Haute école de musique de Genève

hem

Genève
Neuchâtel

Projet d'école 2023–2032

Edito

Ce projet d'école trace la feuille de route de la Haute école de musique de Genève (HEM), pour les 10 prochaines années. Il est basé sur de fortes convictions personnelles et sur une large concertation avec le Conseil de direction, le Conseil de Fondation et la communauté de la HEM.

Il s'agit d'une direction vers laquelle tendre, étayée par des propositions d'actions concrètes, dont certaines ont déjà été engagées ou partiellement réalisées.

L'expérience de terrain doit permettre d'inscrire ce projet d'école dans la réalité, pour que chacun-e puisse se l'approprier et le faire rayonner à tous les échelons de l'institution, ainsi qu'à l'externe. La prise en compte des contraintes humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre du projet en constitue bien entendu une dimension indispensable.

L'essentiel reste toujours de passer des concepts à la réalisation de projets concrets, de natures et d'envergures très différentes,

avec l'objectif de faire évoluer la culture institutionnelle et de renforcer ainsi l'identité polymorphe et multi-facettes de la HEM.

Insuffler un état d'esprit positif et créatif face aux enjeux à venir, construire ensemble la HEM de demain au service de la formation des jeunes musicien-ne-s et de la musique, telle est la dynamique que propose ce projet.

Béatrice Zawodnik
Directrice
de la Haute école de musique de Genève

Sommaire

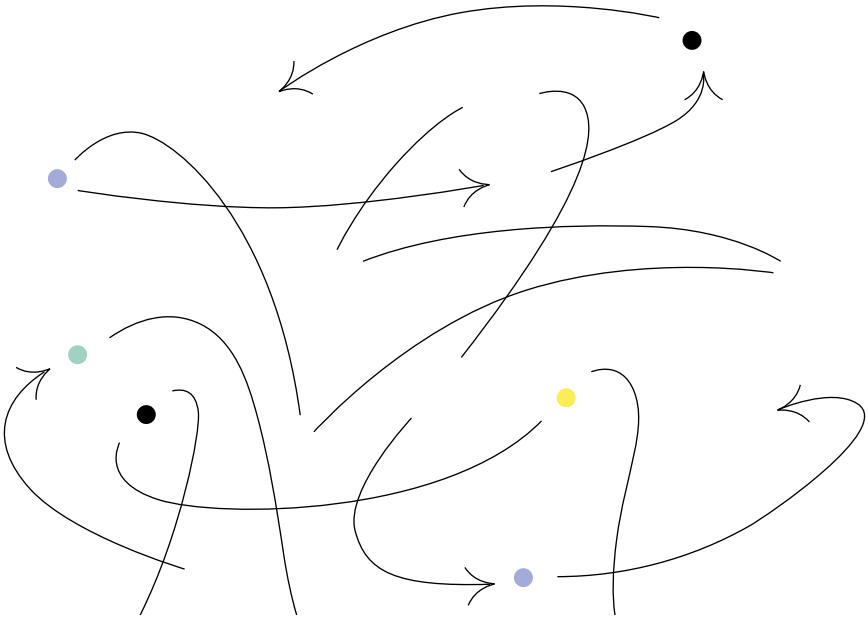
3 Edito

6 Vision
7 Mission
8 Valeurs
10 La HEM au sein de la HES-SO
12 La HEM en chiffres

Cinq axes stratégiques
16 1 - Enrichir l'offre de formation
18 2 - Renforcer la communauté HEM
20 3 - Moderniser l'image de la HEM
22 4 - Élargir le dialogue avec la société
24 5 - Optimiser l'infrastructure

Conclusion
Documents de référence

Vision



La musique dans un monde en mouvement

Mission

La HEM est une institution d'enseignement supérieur de la musique basée à Genève et Neuchâtel. Elle fait partie du réseau des Hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale. La HEM couvre un champ stylistique allant de la musique médiévale à la création contemporaine et offre des possibilités d'approche de l'improvisation et de la pratique des musiques extra-occidentales.

La HEM forme les musiciens et musiciennes polyvalent-e-s de demain.

La HEM accompagne les musiciens et musiciennes dans l'épanouissement de leur personnalité artistique singulière. Le cursus de formation de la HEM s'effectue auprès de professionnel-le-s de haut niveau et engagé-e-s, au sein d'une infrastructure multi-sites. Les étudiant-e-s de la HEM bénéficient d'un environnement international stimulant propice à l'émulation ainsi que d'une qualité de vie unique, au carrefour de l'Europe culturelle.

La HEM délivre à ses étudiant-e-s des diplômes bachelor et master en musique et en musique et mouvement, et offre des formations continues qui leur ouvrent des perspectives professionnelles variées : interprètes, pédagogues, responsables de projets culturels ou encore créateurs. Ces perspectives sont renforcées par les collaborations étroites avec des acteurs culturels locaux, nationaux et internationaux.

À l'intersection entre la formation et l'insertion professionnelle, la HEM organise également des concerts et événements de tous types dans et hors les murs. Accessibles à tous, ces prestations reflètent la richesse et la diversité des personnalités musicales des étudiant-e-s et des professeur-e-s. Elles ont pour but de faire vivre à chacun des moments d'émotion inoubliables.

La HEM soutient par ailleurs de nombreux projets de recherche artistique en collaboration avec des partenaires scientifiques et artistiques locaux et internationaux et dans toutes sortes de domaines (création, interprétation historique, dialogue interculturel, numérique, évolutions du métier, pédagogie, etc.).

