

Les Ateliers

la culture à l'épreuve des
bouleversements du monde

Paris 16 & 17 juillet 2016

Suivez les Ateliers sur twitter #AIF2016

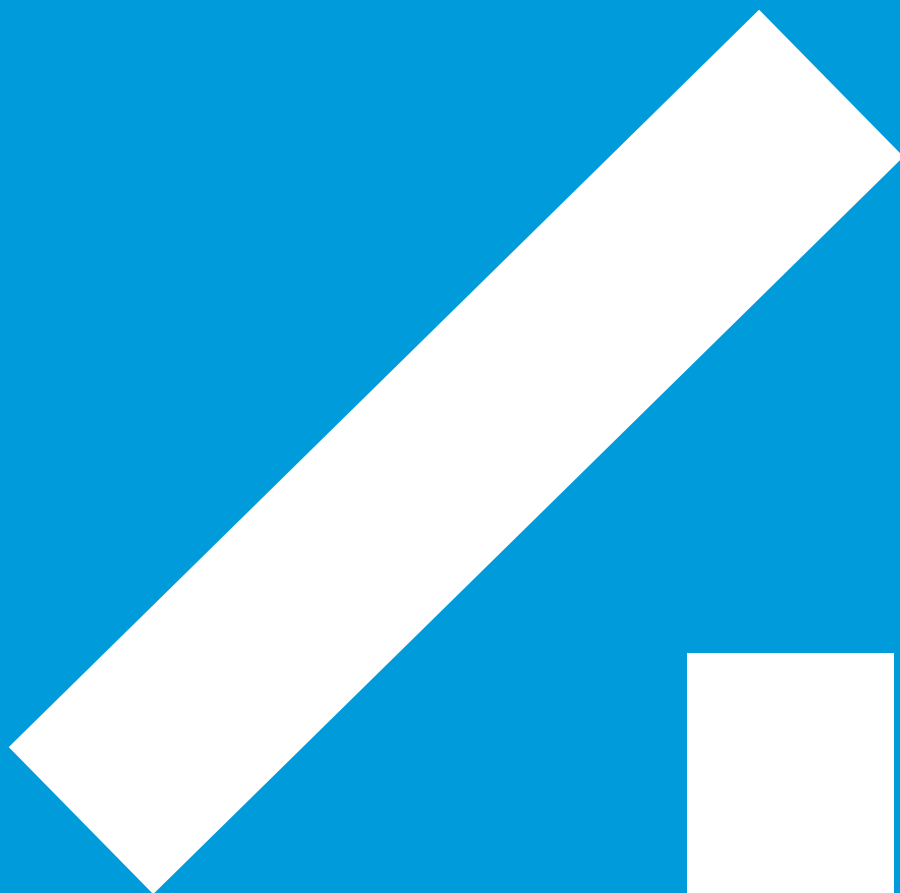
vivre
les
cultures

INSTITUT
FRANÇAIS

POUR VOUS CONNECTER EN WIFI PENDANT LES AIF

Nom du réseau Institut francais

Mot de passe AIF@2016

LA CULTURE À L'ÉPREUVE DES BOULEVERSEMENTS DU MONDE

RÉSISTER. Le mot s'est imposé dans les conversations et les discours pour décrire l'état d'une société touchée en son cœur et dépassée sur ses marges par des bouleversements profonds et durables. Résister à la tentation des extrêmes, du repli, du rejet de l'Autre. Puis faire face aux excès de la mondialisation, au péril climatique, à la révolution numérique. Et à tant d'autres défis.

A l'épreuve de ces transformations majeures, le monde de la culture s'interroge sur ses fondements et la portée de son action. Les cartes sont à ce point rebattues que des références telles que le partage de valeurs universelles et la liberté d'expression sont mises à mal par la dure réalité des faits. Les lignes bougent, incontestablement.

A l'image de l'écrivain Erri de Luca appelant à la « mobilisation des forces désarmées », de nombreux créateurs et professionnels de la culture tentent d'ouvrir de nouveaux espaces d'épanouissement et de collaboration. Comment nous saisir de ce monde en mouvement ? Comment nous faire l'écho de ces expériences et renforcer le dialogue avec nos partenaires en France, en Europe et au-delà ?

SAMEDI 16 JUILLET

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

HALL D'ACCUEIL

9h00-10h00 Café d'accueil et enregistrement des participants

SALLE CHARLIE PARKER

10h00-10h30 Mot d'accueil

Bruno Foucher, Président de l'Institut français
Gautier Mignot, Directeur général adjoint à la Direction générale de la Mondialisation, de la Culture, de l'Enseignement et du Développement international, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Anne Tallineau, Directrice générale de l'Institut français

10h30-12h30 Séance plénière
« La culture à l'épreuve des bouleversements du monde »

Table ronde animée par **Laurent Goumarre**, Journaliste à France Inter, en présence de :

Didier Fusillier, Président du Parc et de la Grande halle de la Villette
Jérôme Clément, Président de la Fondation Alliance française
Vincent Carry, Directeur d'Arty Farty (Nuits sonores & European Lab) et Président de Culture next (Le Sucre)
Alice Diop, Réalisatrice
Dieudonné Niangouna, Metteur en scène et dramaturge
Lamia Ziadé, Auteur et illustratrice

La dessinatrice de presse et bédéiste franco-camerounaise Kam réalisera des dessins en direct lors de la plénière.

NEF

12h30-14h00 Déjeuner

BALCONS 5, 6, 7, 8, LITTLE VILLETTE

14h00-16h30 Ateliers

1 - Migrations : quelles initiatives et actions culturelles ? p. 9
2 - Espaces publics et révolution numérique : nouvelles pratiques créatives et collaboratives p. 10
3 - Au coeur des ICC, le livre réinventé p. 10
4 - Résidences d'artistes : retours d'expériences p. 11
5 - Comment les artistes peuvent-ils resocialiser l'espace public ?
(LITTLE VILLETTE) p. 12

BALCON 5

16h30-18h00 Rencontre avec les nouveaux partants

Au cours de cette séquence, l'Institut français présentera aux nouveaux partants son action et ses programmes en direction du réseau.

FORUM

16h30-19h00 Rencontres express avec les partenaires et les collectivités territoriales *p. 18, 19, 20*

Rencontres avec le Pôle emploi, filières et métiers de la DGM

Gaëtan Pellan et **Muriel Piquet-Viaux** (DGM / MAEDI) seront présents pour répondre à vos questions et vous conseiller.

BALCON 6

18h00-19h00 Rencontre autour de l'écosystème musical

avec **Fabrice Jallet**, Responsable du service base de données de l'IRMA (Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles).

Innovation dans l'écosystème musical : présentation de la première enquête sur les startups intervenant dans le secteur musical par Fabrice Jallet, Responsable du service base de données de l'IRMA.

PHILHARMONIE DE PARIS

19h15-21h00 Mot d'accueil

de **Laurent Bayle**, Directeur général de la Philharmonie de Paris et présentation de la grande salle, suivis d'une réception.

