

IMAGINONS ENSEMBLE BOURGES 2028

Les rencontres #2 :
L'artiste et l'auteur
en Europe

*Pour une cité européenne
des artistes et auteurs*

CANDIDATE

CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA CULTURE

12 orateurs.trices,
5 pays, 4 ateliers

Les rencontres #2

Les rencontres #2 :

3

Comment imaginer dans le cadre de Bourges 2028 une structure proposant des services ressources aux artistes pour qu'ils puissent créer et diffuser leurs œuvres à l'échelle des 27 pays membres de l'Union et dans les 24 langues de l'Union ?

11 et 12 juillet

9h00 — 13h00

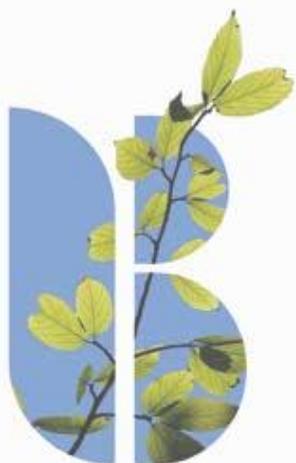
LIEU DE LA SECONDE ÉDITION :
CENTRE DES CONGRÈS DU
PALAIS DES PAPES, AVIGNON

(Entrée place des Palais entre ancien
Palais et collégiale ND des Doms)

Bourges 2028 est candidate au titre de Capitale européenne de la Culture en 2028. À la suite de plusieurs ateliers participatifs menés en 2021, son projet de candidature s'articule autour de trois thématiques fortes et engagées : **réfléchir à la culture comme levier contre le changement climatique ; repenser le rôle de l'artiste au XXIe siècle ; faire du territoire de Bourges un laboratoire d'avenir inspirant et modélisant pour d'autres villes européennes de taille similaire.**

Trois axes de réflexion que nous désirons vivement partager et débattre avec vous citoyens, associations, penseurs, artistes, philosophes, entreprises... Les Rencontres, ce sont donc trois colloques européens abordables, simples et ouverts sur les trois thématiques de la candidature qui ont pour objectif d'associer le plus grand nombre à l'enrichissement du projet de Capitale.

Au programme: Deuxième édition de ce grand remue-méninges collectif les 11 et 12 juillet autour de la question: Pour une cité européenne des artistes et auteurs.

5

À l'heure où les industries culturelles et créatives ont dépassé en chiffre d'affaire annuel sur le territoire de l'Union l'industrie automobile ou de l'aviation, **Bourges veut développer un laboratoire de nouvelles pratiques en créant la première Cité européenne des artistes et des auteurs** : un lieu ressource unique en Europe développant tous les services dont les artistes et les industries créatives ont besoin pour se développer et se diffuser à une échelle pan-européenne dans 27 pays et 24 langues, dans un maillage européen qui n'est proposé nulle part ailleurs.

Réfléchir aux droits sociaux et aux droits d'auteurs des artistes, mais aussi aux droits culturels, à l'inclusion sociale par la culture, à la mobilité des artistes en Europe, à l'éco-féminisme, à la diffusion et l'archivage des œuvres à l'heure du numérique, au changement climatique, aux challenges qui traversent la société européenne. S'inspirer du New European Bauhaus et de S+T+ARTS, les programmes de la Commission Européenne qui questionnent le statut de l'artiste dans l'Union avec une vision spécifique. À Avignon, ce projet de cité européenne des artistes est approché sur différents thèmes: émergences et équité, diffusion, droits et mobilité européenne, l'enjeu du numérique et de la virtualisation, la traduction, le rôle sociétal de l'artiste.

MODÉRATION DES DEUX
JOURS : LAURENT GOUMARRE*

*Il entre à France Culture, en 1999 et crée de nombreuses émissions d'actualité culturelle: Studio danse, Le Chantier, MINUIT/DIX puis Le Rendez-Vous. Depuis 2015, il officie sur France Inter : le Nouveau Rendez Vous et aujourd'hui Côté Club. Il est aussi le concepteur animateur d'Entrée libre sur France 5. En septembre 2010, il rejoint l'équipe de la Biennale internationale de la danse de Lyon comme adjoint à la programmation, après 7 années de conseiller artistique au Festival Montpellier Danse de 1999 à 2007, et la création des TJCC festival de théâtre émergent au CDN Théâtre de Gennevilliers.