Enfin, la HEM remplit une mission de formation continue qui donne la possibilité à des professionnel-le-s de mettre à jour leurs compétences au contact stimulant d'équipes de formation de haut niveau.

Valeurs

Humanisme

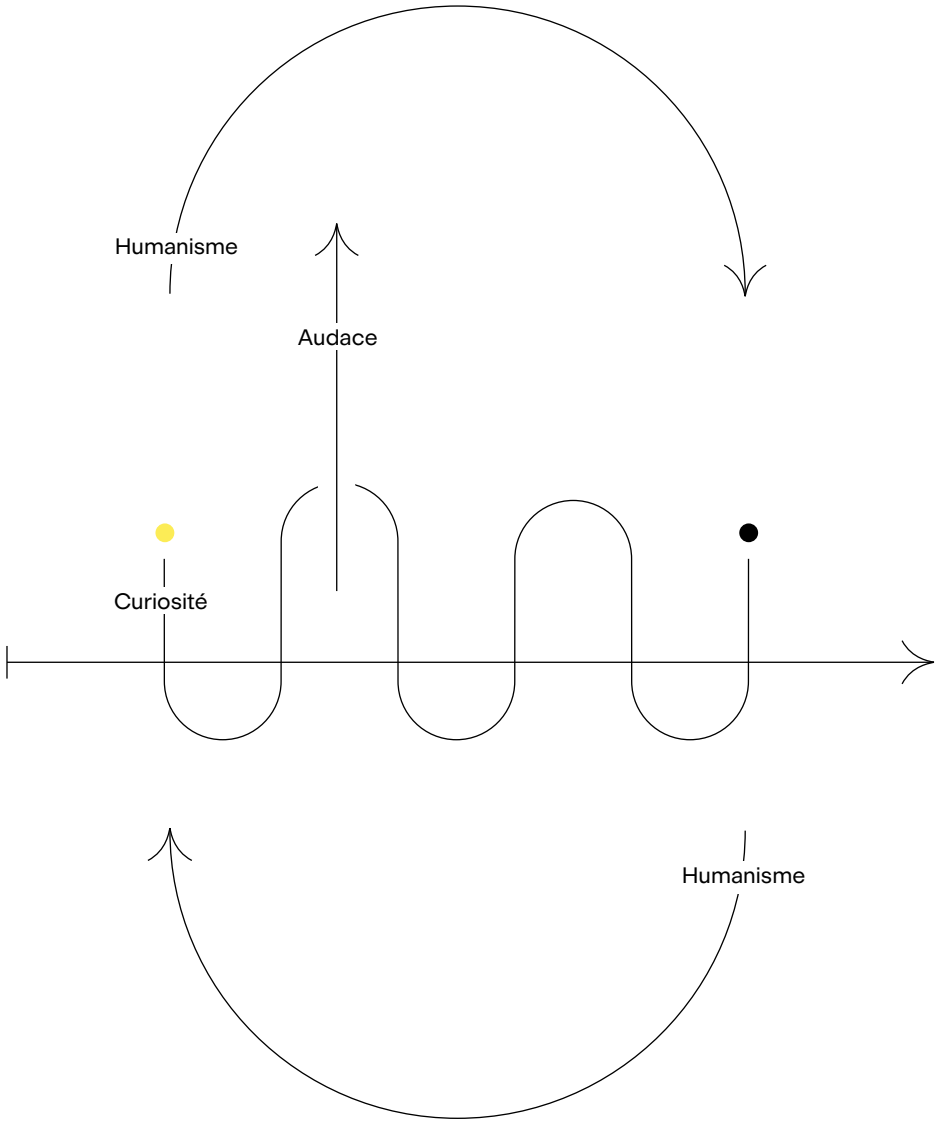
La HEM accueille des étudiant-e-s du monde entier. Elle encourage la diversité des profils et des parcours de ses étudiant-e-s afin de nourrir un dialogue fécond entre les différentes formes artistiques et les cultures. Elle place de ce fait au cœur de son dispositif pédagogique la collaboration entre les étudiant-e-s et avec les professeur-e-s, dans un esprit de dialogue bienveillant, de tolérance et de confiance. Son objectif est *in fine* de former des artistes d'exception, polyvalents, pleinement intégrés dans la société et à l'écoute des mouvements du monde.

Curiosité

Dans un contexte de globalisation et de mutation rapide, la HEM développe l'esprit critique de ses étudiant-e-s et leur fournit des outils de réflexion pour nourrir leur curiosité. Elle les accompagne dans le développement de leur personnalité artistique en favorisant les conditions d'émergence d'une émulation créative au sein de l'école. Les activités de recherche artistique conduites en collaboration avec d'autres institutions locales et internationales ainsi que l'ouverture aux courants artistiques contemporains via le centre de musique électronique encouragent le développement de la créativité.

