

Sommaire

Evénement

Cello8, l'aventure qui donne des ailes

p.4

« Au service des talents », par François-Xavier Anscutter et Raphaël Pidoux

p.10

Actus

Mars 2022 : Talents & Violon'celles accueille son 100° jeune talent

p.11

Un nouveau statut pour plus d'ambitions

p.13

Nouveau mécène 2022 : la Fondation Gisèle Tissier-Grandpierre-Institut de France

p.13

Les cordes s'invitent au collège

p.14

Rendez-vous à la Maison T&V

p.15

Engagement artistique

Dix ans de partenariat avec les Caisses d'Epargne

p.16

Quatre violoncellistes heureuses!

p.17

Master class avec orchestre : généreuse et formatrice

p.18

Chiffres à l'appui

p.20

Lutherie

Le 2e Concours international de lutherie est consacré au violon

p.21

Le violoncelle Mirecourt acheté par Talents & Violon'celles

p.21

Mécénat privé

Bernard Horreaux et les instruments du quatuor

p.22

Un salon de musique chez Michel Schouman

p.23

En images

La galerie de portrait des jeunes talents soutenus en 2022

p.24

Merci!

p. 26

Edito

Le violoncelle se porte bien. Le succès de Talents & Violon'celles et de Cello8 en apporte la preuve ! C'est l'instrument à cordes le mieux apprécié des mélomanes et du « grand public ». Son essor est dû principalement aux nombreux et talentueux interprètes qui l'ont mis en valeur depuis le milieu du XXe siècle.

Pour ne parler que des violoncellistes français, trois générations se sont succédées depuis mes débuts, en 1956 précisément. Pour bon nombre d'entre eux, une carrière de soliste aurait pu être envisagée au regard de leur talent, mais cette vie-là ne convient pas à tout le monde. Ces générations se sont plutôt orientées vers d'autres carrières, chambristes, musiciens d'orchestre, jazz, musique du monde.

Et l'enseignement dans tout cela ? C'est la part importante de notre métier, sans laquelle nous n'atteindrions pas ce niveau d'excellence actuel. Nombre de musiciens en poste dans les grandes formations symphoniques ou dans des formations de musique de chambre ressentent la nécessité de transmettre leur art. Avec passion, enthousiasme et bienveillance, ces professeurs des régions et des arrondissements de Paris effectuent un travail minutieux tout au long de l'année avec leurs élèves. Ce travail exigeant permet aux violoncellistes qui vont démarrer leur carrière de se hisser au sommet de la pyramide.

Au cours de mes derniers déplacements dans plusieurs conservatoires, j'ai constaté un engouement pour les ensembles de violoncelles et j'applaudis ces initiatives pédagogiques qui offrent aux jeunes la possibilité d'apprendre à jouer ensemble, à marier les sons individuels afin de produire une seule sonorité. Quel bel apprentissage pour se préparer aux ensembles de chambre ou aux formations orchestrales, mais pas seulement car les futurs solistes pourront également tirer partie de toutes ces expériences pour se sentir plus à l'aise!

Bravo aux professeurs. Bravo aux jeunes violoncellistes qui émerveillent le public.

Roland Pidoux

Concertiste, ancien professeur au CNSMDP Directeur artistique des Rencontres de violoncelle de Bélaye

Événement

Cello8, l'aventure qui donne des ailes

L'aventure artistique et pédagogique de l'octuor Talents & Violon'celles, renommé tout récemment « Cello8 », a débuté en pleine pandémie : on peut rêver plus porteur ! La persévérance faisant partie des qualités de l'équipe dirigeante, cette remarquable formation de chambre s'est fait un nom en quelques mois, avec un premier enregistrement remarqué et un réel succès à La Folle Journée de Nantes 2023. De quoi ravir son généreux mécène, Joël Rousseau, sans qui cette accélération n'aurait pas été possible.

L'idée de créer un octuor au sein du fonds de dotation Talents & Violon'celles a commencé à prendre forme en 2019, pour aller un cran plus loin dans l'accompagnement de jeunes musiciens en fin d'apprentissage ou en début de professionnalisation. Passée la crise Covid, les premiers concerts peuvent avoir lieu à l'été 2021, et cette formation à 8 violoncelles, dont Raphaël Pidoux, est très bien accueillie par le public. Lorsque Joël Rousseau, déjà généreux mécène de Talents & Violon'celles, accepte de soutenir en exclusivité l'octuor pour l'aider à monter en puissance, tout s'accélère : prestation aux Victoires de la musiques 2022 en hommage au violoncelliste Frédéric Lodéon, participation au festival de l'Orangerie de Sceaux en septembre 2022, recrutement d'un agent, projet d'enregistrement, etc.

Le soutien de René Martin, décisif

René Martin, le fondateur et directeur artistique de La Folle Journée de Nantes, festival incontournable de la scène musicale classique qui essaime maintenant en région, est séduit et convaincu. Il décide d'apporter une aide décisive à l'octuor Talents & Violon'celles. Sa proposition : la jeune formation enregistre l'album officiel de La Folle Journée de Nantes, dont le thème 2023 est « Ode à la nuit ». Outre le soutien de la communication du festival et de Mirare, éditeur du CD, l'octuor bénéficie d'une place de choix dans la programmation, avec pas moins de 14 concerts en 10 jours : une mini tournée qui le mène des Sables d'Olonne à Fontevraud l'Abbaye, La Flèche, Challans, Saint-Nazaire et enfin à Nantes évidemment ! L'enregistrement et le pressage de l'album est intégralement financé par Joël Rousseau, mécène exclusif de l'octuor Talents & Violon'celles, qui est alors renommé Cello8.

