

Sommaire

Evénement

Concours international de lutherie : seconde édition et déjà incontournable

p.3

« Accélérons ensemble ! », par François-Xavier Anscutter et Raphaël Pidoux

p.10

Actus

Bain de musique et nouveaux horizons : vive l'été!

p.11

Et le 150° jeune talent aidé par Talents & Violon'celles est....

p.13

La Fondation Belle Main, nouveau mécène 2023

p.14

Talents & Violon'celles a ouvert une boutique de partitions en ligne

p.14

Parcours très remarqué pour Cello8, l'octuor de Talents & Violon'celles

p.15

Engagement artistique

Le parc instrumental des Caisses d'Epargne s'agrandit et se diversifie!

p.17

Le violon de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe remis à Laetitia Amblard

p.18

La 4º master class avec orchestre a tenu ses promesses

p.20

Fin d'études, début de carrière, moment charnière : Talents & Violon'celles est là !

p.23

Chiffres à l'appui

p.25

Rencontre

Gestion du parc instrumental : de la technique et de la rigueur

p.26

Lutherie

Hommage au grand luthier Francis Kuttner

p.27

Mécénat privé

Faire construire son instrument : trois mécènes racontent

p.28

En images

La galerie de portrait des jeunes talents soutenus en 2023

p.31

Merci à tous nos soutiens!

p. 33

Edito

Talents & Violon'celles, c'est avant tout une rencontre, et une découverte depuis la création du premier Concours international de lutherie « Talents de demain » en 2022. Une belle rencontre autour de la passion instrumentale et de la transmission aux jeunes générations : valoriser et perpétuer des savoir-faire d'excellence, permettre et favoriser l'expression artistique chez les jeunes musiciens... Nous ne pouvions que nous réunir autour de ces mêmes passions.

Les deux concours internationaux de lutherie en 2022 et 2024 et les deux cérémonies de remise officielle d'instruments au sein de notre École – un violoncelle en 2022 réalisé par un groupe d'étudiants de l'École Nationale de Lutherie de Mirecourt acquis par le fonds de dotation Talents & Violon'celles, et plus récemment, le violon Aldric remis à Laetitia Amblard grâce au mécénat de la Fondation de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe – ont renforcé nos liens.

Ces deux évènements ont permis un partage d'expériences entre luthiers et musiciens professionnels en devenir, mais aussi entre générations de luthiers et de musiciens : des moments forts en émotion.

Nous partageons l'exigence de l'excellence mais aussi la volonté de s'ouvrir au public et de faire découvrir les talents d'aujourd'hui et de demain.

L'action de Talents & Violon'celles se diversifie et s'amplifie avec le bel ensemble instrumental Cello 8, les master class avec orchestre, et bientôt la création d'un département de musique ancienne qui permettra de diversifier l'accompagnement des jeunes musiciens mais aussi la facture d'instruments baroques.

Nous ne doutons pas que nos chemins vont encore se croiser, souhait que j'émets au nom de l'équipe pédagogique et des étudiants de l'École Nationale de Lutherie de Mirecourt.

Alors j'ai envie de conclure avec François-Xavier Anscutter et Raphaël Pidoux, « accélérons ensemble ! ».

Valérie Beausert-Leick

Proviseure de l'École Nationale de Lutherie de Mirecourt

Concours international de lutherie

Talents & Violon'celles et le Musée de la musique - Philharmonie de Paris s'étaient lancés dans l'aventure pour créer ce concours en 2022. La seconde édition, consacrée au violon, s'est achevée le 21 janvier 2024 sur un splendide palmarès et un grand succès. Vingt pays étaient représentés. Les objectifs n'ont pas varié : porter et défendre la facture instrumentale ; protéger et transmettre ses savoir-faire ; défendre l'excellence artistique pour le plus grand nombre, en incluant le public dans le processus.

Un jury de haut niveau, international et paritaire, composé de luthiers et de violonistes

Le concours s'est tenu du 17 au 21 janvier et a départagé 78 violons. Le jury réunissait, venus de quatre pays, les violonistes Tanja Becker-Bender, Roland Daugareil et Jean-Jacques Kantorow, les luthières Andrea Frandsen et Julie Reed-Yeboah et le luthier Silvio Levaggi, sous la présidence de Raphaël Pidoux, violoncelliste, vice-président et co-fondateur de Talents & Violon'celles, qui souligne : « Associer des luthiers et des instrumentistes dans un même jury est atypique mais produit au final une convergence très intéressante. »

Les jurés ont d'abord travaillé à huis clos pendant trois jours. Puis les violons encore en lice ont été jugés lors de demi-finales et finales publiques, à l'aveugle, joués derrière un paravent par quatre violonistes de l'Orchestre de Paris – Eiichi Chijiiwa, Gilles Henry, Pascale Meley, Nikola Nikolov – qui ont décerné un prix spécial. Le public a été invité à faire de même.

Coup de projecteur sur les Talents de demain

C'est une autre particularité de ce concours. Il s'adresse d'une part aux luthiers en exercice (catégorie « Talents d'aujourd'hui »), et d'autre part aux élèves des écoles de lutherie (catégorie « Talents de demain »), pour favoriser les rencontres, l'émulation, la transmission, et faire émerger de futurs talents.

Les jeunes étudiantes et étudiants en lutherie travaillent selon un modèle imposé : le « Sarasate », violon réalisé par Antonio Stradivari à Crémone en 1724 et conservé dans la collection du Musée de la musique de Paris sous le numéro E.1729. Il a appartenu à deux des plus grands virtuoses de l'histoire du violon, Niccolò Paganini et Pablo de Sarasate. Six écoles de lutherie ont candidaté (Anvers, Bilbao, Brienz en Suisse, Crémone, Mirecourt, Rome), avec 8 violons.

Un moment à la fois dynamique et confraternel

À l'annonce du palmarès par Jean-Philippe Échard, conservateur au Musée de la musique, l'ambiance était à la fois passionnée et joyeuse! Le jury a souligné le bon niveau général des instruments reçus, parmi lesquels une quinzaine étaient d'un niveau supérieur et quatre hors normes. Les violonistes de l'Orchestre de Paris ont donné un mini concert en jouant successivement plusieurs instruments lauréats, avec pour final un mouvement du flamboyant concerto pour quatre violons en si mineur d'Antonio Vivaldi. L'événement s'est conclu par des discussions animées mêlant public, soutiens du concours, musiciens, luthiers, et élèves des écoles de lutherie autour des violons primés et de l'équipe organisatrice.

