

Dossier Pédagogique

Formations Sustainable-EEEMERGING

CCR d'Ambronay / année 2024

Introduction

En 1993, fort de son expérience et de sa renommée en musique ancienne et musique baroque, le Festival d'Ambronay interrogeait les chefs qu'il invitait sur leurs besoins vis-à-vis des jeunes musiciens. La musique baroque battait son plein, les formations commençaient à intégrer les espaces institutionnels, mais il manquait un endroit où faire l'expérience des grandes formations, des tournées, d'un endroit où les chefs d'orchestre puissent transmettre, d'une part, et repérer les jeunes talents de l'autre. Ainsi est née l'Académie baroque européenne d'Ambronay.

A la mesure du mouvement dit baroque, le Centre culturel de rencontre d'Ambronay a toujours privilégié pour ses formations le cadre européen et une méthodologie privilégiant l'apprentissage par la pratique, que ce soit pour les projets lyriques mis en scènes ou en espace, les projets orchestraux, les appels à projets, les formateurs, les chefs et les tournées.

D'abord Ambassadeur culturel de l'Union Européenne de 2011 à 2012, l'Académie s'est transformée progressivement avec l'évolution des métiers, de la formation certifiante des établissements d'enseignements supérieurs européens – conservatoires, collèges, Hochschule..., des besoins des jeunes talents. Des musiciens individuels, elle s'est élargie progressivement aux jeunes ensembles.

Aujourd'hui, une étape supplémentaire est franchie pour structurer cette activité d'accompagnement, de formation, d'insertion professionnelle en un pôle certifié Qualiopi depuis décembre 2022.

Insertion professionnelle à Ambronay : les impacts

Depuis 1993, le repérage d'artistes individuels dans le cadre de formations en grand effectif : l'Académie d'Ambronay

Parmi les artistes qui ont connu ou émergé de l'Académie baroque européenne – Patricia Petibon, Stéphanie d'Oustrac, Reinoud Van Mechelen, Emmanuelle de Negri, Mariana Flores, Karine Deshayes, Leonardo García Alarcón, Thomas Dunford, Ophélie Gaillard, Héloïse Gaillard, Louis-Noël Bestion de Camboulas, Margaux Blanchard, Vincent Dumestre....

En 2022, l'Académie a réuni trois générations d'artistes : Ophélie Gaillard, comme chef, qui a participé à l'Académie 1996, Butter Quartet, ensemble soutenu depuis 2019 par le programme EEEmerging +, et les jeunes talents de la musique ancienne finissant leur formation dans les conservatoires supérieurs européens recrutés sur audition.

La formation dans le cadre de la création d'ensembles indépendants

Le secteur de la musique ancienne, ou sur instrument d'époque, se caractérise par une prédominance d'ensembles indépendants dont les meilleurs parviennent à fidéliser les musiciens

qui le constituent pour disposer d'un effectif stable avec un réseau de musiciens supplémentaires grâce à une diffusion conséquente, des soutiens publics et/ou privés.

Pour les jeunes qui se lancent dans la constitution d'un ensemble, le chemin est long pour y parvenir. Formés comme musiciens de haut niveau, ils ne disposent généralement des compétences nécessaires annexes – les bases de gestion et planification de projet, de communication, d'administration, une connaissance des différents marchés, des pratiques culturelles, de médiations etc... – ce que nous appelons les « soft skills ». Pour vivre, ils sont généralement appelés à jouer pour différents ensembles, à « cachetonner », à participer à la vie de différents jeunes ensembles, ce qui induit une tension avec le projet professionnel élaboré autour de leur propre ensemble.

Le CCR d'Ambronay accompagne l'émergence des jeunes ensembles à un moment clé de leur essor, soit quand ils se constituent au sortir des études supérieures et que les jeunes choisissent directement d'entrer dans la carrière par le biais de la musique de chambre sur un projet propre, soit après une expérience de musiciens indépendants et une connaissance déjà plus affûtée des pratiques professionnelle quand des artistes se fixent un projet propre qu'il soit lié à l'exploration d'un répertoire, par affinité artistique, ou par goût d'un engagement spécifique avec des publics. Deux registres d'apport sont donc nécessaires et se distinguent entre les ensembles émergents et ceux déjà expérimentés qui ont besoin d'appui spécifique.