WIP – PARC DE LA VILLETTE

21h15-00h30 Cocktail dînatoire et Soirée French Miracle DJ-sets de Manceau et Juveniles, artistes de la première édition du French Miracle Tour en Asie.

Le *French Miracle tour* est une opération sans précédent mêlant concerts, collaborations artistiques, web série, master class autour d'artistes phares de la scène française en Asie depuis 2015.

DIMANCHE 17 JUILLET

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

BALCONS 5, 6, 7, 8

9h30-10h30 Petits déjeuners thématiques

Autour d'un petit déjeuner, les équipes de l'Institut français vous proposent d'échanger sur des sujets qui font l'actualité et/ou le quotidien du réseau.

1 - Les salles numérisées, un enjeu transversal au service de la diplomatie culturelle : nouveaux outils, nouveaux contenus p. 15

2 - « Et en plus, je parle français ! » : une nouvelle campagne de promotion de la langue française p. 15

3 - Les expositions itinérantes p. 15

4 - « Digital Lab » : programmes d'incubation de startups culturelles p. 15

5 - « Inside Europe » : un nouveau réseau d'acteurs culturels innovants à la frontière orientale européenne p. 16

6 - « Bibliothèques vivantes » : un nouveau programme transversal p. 16

7 - Travailler avec les commissaires d'exposition p. 16

8 - Le plan « Alliance 2020 » p. 16

STUDIO 7 / ESPACE DÉTENTE / LITTLE VILLETTE

9h30-11h00 Rencontres régionales artistiques

Animées par **Sophie Renaud** (Asie), **Valérie Lesbros** (Afrique), **Gaëlle Massicot Bitty** (Amérique Latine) en présence des équipes du Département Echanges et Coopérations artistiques.

Ces rencontres s'adressent aux agents du réseau culturel dans la perspective de la programmation artistique 2017. Elles permettent de mettre en commun des propositions et de travailler à une mutualisation des moyens pour des tournées dans le domaine du spectacle vivant et des musiques, et pour des circulations d'expositions.

SALLE CHARLIE PARKER

11h00-12h30 Actualités de l'Institut français

Animé par **Judith Roze**, Directrice du Département Langue française, Livre et Savoirs
La Nuit des Idées 2017

Culturethèque, nouveaux usages

IFprofs, le réseau social de l'éducation en français

Les cours de français en ligne

Francfort en français, la France invitée d'honneur de la Foire du livre de Francfort 2017

La nouvelle identité visuelle de l'Institut français

 12h30-13h00 « Data Culture »: quel rôle pour les industries et institutions culturelles ?

Conversation entre **Philippe Torres**, Directeur général adjoint et Directeur Conseil & Stratégie numérique à l'Atelier BNP Paribas, et **Agnès Alfundari**, Directrice du Département Numérique à l'Institut français.

NEF

 13h00-14h30 Déjeuner
Déjeuner « Teatroskop »

Proposé aux participants des 13 pays qui composent ce programme.

BALCONS 6, 7, 8

 14h30-17h00 Ateliers
6 - Le numérique au service de l'action culturelle et linguistique p. 13
7 - Créer pour mieux débattre : les nouvelles pratiques culturelles p. 13
8 - L'éducation au cinéma : les dispositifs d'une politique éducative prioritaire p. 14

FORUM

 14h30-17h00 Rencontres express avec les équipes de l'Institut français p. 21

SALLE CHARLIE PARKER

 17h00-18h00 **Bruno Foucher**, Président de l'Institut français
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie
Discours de clôture de Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international

LES ATELIERS

1

Migrations : quelles initiatives et actions culturelles ?

Le réseau français à l'étranger se trouve confronté depuis plusieurs années à la difficulté de maintenir une coopération culturelle traditionnelle alors que les crises liées aux migrations, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe centrale, cristallisent le débat public. Cet atelier souhaite donner des clefs de compréhension de ce débat. Il s'agira, dans un premier temps, de croiser le tableau général de ces crises avec la manière spécifique dont les postes peuvent s'y trouver confrontés. Dans un deuxième temps, on présentera différentes initiatives éducatives et citoyennes des sociétés civiles françaises et européennes en matière d'accueil des réfugiés. Les intervenants discuteront notamment de la manière dont l'action culturelle peut, dans son registre propre, prendre acte de l'urgence et y répondre.

Animateurs

Mathieu Szeradzki, Chargé de mission Débat d'idées, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français

Marianne Vidal-Marin, Chargée de mission Programmes d'attractivité, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français

Intervenants

Thierry d'Anna, Conseiller de Coopération, d'Action culturelle et Correspondant humanitaire adjoint, Irak

Cécile Genot, Directrice de la Communication, Bibliothèques Sans Frontières

Anne Guillaume, Coordinatrice des actions culturelles et de sensibilisation, La Cimade

Yohann Le Tallec, Directeur de la Médiathèque et du Pôle Livre et Savoirs de l'Institut français de Prague

Hélène Orain, Directrice générale, Musée National de l'Histoire de l'immigration,

Annick Suzor Weiner, Directrice du Bureau Europe de l'Ouest, Agence Universitaire de la Francophonie

2 Espaces publics et révolution numérique : nouvelles pratiques créatives et collaboratives

La révolution numérique influence fortement nos pratiques culturelles. Les espaces de jeu, de connaissances, de savoirs et d'information intègrent de nouveaux formats et outils collaboratifs capables de dynamiser et de renouveler leurs actions et leurs publics. Plutôt que d'opposer espaces publics et monde virtuel, ces nouvelles pratiques tirent le meilleur de l'humain et des technologies inventant de nouvelles formes de médiations culturelles.

Cet atelier proposera un panorama, illustré d'exemples concrets, des nouveaux dispositifs nés de la mouvance numérique : hackathon, gamejam, fablab, visite virtuelle, mis au service des enjeux culturels et du lien social.

Animateur **Agnès Alfandari**, Directrice du Département Numérique, Institut français

Intervenants **Julien Devriendt**, Responsable numérique des médiathèques de Choisy-le-Roi
Erwan Kezzar, Directeur associé, Simplon
Elena Le Gall, Responsable du service des publics, Musée de la Grande Guerre de Meaux
Catherine Lenoble, Médiatrice culturelle, association DCALK
Christophe Pomez, Attaché Culturel et Directeur délégué de l'Institut français de Roumanie

3 Au cœur des ICC, le livre réinventé

Le renouveau qui anime l'édition, le livre et la lecture est au croisement des enjeux politiques de médiation, de transmission et d'influence, et des enjeux économiques des industries culturelles et créatives.

Les entreprises audiovisuelles comme les start-up numériques élargissent le champ du livre de jeunesse, de la bande-dessinée, de la fiction voire des ouvrages de sciences humaines et sociales. La création française s'engage dans la mondialisation des contenus. L'expérience de la lecture se transforme.

