

Le programme gratuit d'aide aux enfants en difficulté, sociale ou familiale, par l'éducation musicale intensive en formation d'orchestre symphonique et de chœur.

DOSSIER DE PRESSE **2013
2014**

www.elsistema-france.org

« Dès qu'un enfant apprend à jouer d'un instrument, il n'est plus pauvre, il évolue et se dirige vers un niveau professionnel, et deviendra plus tard un véritable citoyen. Il va sans dire que la musique est la meilleure prévention contre tout ce qui peut dégrader la vie d'un enfant. »

José Antonio Abreu,
fondateur d'El Sistema,
Ted Prize en février 2009

Dire que le monde change serait bien faible pour signifier un des moments de son histoire le plus chargé de bruit et de fureur, où l'un après l'autre, continuent de se rompre tous les équilibres fragiles établis après la seconde guerre mondiale.

Dans nos sociétés en pleine mutation, où les valeurs s'étiolent une à une, où des régions, des villes, des quartiers, des écoles s'enfoncent dans la misère, l'exclusion et la délinquance, posons-nous la question de savoir ce qui pourrait bien stopper le processus que nous avons laissé s'installer.

Le type d'éducation que les enfants reçoivent dès leur enfance jusqu'au début de l'âge adulte détermine leur capacité d'intégration dans la société, dans le monde du travail.

Dans cette période d'austérité, nous ne pouvons pas sacrifier la jeunesse au nom d'une économie en récession.

La pratique musicale intensive, orchestrale et chorale, possède les vertus spirituelles, éducatives et sociales nécessaires pour insuffler à nouveau les valeurs auxquelles nous tenons et donner à tous les enfants les outils pour construire un lendemain prometteur.

**Alors, l'orchestre, arme contre l'échec,
l'exclusion et la violence ?**

**L'orchestre, pour que des jeunes en mal d'identité
découvrent le goût de la vie, la fierté de soi
et leur place dans la société ?**

PLUS D'INFO

En annexe : Mot du président

www.elsistema-france.org

www.facebook.com/elsistemafrance

Simon Rattle prenant dans ses bras José-Antonio Abreu

L'HISTOIRE D'EL SISTEMA

OU LA MUSIQUE COMME SYSTÈME SOCIAL

El Sistema est la politique d'éducation musicale la plus audacieuse et la plus efficace jamais inventée dans le monde. Une formidable histoire qui se poursuit là où les oubliés croyaient ne jamais découvrir autre chose que leur propre misère.

Elle a été initiée et développée par **José Antonio Abreu**, économiste et musicien, qui ne supportait plus de voir les gamins des rues laissés pour compte.

L'aventure d'El Sistema a commencé il y a 39 ans, dans un garage de Caracas, avec une douzaine de jeunes enfants de quartiers défavorisés. Une formidable histoire musicale qui se poursuit aujourd'hui dans le monde entier.

À ce jour, au Venezuela, plus de 400 000 jeunes répartis dans 286 centres académiques ont trouvé des repères grâce à El Sistema ; certains sont devenus acteurs ou moteurs des trois cents orchestres symphoniques de jeunes qui essaient dans le pays.

Les meilleurs musiciens de ces orchestres composent l'**Orchestre de jeunes Simon Bolivar** de Caracas dirigé par **Gustavo Dudamel**.

Cet orchestre provoque aujourd'hui, dans le monde entier, une émotion gigantesque tant ses prestations sidèrent tous les publics.

Outre l'incroyable talent de **Gustavo Dudamel**, issu d'El Sistema, passé du trombone au violon, puis à la baguette de chef à 12 ans et qui se révèle comme le plus doué de tous les jeunes chefs de sa génération (il a été nommé à 28 ans à la tête du Philharmonique de Los Angeles en 2009), c'est surtout El Sistema qui rend possible une telle réussite.

Vu le talent et l'enthousiasme des jeunes musiciens, l'exigence de leur apprentissage, l'ampleur du phénomène, il serait très insuffisant et injuste de parler de « bonnes œuvres » ou de « charité ».