Raphaël Pidoux:

« Après la tension de l'annonce du palmarès, ce moment d'échange final, que nous avons voulu totalement informel, me réjouit.

Il reflète bien l'esprit du concours, qui veut renforcer la communauté des luthiers et des écoles de lutherie en les mettant en relation pour échanger des idées et des techniques.

Mais aussi intéresser et sensibiliser le grand public à l'excellence et la complexité de la création d'instruments de prestige, pour promouvoir ce métier d'art et valoriser une lutherie contemporaine qui se porte très bien. »

Le palmarès 2024

Talents d'aujourd'hui

Premier prix ex-æquo Piotr Pielazek (Pologne)

et Viateur Roy (France)

Deuxième prix Florian Zinkhahn (Allemagne)

Coup de cœur des musiciens du jury — Florian Zinkhahn (Allemagne)

Coup de cœur des luthiers du jury Viateur Roy (France)

Coup de cœur des violonistes de l'Orchestre de Paris Florian Zinkhahn (Allemagne)

Prix spécial du public Nicolas Gilles (France)

Talents de demain

Premier prix Eva Schulz

chweizer Geigenbauschule

Brienz (Suissel

Deuxième prix Églantine Minvielle

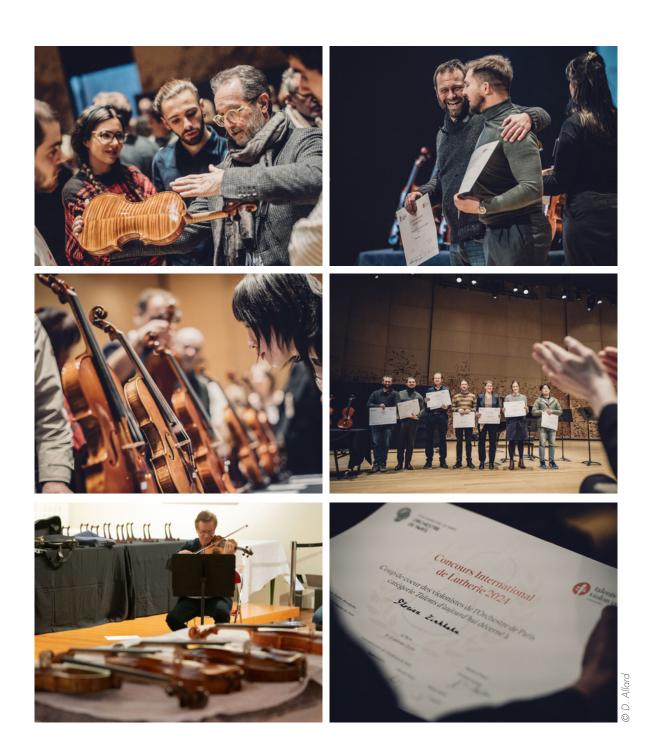
cole nationale de lutherie

Troisième prix Changhun Lee

stituto d'Istruzione Superiore

Coup de cœur des luthiers du jury Eva Schulz

Schweizer Geigenbauschule Brienz (Suissel

À tous, un immense merci!

La Philharmonie de Paris et Talents & Violon'celles contribuent à parts égales au tinancement du concours et remercient leurs soutiens :

- > Les 129 donateurs et donatrices qui ont souscrit à la campagne de financement participatif « Luthiers de demain ». Elle permet l'achat du violon 1 er prix « Talents de demain » pour enrichir la collection de fac-similés du Musée de la musique et abonde le budaet du concours :
- > La Fondation Belle Main, mécène de Talents & Violon'celles, qui a contribué au financement de la catégorie « Talents de demain » ;
- > La société Bavaroise Alpentonholz Pahler, qui a offert des ensembles de bois de lutherie de prestige.

Accélérons ensemble!

Les années se suivent, et vont crescendo chez Talents & Violon'celles. Nous sommes dans un dynamique de succès indéniable et nous en sommes très fiers. Notre fonds va bientôt passer la barre de la centaine d'instruments et accueille de plus en plus d'instruments anciens. Nos projets aboutissent et ont de l'écho dans le monde musical. Notre action envers les jeunes talents est de plus en plus connue et reconnue, et les demandes de prêts affluent, toujours plus nombreuses.

Pas un seul jeune ne doit être privé de l'instrument qui fera épanouir son talent : c'est notre raison d'être depuis bientôt quinze ans, et nous avançons vers l'objectif avec l'appui de mécènes constants et fidèles, notamment les Caisses d'Epargne. D'autres nous rejoignent avec enthousiasme, pour faire construire ou acquérir des instruments. Trois ont été livrés récemment, deux sont en cours de fabrication, commandés par la Fondation Safran pour la musique et par un particulier.

Nous allons lancer dans les prochains mois un département de musique ancienne, sous l'égide de Christophe Coin. Il répondra à la demande croissante d'instruments historiques (basses de viole, violes de gambe, violoncelles baroques, etc.) exprimée par une génération de jeunes professionnels de plus en plus polyvalents. Impossible pour eux de posséder plusieurs instruments! Ils sont obligés de se débrouiller car rien n'est organisé pour prêter ou louer.

Nos projets, regroupés sous l'appellation « Académie Talents & Violon'celles » – tels l'ensemble Cello8 et la master class avec orchestre – sont conçus pour donner des atouts supplémentaires aux jeunes talents et les accompagner dans leur apprentissage de la vie de musicien. Car la voie n'est pas toute tracée par le ou les diplômes. Là encore, le mécénat est notre carburant, allié à la créativité, au savoirfaire et à l'énergie. Accélérons ensemble !

François-Xavier Anscutter Président de Talents & Violon'celles Raphaël Pidoux Vice-président et Directeur artistique de Talents & Violon'celles

Actus

Bain de musique et nouveaux horizons : vive l'été!

Après la fin des cours et des examens, la saison d'été est la promesse de découvertes et d'expériences artistiques nouvelles. Les jeunes Talents & Violon'celles ont été très actifs cette année, multipliant stages, académies, concerts, ou musclant leur technique, en solo ou en cours particulier. Leur actualité débordante n'a d'égal que leur enthousiasme!

