Les Rencontres européennes

Aix-Arles-Avignon

La culture : de quel droit ?

Culture: by what right?

13 juillet à Arles, 14 juillet à Aix-en-Provence et 15 juillet à Avignon

in Arles on July 13th, in Aix-en-Provence on July 14th, in Avignon on July 15th

LES RENCONTRES D'ARLES
PHOTOGRAPHIE

FESTIVAL D'AIX EN PROVENCE

64e FESTIVAL D'AVIGNON

Les Rencontres européennes Aix-Arles-Avignon 2010

La culture : de quel droit ?

Les *Rencontres européennes* proposent un espace de réflexion qui permet d'envisager le projet européen par le prisme de l'art et la culture. Elles constituent l'endroit privilégié d'un échange entre des spectateurs, des artistes, des opérateurs culturels et des représentants politiques, économiques ou scientifiques.
Initiées au Festival d'Avignon en 2007 par un grand débat sur le thème « À quoi peut servir une politique culturelle en Europe ? » en réponse à la parution de l'Agenda Européen pour la Culture, les *Rencontres européennes* se sont progressivement intéressées aux enjeux fondamentaux de politique culturelle en Europe, en proposant de nombreux débats, rencontres et conférences.
Depuis 2008, le Festival d'Avignon et le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence se sont associés pour aborder ensemble les problématiques posées par les instances communautaires dans le cadre des « années européennes ». Les thèmes du dialogue interculturel en 2008 et de la créativité et l'innovation en 2009 ont ainsi réuni des représentants de haut niveau des institutions et réseaux européens, des personnalités politiques, de grands intellectuels et des artistes majeurs, dont la présence témoigne de la place importante de ces rendez-vous comme lieux de réflexion et de proposition contribuant à l'élaboration d'une politique culturelle à l'échelon européen.
En 2010, les Festivals d'Aix-en-Provence et d'Avignon s'associent cette fois aux Rencontres de la photographie d'Arles pour un rendez-vous thématique qui s'inscrira dans le cadre de *l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.*
Au cours de trois demi-journées de débats et tables-rondes, *Les Rencontres européennes Aix-Arles-Avignon* s'intéresseront particulièrement à la question des droits culturels. Les mécanismes de l'exclusion sont intimement liés aux notions d'accès à la connaissance ou à la culture, d'acceptation de l'autre et de la différence, à celle de bien commun et de droits fondamentaux. Nombre d'artistes, de projets artistiques et d'opérateurs culturels sont directement concernés par ces questions et tentent de trouver des réponses concrètes, d'ouvrir des portes, de créer du lien et du sens. Ces exemples interrogent la société au moment où l'Union européenne fait de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion l'un des piliers de sa politique pour les dix prochaines années.
Les Rencontres européennes Aix-Arles-Avignon contribueront à mieux cerner les enjeux, les perspectives et les grandes lignes d'action au niveau des politiques publiques régionales et européennes, des modes d'interaction entre les différents acteurs de la vie sociale, ou de la place et du rôle des artistes et de la création.

Proposées par le Festival d'Avignon, le Festival d'Aix-en-Provence et les Rencontres d'Arles, avec le soutien du Programme Culture de la Commission européenne en partenariat avec France Culture et Courrier international/presseurop.eu

Les meilleurs moments des Rencontres européennes Aix-Arles-Avignon seront diffusés sur France Culture les 19 et 20 août 2010 de 20h30 à 22h.

Culture: by what right?

The *Rencontres européennes* offer a space to reflect and debate on the European project from the angle of art and culture. They represent a unique forum for exchange between the public, the artists, cultural operators and representatives from the political, social and economic spheres.
Initiated in 2007 by the Festival d'Avignon, the *Rencontres européennes* started by asking the question: "what can be the purpose of a cultural policy in Europe?", in response to the launch of the "European Agenda for Culture". Since then, the *Rencontres européennes* have continued to raise fundamental issues of cultural policy in Europe, by proposing many debates, meetings and conferences.
Since 2008, the Festival d'Avignon and the Aix-en-Provence opera Festival have been collaborating to reflect together on the issues raised by the EU institutions in their «European years». The themes of Intercultural Dialogue in 2008 and Creativity and Innovation in 2009 have brought together major representatives of European institutions and networks, political representatives, major intellectuals and artists. Their presence shows the importance of these gatherings as spaces for reflexion and ideas which contribute to the elaboration of a cultural policy at European level.
In 2010, the Festivals of Aix-en-Provence and Avignon are joining forces with the major photography Festival Les Rencontres d'Arles to propose thematic meetings in the framework of the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Within three half-days of debates and round tables, *Les Rencontres européennes Aix-Arles-Avignon* will particularly look at the question of cultural rights. Exclusion mechanisms are very closely linked to the ideas of access to knowledge or culture, the acceptance of the other and differences, to that of the common good and fundamental rights. A number of artists, artistic projects and cultural operators are directly involved in these questions and are attempting to find concrete answers, open doors and create connections and meaning. These examples question society at a moment when the European Union is making the fight against poverty and exclusion one of the pillars of its policy for the next 10 years.
Les Rencontres européennes Aix-Arles-Avignon will contribute to a better understanding of the issues, perspectives and main lines of action of European and regional public policies, of the ways of interaction between the different players in the social field, and of the place and role of artists and creation.