Le phénomène s'amplifie grâce au soutien de nombreux chefs d'orchestres prestigieux tels que **Gustavo Dudamel**, **Simon Rattle**, **Claudio Abbado**, président d'honneur d'El Sistema Italia, **Daniel Barenboim**, de nombreux artistes lyriques tels que **Juan Diego Flores**, président d'El Sistema au Pérou ou **Plácido Domingo** pour El Sistema au Mexique, **Teresa Berganza**, **Montserrat Caballé** et de nombreux musiciens internationaux.

Plus de 40 pays développent en ce moment El Sistema dans le monde.

Un conte de fée ? Non !

C'est le résultat d'années de travail et d'engagement d'une poignée de musiciens, soutenus par une volonté politique, relayés par une multitude de passionnés qui ont entraîné avec eux ces jeunes, issus de milieux défavorisés, faisant de l'éducation musicale et de la culture une arme contre l'ignorance.

PLUS D'INFO

www.elsistema-france.org/-Presentation-11-

LES GRANDES FIGURES D'EL SISTEMA

JOSE-ANTONIO ABREU

FONDATEUR D'EL SISTEMA AU VENEZUELA

Né le 7 mai 1939 à Valera au Venezuela, aîné des six enfants d'une famille de lignée musicale, **José Antonio Abreu** avoue que c'est son envie de servir son pays, sa préoccupation de l'inégalité sociale et du malaise engendré par celle-ci, qui l'a encouragé à développer, en 1975, **un système qui consistait à former collectivement les enfants des quartiers défavorisés à la discipline de l'orchestre symphonique.**

D'une foi inébranlable, convaincant, chaleureux, volontaire, ce pianiste a su entreprendre une tâche qui dépasse largement la musique pour sortir les jeunes des milieux défavorisés, en faisant de l'éducation musicale et de la culture une arme contre l'ignorance.

« Pour les enfants avec lesquels nous travaillons, la musique est pratiquement le seul moyen permettant d'obtenir un avenir social digne. La pauvreté signifie la solitude, la tristesse, l'anonymat. Un orchestre est synonyme de joie, motivation, travail en équipe, ambition. »

Les effets sociaux sont au cœur du système : l'orchestre se trouve être un moyen d'éducation d'une efficacité totale. La musique est un outil social au service du plus faible, du plus démuní, et lui offre les moyens d'atteindre les plus belles ambitions et de concrétiser de multiples projets de vie.

Depuis sa création, les pédagogies se sont affinées et adaptées à tous les âges, de la petite enfance aux jeunes adultes pour aboutir à des réalisations artistiques éblouissantes, au plus haut niveau qualitatif.

Chevalier de la Légion d'honneur, José Antonio Abreu a reçu, plus de 60 récompenses dans le monde entier et a été nommé éducateur de l'année 2012 par Musical America.

GUSTAVO DUDAMEL

UN CHEF CHARISMATIQUE

Gustavo Dudamel est un chef d'orchestre incroyablement charismatique et talentueux, qui ne se réfugie pas dans l'effet facile mais effectue un travail de fond et d'excellence, dans le respect des partitions : ce n'est pas un hasard si, à 28 ans, il est choisi par **l'Orchestre philharmonique de Los Angeles** pour succéder à **Esa-Pekka Salonen**. Un membre de l'Orchestre philharmonique de Radio France, dont les musiciens se sont joints aux jeunes du **Simon Bolívar Youth Orchestra** pour un concert le 23 octobre 2009, déclarait à l'issue d'une répétition : *« Avec un chef comme ça, je sais pourquoi j'ai choisi ce métier ».*

Initié à la musique dès son plus jeune âge par le Sistema, il déchiffre à six ans la partition de la Cinquième symphonie de Beethoven et dirige un orchestre imaginaire devant ses parents. À 10 ans, il apprend le violon.

Élève de Rodolfo Saglimbeni et de José Antonio Abreu, il remporte le concours de direction d'orchestre « Gustav Mahler » en 2004, puis reçoit les conseils de **Claudio Abbado, Daniel Barenboim et Simon Rattle**. Depuis 1999, il dirige aussi le **Simon Bolívar Youth Orchestra**.

La réussite internationale de Gustavo Dudamel reste un cas unique, et le Simon Bolívar Youth Orchestra est la vitrine d'excellence de ce dispositif qui développe, pour tous les enfants défavorisés du Venezuela, le goût du beau et le sens du collectif.