Le programme de résidences de formation mise en place depuis 2019 accompagne plus de 160 artistes européens et suit 20 ensembles européens recrutés sur appel à projet par un jury de professionnels européens.

Une étude récente à laquelle ont répondu 80% des ensembles ayant suivi la formation dispensée depuis 2019 sous forme de résidence EEEmerging+ et ayant été accompagnés pendant au minimum 2 ans a montré :

- la satisfaction des ensembles qui estiment que leurs carrières ont connu une forte accélération grâce à leur intégration dans le programme coordonné par le CCR d'Ambronay ;
- le rôle décisif joué par ce programme et les partenaires au moment de la pandémie du COVID pour accompagner et soutenir les ensembles. La dimension européenne a été essentielle en facilitant une relation de proximité avec les jeunes musiciens, avec l'adaptation des résidences de formation pays par pays, la régularité des réunions à distance et les *Innovations labs*.

Les résultats soulignés par les Jeunes Ensembles et Jeunes Talents bénéficiaires :

- Un panel utile de formations techniques qui complète l'éducation musicale déjà reçue, « complementing the gaps in their education » ;
- Du temps et des lieux qui permettent d'approfondir dans de bonnes conditions : « provides quality-time » ;
- Une formation qui donne un cadre et force à planifier bien en avance (les objectifs de carrière, clarification du positionnement de l'ensemble parmi les pairs etc) ;
- Une formation qui donne l'opportunité de tester des aspects nouveaux, d'explorer de nouvelles manières d'aborder les publics (dans des cadres de concerts ou spécialisés – scolaires, éloignés etc ce qui est vécu comme une expérience parfois nouvelle) dans un cadre sécurisé pour leur avenir ;
- La possibilité de développer leur répertoire ;
- Les bienfaits d'une visibilité au niveau européen et international en intégrant le programme vécu comme une « marque » ;
- L'intérêt d'un programme mobilisant toute la chaîne de valeurs et conçu « sur mesure » par des professionnels en poste, allant jusqu'au CD, le premier pour de nombreux ensembles ;

- Un sentiment d'appui par des pairs du fait d'intégrer une « communauté » d'ensembles qui ne se vivent pas comme des « concurrents » mais comme des collègues à différentes étapes de leur carrière.

Les Formations Ambronay Jeunes Talents

Les valeurs et ambitions

- Faire du nouveau pôle de formation et d'insertion professionnelle du CCR d'Ambronay une référence au niveau européen, en capacité de s'adapter très rapidement à un secteur en mutation et de transmettre les enjeux aux artistes émergents.
- Une formation qui s'appuie sur la pratique et les métiers de la musique ancienne avec des établissements et professionnels du secteur en exercice.
- Rester en prise avec l'évolution des métiers et des cadres professionnels.
- Conforter l'appui aux Jeunes Talents européens mobilisés en petit ou grand collectif dans un cadre fluctuant et mobilisés par des enjeux qui infusent les métiers et pratiques culturelles (transition écologique, inclusion et prise en compte des publics et personnes, diversité et parité, santé et bien-être, équilibre entre vie professionnelle et personnelle/familiale...).
- Apporter une attention à la formation continue professionnelle pour les musiciens souhaitant réorienter leur carrière, prendre en compte les évolutions ou développer un cadre interprofessionnel au sein de la musique.
- Travail préparatoire avec les bénéficiaires pour définir les besoins et développer une formation ou un accompagnement sur mesure, suivi de l'impact des formations.
- Agir pour faciliter l'insertion professionnelle en mobilisant le savoir-faire du CCR d'Ambronay et de ses partenaires sur l'ensemble de la chaîne des valeurs.

