

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
GRAND PALAIS

PRÉSENTATION MUSICALE

LES ORCHESTRES DÉMOS

Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale

DURÉE : ENVIRON 45 MINUTES

SOMMAIRE

Présentation du projet

Concert du 13 février

Biographies

Lorsqu'en 2010, nous avons lancé nos premiers orchestres d'enfants en Île-de-France sous l'intitulé Démos (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), nous avons approfondi les fondements sur lesquels reposaient des expériences déjà menées par la Cité de la musique : agir sur les territoires en difficulté ; s'adresser à des filles et garçons de 7 à 12 ans dont les représentations culturelles ne sont pas encore figées ; garantir la gratuité aux familles ; proposer un apprentissage inscrit dans la régularité et la durée en croisant les compétences musicales de nos équipes éducatives et celles relevant du champ social.

La première phase de Démos, appelée Démos 1, a rapidement fait la démonstration de son efficience. Forts de cette réussite en Île-de-France, nous décidâmes que Démos 2 (mené de 2012 à 2015) élargirait son champ d'action à l'Aisne et à l'Isère. Cette nouvelle expérience couronnée de succès nous a permis de lancer Démos 3 et de créer trente orchestres dans la France entière, des Hauts-de-France à l'Occitanie jusqu'aux départements d'Outre-mer.

Pour tous les bénéficiaires, Démos représente un atout formidable. Il enrichit leur capital culturel et élargit leurs choix possibles de parcours de vie. Il montre également qu'un apprentissage musical totalement revisité, fondé sur des techniques collectives et participatives, contribue à l'élaboration d'une culture commune aux différentes composantes de notre société.

Dans cette logique de décroisement, nous sommes aujourd'hui prêts à lancer Démos 4 qui vise à inscrire progressivement, à partir de 2019, jusqu'à 60 orchestres dans toute la France.

Cet objectif est rendu soutenable par l'annonce faite le 23 mai 2018 par l'Etat, d'un renforcement de son soutien. Nous allons ainsi être à même de développer nos partenariats avec les collectivités locales déjà impliquées ou avec des territoires non encore irrigués par Démos, grâce également à la mobilisation d'une communauté de mécènes engagés.

Laurent Bayle

Directeur général de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Présentation du projet

Démos enrichit le capital culturel des enfants et contribue à améliorer leur parcours éducatif. Le projet s'inscrit dans une réflexion qui vise la construction d'une société plus équitable, en promouvant le vivre ensemble.

Aujourd'hui, Démos initie sa quatrième phase qui vise à installer, à partir de 2019, plus de 60 orchestres partout en France, impliquant plus de 6 000 enfants et leur entourage.

Ce succès repose sur une méthodologie à la fois audacieuse et rigoureuse, éprouvée dans le temps et sur les territoires de son implantation.

En premier lieu, le caractère collaboratif de Démos fait la singularité du projet. Il réunit des professionnels issus d'univers radicalement différents – travailleurs sociaux, musiciens d'orchestre, pédagogues spécialisés... - et propose une approche novatrice de la musique fondée sur la pratique collective. C'est en groupe que se mesurent les avancées et que s'apprécient les succès. La valeur de chacun y est démultipliée par le collectif.

Ensuite, l'approche corporelle de la musique facilite son appropriation par l'enfant, via le chant et la danse avant d'aborder l'instrument et l'imitation précise du geste. Elle introduit d'emblée le plaisir de jouer ensemble, prélude et levier vers les savoirs plus académiques de la formation musicale. Être sérieux et s'amuser deviennent des postures compatibles, le goût de l'effort se développe chez l'enfant. Enfin, la rigueur et la qualité de l'encadrement du projet sont les gages de sa réussite. Les enfants bénéficient de trois à quatre heures de répétitions hebdomadaires, à raison de deux répétitions hors temps scolaire, dans le centre social qu'ils fréquentent habituellement. Ils sont encadrés par un binôme de musiciens, accompagnés d'un travailleur social, sur une durée de trois ans.

Chaque mois, les 7 groupes de 15 enfants se réunissent en « tutti » pour répéter avec le chef professionnel qui encadre leur orchestre symphonique. Des chorégraphes, chefs de chœur, compositeurs et autres intervenants musicaux viennent enrichir ce travail.

Chaque année, un grand concert public présente le travail accompli par les orchestres, à travers un répertoire varié allant du classique aux musiques traditionnelles, en passant par la création contemporaine.