Un répertoire de transcription conçu pour Cello8

Puisant principalement dans le répertoire vocal, Roland Pidoux, éminent violoncelliste et père de Raphaël, accepte avec enthousiasme de signer les transcriptions au sommaire du CD. Heureusement, il maîtrise parfaitement l'exercice, car le programme est arrêté fin août et encore modifié début septembre, pour un enregistrement en octobre ! Il décrit ainsi son travail : « J'ai voulu créer un son global de violoncelle en trouvant les bons mariages, tout en mettant en valeur la très grande amplitude de l'instrument. Et aussi spatialiser le plus possible ce son, en faisant passer le thème d'un instrument à l'autre, en créant des effets de relief, de couleurs. Le tout dans le respect absolu de la partition originale et de ses harmonies. » Un mois de travail acharné plus tard, les répétitions commencent et Roland entend ses transcriptions : « Ce n'est pas facile d'écrire facile, et comme Raphaël m'avait dit « Tu peux y aller, ils sont bons ! », je n'ai pas cherché à éviter les difficultés, bien au contraire. J'ai été sincèrement surpris de leur niveau comme de leur aptitude musicale. Vraiment, je me suis régalé! Ils ont transcendé ce que j'ai écrit pour eux. »

De l'enregistrement aux concerts, un collectif au top!

L'enregistrement de l'album « Ode à la nuit » est une expérience totalement nouvelle pour les sept jeunes violoncellistes, un travail de précision absolue, mais aussi un moment où la partition n'est pas encore définitive. « C'est extraordinaire ce travail commun et cette filiation entre trois générations de violoncellistes » raconte Raphaël Pidoux. « En cours d'enregistrement, il y a eu des moments extrêmement forts. Et ensuite, à La Folle Journée, le groupe est resté au top en enchaînant les concerts. Il n'y a eu aucune défaillance, ni technique, ni artistique, c'est considérable. Au moment où ils posent l'archet sur les cordes, il y a une grande concentration, une osmose... ce sont déjà des professionnels. » Et d'ajouter : « Avec le recul, j'ai pris conscience que ce projet représentait une énorme prise de risque : peu de temps pour le monter, des œuvres nouvelles, les particularités de l'octuor, les difficultés de l'enregistrement, la scène, le direct... nous n'avions pas le droit à l'erreur ! Et la réussite dépasse mes espérances ! Sur un autre plan, avec ces transcriptions, nous démontrons qu'il est possible de créer et de se renouveler à l'intérieur même du répertoire classique, ça aussi c'est important. »

Un pas de plus vers la professionnalisation

Pour les jeunes violoncellistes que Talents & Violon'celles soutient par le prêt d'instruments, participer à Cello8, et particulièrement dans le cadre de La Folle Journée de Nantes, c'est accéder à ce que Raphaël appelle « la vraie vie de musicien » : se produire en concert et être rémunéré pour cela, rencontrer le public, vivre le rythme d'une tournée en donnant le meilleur à chaque étape, entrer en contact avec les organisateurs de concerts, les programmateurs de la scène musicale, les journalistes, etc. Cette plongée dans le bain professionnel au cours d'un grand festival a transporté les sept jeunes violoncellistes (lire leurs témoignages pages suivantes)! Individuellement, ils ont acquis une aisance musicale nouvelle. Le groupe a trouvé sa cohésion, son équilibre. Et, alors qu'ils se connaissaient déjà très bien, ils ont encore tissé des liens musicaux.

Succès immédiat pour l'album « Ode à la nuit »

- > 2,3 millions de streams après 10 semaines sur les plateformes digitales (20 janvier-3 avril 2023) et 886 disques vendus.
- > Distingué par « Le choix de France Musique ».
- > Sélectionné par Apple Music parmi les 10 albums de « La musique classique à écouter ce mois-ci » en février 2023.
- > Sélectionné par la FNAC parmi « Les 10 albums du mois » en février 2023.

- Cello8, l'octuor Talents & Violon'celle au festival de Sceaux, « Les concerts de l'Orangerie », 11 septembre 2022. À la suite, la jeune formation a été invitée par René Martin à se produire aux Soirées musicales de novembre 2022, une déclinaison hivernale du festival La Grange de Meslay.
- Séance d'enregistrement du premier album de Cello8 en octobre 2022, à la salle Colonne (Paris) : quatre jours de travail intensif !

La Folle Journée de Cello8, inoubliable!

C'est un événement musical exceptionnel par son ampleur, la diversité et la générosité de sa programmation. Ce n'est pas rien de jouer à la Folle Journée de Nantes! Les impressions d'Albéric, Rafaèl, Soni, Noé, Eliott, Léo et Yanis (violoncelles 2 à 8 de Cello8).

Albéric Boullenois

« Je suis vraiment heureux de jouer en octuor de violoncelles, la sonorité est tellement belle, et on peut tout faire! Pour moi, le format de la tournée était idéal: des concerts tous les jours mais pas trop longs, du temps à côté où on est tous ensemble. Plus on avançait, plus on développait naturellement des regards, des sensations, une proximité encore plus grande alors qu'on se connaît tous déjà très bien et qu'on a vécu l'enregistrement, qui était particulièrement intense.

C'est une grande réussite, on est tous repartis avec des étoiles plein les yeux. »

Rafaèl Arreghini

« J'ai trouvé extraordinaire qu'on ait la chance de jouer dans d'aussi belles salles à notre âge. On a croisé des trios et des quatuors de trentenaires, dont la carrière est lancée, qui devaient se contenter de petites salles! Les concerts tous les jours, ça a créé une vraie dynamique entre nous.

