

Faire carrière en France ou à l'étranger : quels défis d'avenir ?

Le programme des journées Fin d'études / début de carrière vise à offrir aux étudiants et aux diplômés de l'isdaT un espace de ressources et d'échanges autour des enjeux de leur professionnalisation en musique et danse. Conférences, ateliers, débats, témoignages d'expériences, et exposés pratiques seront offerts par des acteurs du milieu professionnel d'ici et d'ailleurs.

Les participants repartiront avec des pistes concrètes pour faire un pas de l'avant vers leur carrière.

Structures présentes : Philharmonie de Paris, Guildhall School of Music & Drama (Londres), L'Astrada / Jazz in Marciac, Centre National de la Danse de Paris, Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse, Avant-Mardi, Orchestre Français des Jeunes, Collectif Freddy Morezon Prod, Atelier danse de Rabastens, Amplitude Danse, Compagnie les Gens Charles, DRAC Région Occitanie, Conseil Régional Occitanie.

jeudi 17 nov. 2016

de 10h30 à 17h30
isdaT beaux-arts, 5 quai de la Daurade,
Toulouse

- X 10h accueil des participants
- X 10h30-12h45, amphi B mot d'introduction et conférences
débat unité musique
- X 12h45-13h30/14h pause déjeuner
- X 13h30-15h conférences danse + ateliers musique,
en parallèle
- X 13h30-15h, amphi B conférences « L'avenir du danseur »
- X 14h-15h, salles 301 et 302 ateliers musique
- X 15h15-17h30, amphi B conférences partagées musique & danse

vendredi 18 nov. 2016

de 9h30 à 16h30
La Vache, annexe du CRR, 12 rue
Marguerite Duras, Toulouse

- X 9h accueil des participants
- X 9h30-12h30 conférences / débat
- X 12h30-13h30 pause déjeuner
- X 13h30-16h30 conférences / témoignages partagées
musique & danse

jeudi 17 novembre 2016

de 10h30 à 17h30
isdaT beaux-arts, 5 quai de la Daurade

X 10h : accueil des participants

X 10h30-12h45, amphi B
mot d'introduction et conférences
débat unité musique

Mot d'introduction
L'isdaT, un établissement tourné vers l'avenir

Avec Noémie L. Robidas, directrice déléguée de l'isdaT spectacle vivant.

bloc 1 «L'avenir du musicien»

conférence 1 — Christiane Louis
L'environnement professionnel du métier de musicien et ses évolutions : polyvalence et pluriactivité

Avec Christiane Louis, responsable des ressources métier, Philharmonie de Paris.

Quelle est la réalité du métier du musicien d'aujourd'hui et de demain ? Quels changements observés ? Christiane Louis tentera de répondre à ces questions tout en donnant des pistes concrètes, en abordant plus spécifiquement :
— la place du projet et la notion d'entrepreneuriat artistique
— l'interaction entre les disciplines artistiques
— l'importance de la médiation et du rôle social et éducatif de l'art et de la culture.

Après des études de littérature et de documentation, Christiane Louis débute sa vie professionnelle auprès de centres de recherche en sciences sociales comme responsable de service de documentation. En parallèle, elle collabore à des travaux documentaires et de recherche sur le cinéma, l'architecture ou le design pour des institutions culturelles. Elle rejoint la Cité de la musique en 1996 pour développer les services d'information et d'orientation professionnels dans le secteur culturel et musical. Depuis 2005, elle pilote le programme sur la professionnalisation des musiciens et anime de nombreuses formations, rencontres et conférences sur les métiers de la musique et l'insertion professionnelle dans le secteur culturel.

conférence 2 — Pierre Barrois
Comment préparer sa carrière de musicien d'orchestre dans toutes ses dimensions ?
Avec Pierre Barrois, directeur de l'Orchestre Français des Jeunes et Administrateur artistique des orchestres du Verbier Festival.

Depuis une trentaine d'années, le métier de musicien d'orchestre — et d'une façon plus générale, le métier de musicien — a considérablement évolué.

Que cela concerne le rapport au(x) public(s), qui doit associer excellence et pédagogie, la « flexibilité stylistique », de plus en plus demandée par les orchestres et ensembles jouant trois siècles de répertoire, ou la nécessité de monter son propre projet pour s'adapter à un contexte où les postes permanents se raréfient, les compétences nécessaires pour une bonne insertion des jeunes musiciens sont multiples.

