

OPUS

édition 2021-2022

Sommaire

Événement

Le Concours de lutherie :
extra-ordinaire !

p.4

« *Nous voulons conjuguer
générosité, excellence et
ambition* », par François-
Xavier Anscutter et Raphaël
Pidoux

p.9

Actus

La Maison Talents &
Violon'celles, un lieu à
découvrir !

p.10

L'Octuor Talents &
Violon'celles a trouvé son
mécène : Joël Rousseau

p.12

La solide dynamique
des violoncelles Caisses
d'Épargne

p.13

Engagement artistique

La 2e master class avec
orchestre : une expérience
déterminante

p.14

Chiffres à l'appui

p.17

Lutherie

Objectif violons !

p.18

Un violoncelle 7/8e produit
à la Maison Talents &
Violon'celles

p.20

Mécénat privé

Elie et le violon de Suzanne
Weick-Voelckel : la
transmission à l'état pur

p.22

Un violoncelle pour
contribuer au bien commun

p.23

En images

La galerie de portrait des
jeunes talents soutenus en
2021

p.24

Merci !

p.26

**talents
violon'celles**
violoncelles . violons . altos

Edito

Il est des rencontres fortuites qui sont particulièrement fécondes... Comme ce jour de septembre 2018 où je retrouve Raphaël Pidoux, venu enregistrer sur un des violoncelles du Musée de la musique. Nous parlons, comme souvent, de nos projets, de nos envies. Je lui dis l'appétence du public pour les arts de la main et les métiers dits « artisans », qui rejoint notre profond intérêt pour la lutherie. Il me parle du concours de violoncelles qu'il a fondé en 2010 et de son envie de lui donner une nouvelle dynamique en l'associant à la vie du Musée de la musique et de la Philharmonie de Paris.

Très vite, presque naturellement, cette communauté d'intérêt a donné naissance au premier Concours international de lutherie Philharmonie de Paris - Talents & Violon'celles. Nous lui avons trouvé une place pertinente dans notre programmation en le reliant à la Biennale du quatuor, et nous l'avons enrichi d'une dimension historique en incluant un prix portant sur la réalisation du fac-simile d'un instrument remarquable de notre collection. Dès le départ, nos équipes ont mis en commun leurs savoir-faire et leur enthousiasme au service de la mécanique aussi intelligente que sensible du concours, qui était très nouvelle pour nous. Et nous avons « grandi » ensemble, en donnant corps au projet.

Cette première édition a été une indéniable réussite. Elle nous a réunis et fédérés autour de l'expérience, du professionnalisme et de la très belle énergie de Talents & Violon'celles, dont je tiens à saluer le talent et la persévérance. Voir de plus le Musée et notre collection animés par l'investissement de grands musiciens et luthiers fut un vrai plaisir, que nous espérons bien vivre à nouveau en 2024.

J'ai pu ainsi mieux appréhender la généreuse vocation de Talents & Violon'celles. Je trouve remarquable que l'association réussisse à conjuguer la lutherie, métier d'excellence par définition, à un besoin social et presque politique d'aide aux jeunes talents. En cela, nous partageons la même vision de l'utilité sociale et culturelle de nos métiers.

Marie-Pauline Martin

Directrice du Musée de la musique de la Philharmonie de Paris

Quelques-uns des violoncelles en compétition pour la première édition du Concours international de lutherie, une coproduction Philharmonie de Paris / Talents & Violon'celles.

Evénement

Le Concours international de lutherie : **extra-ordinaire !**

Consacrée au violoncelle, la première édition du Concours international de lutherie Philharmonie de Paris - Talents & Violon'celles a eu lieu fin janvier. Original à plus d'un titre, ce concours a remporté un vif succès auprès des participants et du public, et fédéré les équipes des deux entités organisatrices dans une collaboration enthousiaste. Quelle fierté pour notre association !

Dans la tradition des grands concours de lutherie parisiens

Depuis la disparition du concours Vatelot il y a dix ans, aucune compétition de lutherie d'envergure internationale n'avait plus été organisée à Paris. **Stéphane Vaiedelich**, directeur du laboratoire de recherche et de restauration du Musée de la musique, et **Raphaël Pidoux**, vice-président et directeur artistique de Talents & Violon'celles, ont voulu relancer l'idée. D'où ce concours international dans un des temples parisiens de la musique, avec deux ans de travail à la clé et un triple objectif : 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 signal fort adressé aux luthiers de demain

Le concours était organisé en deux compétitions distinctes : « Talents d'aujourd'hui » pour les professionnels, « Talents de demain » pour les écoles de lutherie et leurs élèves. C'est dans ce volet « écoles » que réside la principale originalité. L'objectif est de valoriser les futurs représentants de la lutherie moderne et leurs professeurs, ce qui arrive rarement dans le cadre de compétitions internationales. Et leur permettre de s'exprimer. Les étudiants devaient travailler en groupe en copiant un modèle imposé, scientifiquement documenté : le violoncelle réalisé par le célèbre luthier vénitien **Matteo Goffriller** vers 1710, conservé dans la collection du Musée de la musique.

Un jury composé de musiciens et de luthiers

Autre caractéristique remarquable, le jury de cette première édition était composé à parts égales de violoncellistes et de luthiers de cinq nationalités, toutes personnalités de renom, dans le respect de la parité femme/homme. Étaient réunis sous la présidence de Raphaël Pidoux, qui a remplacé au pied levé **Raphaël Oleg**, malade : les violoncellistes **Yi-Bing Chu** (Chine), **Astrig Siranossian** (France) et **Tatjana Uhde** (Allemagne) ; les luthiers **Jean-Jacques Rampal** (France), **Serge Stam** (Pays-Bas) et **Isabelle Wilbaux** (Canada). Raphaël Pidoux explique ce choix : « Les musiciens ont apporté leur expertise de la sonorité et de la qualité de jeux, les luthiers ont plutôt choisi en fonction des règles de l'art de la facture. Cette addition, que j'avais déjà expérimentée lors du concours Violoncelles en Seine, est une source de richesse qui fait converger la réalisation artistique du luthier avec l'excellence de la sonorité. »

Les violoncellistes **Sol Gabetta** et **Raphaël Merlin** (Quatuor Ébène) ont accompagné les premiers pas de cette première édition en tant que marraine et parrain.