Audace

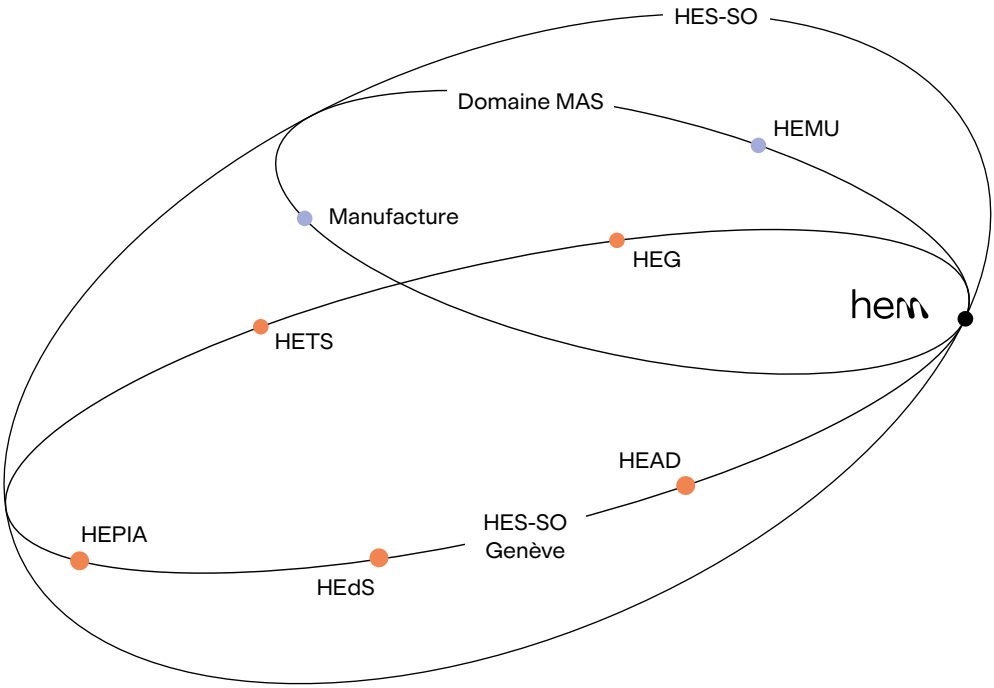
La HEM croit à la force de la musique comme vecteur de transformation de la société. À travers sa pédagogie tournée vers l'innovation et ses filières d'excellence, elle accompagne ses étudiant-e-s pour qu'ils puissent inventer leur métier de musicien-ne-s de demain. Le haut niveau d'exigence et d'engagement qui leur est demandé doit leur permettre de se forger une personnalité artistique originale et de trouver leur juste place dans un milieu professionnel très compétitif qui valorise la prise de risque artistique et les individualités fortes.


Humanisme
Audace
Curiosité
Humanisme

La HEM au sein de la HES-SO

Le projet d'école de la HEM s'articule avec les valeurs et les enjeux transversaux définis par la HES-SO, la HES-SO Genève et par le Domaine musique et arts de la scène (Domaine MAS) qui se déclinent dans les trois missions HES :

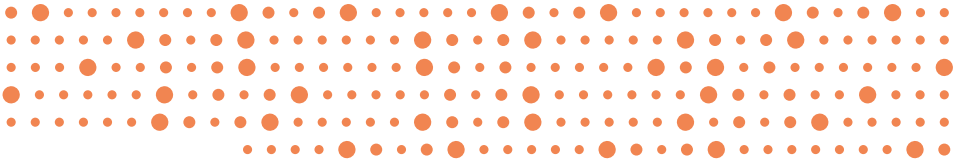
A	B	C
Formation de base BA, MA et formation continue	Recherche appliquée et développement	Prestations de services