Quand on pratique la scène comme on l'a fait à Nantes, on réalise que c'est là que tout se joue, dans l'instant, pour donner le meilleur. Tout particulièrement dans la grande salle, il y avait une atmosphère un peu suspendue, liée au répertoire, à la résonnance, au public, une vraie alchimie. »

Le travail très fin et intense que nous avons fourni pour l'enregistrement de l'album nous a encore fait progresser. Avant, nous faisions de la musique à huit, aujourd'hui nous sommes réellement un ensemble de musique de chambre. »

Noé Drdak

« Du point de vue du métier, être plongés dans cette ambiance, avec des musiciens partout, c'est génial et ça met la pression : on doit être au top, tout le temps, à n'importe quelle heure.

> Une fois sur la scène de la grande salle pour la première fois, c'était une émotion particulière, je me suis dit que je voulais faire ça toute ma vie!

> Il n'y a pas si longtemps, nous étions juste des étudiants, et là on passe juste après un pianiste comme Nelson Goerner... on réalise qu'on a la même place

que lui dans la programmation!

Ça correspond bien au contrat implicite qui nous lie à Cello8 : être pro, à chaque concert. »

Soni Siecinski

« De l'enregistrement à La Folle Journée, ce projet nous a unifiés. Nous sommes plus à l'aise dans le travail, confiants dans la bienveillance et l'objectivité du groupe. Et nous sommes huit musiciens sur scène qui partagent des émotions, des regards, éventuellement du stress, nous collaborons, nous ne sommes plus dans une relation de professeur à élèves mais dans un collectif d'artistes où chacun a sa place. C'est incroyablement bénéfique.

J'ai pu aussi aller au concert, et j'ai apprécié les discussions avec le public, notamment des parents qui m'ont demandé des conseils pour leur enfant en situation de handicap. »

Eliott Leridon

« C'était intense du premier au dernier jour ! On enchaîne les concerts, avec à chaque fois un nouveau public nombreux et chaleureux, l'adrénaline ne redescend pas... c'est comme un marathon. le ne me sens jamais aussi bien que sur scène, et ne penser à rien d'autre pendant dix jours, j'ai adoré.

Léo Ispir

« C'est la première fois que je passais autant de temps avec autant de musiciens! Tout le monde est là pour exposer le résultat d'un travail individuel, avec l'envie de partager largement, je trouve ça très beau. Et nous avons fait de super rencontres, certains musiciens sont devenus des amis. Je garde le souvenir du Traumlicht de Strauss lors du direct de France Musique, on s'est envolés! C'est au cours de ce concert que j'ai ressenti la plus grande liberté collective et individuelle. »

Yanis Boudris

« Notre première fois dans une salle de 2 000 places, c'était une super expérience, très agréable. Après les concerts en région, où nous n'avons pas arrêté de changer de ville, l'arrivée à Nantes a permis de se détendre tout en restant concentrés bien sûr. L'idée, c'était d'en profiter, de se faire plaisir puisqu'on était prêts. J'ai bien aimé le concert retransmis en direct, le côté performance, c'est important de pouvoir faire ça. Et René Martin, le directeur-fondateur de La Folle Journée, est venu nous voir en région, c'était cool de le rencontrer. Il nous a invité à venir dans deux de ses festivals. »

François-Xavier Anscutter
Président
de Talents & Violon'celles

Raphaël Pidoux Vice-président et Directeur artistique de Talents & Violon'celles

Au service des talents

Transmettre, c'est notre vocation et notre utilité. Pour cela, il faut une action cohérente, de la puissance et de la crédibilité. Avec le soutien de nos mécènes, toujours plus nombreuses et nombreux, et l'appui d'une communauté amicale généreuse et passionnée, Talents & Violon'celles développe un projet reconnu des professionnels — luthiers et musiciens — qui s'amplifie de jour en jour. C'est pour le porter toujours mieux, dans la durée et le respect des mécènes, que nous avons transformé l'association en fonds de dotation.

En 2022, nous avons poursuivi nos actions selon deux axes. Nous continuons à enrichir notre fonds, avec l'arrivée de douze instruments, dont certains prestigieux : c'est le premier axe, le « noyau » de Talents & Violon'celles en quelque sorte. Le second axe, ce sont des projets au service des talents, que nous voulons toujours plus ambitieux : la professionnalisation de notre octuor de violoncelles, Cello8 – nous ne reviendrons pas ici sur son formidable succès – et une master class brillante et bénéfique, conduite par Jean-Jacques Kantorow.

En 2023, on continue ! Nous préparons le 2° Concours international de lutherie Philharmonie de Paris-Talents & Violon'celles, qui sera consacré au violon et aura lieu début 2024. Plusieurs instruments sont en cours de construction ou d'acquisition, et ce n'est probablement qu'un début. Enfin, nous lançons l'Académie Talents & Violon'celles, qui rassemblera plusieurs types de master class : individuelle avec un violoncelliste et un violoniste de renom ; à plusieurs solistes avec orchestre, au cours d'une séance collective, à Paris ; à un seul soliste avec orchestre en région, le tout complété par une partitothèque en ligne, qui proposera les partitions des transcriptions écrites pour nous. Tout cela est très enthousiasmant!

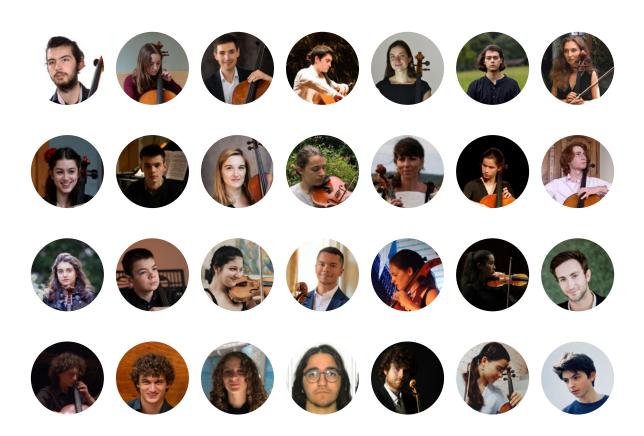
Actus

Mars 2022 : Talents & Violon'celles accueille son 100e jeune talent

Depuis, cette étape symbolique a été largement dépassée ! Fin 2022, poursuivant sa mission de prêt d'instruments de haute lutherie, Talents & Violon'celles avait soutenu 124 jeunes talents. Vivement la prochaine centaine !