70 violoncelles ont concouru

Cette première édition a remporté un franc succès. Pas moins de 88 luthiers se sont inscrits, en provenance notamment d'Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, États-Unis, France, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse. Les écoles inscrites étaient au nombre de 6, pour 26 étudiants et étudiantes et 12 instruments. Cent violoncelles étaient attendus.

La Covid et ses contraintes s'étant invitées entre-temps, 70 instruments sont parvenus au jury. C'est le pupitre de violoncellistes de l'Orchestre de Paris qui a joué les testeurs lors des épreuves publiques. Merci à **Anne-Sophie Basset, Alexandre Bernon, Delphine Biron, Manon Gillardot, Paul Marie Kuzma, François Michel, Florent Millner et Éric Picard.**

Trois jours de concours marathon

Le concours s'est déroulé fin janvier 2022, en deux temps bien distincts. Un premier travail a eu lieu dans l'intimité du jury, au sein de la collection du Musée de la musique, où les violoncelles candidats ont été examinés, notés et départagés. Ensuite, lors des demi-finales et finales publiques, les instruments encore en lice ont été joués en public par les musiciens-testeurs du concours, isolés du jury par un paravent. Tandis qu'en coulisse se déroulait un marathon logistique : le concours a nécessité pas moins de 734 manutentions d'instruments et a mobilisé 15 personnes, Talents & Violon'celles compris.

La remise des prix : séquence émotion !

Trois prix et des coups de cœur ont été attribués dans chaque catégorie, assortis d'un prix spécial du public, et d'un prix des testeurs de l'Orchestre de Paris, ce qui a produit une pluralité de perception, et aussi des convergences (voir encadré). Lors de la remise des prix, Raphaël Pidoux n'a pas caché son émotion : « *C'est un vieux rêve qui s'accomplit aujourd'hui. À partir de cet événement, les écoles internationales de lutherie pourront se constituer en réseau et travailler ensemble. Quel florilège de découvertes, quel bonheur et quelle chance pour les musiciens que nous sommes de voir arriver à nous ces splendides instruments !* » Trois lauréats ont reçu un ensemble de bois de lutherie de prestige pour construire des violoncelles, généreusement offert par **Andreas Pähler**, dirigeant de la société bavaroise Alpentonholz Pähler. La cérémonie s'est conclue avec la prestation de l'Octuor Talents & Violon'celles, jouant huit des violoncelles primés. De grands moments pour la lutherie et la musique !

Un financement participatif qui a dépassé l'objectif

Le concours a été financé à parts égales par la Philharmonie de Paris et Talents & Violon'celles. La contribution de 114 donateurs a permis au Musée de la musique d'acheter le violoncelle primé dans la catégorie « Talents de demain » pour enrichir sa collection de fac-similés. Parmi les contreparties proposées aux donateurs : des invitations pour une visite de l'atelier de lutherie de la Maison Talents & Violon'celles et une rencontre avec la luthière Camille de Tredern.

Le palmarès 2022

Talents de demain

Premier prix Schweizer Geigenbauschule Brienz (Suisse)
Deuxième prix École nationale de lutherie de Mirecourt (France)
Troisième prix International Lutherie School Antwerpen (Belgique)
Coup de cœur des luthiers du jury École nationale de lutherie de Mirecourt (France)

Talents d'aujourd'hui

Premier prix Mira Gruszow et Gideon Baumbblatt (Havel, Allemagne)
Deuxième prix Alexandre Beaussart (Vincennes, France)
Troisième prix Stefano Gibertoni et Valerio Nalin (Milan, Italie)

Coup de cœur des luthiers du jury Arthur Fremont (Caen, France)
Coup de cœur des violoncellistes du jury .. Mira Gruszow et Gideon Baumbblatt (Havel, Allemagne)

Prix spécial du public Stefano Gibertoni et Valerio Nalin (Milan, Italie)

Prix spécial de l'Orchestre de Paris Stefano Gibertoni et Valerio Nalin (Milan, Italie)

Nous voulons conjuguer générosité, excellence et ambition

Talents & Violon'celles occupe aujourd'hui une place bien identifiée dans le paysage musical français. Sa mission est reconnue, son professionnalisme est apprécié, notre association a su acquérir la reconnaissance des professionnels, luthiers et musiciens. Notre partenariat avec la Cité de la musique / Philharmonie de Paris et son Musée de la musique le démontre, et nous en sommes à la fois très heureux et très fiers.

Ce résultat, nous l'obtenons après bientôt douze ans d'engagement. Le soutien de mécènes toujours plus nombreux et la cohérence de notre modèle l'ont rendu possible. Notre équipe fondatrice, soudée et bénévole, y a très largement contribué. Elle n'a rien lâché dans la durée et s'est enrichie de nouvelles personnalités expertes qui se sont mises au diapason.

Nous portons de nombreux projets... En priorité, rassembler ou acquérir toujours plus d'instruments, en privilégiant la très haute facture, les jeunes musiciens les attendent ! Bien sûr, amplifier l'activité de notre Maison de la rue de Rome et promouvoir l'Octuor Talents & Violon'celles / mécénat Joël Rousseau. Plusieurs projets à haute valeur sociale nous mobilisent, autour du handicap, des collégiens. Avec votre soutien, nous avançons sur de multiples terrains !

François-Xavier Anscutter
Président de Talents & Violon'celles

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

© William Beaucardet

Actus

La Maison Talents & Violon'celles : un lieu à découvrir !

Cet espace de coworking conçu autour des instruments du quatuor vit au rythme des rencontres entre luthiers, archetiers, musiciens et mécènes. Que du bonheur...

Talents & Violon'celles a ouvert sa Maison en mars dernier au 62, rue de Rome, dans une boutique dont la vitrine attire l'œil. Pour l'image de l'association, c'est un atout considérable qui envoie un signal positif d'ouverture et de vitalité vis à vis de toute la communauté musicale pour qui nous existons.