HES-SO
Domaine MAS
HEMU
Manufacture
HEG
hem
HETS
HEAD
HES-SO
Genève
HEPIA
HEdS

La HEM en chiffres

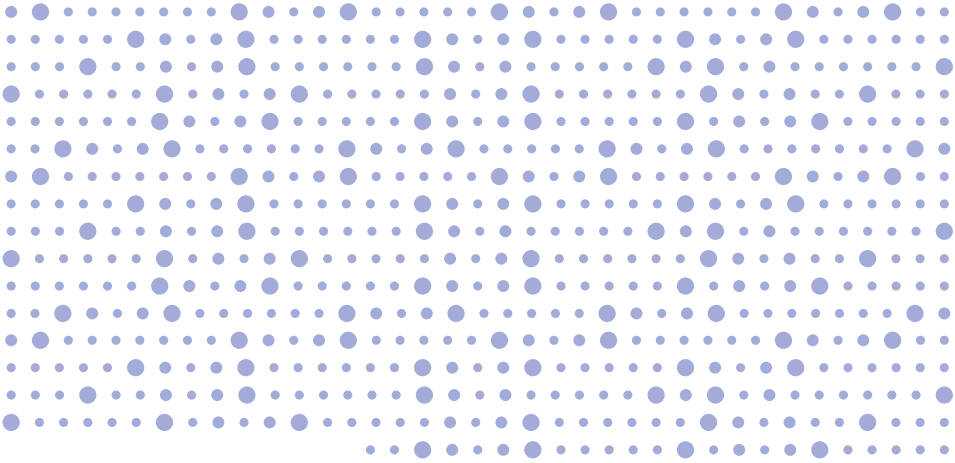
7 Filières BA/MA

+250 événements publics annuels



250 enseignant-e-s

615 étudiant-e-s



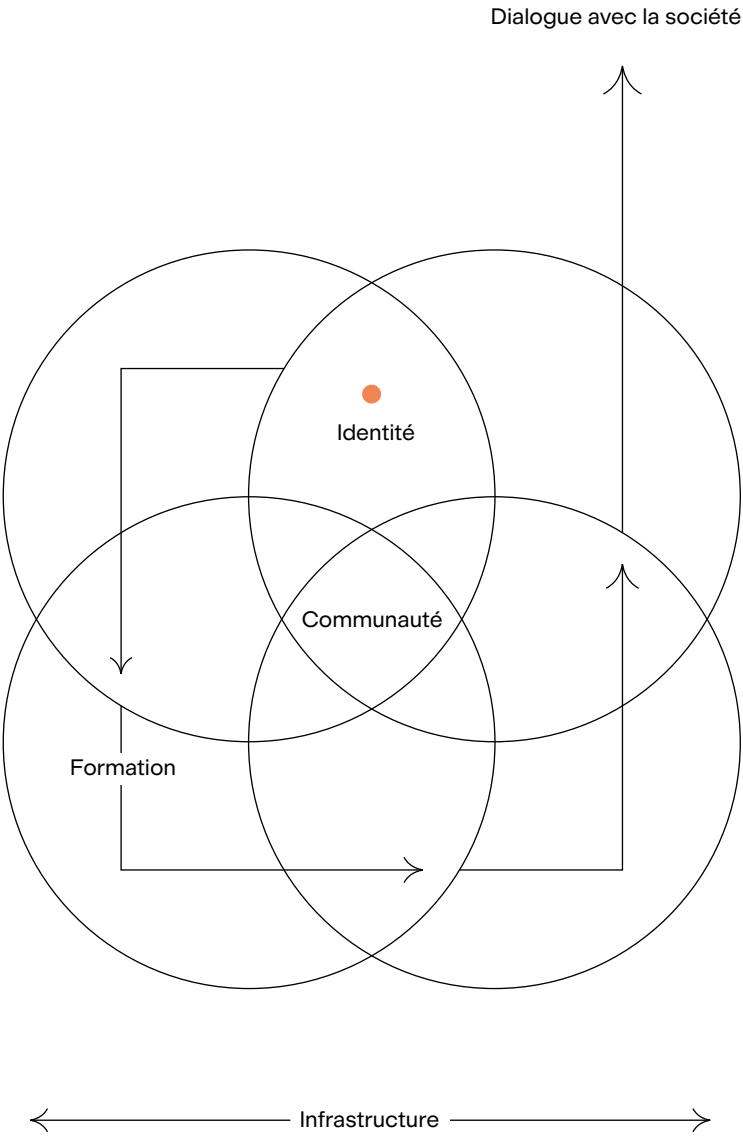
Budget annuel

32 mio

Cinq axes

Cinq axes stratégiques

1. Enrichir l'offre de formation
2. Renforcer la communauté HEM
3. Moderniser l'image de la HEM
4. Élargir le dialogue avec la société
5. Optimiser l'infrastructure


Dialogue avec la société
Identité
Communauté
Formation
Infrastructure

1. Enrichir l'offre de formation

Le 1er axe stratégique concerne l'offre de formation, la formation de base mais aussi la formation continue. Dans les deux cas, il s'agit de répondre aux exigences du métier de musicien-ne-s professionnel-le-s en constante évolution, en développant notamment les compétences connexes au métier d'interprète ou de pédagogue. Les grands enjeux à venir concernent la révision des filières Master, portée conjointement avec l'HEMU, mais aussi le développement d'outils numériques performants au service de l'enseignement et de la création.

1. Offrir un enseignement de haute qualité

L'attractivité de la HEM repose sur l'excellence de son corps professoral, dont ses membres sont reconnus à la fois pour leurs compétences artistiques et pédagogiques. La HEM souhaite maintenir sa politique de recrutement au même niveau d'exigence, tout en étant encore plus attentive à la diversification des compétences et des profils recherchés, en relation avec l'évolution du métier de musicien-ne et de l'enseignement. Une répartition équitable des effectifs sous l'angle du genre et de la diversité sera également recherchée.

2. Proposer une plus grande flexibilisation des parcours de formation

La HEM encourage les projets personnels de ses étudiant-e-s en leur offrant un cadre d'apprentissage propice à l'expression de leur singularité et leur créativité. Il s'agit de faciliter l'émergence de projets innovants, interdisciplinaires, mêlant différents styles de musiques, des répertoires méconnus et l'improvisation, toujours avec le même niveau d'exigence artistique, technique et musicale.

3. Répondre aux nouvelles exigences de la profession

Faciliter l'intégration professionnelle des étudiant-e-s implique d'élargir l'offre de formation en développant leurs compétences dans les domaines de la médiation, du management culturel, de entrepreneuriat, de la promotion de soi ou de l'action culturelle à portée sociale. Les étudiant-e-s sont amené-e-s à développer ces dimensions dans le cadre des projets de l'école, de projets personnels ou de stages professionnalisants, dans les métiers musicaux et para-musicaux.

4. Développer la recherche artistique et les 3e cycles

La HEM poursuit activement ses démarches pour une reconnaissance de la recherche artistique, conjointement avec le Domaine Musique et Arts de la Scène (MAS) et le Domaine Design et Arts visuels (DAV), afin d'inclure le troisième cycle dans son offre de formation. Cette reconnaissance passe par un encouragement des projets de recherche en collaboration avec d'autres Hautes écoles au niveau international et la création d'un réseau d'institutions partenaires en mesure de délivrer des doctorats.

5. Enrichir l'offre de formation continue

La HEM développe son offre de formation continue. En particulier, il s'agit d'une part de repenser en profondeur les formations CAS et DAS pour qu'elles répondent encore mieux aux besoins des milieux professionnels, et d'autre part d'imaginer et déployer une offre de formations courtes, qui permettront aux musicien-ne-s et pédagogues en exercice d'élargir la palette de leurs compétences professionnelles.

La transformation du métier de musicien-ne

L'exercice du métier de musicien-ne connaît une transformation très rapide que les écoles d'art s'efforcent de comprendre et d'accompagner en temps réel, non sans risques car le recul nécessaire manque parfois pour distinguer parmi les phénomènes circonstanciels ou les modes éphémères ceux qui seraient des changements en profondeur.