Pierre Barrois est, depuis 1996, directeur de l'Orchestre Français des Jeunes, fonction dans laquelle il a travaillé successivement aux côtés de Marek Janowski, Jesus Lopez Cobos, Emmanuel Krivine, Jean-Claude Casadesu, Kwame Ryan, Dennis Russell Davies et David Zinman pour l'OFJ Symphonique, et de Christophe Rousset, Paul Agnew, Reinhard Goebel, Christophe Coin et Leonardo Garcia Alarcon pour l'OFJ Baroque. Depuis son arrivée, l'Orchestre Français des Jeunes a connu des évolutions majeures qui en font un acteur incontournable dans le paysage de l'enseignement supérieur musical en France. En sa qualité de vice-président, depuis 2004, de la Fédération européenne des orchestres nationaux de jeunes (EFNYO), il a contribué à la conception et à la mise en œuvre du programme « MusXchange », financé par l'Union européenne, qui a vu, entre 2010 et 2016, environ 500 musiciens participer à des échanges entre orchestres européens homologues de l'OFJ.

débat/échanges

L'avenir des métiers du musicien classique : comment vendre son art ?

X 12h45-13h30/14h : pause déjeuner

X 13h30-15h : conférences danse + ateliers musique, en parallèle.

bloc 2 «L'avenir du danseur» + ateliers musiciens

X 13h30-15h, amphi B
conférences «L'avenir du danseur»

conférence 1 — Alice Rodelet
Portrait du secteur chorégraphique aujourd'hui
Avec Alice Rodelet, Centre national de la danse de Paris.

Quelles structures ? Quelle(s) politiques de la danse ? Alice Rodelet présentera un tableau de la réalité du danseur d'aujourd'hui avec un focus sur les enjeux (lieux de travail, temps, diffusion), les métiers de la danse — danseur, chorégraphe, professeur de danse... et ce que le CND peut apporter aux diplômés de l'isdaT.

Alice Rodelet travaille au Centre national de la danse, en tant qu'adjointe de la directrice du département Ressources professionnelles. Elle a notamment en charge l'information des danseurs, professeurs de danse et chorégraphes sur les questions liées à leur parcours (formation, insertion, emploi, reconversion). Elle est sociologue, spécialisée sur les enjeux des politiques, organisations et métiers du spectacle.

conférence 2 — Chloé Ban

Se lancer dans une carrière de danseur : mission impossible ?

Avec Chloé Ban, Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse.

Devenir danseur, une réelle aventure... Quelles routes et chemins de traverse peut-on emprunter ? Comment le CDC peut-il être une halte aux multiples ressources ?

Chloé Ban est aujourd'hui responsable de la formation Extensions du Centre de Développement Chorégraphique Toulouse Midi-Pyrénées. Durant sa carrière d'interprète, elle a croisé les chemins de Kitsou Dubois/Ki Productions et d'Odile Duboc/Cie Contrejour, partagé les créations de Frédéric Werlé/Cie Iritis et mené un long compagnonnage avec Philippe Decoufflé/Cie DCA comme danseuse puis en qualité d'assistante. En parallèle, elle a multiplié les rencontres en apportant un regard chorégraphique sur divers projets dans le cirque, le théâtre et le cinéma. Pédagogue, elle enseigne auprès de danseurs professionnels mais aussi en direction d'un public amateur varié.

X 14h-15h, salles 301 et 302
ateliers musique

NB : réservés aux participants du bloc 1, sur inscription (10 places/atelier).

atelier 1 — Pierre Barrois
Ma future carrière de musicien d'orchestre «pratico-pratique»
Avec Pierre Barrois, directeur de l'OFJ.

Devenir musicien d'orchestre se prépare concrètement : quelles étapes, quelle stratégie pour gagner des concours et faire sa place au sein d'un orchestre ? Cet atelier vise à approfondir les notions abordées plus brièvement le matin.

ou atelier 2 — Christiane Louis
Multiplier mes chances de réussir ma carrière de musicien : quel mode d'emploi ?
Avec Christiane Louis, responsable des ressources métier, Philharmonie de Paris.