En quelques mois, la Maison est devenue un lieu vivant. La dynamique s'est créée, autour des luthiers en résidence, entre les musiciens et les luthiers de province qui s'y donnent rendez-vous, lorsque les jeunes talents s'y retrouvent pour répéter en sous-sol... Nous vous y attendons !

© Jean-Baptiste Millot

Toute l'équipe de Talents & Violon'celles et 3 de ses bénéficiaires réunis devant la Maison T&V. De gauche à droite : F-X Anscutter, président ; S. Siecinski (violoncelle T&V) ; L. Lamour, alternante T&V ; E. Esper ; A. Alix (mécène François Sénillon) ; N. Drdak (mécène Fondation AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique) ; R. Pidoux, vice-président et directeur artistique ; F. Pusey, secrétaire générale ; A. Blanchet, trésorier ; J-M. Phillips-Varjabedian, chargé du fonds violons et alios.

© Jean-Baptiste Millot

© Jean-Baptiste Millot

Raphaël Pidoux dirigeant une répétition à la Maison T&V.

© Aurèle Guyot

Luthiers au travail pendant leur résidence à la Maison T&V.

Dans l'atelier de lutherie avec Caroline Martin-Rilhac

Outre un espace d'accueil, une salle polyvalente et le siège de l'association, la Maison Talents & Violon'celles comprend un atelier de lutherie et d'archeterie, dont l'installation a été financée par la Fondation Rémy Cointreau.

« Avec Talents & Violon'celles, nous nous sommes compris à la première rencontre tant nos valeurs sont en totale harmonie » explique Caroline Martin-Rilhac, déléguée générale de la Fondation Rémy Cointreau. « Notre fondation d'entreprise est ancrée depuis 2017 dans une vraie proximité avec les artisans d'exception qu'elle accompagne, par le biais d'une aide pragmatique et concrète. Nous avons découvert chez Talents & Violon'celles une équipe engagée, avec un projet original et pérenne qui enrichit le sens de notre mécénat. D'où notre soutien à la création de cet atelier, qui contribue à la transmission des techniques, aux recherches et aux échanges entre artisans d'art. Nous faisons aussi partie du comité de sélection des projets de lutherie ou d'archeterie qui candidatent pour une résidence à la Maison T&V. »

Et de poursuivre avec enthousiasme : « Je suis très heureuse de constater qu'aujourd'hui la Maison est active, elle est en train de prendre son essor. C'est chaleureux, ouvert, tout à fait le genre de lieu dont on a besoin pour redémarrer avec optimisme malgré cette crise sanitaire qui n'en finit pas. »

La Maison Talents & Violon'celles est également mécénée par Cofidéc (mise à disposition du lieu), André Lebas (étailli), Olivier Sarfaty (matériaux).

Caroline Martin-Rilhac, déléguée générale de la Fondation Rémy Cointreau, en visite à la Maison Talents & Violon'celles, écoute les explications du luthier Jean-Louis Prochasson, en présence de François-Xavier Anscutter, président de l'association.

L'Octuor Talents & Violon'celles a trouvé son mécène : **Joël Rousseau**

Soutenu par son nouveau mécène, Joël Rousseau, la formation de 8 violoncelles dirigée par Raphaël Pidoux prend un nouveau départ.

Né en 2019, l'Octuor Talents & Violon'celles remplit une triple vocation : permettre à des jeunes talents soutenus ou ayant été soutenus par l'association de gagner en expérience de la scène en se produisant avec un musicien et professeur de renom, Raphaël Pidoux ; promouvoir l'instrument ; faire progresser la notoriété de Talents & Violon'celles.

Malheureusement, les années Covid ont ralenti le démarrage de cette formation, qui a pourtant réussi à se produire à trois reprises lors de la saison d'été 2021 (Fondation Eugène Napoléon, Flâneries musicales de Reims, Les Musicales de Blanchardeau). Le généreux soutien de Joël Rousseau va donner un coup d'accélérateur en permettant de doter l'Octuor d'outils de communication, de professionnaliser la programmation via un agent artistique, d'enregistrer, etc.

Bonne nouvelle, 4 à 6 concerts sont déjà prévus pour 2022. Autant de moments de musique à venir dont on peut prédire le succès. Le public s'enthousiasme pour cette formation de chambre spectaculaire dotée d'un répertoire de transcriptions très attractif. Quant aux jeunes musiciens et musiciennes, ils sont très demandeurs d'enrichir leur expérience du concert et d'accéder à un début de notoriété.

L'Octuor à la Philharmonie de Paris en janvier 2022 : de gauche à droite, Soni Siecinski, Mathilde Reuzé, Raphaël Pidoux, Eliott Leridon, Yanis Boudris, Albéric Boullenois, Noé Drdak, Rafaël Arreghini.

Joël Rousseau, Président du Conseil Stratégique du groupe de construction NGE, conçoit sa démarche de mécénat privé comme un acte incontournable en direction de jeunes méritants, quelle que soit leur formation. Il a immédiatement adhéré au projet de Talents & Violon'celles, qu'il mécène depuis plusieurs années, et a décidé d'intensifier son soutien en faveur du jeune Octuor.

Octuor
talents MÉCÉNAT JOËL ROUSSEAU
violon'celles

La solide dynamique des violoncelles Caisse d'Épargne

Depuis le début de leur engagement avec Talents & Violon'celles, les Caisses d'Épargne ont financé la construction de 12 violoncelles. Et pas moins de 24 jeunes talents ont pu à ce jour bénéficier de leur prêt.

Le réseau des Caisses d'Épargne régionales soutient fidèlement l'action de Talents & Violon'celles depuis 2012. Cette aide initiale a permis à notre toute jeune association de prendre son envol. Au fil des ans, de plus en plus de Caisses d'Épargne régionales ont décidé de construire leur violoncelle, et même plusieurs pour certaines. Talents & Violon'celles a inscrit chaque projet dans son territoire, en allant à la rencontre de luthiers et de jeunes talents presque partout en France. L'association a ainsi élargi son champ d'action et a pu prêter des instruments plus nombreux à de plus en plus de jeunes musiciens et musiciennes.