Anaëlle Couette et Bérénice Martin au piano ont interprété Schumann au festival « Musique dans la rue » d'Aix-en-Provence. Prêt de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur.

Tous et toutes témoignent d'expériences artistiques et humaines très enrichissantes, mêlant travail intensif, ouverture internationale et découverte de nouvelles équations musicales en duo, trio, quatuor, quintette, sextuor, octuor, orchestre. Les stages ou les master class leur ouvrent de nouveaux horizons techniques, artistiques et géographiques, de l'Autriche à l'Aveyron, de Sienne ou Berne aux sommets de Tignes en passant par La Roque d'Anthéron (entre autres!).

Six semaines de European Youth Orchestra (EUYO) pour Irène Magloire, ici lors d'un concert à la Philharmonie de Hambourg. Prêt de Bernard Horreaux.

Les Académies d'orchestre ne sont pas moins formatrices et exigeantes, avec des programmes ambitieux et des séries de concerts à la clé : Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM), « Un été en France », Orchestre français des jeunes (OFJ), International Summer Academy (ISA), European Union Youth Orchestra (EUYO).

L'été, c'est aussi l'opportunité de se produire en concert, notamment pour les ensembles de musique de chambre qui se sont formés sur les bancs des conservatoires supérieurs. Et de continuer à se développer en rencontrant d'autres talents.

Concert au grand air pour Lila Jeunet lors du festival « Messiaen au Pays de la Meije ». Prêt de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche.

Et le 150e jeune talent aidé par Talents & Violon'celles est....

Madyer Belkiss - 150° Violon de Jean Petitcolas Prêté par Vincent Riou

Titulaire d'un 1er prix de violon du Conservatoire National de Rabat, au Maroc, Madyer poursuit sa formation au CRR de Versailles. Fin 2023, Talents & Violon'celles a confié un instrument à un jeune talent pour la 150° fois depuis le début de son action.

Avec un fonds instrumental qui comptera bientôt 100 instruments (et qui ne cesse d'augmenter) et une trentaine de nouveaux bénéficiaires par an en moyenne, la barre des 200 jeunes soutenus est en vue! Fin février 2024, ils sont déjà 159.

Une violoniste, une violoncelliste, une altiste... tous les instruments du quatuor sont représentés parmi les jeunes instrumentistes qui ont clôturé le recrutement 2023 de Talents & Violon'celles. Faisons connaissance.

Clara Doise - 148° Alto de Ghaleb Hassan Prêté par Olivier Marin

Clara a été admise en 2022 au Conservatoire Royal de Bruxelles avec un double cursus : violon avec Shirly Laub et alto avec Vladimir Buka (2° année de bachelor).

Anais de Roux - 149° Violoncelle de Jean-Louis Prochasson Prêté par la Caisse d'Epargne Loire Centre

Anaïs a étudié au CRD de Châtellerault, puis a rejoint en 2021 le CRR de Tours. Elle est en cycle spécialisé dans la classe de Xavier Richard.

^{*} Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.talents et violoncelles.com, rubrique « Les jeunes talents »

La Fondation Belle Main, nouveau mécène 2023

La Fondation Belle Main s'est donnée pour mission de contribuer à la sauvegarde des savoir-faire de l'artisanat, afin de protéger le patrimoine des objets mobiliers. Elle s'est d'abord consacrée à la sauvegarde des savoir-faire artisanaux en apportant de l'activité et un travail rémunérateur à des artisans en activité et en soutenant des formations. Puis, elle a élargi son mécénat aux projets de restauration d'objets mobiliers anciens, particulièrement ceux incluant une formation d'apprentis.

L'action de Talents & Violon'celles en faveur du patrimoine culturel et musical, favorisant la transmission d'instruments anciens de grande valeur artistique et la création d'instruments neufs par des luthiers de haut niveau, a logiquement intéressé la Fondation Belle Main. Outre son soutien financier au second Concours international de lutherie Philharmonie de Paris - Talents & Violon'celles (voir page 8), elle participe à la restauration d'un violoncelle de Bernardel père donné à notre fonds de dotation par Michel Oriano, nous vous en parlerons l'année prochaine!

Talents & Violon'celles a ouvert une boutique de partitions en ligne

L'objectif : mettre à portée de toutes les bourses des pièces transcrites pour cordes, et notamment pour octuor de violoncelles.

Roland Pidoux, à la fois concertiste et pédagogue, a accepté de donner largement accès à un ensemble de transcriptions, réalisé depuis les années 1990 et enrichi plus récemment pour l'octuor Cello8. Les partitions imprimables au format PDF sont proposées à des prix très modérés — de 10 \in à 15 \in — et le produit de la vente soutient l'action de Talents & Violon'celles.

https://talentsetvioloncelles.com/index.php/boutique/

Parcours très remarqué pour Cello8, l'octuor de Talents & Violon'celles

Cello8 s'est produit tout au long de l'année et a remporté un franc succès pour sa première tournée d'été. Puis l'ensemble de violoncelles mécéné par Joël Rousseau a été invité pour la seconde fois à La Folle Journée 2024, où il a donné 10 concerts en région et à Nantes.

Adoubé par la communauté musicale et le public à La Folle Journée de Nantes 2023, Cello8 a vécu pour la première fois l'expérience de la tournée, du 12 juin au 16 août.

Les programmes, diversifiés et pleins de surprises, mélangeaient des morceaux de bravoure, comme la Suite de Carmen de Bizet ou le Tango de Stravinsky, aux œuvres transcrites pour le premier CD de l'octuor. Partout, la jeune formation a rencontré un public enthousiaste, réclamant jusqu'à trois bis. « Nous avons maintenant la confirmation que notre répertoire plaît à un public très large, du mélomane averti au grand public qui le découvre » constate Raphaël Pidoux avec bonheur. « Et surtout, les jeunes ont confirmé leur talent, à toutes les étapes de la tournée, avec des partitions particulièrement exigeantes. »

Aux jeunes violoncellistes qui composent Cello8 depuis 2022 – Albéric Boullenois, Rafaèl Arreghini, Soni Siecinski, Noé Drdak, Eliott Leridon, Léo Ispir, Yanis Boudris – se sont joints ponctuellement des violoncellistes soutenus ou ayant été soutenus par T&V : Emmanuel Acurero, Enguerrand Bontoux, Louisa Deloye, Iris Guémy, Justine Métral.