Atelier pratique autour du décodage et de la façon de répondre à une offre d'emploi ou de projet, résidence : comment constituer son dossier et argumenter son projet personnel tout en prenant en compte les besoins des employeurs ou commanditaires.

débat/échanges

Quel avenir pour le danseur ?

vendredi 18 novembre 2016

× 15h-15h15 : pause

× 15h15-17h30, amphi B
conférences partagées musique & danse.

bloc 3 « Monter un projet : où trouver les ressources ? »

conférence 1 – Chantal Atlani

*Et si tout était possible : la fabuleuse
histoire du festival de Marciac hors des
sentiers battus*

Avec Chantal Atlani, directrice de la salle
L'Astrada / Jazz in Marciac.

Chantal Atlani a un parcours hors du commun sur lequel elle s'appuiera pour démontrer aux étudiants que la vie est un jardin des possibles. Elle livrera en outre quelques ingrédients de la recette du succès du Festival de jazz de Marciac : un éco-système qui rallie une scène qui accueille les plus grands noms du jazz, mais également des espaces d'expression pour les musiciens amateurs, un collège musical, des stages tout au long de l'année. Qui aurait cru que ce petit village du Gers pourrait devenir un lieu si repéré ? Comment cette histoire peut-elle être une source d'inspiration pour les futurs diplômés de l'isdaT ?

conférence 2 – Georges Mira,
Claire Comet et Jean-Pierre Daragon

*L'argent ne tombe pas du ciel : quelle aide
au projet peut être apportée par l'État et
la Région ?*

Avec Georges Mira, chargé de mission
musique, Région Occitanie, Claire Comet
chargée de mission danse et coopération
territoriale, Région Occitanie et Jean-
Pierre Daragon, conseiller musique et
danse DRAC LR-MP

La culture : compétence propre ou
partagée ? La question est régulièrement
posée, mais d'un gouvernement à l'autre,
force est de constater que la culture reste
l'affaire de tous les échelons de
l'intervention publique. Si leurs
compétences ne répondent pas aux
mêmes critères et dispositions
réglementaires, la Région et la DRAC
agissent pour le développement culturel
de leur territoire selon des orientations
qu'elles s'efforcent de mettre en
cohérence avec celles des autres
collectivités territoriales. Sans prétendre
exposer en détail l'ensemble des
dispositifs en vigueur, cette rencontre
sera l'occasion de préciser le cadre du
soutien de l'État et de la Région en matière
de culture, plus spécifiquement dans le
domaine du spectacle vivant.

débat/échanges

*Comment être force de proposition contre
vents et marées ?*

de 9h30 à 16h30
annexe CRR – La Vache, salle Bach,
12 rue Marguerite Duras, Toulouse

× 9h00 : accueil des participants

× 9h30-12h30 : conférences / débat

bloc 4 « Bâtir une carrière musicale, en France ou à l'étranger »

conférence 1 – Cyril Della-Via

*Comment construire sa carrière en France
dans et hors des réseaux ?*

Avec Cyril Della-Via, Directeur-adjoint de
l'association Avant-Mardi, réseau Musiques
Actuelles en Occitanie.

Cyril Della-Via et le réseau Avant-mardi
accompagnent des musiciens qui
souhaitent se « lancer dans une carrière »,
mais comment se lancer ? Qu'est-ce qu'un
réseau et comment fonctionne-t-il ?
Quelle peut être son utilité ? Quels sont les
réseaux visibles et moins visibles ?
Comment développer une stratégie pour
mieux se faire connaître ?

Médiateur culturel de formation, il sensibilise, conseille,
accompagne et forme sur le secteur des Musiques
Actuelles. Tout au long de son parcours professionnel,
Cyril Della-Via a toujours participé à la structuration, à la
coopération et à la mise en réseau des acteurs à l'échelle
régionale et nationale. En ce sens, il anime et modère des
tables rondes, des conférences, des ateliers. Au sein
d'Avant-Mardi, il dirige à la fois les Pôles Actions
Culturelles et Accompagnement Artistique et Prévention
et Réduction des Risques. Il est en charge du repérage et
de l'accompagnement et participe également à
différents jurys artistiques. Enfin, il est également
intervenant pour le Pôle Formation Professionnelle
d'Avant-Mardi mais aussi pour l'institut supérieur des
arts de Toulouse et l'Université Toulouse – Jean Jaurès.

conférence 2 – Eloa Sahiry

*Intermittence du spectacle : un statut ou
un métier ?*

Avec Eloa Sahiry, spécialiste en gestion de
carrières des métiers des Arts et du
Spectacle.