Les intervenants débattront des nouvelles propositions de médiation et de la façon dont le livre fédère des acteurs artistiques, économiques et éducatifs à travers les innovations narratives et les nouveaux formats de manifestations.

Animateur **Didier Dutour**, Responsable du Pôle Livre et traduction, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français

Intervenants **Héloïse Courty**, Directrice de la médiathèque l'Écho au Kremlin-Bicêtre
Joris Mathieu, Directeur du Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon
Vera Peltekian, Chef de projet Fiction à Canal+
François Pirola, Président de Quais du Polar
Marietta Ren, Illustratrice et scénariste

4 Résidences d'artistes : retours d'expériences

Les programmes de résidences ont comme objectif de favoriser la mobilité des artistes afin de renouveler et développer les pratiques artistiques contemporaines. Ces dispositifs visent à promouvoir la mise en réseau, l'échange d'expériences et constituent un socle incontournable pour la coopération artistique et culturelle.

A partir de retours d'expérience d'artistes et du réseau culturel, il s'agit de montrer comment le réseau s'implique dans les programmes de l'Institut français et comment la présence d'artistes en résidences sur un territoire constitue un atout à valoriser.

Animateurs

Palmina d'Ascoli, Responsable du Pôle Résidence et recherche, Département Développement et Partenariats, Institut français

Vincent Gonzalvez, Responsable du Pôle Arts visuels, Département Échanges et Coopérations artistiques, Institut français

Intervenants

Bénédicte Alliot, Directrice générale, Cité internationale des arts - Paris, France

Pierre Colliot, Conseiller de Coopération et d'Action culturelle - Bangkok, Thaïlande

Hélène Kelmachter, Attachée culturelle - Buenos Aires, Argentine

Valérie Lesbros, Coordinatrice du programme Afrique et Caraïbes en créations, Département Échanges et Coopérations artistiques, Institut français

Sumiko Oé-Gottini, Directrice du Développement et des Partenariats, Villa Kujoyama - Kyoto, Japon

Témoignages

Manuela Paul-Cavallier, Créatrice, métiers d'art, lauréate 2014, Villa Kujoyama, pour le projet *Empreintes d'or* - qui a bénéficié du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller dans son action en faveur de la Villa Kujoyama - Kyoto, Japon

Eliane Raheb, Réalisatrice (Liban), lauréate 2016, programme Cité internationale des arts, pour le projet *La guerre de Miguel* - Paris, France

Éric Stéphany, Artiste plasticien, lauréat 2013, programme HORS LES MURS, pour le projet *Index analogique pour Manhattan ou Index des Ombres* - New York, États-Unis

Marina Weiner, Artiste numérique, lauréate 2015, programme HORS LES MURS, pour le projet *Territoires du Temps* - Patagonie, Argentine

5

Comment les artistes peuvent-ils resocialiser l'espace public ?

Des jardins et des rues aux musées, des salles de concerts aux terrains vagues, des bibliothèques aux réseaux sociaux, la notion d'espace public n'a jamais été aussi étendue en même temps que flexible et imprécise. Aujourd'hui, chacun semble vouloir y trouver un accès et une place. Cette attraction et cette volonté d'appartenance ne sont-elles pas l'expression d'une société fracturée et désireuse de réactiver des territoires pour des expériences collectives ? Envisagés comme des champs infinis d'exploration, ces espaces sont avant tout des lieux réglementés et parfois surprotégés dans des situations d'insécurité. En donnant la parole à des créateurs, des urbanistes, des acteurs de la société civile et du champ culturel actifs en France et à l'étranger, cette rencontre sera l'occasion de voir comment certains artistes ont placé ces enjeux au cœur de leurs démarches. Éphémères ou durables, quelles interactions avec les publics et les territoires ?

Animateurs

Marie-Cécile Burnichon, Directrice adjointe et Conseillère pour les arts visuels et l'architecture, Département Echanges et Coopérations artistiques, Institut français
Gaëlle Massicot-Bitty, Responsable du Pôle Spectacle vivant et musiques, Département Echanges et Coopérations artistiques, Institut français

Intervenants

Salah Amokrane, Coordinateur de Tactikollectif
Patrick Bernier et **Olive Martin**, Artistes visuels
Pascal Ferren, Responsable recherche et projets au pOlau-pôle des arts urbains
Frédéric Nauczyciel, Artiste visuel, Créateur en Seine-Saint-Denis du Marching Band Paris Project, fanfare déambulatoire franco-américaine

Témoignages

Jérôme Poggi, Galeriste, Fondateur de SOCIETIES et médiateur pour le programme des Nouveaux Commanditaires
Matthieu Bardiaux, Directeur de l'Institut français à Istanbul
Alban Corbier-Labasse, Directeur de l'Institut français à Casablanca

6

Le numérique au service de l'action culturelle et linguistique

L'objectif de cet atelier est de réfléchir aux différents dispositifs numériques de transmission des connaissances (MOOC, SPOC, LMS...) et à leur impact dans les secteurs culturel et éducatif.

Un tour d'horizon permettra d'évoquer l'apparition de modalités de formation innovantes.

Une analyse de l'impact des MOOC Picasso et Versailles et un regard sur l'offre d'e-formation du CNAM accompagneront dans un premier temps la réflexion. La stratégie de l'Institut français pour le développement des cours de français en ligne sera ensuite présentée et des agents du réseau en ayant mis en place partageront leur expérience.

Animateurs

Christophe Chaillot, Responsable du Pôle Langue française, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français

Laura Davy, Chargée de mission Formation, Département Coordination avec le réseau, Institut français

Intervenants

Philippe Dedieu, Directeur national du numérique, Conservatoire national des arts et métiers, CNAM

Anouchka de Oliveira, Chargée de mission cours de français en ligne, Pôle Langue française, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français

Françoise Fernandes, Responsable partenariats, Direction des Partenariats culturels et institutionnels, Orange

Thomas Laigle, Ingénieur pédagogique, Mooc et compagnie

Patrick Perez, Chef du pôle Afrique et Moyen-Orient, Sous-direction du réseau de coopération et d'action culturelle, DGM/MAEDI

7

Créer pour mieux débattre : les nouvelles pratiques culturelles

Entre théâtre et agora, entre art contemporain et débat d'idées, de nouvelles formes entrecroisent depuis quelques années performance artistique, débat citoyen et échanges intellectuels. Comment enrichir, par une action transversale et l'apport de ces nouveaux formats de collaboration et d'expression, le répertoire de la création, pour répondre de manière inventive aux défis d'une actualité troublée ?