Presented by the Festival d'Avignon, the Aix-en-Provence opera Festival and the Rencontres d'Arles, with the support of the European Commission – Culture programme and in partnership with France Culture and Courrier international/presseurop.eu

DG Éducation et culture
Programme «Culture»

2010
Année européenne
de lutte contre
la pauvreté
et l'exclusion sociale

13 JUILLET / 13th JULY – 15h30-18h30

THÉÂTRE D'ARLES, ARLES

Droit d'accès à la culture : combattre l'exclusion par la participation active
Access to culture: active participation to fight exclusion

Modération / moderated by **Arnaud Laporte**

La question de l'accès à la culture sera abordée à travers des expériences et des projets de médiation, de pratique et de créations collectives dans trois domaines particuliers : le handicap ou comment penser autrement les projets et les équipements culturels ; les espaces de liberté créative et culturelle dans des lieux d'enfermement ; l'auto-censure et le syndrome du « c'est pas pour moi ».
Access to culture will be explored through experiences and projects of mediation, practice and collective work in three particular fields: handicap, or how to think differently projects and cultural infrastructures; spaces of creative and cultural freedom in places of imprisonment; self censorship or the «it's not for me» syndrome.

Nuno Azevedo

Directeur général de la Fundação Casa da Música

Nuno Azevedo est depuis janvier 2006 membre du conseil d'administration et directeur général de la Fundação Casa da Música à Porto, au Portugal. Il s'intéresse principalement au management culturel, aux stratégies de planification et au développement des capacités. Il travaille également au conseil de Fundação Portugal-África où il supervise le développement de projets dans les régions d'Afrique lusophone, dans le domaine de l'éducation et de l'agriculture. Il a travaillé au conseil du musée d'art contemporain de Fundação Serralves, ainsi qu'au conseil de Porto, organisation responsable du programme de développement et renouvellement culturel et urbain de Porto, capitale européenne de la culture 2001.

CEO of the Fundação Casa da Música

Nuno Azevedo is, since January 2006, member of the Board of Directors and Chief Executive of the Fundação Casa da Música, in Porto. His main interests lie in the areas of cultural management, strategic planning and skills development. He also serves on the board of the Fundação Portugal-África where he oversees development projects in Portuguese speaking Africa, in the areas of Education and Agriculture. He served on the board of Fundação Serralves – Portugal's leading contemporary art museum, and on the board of Porto, Organisation responsible of the cultural and urban renewal programme of the Porto 2001 European Capital of Culture.

Laurent Bayle

Directeur de la Cité de la musique

Laurent Bayle est né en 1951. D'origine lyonnaise, ancien étudiant en sciences politiques, il débute sa carrière en 1976 en tant que directeur adjoint du Théâtre de l'Est lyonnais puis administrateur général de l'Atelier lyrique du Rhin de 1978 à 1982. Cette même année, il crée le festival Musica de Strasbourg consacré aux musiques d'aujourd'hui. Il en sera le directeur jusqu'en 1986, année de sa nomination à la direction artistique de l'IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique). En véritable artiste du management, il succède à Pierre Boulez à la tête de cette institution en 1992. En 2001, il prend la direction de la Cité de la musique et réorganise son activité, sa programmation et augmente l'activité du lieu de 30%. Parallèlement, depuis 2005, Laurent Bayle dirige et gère la Salle Pleyel. Depuis 2007, il préside également l'association Philharmonie de Paris qui porte le projet de construction de l'auditorium symphonique qui ouvrira en 2013.

Director of the Cité de la musique

Laurent Bayle was born in 1951. Former Political Sciences student, he started his career in 1976 as an assistant director of the théâtre de l'Est in Lyons. Then he became general director of the Atelier lyrique du Rhin, from 1978 until 1982. That same year, Laurent Bayle founded the Musica festival in Strasbourg, dedicated to contemporary music, which he led until 1986, year of his nomination at the artistic direction of the IRCAM (Music and acoustic research and coordination institute). As a true management artist, he succeeded Pierre Boulez at the head of this institution, in 1992. In 2001, he took the direction of the Cité de la Musique and reorganised its activities and programme. Since 2005, Laurent Bayle has also been running the Salle Pleyel. Since 2007, he has also been at the head of the Philharmonie association in Paris, in charge of the project of the construction of the symphonic auditorium due to open in 2013.

François Bès

Responsable de l'Observatoire international des Prisons

François Bès est permanent de la section française de l'OIP depuis 1997 et chargé de la commission prison d'Act Up-Paris (association de lutte contre le sida). De 1995 à 1997, il travaille à l'Observatoire international des prisons - section française puis est coordinateur national santé/accès aux soins des personnes détenues. Membre du groupe experts-prison de Sidaction depuis 2006, il devient ensuite coordinateur régional Île-de-France et est chargé de la mise en place des actions de l'OIP dans les DOM-TOM.

Head of the Prisons International Observatory

François Bès has been a permanent member of the French section of the IOP since 1997 and is in charge of the prison-commission of Act Up Paris (an association for HIV prevention). From 1995 to 1997 he worked at the International Observatory of Prisons in France, an association who fights for the respect of prisoners everywhere in the world. He then became national Coordinator of the health access to prisoners. Member of the group experts-prison of Sidaction since 2006, he became coordinator for the Paris-Île-de-France region and was in charge of the achievement of the work of the OIP in the overseas departments and territories of France.

