

Benoît Labourdette production > L'ingénierie culturelle > Films de commande et stratégies de contenus vidéos >
Classical:NEXT Rotterdam : réalisation films et mise en scène soirée d'ouverture

Classical:NEXT Rotterdam : réalisation films et mise en scène soirée d'ouverture

16 mai 2018, par [Benoît Labourdette](#)

Classical:NEXT 2018 (Rotterdam, Pays Bas) mettait la France à l'honneur. Soirée d'ouverture le 16 mai 2018, pour 700 professionnels du secteur de la musique classique.

A la demande de Françoise Clerc, directrice du pôle classique et jazz de l'agence [Le Bureau Export](#), nous avons conçu et réalisé en très étroite collaboration la structure et les contenus de la soirée d'ouverture de [Classical:NEXT 2018](#), qui était consacrée à la musique classique française :

- conception du programme,
- réalisation des vidéos et illustrations,
- mise en scène de l'événement.

Animée par Saskia de Ville (présentatrice de [La matinale sur France Musique](#)), cette soirée articulait prises de parole, performances musicales et vidéos thématiques.

Enjeu

L'enjeu de ce projet était de présenter aux professionnels venus du monde entier une image fidèle du secteur de la musique classique française, par des vidéos synthétiques, des prises de parole claires de spécialistes et des performances de musiciens français de premier plan.

Le but était que le public en apprenne beaucoup sur la musique classique française, dans le

cadre d'une soirée organisée comme un spectacle, intéressante, rythmée, touchante, variée, drôle... avec un haut niveau d'exigence artistique dans tous les aspects, y-compris la mise en scène et le rythme du « show ».

Contenu

Cette soirée était constituée de vidéos, prises de paroles et performances musicales enchâssées.

Au fur et à mesure du travail de conception du projet, j'ai utilisé une base de données minutée précisément, afin de pouvoir partager avec tous les acteurs du projet le déroulement exact de la soirée :

Total time : 00:50:20		Schedule Classical:NEXT Opening night - May 16, 2018		(fixed images with people's names when they talk)	11/05/2018
1	Video	Home logos	Logos on the screen. LIGHTS : Walking light in the room. Then people enter. They sit. Then the lights fades to black.		
2	Live music 00:03:00	Juliette Hurel	Flute. Play Debussy's Syrinx. Start in the dark. Then an abstract video appears on the screen, which will illuminate her. LIGHTS : During the play, lights are creating the atmosphere.		
3	Video	Abstract video (Royaumont)	During Juliette Hurel's performance. We shunte them at the end, synchronous with the end of the music.		
4	Talk 00:01:30	Jennifer Dautermann	Presentation of the evening.		
5	Talk 00:00:30	Saskia de Ville	Introduces the evening program then the speak of the ambassador. (she has a headset)		
6	Talk 00:02:00	French ambassador of Netherlands	Talks about the importance of French music abroad.		
7	Live music 00:03:00	Alexandre Tharaud	Piano. Play a piece of Couperin.		
8	Talk 00:00:15	Saskia de Ville	Thanks Alexandre Tharaud. Introduced on the subject of the great diversity of French music.		
9	Video 00:02:40	General Clip on French classical music	Show the diversity of French music. On "Le Sacre du printemps", and at the end we see François-Xavier Roth directing. (the quatuor installs in the night)		
10	Talk 00:00:30	Saskia de Ville and Marc Thonon	Invite and present Marc Thonon. Introduction on the subject of the music sector, its functioning, its economy, its actors.		
11	Video 00:02:10	Clip on the numbers	Graphic animation presenting the key figures of the sector. On rather rhythmic contemporary music. The structure of the professional sector of classical music in France.		
12	Talk 00:02:30	Marc Thonon	He gives his point of view on the music sector and its topicality.		
13	Live music 00:07:00	Quatuor Van Kuijk	1st movement from Debussy's quartet.		
14	Talk 00:00:30	Saskia de Ville	Presents, after they had played, the Quatuor Van Kuijk. Words about Debussy and his influence on french music. Then introduces the subject of artists who talk about their work		
15	Video 00:02:30	Artists talk about their work	"From baroque to contemporary music." The excellence of French music. Interviews of: François-Xavier Roth, William Christie, Camille Pépin.		
16	Talk 00:03:00	Saskia de Ville	Makes the four of the Van Kuijk Quartet and Juliette Hurel talk. + 3 hand microphones.		
17	Live music 00:03:00	Juliette Hurel	Plays "Further" play by Eric Tanguy.		
18	Talk 00:02:00	Eric Tanguy + Juliette Hurel	They talk about contemporary music.		
19	Video 00:02:30	Innovation in French music	An interview with Frédéric Rousseau, an IRCAM expert.		
20	Live music 00:03:00	Alexandre Tharaud	Piano. Play a piece of Couperin : TIC TOC CHOC (and perhaps another short piece before).		
21	Talk 00:03:00	Pauline Lambert	Pauline Lambert ("Les talents lyriques") talks about pedagogy with Saskia de Ville. Then introduction of the clip about transmission and pedagogy.		
22	Video 00:02:30	Transmission and pedagogy	Bruno Mantovani paints a picture of the transmission and pedagogy of music in France + amateur practices.		
23	Talk 00:00:15	Saskia de Ville	Introduces "Les voix Animées".		
24	Live music 00:03:00	Les Voix Animées	Sing two songs to drink. 4 singers and 1 presenter.		
25	Video	End Logos	Logos on the screen during the leaving of the audience.		

