COLLOQUE INTERNATIONAL

INTERNATIONAL CONFERENCE

LA MUSIQUE CLASSIQUE ET SES PUBLICS À L'ÈRE NUMÉRIQUE

CLASSICAL MUSIC AND ITS AUDIENCES IN THE DIGITAL AGE

GAÎTÉ LYRIQUE
4 février 2015

HALL DE LA CHANSON
5 et 6 février 2015

Inscription gratuite obligatoire
colloqueclassique2015@gmail.com

Informations et programme
www.stephanedorin.fr/colloque-musique-classique-2015.html

îledeFrance MAIRIE DE PARIS

radio france

musicora

gaîté LYRIQUE RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES

Hall de la Chanson

fevis

Université de Limoges

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON - SORBONNE

L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

cnrs

La musique classique et ses publics à l'ère numérique

Mieux connaître les publics des concerts de musique classique, saisir les transformations du goût musical, mesurer l'impact des médias numériques, tels sont les objectifs principaux du programme de recherche *La musique classique et ses publics à l'ère numérique*. L'enquête, réalisée auprès des publics français des concerts et lauréate du programme PICRI (Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche et l'Innovation) de la Région Île-de-France, associe universitaires et professionnels du secteur. Elle a été conduite en partenariat avec de nombreuses institutions musicales, coordonnées par la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés). Elle est également lauréate du programme Paris 2030 de la Ville de Paris.

Le colloque, point d'orgue de ce programme de recherche, fait ainsi dialoguer universitaires et professionnels, issus de différentes disciplines des sciences sociales (histoire, sociologie, anthropologie, musicologie et ethnomusicologie, économie, sciences de l'information et de la communication, science politique) et de différents pays (France, Etats-Unis, Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, Portugal, Pays-Bas notamment). La confrontation de ces divers points de vue s'appuie sur les leçons de l'histoire et de l'enquête ainsi que sur les vertus de la comparaison internationale.

La première journée, à la Gaîté lyrique, sera plus spécifiquement consacrée aux enjeux du numérique, à travers notamment l'étude du rôle du financement participatif, des réseaux sociaux ou des transformations du concert sous ses formes audiovisuelles. Le numérique permet aussi de repenser les formes du patrimoine musical et de la diffusion de concerts.

De manière plus générale, le colloque vise à préciser les liens entre la musique classique et Internet. Les professions du classique connaissent par ailleurs une transformation profonde sous l'effet de l'évolution des financements, des modes organisationnels et des formes d'emploi dans les industries créatives.

Les présentations et discussions mettent également en lumière l'histoire des concerts, en étudiant l'évolution du rôle des mécènes publics et privés, mais aussi les liens entre les élites et la musique classique.

Les enquêtes sur la morphologie sociale des publics de la musique classique montrent un vieillissement et un rétrécissement de leur base sociale. Cela conduit à s'interroger sur le rapport des jeunes à la musique classique et, de manière plus générale, à l'évolution de la participation culturelle à l'ère numérique.

Enfin, les discours et les pratiques des institutions musicales et des politiques publiques doivent également être mises en perspective et interrogées au regard de ces évolutions.

Note pour les participants francophones : toutes les présentations et discussions seront traduites simultanément, du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Des casques d'écoute sont mis à votre disposition à l'entrée de la salle.

PROGRAMME

Mercredi 4 février, Gaîté lyrique

8h45 *Accueil des participants*

9h

Ouverture du colloque

Isabelle This Saint-Jean, Vice-Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Bruno Julliard, Premier adjoint à la Mairie de Paris chargé de la Culture (sous réserve)

Catherine Desbordes, Déléguée Générale de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS)

Marie-Pierre de Surville, Directrice de France Musique

Monique Devaux, Directrice artistique des concerts de l'Auditorium du Louvre et membre du comité de pilotage de Musicora

Avec la participation exceptionnelle de **Jacques Toubon,** Président de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS), ancien Ministre de la Culture (sous réserve)

10h

Conférence plénière n°1

Esteban Buch

La musique classique est-elle un genre? Quelques remarques sur les pratiques de catégorisation à l'ère numérique

10h30

Panel n°1 : Publics et médiation à l'ère numérique

Michel Duchesneau

La recherche en musique et le développement de public à l'ère numérique : le projet de Développement des publics de la musique au Québec (DPMQ)