Gustavo Dudamel a été nommé musicien de l'année 2012 par Musical America.

PLUS D'INFO

www.elsistema-france.org/Jose-Antonio-Abreu-62

En annexe : liste des prix reçus

PLUS D'INFO

www.elsistema-france.org/Gustavo-Dudamel

www.gustavodudamel.com

«Un orchestre symphonique est la plus belle métaphore de la société que je connaisse»

*Riccardo Muti
Directeur de l'orchestre symphonique de Chicago*

Dans son essence, l'orchestre et le chœur sont bien plus que des structures artistiques : ce sont des exemples et des écoles de vie sociale, parce que chanter et jouer ensemble signifie «co-exister» intimement en tendant vers la perfection et l'excellence, en suivant une discipline stricte d'organisation et de coordination et en cherchant une interdépendance harmonique de voix et d'instruments.

Ainsi les enfants et les jeunes construisent un esprit de solidarité et de fraternité, développant leur estime de soi et leur sensibilité, grâce aux valeurs morales et esthétiques véhiculées par la musique.

C'est pourquoi la pratique musicale est un outil et un atout majeur dans la construction et l'enrichissement de la jeunesse.

EL SISTEMA-FRANCE

UNE POLITIQUE SOCIALE AUDACIEUSE D'ÉDUCATION PAR LA MUSIQUE CLASSIQUE

El Sistema-France propose un programme gratuit d'aide aux enfants en difficulté, sociale ou familiale, par l'éducation musicale intensive en formation d'orchestre symphonique et de chœur.

UN DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET MUSICAL UNIQUE

El Sistema-France applique des programmes d'enseignement musical :

- basés sur une pratique musicale intensive : minimum 10 heures d'enseignement par semaine,
- en formation d'orchestre symphonique et de chœur
- utilisant le répertoire classique,
- s'adressant prioritairement aux enfants en difficulté.

Le tout dans une pédagogie vivante et motivante.

L'effet du Sistema se ressent dans trois sphères fondamentales : personnelle, familiale et sociale.

Il permet le **développement de l'estime de soi et de la confiance en soi.**

Il s'inscrit dans une **dynamique constructive et ascendante** dans la famille.

Il conforte l'**affirmation de la citoyenneté.**

Il s'agit d'une profonde transformation culturelle pour toute la société française sans distinction qui met l'accent sur les groupes sociaux vulnérables et en danger. L'objectif est ambitieux : offrir une alternative à l'échec, à la délinquance et à la désespérance grâce à la musique.

OBJECTIFS

- ➔ Intégrer les enfants dès 3 ans dans une pratique orchestrale et chorale intensive à long terme.
- ➔ S'implanter dans les villes et les quartiers pour promouvoir le développement de chœurs et d'orchestres symphoniques de jeunes prioritairement, mais aussi d'adultes.
- ➔ Former les équipes de musiciens enseignants à partir de l'équipe de formateurs titulaires, pour les futures écoles en s'appuyant sur les méthodes pédagogiques du Sistema vénézuélien.

PLUS D'INFO

www.elsistema-france.org/-Principe-

EL SiSTEMA-FRANCE PLAN 2013-2018

● ORCHESTRES EN PROJET

Marseille, Nîmes, Nice, Aix les Bains, Martinique, Montbéliard

● ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS POUR SENSIBILISER ET LEVER DES FONDS

- Journées El Sistema en association avec les orchestres nationaux partenaires
- Organisation de tournées d'orchestres symphoniques d'enfants et de jeunes du Venezuela
- Organisation en France des Rencontres mondiales El Sistema : Présentation, Rencontres et Concours d'orchestres symphoniques d'enfants et de jeunes (saison 2015/2016).