Depuis sa fondation en 2010, Talents & Violon'celles apporte son aide à des jeunes violoncellistes, violonistes et altistes en formation supérieure, ou jeunes professionnels débutant leur carrière. C'est un moment crucial pour l'épanouissement de leur talent. Les instruments leur sont prêtés pour une durée d'environ trois ans, reconductible.

En 2022, 28 nouveaux jeunes ont bénéficié d'un prêt, 13 filles et 15 garçons. Anciens ou modernes, ces instruments ont tant à donner, par-delà les années, voire les siècles !

Un nouveau statut pour toujours plus d'ambitions

Talents & Violon'celles s'est transformé en fonds de dotation, sans rien changer à son objet, afin de mieux accorder sa structure juridique à son ambition de développement et de pérennité.

Le fonds de dotation est un véhicule de collecte de fonds défini par la loi, au service d'œuvres ou de missions d'intérêt général. Il apporte la même sécurité juridique qu'une fondation. Sa gouvernance est organisée dans la stabilité et son fonctionnement est sous contrôle. Ce nouveau statut valorise mieux la vocation de Talents & Violon'celles, lui donne du poids et apporte des garanties légales à ses mécènes. Et aussi des avantages fiscaux, puisque les donations et legs reçus sont exonérés de droits de mutation.

« Nous sommes sur une trajectoire ascendante, c'est le bon moment pour enclencher le changement » affirme François-Xavier Anscutter, président. « Nous voulons pérenniser notre action et tout faire pour que Talents & Violon'celles vive aussi longtemps que ses instruments! »

Nouveau mécène 2022 la Fondation Gisèle Tissier-Grandpierre-Institut de France

Cette fondation à vocation culturelle a pour objet l'entretien, la restauration, la mise en valeur des instruments de musique anciens et des collections de la harpiste Gisèle Tissier-Grandpierre, mais aussi des œuvres de son mari, l'architecte Paul Tissier. L'ensemble a été légué à l'Institut de France. Au-delà, la fondation promeut toute activité culturelle en rapport avec ces instruments et ces collections, en attribuant des prix, des aides, bourses et subventions.

D'où la rencontre avec Talents & Violon'celles, que la Fondation Gisèle Tissier-Grandpierre-Institut de France a décidé de mécéner pendant cinq ans, ce qui a notamment permis l'achat dès 2022 du violoncelle construit par l'École nationale de lutherie de Mirecourt, primé au 1 er Concours international de lutherie Philharmonie de Paris - Talents & Violon'celles (lire page 21).

Les cordes s'invitent au collège

Pour faire connaître les instruments à cordes et les métiers qui leur sont attachés à des collégiens et collégiennes, Talents & Violon'celles a testé un atelier-découverte.

Action après action, Talents & Violon'celles développe son projet culturel et social. Nouvelle idée en 2022 : aller vers l'école, et plus particulièrement vers les élèves de 3° qui commencent à envisager leur avenir professionnel, en faisant participer les jeunes talents mécénés.

Ce test a eu lieu au collège Jean de La Fontaine à Paris. D'abord une rencontre en classe avec un jeune violoncelliste, qui a répondu à une foule de questions très pratiques. Puis deux visites : l'une à la Maison T&V, axée sur la pratique instrumentale, l'autre chez le luthier Charles Coquet pour découvrir la fabrication. Enfin, un concert de l'octuor Cello8 en juin. Une expérimentation à poursuivre.

La Maison T&V, accueillante et appréciée

Déjà deux ans que la Maison Talents & Violoncelles a ouvert au 62, rue de Rome ! On s'y retrouve, on y fait de la musique, des rencontres se créent en imaginant demain.

L'idée de départ, c'était un lieu polyvalent, et ça fonctionne ! À la fois siège du fonds de dotation et espace de coworking, la Maison T&V comprend un espace d'accueil, un atelier de lutherie et d'archeterie et une salle au sous-sol, souvent louée pour un prix symbolique à des formations de chambre qui viennent y répéter.

Les luthiers de passage à Paris y sont accueilli pour effectuer des réglages. Un autre luthier a loué l'atelier pour s'y installer le temps de réaliser des travaux dans sa boutique. Et entre novembre 2022 et février 2023, c'est le luthier, peintre et écrivain montpelliérain Frédéric Chaudière qui y a accroché ses toiles et donné plusieurs lectures-concerts.

Saviez-vous que la Maison T&V accueille des projets de lutherie ou d'archeterie, en résidence, sélectionnés sur dossier ?

Renseignements auprès d'Elena Esper - deleguee@talentsetvioloncelles.com

Les Caisses d'Epargne sont parmi les tout premiers mécènes de Talents & Violon'celles. Et plus encore : ceux qui ont donné l'impulsion décisive en 2012. Le 6 octobre dernier, le talent, la jeunesse et l'enthousiasme étaient réunis à Ambronay pour célébrer cet heureux anniversaire et cette formidable fidélité.

Que de violoncelles sous les voûtes de l'abbaye d'Ambronay à l'invitation d'Alain Denizot et Michel Manent, respectivement Président du Directoire et Président du COS de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (CERA) ! Il n'en fallait pas moins pour fêter dix ans d'une collaboration très dynamique, débutée en 2012 par une convention réunissant Talents & Violon'celles et le groupe Caisse d'Epargne, et par la construction d'un premier violoncelle commandé par la CERA à Frank Ravatin.