Rémi Frentz

Directeur général de l'ACSÉ

Né en 1959, Rémi Frentz étudie à l'École nationale des Ponts et Chaussées, à l'IEP de Paris puis à l'ENA en 1987. De 1987 à 1991, il assure les fonctions de magistrat à la Cour des comptes. Parallèlement à cette activité, il est maître de conférence à l'IEP de Paris et conseiller juridique et financier au sein de l'Institut national de la Propriété industrielle. Par la suite, entre 1991 et 1994, Rémi Frentz occupe les fonctions de conseiller politique à l'ambassade de France au Caire. Jusqu'en 1999, il est chef de mission au Commissariat à la réforme de l'État, puis à la délégation interministérielle à la réforme de l'État. Avocat général jusqu'en 2007, puis avocat général à la Cour des comptes jusqu'en 2009, il est nommé le 7 novembre 2009 directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSÉ) par décret du Président de la République.

General Director ACSÉ

Born in 1959, Rémi Frentz studied at the École nationale des Ponts et Chaussées, the Paris Institute of Political Studies (IEP) then at the National School of Administration. Between 1987 to 1991, he worked as a magistrate at the National Court of Audit. At the same time, he was an associate professor at the IEP and legal and financial advisor at the National Industrial Property institute. From 1991 to 1994 he served as political advisor for the French embassy in Cairo. Until 1999, he was operations manager at the commissionership for the reform of the State, then at the cross-ministerial commission for the reform of the State. Prosecutor until 2007, then prosecutor at the Court of Audit until 2009. On November 7th 2009 he was appointed by the French president at the head of the National Agency for Social cohesion and Equal opportunities (ACSÉ).

Thierry Grillet

Directeur des affaires culturelles de la BnF

Thierry Grillet est directeur des affaires culturelles de la BnF. Maître de conférences à l'Institut des Sciences politiques de Paris, il collabore à de nombreux journaux (chroniqueur au *Nouvel Observateur*) et revues (dont *Médium*, la revue de médiologie). Polygraphe, il a publié des nombreux articles sur la situation de la culture et a signé de nombreux essais sur la photographie. Il vient de publier un roman, *La Tour des temps*, thriller qui a pour décor la Bibliothèque sur son site de Tolbiac.

Director of the cultural affairs of the French National Library

Thierry Grillet is the director of the cultural affairs of the French National Library (BnF). Associate professor at the Paris Institute of Political Studies, he collaborates to many newspapers and publications. Able to write on many different subjects, he has published several articles on the status of culture and has written many essays on photography. He has recently published a novel, *La tour des Temps*, a thriller taking place inside the BnF.

Jean-Noël Jeanneney

Président des Rencontres d'Arles

Jean-Noël Jeanneney, né en 1942 à Grenoble, est un universitaire qui a toujours organisé ses recherches, ses curiosités, ses responsabilités politiques à partir de sa vocation d'historien. Spécialisé dans l'histoire politique et l'histoire des médias, il s'est ainsi intéressé à l'évolution de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Il est nommé président de Radio France en 1982, puis président de la mission du Bicentenaire de la Révolution française. Dans les années 90, il est nommé par deux fois secrétaire d'État au cours du second septennat de François Mitterrand. En 2002, il devient pour cinq ans président de la Bibliothèque nationale de France. À ce poste, il conduit un combat pour la création d'une bibliothèque numérique européenne. Jean-Noël Jeanneney anime l'émission hebdomadaire *Concordance des temps* sur France Culture afin de donner un regard historiographique sur l'actualité. En 2009, il remplace François Barré au poste de président des Rencontres d'Arles.

Chairman of the Rencontres d'Arles

Jean-Noël Jeanneney was born in 1942 in Grenoble. He has always organised his research, political responsibilities and personal interests, according to his vocation as an historian. Specialised in political and media history, he studied the evolution of the press, radio and television. He was made president of Radio France in 1982, then president of the celebration of the Bicentenary of the French Revolution. In the 90s, he was secretary of State twice during the second mandate of François Mitterrand. In 2002, he became president of the French National Library. There he fought for the creation of a European digital library. Jean-Noël Jeanneney is the radio host of the programme *Concordance des Temps* on France Culture, shedding an historiographic look on the news. In 2009, he succeeded François Barré as chairman of the Rencontres d'Arles.

Dominique Tourmentine

Responsable du Centre de Ressources Multimedia de la prison des Baumettes

Dominique Tourmentine fut professeur de lettres à Paris pendant sept ans et comédienne au théâtre Risorius pendant deux ans avant de se tourner vers le journalisme. Presse écrite, radio et télévision, où elle proposa *Hebdo Minots*, émission conçue et gérée par des enfants et des adolescents. Sur France 3, elle travailla avec Jacques Bonnadier à *Méridiennes* et *Estivales*, émissions donnant la parole à des acteurs culturels montrant des événements régionaux peu médiatisés. Elle participa également à l'émission *l'Âme de fond*. À la suite d'un film à la prison des Baumettes à Marseille, elle découvrit l'univers carcéral. En 1991, elle créa un *Centre de Ressources Multimédia* en maison d'arrêt. Aujourd'hui, ce lieu accueille 400 détenus par semaine, qui viennent suivre des modules d'informatique, de langues étrangères mais aussi d'ethnologie, de travail d'écriture, de biologie, de sociologie. Plus de 7000 détenus ont fréquenté ce centre depuis son ouverture.