● ORCHESTRE PILOTE À GORGES

Ensemble scolaire Notre-Dame du Bon Accueil d'Apprentis d'Auteuil à Gorges (Loire-Atlantique)

Élèves bénéficiant du programme d'aide El Sistema-France

L'esprit du Sistema + deux personnes profondément optimistes +
une équipe passionnée + une rencontre avec les Apprentis d'Auteuil
+ une école intéressée + une cinquantaine d'enfants en internat +
une équipe d'enseignants et d'éducateurs motivés + des partenaires
enthousiastes + un directeur musical/chef d'orchestre vénézuelien =
naissance le 8 octobre 2013 du premier orchestre symphonique
d'enfants El Sistema-France

EL SISTEMA-FRANCE - ORCHESTRE PILOTE

LA NAISSANCE DU PREMIER ORCHESTRE EL SISTEMA-FRANCE

C'est en 2010 que débute le programme de l'association El Sistema-France afin de répondre à l'appel lancé par José Antonio Abreu. Jour après jour, l'équipe bénévole d'El Sistema-France se mobilise et construit un réseau de contacts pour mettre en place une expérience pilote. C'est en novembre 2012 à l'école Notre-Dame du Bon Accueil d'Apprentis d'Auteuil à Gorges que l'association se pose et développe son programme gratuit d'aide sociale destiné aux enfants et aux jeunes en difficulté. L'orchestre pilote se forme. Le 8 octobre 2013, une cinquantaine d'enfants sans aucune connaissance musicale classique a pris place face à Maestro Alcides Maestre Blanco, le directeur musical et

pédagogue national d'El Sistema France. L'apprentissage sous toutes ses formes peut commencer : se familiariser avec l'organisation de l'orchestre, la discipline, l'écoute, la rigueur, découvrir le solfège, le rythme, les instruments et commencer à produire les premiers sons. Dès le mois de décembre, les effets du Sistema se font sentir sur le comportement des enfants. Parallèlement, l'équipe d'El Sistema-France parvient à nouer des partenariats d'exception pour fournir et entretenir les instruments et soutenir financièrement le projet. Grâce au soutien de L'ONPL et de l'Ensemble vocal de Nantes, 14 musiciens enseignants et 1 chef de chœur sont engagés.

Février 2014 : L'orchestre est en marche !

Une partie de l'orchestre symphonique de Gorges

OBJECTIFS

Depuis la rentrée scolaire 2013, développer le programme d'aide sociale par la musique classique, orchestrale et chorale, destiné aux enfants en difficulté accueillis en primaire dans l'établissement Notre-Dame du Bon Accueil d'Apprentis d'Auteuil à Gorges (44).

Le projet vise un triple objectif :

- Guider les enfants pour apprendre le travail en commun, la discipline et la solidarité.
- Les intégrer à une pratique orchestrale et chorale intensive à long terme.
- S'implanter dans les villes et les quartiers afin de promouvoir le développement d'orchestres symphoniques de jeunes.

PUBLIC CONCERNÉ

2013/2014 : 50 enfants (CE2, CM1, CM2)
puis chaque année, 25 enfants de plus jusqu'à 220.

CONTEXTE

La mission générale de l'établissement Notre-Dame du Bon Accueil d'Apprentis d'Auteuil à Gorges est d'accueillir, socialiser et redonner confiance à des élèves en échec scolaire. Le travail en commun, la discipline et la solidarité inhérents au projet d'orchestre symphonique permettent aux jeunes bénéficiaires d'enrichir les compétences psychosociales qui leur font tellement défaut en déclinant la pratique artistique sous de multiples aspects.

MOYENS HUMAINS, MATÉRIELS ET TECHNIQUES

- 1 directeur musical national
- 14 professeurs musiciens salariés : 8 musiciens professionnels de l'Orchestre National des Pays de la Loire et 6 assistants musiciens,
- 1 chef de Maîtrise,
- 3 professeurs et 6 éducateurs de l'équipe éducative de l'école mobilisés sur le projet et participant aux activités musicales,
- la mise à disposition de salles de répétition par pupitre et d'une grande salle de répétition de 150 places.

El Sistema-France accompagne les bénéficiaires dans la recherche de partenaires financeurs. Les frais de fonctionnement de l'orchestre symphonique sont pris en charge par l'association (salaires direction, professeurs, assistants, entretien, supports pédagogiques, déplacement, etc.).