Onze instruments ont été créés depuis, à l'initiative de dix caisses régionales, et l'octuor constitué pour la soirée a montré combien, sous les doigts des jeunes talents mécénés, ces violoncelles s'étaient bonifiés. Une vraie responsabilité assumée par les 27 jeunes qui ont eu le privilège de les jouer successivement!

La salle était comble et totalement sous le charme de cette formation spectaculaire, rejointe pour le bis par les élèves du CRR de Lyon, qui avaient bénéficié l'après-midi même d'une master class de Raphaël Pidoux. Une authentique fête de la jeunesse et du mécénat musical, qui montre encore une fois la solidité de ce projet commun et le bonheur qu'il procure.

Engagement artistique

Quatre violoncellistes heureuses!

L'année 2022 a permis d'organiser à nouveau librement concerts et rencontres, avec le public ou entre musiciens, mais aussi et surtout avec nos Caisses d'Epargne mécènes! Ainsi, Louise a reçu officiellement le violoncelle CEBFC à Dijon en mars, une cérémonie qui avait été différée pour cause de précautions sanitaires. Et depuis, les réceptions d'instruments se sont succédées: le violoncelle CECAZ pour Anaëlle (Toulon en juillet); le violoncelle CERA pour Carla (Ambronay en octobre); le violoncelle CEHDF pour Emma (Arras en décembre).

Louise Berger Violoncelle de Roland Houël

Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté (CEBFC)

« C'est un régal ce violoncelle ! Il a un énorme potentiel sonore, beaucoup de rondeur, et il répond très vite. En contrepartie, à moi de savoir ce que je veux faire et comment. Il m'a fait énormément progresser. Avec lui, je tente actuellement des concours d'entrée en master en Allemagne. En attendant, j'enseigne à l'Orchestre inter-écoles de musique de Côte d'Or, une super expérience. »

Emma Derosier

Violoncelle de Francesco Coquoz

Caisse d'Epargne Hauts de France (CEHDF)

« Je prépare un master 2 à l'École Supérieure des Arts de Mons, en Belgique. Avec ce violoncelle très équilibré et résonnant, j'ai découvert un confort de jeu qui me permet de développer la qualité de mon discours musical. J'ai vécu avec lui un super moment lors du concert de remise officielle à Arras! Je n'ai pas eu si souvent l'opportunité de donner un récital devant un public réceptif et très curieux. »

Anaëlle Couette Violoncelle de Frank Ravatin

Caisse d'Epargne Côte d'Azur (CECAZ)

« Je suis les cours de Frédéric Audibert, en 1 ère année à l'Institut d'Enseignement Supérieur de la Musique d'Aix-en-Provence. Jouer ce violoncelle est un vrai plaisir et une motivation. Il est d'une grande richesse sonore dans les graves comme dans les aigus, d'une grande clarté, avec un timbre puissant et expressif. Avec lui, je ne rencontre pas de limite, ce qui m'amène à me dépasser. »

Carla Moujahed Coste Violoncelle de Frank Ravatin

Caisse d'Epargne Rhône-Alpes (CERA)

« Mon violoncelle, je continue à le découvrir... Le son est bien rond, il projette, c'est magique. Et il est ma taille! Mon ancien instrument était aussi grand que moi, c'était très physique de le jouer. Maintenant, tout est plus confortable, je peux mieux l'enlacer, je suis plus mobile. Et je passe plus de temps à explorer le son, le legato, la vitesse d'archet, etc. Je suis en 2º année de licence au CNSMD de Lyon avec Éric-Maria Couturier. »

Master class avec orchestre : généreuse et formatrice

Une séance de musique intense attendait six jeunes instrumentistes le 14 novembre 2022. Trois violonistes et trois violoncellistes ont eu la chance d'être dirigés et conseillés par Jean-Jacques Kantorow à la tête de l'orchestre Colonne, en interaction avec leurs professeurs. Une master class financée pour la troisième fois par Anne et Foucauld de Tinguy.

La master class avec orchestre est un moment de musique intense, empreint d'exigence et de bienveillance. Elle se déroule en deux temps : une séance de travail à huis clos, de 13 h à 16 h, suivi d'une séance publique, de 17 h à 20 h, où une demi-heure est accordée à chaque instrumentiste. Ce moment de travail est une opportunité exceptionnelle pour les jeunes instrumentistes qui peuvent se confronter à la relation si complexe entre orchestre et soliste. Et l'améliorer en situation réelle en bénéficiant des conseils de musiciens chevronnés. Le public s'enrichit également de ces échanges, qui lui sont expliqués.

Sous la baguette de Jean-Jacques Kantorow

« Avec cette troisième édition, nous avons transformé l'essai et j'ai bon espoir que notre master class devienne une institution ! » déclare avec enthousiasme Jean-Marc Phillips-Varjabédian, chargé du fonds violons et altos de Talents & Violon'celles. « La présence de Jean-Jacques Kantorow a amené quelque chose d'exceptionnel : c'est un de nos plus grands violonistes et un des plus grands pédagogues que nous avons eus au CNSMDP, il a donc pris tout naturellement les manettes de l'orchestre et de la master class de violon, et c'était formidable. Le travail a été particulièrement intense, il n'a pas compté son temps et l'orchestre l'a suivi avec beaucoup de générosité. »

Une expérience professionnalisante

Cette master class est unique et démontre tous les ans son utilité. « Nous voulons faire plus que prêter des instruments » explique Raphaël Pidoux, vice-président et directeur artistique de Talents & Violon'celles. « Avec cette action, nous permettons à des jeunes de talent de se réaliser pleinement en les mettant en situation professionnelle. Cette expérience, qui n'est pas prévue dans leur formation musicale, est pourtant essentielle pour se roder, gagner en confiance et se présenter aux concours dans les meilleures conditions. » Au dire des jeunes solistes, elle reste gravée à jamais.