9h00

Accueil café croissants

9h30

Introduction panel animé par Laurent Goumarre: Cécile Helle, maire d'Avignon, Karine Gloanec Maurin région Centre - Val de Loire, Yann Galut Maire de Bourges

PANEL 1

Emergence, parité et équité

9h45

les Inouïs du Printemps de Bourges
Boris Vedel

Après plusieurs années chez Virgin, **Boris Vedel** est nommé directeur du Printemps de Bourges Crédit Mutuel en 2015. Sous sa direction, le repérage, la mise en réseau et en valeur des émergences de ce festival, qui a révélé des artistes européens comme U2, Simple Minds ou plus récemment Christine & the Queens, s'est développé avec le programme unique en France des Inouïs. Au-delà du repérage et de la mise en visibilité des jeunes talents, le Printemps développe aussi des stratégies sur les filières émergentes : production diffusion, accompagnement, et les enjeux liés aux changements climatiques.

10h00

Le concours La Maestra: promouvoir les femmes cheffes d'orchestre
Claire Gibault

Claire Gibault est une des rares cheffes d'orchestre. Elle est directrice artistique du Paris Mozart Orchestra, qui se produit notamment à la Philharmonie de Paris, à la Seine Musicale. Elle a conduit entre autres l'Orchestre symphonique national de la RAI, l'Orchestre national de Belgique, le Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Copenhague et le Västerås Sinfonietta. Elle est élue députée européenne en 2004. Elle est alors membre de la commission de la Culture et de l'Éducation ainsi que de la commission du Droit des Femmes et de l'Égalité des Genres et s'occupe des dossiers relatifs aux femmes et à la pauvreté, à la conciliation de la vie professionnelle et familiale ou encore aux femmes migrantes. Elle a été rapporteure de deux résolutions du Parlement européen, l'une sur le statut social des artistes en Europe et l'autre sur l'égalité de traitement et d'accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle. En 2020, elle lance le concours international La Maestra pour promouvoir les jeunes talents féminins cheffes d'orchestre, ces dernières ne représentant que 4% des chefs d'orchestre dans le monde.

Diffusion, droits et mobilité européenne

10h15

One Voice for european music : défendre la place de la musique dans les industries créatives en Europe, le statut d'auteur en Europe

Leslie de Gouville, CNM

Leslie de Gouville est chargée de Mission Europe et égalité hommes femmes au sein du CNM.

Une seule voix pour la musique en Europe, ou « One Voice for European Music », est une initiative du Centre National de la Musique qui a offert un temps d'échange privilégié entre, d'une part, des professionnels français et européens de la musique et, d'autre part, des décideurs engagés dans les politiques culturelles européennes.

Le CNM a eu pour mission de coordonner la concertation de ces différents types d'acteurs afin de faire émerger la voix unique de la musique européenne. Des pistes d'actions ont été présentées en avril 2022 à Strasbourg, à l'occasion d'un événement relatif aux enjeux de la filière musicale en Europe, dont Leslie de Gouville nous fera part.

10h30

EMAP: European Media Art Platform: l'enjeu des résidences de création et de la diffusion des œuvres à l'échelle pan-européenne
Peter Zorn (Allemagne)

EMAP regroupe 15 institutions européennes de référence et une centaine d'organisations partenaires accompagnant la diffusion sur le territoire de l'Union de 45 résidences artistiques en 3 ans. Les disciplines traitées sont larges: des installations média, réalité virtuelle, robotique, à l'intelligence artificielle et au bio art. Les œuvres tournent entre différents festivals partenaires mais sont aussi proposées dans des musées, galeries, et divers types d'institutions en Europe et dans le monde. Au-delà du défi de la production artistique, EMAP est basé sur un principe de transfert interculturel de savoir qui intègre des experts et spécialistes de différentes disciplines, des laboratoires et installations situées

en Europe et dans le monde. EMAP regroupe des institutions comme Ars Electronica (Linz, Autriche), Antre-Peaux (Bourges, France), iMAL (Bruxelles, Belgique), RIXC (Riga, Lettonie), FACT (Liverpool, UK), ... Peter Zorn est Président et gestionnaire du réseau EMAP/EMARE.

Enjeu Numérique

10h45

Les programmes d'Investissement d'Avenir de la Caisse des Dépôts. Un outil pour dynamiser les projets innovants dans la culture et le numérique

Maud Franca

Maud Franca est directrice adjointe Mission Mandats et Investissements d'Avenir à la Caisse des Dépôts et Consignation.

En charge des Programmes d'Investissement d'Avenir 3 puis 4, elle est une observatrice attentive des mutations des métiers de la culture. La Caisse des Dépôts se donne un rôle de catalyseur, secondée par le Ministère de la Culture, pour accompagner les structures culturelles publiques et privées vers des projets innovants permettant aux acteurs français de se positionner à l'échelle internationale par exemple sur les plateformes de diffusion numérique ou les nouveaux formats numériques comme la réalité virtuelle. Ces initiatives intègrent les problématiques de gestion de droits et de droits d'auteur sur ces supports aujourd'hui à considérer à l'échelle européenne.