Le développement du-de la musicien-ne auto-entrepreneur-e

La mutation des métiers artistiques s'accompagne d'un accroissement du nombre des musicien-ne-s-entrepreneur-e-s. Cette nouvelle manière d'exercer le métier, qui renouvelle les rapports des musicien-ne-s aux institutions de l'art en créant de nouvelles formes d'interventions, ébranle les cadres de formation en place. Par exemple, lorsque le souhait pressant émis par certain-e-s étudiant-e-s d'une formation à la fois transversale et spécialisée se heurte aux délais nécessaires à la réforme des structures.

La polyvalence concerne aussi les musiques classiques

Les répertoires et les pratiques sont affectés par des modifications inédites. La polyvalence apparue dans les années 1980 s'est répandue et les musicien-ne-s « classiques » sont de plus en plus nombreux à cultiver des compétences dans des domaines éloignés de leur formation première (musique ancienne, musiques traditionnelles, musiques actuelles, etc.) qui leur assure parfois une importante partie de leurs revenus.

Une difficile mais nécessaire adaptation des institutions d'enseignement

Ces évolutions récentes invitent les écoles formant les professionnel-le-s de la musique à résoudre une équation délicate : comment faire preuve de réactivité, d'imagination et de souplesse dans un monde changeant très rapidement, tout en ne perdant pas ce qui a jusqu'ici fait la force des écoles de musique européennes : une maîtrise technique de haut niveau, le développement de la dimension artisanale du métier de musicien-ne, en lien avec des traditions souvent anciennes et un monde amateur avide d'expériences artistiques de qualité ?

« La mutation des métiers artistiques s'accompagne d'un accroissement du nombre des musicien-ne-s/entrepreneur-e-s ».

2. Renforcer la communauté HEM

La communauté HEM constitue le cœur de l'institution. Elle se compose des étudiant-e-s, du personnel d'enseignement et de recherche (PER), du corps intermédiaire (CI) et du personnel administratif et technique (PAT), mais aussi des nombreux intervenant-e-s ponctuel-le-s, artistes de renoms, pédagogues inspirant-e-s et invité-e-s. La communauté élargie de la HEM se compose des alumni, des publics assistant à nos manifestations, mais aussi des personnes qui interagissent avec l'institution via les réseaux sociaux.

1. Valoriser les compétences

La HEM souhaite valoriser les compétences de tous les membres de la communauté, non seulement celles au cœur de la fonction occupée, mais également leurs compétences complémentaires, de manière transversale et dans une dynamique de coresponsabilité autour de l'étudiant-e. Le bagage de nos étudiant-e-s, et notamment leur diversité culturelle, constitue une plus-value susceptible d'enrichir la relation enseignant-e/apprenant-e et de générer une émulation créative.

2. Développer une dynamique plus transversale

La mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance associée à de nouveaux outils de travail collaboratifs favorise une dynamique plus transversale dans l'organisation de la HEM avec l'objectif de sortir de la surcharge systémique des collaborateurs et collaboratrices. Les efforts d'anticipation, la clarification des rôles et des responsabilités, l'optimisation des outils de communication interne, participent de cette même dynamique. L'adoption d'un fil rouge reliant les différentes manifestations de la saison constitue un autre levier pour fédérer la communauté HEM. En invitant chacun-e à décliner la thématique dans les cours, séminaires et projets, elle suscite une véritable émulation créative.

3. Donner la parole aux membres de la communauté

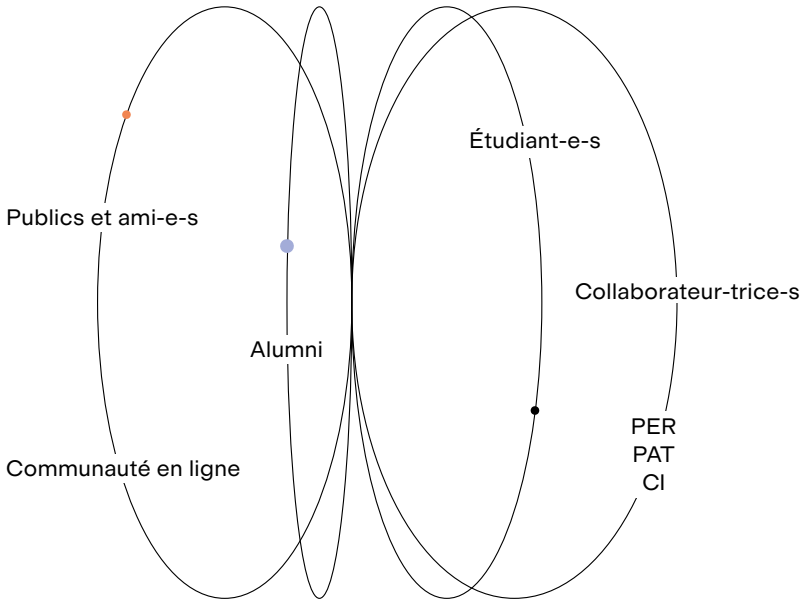
La HEM valorise le rôle des instances représentatives et favorise le dialogue avec l'ensemble des membres de l'institution, consultés régulièrement par le biais d'enquêtes et de sondages. Des moments de rencontres sont créés afin de renforcer la compréhension mutuelle et favoriser l'émergence de nouvelles synergies. La HEM prolonge cette politique sur les réseaux sociaux, pensés comme un écosystème numérique, en favorisant les interactions et les contributions entre les membres de sa communauté en ligne.

