

Le CNSMD de Lyon et l'Education Artistique et Culturelle

C'est pourquoi il est important de préciser le contexte dans lequel le CNSMD de Lyon accueille cette politique en relevant les questions qu'elle pose à l'établissement, puis de recenser par quelles actions celui-ci contribue à l'affirmation de l'éducation artistique et culturelle“.

Contexte

En interrogeant la fonction sociale des artistes, l'EAC questionne aussi la façon de les former.

Le CNSMD de Lyon a pour mission de former des danseurs et musiciens aptes à réfléchir sur leur pratique et développant au-delà d'une carrière artistique personnelle, une conscience citoyenne, une responsabilité d'artiste et de médiateur. Leur donner des outils intellectuels et pratiques pour les accompagner dans leurs mises en situation face aux publics est indispensable ; cela inspire une part importante de la saison publique, constitutive d'un apprentissage « par la scène » au-delà de la notion initiale d'apprentissage "de la scène".

Beaucoup a été fait depuis ces dernières d'années et l'engagement des artistes, des professionnels culturels et d'un grand nombre d'établissements a été déterminant dans la durée. Mais l'on constate toujours les clivages des publics.

Au contact de ceux qui sont "éloignés" ou "empêchés", les étudiants comprennent que la réussite de la rencontre et de la médiation requiert parfois de nouvelles formes de concert ou de performances artistiques. Percevant une société parfois impitoyable dans ses logiques marchandes, les étudiants danseurs et musiciens ressentent les enjeux liés à l'EAC.

Les retours sur expérience des situations/actions de médiation et de partage élargi démontrent que ces actions sont souvent régénératrices pour les étudiants qui réfléchissent à la portée de leur engagement ; ces retours deviennent ainsi des points de repères constitutifs de leur formation.

Actions

L'Education Artistique et Culturelle est une préoccupation du CNSMD de Lyon depuis sa création.

Fort de la conviction que la démocratisation de l'accès à la culture et à la pratique artistique

passé par de nouvelles formes de concerts ou de performances artistiques, le CNSMD a renforcé son offre de formation, en musique ou danse, en inscrivant l'EAC au cœur de son dispositif.

1) Les actions de la musique

Le département de la formation à l'enseignement musique invite systématiquement des projets EAC dans le cadre de stages réalisés au sein des collectivités territoriales et/ou d'un partenariat avec les acteurs locaux de l'Education nationale et a inscrit une thématique EAC au cœur de l'unité d'enseignement numéro 1 ; inscription dans **le master de musique de chambre** de la thématique de l'EAC via la mise en œuvre d'un projet de réalisation dont le contenu doit répondre à un objectif de développement d'une expérience de médiation culturelle. A chaque préparation et répétition des concerts est associé un temps de médiation permettant de toucher un public large et varié en zone urbaine ou rurale. Les étudiants du CNSMD deviennent ainsi acteurs de l'action éducative et de sensibilisation. Dans le cadre de sa politique de mise en situation professionnelle des groupes de musique de chambre, le CNSMD engage ses étudiants du 2e cycle spécialisé à aller à la rencontre de publics en difficultés, là où porter la musique est parfois plus essentiel qu'ailleurs.

Tandis que les enseignants du **département de culture musicale** analysent et interrogent les langages musicaux au regard du renouvellement des répertoires et des publics, mais aussi de l'évolution du rôle de l'acteur culturel dans la cité, le **Laboratoire Scène/recherche** approche les nouvelles technologies, lutherie en performances, créations, installations, qui représentent une grande part de la production musicale de notre temps et correspondent à une demande réelle de la scène. Il travaille sur le concept même du concert qui se renouvelle en direction des publics, ainsi que sur la place de l'interprète.

Le cursus **Artist Diploma** du CNSMD/3e cycle, s'adresse aux musiciens désireux développer un projet artistique personnalisé dans le domaine de l'interprétation, de la création ou de la diffusion artistique, en s'inscrivant dans une dynamique d'insertion professionnelle. Ces musiciens de haut niveau sont distingués pour leur projet et qualités techniques, mais aussi pour leur personnalité et engagement auprès des jeunes publics.

Devenue depuis 2010 obligatoire pour tous les étudiants instrumentistes, chanteurs, compositeurs et écrivains, **l'improvisation** se vit au CNSMD comme une pratique complémentaire de la composition ou de l'interprétation, qui permet, en solo, la découverte de soi et invite en collectif à une rencontre approfondie de l'autre. L'établissement envisage l'improvisation dans sa dimension universelle, comme une ressource qui interroge, enrichit et décloisonne les pratiques habituelles et les chemins vers les publics.

2) Les actions de la danse

La formation du danseur au CNSMD de Lyon, s'articulant autour de diverses disciplines et pratiques (disciplines chorégraphiques, de culture, et compétences associées) en lien avec le référentiel métier, vise aussi à développer des capacités à s'adapter à une grande diversité d'écritures chorégraphiques, à partager l'expérience du mouvement, à s'engager dans un processus de création, mais aussi à porter un regard critique et à développer une argumentation sur son travail, à mener des actions pédagogiques et à concevoir et présenter

un projet. En référence à ces exigences, les danseurs du CNSMD sont impliqués dans les processus de médiation et dans un travail de traduction de la création auprès des publics.