Car la dynamique est là ! Les violoncelles changent de main régulièrement (déjà trois fois pour certains), et avec 12 violoncelles, il a déjà été possible d'aider 24 talents. C'est ce que nous appelons le « coefficient multiplicateur » : chaque instrument est un actif très pérenne qui démultiplie la création de valeur patrimoniale / sociale / musicale au fil du temps, et à l'infini si tel est le souhait du mécène. Ce principe est au cœur de la stratégie de Talents & Violon'celles et des Caisses d'Épargne.

Concrètement, trois passations d'instruments ont eu lieu en 2021.

- › **Caisse d'Épargne Bourgogne Franche Comté** : **Louise Berger** a reçu en prêt le violoncelle Roland Houël. Elle prépare son diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) et sa licence à l'École supérieure de musique de Bourgogne Franche Comté. Ce violoncelle va l'aider à passer les concours d'entrée en master.
- › **Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon** : **Victoria Triton** joue désormais le violoncelle Frédéric Chaudière. Après avoir obtenu son DEM de formation musicale et de violoncelle et sa licence de musicologie, elle poursuit en bachelor à la Hochschule für Musik de Bâle.
- › **Caisse d'Épargne CEPAC** : **Hanna Peron** a pris en main en juillet 2021 le violoncelle de Jérémy Chaud et déclare avoir tout de suite ressenti une réelle différence dans l'émission du son, la réactivité de l'instrument, ce qui lui permet de travailler avec plus de précision... Elle est en dernière année de cycle spécialisé au CRR d'Aix-en-Provence.

Engagement artistique

La 2e master class avec orchestre : une expérience déterminante

Cinq jeunes solistes étaient réunis le 13 septembre pour une master class avec l'orchestre Colonne, dirigé par Vahan Mardirossian. L'objectif est qu'ils soient mieux armés pour aborder les concours internationaux, et cela grâce au soutien d'Anne et Foucauld de Tinguy, mécènes de cette action.

Une master class de plus ? Non, un moment exceptionnel... et indispensable. En effet, la formation supérieure des jeunes instrumentistes français ne prévoit pas de les préparer aux concours internationaux en situation réelle, donc avec orchestre. Cette expérience est pourtant essentielle pour gagner en confiance et se présenter à l'épreuve dans les meilleures conditions, prêt à se mesurer à d'autres compétiteurs étrangers rompus à l'exercice. C'est pourquoi Talents & Violon'celles a imaginé cette répétition en vraie grandeur, rendue possible par la générosité d'Anne et Foucauld de Tinguy, qui la mécènent pour la seconde fois.

Bienveillance et générosité

Un moment exceptionnel encore par son intensité. L'attention bienveillante d'un orchestre de cinquante musiciens et musiciennes, la générosité de son chef, l'engagement des trois violoncellistes et des deux violonistes, les commentaires affûtés de Raphaël Pidoux et Jean-Marc Phillips-Varjabédian, professeurs au CNSMDP, qui s'adressaient aux jeunes autant qu'au public... tout cela a formé une bulle musicale exigeante et chaleureuse, où le plaisir de jouer et de se retrouver était palpable.

Une mise en situation professionnelle

Cette master class Talents & Violon'celles s'est déroulée en deux temps : une séance à huis clos, de 13 h à 16 h, puis une séance publique, de 17 h à 20h. « *En répétition, nous avons mis ces jeunes instrumentistes en situation réellement professionnelle* » raconte Pierre Hamel, l'un des deux violons solos de l'Orchestre Colonne. « *Ils sont arrivés somptueusement préparés, déjà dans l'esprit de solistes confirmés, et c'était un plaisir de les accompagner.* » Et d'insister : « *Cette master class est essentielle pour eux, car ils découvrent ou se familiarisent avec de nombreux paramètres : comment se placer par rapport à l'orchestre ou au chef selon l'œuvre ? Jusqu'où aller decrescendo tout en gardant le contrôle sonore ? Quel est l'apport de l'orchestre et sur quoi s'appuyer ? S'ils découvrent tout cela au moment de la performance ou d'une brève répétition d'avant concours, c'est trop tard !* »

Aider des jeunes talents à réussir

Et que dire de la musique elle-même, avec les deux monuments du répertoire que sont le concerto pour violon de Tchaïkovski opus 35 en ré majeur, et le concerto pour violoncelle de Dvorak, dont la fanfare finale a fait trembler les murs de la salle Colonne ! Nos étudiants de talent méritent tout notre soutien pour réussir, d'autant plus en cette période qui reste difficile pour les musiciens.

Un mécénat discret et exigeant

Intéressés par l'art sous toutes ses formes et attentifs au devenir des jeunes générations, Anne et Foucauld de Tinguy s'impliquent depuis plusieurs années au côté de Talents & Violon'celles.

Le soutien à des musiciens fait partie de leur tradition familiale, et c'est tout naturellement qu'ils se sont intéressés à une action concrète pour aider des jeunes talents à percer : la master class. « Nous ne l'aurions pas fait dans n'importe quelles conditions » précise Foucauld de Tinguy. « Nous sommes portés par la qualité de Talents & Violon'celles, par l'engagement de Raphaël Pidoux et de toute l'équipe, et ravis de participer à cette grande aventure collective. »

« Je m'étais préparé en écoutant des enregistrements, pour décortiquer l'œuvre. Lors de la répétition, j'ai compris qu'il fallait que je sois plus attentif au tempo. C'était magnifique de vivre ce moment et de retrouver la sensation de l'orchestre. Sa puissance sonore fait du bien, libéré, le violoncelle peut exprimer sa puissance, ses couleurs... tout est tellement différent de l'accompagnement au piano ! »