Bruno Ory-Lavollée et **Alexandra Letuppe**

Musique et nature. Nouvelles expériences du concert et développement des publics au Festival des Forêts

11h30 *Pause*

11h45

Panel n°2 : Outils numériques au service de la production et de la communication

Cécile Berthelot

Le financement participatif (crowdfunding) au service de la production d'un enregistrement d'œuvres inédites de Martial Caillebotte par le Chœur Vittoria

David Christoffel

La création radiophonique au service d'une médiation musicale 2.0 : expériences à Radio France, à l'Opéra de Paris et à la Philharmonie

12h45 *Déjeuner des intervenants à la Gaîté lyrique sur réservation*

14h

Conférence plénière n°2

Antoine Hennion

Jouer, interpréter, écouter, manipuler : une musique toujours à faire

14h30

Panel n°3 : Le numérique au service de la diffusion des œuvres et du patrimoine musical

Marie Hédin

Transformer le lien hypertexte en lien humain : le défi du portail FEVIS pour le patrimoine musical

Hervé Boissière

Les concerts en direct et à la demande sur Medici.tv

Jean-Stéphane Michaux

Produire des applis iPad de musique classique : Pierre et le loup, par Camera Lucida et Radio France

16h *Pause*

16h15

Panel n°4 : Réseaux sociaux, médiation et participation

Sophie Hoarau

La musique classique sur Internet : espace de renouvellement des rituels, l'exemple du réseau social dédié Muendo

Julie Déramond

Créer le dialogue entre la scène et la salle à l'ère du numérique : publics de la musique classique et médiation culturelle en situation

Luc Hossepied

L'Ensemble intercontemporain et le public 2.0 : moyens de communication numériques et développement des publics

17h30

Panel n° 5 : Le numérique au service de la création et de l'enregistrement

Mike Solomon

Glitcher le chant : une ode numérique à la voix cassée

18h

Moment musical par l'Ensemble 101

Au Bar du foyer historique (2e étage)

20h *Soirée libre*

Dîner des participants au restaurant Le Vertbois sur réservation

Jeudi 5 février, Hall de la Chanson

9h *Accueil des participants*

9h30

Conférence plénière n°3

Myriam Chimènes

Public mécène et diffusion de la musique contemporaine à Paris sous la Troisième République

10h

Panel n°6 : Mécènes publics et privés

Adrien Pégourdie

La fabrique d'une élite musicale en province. Construction d'une légitimité artistique et mécénat public/privé dans le cas de l'Ensemble Baroque de Limoges

Anne Monier

Les grands patrons d'entreprise, mécènes et amateurs d'opéra : un public comme les autres ?

11h *Pause*

11h15

Panel n°7 : Les professions de la musique classique

Christina Scharff

The classical music profession in London and Berlin: precarious work, entrepreneurialism and inequalities in two creative cities

Myrtille Picaud

L'espace des possibles des musiques classiques à Paris : sociologie des programmateurs

Pierre France

L'ethnographie du public de la musique classique à travers ses ouvreuses

12h45 *Déjeuner des intervenants au Hall de la Chanson sur réservation*

14h

Conférence plénière n°4

Emmanuel Pedler

Le spectacle à distance — l'opéra à la télévision et au cinéma

14h30

Panel n° 8 : Musique classique et industries créatives

Constance Emerat

Vers un opéra pour tous ? Le cas contradictoire de la publicité et des discours promotionnels autour des retransmissions d'opéras au cinéma en France

Irina Kirchberg

Les publics des concerts symphoniques de musique de jeu vidéo. De la manette à la baguette

15h30 *Pause*

15h45

Panel n°9 – Les jeunes et la musique classique

Bernard Lehmann

La musique classique mise à distance

Koen van Eijck

A classic experiment: How do the attitudes and beliefs of non-visitors of classical concerts change after having attended two performances?

Geoff Baker

El Sistema: the future of classical music?