Un grand moment de bonheur musical

Les mécènes Anne et Foucault de Tinguy étaient manifestement enchantés de « leur » master class : heureux d'aider des jeunes sur le chemin de la réussite, ravis de leur grand talent et prêts à poursuivre cette action pédagogique exceptionnelle. Quant à l'orchestre Colonne, il buvait les paroles du chef!

« Nous avons eu un plaisir extrême à travailler pour la première fois avec Jean-Jacques Kantorow », souligne Pierre Hamel, violon solo. « L'orchestre aussi a eu droit à sa master class ! » Une auditrice, enthousiasmée par la soirée, confiait : « Le talent de ces jeunes nous élève. »

L'avis de Jean-Jacques Kantorow

« Nous étions en situation réelle, comme lors d'une première répétition où tous les participants se découvrent. Cela commence par ce moment de surprise où le jeune soliste comprend que tout ne se passe pas comme il le pensait. Auparavant, il a travaillé avec un pianiste qui le suit et il s'est habitué au son vertical du piano! C'est alors que la phase d'écoute s'enclenche de part et d'autre. Le ou la soliste prend la mesure de la masse orchestrale et comprend ce qu'il peut lui demander, dans un dialogue avec le chef. Progressivement, il apprivoise l'orchestre et sent sa chaleur derrière lui. Avoir une attitude de soliste, c'est un peu être un meneur, c'est dégager quelque chose qui va produire chez l'orchestre l'envie de jouer « avec ». Cette master class permet notamment cette découverte, et c'est en cela qu'elle est remarquable, elle donne des armes extraordinaires à ces jeunes. »

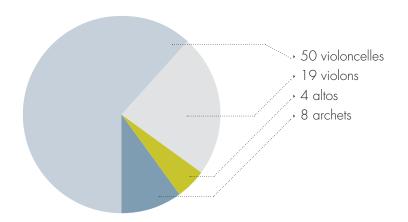
Chiffres à l'appui

En 2022, Talents & Violon'celles a aidé par un prêt...

- > 72 jeunes talents, dont 28 nouveaux bénéficiaires
- > 23 ans en moyenne
- > 124 jeunes soutenus depuis la création de l'association en 2010

Le fonds instrumental de Talents & Violon'celles

(Décompte au 31 décembre 2022)

Origine des instruments

Prêts de propriétaires privés	49
→ Prêts des Caisses d'Epargne régionales	11
Fonds de Talents & Violon'celles	13

La valeur des instruments

· Le moins cher	3	500	€
· Le plus cher40	0	000	€

Talents & Violon'celles confirme son objectif: un fonds de 100 violons, altos et violoncelles de grande facture en 2024. Au rythme d'une douzaine de nouveaux instruments par an, la progression est constante. Fin 2022, T&V gérait 73 instruments, dont 39 pièces de moins de cinquante ans et 34 pièces anciennes. 24 instruments ont été construits à son initiative, quatre autres sont commandés pour 2023.

Merci à nos nouveaux mécènes, Christopher Bayton, Nicolas Borenstein, Michel Bousquet, Odile Cougoul, Alexis Dana, Denis Marchand, Denis Pérus, Astrig Siranossian, Jeremy Tallon, et à celles et ceux qui nous ont renouvelé leur confiance.

Le 2e Concours international de lutherie est consacré au violon

En janvier 2022, se déroulait le premier Concours international de lutherie Philharmonie de Paris-Talents & Violon'celles, qui a remporté un vif succès. Le violon succède au violoncelle pour la seconde édition en 2024.

Ce concours, inscrit dans la grande tradition des compétitions de lutherie parisiennes, réunit un jury composé à parts égales de luthiers et de violoncellistes. Il est organisé en deux compétitions : « Talents d'aujourd'hui » pour les professionnels, « Talents de demain » pour les écoles de lutherie et leurs élèves. Les luthiers professionnels présentent librement leurs créations, tandis que les étudiants travaillent en groupe sur la copie d'un modèle imposé. Cette ouverture aux écoles est une réelle originalité.

L'édition de janvier 2024 propose aux « Talents de demain » de s'inspirer du violon d'Antonio Stradivari dit le « Sarasate » (1724), appartenant aux collections du Musée de la musique. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 novembre 2022.

Le violoncelle Mirecourt acheté par Talent & Violon'celles

Avec cet instrument, l'École nationale de lutherie de Mirecourt a remporté le 2° prix de la compétition et le prix Coup de cœur décerné par les violoncellistes du jury, lors du Concours international de lutherie Philharmonie de Paris-Talents & Violon'celles 2022. Huit élèves ont travaillé à partir d'un violoncelle du luthier vénitien Matteo Goffriller (vers 1710).

Talents & Violon'celles a décidé de l'acheter pour enrichir son fonds et soutenir cette formation d'excellence. François-Xavier Anscutter, président de Talents & Violon'celles, l'a réceptionné en mai 2022 lors d'une cérémonie à l'École à Mirecourt.

Mécénat privé

Bernard Horreaux et les instruments du quatuor

Irène Magloire, dans la classe d'Augustin Lefebvre au CRR de Lyon, nous parle du violoncelle de Bernard Horreaux, qui lui est prêté depuis juin 2022 : « Il a une belle résonnance sans forcer et il répond à toutes les sollicitations. Ça m'aide énormément, je peux être plus exigeante avec moimême, et je peux mieux aller au plus près de ce qui est écrit. »

Comment avez-vous connu Talents & Violon'celles?

« Par Caroline Rosoor, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au conservatoire de Bordeaux. Elle prête plusieurs instruments à votre fonds de dotation. Il se trouve que je connais aussi la mère d'un jeune bénéficiaire, Pol Delbecq. Les avis étaient concordants et très positifs. »

Pourquoi prêter votre violoncelle préféré?