Animateurs

Chloé Siganos, Chargée de mission spectacle vivant, Département Echanges et Coopérations artistiques, Institut français

Mathieu Potte-Bonneville, Responsable du Pôle Idées et Savoirs, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français

Intervenants

Frédéric Ferrer, Metteur en scène, géographe

Camille Louis, Dramaturge, doctorante et enseignante en Philosophie à l'Université Paris 8, du Collectif Kom.Post

Grégory Castera, Fondateur du Collectif Council

Aurélien Charon, Productrice de Radio Live (émission de radio en 3 dimensions à la Maison des Métallos)

Frédérique Aït-Touati, Membre du comité pédagogique du Programme Expérimental en Arts Politiques – Science Po (SPEAP)

8

L'Éducation au cinéma et aux images : les dispositifs d'une politique éducative prioritaire

Eduquer les jeunes massivement exposés aux images et aux écrans et leur permettre d'approcher les images avec un œil critique est aujourd'hui un enjeu majeur. Favoriser la diversité culturelle en élargissant et diversifiant l'offre de cinéma pour les jeunes et en leur donnant l'opportunité de rencontrer d'autres visions du monde que celles portées par les blockbusters formatés qui les prennent pour cible et saturent le marché. Encourager leur découverte d'autres cultures, d'autres langues et leur apprentissage du français par le cinéma. Soutenir nos industries cinématographiques en formant les publics de demain... Tels sont certains des enjeux cinématographiques, culturels, économiques, mais aussi linguistiques et citoyens qui imposent aujourd'hui l'éducation au cinéma et aux images comme une priorité. Quels en sont les leviers et les dispositifs à l'international ? Comment les postes peuvent-ils concrètement y contribuer ? Des dispositifs européen (CinEd) et international (partenariat avec le CNC) et de nouvelles pistes de développement de l'Institut français seront présentés, tout comme les besoins et initiatives du Réseau.

Animateur **Agnès Nordmann**, Responsable du Pôle Cinéma français, Département Cinéma, Institut français

Intervenants **Fanny Aubert Malaurie**, Conseillère chargée de développement de projets, Département Cinéma, Institut français
Anaïs Fontanel, Responsable du Pôle Europe, Département Développement et Partenariats, Institut français
Bernard Kuhn, Responsable de « Collège au cinéma », CNC
Christophe Pomez, Attaché culturel, Directeur délégué de l'Institut français de Roumanie à Bucarest
Eric Rostand, Coordonnateur des partenariats arts et culture, CANOPE
Massimo Saidel, Attaché audiovisuel régional à Buenos Aires, Argentine

LES PETITS DÉJEUNERS THÉMATIQUES

1 Les salles numérisées, un enjeu transversal au service de la diplomatie culturelle : nouveaux outils, nouveaux contenus

Le réseau actuel de 41 salles numérisées, devrait atteindre les 50 salles en 2017. Afin de bénéficier au mieux de l'effet « réseau », les postes sont invités à échanger sur les priorités énoncées dans le guide des bonnes pratiques. Un retour est attendu sur le module de suivi de la programmation comme outil d'analyse de l'activité des salles, cinéma, débat, spectacle vivant. Seront également présentées les nouveautés mises à disposition des salles numérisées par l'Institut français.

Animateur **Fanny Aubert Malaurie**, Conseiller cinéma, Chargée de développement de projets, Département Cinéma, Institut français

2 « Et en plus, je parle français ! » : une nouvelle campagne de promotion de la langue française

L'Institut français a lancé en mars une nouvelle campagne internationale de promotion du français en lien avec le Département du MAEDI et en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et la Fondation Alliance française. Cette rencontre sera l'occasion de partager les différentes déclinaisons et appropriations de cette campagne proposées par les postes.

Animateurs **Christophe Chaillot**, Responsable du Pôle Langue française, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français
Sophie Sellier, Chargée de Communication, Département Communication, Institut français

3 Les expositions itinérantes

Consacrées à la création contemporaine sous toutes ses formes, les expositions itinérantes favorisent une approche transdisciplinaire et ont pour but de susciter des dynamiques de collaboration. Trois modules en cours de production seront présentés :

- « Savoir-faire français, créateurs d'art de vivre »
- « Panorama, le patrimoine photographique en dialogue avec la création contemporaine »
- « French Touch, Design français contemporain » (produit par le VIA en partenariat avec l'Institut français)

Animateurs **Max Moulin**, Responsable design et expositions, Département Echanges et Coopérations artistiques, Institut français
Yamina Nedjadi, Chargée de mission arts visuels / expositions itinérantes et industries créatives, Département Echanges et Coopérations artistiques, Institut français

4 Digital Lab : programmes d'incubation de startups culturelles

Les Digital Lab sont des programmes d'incubation de startups culturelles innovantes permettant à ces dernières d'intégrer l'écosystème d'un pays tiers, d'être accompagnées et coachées par des grandes entreprises et experts. Le French American Digital Lab qui se déroule à New York pour la deuxième année en octobre et le Digital Lab Africa qui débutera en novembre, sont des exemples d'initiatives portées par le réseau pouvant être adaptées dans d'autres pays.

Animateurs **Sarah Arcache**, Chargée de mission coopération numérique et prospective, Département Numérique, Institut français
Marion Thevenot, Chargée de mission audiovisuel, Département Numérique, Institut français

5 « Inside Europe » : un nouveau réseau d'acteurs culturels innovants à la frontière orientale européenne

L'Institut français, appuyé par le Relais Culture Europe, initie un nouveau projet centré sur l'engagement culturel et citoyen autour de la frontière orientale européenne. Afin de préparer l'émergence d'un projet européen d'envergure, « Inside Europe » fera l'objet d'une première étape préparatoire avec des partenaires français et européens dans une ville de la région à la mi-novembre 2016. Ce petit-déjeuner sera l'occasion d'évoquer les possibilités d'association du réseau à ce projet et l'identification de partenaires potentiels.

Animateurs **Francky Blandeau**, Directeur adjoint, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français
Anaïs Fontanel, Responsable du Pôle Europe, Département Développement et Partenariats, Institut français

6 « Bibliothèques vivantes » : un nouveau programme transversal

Présentation de « Bibliothèques vivantes », programme transversal conçu par l'Institut français qui intègre des propositions artistiques participatives et innovantes autour d'installations et de performances à la fois littéraires, sonores, poétiques et numériques. Celles-ci sont destinées aux établissements du réseau (notamment leurs médiathèques) ainsi qu'à leurs partenaires et aux festivals locaux.

Animateurs **Chloé Siganos**, Chargée de mission spectacle vivant, Département Echanges et Coopérations artistiques, Institut français
Violaine Roy, Chargée de mission Médiathèques, Département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français

7 Travailler avec les commissaires d'exposition

Les commissaires d'exposition sont aujourd'hui des relais d'influence et de diffusion importants dans le secteur des arts visuels. Grâce à des exemples concrets, liés notamment aux programmes de l'Institut français « Focus » (à destination des commissaires étrangers) et « Jeunes commissaires » (à destination des commissaires français), il s'agira d'explorer comment le réseau peut travailler avec ces interlocuteurs professionnels prescripteurs.