Vidéo

(les vidéos sont visionnables en bas de cette page)

- Une vidéo abstraite tournée à l'Abbaye de Royaumont (**Reconstruction**) accompagnait le premier morceau joué par la flûtiste Juliette Hurel. Ainsi, la soirée démarrait dans une approche pleinement artistique.
- **French classical music 2018** : vidéo générale sur la musique classique française en 2018, composée de dizaines d'extraits de nombreux ensembles musicaux français.
- **Professional sector of french classical music** : une vidéo sur l'histoire et l'économie du secteur de la musique classique (merci à Neil Wallace pour sa contribution précieuse).
- **French artists talk about their work** : des artistes parlent de leur travail (William Christie, Camille Pépin, Bruno Mantovani, François-Xavier Roth...).
- **Innovation in french classical music** : Frédéric Rousseau, directeur du département de valorisation de l'IRCAM, fait un tour d'horizon de l'innovation française.
- **Education in french classical music** : Bruno Mantovani, compositeur et directeur du **CNSM** brosse le mode de fonctionnement de l'enseignement de la musique.

Musique

- La soirée était introduite et clôturée par **Les voix animées**, avec des chants ludiques, dont la traduction en anglais était affichée à l'écran.
- Juliette Hurel, flutiste, a joué un morceau de Debussy et un morceau d'Eric Tanguy.
- Alexandre Tharaud, pianiste, a joué deux morceaux de François Couperin.
- Le quator Van Kuijk a joué un morceau de Debussy.

Prises de parole

- Jennifer Dautermann, directrice de Classical:NEXT, accueillait.
- Puis Saskia de Ville, présentatrice de la matinale sur France Musique a pris la main sur la présentation de la soirée.
- Philippe Lalliot, ambassadeur de France aux Pays Bas, a rappelé les engagements à la fois artistiques et institutionnels de la France en faveur de la musique classique.
- Marc Thonon, directeur du Bureau Export, a dessiné les enjeux économiques et mis en avant les innovations profondes du secteur.
- Eric Tanguy (compositeur) et Juliette Hurel ont proposé une discussion de fond sur les formes d'expression musicale.
- Pauline Lambert (Les Talens lyriques) a parlé de la transmission de la musique.

QR Code

FRANCE
At **Classical : NEXT**
DU 16 AU 19 MAI 2018
ROTTERDAM

www.lebureauexport.fr/en/france-classicalnext

le bureau export
sacem
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
la culture avec la copie privée
AMBASSADE DE FRANCE AUX PAYS-BAS
GROUPE Canal+ Dépendance Mécénat
BUSINESSFRANCE
Classical: NEXT
«(piranha)»
DE DOELEN
musique
S

A la fin de la soirée, un QR Code affiché à l'écran permettait aux spectateurs de retrouver directement sur leur téléphone un [mini-site](#) avec tous les détails ainsi que toutes les vidéos.