Yanis Boudris

« Cette masse sonore qui arrive dans notre dos, c'est très impressionnant. Elle oblige à un son plus plein, plus projeté, à un phrasé différent. J'ai aussi travaillé à relever la tête pour mieux percevoir les départs ou les intentions musicales données par le chef. Je n'oublierai pas ces sensations corporelles ! »

Albéric Boullenois

« J'avais déjà joué en double ou triple concerto, mais jamais comme seul soliste. Et jamais ce Tchaïkovski, qui présente des difficultés techniques très particulières. C'était un moment très fort. L'orchestre nous pousse musicalement, toutes les sensations et les émotions sont décuplées. Cette master class m'a beaucoup apporté au niveau de l'écoute, ce qui va m'aider pour mes concours en 2022. »

Thomas Briant

« C'est une de mes œuvres préférées ! Je me suis rendue compte que ce n'était pas si évident d'avoir 100 % de contrôle de soi, j'y suis parvenue pleinement à la fin du 3e mouvement. À l'avenir, j'insisterai sur ce point dans ma préparation. Je sais que chaque nouvelle expérience me permettra de progresser. C'est pour cela que cette master class est tellement importante : avec l'orchestre, chaque expérience compte vraiment. »

Anny Chen

« Ma première fois avec orchestre, les timbres, les vibrations... c'était envoûtant ! La sensation m'était inconnue. Mon trac s'est vite transformé en adrénaline, d'autant plus que le chef était très à notre écoute. Maintenant, je sais à quoi m'attendre et quel travail je dois fournir. Même si je ne passe un concours que l'année prochaine, cette master class m'aura préparé. »

Elliott Leridon

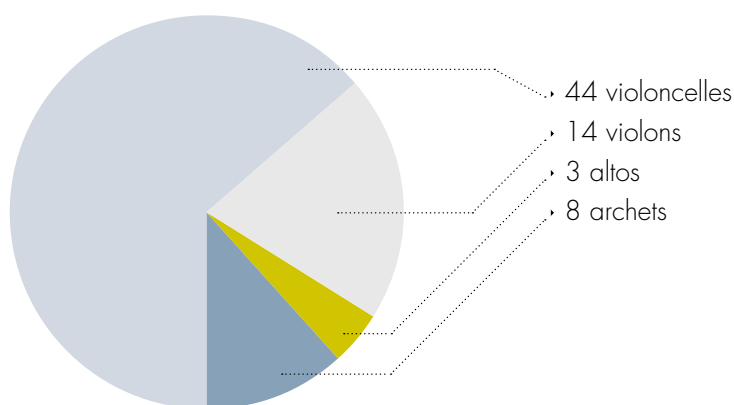
Chiffres à l'appui

En 2021, Talents & Violon'celles a aidé par un prêt...

- › 64 jeunes talents, dont 13 nouveaux bénéficiaires
- › 23 ans en moyenne
- › 96 jeunes soutenus depuis la création de l'association en 2010

Le fonds instrumental de Talents & Violon'celles

(Décompte au 31 décembre 2021)

Origine des instruments

› Prêts de propriétaires privés	38
› Prêts des Caisses d'Épargne régionales	11
› Prêts d'autres institutions et fonds de Talents & Violon'celles	12

La valeur des instruments

› Le moins cher	3 500 €
› Le plus cher	180 000 €
› La valeur moyenne	36 200 €

Talents & Violon'celles a maintenu la dynamique, malgré un virus encore bien présent et impactant en 2021, et a enrichi son fonds instrumental de douze nouveaux instruments, dont quatre réalisés sur commande. Au 31 décembre 2021, il totalise 25 pièces anciennes et 36 pièces de moins de cinquante ans.

Merci à nos nouveaux mécènes, Annick Burger, Bernard Gaudfroy, Virginie Kimpe, Jean Mouillère, Raymond Piganiol, Michel Schouman, et à celles et ceux qui nous ont renouvelé leur confiance.

Lutherie

Objectif violons !

Talents & Violon'celles travaille tous les jours à la diversification de son fonds instrumental. D'abord focalisée sur les violoncelles, l'association s'est ouverte à tous les instruments du quatuor depuis trois ans. Elle veut donc augmenter le nombre de violons et d'altos à prêter. En 2021, elle a accéléré, mais... c'est une évidence : il faut poursuivre, car les violonistes sont nombreux !

Pas moins de sept violons ont enrichi le fonds de Talents & Violon'celles en 2021. Un Ficker de 1779 nous a généreusement été donné par Bernard Gaudfroy. Quatre mécènes privés ont choisi de prêter quatre violons à l'association : parmi eux, un Tonomi de 1738 et un Gand & Bernardel frères de 1869. Deux autres mécènes privés ont choisi de faire fabriquer leur instrument pour le prêter : Jean-Marc Granet-Bouffartigue a passé commande à Sylvain Tournaire d'un violon réceptionné en mai 2021. Michel Schouman a choisi de faire construire un alto, instrument qu'il pratique lui-même, par le jeune luthier Francesco Coquoz (voir encadré).

De plus, Talents & Violon'celles a pu acquérir sur ses fonds propres un violon Vuillaume grâce au soutien de ses mécènes. À ce jour, l'association dispose de 17 violons et altos, mais les violoncelles sont encore les plus nombreux de loin, au nombre de 44.

De nombreuses demandes de violons non satisfaites

Nous sommes très sollicités par les étudiants violonistes, nettement plus nombreux que les violoncellistes et les altistes. Ils sont élèves de l'enseignement supérieur et, pour continuer leur progression et passer les concours internationaux ou commencer leur carrière professionnelle, ils ont impérativement besoin d'instruments de plus haute facture. Un très bon instrument aide à faire la différence dans un univers très concurrentiel.

Comment nous aider ?

On trouve assez facilement sur le marché des violons anciens du XIXe siècle, surtout français, qui présentent un grand intérêt pédagogique et artistique et restent à des prix accessibles pour nos mécènes, de 25 000 € à 50 000 € environ. Ils sont très recherchés à l'étranger et quittent la France en nombre. Les acquérir, c'est aussi contribuer à la préservation du patrimoine national. Les violons et altos modernes, construits par les meilleurs luthiers français, ont quant à eux un coût variant de 17 000 € à 25 000 €.