Animateurs **Vincent Gonzalvez**, Responsable du Pôle arts visuels et architecture, Département Echanges et Coopérations artistiques, Institut français
Alexandra Servel, Chargée de mission arts visuels, Département Echanges et Coopérations artistiques, Institut français
Un représentant de CEA, réseau des commissaires d'exposition en France et plateforme de réflexion, de promotion et d'organisation de projets autour de cette activité.

8 Le plan « Alliance 2020 » La stratégie de modernisation du réseau des Alliances françaises dans le monde : vision, objectifs et instruments

La Fondation Alliance française présentera son plan de modernisation pour les 4 prochaines années : plateforme de formation, réseau social, outils de marketing... L'objectif est de faire advenir un réseau professionnel adossé à une marque et à ses valeurs.

Animateurs **Bertrand Commelin**, Secrétaire général de la Fondation Alliance française
Lucas Pruet, Chargé de mission pédagogie et innovation numérique, Fondation Alliance française

LES RENCONTRES EXPRESS

Pendant 15 minutes, vous aurez la possibilité d'échanger avec les interlocuteurs de votre choix : partenaires institutionnels, collectivités territoriales, équipes de l'Institut français. L'occasion vous est donnée dans ce temps très court de dialogue, de prendre un premier contact, d'initier ou poursuivre une collaboration et d'esquisser, le cas échéant, des pistes de nouveaux projets à l'horizon 2017 ou sur un plus long terme.

RENCONTRES EXPRESS PARTENAIRES

ACID - ASSOCIATION DU CINÉMA INDÉPENDANT POUR SA DIFFUSION

Amaury Augé, Responsable des festivals

ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L'ADAMI

Charles Chu, Chargé de production

ARCADI

Nicolas Cardou, Directeur adjoint

ARTY FARTY

François Pirola, Vice-Président

ASDIFLE - ASSOCIATION DE DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Elisabeth Guimbretière-Porcher, Professeur des universités

Josette Virasolvit, Professeur en linguistique

BIEF - BUREAU INTERNATIONAL DE L'ÉDITION FRANÇAISE

Jean-Guy Boin, Directeur général

BNF - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Bruno Sagna, Chargé de mission Délégation aux relations internationales

BUREAU EXPORT

Benjamin Demelemester, Chef de projet

CARTOONING FOR PEACE

Mark Gore, Directeur général

Laure Simoes, Directrice éditoriale

CAVILAM - ALLIANCE FRANÇAISE

Olivier Ortiz, Directeur des relations internationales

CCI PARIS ILE-DE-FRANCE - CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE

Marianne Conde-Salazar, Directrice des relations internationales de l'enseignement

Anaïs Ravet, Directrice adjointe

Alexandre Holle, Responsable de l'innovation pédagogique et des partenariats

CIEP - CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDE PÉDAGOGIQUE

Paul Petit, Responsable de l'unité formation - Langue française

Sébastien Portelli, Responsable du bureau des tests

CLA DE BESANÇON - CENTRE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE

Saïd Nourine, Directeur adjoint & Responsable des formations FLE

Paula Ventura, Responsable pédagogique

CNAP - CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

Marc Sanchez, Directeur du Pôle Développement culturel, partenariats et éditions

CNC - CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE

Michel Plazanet, Directeur adjoint des Affaires européennes et internationales

Julie-Jeanne Regnault, Conseillère aux affaires européennes et multilatérales

CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

Christophe Susset, Secrétaire général

Rachel Spengler, Adjointe au secrétaire général

CNL - CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Natacha Kubiak, Adjointe au chef du département de la création

DCA - ASSOCIATION FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES D'ART CONTEMPORAIN

Liza Szlezzynger, Secrétaire générale

DCALK

Catherine Lenoble, Coordinatrice de projets et Médiatrice culturelle

FESTIVAL TROPISME

Vincent Cavaroc, Directeur artistique

FRAC ILE-DE-FRANCE

Gilles Beaume, Chargé de l'action culturelle, service des publics

FRANCE MÉDIAS MONDE

Ahmed El Cheikh, Directeur Distribution Afrique du Nord, Moyen-Orient, Turquie

GROUPE FLE

Christophe Tissot, Vice-président

LA FEMIS

Julie Tingaud, Chef du service des relations extérieures

LA FEVIS

Catherine Desbordes, Responsable développement

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION / DGLFLF

Gaid Evenou, Chargée de mission pour le plurilinguisme, le français dans le monde et la francophonie

Linda Marchetti, Cheffe de la mission « Emploi et Diffusion de la Langue Française »

MUSÉE NATIONAL DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION

Jean-Barthélemy Debost, Directeur réseaux et partenariats

NUMERI DANSE

Dimitry Ovtchinnikov, Administrateur général de la Maison de la Danse

Alice Poncet, Coordinatrice pôle image et Numéridanse

OIF - ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

Pierre Barrot, Spécialiste de programme et chargé de l'audiovisuel

OKIO STUDIO

Antoine Cayrol, Producteur

Pierre Zandrowicz, Directeur artistique

ONDA - OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE

Katie Watts, Chargée de mission activités internationales

QUAIS DU POLAR

François Pirola, Président

Hélène Fischbach, Directrice

RFI - RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Delphine Barreau, Chargée de projets pédagogiques multimédias, service langue française

SACEM - SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

Héloïse Fontanel, Responsable des affaires européennes et internationales

SIMPLON

Erwan Kezzar, Directeur associé

TV5MONDE

Evelyne Paquier, Directrice adjointe en charge de la promotion et de l'enseignement du français

Ivan Kabacoff, Responsable communication francophonie / Présentateur de *Destination francophonie*

UNIFRANCE

Benoit Blanchard, Assistant service court-métrage

UNIVERSCIENCES

Armelle Mignon, Responsable de projets internationaux à la Délégation à l'institutionnel, au territorial et à l'international

WONDA VR

Arnaud Dressen, Directeur

Guillaume Urjewicz, Chef de projet

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les collectivités territoriales françaises, conseils régionaux et grandes villes ont progressivement acquis une compétence globale en matière d'action extérieure et font aujourd'hui partie des acteurs du développement de projets culturels à l'international.