Méthode

Une telle soirée comporte de forts enjeux politiques et économiques. Son organisation doit donc être irréprochable. Pour y parvenir, la méthode de travail est clé. Il faut associer rigueur et souplesse, car parfois des changements de dernière minute sont essentiels à un bon équilibre. Plus l'on est rigoureux et plus on a une capacité de souplesse. Il est aussi très important que tous les partenaires puissent valider les contenus en amont.

Le planning minuté de la soirée a grandement évolué au fur et à mesure des 6 mois de travail préparatoire. Chacune de ses mises à jour était envoyée à tous les intervenants (des directeurs de structures aux régisseurs).

Total time : 00:50:20		Schedule Classical:NEXT Opening night - May 16, 2018		(fixed images with people's names when they talk)	11/05/2018
1	Video	Home logos	Logos on the screen. LIGHTS : Walking light in the room. Then people enter. They sit. Then the lights fades to black.		
2	Live music 00:03:00	Juliette Hurel	Flute. Play Debussy's Syrinx. Start in the dark. Then an abstract video appears on the screen, which will illuminate her. LIGHTS : During the play, lights are creating the atmosphere.		
3	Video	Abstract video (Royaumont)	During Juliette Hurel's performance. We shunte them at the end, synchronous with the end of the music.		
4	Talk 00:01:30	Jennifer Dautermann	Presentation of the evening.		
5	Talk 00:00:30	Saskia de Ville	Introduces the evening program then the speak of the ambassador. (she has a headset)		
6	Talk 00:02:00	French ambassador of Netherlands	Talks about the importance of French music abroad.		
7	Live music 00:03:00	Alexandre Tharaud	Piano. Play a piece of Couperin.		
8	Talk 00:00:15	Saskia de Ville	Thanks Alexandre Tharaud. Introduced on the subject of the great diversity of French music.		
9	Video 00:02:40	General Clip on French classical music	Show the diversity of French music. On "Le Sacre du printemps", and at the end we see François-Xavier Roth directing. (the quatuor installs in the night)		
10	Talk 00:00:30	Saskia de Ville and Marc Thonon	Invite and present Marc Thonon. Introduction on the subject of the music sector, its functioning, its economy, its actors.		
11	Video 00:02:10	Clip on the numbers	Graphic animation presenting the key figures of the sector. On rather rhythmic contemporary music. The structure of the professionnall sector of classical music in France.		
12	Talk 00:02:30	Marc Thonon	He gives his point of view on the music sector and its topicality.		
13	Live music 00:07:00	Quatuor Van Kuijk	1st movement from Debussy's quartet.		
14	Talk 00:00:30	Saskia de Ville	Presents, after they had played, the Quatuor Van Kuijk. Words about Debussy and his influence on french music. Then introduces the subject of artists who talk about their work		
15	Video 00:02:30	Artists talk about their work	"From baroque to contemporary music." The excellence of French music. Interviews of: François-Xavier Roth, William Christie, Camille Pépin.		
16	Talk 00:03:00	Saskia de Ville	Makes the four of the Van Kuijk Quartet and Juliette Hurel talk. + 3 hand microphones.		
17	Live music 00:03:00	Juliette Hurel	Plays "Further" play by Eric Tanguy.		
18	Talk 00:02:00	Eric Tanguy + Juliette Hurel	They talk about contemporary music.		
19	Video 00:02:30	Innovation in French music	An interview with Frédéric Rousseau, an IRCAM expert.		
20	Live music 00:03:00	Alexandre Tharaud	Piano. Play a piece of Couperin : TIC TOC CHOC (and perhaps another short piece before).		
21	Talk 00:03:00	Pauline Lambert	Pauline Lambert ("Les talents lyriques") talks about pedagogy with Saskia de Ville. Then introduction of the clip about transmission and pedagogy.		
22	Video 00:02:30	Transmission and pedagogy	Bruno Mantovani paints a picture of the transmission and pedagogy of music in France + amateur practices.		
23	Talk 00:00:15	Saskia de Ville	Introduces "Les voix Animées".		
24	Live music 00:03:00	Les Voix Animées	Sing two songs to drink. 4 singers and 1 presenter.		
25	Video	End Logos	Logos on the screen during the leaving of the audience.		

