Communiqué de presse
24 novembre 2016

Rencontre professionnelle CHD 3.0 : L'avenir du baroque se dessine à Lyon

Lundi 14 novembre s'est tenue la 1ère édition de la Rencontre Professionnelle CHD 3.0 organisée par le Concert de l'Hostel Dieu, acteur majeur de la scène baroque en France basé à Lyon où il est né il y a 24 ans, et dirigé par le musicien et chef d'orchestre, **Franck-Emmanuel COMTE**. Cette rencontre s'est déroulée au cœur de la Presqu'île lyonnaise au sein du lycée Saint-Marc, lieu de résidence pour les artistes du Concert de l'Hostel Dieu depuis 12 ans et par extension, lieu de médiation culturelle avec des étudiants de la Ville de Lyon et de la Métropole. 45 professionnels du spectacle et programmateurs des structures culturelles de la Métropole, des mécènes du Concert de l'Hostel Dieu, des élus et représentants des collectivités, journalistes… se sont interrogés sur *L'hybridation musicale et les laboratoires pour musiques savantes de demain, sur les nouvelles formes concertantes pour toucher de nouveaux publics, sur les nouveaux modèles économiques de la culture, sur les perspectives du mécénat…* au cours d'une table-ronde animée par **Pascale BONNIEL-CHALIER**, consultante du bureau d'études et de conseils en ingénierie culturelle « La terre est ronde ».

*La rencontre a été suivie d'un spectacle intitulé **Babylon Cosmos Tour**, un cabaret "barock and pop" extravagant, au répertoire éclectique, mêlant baroque et rock et incluant des objets connectés et des mises en lumière. Ce spectacle 2.0, imaginé et coproduit avec le Centre culturel de Haute-Alsace (68) a été mis en scène par le suisse Gaëtan AUBRY.*

Le CHD est à la jonction entre deux univers : l'interprétation du répertoire historique et l'exploration de nouvelles formes concertantes

Avec chaque année l'organisation de 60 concerts, 10 productions et près de 850 cachets de 80 artistes, le Concert de l'Hostel Dieu base son travail sur l'interprétation du répertoire historique et sur les fonds de manuscrits de musique baroque de la Bibliothèque municipale de Lyon. L'occasion pour **Franck-Emmanuel COMTE**, Directeur artistique du Concert de l'Hostel Dieu d'annoncer qu'une **Convention sera signée en 2017 avec la Bibliothèque municipale de Lyon** pour proposer au grand public des conférences et des expositions thématiques sur ce travail d'édition.
Un second axe est développé en imaginant de nouvelles formes concertantes. *« Ces nouvelles formes musicales reposent sur l'interdisciplinarité et l'interactivité avec le public »* précise **Franck-Emmanuel COMTE** qui souligne que cette prise de risque permet au Concert de l'Hostel Dieu de collaborer avec des créateurs issus d'univers très différents, de la danse, du théâtre ou des arts numériques, qui viennent mettre en valeur la richesse et la vitalité des musiques dites « anciennes ».

Travail collaboratif, mutualisation et R&D

Pour mener à bien ces innovations, le Concert de l'Hostel Dieu s'appuie sur une gouvernance ouverte et partagée et a compris très tôt l'avantage d'impliquer les diverses entités dans la réflexion menée sur les projets créatifs et sur le modèle économique. Ainsi, les artistes les plus réguliers, réunis au sein du Conseil Artistique, le cercle de Mécènes, les bénévoles et les équipes administratives sont impliqués aux côtés des permanents. *« **Avec le b.Lab, ou barroco Lab, le Concert de l'Hostel Dieu a créé un espace collaboratif et une cellule de recherche et développement en interne**, qui permet de travailler sur des formes légères et théâtralisées avec un Pôle de création regroupant des musiciens, des graphistes, vidéastes, etc… »* souligne **Franck-Emmanuel COMTE** en précisant que cet écosystème permet des coopérations et des mutualisations
Aujourd'hui, tout le monde participe. Les ensembles ne sont plus dans une économie linéaire où les artistes se contentent de produire, laissant au producteur le soin de créer des liens avec le public. *« Les équipes artistiques peuvent être force de proposition et d'innovation dans le domaine de la communication par exemple »* précise **Marie HEDIN-CHRISTOPHE,** déléguée générale de la FEVIS - Fédération des Ensembles Vocaux et Instruments Spécialisés