EL SISTEMA-FRANCE - ORCHESTRE PILOTE

Les élèves en formation d'orchestre

LA MÉTHODE

El Sistema est un modèle éprouvé qui démontre comment un programme musical peut créer de grands musiciens et changer la vie de centaines de milliers d'enfants démunis au sein d'un pays. Cette méthode met l'accent sur la participation intensive dès le tout début, sur l'apprentissage en groupe, sur l'enseignement mutuel, sur un engagement pris à garder ensemble la joie d'apprendre en s'amusant et sur l'omniprésence de la musique. La méthode est souvent qualifiée ainsi : « *d'abord la passion et ensuite le perfectionnement* ». La formation repose essentiellement sur le travail en groupe, en chœur et en orchestre. El Sistema-France offre aux jeunes et aux enfants la possibilité d'un travail en groupe créatif, en leur procurant un instrument - dont ils ont la responsabilité - et des cours de musique (chant, instrument, rythme et formation musicale).

→ L'Apprentissage

Par le moyen du chant choral, de l'étude et de la mise en pratique du langage musical, ils apprennent rapidement à maîtriser le rythme, l'harmonie et l'attitude nécessaire à une bonne pratique. À 7 ans, tous les élèves reçoivent leur premier violon ou instrument à vent. Les enfants peuvent changer d'instrument après réflexion, mais la persévérance est encouragée afin de favoriser une progression régulière de la pratique instrumentale et orchestrale.

→ L'Enseignement

L'enseignement débute par le chant et la pratique de l'instrument ; il s'agit souvent de se concentrer sur une seule note au sein d'un groupe afin de développer l'écoute de la qualité du son. Il existe 4 niveaux de pratique pour chaque session, toute la semaine : le travail par groupe d'instrument, l'étude du langage musical, le chœur et l'orchestre. Les élèves ont le même professeur pendant le travail par groupe et l'étude du langage musical, qui sera aussi leur encadrant de référence pour les pratiques chorale et orchestrale, ce qui permettra une progression plus rapide, une correction des mauvaises habitudes et un renforcement des bonnes habitudes. Ce mode d'enseignement renforce la cohésion du groupe et son unité, et favorise l'écoute mutuelle.

→ Jouer en public

Les élèves jouent en public le plus souvent possible afin que cela devienne naturel pour eux et permette de diminuer la pression des grandes représentations.

Chacun assiste aux prestations des autres afin d'être inspiré par les progrès réalisés. Dès le plus jeune âge, les élèves participent aux divers orchestres qui existent au sein du système. Pour les besoins des concerts, les enfants pourront être amenés à répéter les samedi et dimanche pour les représentations en public.

→ L'Environnement

El Sistema s'attache d'abord à créer un havre de tranquillité, de sécurité, de joie et d'amusement qui permet pour chaque enfant la reconstruction de l'estime de soi et le développement du sens des valeurs. La discipline est détendue mais doit être respectée.

La présence et l'assiduité des enfants n'est pas un problème : ils veulent être là avec leurs camarades et leurs professeurs. Un travail assidu et un véritable résultat sont essentiels au succès du Sistema. Il ne faut cependant jamais perdre de vue la notion d'amusement.

→ Les Enseignants

Ce sont des musiciens formés à la pratique orchestrale et formés aux méthodes du Sistema par les responsables pédagogiques de l'association El Sistema-France. Ils comprennent la mission sociale et musicale du programme et s'intéressent autant au jeune citoyen qu'au futur musicien. Ils sont capables de fournir une attention particulière à chaque enfant dans le cadre des activités collectives.

EL SISTEMA-FRANCE - ORCHESTRE PILOTE

→ Le Répertoire

Le répertoire musical sur lequel s'appuie la formation El Sistema-france est identique dans son principe à celui du Sistema vénézuélien : il s'agit d'un répertoire exigeant et dense, permettant une acquisition rapide des connaissances, s'articulant autour des œuvres symphoniques classiques pour la pratique orchestrale et du répertoire choral classique et populaire pour la pratique chorale. Ces pièces sont travaillées tout au long de l'apprentissage de l'élève au sein du système. Comme le souligne **Gustavo Dudamel** : « *Nous vivons toute notre vie avec ces œuvres. Lorsque nous jouons la 5ème de Beethoven, c'est ce qu'il y a de plus important au monde à ce moment là* ».