RÉGION BRETAGNE

Thierry Boré, Directeur du Spectacle vivant en Bretagne
Anne Holzer, Chargée de mission Service Arts et Développement territorial

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Joseph-François Kremer Marietti, Directeur de la Culture et du Patrimoine

VILLE DE LILLE

Laurie Szulc, Directrice générale adjointe, pôle Culture

VILLE DE LYON

Joëlle Moliera, Direction des Relations internationales
Christine Tollet, Direction des Affaires culturelles

VILLE DE NANTES

Dominique David, Direction générale à la Culture

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

Axel Morel, Chargé de mission Spectacle Vivant-suivi de la Création

VILLE DE PARIS

Francina Espuny, Direction des Affaires culturelles

VILLE DE RENNES + RENNES MÉTROPOLE

Guenaël Blin, Directeur de la coopération à la Direction des Affaires culturelles

VILLE DE LA ROCHELLE

Edouard Mornaud, Direction des Affaires culturelles

VILLE DE TOULOUSE

Julie Giraud, Chargée de mission Action culturelle, Europe et international, Direction du Développement culturel

RENCONTRES EXPRESS ÉQUIPES

INSTITUT FRANÇAIS

CINÉMA

La programmation cinéma

Christine Houard, Chargée de mission Europe, Afrique

Véronique Joo Aisenberg, Responsable Cinémathèque Afrique

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Hélène Conand, Directrice adjointe

Sophie Sellier, Chargée de communication

DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIATS

Collectivités territoriales

Claire Magnac, Responsable du Pôle Collectivités territoriales

Résidences

Palmina d'Ascoli, Responsable du Pôle Résidences

Coopération européenne

Anaïs Fontanel, Responsable du Pôle Europe

ÉCHANGES ET COOPÉRATIONS ARTISTIQUES

Spectacle vivant

Catherine Faudry et **Christine Paly**, Chargées de mission Spectacle vivant

Musiques

Mathilde Bezar, Chargée de mission Musique classique et contemporaine

Olivier Delpoux, Chargé de mission Musiques actuelles

Arts visuels

Yamina Nedjadi, Chargée de mission Arts visuels / expositions itinérantes et industries créatives

Sophie Robnard, Chargée de mission Photographie

Alexandra Servel, Chargée de mission Arts visuels

Architecture et Design

Max Moulin, Responsable expositions, design

Monica Lebrao Sendra, Responsable architecture

Afrique et Caraïbes en créations

Valérie Lesbros, Coordinatrice du programme Afrique et Caraïbes en créations

FORMATION DU RÉSEAU

L'action de formation

Claire Dupuy, Responsable du Pôle Formation

Jessica Oublié, Chargée de mission Formation

Sylvie Romathier, Chargée de mission Formation

LANGUE FRANÇAISE, LIVRE ET SAVOIRS

Culturethèque

Guillaume Favier, Chargé de mission Culturethèque

Le soutien aux médiathèques

Violaine Roy, Chargée de mission Médiathèques

Langue française

Colline Durand, Chargée de mission Numérique éducatif

David Lasserre, Chargé de mission pour l'Enseignement bilingue et plurilingue

Débats d'idées et attractivité

Mathieu Szeradzki, Chargé de mission Débats d'idées

Marianne Vidal-Marin, Chargée de mission Programmes d'attractivité

NUMÉRIQUE

Coopération et développement numérique, dialogue sur les enjeux du réseau

Agnès Alfandari, Directrice

Clara Astier, Chargée de mission Numérique

Sarah Arcache, Chargée de mission Coopération numérique et prospective

Alice Chevallier, Chargée de mission Éditorial

Marion Thévenot, Chargée de mission Audiovisuel

LES EXPOSITIONS PROPOSÉES PAR L'INSTITUT FRANÇAIS

EXPOSITIONS ITINÉRANTES

Design French Touch

Le VIA (Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement) et l'Ameublement français, en partenariat avec l'Institut français, présentent l'exposition « Design French Touch », une sélection des créations de designers français, de renommée internationale ou émergents, dans une scénographie originale soulignant l'excellence de l'art de vivre à la française : culture et art de vivre, écoles et savoir faire, luxe et panache, sens de l'équilibre et alliance entre créativité et industrie. L'exposition est en cours de réalisation et sera lancée à l'Institut français de Milan en avril 2017. Avec le soutien de : CODIFAB, Salon Maison & Objet et Hôtel Le Meurice.

Savoir-faire français, créateurs d'arts de vivre

Par delà l'image de savoir-faire exceptionnels, les métiers d'art français contribuent à la création et à la diffusion d'un art de vivre en mouvement permanent, et dont l'apogée aux XVIIe et XVIIIe siècles, imprègne la culture française et son aura internationale. « Savoir-faire français, créateurs d'arts de vivre » explore l'excellence, l'élégance et le raffinement du XXIe siècle, tels que façonnés par plus d'une vingtaine d'ateliers et artisans d'art contemporains. De l'entrée au jardin, dans le dédale de pièces imaginaires, leurs productions révèlent leur attachement à l'histoire, leur capacité à s'en affranchir et leur aptitude à imaginer des objets quotidiens d'exception, des objets d'art de vivre. Une exposition célébrant l'excellence technique, l'innovation, les grandes traditions françaises et certaines spécificités territoriales...

Commissariat : Eric-Sébastien Faure-Lagorce

« Disque solaire », Vincent Menu, Olivier Guilbaud et Alain Larcher, Feuille d'or et hêtre © Galerie Mica

Panorama

Le patrimoine photographique en dialogue avec la création contemporaine

Panorama. Le patrimoine photographique en dialogue avec la création contemporaine, est une exposition itinérante portant un regard rétrospectif sur le patrimoine et la création photographique. Son ambition est tout autant de montrer les évolutions de la pratique photographique que de mettre en valeur quatre vingt photographes majeurs ayant travaillé en France parmi lesquels : Gustave Le Gray, Brassai, Denise Colomb, Valérie Jouve, Bruno Serralongue... Sous la forme d'une promenade contemplative à la fois synthétique, chronologique et thématique, cet ensemble photographique engage un dialogue entre la création contemporaine et le patrimoine photographique pour renouveler la réflexion sur le médium. Un panorama de la photographie en France exposé à tous les regards.

Commissariat : Remi Parcollet

Neurdein Frères. Exposition Universelle de 1900. Le Hall du Grand Palais. Ecole Nationale Supérieure de Beaux Arts, Paris (ENSBA), Dist. RMN-Grand Palais/Image INHA

Frank Perrin, *Défilé 028 (Postcapitalism section 7)* (2006) (Chanel, Grand Palais, Paris), Courtesy Frank Perrin & Analix Forever

NUMÉRIQUE

Espace réalité virtuelle © Hervé

French Touch de la webcréation

L'exposition « French Touch de la webcréation » rassemble 16 œuvres représentatives de la diversité narrative propre aux nouvelles écritures audiovisuelles. Produite par l'Institut français et Transmedia Immersive University, elle sera mise à disposition du réseau dès septembre 2016. Multifformes, ces productions françaises investissent les champs du documentaire (*Stainsbeaupays, In Situ*), de la fiction (*Jeu d'influences*), du jeu vidéo (*Type: Rider*), de la bande dessinée (*Phallaina*), ou établissent des passerelles entre tous ces domaines à travers une approche transmedia (*Prison Valley*). Réalisées en prises de vue réelles (*Gaza/Sderot*), en animation (*BLA BLA*) ou les deux à la fois (*Haïkus Interactifs*), elles transforment le rapport du spectateur à l'œuvre, ce dernier devenant parfois le héros du récit (*Voyage au bout du charbon*).

Constance Richard, responsable de l'exposition chez TIU proposera une découverte des œuvres le samedi de 16h30 à 19h.