En plus de cette dynamique interne, le Concert de l'Hostel Dieu se nourrit des différentes expériences au sein de réseaux professionnels locaux, nationaux et internationaux, avec qui il partage et échange les nouvelles pratiques artistiques et de fonctionnement. Acteur proactif de son secteur, **le Concert de l'Hostel Dieu est référencé par le Ministère de la Culture comme un ensemble innovant sur les questions du numérique.**

A son initiative, le Concert de l'Hostel Dieu a co-fondé, avec plusieurs ensembles de musique baroque de Lyon l'association Baroque à Lyon, qui a permis d'accueillir un large public, dans le cadre par exemple du festival lyonnais « Tout l'monde dehors ». Cette synergie a permis de mutualiser moyens et subventions. Enfin, la réflexion autour des enjeux numériques de la communication se fait aussi grâce à la convention signée avec l'école de commerce, l'INSEEC. Ainsi, cet hiver, le Concert de l'Hostel Dieu proposera sur les réseaux sociaux une mini web-série, en espérant donner une image différente du Concert de l'Hostel Dieu et toucher de nouveaux publics.

Le spectacle de clôture de la soirée, le Babylon Cosmos Tour, a été coproduit avec le Centre Culturel de Rencontre des Dominicains de Haute Alsace, lieu où les hybridations musicales sont proposées au public au sein d'un ancien couvent. Selon son directeur, **Philippe DOLFUS** *« cette collaboration a permis de faire évoluer les réflexions sur l'objet artistique et sur les relations avec les publics.»* Ce spectacle illustre bien le fait que la musique baroque peut s'allier avec la musique rock pour le plus grand plaisir d'un public averti ou non…

Au niveau national, le Concert de l'Hostel Dieu est impliqué au sein de la FEVIS - Fédération des Ensembles Vocaux et Instruments Spécialisés, qui regroupe 130 équipes adhérentes - dont 21 en Rhône-Alpes-Auvergne - qui a pour objectif d'innover et d'inventer de nouvelles pratiques avec une action territoriale forte et un rayonnement international remarquable.

Favoriser la créativité des jeunes ensembles et renouveler les formes concertantes en collaborant aux niveaux européen et international

Le Concert de l'Hostel Dieu propose une saison métropolitaine et collabore avec les institutions de la Métropole lyonnaise comme l'Auditorium. Mais il a également une **mobilité et un rayonnement international**. Après un projet porté en Inde avec succès en 2015, l'an prochain, le projet "Baroque au pays des Fils du Ciel", résidence d'artistes en Chine, sera l'occasion de tisser des liens avec des artistes ayant des pratiques et un rapport à l'oralité et au public différents. Ces mobilités permettent la production d'objets concertants métissés. En outre, les coopérations au niveau européen permettent d'étendre la diffusion des œuvres. Le jumelage avec le Collegium Musicum de Riga en est un exemple.

Pierre BORNACHOT, délégué artistique du Centre Culturel de Rencontres d'Ambronay souligne que *« les rencontres de différents univers artistiques créent l'innovation. »* Ainsi, le Centre Culturel de Rencontres d'Ambronay fait partie du projet EEE MERGING, qui permet de repérer de jeunes ensembles européens au moyen d'auditions, de les accompagner en les formant sur les outils dont ils ont besoin (communication, etc.) puis de les aider dans leur diffusion et leur promotion. **Pierre BORNACHOT** précise que lorsque les candidats *« ont cette volonté de proposer des choses différentes, des métissages, ils sont encouragés ! De plus, chaque partenaire européen apporte son expertise »*.

La présence du Concert de l'Hostel Dieu sur le territoire national lui permet de **soutenir l'émergence de jeunes talents** en les aidant à s'insérer dans le réseau professionnel. Le Concert de l'Hostel Dieu a ainsi pu accompagner le démarrage de carrières de jeunes solistes en participant par exemple au Concours International de chant baroque de Froville (54).

Un modèle économique hybride

Contrairement aux industries culturelles et créatives qui dégagent un profit financier, les ensembles adhérents de la FEVIS sont soutenus par des partenaires privés, avec lesquels sont partagés des outils, des réflexions, parfois des prestations. Les ensembles auront toujours besoin d'être soutenus

par le secteur public. Il s'agit aujourd'hui d'abattre les frontières afin qu'entreprises privées, acteurs culturels et pouvoirs publics agissent de manière créative au service des citoyens.