→ Le Travail avec les parents

El Sistema consacre un temps considérable à travailler avec les parents des élèves. Lorsque l'enfant commence à jouer d'un instrument, les professeurs éduquent les parents sur la meilleure manière d'apporter du soutien à la maison et de l'encourager.

LA STRUCTURE

Le dispositif El Sistema-France se déploie en temps périscolaire, soit sur des horaires aménagés, soit après le temps scolaire, avec un minimum de 2 h par jour soit 10 h par semaine et par élève.

Les formateurs qualifiés, maîtrisant la méthode El Sistema, interviennent sur différents groupes et sur plusieurs disciplines. L'équipe d'enseignants de l'école est la bienvenue en soutien dans cette équipe et sera formée progressivement à l'ensemble des disciplines proposées.

Les formateurs, pluri-disciplinaires, sont d'abord dédiés chacun à une pratique instrumentale spécifique et participent, en plus de l'enseignement instrumental, aux périodes d'intonation/chœur et d'orchestre.

ZOOM SUR ALCIDES MAESTRE BLANCO

Musicien, chef d'orchestre, pédagogue et fondateur de plusieurs orchestres d'enfants et de jeunes, il est ce qu'on appelle un pur produit du Sistema. Il débute très jeune l'étude du violon à Güiria, sa ville natale située à 14h en bus de Caracas. Il se dirige ensuite vers la direction d'orchestre et suit des cours de perfectionnement en Espagne, en France et en Angleterre.

Il fonde l'Orchestre de Jeunes de Carúpano, l'Orchestre de chambre Antonio Vivaldi, et prend le poste de directeur exécutif et musical

Alcides Maestro Blanco (au centre) et l'équipe pédagogique de l'école

de l'Orchestre de Sucre. Il devient finalement instructeur national d'orchestre de la Fondation Musicale Simon Bolivar* et est envoyé dans tout le Vénézuéla pour y diffuser un enseignement approfondi.

Il est aussi avocat et a été conseil juridique de l'Orchestre Antonio Vivaldi et de l'Orchestre de Paria. Outre sa formation de musicien chef d'orchestre, il obtient en

2002 un master en économie et relations internationales à l'université autonome de Madrid, en 2010, un Master 2 recherche en droit et politiques de développement et rédige un mémoire sur *la musique comme capital social* et en 2011 un master 2 en Diplomatie et négociation stratégique et prépare actuellement un doctorat en Diplomatie Culturelle à Paris Sud 11.

L'ASSOCIATION

L'association **El Sistema-France**, créée en 2010, est un outil d'intérêt général qui soutient des propositions artistiques installant une politique éducative et culturelle égalitaire, sociale et digne.

En s'appuyant sur la réussite du Sistema au Venezuela et dans le monde entier, **El Sistema-France** souhaite reproduire le modèle créé par José Antonio Abreu. L'association veut développer, à l'échelle nationale, un programme d'aide sociale par la pratique musicale intensive, entièrement gratuit, en formant des orchestres symphoniques et des chœurs d'enfants et de jeunes de haut niveau. Ce programme s'adresse à tous les enfants à partir de l'âge de 3 ans.

L'association **El Sistema-France** souhaite lever des fonds publics et privés auprès des collectivités, entrepreneurs, fondations, et recevoir des dons de particuliers. Elle se donne pour mission de rechercher des partenaires, d'organiser des événements.

L'association **El Sistema-France** fédère un réseau de création d'orchestres et de chœurs d'enfants et de jeunes appliquant le programme du Sistema, apporte une assistance technique et de coordination. Elle accompagne les projets sélectionnés, grâce aux fonds récoltés par le biais de son **fonds de dotation***

L'association **El Sistema-France** a pour objectif de mettre en place une structure pérenne avec une équipe de permanents salariés et d'experts bénévoles par région.

