

PHILHARMONIE DE PARIS

SAISON 2020-21

COLLOQUE

# Comment former les jeunes musiciens au métier d'orchestre ?

*Vendredi 26 et samedi 27 mars 2021*  
*9h30-18h30/18h00*

EN LIGNE SUR INSCRIPTION



CITÉ DE LA MUSIQUE  
PHILHARMONIE  
DE PARIS

# PROGRAMME

---

Intelligence sensible, créativité partagée, justesse et discipline collective sont autant de compétences que le musicien met à profit au sein de l'orchestre. Ces dernières années, les phalanges françaises et internationales – parmi lesquelles l'Orchestre de Paris – ont mis en place différentes académies, soit sous forme de sessions d'orchestre, soit sous forme de cursus. La comparaison avec les modèles existants à l'étranger peut ouvrir de nouvelles perspectives pour les faire évoluer.

*Organisé en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.*

En raison de la situation sanitaire, le colloque se tiendra en ligne. Les inscriptions sont obligatoires pour obtenir les informations de connexion. [Inscription ici](#).

VENDREDI 26 MARS 2021 – 9H30-18H30

---

9H30      **ACCUEIL : Laurent Bayle** (Directeur général, Cité de la musique-Philharmonie de Paris)

---

9H45      **INTRODUCTION : « Qu'est-ce qu'un bon musicien d'orchestre ? » par Deborah Borda** (Directrice générale, New York Philharmonic Orchestra).  
Entretien mené par **Charlotte Gardner** (Journaliste).

---

**SESSION 1 (10H15-12H30)**

**L'EXPÉRIENCE EN ORCHESTRE : CURSUS ET FORMATIONS**

**Animateur : Emmanuel Hondré** (Directeur du département concerts et spectacles, Cité de la musique-Philharmonie de Paris)

---

10H15      **Vincent Agrech** (Journaliste) – « **Etat des lieux des académies d'orchestre dans le monde : typologie des académies, histoire du terme et organisation des cursus.** »

---

10H45      **Renate Böck** (Présidente, European Federation of National Youth Orchestras) et **Pierre Barrois** (Directeur, Orchestre Français des Jeunes) – « **Les orchestres de jeunes en France et à l'étranger : la question de la complémentarité avec le cursus des académies d'orchestre.** »

---

11H15      **pause**

---

11H30

**TABLE-RONDE 1**

« **Attentes des futurs musiciens d'orchestres et retours d'expériences sur les différents cursus et formations.** »

**Emilie Delorme** (Directrice, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)

**Marshall Marcus** (Secrétaire général, European Union Youth Orchestra)

**Jeanne Bonnet** (Contrebassiste, Orchestre de Paris)

**Delphine Blanc** (Aliste, Chercheuse associée au centre Georg Simmel EHESS, Professeure à Sciences Po Paris)

**Arthur Stockel** (Clarinetiste, Orchestre Philharmonique du Luxembourg)

**Liselotte Schricke** (Flûtiste, Orchestre de chambre de Paris)

**Léo Genet** (Contrebassiste, Concertgebouworkest)

---

**SESSION 2 (14H00-16H15)**

**LA CONSTRUCTION DES CURSUS : L'ACQUISITION DES COMPÉTENCES ARTISTIQUES POUR JOUER AU SEIN D'UN COLLECTIF**

**Animateur : Emmanuel Hondré** (Directeur du département concerts et spectacles, Cité de la musique-Philharmonie de Paris)

---

14H00

**Peter Riegelbauer** (Directeur de la Karajan Akademie, Berliner Philharmoniker) – « **Histoire et buts de la Karajan Akademie : le rôle central des sessions avec les mentors pour apprendre à construire le son de l'orchestre.** »

---

14H15

**Stephen McHolm** (Directeur de l'Académie, Festival de Verbier) **et Roberto González-Monjas** (Violiniste et Chef d'orchestre ; Verbier Festival Orchestra alumnus ; Chef d'orchestre, Dalasinfoniettan) – « **L'académie : un moyen de créer des opportunités et d'ouvrir les esprits** »

---

14H30

**Gonneke De Jong** (Coordinatrice de l'académie, Concertgebouworkest) – « **Les cours d'improvisation et l'engagement social : la participation des musiciens du Concertgebouworkest à la conception du cursus.** »

---

14H45

**Rachel Dale** (Responsable des actions culturelles, Orchestre de Paris) – « **L'Orchestre de Paris : les bénéfices d'une académie immersive.** »

---

15H00

**Aline Sam-Giao** (Directrice générale, Auditorium-Orchestre national de Lyon) **et Mathieu Ferey** (Directeur, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon) – « **Le premier master de musicien d'orchestre en France.** »

---

15H15

**Discussion**

---

15H30      **TABLE-RONDE 2**  
« Les concours de recrutement aux orchestres en Europe. »  
**Anne-Sophie Brandalise** (Directrice, Orchestre de Paris)  
**Fabienne Voisin** (Directrice, Orchestre National d’Île-de-France)  
**Emmanuel Laville** (Hautbois solo, Swedish Radio Symphony Orchestra)  
**Steve Roger** (Directeur général, Orchestre de la Suisse Romande)  
**Nicolas Droin** (Directeur général, Orchestre de Chambre de Paris)