4. Préserver la santé des membres de la communauté

La pratique musicale à haut niveau peut entraîner l'apparition de problèmes de santé physique ou mentale. La HEM développe des actions de sensibilisation et de prévention destinés à l'ensemble des membres de sa communauté, et tout particulièrement ses étudiant-e-s et ses professeur-e-s.

5. Créer et animer un réseau d'alumni

La création et l'animation d'un réseau alumni vise à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté HEM, et à contribuer de manière significative à l'insertion professionnelle des étudiant-e-s.



3. Moderniser l'image de la HEM

Le troisième axe stratégique concerne l'identité de la HEM : Le développement de la « marque » HEM accompagne le renouvellement et la modernisation de l'image de la HEM. Il s'agit à la fois de souligner sa double dimension, d'institution académique et d'actrice culturelle, mais aussi de mettre en avant la richesse et la diversité de ses champs d'actions, de la musique médiévale à la création contemporaine, en passant par la musique en lien avec le mouvement.

1. Affirmer son identité de marque

Une réflexion approfondie, basée sur un processus participatif, a permis de clarifier les éléments qui constituent l'identité de la marque HEM. Sa vision : la musique dans un monde en mouvement ; sa mission : la formation de base et continue des musicien-ne-s professionnel-le-s, la recherche appliquée et une place d'actrice culturelle à part entière ; ses valeurs : humanisme, créativité et audace.

2. Moderniser son identité visuelle

La nouvelle identité visuelle de la HEM incarne les attributs de sa marque. Elle comprend un nouveau logo, une nouvelle palette de couleurs, ainsi qu'un ensemble d'éléments typographiques, iconographiques et photographiques, autant d'éléments qui singularisent et modernisent l'image de la HEM. Elle s'accompagne d'une signature sonore conçue au sein de l'école.

3. Optimiser ses supports de communication

Le renouvellement de l'identité visuelle s'accompagne d'une refonte approfondie des supports de communication de la HEM et d'un transfert massif vers le format numérique. Entièrement repensé, le site internet de la HEM constitue le cœur de son dispositif de communication. Plus dynamique, il valorise les différentes dimensions de l'institution et permet une meilleure lisibilité de l'offre de formation et de ses activités publiques.

4. Accroître sa visibilité dans l'espace public et en ligne

La HEM met en œuvre une stratégie multi canaux adaptée à ses différents public cibles : futurs étudiant-e-s et leur famille, étudiant-e-s, alumni, professeur-e-s et artistes, chercheurs et chercheuses, autorités publiques, grand public, etc. Elle permet d'accroître sa visibilité dans l'espace public, dans les médias traditionnels ou en ligne, mais aussi sur les réseaux sociaux.

4. Elargir le dialogue avec la société

Le quatrième axe stratégique consiste à renforcer et élargir le dialogue avec la société : il comprend autant l'ancrage local, la relation avec les publics, les écoles de musique, les écoles publiques et privées, les universités, les autres écoles de la HES-SO Genève, les milieux culturels, que les liens avec les partenaires nationaux et internationaux. Il s'agit également d'anticiper les défis artistiques et sociétaux à court et long termes afin de répondre aux questions environnementales, de genre, de diversité et d'accès à la culture pour le plus grand nombre.

1. Appliquer pleinement le concept de « citoyenneté artistique »

La HEM considère la musique comme un bien public essentiel, le ciment de la société. A ce titre, elle encourage ses étudiant-e-s à se considérer comme faisant partie intégrante de la société et à aller à la rencontre des publics dans une démarche inclusive, intégrative et participative. Il s'agit de développer et de valoriser leur engagement artistique, social et pédagogique pour la société.

2. Renforcer son ancrage local et son rayonnement international

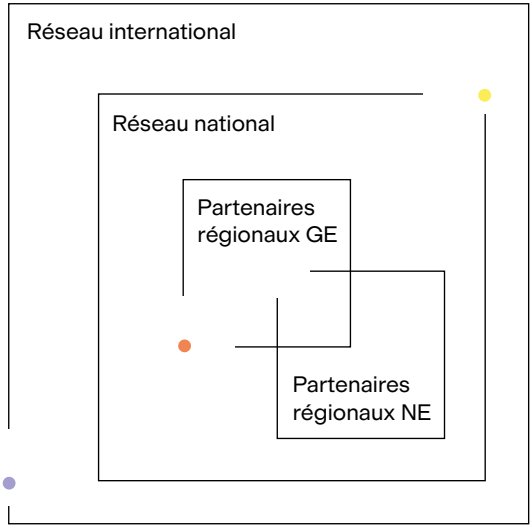
Par le nombre de manifestations publiques qu'elle organise, la HEM est une actrice importante de la vie culturelle en Suisse romande. La HEM renforce cet ancrage local en développant ses liens avec les musicien-ne-s amateur-e-s et le monde associatif, mais aussi les projets impliquant d'autres écoles de la HES-SO. Le rayonnement international de l'institution passe par la consolidation du réseau de collaborations existantes, et par une meilleure valorisation de la diversité culturelle de ses étudiant-e-s et de ses professeur-e-s.

3. Élargir et renouveler les publics

La HEM développe les « activités d'extension » à destination des différents publics, afin de renouveler ces derniers et de s'ouvrir plus largement à des publics empêchés ou qui se considèrent comme "non légitimes". Ce dialogue avec les publics se conjugue avec une réinvention des formats et des formes des concerts, en encourageant l'ajout des dimensions interdisciplinaires, interculturelles et participatives.