Head of a Multimedia Resource Centre in the Beaumettes prison, Marseilles

Dominique Tourmentine was a literature teacher in Paris for seven years and an actress at the Risouris theatre for two years before embracing a career as a journalist. She worked for the press, the radio and television, where she created the show *Hebdo minots*, which was conceived and managed by children and teenagers. She worked with Jacques Bonnadier at *Méridiennes* and *Estivales*, cultural programmes dealing with underexposed regional events. She also participated in the show *L'Âme de fond*. After a movie shot at the Baumettes prison in Marseilles, she discovered the prison world. In 1991, she created a Multimedia Resource Centre in prison. Today, 400 inmates per week come there to take lessons on computer technology, foreign languages but also ethnology, writing, biology and sociology. To date, over 7000 inmates have used the centre.

14 JUILLET / 14th JULY – 15h30-18h30

AMPHITHÉÂTRE VALLADE, HÔPITAL MONTPERRIN, AIX-EN-PROVENCE

La création face à l'exclusion
Artistic creation in the face of exclusion

Modération / moderated by **Arnaud Laporte**

Certains artistes accordent une place croissante dans leur processus de création à des personnes provenant de milieux socialement exclus : comment comprendre le sens de ces démarches ? Qu'est-ce qui fonde les désirs de ces artistes ? Quel enrichissement en retirent les participants ?

Some artists are giving a growing place in their creation processes to people who come from socially excluded milieus: how can the meaning of these approaches be understood? What is the basis of these artists' desire? What enrichment can participants draw from them?

Stéphane Beaud

Sociologue et professeur

Stéphane Beaud, 52 ans, sociologue, professeur à l'Université de Nantes puis à l'École normale supérieure, a consacré ses recherches aux transformations du monde ouvrier, des classes populaires et de l'immigration en France. Il a mené dans les années 1990, avec Michel Pialoux, une enquête de terrain à Sochaux-Montbéliard, sur les « ouvriers Peugeot ». Cette enquête a donné lieu à deux ouvrages centrés sur la crise de succession des générations dans ce qu'on appelait autre fois la « classe ouvrière » : d'une part, *Retour sur la condition ouvrière : Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard* et, d'autre part, *Violences urbaines, violence sociale : Genèses des nouvelles classes dangereuses*. Stéphane Beaud a aussi étudié les contradictions de la poursuite d'études en milieu populaire avec son livre sur la politique de démocratisation scolaire : *80% au bac... Et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire*. Ce livre a débouché sur un long échange de courriels avec un de ses lecteurs (Younes Amrani), objet du livre, *Pays de malheur*, publié en 2004.

Sociologist and Professor

Stéphane Beaud, 52 years old, sociologist, Professor at the Nantes University then at the Ecole Normale Supérieure, focuses his research on the topic of the transformation of the working class and of immigration in France. During the 90's, he held a field work survey with Michel Pialoux, in Sochaux-Montbéliard, on the Peugeot factory workers. This study led to two books on the succession crisis within the working class: *Flashback on the working-class life: survey in the Peugeot factories of Sochaux-Montbéliard* and *Urban and social violence: the creation of new dangerous classes*. Stéphane Beaud also studied the contradiction of going to university when you are from the working class, with his book *80% success rate at the Baccalauréat... And now what? The children of school democratisation*. This book has led to a long email exchange with one of his readers (Younes Amrani), which was then published in the book *Pays de Malheur* (*Bloody Country*) in 2004.

Joseph Césarini

Auteur et réalisateur

Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Marseille, il découvre l'univers carcéral en 1987 et réalise son premier film sur le tatouage en prison : *Tattoo cage*. Il fonde avec Caroline Caccavale Lieux Fictifs, laboratoire de recherche cinématographique, ainsi que les Ateliers cinématographiques à la prison des Baumettes, où ils développent de nouvelles formes d'écriture et de création avec des détenus. Il réalise alors deux courts métrages, *Mon Ange* avec Adel B. et *La Vraie Vie* avec Aziz B. Il coréalise avec Jimmy Glasberg, *9 m² pour deux*, expérience cinématographique menée avec des détenus. Il en sortira une série pour ARTE et un long métrage pour le cinéma. Joseph Césarini fonde le Centre méditerranéen de la Photographie et réalise *Les Cousins de Barbaggio*, et *I Paceri*, *à la recherche des faiseurs de paix*. Il coréalise avec Alain Dufau *Paroles sur Images* et *RDA*. Depuis 2009 il développe avec Caroline Caccavale, Jeanne Poitevin, Maxime Carasso, un groupe de personnes détenues et un groupe de personnes à l'extérieur, un projet à partir du texte *Dans la solitude des champs de coton* de Bernard-Marie Koltès. Une installation vidéo sera présentée lors de l'événement Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture.

Writer and director

He graduated from the Fine Arts school in Marseilles. He discovered the prison world in 1987 and directed his first movie about tattoos in prison: *Tattoo cage*. He created with Caroline Caccavale Lieux Fictifs, a film research laboratory, and Les Ateliers cinématographiques in the Baumettes prison, where they develop new forms of writing and creation with prisoners. He then directed two short films, *Mon Ange* with Abdel B. and *La Vraie Vie* with Aziz B. He co-directed *9m² pour deux*, a film experience conducted with a group of prisoners. That would be turned into a TV series for Arte, and a feature film. Joseph Césarini created Le Centre méditérranéen de la Photographie and directed *Les cousins de Barbaggio*, and *I Paceri*, *à la recherche des faiseurs de paix*. He participated in the direction of *Paroles sur Images* and *RDA* with Alain Dufau. Since 2009, he has been working with Caroline Caccavale, Jeanne Poitevin, Maxime Carasso, a group of prisoners and a group of people outside, a project based on the play *In the Solitude of the Cotton Fields* by Koltès. A video installation will be shown during Marseille-Provence 2013, European Capital of Culture.