---

Pause

---

### **SESSION 3 (16H30-18H30)** **RÉPERTOIRES SPÉCIALISÉS ET COMPÉTENCES ATTENDUES**

**Animateur : Emmanuel Hondré** (Directeur du département concerts et spectacles, Cité de la musique-Philharmonie de Paris)

---

16H30      **Felix Heri** (Directeur, Lucerne Festival Academy) – « Les techniques de jeu du répertoire contemporain. »

---

16H45      **Myriam Mazouzi** (Directrice de l’Académie, Opéra de Paris) – « Former les futurs musiciens aux répertoires symphonique et lyrique »

---

17H00      **Jonathan Vaughan** (Directeur adjoint et Directeur de la musique, Guildhall School of Music and Drama) – « Lost in translation : les orchestres et les conservatoires parlent-ils la même langue en matière de formation à l’orchestre ? »

---

17H15      **Philippe Manoury** (Compositeur) – « Pourquoi l’orchestre du XXI<sup>e</sup> siècle doit-il évoluer ? »

---

17H30      Discussion

---

17H45      **TABLE-RONDE 3**  
« Le répertoire spécialisé et la formation aux pratiques historiquement informées. »  
**Paul Agnew** (Codirecteur musical, Les Arts Florissants)  
**Olivier Leymarie** (Directeur général, Ensemble intercontemporain)  
**Raimar Orlovsky** (Directeur, Berliner Barock Solisten)  
**Emmanuelle Haïm** (Directrice, Le Concert d’Astrée)  
**Duncan Ward** (Directeur musical, Orchestre des Jeunes de la Méditerranée)

---

9H30            **INTRODUCTION : « Rôles et missions des futurs musiciens d'orchestre. »**  
par **Klaus Mäkelä** (Conseiller artistique (2020-2021), Directeur musical (à partir de septembre 2022), Orchestre de Paris)

---

**SESSION 4 (10H00-13H00)**  
**LA FORMATION À LA CULTURE DE L'ORCHESTRE ET AUX HUMANITÉS**

**Animatrice : Anne-Sophie Brandalise** (Directrice, Orchestre de Paris)

---

10H00            **Michael Barenboim** (Doyen, Professeur de musique de chambre et de violon, Barenboim-Said Akademie) et **Roni Mann** (Directrice des Humanités, Barenboim-Said Akademie) – **« Les musiciens doivent-ils penser ? La formation à la philosophie dans les conservatoires. »**

---

10H30            **HE Doug** (Vice-président ; Shanghai Symphony Orchestra ; Directeur exécutif, Shanghai Orchestra Academy ; Secrétaire général, League of Chinese Orchestra) – **« Vivre avec son temps : former des musiciens aux profils multiples. »**

---

11H00            **TABLE-RONDE 4**  
**« La formation et la sensibilisation des futurs musiciens à la gouvernance de l'orchestre. »**  
**Carjez Gerretsen** (Clarinete solo, Paris Mozart Orchestra)  
**David Alberman** (Violoniste, Président du conseil d'administration et du comité de l'orchestre, London Symphony Orchestra)  
**Marie Linden** (Directrice générale, Orchestre Philharmonique de Strasbourg)  
**Christian van Eggelen** (Violoniste ; Chairman of the Verenigingsbestuur ; Board Member, Concertgebouworkest)  
**Charlotte Juillard** (Premier violon supersoliste et membre de la commission artistique, Orchestre Philharmonique de Strasbourg)  
**Stefan Dohr** (Cor solo et membre du comité de l'orchestre, Berliner Philharmoniker)

---

11H45            **Pause**

---

12H00            **Donald Glowinski** (Chercheur en neuropsychologie, Université de Genève) – **« Le leadership et la construction du groupe au sein de l'orchestre. »**

---

12H30            **Michael Nock** (Directeur associé, Tanglewood Music Center) – **« Le Tanglewood Music Center : préparer les jeunes musiciens à la vie professionnelle. »**

---

SESSION 5 (14H30-18H00)  
LA MÉDIATION ET LA SANTÉ

**Animatrice : Emilie Delorme** (Directrice, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)

---

14H30      **Andra East** (Directrice du programme LSO Discovery, London Symphony Orchestra) – « **Amener de nouveaux publics à la musique : parcours et compétences requises** »

---

15H00      **Barbara Smith** (CEO, Orchestre des Jeunes du Canada) – « **La santé des musiciens et le développement d'un programme lié au bien-être.** »

---

15H30      **Katharina Kühl** (Musicienne de l'orchestre et membre du conseil d'organisation et formatrice de l'académie, NDR Elbphilharmonie Orchester) – « **Les projections mentales positives et le rôle du coach mental.** »

---

16H00      **André-François Arcier** (Docteur et Président, Association médecine des arts) – « **L'apprentissage de la gestion du stress.** »

---

Pause

---

16H45      **TABLE-RONDE 5**  
« **La sensibilisation aux questions de santé du musicien.** »  
**Clémence Quesnel** (Directrice adjointe, Association Française des Orchestres)  
**Barbara Smith** (CEO, Orchestre des Jeunes du Canada)  
**Katharina Kühl** (Musicienne de l'orchestre et membre du conseil d'organisation et formatrice de l'académie, NDR Elbphilharmonie Orchester)  
**André-François Arcier** (Médecin et Président, Association médecine des arts)

---

17H30      **CONCLUSIONS GRAND TEMOIN – Donald Glowinski** (Chercheur en neuropsychologie, Université de Genève)