Une question importante à laquelle Eloa
Sahiry tentera de répondre. Elle livrera en
outre des informations et astuces pour
obtenir et garder le statut, mais avant tout
pour asseoir son statut d'artiste musicien
ou danseur dans la société.

Pendant 17 années, Eloa Sahiry a été responsable
Ressources Humaines et Process Manager au sein d'une
industrie à l'international. Grâce à ses liens familiaux avec
le domaine du spectacle vivant, elle s'est construite un
univers professionnel où la passion, la richesse et la
recherche de résultats sont de mises. Forte de cette
expérience, elle est devenue, depuis 10 ans, consultante
RH et formatrice sur des missions d'accompagnement de
managers, de jeunes talents en devenir. Elle les
accompagne sur l'identification de leurs ressources,
comment en faire usage pour se développer, communiquer
avec pertinence, se positionner professionnellement et
aller à la rencontre de leur carrière.

pause

conférence 3 – Evan Rothstein

*L'évolution du métier et de la formation du
musicien : perspectives à travers l'Europe,
vues de l'intérieur et de l'extérieur du
conservatoire*

Avec Evan Rothstein, Deputy Head of
Strings, Guildhall School of Music & Drama
Londres, ancien chargé de mission pour la
formation à ProQuartet – centre
européen de musique de chambre

Cette conférence porte sur l'évolution du
métier et de la formation du musicien.
Seront évoquées les perspectives à
travers l'Europe, les vues de l'intérieur et
de l'extérieur du système d'enseignement
supérieur en France.

Evan Rothstein est musicologue, professeur de musique
de chambre et consultant en pédagogie. Diplômé en
violin de l'Eastman School of Music et de l'Indiana
University (Bloomington), d'où il reçoit son Doctorat
d'interprète, il étudie également la musicologie à
l'Université de Paris 8 – Saint Denis où il a enseigné de
2001 à 2012. En musique de chambre, il a suivi
l'enseignement des membres des Quatuors Juilliard,
Cleveland, Tokyo et Borodine. Professeur de musique de
chambre, il enseigne depuis 1997 à l'Académie d'été
à Bloomington. De 2004 à 2010, il était chargé de mission
pour la pédagogie à ProQuartet-Centre européen de
musique de chambre ; de 2009 à 2016 il est également
Chairman de l'European Chamber Music Teachers'
Association. Auteur de nombreux textes et articles,
il a collaboré avec le Théâtre de Châtelet, la Cité de la
musique et Ensemble Magazin, et a participé à des
projets, résidences et des conférences à travers
l'Europe.

débat/échange

*Faut-il s'expatrier à l'international pour
réussir ?*

X 12h30-13h30 : pause déjeuner

X 13h30-16h30 : conférences / témoignages partagés musique & danse

bloc 5 «Créer un dispositif innovant de musique ou de danse»

témoignage 1 – Claire Dabos

Créer une structure de musique innovante et porteuse de sens

Avec Claire Dabos, collectif Freddy Morezon Prod.

La présentation visera deux axes : comment les groupes/artistes se sont rassemblés et fédérés pour plus de visibilité et comment l'action culturelle prend sens autour du projet artistique.

Le collectif Freddy Morezon Prod est une association active dans les champs du jazz, des musiques du monde et de la musique improvisée, sa direction artistique et sa démarche sont innovantes : coordination de divers projets et horizons musicaux (Aquaserge, Cannibales & Vahinés, No noise No reduction, ...) et de nombreux artistes solo, le collectif jette les ponts vers l'international tout en gardant une place importante pour l'action culturelle locale dans les prisons, hôpitaux, maisons de retraite...

témoignage 2 – Béatrice Chatir et Julie Darnaude

Créer une école de danse : deux visions, deux histoires...

Avec Béatrice Chatir, tutrice danse isdaT, directrice de l'Atelier de la danse de Rabastens et Julie Darnaude, diplômée de l'isdaT et directrice d'Amplitude Danse.

Deux écoles, deux histoires, l'une existante depuis trente ans, l'autre deux ans, l'une en milieu rural, l'autre au centre-ville de Toulouse... pourtant, des questions communes, des pièges à éviter... En bref, deux témoignages inspirants pour les étudiants souhaitant mettre en place une école de danse ou de musique.