En ce début 2024, Cello8 était de retour à La Folle Journée pour 3 concerts à Nantes, où ils ont fait salle comble, et 7 concerts en région, avec un programme enrichi de nouvelles transcriptions signées Roland Pidoux. Ce programme « marathon », assuré avec un grand professionnalisme, a démontré l'autonomie de chacun et la cohésion musicale et humaine du groupe. Déjà, 13 concerts sont programmés pour l'année 2024, à partir de fin mars.

Engagement artistique

Le parc instrumental des Caisses d'Epargne s'agrandit et se diversifie!

Six nouvelles bénéficiaires d'instruments cette année, une nouvelle caisse régionale qui nous rejoint et a choisi d'investir dans un violon ancien, que de changements! Les Caisses d'Epargne, fidèles mécènes de Talents & Violon'celles pour certaines depuis onze ans, sont propriétaires d'un parc instrumental particulièrement vivant.

Anaïs de Roux, Galathée Ricou, Iris Le Gloanec, Laetitia Amblard, Lisa Dolgouchine et Ségolène Thierry ont pris en main l'instrument qui leur est prêté au mois de juin. Ainsi, elles ont appris à le connaître pendant l'été et ont pu aborder la rentrée dans les meilleures conditions. À l'exception du violon de Laetitia (voir ci-contre), il s'agit de violoncelles commandés à des luthiers de renom, qui constituent un patrimoine de grande qualité pour les Caisses d'Epargne régionales qui les possèdent.

Onze instruments ont été créés depuis 2012, à l'initiative de dix caisses régionales. Ils se sont « ouverts », bonifiés sous les doigts des 27 jeunes qui ont eu le privilège et la responsabilité de les jouer successivement. Un coup de pouce sans égal pour tous ces jeunes talents, qui peuvent ainsi perfectionner leur jeu.

Nouvelle étape du projet commun des Caisses d'Epargne et de Talents & Violon'celles : l'acquisition d'un violon ancien par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Un choix qui pourra peut-être en inspirer d'autres ?

Lisa Dolgouchine Violoncelle de Jérémy Chaud Caisse d'Epargne CEPAC

Iris Gloanec Lanchec
Violoncelle de Frank Ravatin
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire

Galathée Ricou Violoncelle de Joël Klépal Caisse d'Epargne Normandie

Ségolène Thierry Violoncelle de Francesco Coquoz Caisse d'Epargne Hauts de France

Le violon de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe remis à Laetitia Amblard

La Caisse d'Epargne Grand Est Europe est notre 11° Caisse d'Epargne régionale mécène. Elle permet à Talents & Violon'celles de diversitier son tonds en y apportant un violon ancien d'une torte valeur artistique, inaccessible à la plupart des jeunes talents en raison de son prix. D'où la joie de Laetitia Amblard, jeune violoniste alsacienne et première bénéficiaire, lors de la remise officielle du 30 janvier

C'est Bruno Deletré, président du directoire de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe et président de la Fondation d'Entreprise éponyme, qui a remis à Laetitia Amblard le superbe violon réalisé vers 1820, en présence de François-Xavier Anscutter, président de Talents & Violon'celles, dans les locaux de l'Ecole Nationale de Lutherie de Mirecourt.

La Fondation d'Entreprise de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe a en effet décidé d'acquérir des instruments de valeur pour les mettre à disposition de jeunes artistes de talent. Conseillée par Talents & Violon'celles, elle a acquis en 2023 ce violon de Jean-François Aldric (1765-1840), issu d'une famille de luthiers de Mirecourt.

« Depuis mes 13 ans, je jouais un violon familial assez impersonnel. Le violon Jean-François Aldric est une délivrance totale pour moi ! Il me permet de chercher quelque chose de neuf, il me laisse toute la place pour créer et respirer. Il a une clarté et une émission de son extrêmement impressionnantes. Il réagit aux couleurs que je souhaite, j'aime beaucoup cela » confie Laetitia, qui a interprété la troisième partita de Jean-Sébastien Bach pour violon seul et la cinquième sonate d'Eugène Ysaÿe.

Les nombreux participants ont ensuite visité l'atelier des étudiants de 3e année, qui ont présenté leurs réalisations en cours : une rencontre passionnante avec les luthières et luthiers de demain, mais aussi une plongée dans le mystère de la lutherie, par-delà les siècles.

Laetitia et le violon Aldric, sur scène.

Nationale de Lutherie de Mirecourt.

Valérie Beausert, proviseure de l'École Bruno Deletré président du directoire de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe avec Laetitia Amblard.

La 4e master class avec orchestre a tenu ses promesses

La quatrième édition s'est déroulée le 4 décembre dernier, dans une atmosphère studieuse et chaleureuse, comme toujours. Deux violonistes et quatre violoncellistes ont travaillé avec l'orchestre Colonne sous la direction de Christophe Coin. Un moment marquant pour les jeunes musiciens, rendu possible par la générosité d'Anne et Foucauld de Tinguy depuis 2020.

Cette master class comble un manque dans la formation supérieure des jeunes instrumentistes français. En effet, il n'est pas prévu de les faire travailler avec orchestre en situation réelle de soliste, ce qui constitue une lacune évidente dans leur formation musicale et un handicap certain en concours. Pour la plupart des jeunes participants, c'est une « première fois »! Cette expérience de soliste est pourtant essentielle pour se roder, gagner en confiance et se présenter à l'épreuve dans les meilleures conditions.

Une initiative audacieuse

« Notre master class avec orchestre est une fois de plus une réussite » se réjouit Raphaël Pidoux. « Je continue à penser que notre initiative est audacieuse, car nous confrontons très tôt des jeunes instrumentistes à l'orchestre : dans le parcours classique, ça leur arrive plus tard, trop tard, au moment où ils passent les concours internationaux. Or pourquoi attendre en fonction d'un niveau théorique ? Ça peut produire un électrochoc et les propulser mieux et plus loin! ».