Ce planning était divisé en « blocs » numérotés. Un a à un les films et titres des gens qui allaient apparaître à l'écran étaient mis en ligne sur un serveur privé avec leur numéro correspondant. Chacun pouvait donc très facilement s'y retrouver :

Ainsi, nous avons pu recevoir de très nombreuses remarques de chacun des partenaires au fil des mois, chacun contribuant de façon très concrète. Le montage des vidéos a eu beaucoup de versions successives, par ces « validations itératives ». La méthode de montage des vidéos était « agile » : nous étions en capacité d'accueillir des changements au fil de l'eau. Comme si les films étaient polis par de multiples personnes comme autant de petites sculptures dans lesquelles chacun trouve son reflet.

Méthode agile

Il s'agit d'une méthode de travail « agile » (dérivée des méthodes du monde de l'informatique) appliquée à la construction d'un projet culturel. Cela est permis par le réseau internet, et ce sans faire recours aux services des GAFA.

Ce document, ce « scénario » de la soirée a permis à chacun à son niveau (contenu, lumières, vidéos, prises de parole, musique, régie plateau...) de prendre conscience de sa place dans l'ensemble, garantissant la cohérence. Il a énormément évolué au fur et à mesure du travail et a aussi été un véritable outil d'aide à la prise de décision.

Mentions à l'écran

Chaque personne qui apparaissait dans les films ou sur scène avait à l'écran la mention de son nom, avec un habillage graphique mixant une partition de Luc Ferrari (« Tête et queue du dragon », 1960) et l'identité visuelle de l'événement.

C'est un point qui me semblait très important pour les spectateurs : souvent, lors de discours avec des personnes qui se succèdent, on ne sait pas exactement qui est la personne qui est en train de nous parler (même si elle s'est présentée). Le fait d'écrire son nom à l'écran pendant qu'elle parle apporte au spectateur un véritable confort, qui permet de recevoir d'autant mieux ce qui lui est proposé.

Les musiciens avaient aussi leurs noms indiqués pendant qu'ils jouaient ainsi que les références exactes du compositeur et de l'œuvre jouée : non seulement on est un spectateur ravi de la qualité de ce qu'il entend, mais on est aussi un spectateur qui *apprend*, qui reçoit des informations précises.

Le fait d'utiliser le même design graphique pour les noms et titres des personnes dans les films et sur scène a contribué à l'homogénéité de la soirée.

Mise en scène et lumière

Le travail sur la mise en scène et sur la lumière est aussi un élément essentiel. Nous avons

testé de nombreuses combinaisons et avons travaillé très en détails avec l'éclairagiste Joost Ijssel pour que chaque moment de la soirée ait une ambiance lumineuse singulière. Ainsi chaque moment avait son écran de lumière particulier. Et ce tout en restant dans une simplicité. C'est cela qui a fait que le spectateur se sentait pris dans un véritable spectacle plutôt que dans une suite de présentations. Cette attention artistique à chaque détail, même pour les choses qui peuvent sembler « institutionnelles » est très importante.

Il y a eu une répétition avec chaque intervenant ainsi qu'un « filage » général l'après-midi avant la soirée, qui a permis de préciser énormément de détails.

Sous-titrage anglais

Tous les films étaient sous-titrés en anglais et les prises de paroles étaient en anglais. Pendant les chansons des « Voix animées », les paroles de la chanson traduites en anglais étaient affichées à l'écran, donnant là aussi aux spectateurs une « accroche » plus grande par rapport à ce qui se passait sur scène, ainsi qu'une véritable découverte du contenu de ces chansons étonnantes :

Technique

Les titres étaient lancés à partir du logiciel de VJing [Resolume](#) et les vidéos étaient lancées à partir du lecteur vidéo [VLC](#) pour une meilleure fluidité de lecture.