Objectifs & moyens

Les principaux objectifs pédagogiques du programme de formation Sustainable EEEMERGING sont :

- Créer et interpréter en ensemble des œuvres musicales du répertoire baroque lors de concerts :
 - ✓ Jouer une œuvre musicale d'ensemble, en proposant une interprétation artistique et originale, pour donner des concerts d'excellence au niveau européen
 - ✓ Connaître le répertoire interprété en étant capable d'explicitier son choix de période pour adapter son travail aux contraintes identifiées
 - ✓ Jouer en ensemble en respectant la place de chacun afin de présenter un travail harmonieux et de progresser en collectif.
 - ✓ Adopter les bonnes postures, en prenant conscience de ses habitudes à modifier, afin d'éviter les troubles musculosquelettiques
- Faire émerger de nouvelles idées dans le domaine de la forme des concerts et du rapport au public :
 - ✓ Identifier les publics ciblés par l'ensemble pour ouvrir la musique ancienne au plus grand nombre

- ✓ Proposer de nouvelles formes de concerts, en tenant compte de la diversité des publics, afin de rendre le répertoire accessible et de fidéliser le public
- Professionnaliser son ensemble en développant ses compétences non-musicales dans le cadre d'un projet professionnel :
 - ✓ Soigner sa communication, en tenant compte de toutes les cibles et parties prenantes, afin d'atteindre un public plus large
 - ✓ Connaître et savoir mettre en œuvre les principes de base de l'administration et de la structuration d'un ensemble, afin d'être en mesure de répondre aux appels à projets et d'être employable par un programmateur
 - ✓ Mettre en œuvre une stratégie de développement et connaître les modes de diffusion de musique baroque, en s'appuyant sur une bonne connaissance du milieu et de l'écosystème de la musique baroque, afin d'être repéré comme jeune ensemble à suivre
 - ✓ Savoir gérer efficacement les aspects logistiques d'une tournée (déplacements, repas, vie de l'ensemble, etc.) afin d'être autonome et pertinent dans les échanges avec les partenaires.
 - ✓ Développer un réseau professionnel, en identifiant les partenaires possibles et en adaptant son attitude professionnelle en fonction des interlocuteurs, afin d'être reçus et programmés dans le cadre de festivals, résidences et concerts
- Prendre en compte la notion de soutenabilité dans le développement de sa carrière :
 - ✓ Acquérir une meilleure connaissance des enjeux de soutenabilité de la carrière du musicien et de l'ensemble.
 - ✓ Appréhender la soutenabilité dans toutes ses dimensions sociales, économiques, écologiques et culturelles.

Modalités pédagogiques, durée

- L'action de formation se déroule en présentiel, en groupe et peut se faire à distance.
- Les résidences de formation durent de 3 à 7 jours
- Horaires : 9h – 13h et 15h – 19h. Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins spécifiques liés à la formation.
- Les formations sont généralement dispensées en anglais.
- Les méthodes actives et participatives sont privilégiées.
- Évaluation des acquis par les formateurs.

Prérequis & personnes concernées

Pour pouvoir rejoindre la formation, les candidats doivent :

- Avoir moins de 36 ans le jour du démarrage de la formation
- L'âge moyen des membres de l'ensemble doit être inférieur à 32 ans
- Les musiciens doivent pratiquer sur instrument ancien
- Les musiciens doivent avoir suivi des études supérieures en conservatoire ou équivalent
- Les musiciens doivent pouvoir justifier d'une pratique préalable en collectif.

Critères de sélection

Les candidats sont sélectionnés en deux étapes par un jury regroupant les partenaires du consortium Sustainable-EEEMERGING :

- Sélection préalable sur dossier avec extraits vidéos, CV.
- Sélection finale sur audition

Analyse des besoins et cadrage de la formation sur mesure :

- Un plan de formation s'adaptant aux besoins réels des ensembles est établi par le Learning Coordinator.