Béatrice Chatir a mené parallèlement des études universitaires d'anglais et une formation en danse classique, jazz et contemporaine. Elle s'est formée auprès de Nina Vyroubova, Rui Horta, Peter Goss, Ramon Oller et bien d'autres... En 1986, elle fonde l'Atelier Danse dans un local de 80 m² et accueille une quarantaine d'élèves. Aujourd'hui, cette structure est un espace de 240m² qui accueille plus de 250 élèves, 8 professeurs et offre un enseignement diversifié. Médaille à plusieurs reprises par la FFD, elle obtient en 2003 un tutorat du ministère de la Culture et de la Communication et en 2010 elle est sélectionnée pour le projet «3G» de J.-C. Gallotta. L'Atelier est devenu un véritable lieu d'échanges et s'inscrit dans de nombreux projets : danse en extérieur, stages enfants, workshops, intervention dans des centres spécialisés... Plusieurs élèves ont obtenu le DE et certains d'entre eux sont devenus danseurs professionnels.

Sensible à l'art sous toutes ses formes, Julie Darnaude est une «touche à tout» de la culture : titulaire du diplôme d'État de professeur de danse, d'un Master en Ingénierie de la culture et de la communication et d'une Licence d'arts plastiques. Elle a toujours souhaité créer un lieu où les danses et les danseurs pourraient se rencontrer. En 2015, elle reprend AMPLITUDE Danse à Toulouse et ouvre la porte en grand. Aujourd'hui, se côtoient au sein de l'école des cours pour les amateurs, les professionnels et l'accueil d'artistes en résidence.

pause

témoignage 3 – Charlie Anastasia Merlet

Créer sa propre compagnie de danse en synergie avec le milieu

Avec Charlie Anastasia Merlet, Compagnie «Les Gens Charles», intervenante isdaT – chorégraphe, danseuse interprète, pédagogue.

La jeune compagnie de danse «Les Gens Charles», composée de Benjamin Forgues et de Charlie Anastasia Merlet, se distingue par son dynamisme, posant un regard nouveau sur la danse et sa place dans la cité. La connivence et le processus de création spontané des deux danseurs/chorégraphes donnent à leurs propositions une saveur originale et théâtrale. Ce processus de recherche de singularité artistique mais aussi tout ce qui se passe en coulisses sera présenté aux étudiants présents.

Formée au conservatoire de Nîmes puis au Junior Ballet du CNSMD de Paris, Charlie-Anastasia Merlet développe sa carrière de danseuse interprète auprès notamment de Laura Scozzi, Anna Fayard, Laurent Pelly, Anne Collod, Martin Duncan et Ben Wright. En 2010, elle obtient le diplôme d'État de professeur de danse classique et en 2013 celui de danse contemporaine au CND de Lyon. Depuis, elle enseigne dans diverses structures (MJC Roguet, Espace Saint-Cyprien, Cie DCA / Philippe Decoufflé, la formation Extension du CDC Toulouse, Conservatoire de Toulouse, ainsi qu'à l'isdaT). En 2012, elle fonde avec Benjamin Forgues la Compagnie Les Gens Charles. Ils créent ensemble plusieurs pièces chorégraphiques : *La Gêne et la Joie*, *À poils et à chaleur*, *HB12*, *Anatomie de l'ennui ou comment j'ai avalé des spaghettis avec une paille...* En 2016, elle intègre la formation d'auteure chorégraphique, Prototype IV, à l'Abbaye de Royaumont. Implantée à Toulouse depuis quelques années, elle construit un travail chorégraphique, physique sensible et engagée. Elle donne une priorité au fait de permettre la communication avec et autour de la danse, que ce soit en tant qu'interprète, enseignante ou chorégraphe

conférence de clôture

Et alors maintenant ? Un pas en avant vers ma carrière !

Avec Éloa Sahiry, spécialiste en gestion de carrières des métiers des Arts et du Spectacle.

Éloa Sahiry accompagne depuis plusieurs années les jeunes artistes dans leur début de carrière. Pour clôturer ces deux journées, elle aidera les étudiants et diplômés présents à définir leurs envies et leurs objectifs afin de prendre concrètement les moyens de les atteindre.

Ces journées ont reçu le soutien du ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du projet *Soutien à la professionnalisation et à la création d'activités*.