Equipe

L'équipe principale de travail était constituée de :

- Françoise Clerc (le Bureau Export) : direction du projet et construction des contenus.
- Benoît Labourdette : réalisation vidéo, direction artistique, structuration du travail et mise en scène de la soirée.
- Lizon Lavaud (le Bureau Export) : suivi de production du projet dans son ensemble.
- Eudes Peyre (Tipicomm) : sélection des extraits vidéo pour les montages et réalisation d'interviews.
- Jennifer Dautermann (Classical:NEXT) : direction du projet.
- Neil Wallace (De Doelen) : accompagnement du projet dans ses contenus.
- Timo van der Heiden (De Doelen) : régie générale.
- Joost Ijssel : création lumière.

Les vidéos

Les trois structures organisatrices

Le Bureau Export

Direction : Marc Thonon

Depuis 1993, Le Bureau Export accompagne la filière musicale française dans le développement de ses artistes à l'international, dans le domaine des musiques actuelles et des musiques classiques.

Chaque année, plusieurs centaines de projets de tous les styles musicaux bénéficient de son accompagnement.

Le dispositif d'aide du Bureau Export s'adresse aux professionnels français actifs à l'export (producteurs phonographiques, producteurs de spectacles, éditeurs, distributeurs, managers, artistes auto-entrepreneurs, agents artistiques, ensembles indépendants) souhaitant être accompagnés dans leur travail de développement à l'international.

Le Bureau Export propose des aides & services divers : conseil personnalisé, mise en relation avec des contacts internationaux ciblés, veille de marché, participation à des rencontres professionnelles, soutien promotionnel, soutien financier, etc.

Pour développer son action, Le Bureau Export s'appuie sur une équipe de 30 collaborateurs répartis dans 5 pays :

- un bureau basé à Paris
- un réseau de 4 antennes implantées en Allemagne (Berlin), au Royaume-Uni (Londres), aux Etats-Unis (New York) et au Brésil (São Paulo).

En 2017, Le Bureau Export comptait plus de 400 structures professionnelles adhérentes et utilisatrices de ses services ; et près de 500 projets ont pu bénéficier de son soutien (conseil, mise en relation, appui logistique, promotion et/ou soutien financier, etc.).

Classical:NEXT

Direction : Jennifer Dautermann

Classical:NEXT est né de l'idée de mêler les différentes scènes de musiques classique, de leur offrir un espace d'échange ainsi que de développer de nouvelles collaborations entre musique classique et contemporaine. Depuis sa première édition en 2012, près de 3000 professionnels de la musique classique, issus de plus de 1000 entreprises et 45 pays différents, se sont impliqués auprès de Classical:NEXT pour en faire l'un des rendez-vous les plus importants de la musique classique.

Le Bureau Export, Business France et la FEVIS travaillent ensemble à la coordination d'un stand France présent sur l'événement et regroupant les représentants de près de 20 entreprises culturelles et ensembles français.

De Doelen

Direction artistique : Neil Wallace

De Doelen est une très grande salle de concert et une salle de congrès de premier plan à Rotterdam (Pays Bas).

De Doelen est l'une des plus grandes salles de concert du pays. Il s'y réalise chaque année un programme international de concerts de musique classique, de musique du

monde, de pop et de jazz. C'est aussi un bâtiment de conférences qui accueille de nombreux événements professionnels.

Les 4 grandes salles et 30 sous-salles sont utilisées plus de 1200 fois par an pour divers événements : concerts dans tous les genres, congrès et autres événements d'affaires. De Doelen est également un lieu populaire pour les événements internationaux de haut niveau, y compris le Festival international du film de Rotterdam, le Festival Gergiev et Classical:NEXT.

De Doelen reçoit plus d'un demi-million de visiteurs chaque année. Environ 25% des Rotterdamers s'y rendent chaque année. 49% du public vient de l'extérieur de Rotterdam.

