.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 — 9H30-18H00

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

LES LUTHERIES ÉLECTRONIQUES

L'apparition de l'instrument électronique, des techniques d'amplification et d'enregistrement au début du xxe siècle, puis la révolution numérique au tournant du millénaire ont profondément bouleversé le monde de la musique. Ces innovations ont touché l'ensemble des pratiques et favorisé l'éclosion de nouveaux processus de création. En replaçant le phénomène dans son évolution historique, ce colloque interdisciplinaire témoigne des dernières évolutions de la lutherie électronique et numérique, mais aussi des interactions entre ces dernières et la facture instrumentale traditionnelle — dans un mouvement qui dessinera l'instrumentarium de demain.

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 MARS 2018 — 9H30-18H00

AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE

À L'ÉCOUTE DU MONDE ARABE

Les vastes territoires qui s'étendent du bassin méditerranéen au golfe Persique connaissent une crise sans précédent. La nécessité de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité est aujourd'hui aussi pressante que celle de reconnaître les expressions artistiques émergentes. Car la complexité des conflits, l'urgence qui posent la destruction et l'exil ne sauraient occulter la vitalité du dialogue qui résiste dans le monde arabe entre traditions séculaires et création contemporaine. En appui de l'exposition *Al Musica*, cette journée entend rendre compte de cette situation historique qui touche la musique et les arts.

SAMEDI 7 AVRIL 2018 — 9H30-18H00

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

SPECTRES DE L'AUDIBLE

Sound studies, cultures de l'écoute et arts sonores

La sonorisation croissante du monde depuis l'invention de l'enregistrement a considérablement renouvelé les rapports que nos cultures entretiennent avec les sons, situant leurs usages, mais aussi leurs imaginaires, au cœur des enjeux sociaux et politiques contemporains. Au croisement des recherches actuelles en *sound studies* et des pratiques contemporaines en arts sonores, ce colloque examine l'étendue des spectres — compris à la fois comme champs d'action, apparitions fantastiques et distributions de fréquences — au sein desquels ne cesse d'être renégocié ce qui définit l'audible dans nos sociétés.

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUIN 2018 — 9H30-18H00

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

Entrée libre sur réservation

Retrouvez le programme complet des colloques un mois avant la manifestation sur philharmoniedeparis.fr

La Philharmonie de Paris et Démos remercient leurs partenaires

MAIRIE DE PARIS

COOPÉRATION CULTURELLE ET CREATIVITÉ

En Île-de-France

Yvelines
Le Département

hauts-de-seine
LE DÉPARTEMENT

SEINE-SAINT-DENIS
LE DÉPARTEMENT

Île-de-France

HAUTE-SEINE
LE DÉPARTEMENT

Grand Paris Sud

SEINE-SAINT-DENIS
LE DÉPARTEMENT

À Marseille

MAIRIE DE MARSEILLE

marinathèque

OPERA

MAIRIE DE MARSEILLE

MAIRIE DE MARSEILLE

SEINE-SAINT-DENIS
LE DÉPARTEMENT

OMNES CAPITAL

bouygues

MAIRIE DE MARSEILLE

capvivi énergie

MAIRIE DE MARSEILLE

Les partenaires culturels et associatifs

ORCH
ESTRE
D E
PARIS

Orchestre
Symphonique
d'Orchestre

Les Arts Florissants

Orchestre

Orchestre

Les mécènes nationaux

— Mécène principal —

Fondation
daniel & nina carass

— Mécène fondateur —

MECENAT
MUSICAL
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

— Grand Mécène ambassadeur —

bpi france

— Mécènes historiques —

SNCF
fondation

The EHA
Foundation

PHILHARMONIE
DE PARIS

— Grands Mécènes —

ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE

saner

PHILHARMONIE
DE PARIS

— Mécènes —

Fondation
VEOLIA

Fondation
SPF

eren

PHILHARMONIE
DE PARIS

idi

AFRICINVEST

— Donateurs —

Philippe Stroobant

Tessa Poutrel • Mehdi Houas • Frédéric Jousset • Pierre Kosciusko-Morize • Marc Litzler • Maryvonne Pinault

Les 2500 donateurs des deux campagnes *Donnons pour Démos*.