Du partenariat avec des institutions de formations supérieures, émergent tous les ans des projets innovants hors les murs. Conjointement se développent des partenariats culturels qui permettent aux étudiants de rencontrer les publics avant même leur entrée dans le Jeune Ballet et d'enrichir leur réseau professionnel au cours de leur cursus. Au contact des publics attentifs, des équipes culturelles et techniques des scènes et des saisons où il est mis en jeu, l'étudiant du CNSMD de Lyon est préparé à apporter sa contribution artistique et culturelle à la société contemporaine.

Au cours de la saison 13/14 un projet de médiation culturelle auprès de jeunes issus de "quartiers sensibles" d'Oyonnax s'est déroulé avec des volontaires du Jeune Ballet contemporain, encadré par Pierre Kuentz et Sylvie Giron. Ce projet a fait l'objet d'un retour d'expérience et d'un bilan qualitatif joint en annexe.

3) La recherche, en lien avec la pratique, élément moteur du CNSMD de Lyon

La recherche apporte une meilleure compréhension des patrimoines joués et dansés et renforce la qualité de médiateur potentiel dans une grande diversité de situations publiques. Les mémoires de master invitent régulièrement les sujets centraux de la médiation (renouvellement du concert, musique contemporaine et société, pratiques de la scène, confrontation des arts vivants, rôle de l'artiste dans la société, quels publics pour quelles musiques? (vers un décroisement des écoutes) etc.

4) Formes de l'EAC dans la saison publique, espace de médiation privilégié

La première saison "jeune public" a été créée au sein de notre programmation 2010/2011 ; reconduite tous les ans, elle s'est développée à travers des objets scéniques adaptés, souvent couplés à des visites d'établissement (entre 800 et 1500 enfants par an). Conçue avec les étudiants in et hors les murs, elle fait l'objet d'une intense préparation en lien étroit avec les enseignants des établissements de l'enseignement général.

En marge des visites musicales et dansées, deux projets ont été élaborés directement avec une école et l'association [MERL \(Musique Espérance Rhône Lyon\)](#) :

- un étudiant de direction de chœurs a travaillé au sein d'une école primaire de Villeurbanne à un concert associant les étudiants chanteurs du CNSMD et du CRD de Villeurbanne, une musicienne intervenante issue du CFMI et surtout deux classes de cette école primaire. <http://www.cnsmd-lyon.fr/agenda/ohanafricain> ; un autre étudiant en direction de chœurs a été aussi intervenant dans une école de Lyon 9e et a encadré un projet aboutissant à un spectacle en salle avec les enfants, tandis qu'un étudiant en percussions est intervenu aussi dans ce projet en complément de son cursus Artst Diploma
- signature d'une convention avec l'association MERL qui travaille avec les enfants d'un quartier "sensible" (échange et découverte pour les élèves de CM2 autour des soirées lyriques du CNSMD). Convaincre ces jeunes de la légitimité de leur présence dans les

phases d'élaboration et de répétitions de ce type de projet est un défi ; sans nier la distance qu'ils ressentent, il revient à l'équipe de la communication de démystifier et d'actualiser les objets de la représentation, et aux accompagnants de préparer et ménager de bonnes conditions d'écoute et de réception.

Le CNSMD de Lyon, lieu où se croisent les esthétiques

Le CNSMD invite de nombreux artistes de tous horizons et de tous pays, renforçant ainsi son ouverture aux différentes cultures artistiques du monde.

Au sein de ces 450 manifestations, les partenariats renouvelés pour des concerts et spectacles en co-réalisation avec les services culturels des établissements supérieurs, génèrent près de 30 opérations publiques (dont une résidence du jeune ballet).

Les partenariats avec des structures culturelles permettent de porter les projets de nos étudiants au sein de manifestations interdisciplinaires conçues pour tous publics avec : les Biennales de la Danse, d'Art Contemporain, et Musiques en Scène ; le Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon ; les musées d'Art Contemporain et des Beaux-Arts de Lyon.

Signalons les projets ambitieux de rencontres avec les publics, développés in situ depuis 2012 avec les équipes du MAC (Musée d'Art Contemporain), des Musées Gadagne, de la médiathèque de Vaise et du Goethe-Institut (ciné-concert).

Enfin, le CNSMD est présent à l'Université Lyon 3 pour les "Journées Arts et Culture" depuis la création de cette initiative croisée des Ministères de la Culture et de la Communication et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Conclusion

On le lit, on le vit, le CNSMD de Lyon n'est pas dans l'incantation, mais bien dans l'action ; convaincu que les arts qu'il enseigne ne sauraient être clivants, l'établissement souhaite habiter et animer réellement la dimension universelle de ceux-ci, et donc continuer à s'emparer pleinement de sa part de responsabilité dans la chaîne complexe de l'éveil à la culture pour tous et pour chacun [Géry Moutier, directeur].