Christophe Coin à la baguette

Selon un programme bien rôdé, une répétition à huis clos précède la master class publique. Le travail réalisé avec Christophe Coin, violoncelliste, violiste et chef d'orchestre de renommée internationale, a été très riche. « Avec Christophe Coin, deux mots suffisent, c'est très dense et très savant dans les références, chaque notion qu'il transmet est précieuse. » souligne Raphaël Pidoux qui, avec Jean-Marc Phillips-Varjabédian, était présent tout au long de la journée et intervenait auprès des jeunes lors de la restitution publique.

Haydn et Mozart au programme

Les œuvres choisies étaient particulièrement exigeantes : deux concertos de Haydn (en Ré majeur et en Do majeur) pour les violoncellistes, deux concertos de Mozart (en Ré majeur et en La majeur) pour les violonistes. « Ces concertos ne pardonnent rien aux violonistes », commentait Jean-Marc Phillips-Varjabédian pour le public. « La moindre approximation sonne comme une grosse bourde! ».

Accompagner des jeunes talents au seuil de la professionnalisation

La rencontre avec l'orchestre et le travail sous la direction d'un grand chef fait faire des pas de géant à ces jeunes musiciennes et musiciens en pleine croissance musicale et technique. Ils prennent conscience de ce qui leur manque encore sur le plan technique et/ou psychique. Ils font alors réellement connaissance avec leur responsabilité de soliste. Cette master class leur offre un acquis de l'expérience sur lequel il leur sera possible de s'appuyer, en situation de concours ou plus tard, sur scène.

Carla Moujahed-Coste, en 3e année de licence au CNSMD de Lyon, joue un violoncelle de Frank Ravatin prêté par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes.

« J'étais très impressionnée au premier filage. Pour moi, Christophe Coin, c'est le dieu du violoncelle, j'écoute ses enregistrements depuis que je suis toute petite!

Mais il m'a tout de suite mise à l'aise. Et l'orchestre était hyper réceptif et bienveillant. Le jeu change dans cette situation, on s'ouvre beaucoup plus. C'est dans ce genre de moment que l'on sait pourquoi on fait de la musique, pour cette rencontre, ces échanges avec les musiciens autour. J'espère que je pourrai le refaire!»

Christophe Coin

Fondateur du Quatuor Mosaïques, directeur de l'Ensemble baroque de Limoges de 1991 à 2013, professeur de violoncelle baroque et de viole de gambe au CNSMD de Paris et à la Schola Cantorum de Bâle.

« J'ai rencontré des jeunes élèves très bien préparés, avec un niveau technique très solide. L'orchestre a magnifiquement joué le jeu, avec patience et gentillesse. Et le public était très concentré, réceptif. Tout cela a créé de bonnes conditions. L'expérience du concerto avec orchestre, c'est irremplaçable. Les jeunes doivent intégrer une rigueur rythmique parfois négligée quand on travaille seul. En même temps ils sont confrontés à l'inertie éventuelle de l'orchestre et doivent s'y adapter. Il leur faut chercher un son plus timbré, qui porte, qui voyage, un vrai son de soliste. J'aurais aimé passer plus de temps avec chacun et chacune, en amont de la session d'orchestre notamment, pour aller plus profond dans le phrasé. À envisager à l'avenir ? »

Fin d'études, début de carrière, moment charnière : Talents & Violon'celles est là!

Le talent n'attend pas que le nombre des années... mais un instrument de qualité et un accompagnement ou des coups de pouce au bon moment. Talents & Violon'celles veut être un des maillons qui participe à construire et fortifier les jeunes carrières.

Depuis quelques années déjà, Talents & Violon'celles a mis sur pied des dispositifs qui s'adressent plus particulièrement aux étudiants et étudiantes en fin de formation supérieure et aux jeunes professionnels débutant leur carrière, pour leur apporter un soutien très opérationnel à ce moment crucial de leur vie.

Le prêt de l'instrument : déterminant

On ne dira jamais assez à quel point les qualités ou les non-qualités d'un instrument à cordes conditionnent le développement des jeunes talents! Écoutons Imane Mahroug, en Master 2 au CNSM de Lyon et violoncelliste supplémentaire dans plusieurs orchestres en région: « Le son de ce violoncelle de François Varcin m'a fait faire un bond dans mon travail. Il s'adapte parfaitement à n'importe quelle formation et me rassure quand je passe les concours d'orchestre. Sa palette de couleur est énorme par rapport à mon ancien instrument, qui ne répondait pas très bien. » Pour Lisa Dolgouchine, « Avoir pu jouer cet été sur le violoncelle de Jérémy Chaud a été une bénédiction. Sa sonorité puissante et claire et son accès facile m'ont permis de tisser avec lui un lien véritable et de passer un palier, sinon plus, pendant la session d'orchestre à laquelle j'ai participé. C'est devenu un compagnon de route avec qui je me suis préparée au mieux pour le début de mes études au Royal College of Music de Londres, une étape déterminante pour moi. » Tous les témoignages vont dans le même sens.

Et les ressources du fonds instrumental de Talents & Violon'celles permettent aujourd'hui de proposer quand il le faut un nouvel instrument pour accompagner l'évolution d'un jeune. C'est le cas, par exemple, de Thomas Briant et Arthur Decaris, soutenus depuis plusieurs années, aujourd'hui « équipés » respectivement d'un violon de David Tecchler (1721) et d'un violon de Giovanni Francesco Pressenda (1839). Ils ont été admis en master dans la très prestigieuse classe de Renaud Capuçon à la Haute École de Musique de Lausanne.

Des opportunités supplémentaires de se former

La recherche de l'excellence est une ambition que le fonds de dotation Talents & Violon'celles applique à lui-même et aux jeunes talents soutenus. Pour les aider à réaliser leur rêve, l'équipe veut leur donner des opportunités supplémentaires d'atteindre cette excellence, clé de la carrière professionnelle, où les candidats sont bien plus nombreux que les élus.

La master class avec orchestre, qui vit grâce au financement d'un couple de mécène, est une voie d'apprentissage de très haut niveau qui n'existe nulle part ailleurs. Elle permet de se préparer aux concours internationaux, où les jeunes Français se mesurent à des candidats souvent plus habitués au travail en ensemble. « Il faut savoir qu'en France, on commence la musique de chambre un peu tard, et même si on fait de l'orchestre dans les conservatoires, cette pratique n'est pas assez valorisée, à la différence de ce qui se pratique dans les pays anglo-saxons, en Allemagne et en Scandinavie. » souligne Christophe Coin, membre du Comité artistique de Talents & Violon'celles.