De Doelen est l'une des marques culturelles les plus fortes de Rotterdam.

Documents

[Classical:NEXT 2018 : planning de la soirée d'ouverture](#)

Vidéos

La musique classique en France en 2018

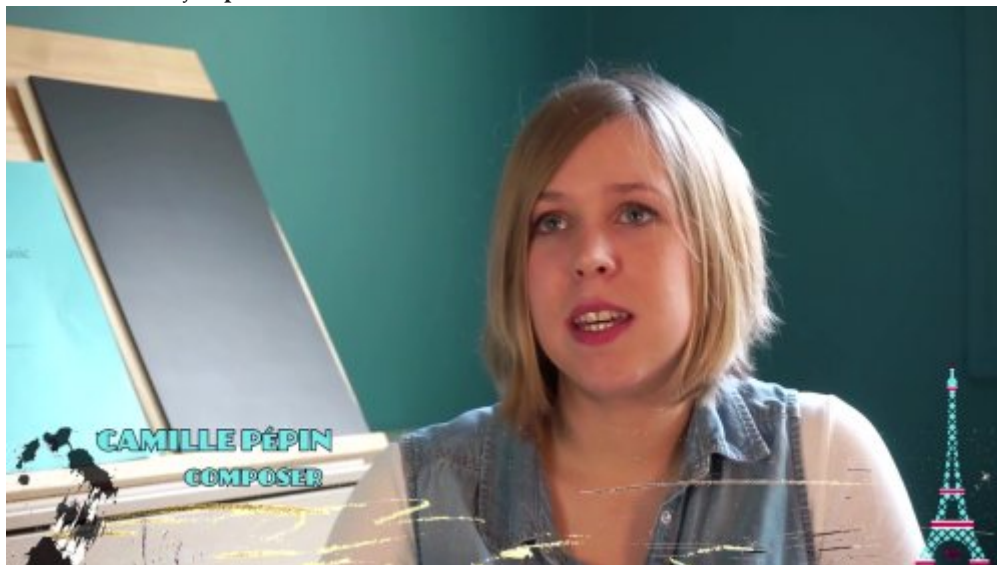
[La musique classique en France en 2018](#) (MPEG4)

Le secteur professionnel de la musique classique

Le secteur professionnel de la musique classique (MPEG4)

Des artistes français parlent de leur travail

Des artistes français parlent de leur travail (MPEG4)

L'innovation dans la musique classique française

L'innovation dans la musique classique française (MPEG4)