Si **le Concert de l'Hostel Dieu s'autofinance à 80 %**, il a cependant besoin de l'aide publique. En effet, les collectivités peuvent apporter un soutien financier pour le fonctionnement ou l'équipement, mais aussi logistique, en prêtant des salles par exemple. C'est ce que fait la Ville de Lyon, qui soutient les artistes lyonnais. Or, dans un contexte de forte pression budgétaire, les collectivités s'inscrivent dans le mouvement tendant à valoriser les formes innovantes. *« La Ville de Lyon soutient 70 équipes aux profils variés chaque année. La vision politique est nécessaire pour garder une offre artistique diversifiée et soutenir les acteurs indépendants, en parallèle des grandes institutions.» indique* **Sophie LACROIX**, responsable du service Création et diffusion artistique de la Ville de Lyon.

Les subventions publiques ne sont cependant pas suffisantes et les ensembles doivent aussi réfléchir à un business model reposant sur plusieurs appuis financiers. Le cercle de mécènes d'entreprises est un soutien indispensable, mais les ensembles doivent s'ouvrir aussi à d'autres moyens de collecter de l'argent comme le financement participatif ou encore le développement d'économies collaboratives. Ainsi, le Concert de l'Hostel Dieu réfléchit actuellement à la **création d'un groupement d'employeurs** avec Odyssée Ensemble et Cie et Quatuor Varèse. Il s'appuie en outre sur le mécénat d'entreprise, comme celui de l'entreprise SantéVet, spécialiste de l'assurance de santé animale, dont le PDG, **Jérôme SALORD**, est un grand amateur de musique baroque.

Une implication et une responsabilité sociétales

Les ensembles de musiques savantes s'inscrivent aussi sur leur territoire par des gestes citoyens, comme la transmission ou le lien social. Les actions d'éducation artistique et culturelle sont aussi nombreuses que les représentations artistiques. Il existe aussi des liens forts avec la société avec des propositions d'expression artistique en faveur de jeunes en difficulté.

« Créer du lien social et des espaces de convivialité autour de la musique est une des responsabilités fondamentales des ensembles » précise **Jérôme SALORD**, PDG de SantéVet, fondateur du festival de la Tour Passagère, événement culturel et social qui, avec près de 60 spectacles, 80 représentations et la participation de 13 000 spectateurs en 2015 et 2016, a permis des échanges entre voisins et citadins. Le festival La Tour Passagère adoptera le rythme d'une biennale à compter de l'été 2018.

Diversification des publics et équilibre entre nouveauté et tradition

Aujourd'hui, le constat est que la musique baroque a des difficultés à voir se renouveler son public. Réfléchir à de nouvelles manières de s'adresser à de nouveaux publics est important en proposant des métissages et en communiquant par le biais des nouveaux moyens de communication. En créant des passerelles entre les différentes expressions artistiques, en faisant collaborer les artistes de différentes disciplines, en renouvelant la scénographie, les ensembles de musiques savantes cherchent à toucher de nouveaux publics. Ils s'appuient aussi sur une communication différente, en ayant une visibilité sur les réseaux sociaux etc…

Dans une période de questionnement qui suscite parfois interrogations et résistances, « *des colonnes vertébrales fortes sont indispensables pour élaborer des projets transversaux* » souligne **Laurent LANGLOIS**, ancien directeur de l'Orchestre National de Lyon. En effet si *« l'innovation est indispensable pour la vitalité des ensembles et la diversification des publics,* conclut **Franck-Emmanuel COMTE**, « *le Concert de l'Hostel Dieu veille à maintenir l'équilibre fin entre nouveauté et tradition »* pour conserver les publics, en faire venir de nouveaux et répondre aux défis de demain !

Contact Concert de l'Hostel Dieu
Mathilde LUNEAU
Mail : m-luneau@concert-hosteldieu.com
Tel : 04 78 42 27 76

Contact Presse
Rodolphe SAVEREUX - Agence SAVEREUX RP
Mail : rodolphe.savereux@savereux-rp.com
Mob : 06 73 99 96 74