« J'ai enseigné longtemps le violoncelle puis je me suis orienté vers la direction de conservatoire et ma pratique instrumentale s'est trouvée très réduite.

J'ai pensé qu'il était préférable que cet instrument soit joué, et que le mieux était de le mettre entre les mains de jeunes élèves qui en ont besoin. Pendant mes études et lorsque j'étais jeune professionnel, j'ai vécu ce qu'ils vivent : impossible d'acheter un instrument de qualité, impossible d'accéder au crédit. Et puis je considère le violoncelle comme un instrument généreux par nature, qualité que l'on ne peut que souhaiter retrouver chez les violoncellistes! »

Vous avez une relation particulière avec cet instrument?

« En 1982, René Quenoil, à qui je rendais souvent visite en quête d'un instrument abordable et de bonne facture, m'a proposé un violoncelle de sa fabrication (son 6° opus), alors en fin de construction. J'ai dû attendre deux ans avant qu'il ne le termine!

Ce violoncelle m'a accompagné dans mon activité de professeur et de chambriste pendant une vingtaine d'années. »

Vous prêtez aussi à nos jeunes talents un alto et un violon...

« Oui, j'ai trouvé un alto de ce même luthier datant de 1982, soit la même période que celle de mon violoncelle. Puis j'ai décidé d'acquérir un violon de Joseph Hel car je le trouvais très beau.

Je les ai fait restaurer par Valentine Dewit, luthière à Angoulême, et je les prête à Talents & Violon'celles. »

Un salon de musique chez Michel Schouman

Une soirée de mars dans un appartement de l'ouest parisien... Les fauteuils sont disposés comme au concert, les musiciens font un dernier raccord. Parmi eux, Michel Schouman qui pose son instrument pour accueillir ses invités, des amis à qui il souhaite faire découvrir Talents & Violon'celles. Il les a aussi conviés ce soir pour fêter la remise de « son » alto à la jeune Léa Obadia-Chaudhry, étudiante au Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt.

Issu d'une famille de musiciens, Michel Schouman a bénéficié d'une éducation musicale très complète. Il a finalement choisi la chirurgie, sans pour autant lâcher le clavier de son piano ni l'archet de son alto. Enthousiasmé par la vocation de Talents & Violon'celles, il décide, avec son associé Thierry Petit, de financer la construction d'un alto, qu'il commande au luthier parisien Francesco Coquoz en 2020. L'instrument, d'abord prêté à Nicolás Bernal-Montaña, accompagne désormais la progression de Léa Obadia-Chaudhry.

« Nous avons réuni ici des plateaux que de nombreux directeurs de salle de concert pourraient nous envier, et ce soir ne fait pas exception, avec la présence de Raphaël Pidoux » déclare Michel Schouman avec la jovialité qui le caractérise. Il lance la soirée en présentant l'action de Talents & Violon'celles et le programme : le quintette à deux altos n° 3 K 515 en do majeur de Mozart, suivi du cycle de lieder « L'amour et la vie d'une femme » de Robert Schumann, interprété par Julia Selge, mezzo soprane. Autour de lui et de Raphaël Pidoux, vice-président et directeur artistique du fonds de dotation, des amis musiciens et deux étudiants aidés par Talents & Violon'celles, dont Léa. Une rencontre artistique joyeuse et généreuse, qui a aussi pour objectif de susciter de nouvelles vocations de mécènes et de stimuler le bouche-à-oreille!

Léa Obadia-Chaudry, levant son verre avec son mécène et Francesco Coquoz (à gauche), le luthier qui a fabriqué son alto. Après plusieur mois de pratique sur cet instrument de qualité, elle déclare : « Je sentais que je plafonnais avec mon ancien alto. Celui-ci me permet de trouver plein de nouvelles couleurs, de perfectionner mon jeu, j'ai déjà fait beaucoup de progrès avec lui. »