Sylvie Gerbault

Directrice du 3bisF

Le 3bisF, lieu d'arts contemporains, accueille des artistes en résidence de création au sein de l'hôpital psychiatrique Montperrin d'Aix-en-Provence depuis 1982. Ce lieu à la situation géographique particulière a permis le développement d'un projet singulier de créations contemporaines ouvertes à tous les publics. L'association Entr'acte propose à des artistes de venir développer des projets de création à l'intérieur de l'hôpital. Depuis 1992, le 3bisF accueille des compagnies théâtrales, chorégraphiques ainsi que des plasticiens. Chacun d'eux s'ancre dans une expérience partagée par tous et non dans l'acquisition de techniques artistiques. Il faut dépasser le piège de l'instrumentalisation de l'art, de la folie, comme celle de toutes les personnes présentes. Des ateliers de pratiques artistiques collectifs proposent un rapport autre aux personnes hospitalisées. Ce rapport permet aux patients de reconstruire un lien social. Pour toutes les autres personnes, il est proposé de participer dans ce lieu à des propositions artistiques contemporaines en ouverture sur le lieu. Une résidence où poursuivre leur démarche de création est offerte aux artistes, qui travaillent au développement de leur propre démarche artistique en ouverture avec les enjeux de l'art au sein de la psychiatrie publique.

Director of the 3bisF

The 3bisF is a place of contemporary arts that welcomes since 1982, artists in residence at the psychiatric hospital Montperrin at Aix-en-provence, France. This particular geographical location allowed the developement of a singular project of contemporary creation opened to everyone. The Entr'act association offers to artists to come and develop projects inside the hospital. Since 1992, the 3bisF welcomes theatre and dance groups, as well as visual artists. Each one of them gets involved in an experience shared by everyone and does not try to improve their technical skills. You have to overcome the "trap" of the instrumentalisation of art, of madness, like the one of all people there. Collective artistic practical worksops create a different relation with the patients. This relation allows patients to rebuild a social link. It is offered to all other people to participate in contemporary artistic propositions. A residence where they can achieve their artistic process as well as being opened to the stakes of arts within the public service in psychiatry.

Mercédès Giovinazzo

Directrice de la fondation Interarts

Mercédès Giovinazzo est la directrice de la fondation Interarts à Barcelone depuis 2005. Avant cela, elle fut directrice des Services pour le Forum universel de la Culture à Barcelone. De 1995 à 2002, elle travaille comme administrateur à la Politique des Cultures et à l'Action Division du Conseil d'Europe à Strasbourg. Elle détient également un Master en Arts et Management de l'École supérieure de Commerce de Dijon ainsi qu'un Diplôme de Lettres de l'Université « La Sapienza » à Rome.

Director of the foundation Interarts

Mercédès Giovinazzo has been Director of Interarts Foundation, Barcelona, since her appointment in 2005. Prior to this she was Director of Services for the Universal Forum of cultures in Barcelona. From 1995 until 2002 she worked as an Administrator at the Cultural Policy and Action Division of the Council of Europe in Strasbourg, France. She has also obtained a Master's Degree in Arts Management at the École supérieure de Commerce, Dijon, France and a Laurea in Lettere from the Università degli Studi "La Sapienza", Rome, Italy.

Alain Platel

Chorégraphe

Orthopédagogue de formation, Alain Platel fonde en 1984 le collectif de danse *les ballets C de la B*. Artiste autodidacte, il apprend le métier de chorégraphe sur le tas et opte dès ses débuts pour le mélange des genres. Regroupant des interprètes issus de différents pays et mondes artistiques, ses spectacles articulent avec brio danse, théâtre et musique pour donner voix aux plus éprouvés. Son style engagé et empreint d'humanité lui vaut rapidement une notoriété internationale. En 2003, *Wolf*, spectacle sur Mozart, fait le tour du monde, enthousiasmant par sa dose peu commune d'exubérance, d'extravagance et de vitalité. Au faîte de la reconnaissance, Alain Platel choisit d'orienter son travail vers une danse plus introspective, simple, nerveuse. De là quelques pièces d'inspiration nouvelle, telles *vsprs* d'après l'œuvre de Monteverdi, *Nine Finger* ou *pitié !*, sur une musique de Jean-Sébastien Bach. Alain Platel et *les ballets C de la B* sont venus plusieurs fois au Festival d'Avignon, pour *Bonjour Madame* en 1996, *Bernadetje* en 1997, *Tous des indiens* en 2000, *vsprs* en 2006 et *Nine Finger* en 2007. Il y revient cet été avec deux spectacles *Gardenia* et *Out of context, for Pina*.

Choreographer

A special education teacher, Alain Platel founded in 1984 a dance collective named *les ballets C de la B*. As a self-taught artist, he learned the choreographer's profession on the job and opted for the mix of genres. Bringing together performers from different countries and artistic worlds, his show brilliantly blends dance, theatre and music to give a voice to the most afflicted. An engagé style marked by humanity, and that rapidly won him international fame. In 2003, *Wolf*, a show on Mozart, toured the world and created a great deal of enthusiasm through its rather exceptional dose of exuberance and extravagance. At the highest point of his recognition, Alain Platel chose to focus his work and the one of his company on a more introspective, simple, edgy dance. Hence, a few pieces of new inspiration, like *vsprs* based on the work of Monteverdi, *Nine Finger* and *Pity!*, on the music of Johann Sebastian Bach. Alain Platel and *les ballets C de la B* have been to Avignon several times, presenting *Bonjour Madame* in 1996, *Bernadetje* in 1997, *All Indians* in 2000, *vsprs* in 2006 and *Nine Finger* in 2007. He comes back this summer with *Gardenia* and *Out of context, for Pina*.