17h15

Conférence plénière n° 5

Stéphane Dorin

Présentation du rapport du programme de recherche PICRI-Ile-de-France / Ville de Paris : « La musique classique et ses publics en France à l'ère numérique »

18h

Cocktail d'ouverture de Musicora

Vendredi 6 février, Hall de la Chanson

9h *Accueil des participants*

9h30

Conférence plénière n°6

Jane Fulcher

The Sonorous Dimension of Clashing Political and Social Visions: A Lesson from Concert Culture of Early Fourth Republic France

10h

Panel n°10 : Élites urbaines et institutionnalisation de la musique classique en Amérique

Fabien Accominotti

From Cultural Purity to the Cooptation of Culture: Subscribers to the New York Philharmonic in the Gilded Age

Claudio Benzecry

An opera house for the "Paris of South America": pathways to the institutionalization of high culture

11h *Pause*

11h15

Panel n°11 : Enquêtes européennes : médiation, publics et amateurs

Alfred Smudits

Who's afraid of the opera house? What we know about the audiences of classical music. Results of a survey conducted by the Institute for Music Sociology Vienna

Katarzyna Grebosz-Haring

New Music Festivals and Their Audiences – A Comparative Study on Mediation Events at Warsaw Autumn, Wien Modern and Festival d'Automne in Paris in 2014

Wenceslas Lizé

Echelle de légitimité et figures d'amateurs dans les webzines spécialisés en jazz et en musique classique

12h45 *Déjeuner des intervenants au Hall de la Chanson sur réservation*

14h

Conférence plénière n°7

Pierre-Michel Menger et **Stéphane Dorin**

Le public de la musique contemporaine: structure et évolution. Les leçons de deux enquêtes de 1983 et 2008

14h30

Panel n°12 : Politiques de la musique savante

Laure Marcel-Berlioz

Musique, publics et politiques culturelles en France

Gil Fesch

Towards the Politics of Music: Reflections on the Momentum of Contemporary Music in Portuguese Cultural Policy

15h30 *Pause*

15h45

Panel n°13 : Institutions de la musique savante

Sylvie Pébrier et **Sophie Wahnich**

Les discours des institutions de la musique classique sur les publics : enjeux et loyautés

Elena Raevskikh

Les conservatoires de musique et les nouvelles conceptions de la gestion culturelle

Maxime Jaffré

Redéfinir les conditions d'une pratique musicale : la recomposition hors cadre institutionnel des formes savantes de musique arabe en France et aux États-Unis

17h15

Panel n°14 : Nouvelles frontières des publics

Aurélien Djakouane et **Emmanuel Négrier**

Les publics des festivals de musiques classiques à l'aube du renouveau ?

Lucille Lisack

Public futur, public lointain : Musique contemporaine à Tachkent (Ouzbékistan) et représentations d'un public globalisé

18h15

Conclusion du colloque et discussion générale : les futurs des publics du classique à l'ère numérique

Intervenants

Fabien Accominotti est Assistant Professor au Département de sociologie de la London School of Economics.

Geoff Baker est Reader en musicologie et ethnomusicologie au Département de Musique du Royal Holloway de l'Université de Londres.

Claudio Benzecry est Associate Professor de sociologie à l'université du Connecticut.

Cécile Berthelot est administratrice du Chœur Régional Vittoria d'Île-de-France.

Hervé Boissière est le fondateur et le directeur général de MUSEEC / Medici.tv.

Esteban Buch est directeur d'études à l'EHESS et directeur du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage.

Myriam Chimènes est directrice de recherche en histoire au CNRS, à l'Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical Français.

David Christoffel, docteur en musicologie de l'EHESS, est auteur, compositeur et producteur à Radio France.

Julie Déramond, docteure en histoire, est Ater au département Information-Communication de l'IUT Paul Sabatier, à l'université Toulouse 3.

Catherine Desbordes est déléguée générale de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).

Aurélien Djakouane, docteur en sociologie de l'EHESS, est chercheur associé au CEPEL (Université Montpellier-1-CNRS).

Stéphane Dorin est professeur de sociologie à l'université de Limoges et co-directeur du Groupe de Recherches et d'Études Sociologiques du Centre Ouest (GRESCO).

Michel Duchesneau est professeur titulaire de la Chaire en musicologie de l'université de Montréal, directeur de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM).

Koen van Eijck est professeur de sociologie de la culture à l'Université Erasmus de Rotterdam.

Constance Emerat est mastérante en Arts et Langages à l'EHESS.