Le déploiement national de Démon répond à des enjeux d'accès à la culture et à une réflexion sur l'évolution de l'éducation musicale partagés par de nombreux acteurs partout en France. La méthode adoptée consiste à adapter le modèle aux enjeux du terrain dans une approche de co-construction entre la Philharmonie de Paris, les collectivités et les structures culturelles ou sociales porteuses (hors Île-de-France où la Philharmonie de Paris porte directement les orchestres). L'État, à travers le ministère de la Culture soutient financièrement la constitution de ces orchestres de jeunes.

Le ministère de la Cohésion des territoires, le ministère des Outre-mer, tout comme les caisses d'allocations familiales et les collectivités locales (communes, communautés d'agglomérations, métropoles, départements, régions) s'associent également au développement du projet.

Le mécénat

Dès l'origine, Démon s'est appuyé sur le mécénat de la « société civile » pour développer son modèle. Ainsi, dès 2010, la Société Générale avait été la toute première entreprise à croire au projet !

Aujourd'hui, notamment grâce à l'ambassadeur de Nicolas Dufourcq et de Bpifrance, la communauté des mécènes du projet est sans équivalent en France par sa diversité : pas moins de 6 fondations privées (au tout premier rang desquelles la Fondation Daniel et Nina Carasso), 20 entreprises ou fondations d'entreprises (au premier rang desquelles la Fondation Total et la Fondation SNCF), 10 grands donateurs (au premier rang desquels Philippe Stroobant) et 3 600 donateurs des quatre campagnes de mécénat participatif « Donnons pour Démon ».

Aux côtés des partenaires publics, cette communauté de mécènes porte un tiers du financement global du projet. Ainsi, une partie du financement annuel d'un orchestre Démon est couverte à hauteur de 85 000 €, et ce pendant les trois ans que dure le projet.

Aujourd'hui, Démon est en train de faire la preuve de son impact social et de son efficacité en matière de développement personnel chez des jeunes à qui une telle chance n'avait jamais été offerte. C'est ce que démontrent les études conduites depuis le début du projet. Plus de 25 études scientifiques contribuent aujourd'hui à démontrer les effets bénéfiques du projet sur les jeunes, en termes d'amélioration des capacités cognitives – attention et concentration – et sociales – comme l'empathie, fondamentale pour le vivre ensemble.

D'ici 2022, Démon devrait déployer plus de 60 formations symphoniques sur tout le territoire national et permettre à plus de 6 000 enfants de trouver leur place dans l'orchestre comme dans la vie !

Une magnifique ambition pour une communauté de mécènes engagée !

Lilian Thuram, parrain inspiré de Démon

Président de la Fondation Éducation contre le racisme, champion du monde de football en 1998, Lilian Thuram est pour Démon un parrain enthousiaste et impliqué.

Son soutien s'inscrit même comme une évidence et un clin d'œil du destin au regard de son parcours et de sa « rencontre » avec la musique classique. Né aux Antilles et arrivé en France métropolitaine à l'âge de neuf ans, Lilian Thuram a grandi dans une cité de la banlieue parisienne. Il découvre la musique classique grâce à son institutrice de CM2, qui fait écouter chaque vendredi à ses élèves un répertoire varié. Bouleversé par ce qu'il entend, il n'osera cependant pas assumer ce que lui inspire cette musique.

« Les gamins des banlieues sont conditionnés dès leur plus jeune âge, explique-t-il. Pour eux, la musique classique est un corps étranger, un truc inaccessible, qui ne leur est pas destiné. Et à l'époque, des programmes comme Démon n'existaient pas. C'est presque une revanche pour moi de m'impliquer aujourd'hui pour le développement de Démon. C'est un projet extraordinaire, qui offre la possibilité aux enfants de s'enrichir culturellement par la musique classique, sans aucune barrière sociale ou économique. Cette démarche ouvre leur horizon ».

Il prend très à cœur son rôle de parrain et poursuivra son engagement pour participer au développement de 60 nouveaux orchestres sur l'ensemble du territoire.

Le projet Démon est sous le parrainage de Lilian Thuram et de sa fondation Éducation contre le racisme.