Webséries musiques actuelles

- *Touche française*, autour de 12 titres emblématiques de l'électronique française réalisé en 3 D Sonore
- Présentation de l'édition 2016 de la tournée du *French Miracle tour* en Asie
- *French waves* autour de l'histoire de la musique électronique française depuis les années 90.

Espace réalité virtuelle

Un espace dédié à la réalité virtuelle permettra d'expérimenter, grâce à 5 casques Samsung Gear VR, les derniers contenus immersifs français : *Manon*, court métrage accompagnant la sortie de l'album du groupe *Jil Is Lucky; I, Philip*, court métrage de fiction; *Note on Blindness : Into Darkness*, animation en 3D; *SENS*, projet de jeu en réalité virtuelle inspiré de la bande dessinée *Sens* de Marc-Antoine Mathieu. L'espace sera ouvert le samedi de 16h30 à 19h et le dimanche de 14h à 17h.

A DÉCOUVRIR PENDANT LES AIF « Et en plus, je parle français ! »

Dans le cadre du lancement de la campagne de promotion de la langue française, 13 affiches ont été réalisées, présentant une galerie de portraits de personnages réels, pratiquant des activités très différentes, parfois atypiques, originaires du monde entier, et qui « en plus, parlent français ! ». La campagne internationale de promotion du français a été mise en place par l'Institut français, en lien avec le Département et en partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et la Fondation Alliance française.

« Et en plus je parle français ! »
© IF / Avant-garde

LES SITES D'ACCUEIL

LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

Complexe unique au monde, la Villette allie nature et architecture, loisirs et culture. Arts et sciences se côtoient au sein d'une architecture spectaculaire. En créant le parc de la Villette, Bernard Tschumi a fait du plus grand espace vert de Paris un parc urbain innovant, réconciliant le citadin avec son environnement. Une des vocations essentielles de la Villette est de promouvoir de nouvelles formes d'expression artistique en établissant un rapport étroit entre création et réalités territoriales et humaines. À la fois exigeante, festive et populaire, la programmation se veut résolument pluridisciplinaire et ouverte à tous, laissant s'exprimer, en toute liberté, les propositions artistiques les plus innovantes et les plus audacieuses.

La Grande halle est le bâtiment historique et emblématique de la Villette reconnaissable à son architecture exceptionnelle.

C'est en 1865 que l'architecte Jules de Mérimond conçoit la Grande halle, sur ordre du Baron Haussmann, afin de construire le plus grand marché de bestiaux en France. Joutant les abattoirs situés au nord de la Villette, ce sont pas moins de 4 600 bovins qui étaient échangés dans la Grande halle.

Lorsque la Villette a été transformée en parc urbain en 1974, la Grande halle s'est métamorphosée en centre d'expositions et de manifestations culturelles tout en conservant la même architecture de verre et de fer.

Rénovée en 2005, cette ancienne halle aux bœufs est classée au patrimoine historique et est désormais un haut lieu de culture et de diversité sociale, à l'image de la Villette.

La Grande halle de la Villette - Peristyle et vue sur la nef © Serge Sautereau

LA PHILHARMONIE DE PARIS

Dotée de plusieurs salles de concerts, d'un musée, d'une médiathèque et de nombreux espaces pédagogiques, la Philharmonie de Paris est un projet inédit.

La Philharmonie de Paris réunit deux grands noms de l'architecture : Christian de Portzamparc pour la Cité de la musique et Jean Nouvel pour la Philharmonie. Chacun a, avec son style propre, relevé le défi de bâtiments abritant une salle de concerts, mais également de nombreux espaces dévolus au travail des musiciens et à l'accueil du public. La Philharmonie de Paris constitue ainsi un ensemble architectural d'exception au sein du parc de la Villette, tandis que ses formations résidentes et son projet artistique innovant contribuent à en faire un pôle culturel unique au monde favorisant l'appropriation de la musique par les publics.

Au-delà du répertoire classique, sa programmation est ouverte aux musiques actuelles et aux musiques du monde, ainsi qu'à la danse.

La Philharmonie de Paris hérite par ailleurs d'une expérience de vingt ans en matière de pédagogie. Depuis son inauguration en 1995, la Cité de la musique a en effet déployé des activités destinées à tous, en veillant à une diversité de perspectives qui intègre les cultures extra-européennes ou les formes populaires. Le nouvel établissement poursuit tout en l'amplifiant cette politique d'éducation et de démocratisation culturelle.

Fort de ces richesses, la Philharmonie de Paris s'est donnée pour tâche de repenser la place du concert dans nos vies, l'intégrant au cœur d'un dispositif ouvert, favorisant toutes les formes d'appropriation éducatives ou ludiques. Située dans un Est parisien en plein développement, trait d'union entre la capitale et ses environs, elle se veut un lieu de rassemblement.