Les jeunes talents 2022

Ailen Brigtico

Alix Auglais

Angëlle Couette

Andrew Brigas

Anna de Belsunce

Anna Kunina

Anne-Charlotte Dupas

Areg Hakobyan

Arthur Decaris

Arthur Saluste-Bridon

Aurore Alix

Carla Moujahed

Charlotta Forgat

David Forest

Edorn Stovant

Elie Hackel

Eliott Leridor

Elisa Isnard

Elico Liu

Elsa Le Moigne

Emma Derosier

Emmanuel Acurero

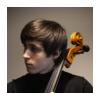
Enora Prai

Fézila Chouguiat

Gaspar Minguito

Guillem Vega Gonzalez

Hanna Paran

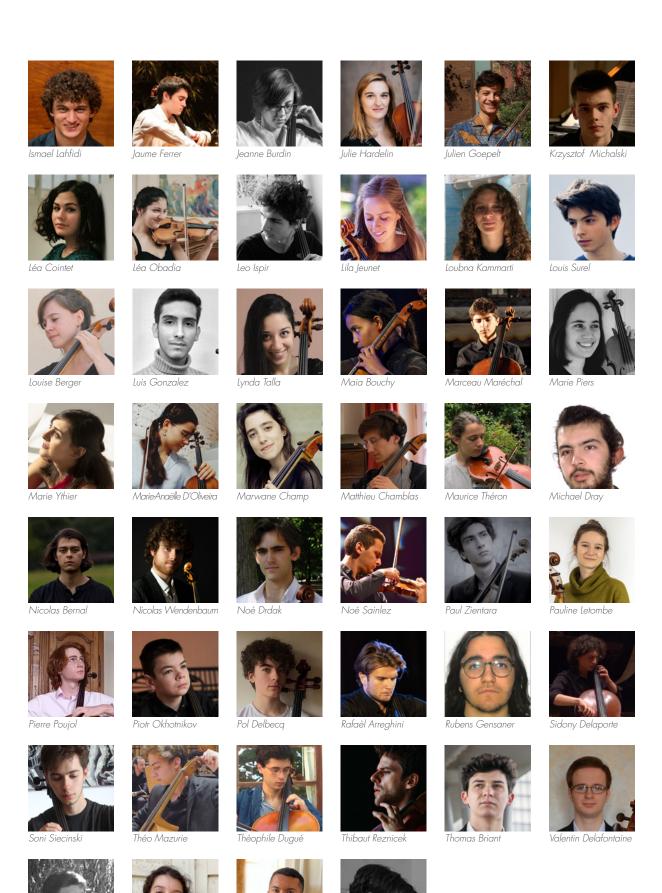
Hugo Piotri

Imane Mahroi

Irène Magloire

Vlad Campean

Valentin Jouanny

Merci

NOS SOUTIENS PRIVÉS 2022-2023

À nos côtés depuis quelques mois ou plusieurs années, ces passionnés de musique contribuent à notre action de multiples façons : par le don/le prêt d'instruments ou d'archets, en mettant à la disposition leur savoir-faire et leur temps, ou encore en promouvant Talents & Violon'celles à chaque fois qu'ils en ont l'opportunité.

Propriétaires d'instruments

lacques Bauer

Christopher Baytor

Valérie et Jean-Marie Beutin

Nicolas Borenstein

Henri Bouillo

Michel Bousque

Annick Burger

Damien Clárc

Odile Cougoi

Alexis Dano

Marie Deketelaere-Hanno

Hervé Derrien

Dominique Enel

David Euverte

Claude i ouldid

reneiope i ouiquie

Bernard Gaudtroy

Jean-Marc Granet-Bouffartigue

Caroline Harris-Fustie

Bernard Horreaux

Shushanik Karapetyan

Virginie Kimpe

Emmanuel et Delphine Lizée

Denis Marchand

lean Mouillère

Mathieu Muglioni

Denis Pérus

Raymond Piganiol

Famille Prunet-Foch

Famille Rosoor

Patricia Rul

Delphine Salet-lizée

Michel Schouman

François Sénillon

Astria Siranossian

Jeremy Tallon

Marie-Suzanne Weick-Voelcke

Mécène anonyme

Le comité artistique

Christophe Coir Guy Coquoz Gary Hoffmann

Et tous les luthiers impliqués à nos côtés

Nos mécènes

Les Caisses d'Epargne

Les Caisses d'Epargne sont engagées aux côtés de Talents & Violon'celles depuis 2012. Leur soutien a lancé l'association. Il s'est ensuite développé jusqu'à devenir un mécénat de grande envergure, qui se traduit par une importante dotation annuelle et la commande de violoncelles à des luthiers de l'école française par 10 Caisses d'Epargne régionales : Bourgogne Franche-Comté, Bretagne Pays de Loire, Côte d'Azur, Hauts-de-France, Languedoc-Roussillon, Loire Centre, Loire Drôme Ardèche, Normandie, Provence Alpes Corse (CEPAC), Rhône-Alpes.

La Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité artistique

La Fondation œuvre en faveur d'actions destinées à promouvoir la vitalité artistique des régions françaises. Elle a vocation à encourager des initiatives artistiques dont la finalité est exclusivement culturelle, dans trois domaines : la préservation du patrimoine culturel régional, matériel et immatériel ; la valorisation de la création contemporaine ; la promotion des métiers d'art.

Le Groupe NGE

Le Groupe NGE et Joël Rousseau, Président du Conseil stratégique, soutiennent Talents & Violon'celles à la fois financièrement et par l'achat d'instruments et d'archets, participant largement au rayonnement de l'association. Il est également le mécène de Cello8, l'octuor Talents & Violon'celles, qu'il soutient avec cœur.

La Fondation Rémy Cointreau

La Fondation Rémy Cointreau accompagne, en France et à l'étranger, des initiatives d'intérêt général pour la valorisation et la transmission de savoirfaire d'excellence. Elle soutient des artisans d'exception par le biais d'une aide pragmatique et concrète. Elle agit également en faveur des terroirs dans leur expression culturelle, humaine et environnementale.

La Fondation Safran pour la musique

La Fondation d'entreprise Safran pour la Musique accompagne des jeunes talents, à l'orée de leur vie professionnelle sur la scène musicale classique. Elle apporte des soutiens directs aux jeunes talents ou aux eunes ensembles. Elle travaille également en partenariat avec des structures (institutions ou associations) qui soutiennent ou produisent des ieunes talents.

La Fondation Gisèle Tissier-Grandpierre - Institut de France

Créé en 1795, l'Institut de France propose aux cinq Académies un cadre harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre non lucratif. Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de prix, de bourses et de subventions. C'est dans ce cadre que la Fondation Gisèle Tissier-Grandpierre - Institut de France apporte son soutien à Talents & Violon'celles.

La Fondation Nonna

Fondation familiale abritée par la Fondation de France

Anne et Foucauld de Tinguy

ls sont les mécènes de la master class avec orchestre de Talents & Violon'celles, qui a lieu tous les ans depuis 2021.

La SPEDIDAM

La Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes (SPEDIDAM) s'est lancée avec enthousiasme dans l'aventure de Talents & Violon'celles en 2012 et a acquis un violoncelle créé à sa demande.

Cofidec

Le cabinet d'expertise comptable Cofidec, fondé par Arnaud Blanchet en 1998, met gracieusement les locaux du 62, rue de Rome à la disposition de l'association, aui a pu y installer la Maison Talents & Violon'celles

Talents & Violon'celles bénéficie du conseil gracieux de Latham & Watkins, cabinet d'avocats international de premier plan qui compte 2 700 avocats dans 14 pays, très en pointe en matière de Pro Bono (engagement au service de la communauté).

OPUS : édition 2022-2023