D'autres types de master class n'attendent que leur financement pour être lancées. Talents & Violon'celles a imaginé deux nouvelles formules pour aider plus et mieux les jeunes talents : master class individuelle avec un violoncelliste et un violoniste de renom ; à plusieurs solistes avec orchestre, au cours d'une séance collective, à Paris. Ces formations pointues et professionnalisantes enrichiront l'offre de l'Académie Talents & Violon'celles.

Emmener vers la scène

L'octuor de violoncelles Cello8, mécéné par Joël Rousseau, participe de ce même projet de formation. Raphaël Pidoux, qui le dirige, souligne que « dans les arrangements conçus pour Cello8, chaque voix s'exprime, ce qui suppose une partie difficile pour chaque violoncelliste, à tour de rôle. Pour ces jeunes, c'est un challenge, mais c'est aussi ce qui les met en valeur et les révèle. » Et c'est bien plus encore : l'expérience de l'enregistrement, celle de la scène et de la tournée... où il faut donner le meilleur à chaque concert en allant de ville en ville, toujours concentrés malgré la fatigue... une plongée dans la vraie vie de musicien.

Par ailleurs, Talents & Violon'celles offre à des ensembles constitués l'opportunité de se produire en rodant leur programme de concours. Comme le Trio Nebelmeer (Arthur Decaris, violon ; Albéric Boullenois, violoncelle ; Loann Fourmental, piano) le 9 mai 2023 à la Bibliothèque Musicale La Grange-Fleuret, qui a invité ensuite le Trio Zarathoustra (Thomas Briant, violon; Eliott Leridon, violoncelle; Pablo Berny, piano) dans le cadre de ses concerts « Découvertes du lundi ». Les jeunes peuvent aussi jouer pour leur mécène « à domicile », ce qui est tout aussi formateur et crée des rendez-vous culturels internes : concert de 17 h chez Rémy Cointreau avec Eliott Leridon, Soni Siecinski et Thomas Briant, en duo de violoncelles et violoncelle/violon, concert de midi chez SCOR avec Cello8... À quand le vôtre ?

« Cette master class m'a fait réfléchir à la gestion du stress, au niveau de préparation mentale et technique nécessaire pour être soliste. Entre le travail individuel et jouer avec l'orchestre, la différence est phénoménale! C'était une expérience grandiose. »

Enguerrand Bontoux lors de la 4e master class avec orchestre, violoncelle de Bernardel père (entre 1820 et 1870)), prêt de Caroline Rosoor.

Chiffres à l'appui

Bientôt 100 instruments de grande facture!

Avec un fonds de 97 instruments, auquel vont bientôt s'ajouter les 3 en construction, Talents & Violon'celles atteindra son objectif de 100 instruments au premier trimestre 2024. En 2023, nous avons réceptionné 24 instruments de plus, soit presque le double de notre moyenne annuelle!

Il s'agit principalement d'instruments anciens appartenant à des propriétaires privés, qui nous font confiance pour gérer et faire vivre leurs instruments.

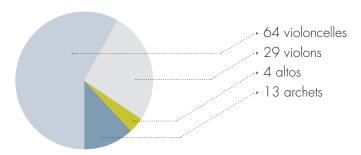
Ces prêts privés ont fortement progressé: 70 en 2023, contre 49 en 2022.

En 2023, Talents & Violon'celles a aidé par un prêt...

- > 93 jeunes talents, dont 35 nouveaux bénéficiaires
- > 23 ans en moyenne
- > 159 jeunes soutenus depuis la création de l'association en 2010

Le fonds instrumental de Talents & Violon'celles

(Décompte au 31 décembre 2023)

Origine des instruments

+	Prêts de propriétaires privés	70)
•	Prêts des Caisses d'Epargne régionales	12)
•	Prêts d'autres institutions et fonds de Talents & Violon'celles	15	

La valeur des instruments

· Le moins cher	10 000 €
· Le plus cher	400 000 €
La valeur totale du parc	4,6 M€

Merci à nos nouveaux mécènes, Claire Adeye, Alice Ader, Clara Bavarez, Gérard Bouvet, famille Ethève, Geneviève Godard, Anna Hardel, Nicolas Jenner, Fabrice Mandroux, Olivier Marin, Geneviève Neveux, Michel Oriano, Vincent Riou, Marie Vayssière et à celles et ceux qui nous ont renouvelé leur confiance.

Gestion du parc instrumental : de la technique et de la rigueur

Prêter un instrument à Talents & Violon'celles, c'est être assuré qu'il sera protégé et bien utilisé. Quelles sont les modalités pratiques de ce contrat de confiance ? Les réponses de François-Xavier Anscutter, Président de Talents & Violon'celles, et de Mélanie Bracale, chargée de la gestion du parc instrumental.

Talents & Violon'celles gère près de 100 instruments avec une équipe légère. Comment ça se passe ?

F-X. A. : « La rigueur de notre chaîne administrative et logistique est déterminante. Les chiffres sont parlants. Avec des prêts de trois ans en moyenne, plus de 30 instruments changent de main chaque année. Cela suppose à chaque fois des contacts, des rendez-vous, des contrats, de l'entretien. Tout comme l'assurance (nous travaillons avec la compagnie internationale Lark), la qualité du suivi de chaque instrument est une garantie pour les propriétaires. »

C'est pour cela que Mélanie vous a rejoint ...

F-X. A.: « Oui, Mélanie est venue en renfort au printemps 2023. Elle est pianiste, en Licence 3 au CNSMDP, où elle vient d'intégrer le master d'accompagnement vocal d'Anne Le Bozec. Outre ses qualités de musicienne, elle est passionnée, énergique, organisée, et elle est de la même génération que les jeunes talents que nous aidons, ce qui est un atout évident. »

Mélanie, comment définis-tu ton rôle ?