« Nous souhaitons impliquer plus de mécènes dans l'achat de violons »

« Le besoin est là, les instruments existent ! Nous conseillons les personnes privées ou les entreprises qui désirent investir et passer à l'action avec nous. Nous les aidons à sélectionner des instruments, nous organisons la rencontre avec le jeune talent bénéficiaire, nous gérons le prêt en toute sécurité. C'est à la fois du sur-mesure et du clés en main. »

Jean-Marc Phillips-Varjabedian,
chargé du fonds violons et altos de Talents & Violon'celles

Le 17 mai 2021, Jean-Marc Phillips-Varjabedian essaye le violon « Alma Mater » construit par Sylvain Tournaire pour Jean-Marc Granet-Bouffartigue, qui le prête à l'association. Il est joué depuis par la jeune Marie Piers.

De gauche à droite : François-Xavier Anscutter, président de Talents & Violon'celles ; Jean-Marc Granet-Bouffartigue ; Sylvain Tournaire ; Alain Simon ; Jean-Marc Phillips-Varjabédian, chargé du fonds violons et altos de Talents & Violon'celles.

Alto Robin - Safran 2021

Michel Schouman, mécène enthousiaste

Altiste amateur et passionné de musique depuis son plus jeune âge, Michel Schouman avait très envie de faire travailler un jeune luthier français. « J'ai opté pour la commande d'un alto à Francesco Coquoz, mécénée par ma société Trigone, avec l'objectif de prêter l'instrument pour aider des étudiants. Souvent, faute de moyens, ils jouent sur « des planches » (traduction : des instruments de piètre qualité), alors qu'ils sont extrêmement doués et méritent bien mieux. L'été dernier, j'ai eu le plaisir de jouer notre alto tout neuf... quelle émotion de le faire sonner pour la première fois ! Il ne demande qu'à s'épanouir sous l'archet des jeunes talents qui vont le prendre en main. »

Un violoncelle 7/8^e

coproduit à la Maison Talents & Violon'celles

En résidence à la Maison Talents & Violon'celles, Camille de Tredern et Jean-Louis Prochasson ont uni leur talent pour fabriquer un violoncelle 7/8e selon une méthode inusitée. Un projet accompagné par la Fondation AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique.

C'est une des principales vocations de la « Maison » : accueillir des luthiers ou des archetiers en résidence, pour réaliser un projet précis correspondant aux objectifs de l'association : préservation et valorisation du patrimoine, transmission, soutien à la lutherie et à l'archeterie, excellence, partage. Or ce projet cochant toutes les cases ! Un duo luthier/luthière, le plus âgé transmettant à la plus jeune, un format de violoncelle peu courant, une méthode de fabrication spécifique, et une production qui répond à un vrai besoin de Talents & Violon'celles.

Pourquoi un violoncelle 7/8e ?

Ce type de violoncelle, appelé aussi « short model », est assez peu répandu sur le marché car il a été peu fabriqué historiquement, et encore aujourd'hui. C'est un format intermédiaire entre le 4/4 (ou « entier », qui est le violoncelle standard) et le 3/4 (qui s'apparente à un violoncelle d'enfant). Sa longueur de cordes vibrantes est de 67,5 cm contre 69,5 cm pour un violoncelle entier, ce qui réduit l'écart de doigt et le destine prioritairement aux petites mains. Il est inspiré d'un célèbre modèle conçu par Stradivarius à la fin de sa vie (1726), dit « le comte de Saveuse », qui était de taille comparable.

Le montage « en l'air » : une méthode de fabrication redécouverte

La méthode de fabrication la plus répandue utilise un moule : il permet de former et de mettre en place les éclisses, à plat, afin de former la couronne d'éclisses qui est assemblée au fond dans un second temps (le moule sert aussi de gabarit pour tracer le fond et la table).

Dans la méthode du montage « en l'air », il n'y a pas de moule. On fabrique le fond, on colle dessus les coins et les tasseaux, puis les éclisses. La table est alors tracée, travaillée pour former la voûte et ajustée sur les éclisses.

« Nous avons conçu le violoncelle ensemble et nous sommes répartis le travail au coup par coup, sans nous fixer un cahier des charges précis. Ça s'est très bien passé » souligne Jean-Louis Prochasson, qui a ressuscité une technique qui était en usage dans l'école de lutherie de Brescia au XVIIe siècle, et dont l'usage s'était perdu, du moins en France et en Italie.

Ce qu'en dit Camille de Tredern

« Avec Jean-Louis, on travaille main dans la main, il y a un vrai échange entre nous, une relation d'égal à égale malgré notre différence d'âge et d'expérience. La méthode a quelque chose de vivant qui m'a beaucoup plu. Ici, on a l'impression d'être au centre de quelque chose de dynamique, avec une vraie émulation. Et le lieu est idéal pour échanger avec les musiciens, on dépasse la relation purement mercantile. »

Ce qu'en dit Jean-Louis Prochasson

« C'est important pour moi de travailler avec une luthière qui a déjà du métier, je peux ainsi partager et réellement transmettre. La parité femme/homme compte aussi. Je trouve intéressant de mener ce projet à la Maison T&V : c'est une expérimentation ouverte, les professionnels peuvent venir voir, en discuter, ce qui permet de faire connaître une technique qui resterait plus confidentielle si elle ne franchissait pas les portes de mon atelier. »

Fondation d'entreprise
AG2R LA MONDIALE
pour la vitalité artistique

Le regard de Céline Liard, secrétaire générale de la Fondation AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique

« En 2018 déjà, notre Fondation d'entreprise avait financé la création d'un violoncelle, confiée à Joël Klépál et joué depuis par le jeune Noé Drdak. Nous avons poursuivi... Avec Talents & Violoncelles, nous nous situons dans un domaine d'excellence et d'expertise, en adéquation avec notre positionnement visant à soutenir l'art pour l'art. Ce projet de 7/8e nous a enthousiasmés pour trois raisons : la prégnance de la notion de transmission entre un maître luthier de renom et une jeune professionnelle ; la dimension innovante de la technique de fabrication ; au-delà, le concours à l'enrichissement du parc instrumental de la lutherie française ».