Grande salle - Philharmonie © W. Beaucardet

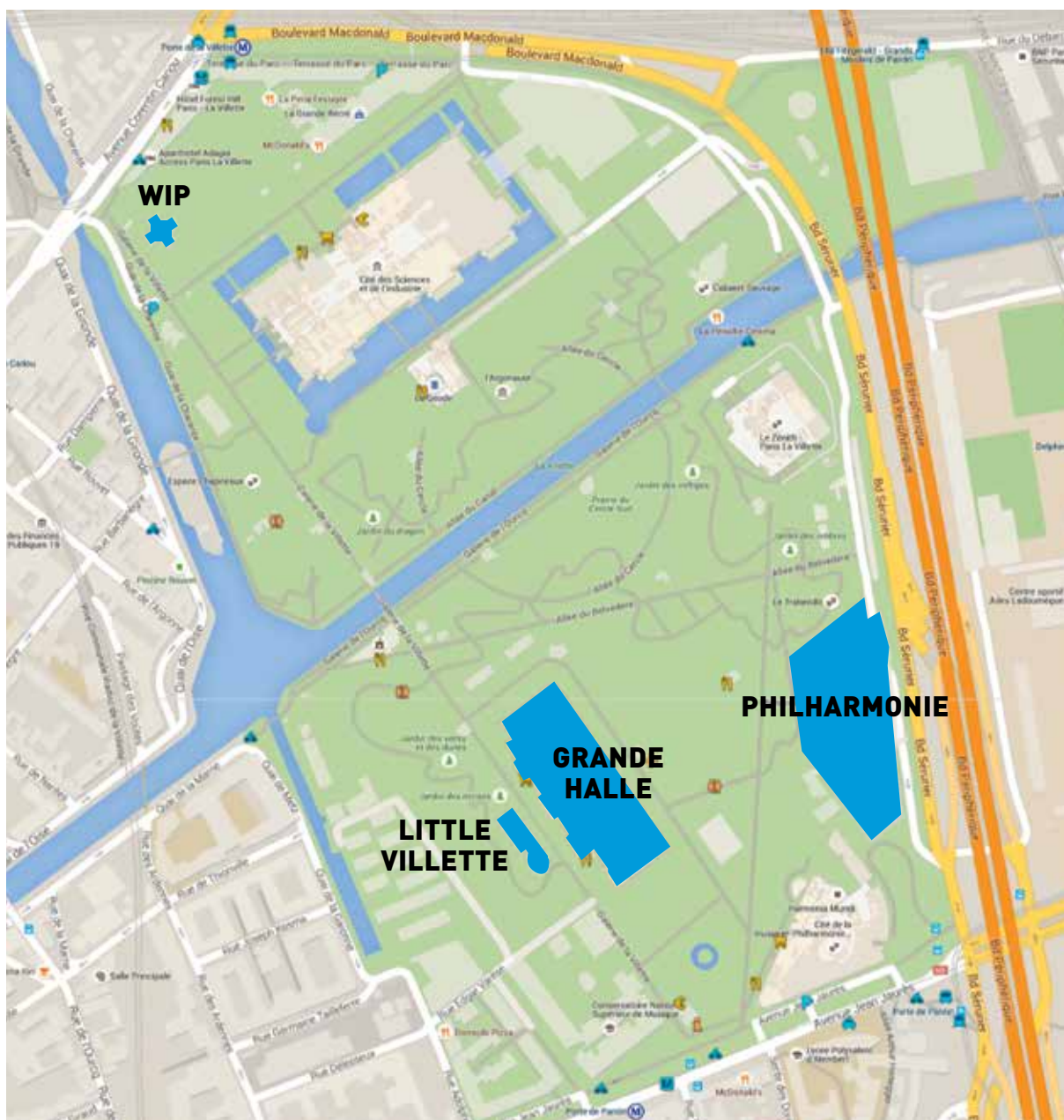

L'exposition « The Velvet Underground »

À l'occasion du 50e anniversaire du fameux « album à la banane », cette exposition immersive, impressionniste et multimédia propose une plongée dans l'univers du Velvet Underground. En parallèle, deux week-ends de concerts rendent hommage au groupe mythique qui a marqué un tournant dans l'histoire de la musique, donnant la parole à ceux qui ont écrit cette histoire comme à ceux qui en héritent.

Les participants des AIF pourront avoir accès à l'exposition « The Velvet Underground » les samedi 16 et dimanche 17 juillet entre 10h et 18h sur présentation de leur badge.

PLAN D'ACCÈS

INFORMATIONS PRATIQUES :

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

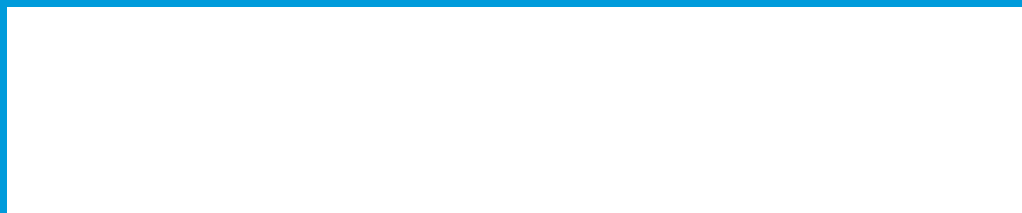
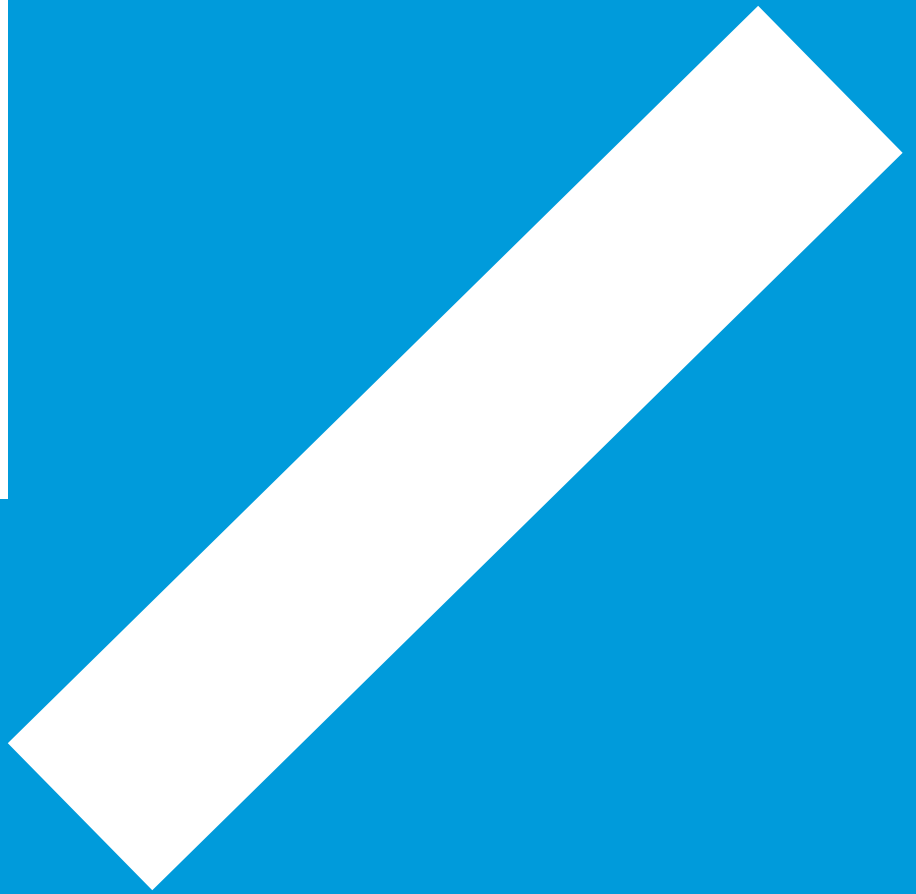
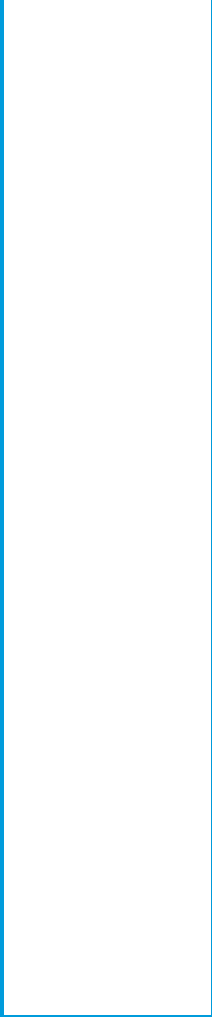
Bus : ligne 75, 151, PC 2 et 3 : arrêt Porte de Pantin

Tramway : 3b : arrêt Porte de Pantin

Pour contacter l'équipe organisatrice :

aif@institutfrancais.com

Tél. : **06 79 13 86 92 - 06 73 63 06 80**

En partenariat avec

@IFParis

[www.facebook.com/
institutfrancais.pageofficielle](https://www.facebook.com/institutfrancais.pageofficielle)