— PROGRAMME —

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019

Première partie

L'ORCHESTRE DES JEUNES DÉMONS

Edvard Grieg

« Dans l'ancre du roi de la montagne », extrait de *Peer Gynt*

Nicolas Simon, direction

Dominique Billaud, arrangement

Deuxième partie

LE GROUPE DE CUIVRES DE L'ORCHESTRE DÉMONS OUEST ESSONNE

Traditionnel

Variation sur un enchaînement de *Gumboot*, danse d'Afrique du Sud

Sam Tshabalala, enchaînement

Joseph Haydn

Variation sur le Choral Saint-Antoine

Dominique Billaud, arrangement

Troisième partie

L'ORCHESTRE DES JEUNES DÉMONS

Edvard Grieg

« Danse arabe », extrait de *Peer Gynt*

Nicolas Simon, direction

Dominique Billaud, arrangement

Traditionnel

Belle de Syrie

Nicolas Simon, direction

Robin Melchior, arrangement

Quatrième partie

LE GROUPE DE CORDES DE L'ORCHESTRE DÉMOS DES YVELINES

Felix Mendelssohn

« Hark ! the Herald Angel sing », extrait de *Festgesang*

Cinquième partie

L'ORCHESTRE DES JEUNES DÉMOS

LE GROUPE DE CUIVRES DE L'ORCHESTRE DÉMOS OUEST ESSONNE

LE GROUPE DE CORDES DE L'ORCHESTRE DÉMOS DES YVELINES

Ludwig van Beethoven

« Hymne à la joie », extrait du final de la *9e symphonie*

Nicolas Simon, direction

Dominique Billaud, arrangement

Première partie

L'ORCHESTRE DES JEUNES DÉMOS

Edvard Grieg

« Dans l'ancre du roi de la montagne », extrait de *Peer Gynt*

Nicolas Simon, direction

Dominique Billaud, arrangement

Edvard Grieg (1843-1907) est retiré dans son chalet en Norvège lorsqu'il décide d'adapter le livre de son compatriote Henrik Ibsen *Peer Gynt*. Il met en musique le voyage initiatique d'un anti-héros qui fuit ses responsabilités. À l'issue de nombreuses frasques il trouvera enfin son identité.

Située au milieu de l'Acte 2, cette pièce correspond au moment où Peer Gynt a rejoint le monde des trolls et est conduit devant le roi de la montagne. Les trolls s'agitent autour du héros au rythme d'une danse indiquée « alla marcia », évoquant le halling norvégien (danse folklorique de Norvège. Rapide, elle est exécutée en solo et comprend des figures acrobatiques). Le morceau se finit en apothéose sur un rythme endiablé, ponctué de vigoureux coups de percussions, tandis que le chœur de trolls crie « Tuez-le, ce fils de chrétien ! ».

Avec les enfants :

- du conservatoire d'Asnières-sur-Seine- École de Musique, de Danse et d'Art Dramatique
- du conservatoire Edgard Varèse (CRD) Musique et Danse de Gennevilliers
- du conservatoire de Musique de Châtenay-Malabry
- du conservatoire à rayonnement communal de Bondy
- du conservatoire les Deux Muses de Melun
- du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers – La Courneuve
- du conservatoire Nadia et Lilli Boulanger de Noisy-le-Sec
- du conservatoire de Musique et de Danse de Nanterre
- du conservatoire Iannis-Xenaxis d'Évry
- du conservatoire à rayonnement départemental de Pantin
- de la maison de la Musique et de la Danse de Bagneux

- du conservatoire à rayonnement communal de Colombes
- du conservatoire municipal de Musique et d'Arts Dramatiques de Bonneuil-sur-Marne
- du conservatoire de Musique de Verrières-le-Buisson

Violons

Amel Akacha
Léna Bachir-Cherif
Francesca Carrasco
Mathéo Dolvo
Hada Sihali

Altos

Lydia Arab
Marwa Bahmed
Suzanne Caro
Amira Yasmine El Kasseh
Ismaël Jahrling

Violoncelles

Jorgé Balta
Younès Kalache
Anouk Leonhardt
Catherine Michel

Flûtes

Doriane Allebe
Lina Ben Moussa
Jade Dakhli
Naella Mahtalla
Docelie Nganga

Clarinettes

Caetano Ali-Borgeaud
Sean N'kuni Kamena
Lévanah Roudier

Trompettes

Benjamin Battioni
Carina Games Gonçalves
Briac Lemarechal
Jules Saba
Matilde Solari