M. C. : « Pour l'essentiel, je suis responsable des relations entre les prêteurs d'instruments et Talents & Violon'celles, je suis en lien avec les jeunes bénéficiaires et je veille à l'entretien des instruments, en organisant les révisions régulières chez le luthier. Je m'occupe d'organiser les essais avec les jeunes talents pressentis et de rédiger leur contrat. Je gère toute la chaîne. »

Au-delà de la technique, quelle est la part de la communication?

F-X. A.: « Elle est partout ! Dans l'information des propriétaires, qui sont mis en relation avec les jeunes qui jouent leurs instruments et reçoivent de leurs nouvelles s'ils le souhaitent (concerts, examens et concours). Dans le dialogue avec les jeunes, voire avec leurs professeurs, ce qui représente environ 500 appels téléphoniques par an ! »

M. C. : « Mon téléphone est ouvert 7 jours/7, je réponds tout le temps. C'est une sécurité en cas de problème, et je suis à l'écoute de toute question de propriétaire ou de bénéficiaire. »

Lutherie

Hommage au grand luthier Francis Kuttner

Les collègues, élèves, amis et admirateurs du luthier italo-américain Francis Kuttner, disparu en juin 2023, étaient réunis le 17 janvier 2024 à la Salle Colonne pour honorer sa mémoire en musique et en mots, à l'initiative de Talents & Violon'celles. Cette soirée placée sous le signe de l'excellence, la transmission et l'émotion était organisée avec la complicité et le soutien de Joël et Shushanik Rousseau et de l'atelier Coquoz.

Francis Kuttner était l'un des meilleurs et des plus influents luthiers des cinquante dernières années. Multi-médaillé au style singulier, il était modeste et talentueux dans son travail, produisant des violons, altos et violoncelles dont l'excellence était également reconnue, ce qui est rare aujourd'hui en lutherie. Des instruments « dotés de qualités esthétiques distinctes et personnelles qui les rendent uniques et immédiatement reconnaissables » selon le luthier crémonais Silvio Levaggi.

La soirée a alterné des hommages en forme de témoignages et des séquences instrumentales, qui ont mobilisés treize artistes jouant uniquement sur des instruments à cordes signés Kuttner. Parmi eux, trois jeunes talents soutenus pas Talents & Violon'celles, Élise Comte, Valentin Jouanny et Guillem Vega, qui bénéficient du prêt des trois violoncelles Kuttner appartenant à Joël et Shushanik Rousseau.

À la mort du luthier, ce couple de fidèles et généreux mécènes de Talents & Violon'celles n'a pas hésité à financer l'achèvement de son dernier instrument, confié à son ancien élève Francesco Coquoz. « C'est ma façon de rendre hommage à Francis Kuttner que d'avoir permis l'achèvement de ce violoncelle », a déclaré Joël Rousseau. Quel plus bel hommage à la mémoire de Francis Kuttner que cette transmission artistique qui se poursuit ?

•••

« Durant les 33 ans où j'ai connu Francis, je n'ai jamais pu comprendre quel était le secret qui lui avait toujours permis de réinventer une forme de perfection, et ce dès son plus jeune âge. Il n'y avait pas chez lui la moindre notion de système, pas plus qu'il n'était possible de distinguer une période de jeunesse et une période de maturité. Au-delà de tout ce que nous apprécions chez Francis, il nous reste cette part de mystère qui est le propre des œuvres qui nous touchent intimement. »

Bernard Hodac, entrepreneur et violoniste.

Mécénat privé

Faire construire son instrument : trois mécènes racontent

Ils ont connu Talents & Violon'celles par le bouche à oreille ou en pianotant sur internet, mais ils ont un point commun. Ils aiment la musique et/ou sont musiciens amateurs. Ils ont tous été conquis par la vocation à la fois sociale et artistique du fonds de dotation et ont su apprivoiser le temps long nécessaire à la création en lutherie. À les entendre, c'est certain : cette aventure les a rendus heureux.