L'éducation dans la musique classique française

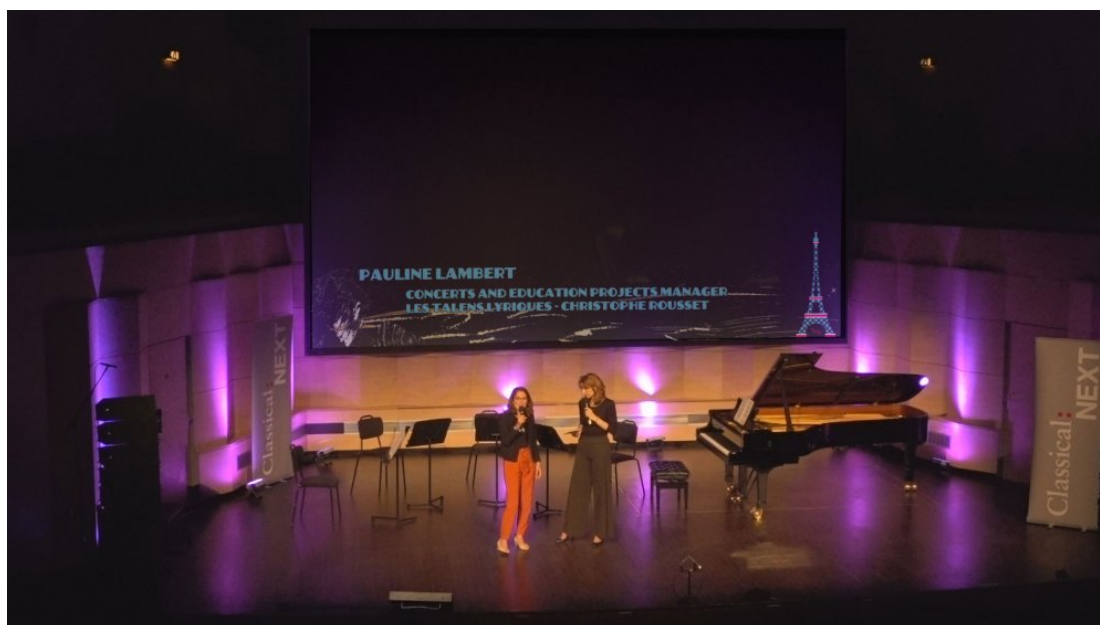

L'éducation dans la musique classique française (MPEG4)

Téléchargement

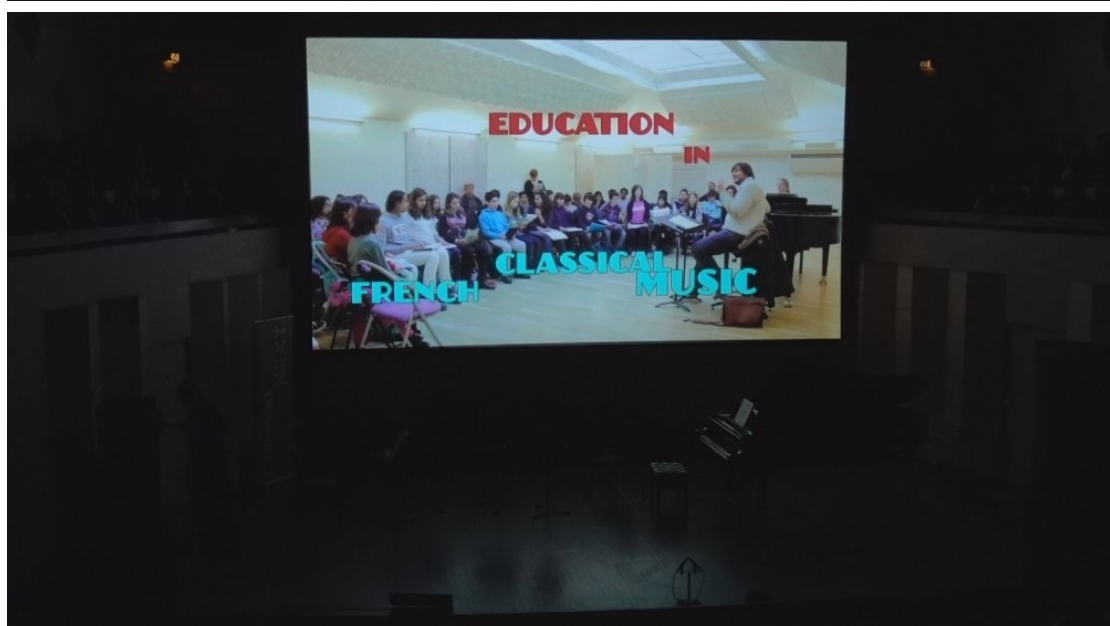
Juliette Hurel interprète Syrinx (Claude Debussy) (MPEG4)