Cors

Christopher Jovanovic
Chloé Lambert
Emile Mathey

Trombone

Debora Mavoka

Deuxième partie

LE GROUPE DE CUIVRES DE L'ORCHESTRE DÉMOS OUEST ESSONNE

Traditionnel

Variation sur un enchaînement de *Gumboot*, danse d'Afrique du Sud

Le *Gumboot* (de l'anglais gumboot, «botte de caoutchouc»), est une danse née au début du XXe siècle, durant l'Apartheid, dans les mines d'Afrique du Sud. Les conditions de travail des mineurs étaient pénibles (enchaînements, obscurité, interdiction de parler...). Dans ce contexte le gumboot a été d'abord un mode de communication non verbal, composé essentiellement de claquements entre les différents éléments situés à portée (bottes, chaînes, surface de l'eau, sol). Cette danse est devenue par la suite emblématique de la culture populaire et s'est répandue dans d'autres pays du continent africain.

Joseph Haydn

Variation sur *le Choral Saint-Antoine*

Dominique Billaud, arrangements

Le compositeur autrichien Joseph Haydn (1732-1809) est au service des princes Esterhazy lorsqu'il conçoit ses œuvres de musique de chambre. Il dispose d'un orchestre de bons musiciens. Il dédie à cinq de ses solistes du pupitre de vents le *Divertimento en si bémol* : le basson, la flûte, la clarinette, le cor et le hautbois. Ce dernier commence le 2e mouvement, appelé *Choral Saint-Antoine*. A partir d'une cellule de quelques notes il rappelle le style du choral, un nouveau genre musical qui voit le jour après la réforme luthérienne : phrase musicales courtes, rythme répétitif et caractère paisible.

Avec les enfants et référents terrain du groupe de l'A.F.A.A.M (Massy)

Trompettes

Boye Konate
Aisse Konate
Buessio Mbohonda
Djeneba Sissoko

Cornets

Fatoumata Dramé
Fatoumata Sylla
Salma Zaabouli

Cors

Daniela Bacha
Maram Dhifallah
Boye Diawara

Trombones

David Acker
Hada Diawara
Yacine Guerrache
Rayan Smail

Euphoniums

Nassime Zaabouli
Amina Camara

Troisième partie

L'ORCHESTRE DES JEUNES DÉMOS

Edvard Grieg

« Danse arabe », extrait de *Peer Gynt*

Nicolas Simon, direction

Dominique Billaud, arrangement

Les nombreuses frasques de Peer Gynt au cours de son voyage initiatique le mène en Orient. La Danse arabe a des sonorités exotiques : le suraigu de la flûte piccolo, le tambourin crépitant, un rythme bien scandé, des cordes unies, mélodies graves répondant aux mélodies aiguës... Une partie plus lyrique vient contrebalancer cette danse pittoresque.

Nul doute, Grieg nous emmène en Orient.

Traditionnel

Belle de Syrie

Nicolas Simon, direction

Robin Melchior, arrangement

Belle qui tient ma vie et *Belle de Syrie*, arrangements de deux pièces traditionnelles (musique médiévale française et chant traditionnel syrien)

Belle qui tient ma vie est une pavane pour 4 voix composée par Thoinot Arbeau (1520-1595), chanoine de Langres, dans son traité de danse paru en 1589. Ce chant d'amour se retrouve régulièrement au répertoire d'interprètes contemporains de musique ancienne. *Hal Asmar Ellon* (*Oh, bien aimé(e) à la peau dorée !*) est un chant traditionnel syrien qui célèbre l'amour perdu. L'arrangement de Robin Melchior mêle ces deux chants et rappelle que la Méditerranée est un pont plus qu'une frontière.

Quatrième partie

LE GROUPE DE CORDES DE L'ORCHESTRE DÉMOS DES YVELINES

Felix Mendelssohn

« Hark ! the Herald Angel sing », extrait de *Festgesang*

Hark! The Herald Angels Sing est une chorale de Noël dont la première publication par Charles Wesley remonte à 1739. Elle fut intégrée à *Festgesang*, également connu sous le nom de *Gutenberg Cantata*, composée par Felix Mendelssohn en 1840 en vue d'un concert à Leipzig pour le supposé quatre centième anniversaire de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg.

Cette pièce, composée de quatre parties, est écrite pour une chorale masculine et deux ensembles de cuivres et timbales. La deuxième reprenant *Hark! The Herald Angels Sing*, fut adaptée dans un second temps aux paroles de Charles Wesley.