4. Soutenir la relève des jeunes talents locaux

La HEM s'engage avec force pour soutenir la relève des jeunes talents locaux issus des conservatoires et écoles de musique genevois, neuchâtelois et suisses, en renforçant les collaborations et les actions ciblées à destination des élèves des filières intensives et préprofessionnelles. La HEM coordonne désormais la filière « precollege » au niveau genevois, un jalon important pour concrétiser cette nouvelle dynamique.



Réseau international

- NEOJIBA – Brésil
- Conservatoire national de Palestine Edward Saïd (Université de Birzeit, Jérusalem)
- Aga Khan Music Programme (AKMP)
- RET international
- ConNext
- International Benchmark Exercise (IBE)
- Global Music Education League
- Association Européenne des Conservatoires (AEC)

Réseau national

- Conférence des Hautes écoles de Musique Suisses. (CHEMS)
- Association suisse des musiciens

Partenaires régionaux GE

- Grand Théâtre de Genève
- Université de Genève
- Orchestre de la Suisse Romande
- Contrechamps
- École publiques/privées
- CEGM
- CMG, CPMDT, IJD
- Festival Archipel
- Orchestre de Chambre de Genève
- Uni 3

Partenaires régionaux NE

- Société de musique neuchâteloise
- Nouvel ensemble comtemporain
- Université de Neuchâtel
- Conservatoire de Musique Neuchâtelois
- Ensemble Symphonique Neuchâtelois

→ Consulter la liste exhaustive de nos partenaires sur hemge.ch

5. Optimiser l'infrastructure

Développer et optimiser son infrastructure constitue le 5e axe stratégique de la HEM. Cet axe est étroitement articulé avec les 4 autres axes. En effet, le renforcement de la communauté passe nécessairement par un bâtiment spacieux permettant de réunir tous ses membres sous un même toit, et de répondre aux besoins spécifiques d'une institution musicale avec des locaux adaptés à la pratique musicale et des salles de concerts. La qualité de l'offre de formation est étroitement corrélée à celle des infrastructures. Le dialogue avec la société implique de pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions. Enfin l'image de la HEM sortira renforcée de son association avec un espace physique unique et distinctif, bien identifié par la population.

1. Valoriser la centralité de nos lieux d'enseignements

La centralité du campus de la HEM, tant à Genève qu'à Neuchâtel, constitue un atout majeur qu'il convient de mieux valoriser. Cette centralité permet aux étudiant-e-s et aux professeur-e-s de bénéficier des commodités liées à l'hypercentre, et de la proximité physique immédiate avec les grandes institutions culturelles régionales.

2. Tirer le meilleur parti des infrastructures existantes

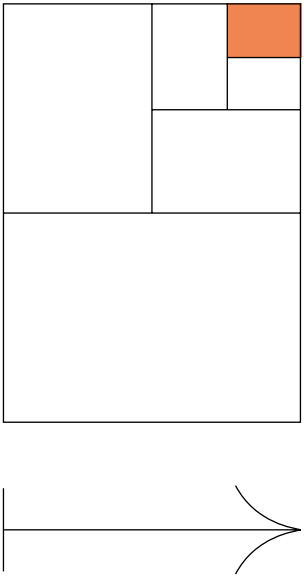
Concentrés sur deux plateaux, les locaux administratifs de la rue de la Synagogue permettent de fluidifier les échanges entre les différents services. L'accueil de la bibliothèque CMG-HEM favorise de nouvelles synergies avec la recherche, les enseignant-e-s et les étudiant-e-s. Avec son bâtiment Dufour, nouveau cœur du campus genevois, la HEM développe une politique volontariste d'accueil d'événements de tailles variées (concert, colloque, ciné-club, exposition) et renforce son statut d'actrice à part entière de la vie culturelle régionale.