Candidatez, la Maison T&V peut vous accueillir !

Proposez votre projet de lutherie ou d'archeterie. Votre dossier sera examiné par le comité de sélection, constitué de représentants de l'ALADFI et du GLAAF, de la représentante de la Fondation Rémy Cointreau (mécène de l'atelier), et de personnalités reconnues du monde de la lutherie, de l'archeterie et de la musique.

Contact : Elena Esper
deleguee@talentsetvioloncelles.com

Aïlen Briatico, en 1ère année de licence à la Haute école de musique de Genève, essayant le violoncelle 7/8e dont elle va bénéficier.

De l'épicéa pour la table, du saule pour les tasseaux et les coins, de l'érable ondé pour les éclisses et le fond.

Camille de Tredern, s'est formée à l'école Boule puis à l'École nationale de lutherie de Mirecourt dont elle est sortie diplômée en 2014 avec les félicitations du jury. Elle est installée depuis 2019 entre Paris et Les Andelys.

Jean-Louis Prochasson s'est initié à la lutherie classique dans les ateliers de Crémone. Depuis 1989, il se consacre essentiellement à la construction sur commande, en interprétant les plus prestigieux modèles Italiens. Ses violoncelles ont été récompensés dans de multiples concours.

Mécénat privé

Elie et le violon de Mme Weick-Voelckel : la transmission à l'état pur

La vie est faite de rencontres inattendues... Certaines sont plus marquantes que d'autres, et se révèlent particulièrement riches de sens et d'émotion. Comme celle du jeune violoniste Elie Hackel et de Marie-Suzanne Weick-Voelckel, sa mécène.

C'est bientôt la fin de l'année scolaire au CNSMDP et Elie est à la recherche d'un violon mieux adapté à son projet. Son professeur lui conseille d'aller essayer un excellent violon qui vient d'être confié à Talents & Violon'celles par Marie-Suzanne Weick-Voelckel, un Gand Frères de 1859. Elie se précipite : *« Je sentais qu'il n'avait pas été joué depuis quelques temps mais, tout de suite, la qualité du son et la facilité avec laquelle j'arrivais à m'exprimer avec cet instrument ont été évidentes. »* Le prêt lui est accordé et Elie téléphone à sa mécène pour la remercier de son geste si généreux, mais aussi parce qu'il soupçonne des origines alsaciennes communes. En effet, leurs deux familles ont des attaches entre Bischwiller et sa voisine Haguenau, où Elie a commencé ses études musicales.

C'est alors que Mme Weick-Voelckel lui raconte l'histoire de son père Jean Voelckel, élève de Maurice Soudan et Charles Munch à Strasbourg, premier prix de violon en 1932, dont la carrière naissante a été brisée par la guerre. Et l'histoire de son violon, qui lui a été volé, qu'il a retrouvé chez un antiquaire, qu'il a caché chez des personnes de confiance avant d'être expulsé d'Alsace et qu'il a récupéré à la Libération.

Elie est fasciné par ce qui ressemble plus au destin qu'au hasard. L'été suivant, il décide de rendre visite à Mme Weick-Voelckel, qui l'accueille chaleureusement pour quelques jours chez elle, dans la vallée de Munster. Il découvre « des tonnes » de partitions des années 1920, dont une annotée par Eugène Ysaÿe. Elie plonge dans l'histoire : *« Du coup j'ai eu accès au répertoire de Jean Voelckel, ce qui m'a beaucoup appris sur quel violoniste il était, sur la façon dont on concevait l'interprétation à cette époque, c'est tout à fait passionnant et quels moments magnifiques ! »*

« Nous avons vécu ces moments de partage avec très grande joie ! » raconte Mme Weick-Voelckel. *« Entendre résonner le violon de Papa là où il chantait chaque été, quelle expérience émouvante... »* Elle accepte de prêter une grande partie de ses partitions au jeune violoniste qui, de retour à Paris, commence à les déchiffrer et à travailler certaines pièces pour des concours. *« Je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec cet héritage »* poursuit Elie. *« Il nous renseigne sur le répertoire à une époque donnée, avec une tradition de compositeurs-violonistes de la fin du XIXe siècle et du début de XXe siècle qui a été oubliée. »* Elie aimerait retourner en Alsace pour donner un concert... la suite de l'histoire ne demande qu'à être écrite.

Un violoncelle pour contribuer au bien commun

Pourquoi choisir Talents & Violon'celles ? Le mécène privé qui vient d'acquérir un violoncelle d'exception, signé par le luthier parisien Claude Pierray vers 1715-1720, nous retrace son cheminement. Conclusion : pour nous aider, parlez de nous !

Tout a commencé lors d'une conversation avec un ami mélomane qui lui parle spontanément de Talents & Violon'celles. Ce mécène anonyme, déjà investi dans l'action sociale, trouve le concept intéressant. Il accepte de rencontrer les dirigeants de l'association, qui l'invitent à la Maison Talents & Violon'celles. Là, trois jeunes musiciens jouent pour lui, il découvre le métier de luthier dans un atelier proche... et il est conquis. Il nous raconte la suite de l'histoire...

« Au départ, j'envisage de commander un instrument à un luthier. L'idée de le prêter pour aider un jeune à développer son talent me plaît également, je trouve légitime de donner comme j'ai reçu dans ma jeunesse. De plus, je m'appête à acquérir un bien qui va se bonifier avec le temps. Les attraits sont vraiment multiples.

Quelques temps après, François-Xavier Anscutter, président de l'association, me signale plusieurs violoncelles anciens en vente, dont un instrument de grande valeur artistique et patrimoniale. Raphaël Pidoux organise à la Maison une séance d'essai avec Eliott Leridon, violoncelliste soutenu par Talents & Violon'celles, pour lequel un changement d'instrument est souhaitable. Comment ne pas être touché par le jeu d'Eliott et par ces violoncelles, surtout le Pierray qui a acquis des propriétés exceptionnelles en plus de 300 ans ? L'acheter, c'est lui permettre de continuer à vivre et contribuer à la conservation du patrimoine français... Avec mon épouse, nous voilà convaincus.