Avec les enfants et référents terrain du groupe de Plaisir

Violons

Asya Kocaoz

Nisa Kocaoz

Anne Montet

Inaya Mvondo

Maéva Tchikangoua Nansi

Assuthan Thilakeswaran

Abinaya Vengadalame

Mathursan Vinothan

Altos

Majdouline Elouargali

Laila Elouargali

Véronica Gnanou

Molie Montonga Putsu

Violoncelles

Sabrine Hamach

Lydie Lutin

Maelys Siyap Makamte

Contrebasses

Ibrahmasory Balde

Michel Dongué

Moustapha Sangare

Cinquième partie

L'ORCHESTRE DES JEUNES DÉMOS

LE GROUPE DE CUIVRES DE L'ORCHESTRE DÉMOS OUEST ESSONNE

LE GROUPE DE CORDES DE L'ORCHESTRE DÉMOS DES YVELINES

Ludwig van Beethoven

« Hymne à la joie », extrait du final de la 9e symphonie

Nicolas Simon, direction

Dominique Billaud, arrangement

Atteint de surdité précoce, le compositeur allemand Ludwig van Beethoven (1770-1827) ne cesse pas de composer pour autant. Lorsqu'il entreprend son ultime symphonie, il est complètement sourd. Il n'entendra d'ailleurs pas les acclamations du public le soir de la première. Dans le 3e mouvement, il transgresse les règles établies et inclut un chœur ainsi que des chanteurs solistes. Son inspiration, un poème de Schiller, exalte des valeurs de fraternité entre les peuples, le fameux « Hymne à la joie », adopté au XXe siècle comme Hymne Européen, aujourd'hui sur toutes les lèvres. Un formidable symbole plus que jamais d'actualité.

— DIRECTION MUSICALE —

Nicolas Simon

Violoniste de formation, Nicolas Simon choisit rapidement de se consacrer à la direction d'orchestre. Ce « passeur », comme le décrit justement le critique Alain Cochard, qui cherche dans la musique la rencontre et le lien qui unit musiciens, compositeurs et auditoires, incarne une nouvelle génération de chefs d'orchestre français.

Motivé par une curiosité insatiable, il fonde en 2008, un ensemble novateur et ambitieux doté d'une douzaine de musiciens, la Symphonie de Poche, qui place les arrangements du répertoire orchestral au cœur de son projet, facilitant ainsi l'accès à la musique classique et en offrant une interprétation renouvelée.

La sortie du premier enregistrement de l'ensemble, *Eh bien dansez maintenant !*, en octobre 2017 est largement saluée par la critique.

Nicolas Simon dirige régulièrement l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine, l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, l'Orchestre Les Siècles, l'Orchestre de Poitou-Charentes, l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre de Bayonne Côte Basque.

Il a également été apprécié à l'Orchestre National de France, l'Orchestre Lamoureux, l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre Régional de Cannes PACA ; et à l'étranger, au London Symphony Orchestra, le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, à l'Orchestre des jeunes de Palestine et à l'orchestre baroque de Durban, en Afrique du Sud.

Convaincu par la dimension élévatrice et structurante de la pratique musicale, il dirige également deux orchestres Démos à Soissons et Saint-Quentin.

Depuis 2014, il est co-directeur artistique du festival Musique en Ré, sur l'île de Ré.

— MUSICIENS INTERVENANTS —

Violons

Christophe Pons

Sulki Choi

Alto

Jean-Luc Thonerieux

Violoncelles

Célia Pradel

Florent Renard-Payen

Contrebasse

Michel Frechina

Flûte

Lucie De Bayser

Clarinette

Julie Convers

Cors

Sylvain Cornille

Sébastien Roca

Trompette

Caroline Pivert

Trombone

Thomas Rousselle

Tuba

Elisabeth Coxall

Carole Dutouquet

Oud

Haitham Daoud

Ney

Mohamed Najem

Percussions

Frédéric Gauthier

Youssef Hbeisch

Julien Vanhoutte

Marc Vives Querol

Des prises de vues vont être réalisées au cours de la soirée afin de faire la promotion de l'événement. À ce titre, les photographies et films pourront être diffusés dans nos documents de prospection (papier ou digital) et sur notre site Internet. Nous remercions les personnes ne souhaitant pas que la Philharmonie de Paris utilise leur image de se le signaler à Ariane Fermont, afermont@philharmoniedeparis.fr - 01 44 84 46 84.