Intervenants et modules de formations principaux

Equipe encadrante

Isabelle Battioni - directrice

Pierre Bornachot – responsable pédagogique

Eva Gaillard - responsable de production

Vanessa Löw – administratrice générale, RH, référente personne en situation de handicap

Helena De Winter – coordinatrice pédagogique

Principaux modules de formation

- Formations « soft skills » avec les modules et interventions suivantes, selon les besoins et projet de l'ensemble et des artistes :
 - **Stratégie et développement** : avec Isabelle Battioni, directrice générale du CCR d'Ambronay
 - ✓ Evoquer les différentes étapes et choix de carrière : enregistrement de CD, phasage des projets, coopérations artistiques,...
 - **Identité et positionnement artistiques** : avec Pierre Bornachot, directeur adjoint et délégué artistique du CCR d'Ambronay
 - ✓ Travailler le positionnement artistique de l'ensemble dans un domaine hautement concurrentiel : choix de répertoire, perfection du style, construction de programme, communication professionnelle auprès des programmateurs
 - **Booking/diffusion** : avec Pierre Bornachot
 - ✓ Travail sur le booking/diffusion et la création de contacts professionnels internationaux (networking).
 - ✓ Travail sur la base de données & optimisation des contacts professionnels.
 - ✓ Répartition des tâches de diffusion au sein de l'ensemble.
 - ✓ Prise de contact avec les programmateurs et entretien du réseau avec des mini jeux de rôles

- **Communication** : intervenant à définir
 - ✓ Initier la conception de nouveaux outils de marketing et les mettre en adéquation avec l'identité artistique.
 - ✓ Réseaux sociaux : Poursuivre la formation en ligne afin d'obtenir une campagne cohérente et complète.

- **Organisation interne et répartition des tâches** : avec Eva Gaillard, responsable de production du CCR d'Ambronay
 - ✓ Aborder les aspects entrepreneuriaux de la vie de l'ensemble (rythme de travail régulier sur l'organisation, efficacité de la distribution des tâches, etc.)
 - ✓ Insister tout particulièrement sur l'apprentissage des tâches logistiques (voyages, hébergement...)

- **Développement des publics** : avec Marina Roche Lecca, directrice du pôle territoire et participation
 - ✓ Acquérir des connaissances théoriques sur l'audience et les pratiques culturelles.
 - ✓ Approcher une expérience pratique dans la préparation, la réalisation et l'évaluation d'un spectacle ou une action avec un public spécifique et/ou sur un site spécifique.
 - ✓ Engager une réflexion au sein de l'ensemble sur le rapport scène / public et les pratiques culturelles des personnes.

- **Administration, structuration, cadre français** : avec Vanessa Low, Administratrice Générale du CCR d'Ambronay
 - ✓ Si ce n'est déjà fait, aborder la structuration administrative de l'ensemble
 - ✓ Travailler la rédaction des contrats et en présenter tous les éléments constitutifs.
 - ✓ Évoquer la question de la juste rémunération de l'ensemble.

- **Transition écologique, Crowdfunding, nouvelles pratiques, numériques etc...**

- Formations « hard skills » définies avec les ensembles :
 - Maîtres dans leurs domaines d'expertise – instruments baroques, direction, continuo, ornements, basse continue, voix, prononciation ancienne...
A définir avec l'ensemble accompagné et selon ses besoins

 - Musicologues, sociologues historiques etc...
A définir avec l'ensemble accompagné et selon ses besoins

- Geste et posture : avec Xavier Mallamaci, kinésithérapeute et musicien

L'expression musicale soutenue implique une répétition intense de mouvements précis et particulièrement techniques. Cet usage itératif est la première cause d'apparition de T.M.S. chez le musicien, d'autant plus si le mouvement est inadapté ou mal exécuté. Cette formation a pour objectif de proposer aux artistes concernés des outils simples et concrets en cohérence avec la physiologie humaine pour recentrer l'efficacité de leur performance sur un usage pérenne et efficient du de leur corps.

Modalités d'inscription & politique tarifaire

L'inscription du stagiaire sera considérée comme recevable à réception :

- Du bulletin d'inscription rempli en ligne,
- De l'acceptation en ligne du Règlement Intérieur,
- Du dossier d'inscription complet envoyé par email, à savoir : 2 vidéos musique,
- 1 présentation

Durant toute la période de formation :

- Aucun frais pédagogique ne sera facturé.
- Les frais de restauration, d'hébergement de toute la période de formation sont pris en charge par le CCR d'Ambronay
- Les frais de voyage du domicile aux lieux de formation sont pris en charge par le CCR d'Ambronay