Gil Fesch est doctorant en sociologie à l'Université de Porto et guitariste.

Pierre France est doctorant en science politique à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre du Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP).

Jane Fulcher est professeure de musicologie à l'Université du Michigan.

Katarzyna Grebosz-Haring est post-doctorante en musicologie à l'Université de Salzbourg.

Marie Hédin, diplômée de Sciences Po et HEC, est chargée de développement européen à la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).

Antoine Hennion est directeur de recherche à l'École des Mines de Paris, au Centre de Sociologie de l'Innovation.

Sophie Hoarau est mastérante en Médias et Communication à l'Institut Français de Presse, Université Paris 2 Panthéon Assas.

Luc Hossepied est responsable de la communication à l'Ensemble intercontemporain.

Maxime Jaffré est doctorant en sociologie à l'EHESS, au Centre Norbert Elias.

Irina Kirchberg est postdoctorante en musicologie à l'OICRM de l'Université de Montréal.

Bernard Lehmann est maître de conférences en sociologie à l'Université de Nantes, membre du Centre Nantais de Sociologie (CENS).

Alexandra Letuppe-Pantic est directrice du Festival des Forêts.

Lucille Lisack est doctorante en anthropologie à l'EHESS et à l'Université Humboldt de Berlin.

Wenceslas Lizé est maître de conférences en sociologie à l'Université de Poitiers, membre du GRESCO.

Laure Marcel-Berlioz est directrice du Centre de documentation de la musique contemporaine.

Pierre-Michel Menger est professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire de Sociologie du travail créateur et directeur d'études à l'EHESS.

Jean-Stéphane Michaux est producteur audiovisuel à Caméra Lucida. Il a produit des captations d'opéras et de concerts et a développé une collection d'application mobile autour de la Musique Classique.

Anne Monier est doctorante en sociologie à l'EHESS et à l'Université Columbia, membre du Centre Maurice Halbwachs.

Emmanuel Négrier est directeur de recherche en science politique au CNRS, au CEPEL (Université Montpellier 1-CNRS).

Bruno Ory-Lavollée est président du Festival des Forêts.

Sylvie Pébrier est inspectrice de la création artistique au Ministère de la Culture et de la Communication.

Emmanuel Pedler est directeur d'études à l'EHESS, membre du Centre Norbert Elias.

Adrien Pégourdie, docteur en sociologie, est chargé de cours à l'Université de Limoges, membre du GRESCO.

Myrtille Picaud est doctorante en sociologie à l'EHESS, ATER à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et membre du CESSP.

Elena Raevskikh, docteure en sociologie de l'EHESS, est post-doctorante à l'Université d'Avignon, au Centre Norbert Elias.

Christina Scharff est Lecturer en Culture, Médias et Industries Créatives au King's College de Londres.

Alfred Smudits est professeur de sociologie et directeur de l'Institut für Musiksoziologie à l'Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne.

Mike Solomon, docteur en composition et mathématiques, est compositeur, chanteur et directeur artistique de l'Ensemble 101.

Sophie Wahnich est directrice de recherche en histoire au CNRS, directrice de l'équipe TRAM de l'Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain (IIAC).

Comité d'organisation

Stéphane Dorin (professeur, Université de Limoges)
Anne Monier (doctorante, EHESS / Columbia)
Adrien Pégourdie (docteur, Université de Limoges)
Myrtille Picaud (doctorante, EHESS)
Kevin Le Bruchec (mastérant, EHESS)
Quentin Coudert (mastérant, EHESS)
Constance Emerat (mastérante, EHESS)

Comité scientifique

Claudio Benzecry (University of Connecticut)
Esteban Buch (EHESS)
Myriam Chimènes (CNRS)
Olivier Donnat (DEPS, Ministère de la Culture)
Koen van Eijck (Erasmus University)
Jean-Louis Fabiani (EHESS / Central European University)
Robert J. Flanagan (Stanford University)
Jane Fulcher (University of Michigan)
Antoine Hennion (Ecole des Mines)
Pierre-Michel Menger (Collège de France / EHESS)
Emmanuel Pedler (EHESS)
William Weber (California State University, Long Beach)

Ce colloque bénéficie du soutien du Conseil Régional d'Île-de-France et de la Ville de Paris.