Portfolio

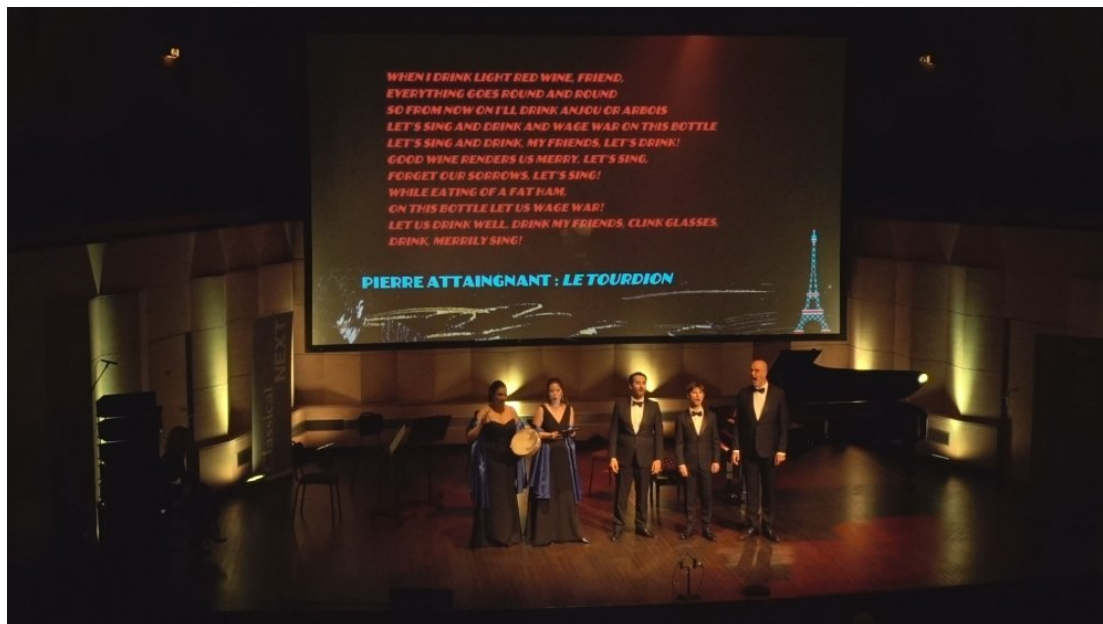

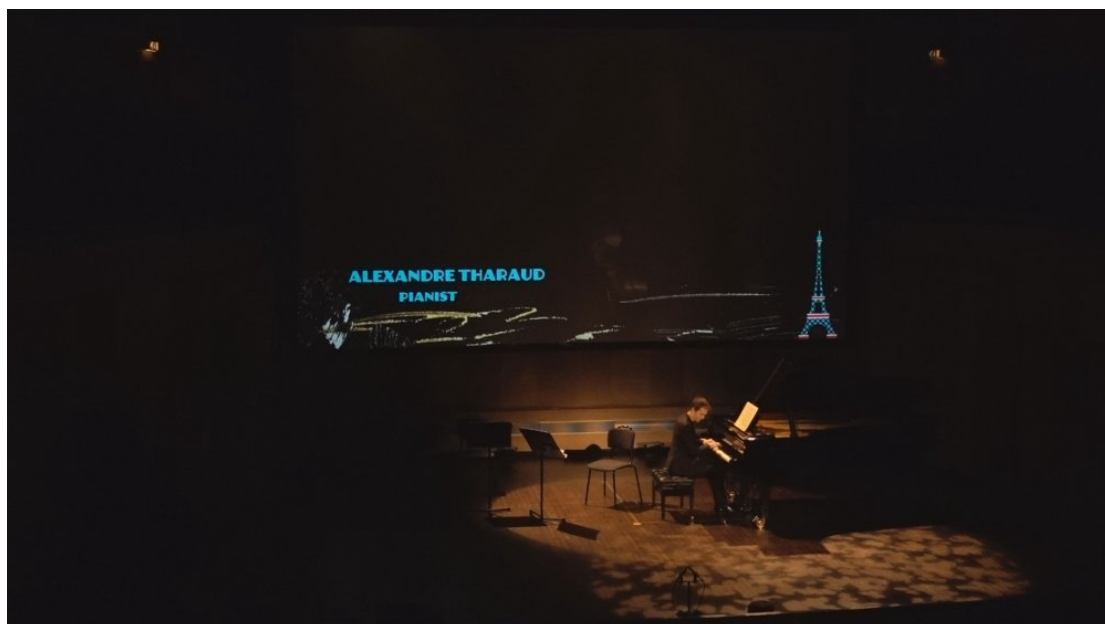

Lien vers l'article en ligne

<https://benoitlabourdette.com/ingenierie-culturelle/films-de-commande-et-strategies-de-contenus-videos/classical-next-rotterdam-realisation-films-et-mise-en-scene-soiree-d-ouverture?lang=fr>