Thierry Thieû Niang

Chorégraphe

Thierry Thieû Niang réunit, pour ses différents projets, adultes et enfants, amateurs et professionnels et travaille avec eux sur le mouvement comme outil de recherche, d'expérimentation et de création, sous forme d'ateliers, de spectacles et performances. Il intervient auprès d'artistes issus des domaines de la danse, du théâtre et de l'opéra mais aussi de la littérature et des arts plastiques. Dans le monde de l'opéra, il collabore avec des metteurs en scène tels que Patrice Chéreau, Claude Régy, Robert Carsen, François Rancillac et des compositeurs comme Pierre Boulez, Ton That Tiêt, Benjamin Dupé et Klaus Janek. Au Festival d'Aix-en-Provence, il travaille avec Patrice Chéreau sur la mise en scène de *Così fan tutte* de Mozart et de *La Maison des morts* de Janáček. Dans ces productions, il est chargé du mouvement chorégraphique des chanteurs et des choristes. En 2008 et 2009, il est associé à l'Académie européenne de musique du Festival d'Aix-en-Provence pour partager son expérience avec de jeunes chanteurs. Cet été, il sera accueilli au Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif avec Ariane Ascaride et Marie Desplechin.

Choreographer

For his many projects, Thierry Thieû Niang gathers children and adults, professionals and amateurs in workshops, and works with them on movement as a research, experimentation and creation tool. He collaborates with artists from the field of dance, theatre, opera, but also literature and the visual arts. For the Opera, he has worked with directors such as Patrice Chéreau, Claude Régy, Robert Carsen, François Rancillac, and composers such as Pierre Boulez, Ton That Tiêt, Benjamin Dupé and Klaus Janek. At the Aix-en-Provence Festival, he has worked with Patrice Chéreau on the direction of Mozart's *Così fan tutte* and Janáček's *From the house of the Deads*. In those productions, he was in charge of the choreographic movement of the singers and backing vocalists. In 2008 and 2009, he was associated to the European music academy of the Aix-en-Provence Festival, in order to share his experience with young singers. This summer, he is invited to the Festival d'Avignon to take part in the *Sujets à Vif* with Ariane Ascaride and Marie Desplechin.

15 JUILLET / 15th JULY – 14h30-17h

GYMNASE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH, AVIGNON

Culture : de quel droit ?
Culture: by what right?

Modération / moderated by **Arnaud Laporte**

Les droits culturels font partie des droits fondamentaux ; mais avoir des droits ne suffit pas, encore faut-il vouloir et pouvoir les exercer. D'innombrables initiatives existent, souvent à la marge, souvent du fait d'individus. Peut-on les encadrer sans les étouffer, les soutenir sans les dévoyer ? Et comment éviter que la culture ne soit, elle aussi, un espace d'exclusion symbolique ? Quelles ambitions politiques et culturelles doit-on se donner, quels instruments mettre en place et quel rôle donner aux créateurs pour permettre à l'Europe d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elle vient de se fixer pour combattre la pauvreté et l'exclusion ?
Cultural rights are part of our fundamental rights, but having those rights is not enough, it is also essential that we should want or be able to exercise them. A great many initiatives exist, often in the margins, often coming from individuals. Can we accompany these initiatives without stifling them, can we support them without altering them? And how can we avoid culture being in itself a space of symbolic exclusion? Which cultural and political ambitions should we have, what tools put in place, and which role give to creators to help Europe reach the ambitious aims it has set itself to combat poverty and exclusion?

Line Colson

Dirigeante de la Boutique d'écriture & CO

Line Colson dirige à Montpellier la Boutique d'écriture & CO, créée en 1991 avec Hervé Piekarski et François Bon. La Boutique d'écriture est multiple. C'est un équipement de proximité proposant à tous, des centres d'hébergements d'urgence à l'université, ateliers d'écriture, rencontres littéraires, actions éducatives pour la jeunesse, éducation aux médias. C'est aussi un lieu ressources : elle anime à l'Université Paul Valéry le DU « animateurs d'ateliers d'écriture », elle forme les bénévoles et les professionnels à l'action culturelle et interculturelle, à la littérature francophone, à l'ingénierie. C'est enfin un réseau, qui croise résidences d'écrivains, rencontres écriture/danse, écriture/photo, recherches et expérimentations sur art et société, art et politique, et développement culturel local. Line Colson est également chargée de la culture à l'Union Peuple et Culture, mouvement d'éducation populaire dans lequel s'inscrit la Boutique d'écriture.

Runs the Boutique d'écriture & CO

Line Colson runs the Boutique d'écriture & CO in Montpellier, France, created in 1991 with Hervé Piekarski and François Bon. The Boutique has many functions. It offers everyone, from emergency accommodation centres to universities, writing workshops, literary meetings, educational activities for young people and media education. It is also a resource centre: it runs the DU "running writing workshop" at the university Paul Valéry, it trains volunteers and professional to cultural and inter-cultural action, to literature and social ingeneering. It is also a network that crosses writers residencies, writing and dance meetings, writing and photography meetings, researche and experimentation on art and society, art and politics and local cultural development. Line Colson is also in charge of culture at the People and Culture Union, an association of popular education which the Boutique is part of.