11h00

Le Centre: suite à l'aventure Ledger, construire une vision européenne des Métavers et des NFT
Nicolas Bacca

Un million de pièces vendues en 2017. Cinq fois plus aujourd'hui. Quand les applications des cryptomonnaies se développent dans le monde entier, à Vierzon, près de Bourges, dans le Cher, la « licorne » Ledger, spécialisée dans la fabrication de portefeuilles matériels ultra-sécurisés pour ces nouveaux actifs numériques, atteint des sommets. Devenue une référence sur le marché international, la start-up séduit les investisseurs avec des levées de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros.

Depuis 2021, passionnés d'aventures artistiques au-delà du numérique, **Nicolas Bacca** et 3 autres fondateurs de Ledger développent avec une nouvelle équipe un projet de centre d'art à Vierzon: Le Centre. Au cœur d'une friche industrielle nichée dans le Berry, Le Centre développe en mode laboratoire sa plateforme VR et des contenus 360, augmentés et immersifs, toujours en friction créative avec la réalité sensible. Une vision collective et européenne des métavers et NFT s'y précise peu à peu, explorant les potentiels du Web3. Nicolas BACCA est co-fondateur de Ledger et du projet Le Centre.

11h15

Questions salle

11h30 — 13h00

ATELIERS DE FABRICATION
DU PROJET

Atelier 1 : Comment imaginer construire une structuration et une défense des émergences européennes dans le cadre d'une cité européenne des artistes et auteurs? Comment améliorer et garantir la parité et l'équité dans le cadre d'une cité européenne des artistes et auteurs?

Atelier 2: Comment faciliter la mobilité européenne des artistes et des œuvres? Quel enjeux et rôles du numérique dans la diffusion des artistes et des œuvres?

19h00

Visite guidée exposition Amazonia de Sebastao Salgado, Palais des Papes

À l'occasion des rencontres #2, la ville d'Avignon, partenaire de la candidature de Bourges 2028, propose une visite guidée privative de l'exposition Amazonia de Sebastao Salgado au Palais des Papes.

20h00

Drink apéro jardins pontificaux offert par la ville d'Avignon

À l'occasion des rencontres #2, la ville d'Avignon, partenaire de la candidature de Bourges 2028, offre un apéritif aux participants dans le cadre exceptionnel des jardins pontificaux du Palais des Papes, rarement ouverts au public, situés entre l'ancien Palais des Papes et la collégiale Notre-Dame des Doms.

9h00

Accueil café croissants

9h30

Panel animé par Laurent Goumarre :
l'artiste en Europe au XXIe siècle :
François Gremaud, Camille de Toledo,
Catherine Magnant

François Gremaud est un artiste suisse. Dans ses créations, il manie le rire pour mieux cerner son principal sujet - l'humain et sa prodigieuse capacité à faire, malgré le tragique de sa condition. Il est révélé à Avignon dans le Off avec « Conférence de choses » en 2016 puis « Phèdre ! » au Festival d'Avignon en 2019. Début 2022, il se positionne avec sa compagnie dans la lutte contre le changement climatique en refusant de se déplacer en avion pour ses tournées.

PANEL 1

Traduction

9h45

L'aventure de la
 société européenne
 des auteurs
 Camille de Toledo

Camille de Toledo est un essayiste et écrivain français vivant à Berlin. Il est aussi plasticien, vidéaste et enseignant notamment à La Cambre à Bruxelles. Il s'est engagé il y a une quinzaine d'années dans le projet de Société européenne des Auteurs.

Faisant le constat de l'absence de traduction des œuvres majeures de la pensée européenne dans l'ensemble des langues de l'Union, la Société européenne des Auteurs a été un think tank pour une Europe multiculturelle. Elle s'est appuyée sur un réseau européen de passeurs et de correspondants contribuant concrètement à la circulation des textes dans les différentes langues de l'Union: auteurs, traducteurs, éditeurs et penseurs. Elle était dédiée à la traduction et à l'accompagnement des œuvres, animée par la volonté de créer une culture commune. Elle a été soutenue par de nombreux parrains : Peter Sloterdijk, Bruno Latour, Hélène Cixous, Georges Hoffman, Barbara Cassin, Gisèle Sapiro, Olivier Mannoni, Pascale Casanova, André Schiffrin, et bien d'autres, associés à ses projets.

10h00

Toutaristophane: traduire
le théâtre grec aujourd'hui
 Serge Valletti

Il y a 25 siècles, se gravaient pour la première fois au bord de la Méditerranée les mots du théâtre comique et politique d'Aristophane, dont Serge Valletti s'estime l'héritier. Serge Valletti a plongé corps et âme pendant plus de dix ans dans l'œuvre d'Aristophane, traduisant, adaptant les onze pièces connues du dramaturge ainsi que les fragments qui ont survécu aux aléas du temps. La rencontre d'un écrivain contemporain, vivant, avec un écrivain antique né il y a 25 siècles est toujours une source de réjouissance. Cette rencontre, c'est une histoire de vie pour Serge Valletti, dramaturge, auteur d'une multitude de pièces de théâtre, scénariste et compagnon de route de Robert Guédiguian. France Culture notamment a régulièrement enregistré ses pièces.