L'association nous a assistés pour toutes les formalités administratives. Nous avons fêté cette acquisition en invitant toute l'équipe chez nous, Eliott et Raphaël ont joué devant mes quatre enfants, c'est devenu un projet familial ! Nous contribuons au bien commun en réalisant un placement pérenne, c'est assez remarquable. »

Ce violoncelle du maître luthier parisien Claude Pierray, fabriqué aux alentours de 1715-1720, enrichit magnifiquement le fonds instrumental de Talents & Violon'celles. L'association a accompagné le mécène qui l'a acquis, notamment pour valider la qualité de l'instrument et gérer les aspects administratifs, jusqu'aux modalités du prêt et aux assurances, comme pour tout instrument qui lui est confié.

« Ce violoncelle s'est déjà adapté à énormément de styles de jeu. Il est déjà façonné pour produire une infinité de couleurs. Avec lui, je vais pouvoir rechercher plus de nuances, de vibrato, de graves. »

Eliott Leridon, bénéficiaire du violoncelle Pierray

Les jeunes

Alec de Freitas Fukuda

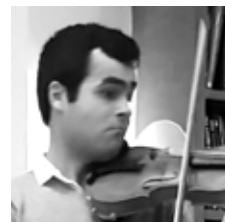
Alix Auclair

Anne-Charlotte Dupas

Apolline Bandinu

Areg Hakobyan

Arthur Saluste-Bridoux

Aurore Alix

Cécile Subirana

Charlotte Forget

David Forest

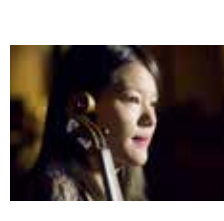
Edern Stevant

Elie Hackel

Elliott Leridon

Elise Liu

Elsa Le Moigne

Emmanuel Acurero

Enora Prats

Gaspar Minguito

Guillaume Wang

Guillem Vega Gonzalez

Hanna Peron

Hugo Pietri

Imane Mahroug

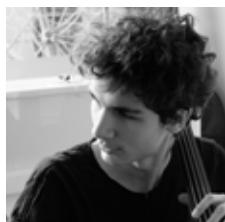
Jeanne Burdin

Julien Goepelt

Léa Cointet

Leo Ispir

Lila Jeunet

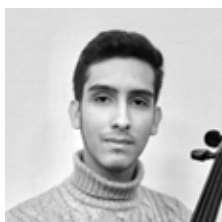

Louise Berger

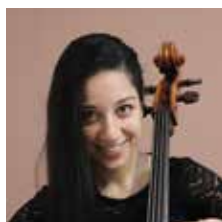

Lucie Gockel

talents 2021

Luis Gonzalez

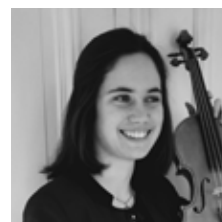
Lynda Talla

Maia Bouchy

Marceau Maréchal

Marie Piers

Marie Ythier

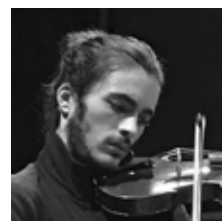
Marion Frère

Marwane Champ

Matthieu Chamblas

Matthieu Perraud

Noé Drdak

Noé Sainlez

Paul Zientara

Pauline Letombe

Pol Delbecq

Rafaël Arreghini

Soni Siecinski

Théo Mazurie

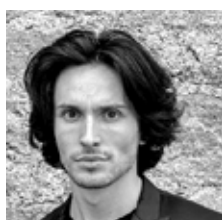
Théophile Dugué

Thibaut Reznicek

Thomas Briant

Tom Almerge Zerillio

Valentin Delafontaine

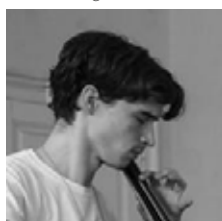
Valentin Jouanny

Valentin Picard

Victoria Triton

Vlad Campean

Merci !

NOS SOUTIENS PRIVÉS 2021-2022

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 & Violoncelles à chaque fois qu'ils en ont l'opportunité.

Autour de nous, c'est une communauté musicale généreuse qui se constitue jour après jour, animée par l'envie d'aider à l'épanouissement de talents.

Propriétaires

d'instruments

> Jacques Bauer
Valérie et Jean-Marie Beutin
Henri Bouillot
Annick Burger
Damien Cléro
Marie Deketelaere-Hanna
Hervé Derrien
Dominique Enel
David Euverte
Claude Foulard
Pénélope Foulquier
Bernard Gaudfroy
Jean-Marc Granet-Bouffartigue
Caroline Harris-Fustier
Bernard Horreaux
Shushanik Karapetyan
Virginie Kimpé
Emmanuel et Delphine Lizée
Jean Mouillère
Mathieu Muglioni
Raymond Piganiol
Famille Prunet-Foch
Famille Rosoor
Patricia Ruf
Delphine Salet-Lizée
Michel Schouman
François Sénillon
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 & Violoncelles 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. Cet engagement se traduit par un soutien à 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 & Violoncelles à la fois financièrement et par l'achat d'instruments et d'archets, participant largement au rayonnement de l'association. Joël Rousseau s'implique personnellement dans la recherche de mécènes et lors des événements Talents & Violoncelles. Il est également le mécène de l'Octuor Talents & Violoncelles, qu'il soutient avec cœur.

La Fondation Rémy Cointreau

La Fondation Rémy Cointreau a pour mission d'accompagner, en France et à l'étranger, des initiatives d'intérêt général pour la valorisation et la transmission de savoir-faire d'excellence. Elle accompagne 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 a pour vocation d'accompagner 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 de jeunes talents.

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 & Violoncelles 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 & Violoncelles.

Talents & Violoncelles 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).