Pippo Delbono

Metteur en scène et acteur

Pippo Delbono fonde sa compagnie en 1986 avec le comédien Pepe Robledo. Son but : mettre au centre du plateau le monde tel qu'il est, afin d'en donner une vision transfigurée qui permette de mieux le comprendre. Expériences personnelles, faits divers, récits de vie nourrissent ainsi l'œuvre du metteur en scène italien. Influencé par le théâtre oriental et par la chorégraphe Pina Bausch, il crée un théâtre « de la nécessité », un théâtre de la vérité, un théâtre de la poésie corporelle qui parfois pourrait prendre la forme d'un cabaret où Pasolini et Beckett côtoieraient Tadeusz Kantor. Ses spectacles se glissent dans toutes les fissures, entre toutes les contradictions de notre société pour faire craquer les cadres imposés. Il y a de la rage, de la crudité, de la provocation, mais aussi une immense générosité dans ces travaux imaginés, inventés et joués par une troupe mêlant acteurs professionnels et personnalités singulières qui apportent sur scène leur univers poétique. Pippo Delbono éclaire donc à sa façon la complexité du monde. Il a été régulièrement invité par le Festival d'Avignon avec *Il Silenzio*, *Guerra* et *La Rabbia* en 2002, *Enrico V* et *Urlo* en 2004, *Récits de juin* en 2006 et *La Menzogna* en 2009. Il travaille actuellement sur une création théâtrale-musicale pour le Teatro Massimo Bellini de Catane.

Director and actor

Pippo Delbono founded his company in 1986 with the actor Pepe Robledo. Its aim: to place centre stage the world as it is, but transmogrified, in order to better understand it. Personal experiences, feature stories and biographic stories fuel his work. Influenced by Oriental theatre and by the choreographer Pina Bausch, he creates a theatre of "necessity", a theatre of truth, a theatre of corporal poetry that could somehow be a cabaret where Pasolini and Beckett would meet Tadeusz Kantor. His shows exist in-between the cracks of our society, revealing its contradictions. There is rage, crudeness, provocation, but also great generosity in these works conceived and performed by a group of professional artists as well as singular personalities that bring their poetical universe on stage. Thus, Pippo Delbono highlights, in his own way, the world's complexity. Through *Il Silenzio*, *Guerra* and *La Rabbia* in 2002, *Enrico V* and *Urlo* in 2004, then *Récits de juin* in 2006 and *La Menzogna* in 2009, the Festival d'Avignon has already presented his work. Pippo Delbono is currently working on a theatrical and musical for the Teatro Massimo Bellini of Catania.

Martin Hirsch

Président de l'Agence du Service Civique

Martin Hirsch, né en 1963, préside l'Agence du Service Civique depuis sa création en mai 2010. Il est ancien élève de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'Administration, titulaire d'un DEA en neurobiologie et Conseiller d'État. Il a exercé des responsabilités administratives, notamment à la direction générale de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Parallèlement, il a été treize ans bénévole à Emmaüs, dont cinq ans comme président d'Emmaüs France. De 2007 à 2010, il a été membre du gouvernement, en qualité de Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté et Haut commissaire à la Jeunesse et à la vie associative. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et vient de faire paraître *Secrets de Fabrication* chez Grasset.

President of the Agency for Civic Service

Martin Hirsch was born in 1963. He is the president of the Agency for Civic Service since its creation in May 2010. Holder of a postgraduate certificate in neurobiology, he has graduated from the École normale supérieure and the École nationale d'Administration. He has had many administrative responsabilities, such as the general direction of the Agence française de sécurité sanitaire des aliments (french equivalent of the Food Standard Agency). Martin Hirsch worked at Emmaüs for 13 years and was President of Emmaüs France for 5 years. From 2007 to 2010, he was High commissioner of the Solidarités actives contre la pauvreté and High commissioner for Youth and Community Life. He has written many books and has recently published *Secrets de Fabrication*.

Patrice Meyer-Bisch

Coordinateur de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme

Patrice Meyer-Bisch, docteur en philosophie et habilité à diriger des recherches en éthique politique, est coordinateur de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme, et de la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie, de l'Université de Fribourg (Suisse). Il anime depuis près de 20 ans le « Groupe de Fribourg » dont les travaux sont consacrés aux droits culturels. Il a fondé en 2004 l'Observatoire de la diversité et des droits culturels. Outre *Déclarer les droits culturels. Commentaire de la Déclaration de Fribourg*, rédigé avec Mylène Bidault (Schulthess, 2010), il a édité plus de 25 ouvrages consacrés aux droits de l'homme, dont plusieurs aux droits culturels. Ses domaines d'enseignement et de recherche sont les droits de l'homme, principalement les droits culturels et les droits économiques, la gouvernance démocratique et l'éthique économique.

Coordinator of the Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme

Patrice Meyer-Bisch got a philosophy PhD in 1991 and leads ethic politic research. He is coordinator, of the Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme and of the Chaire UNESCO for human rights and democracy, at the University of Fribourg in Switzerland. For 20 years, he has been at the head of the "Groupe de Fribourg" dedicated to cultural rights. Besides *Déclarer les droits culturels. Commentaire de la Déclaration de Fribourg*, written with Mylène Bidault, he has published over 25 books on human rights and on cultural rights. He teaches and has lead research in the fields of human rights and more specially cultural and economic rights, democratic governance and the ethics of economy.