Le rôle de l'artiste dans la société européenne du XXIe siècle

10h15

La politique culturelle européenne

Catherine Magnant, Cheffe de l'Unité Culture et Créativité, Politique de la Culture et dialogue interculturel à la Direction Education et Culture, Commission européenne (Bruxelles, Belgique)

Catherine Magnant a commencé sa carrière à Moscou, en Russie, où elle a dirigé la section Presse et information de la délégation de la Commission européenne. De retour à Bruxelles, en Belgique, elle a fait partie de l'équipe préparant l'élargissement de l'Union à l'Europe centrale et orientale. Elle a ensuite rejoint le service des relations extérieures de l'Union où elle a travaillé à la promotion des droits de l'homme dans les pays tiers. Elle s'est ensuite tournée vers les politiques internes de l'Union et a été cheffe d'unité adjointe pour la politique culturelle et l'innovation à la direction générale de l'éducation et de la culture, travaillant sur l'économie créative. Son parcours personnel la place au cœur de la compréhension des enjeux culturels de notre monde complexe en mutation. Elle abordera avec Laurent Goumarre les enjeux actuels de la politique culturelle de l'Union: création artistique, mobilités, réfugiés, droits de propriété et droits culturels, inclusion par la culture, disparités sociales et économiques.

10h30

Devenir.art: un réseau questionnant le rôle sociétal de l'artiste visuel en Région Centre Val de Loire

Anne-Lise Voisin

Devenir.art fédère de manière ouverte des personnes physiques et morales qui œuvrent directement dans le champ des arts visuels, soutiennent et/ou portent un intérêt pour ses enjeux. Devenir-art est porteur d'une parole collective destinée à soutenir une meilleure prise en compte des arts visuels dans les politiques publiques. Ses actions visent à augmenter l'émergence et la recherche, la juste rémunération, la visibilité et la présence des artistes et de leurs créations, ainsi que des activités des acteur·rices de la création, diffusion, formation, ... Le réseau agit à l'échelle du Centre-Val de Loire, participe également aux débats nationaux et aux initiatives internationales, notamment européennes. Le réseau souhaite également accompagner les élu·es locaux.ales dans leur projet de territoire, être une ressource, les mettre en lien avec les acteur·rices pour les accompagner dans le développement du dynamisme de leur territoire.

10h45

S+T+ARTS : un programme pilote de la Commission européenne donnant un nouveau rôle à l'artiste.

Luis Girao

Luis Girao est au départ artiste. Depuis une quinzaine d'années, avec sa structure Artshare basée entre Porto et Bruxelles, Luis a participé aux réflexions de fond de la Commission et du Parlement européens sur le rôle de l'artiste dans la société européenne du XXIème siècle. Très impliqué et pionnier dans le programme S+T+ARTS permettant aux artistes, ingénieurs et chercheurs de différentes disciplines de travailler ensemble sur pied d'égalité de gouvernance mais aussi de revenu, Luis nous fera part de ses retours sur ces nouveaux chemins européens.

11h00

Circus Linz: une interface artistes / université pour développer une pédagogie sur la culture scientifique
Airan Berg

Airan Berg a dirigé notamment le Schauspielhaus à Vienne, puis a été directeur artistique arts vivants de Linz 2009, Capitale européenne de la Culture.

Le programme de cirque de l'université Joannes Kepler de Linz dont il a la charge vise à combiner science et culture, et à attirer les visiteurs sur le campus avec des formats et des formes de communication innovants. La piste de cirque a été inaugurée en septembre 2021 et se veut un « terrain de jeu de l'émerveillement » où scientifiques, artistes, acteurs, mais aussi marionnettistes, clowns et acrobates partagent leurs connaissances.

Pour Airan Berg, qui a récemment dirigé le Festival des régions, le rêve de toute une vie est devenu réalité avec ce nouveau rôle. « C'est une tâche merveilleuse de pouvoir mettre toute mon expérience professionnelle et personnelle dans la construction d'un cirque. Et pas n'importe quel cirque: un « cirque de la connaissance » par les artistes. »

11h15

Questions salle

11h30 — 13h00

ATELIERS DE FABRICATION
DU PROJET

Atelier 1: Comment gérer la problématique de la traduction des œuvres suivant les genres artistiques?

Atelier 2: Quel rôle pour l'artiste dans la société européenne du XXIe siècle?

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES

BOURGES 2028

Cher, Centre-Val de Loire
Candidate
Capitale
Européenne
de la Culture

Territoire d'avenir

BOURGES2028.ORG/PORTAIL/FR

[#BOURGES2028](https://twitter.com/BOURGES2028)