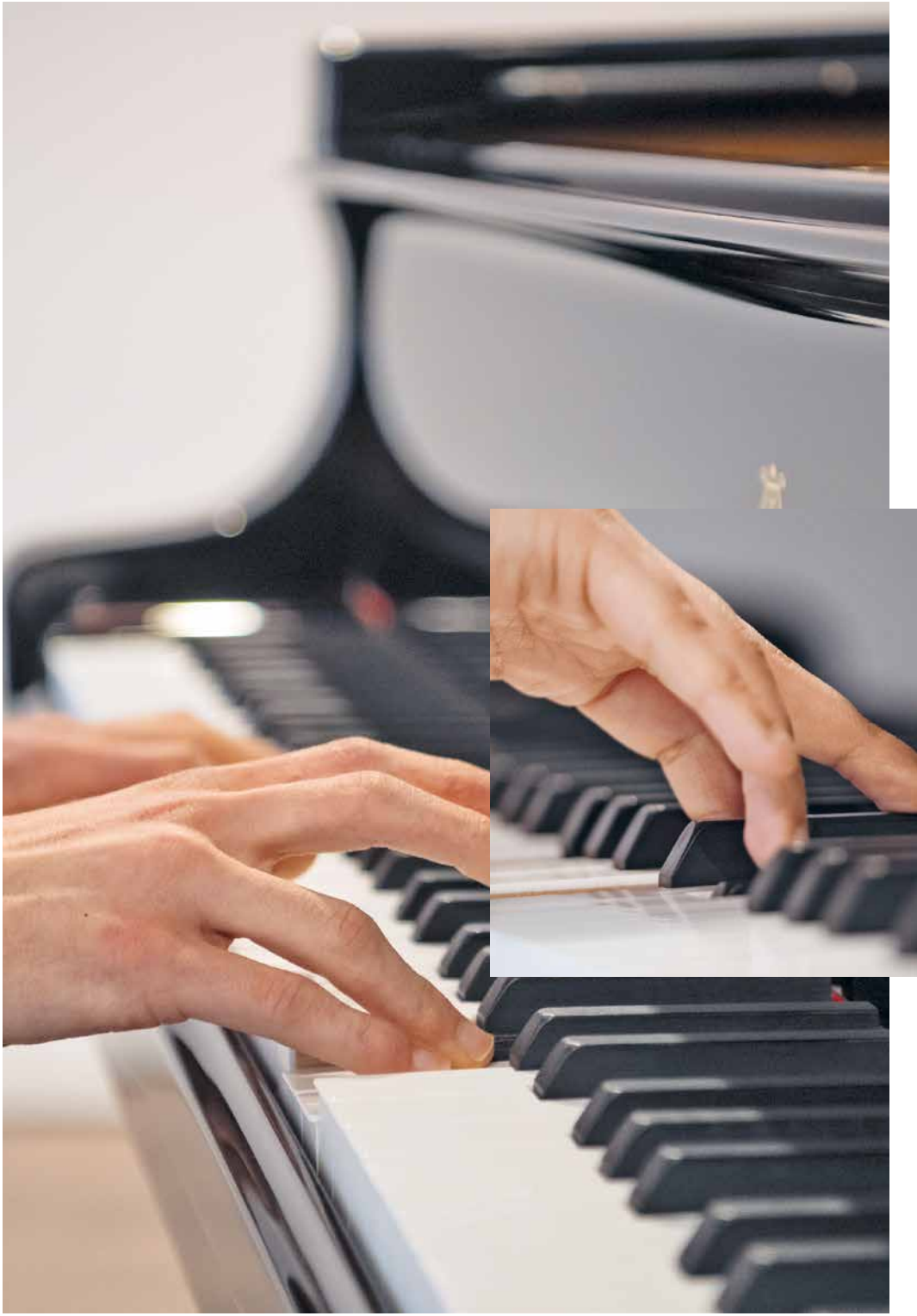
3. Trouver un bâtiment unique pour le site de Genève

Dispersé actuellement à travers neuf bâtiments différents, le site de Genève n'offre pas les conditions optimales pour l'exercice de ses missions. Les besoins essentiels du site de Genève restent nombreux en termes de grandes salles :

- salles de répétitions pour les nombreux ensembles instrumentaux et vocaux
- salles de concerts propres pour réaliser les nombreux projets institutionnels et récitals finaux
- blackbox d'une dimension permettant d'accueillir plus de public et des projets interdisciplinaires
- salle polyvalente pour réunir l'ensemble de la communauté HEM, voire organiser des colloques internationaux.

La HEM met tout en œuvre pour trouver des locaux mieux adaptés et réaliser enfin un campus genevois permettant de réunir, en un seul lieu, toutes ses activités. La fluidité des échanges entre les membres de sa communauté sera ainsi renforcée pour plus d'efficience, au service de la formation. Pour cela, la HEM doit continuer son travail avec les pouvoirs publics, et poursuivre ses efforts de sensibilisation et d'information auprès du grand public.



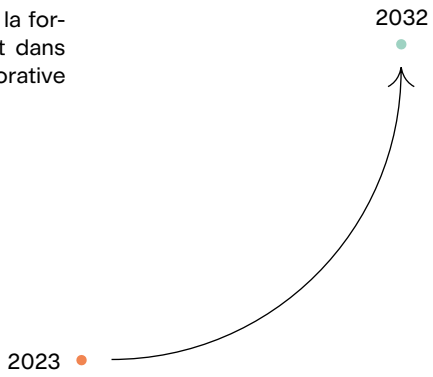


Conclusion

La mise en œuvre de ce projet d'école qui trace la route à suivre pour les 10 années à venir permet à la HEM d'aborder avec confiance et énergie les nombreux défis qui l'attendent.

Les évolutions quant à la place de la musique dans la société et à l'organisation du monde musical lui-même poussent à porter une attention particulière aux différents espaces dans lesquels l'école doit intervenir et évoluer. Au-delà du développement nécessaire des cursus pour préparer au mieux les étudiant-e-s à la vie professionnelle et à la prise en compte des dimensions sociétales et économiques, la HEM doit renforcer son positionnement d'institution d'excellence reconnue internationalement tout en affirmant son ancrage régional fort. Ces ambitions se concrétisent grâce à des professeur-e-s de haut niveau, un encadrement administratif de qualité au service de la formation et de la communauté, le tout dans une dynamique institutionnelle collaborative et humaine.

Au terme de ces efforts, la HEM aura consolidé sa place dans la société sans renoncer à l'exigence d'excellence qui anime les hautes écoles de musique européennes. Cet équilibre constitue un important élément d'attractivité pour les étudiant-e-s et les professeur-e-s à recruter dans les prochaines années, aussi bien que pour les partenaires artistiques et institutionnels de l'école.



© HEM
Genève, septembre 2023

Documents de référence et base de réflexion

- Vision de la direction
- Entretiens avec des directions d'institutions musicales tertiaires en Suisse et à l'étranger
- Entretiens avec les membres du Conseil de Fondation
- Entretiens des responsables de services et assistants de département
- Synthèse des réflexions pour la marque HEM avec l'agence Miind
- Journées au vert du conseil de direction
- Stratégie 2025 de la HES-SO Genève
- Stratégies académiques de la HES-SO et du Domaine MAS

hem

Genève
Neuchâtel

Haute école de musique de Genève
Rue de la Synagogue 35, CH–1204 Genève
+41 22 558 50 40, info.hem@hesge.ch

hemge.ch

Hes·so GENÈVE