Rachid Ouramdane

Chorégraphe

Avant de créer en 2007 la compagnie L'A., lieu de création autour des constructions identitaires, Rachid Ouramdane a collaboré avec les artistes Meg Stuart, Odile Duboc, Christian Rizzo, Emmanuelle Huynh et Julie Nioche, avec laquelle il a cofondé l'association Fin Novembre en 1996. Ses projets reflètent un intérêt pour la création sur des territoires ou dans des communautés extérieures au champ traditionnel de l'art. Ainsi, les boxeurs, lutteurs et catcheurs de Reims travaillent avec lui en 2001 pour *De Arbitre à Zebra*. *Cover* (2005) est inspiré par un voyage au Brésil et *Superstars* (2006), est un recueil de portraits de sept danseurs du Ballet de l'Opéra de Lyon, originaires de pays bouleversés par les enjeux géopolitiques. En 2007, invité par le metteur en scène Pascal Rambert à travailler au Théâtre 2 Gennevilliers, il crée *Surface de réparation* avec douze jeunes sportifs de la ville. Passionné par l'esthétique du témoignage, Rachid Ouramdane voyage au Vietnam et crée *Loin…* en 2008, un solo autobiographique dans lequel il sonde l'héritage colonial franco-algérien. *Des témoins ordinaires*, en 2009, s'appuie sur le témoignage de personnes ayant subi des actes de torture. Rachid Ouramdane est régulièrement invité sur des ateliers internationaux et sur des programmes d'échanges culturels (Intradance). Il est associé à Bonlieu Scène nationale d'Annecy depuis 2005 et le sera au Théâtre de la Ville de Paris à compter de septembre 2010. Au Festival d'Avignon, Rachid Ouramdane a présenté *Skull*Cult*, solo cosigné avec Christian Rizzo, ainsi que *Loin…* et *Des témoins ordinaires* en 2009.

Choreographer

Before creating the L'A, a space for artistic reflexion on contemporary identities, in 2007, Rachid Ouramdane has worked with artists such as Meg Stuart, Odile Duboc, Christian Rizzo, Emmanuel Huynh and Julie Nioche with whom he co-founded the association Fin Novembre in 1996. His projects reflect an interest for working in places or with communities that are different from the traditional arts field. Thus, the wrestling and boxing communities of Reims, France, worked with him in 2001 on *De Arbitre à Zebra*. In 2005, *Cover* was inspired by a trip to Brazil, and *Superstars* in 2006, was a collection of portraits of seven dancers of the Ballet de l'Opéra de Lyon, all coming from countries deeply affected by geopolitical upheavals. In 2007 he was invited by Pascal Rambert to work at the Théâtre 2 Gennevilliers where he collaborated with twelve young sportsmen of Gennevilliers for the show *Surface de Réparation*. Fascinated by the aesthetic aspect of testimonies, Rachid Ouramdane travelled in Vietnam and created *Loin…* in 2008, an autobiographical solo in which he explored the aspects of the French-Algerian colonial heritage. *Des témoins ordinaires* in 2009, was based on the testimonies of persons victims of torture. Rachid Ouramdane is regularly invited to participate in international workshops and cultural exchange programmes (Interdance). He is associated to Bonlieu Scène nationale of Annecy, France, since 2005 and will be associated of the Théâtre de la Ville in Paris from September 2010. At the Festival d'Avignon, he presented *Loin…* and *Des témoins ordinaires* in 2009.

Ferdinand Richard

Directeur de l'AMI et de la Plateforme de développement des arts urbains

Ferdinand Richard est né en 1950 à Meknès au Maroc. Il est titulaire d'un diplôme de Lettres anciennes, de droit et est également diplômé du Conservatoire national, à Grenoble. Entre 1973 et 2000, il est musicien et manager de différents groupes de rock/jazz expérimental. Il fonde en 1985 l'A.M.I, Centre national de Développement pour les Musiques Actuelles ainsi que la Plateforme de développement des arts urbains. Il est aujourd'hui le directeur de ces deux organisations. Ferdinand Richard est un des pionniers de la Friche Belle-de-Mai à Marseille, qui accueille depuis son origine en 1992 environ 70 structures et préfigure le concept des "Nouveaux Territoires de l'Art". De 1994 à 2008, il est membre du Forum européen pour les Arts et le Patrimoine, plate-forme de réseaux culturels européens, désormais Culture Action Europe. Depuis 1997, il est intervenant pour le compte de différentes formations au management culturel et est membre du Conseil d'Orientation du Certificat européen en Management culturel qu'il quitte en 2006.

General Director of the AMI and of the urban arts development platform

Ferdinand RICHARD was born in 1950 in Meknes, Morocco. He has a Humanities and a Law diploma and also graduated from the Conservatoire National de Région in Grenoble. Between 1973 and 2000, he was a musician and the manager of several rock-jazz experimental bands. He founded in 1985 the AMI, a centre for the development of today's music; and of the urban arts development platform. He is today the director of these two organisations. Ferdinand Richard is one of the creators of La Friche Belle-de-Mai that welcomes, since its creation in 1992, 70 structures and foreshadows the concept of "new art territories". From 1994 to 2008, he is a member of the European Forum for Arts and Heritage, today Cultural action Europe. Since 1997, he has been running courses in many cultural management trainings and was a member of the Orientation Council of the European Certificate in Cultural Management until 2006.