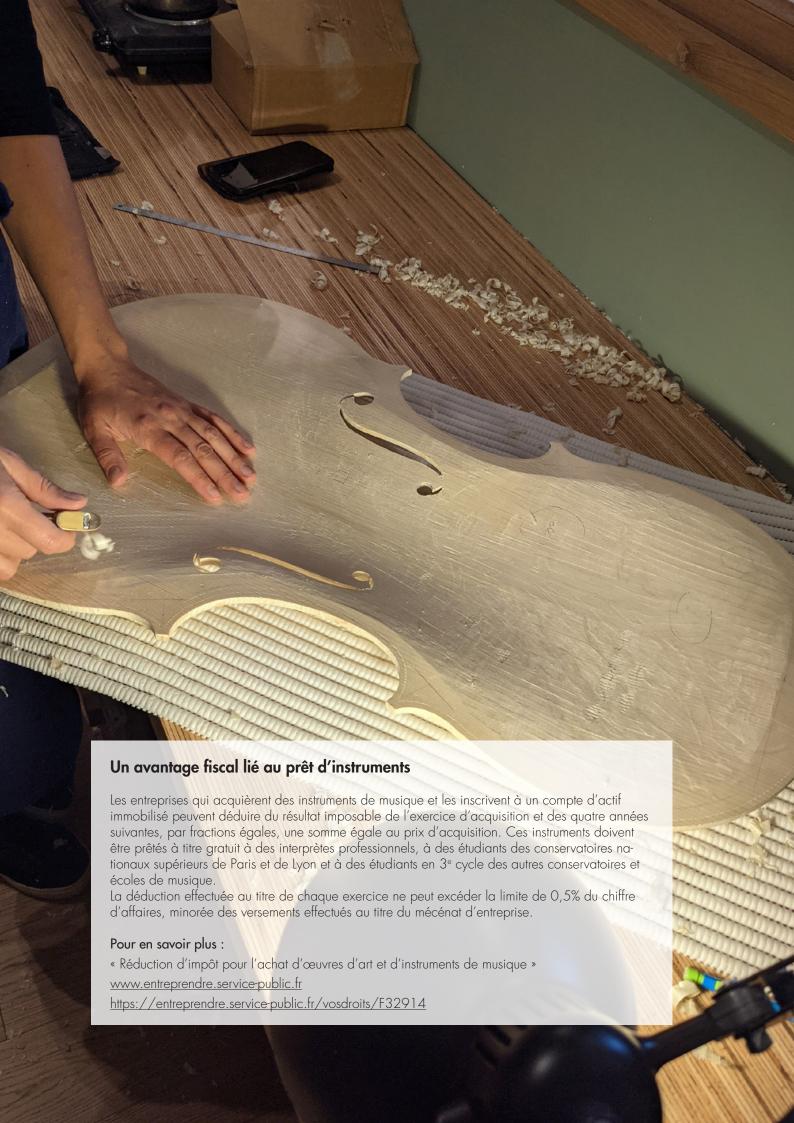
Denis Marchand

Chef d'entreprise Violoncelle de Joël Klépal et Jean-Louis Prochasson

« Mon expert-comptable, Arnaud Blanchet, m'avait parlé de Talents & Violon'celles dont il est co-fondateur et fervent supporter. J'avais assisté à plusieurs concerts et pu voir des jeunes talents évoluer avec les instruments qui leur sont prêtés. Bien que totalement extérieur au milieu musical, cela m'interpellait, moi qui me suis beaucoup intéressé à la montée en compétence et à la formation dans mon métier.... et qui aime la musique. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai vendu mes participations dans ma société de travaux sur cordes et j'ai naturellement pensé à faire des placements. La construction d'un instrument à cordes s'est imposée naturellement à moi, fils d'ébéniste, non dans une logique de rentabilité mais pour la beauté de l'objet. C'est agréable de contribuer à une création qui va traverser le temps en passant de mains en mains. J'ai adoré la rencontre avec les luthiers, l'un me parlant de l'apport de la conception assistée par ordinateur, l'autre de technique manuelle... deux personnalités, deux générations qui avaient déjà travaillé ensemble pour Talents & Violon'celles. »

Alexis Dana

DSI externalisé, dirigeant de la société Albatros Violon de Charles Coquet

« Je m'étais renseigné pour investir dans un violon afin de défiscaliser, mais je ne souhaitais pas me lancer sans l'appui d'un conseil sérieux. Et le prix très élevé des bons violons anciens était dissuasif. J'ai cherché une autre voie, et en découvrant Talents & Violon'celles sur internet, je me suis dit que j'avais peut-être trouvé là l'intermédiaire de confiance qu'il me fallait avec, en plus, la possibilité d'aider des jeunes violonistes par le prêt.

Quand Elena et François-Xavier m'ont proposé de faire construire mon instrument, c'était complètement inattendu, mais tellement enthousiasmant, original, sans compter le prestige du violon, de la haute lutherie! J'ai évidemment accepté. Notre choix s'est arrêté sur Charles Coquet et j'ai fait sa connaissance dans son atelier parisien. Il ne pouvait pas commencer tout de suite, et j'ai compris que dans ce domaine, il faut savoir attendre.

Cette aventure commencée un peu par hasard m'a emmené vers des rencontres aussi intéressantes que sympathiques. J'en ai parlé à tous mes amis! »

Nicolas Borenstein

Co-président Preclinical Services, groupe Veranex

Violoncelle de Joël Klépal

« J'ai découvert Talents & Violon'celles par l'intermédiaire d'une connaissance passionnée d'instruments à cordes. Dès la première rencontre avec Raphaël et François-Xavier, on s'est bien compris. J'ai trouvé leur idée fantastique et je les remercie de m'y avoir associé. Ce qui m'a immédiatement convaincu et donné confiance, c'est l'alliance des compétences du musicienenseignant et du chef d'entreprise. Ils savent à la fois trouver le jeune talent qui mérite d'être aidé et organiser le prêt de l'instrument, dans la durée et en sécurité.

Ils m'ont présenté le luthier, Joël Klépal, et là encore le courant est passé. C'est pour moi un double bonheur de soutenir un artisanat d'art si noble, qui est lui-même générateur d'art... tout en permettant à des jeunes violoncellistes prometteurs de jouer sur un bon instrument. Quand on monte en gamme, on va plus loin et plus vite. Dans mon métier de chirurgien-chercheur, avoir les bons instruments, ça structure et ça ouvre de nouvelles possibilités. Je conçois très bien qu'il en soit de même en musique. »

Les jeunes talents 2023

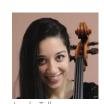

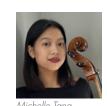

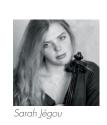

Merci!

NOS SOUTIENS PRIVÉS 2023-2024

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

Claire Adeye

Alice Ader

Clara Baverez

Christopher Bayton

Valérie et Jean-Marie Beutin

Nicolas Borenstein

Henri Bouillot

Michel Bousquet

Gérard Bouvet

Annick Burger

Damien Cléro

Odile Cougoul

Alexis Dana

Marie Deketelaere-Hanna

Dominique Enel

Famille Ethève

David Euverte

Claude Foulard

Geneviève Godard

Bernard Gaudfroy

Jean-Marc Granet-Bouffartique

Anna Hardel

Caroline Harris-Fustier

Bernard Horreaux

Nicolas lenner

Shushanik Karapetyan

Virginie Kimpe

Emmanuel et Delphine Lizée

Fabrice Mandroux

Denis Marchand

Olivier Marin

Jean Mouillère

Mathieu Muglioni

Geneviève Neveux

Michel Oriano

Denis Pérus

Raymond Piganiol

Famille Prunet-Foch

Vincent Riou

Famille Rosoor

Patricia Ruf

Michel Schouman

François Sénillon

Astrig Siranossian

Jeremy Tallon

Marie Vayssière

Marie-Suzanne Weick-Voelckel

Mécène anonyme

Le comité artistique

Christophe Coin 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 savoir-faire 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 jeunes ensembles. Elle travaille également en partenariat avec des structures (institutions ou associations) qui soutiennent ou produisent des jeunes talents.

La Fondation Belle Main

La Fondation Belle Main contribue à la sauvegarde des savoir-faire de l'artisanat, afin de protéger le patrimoine des objets mobiliers, selon deux axes :

- La restauration et la conservation du patrimoine non bâti, qui concerne tous les objets mobiliers anciens à faire restaurer auprès d'un artisanat qualifié, en soutenant prioritairement les restaurations accompagnées d'une formation d'apprentis.
- La sauvegarde du savoir-faire de l'artisan, afin de freiner la perte des savoirs manuels.

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

lls 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, qui 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 2023-2024