**« Un fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d'intérêt général.»*

(cf. article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, J.O. du 5 août 2008)

L'ORGANISATION EL SISTEMA-FRANCE

PRÉSIDENT

Jean-Gabriel MAHÉO, fondateur

DIRECTRICE

Pascale MACHERET, fondatrice

TRÉSORIER

Georges CARREAU

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE STRATÉGIE

Jean DE SAINT GUILHEM

ADMINISTRATEUR

Matthieu FONTANA

DIRECTION MUSICALE ET PÉDAGOGIQUE

Alcides MAESTRE BLANCO

PRODUCTION, MÉCÉNAT ET COMMUNICATION

Catherine MAHÉO

DIRECTEUR DES ÉVÉNEMENTS

Claude TISSIER

RELATIONS INSTITUTIONNELLES, INTERNATIONALES ET PRESSE

Emmanuelle RAMOND

CONCEPTION ET CRÉATION GRAPHIQUE

Anne-Julie MAHÉO

PLUS D'INFO

www.elsistema-france.org/-Objectifs-

www.elsistema-france.org/-L-equipe-29-

En annexe : CV de chacun

SOUTIENS

PRÉSIDENT D'HONNEUR 2014

MIKHAÏL RUDY

«La Beauté sauvera le monde», écrivait Dostoïevsky.

Je suis un enfant d'une pauvre banlieue ouvrière en URSS, qui a vécu dans des conditions très précaires. C'est la musique qui m'a tout donné.

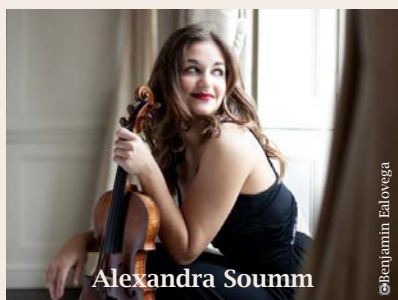
Je rêve de pouvoir partager et transmettre mon expérience à des enfants que la vie n'a pas aidés.

El Sistema a brillamment rempli la magnifique tâche de faire des enfants défavorisés les acteurs de la création de la beauté et leur a ainsi offert une vie bien plus accomplie.

Je suis très heureux de m'associer à El Sistema-France pour les accompagner et tiendrai mon rôle de Président d'honneur avec enthousiasme !

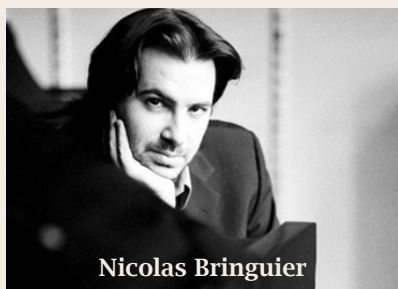
En annexe : CV complet

PARRAINS ET MARRAINES

Alexandra Soumm

© Benjamin Falovega

Nicolas Bringuier

Thomas Leleu

Tarcisio Barreto

PARTENAIRES

Paris Opéra Awards

ENSEMBLE VOCAL de NANTES

Jeunes Talents

PLUS D'INFO

En annexe : Notes d'intention, CV de chacun

FINANCEMENT DES PROGRAMMES

L'association El Sistema-France est financée par des fonds publics et privés provenant des institutions publiques, du mécénat d'entreprises, de fondations, de dons particuliers et par l'organisation d'événements.

La démarche des donateurs dépasse la logique du don pour devenir un véritable investissement avec un retour social et non financier.

Les donateurs deviennent les partenaires d'El Sistema-France et s'engagent à nos côtés pour obtenir des résultats tangibles et mesurables dans ces domaines.

➔ S'ENGAGER AUX CÔTÉS D'EL SISTEMA FRANCE, C'EST DEVENIR :

Dons financiers

- **Partenaires Premium** : Ils font un apport à l'association El Sistema-France sur 3 ans minimum.. Les donateurs Premium seront les partenaires privilégiés de tous les programmes et événements organisé par l'association El Sistema-France .
- **Partenaires Gold ou Silver** (suivant le montant des apports) : Ils font un apport annuel à l'association El Sistema-France.
- **Partenaires Events** : Ils organisent les événements d'entreprises ou autres dont les profits seront reversés à l'association El Sistema-France.

Dons d'autres natures

- **Partenaires Media** : Ils apportent l'espace publicitaire et rédactionnel pour aider à la communication de l'association.
- **Partenaires Expertise et compétences** : Ils apportent leur compétences et/ou leur matériel et aident l'association à se développer de manière optimale.
- **Partenaires particuliers** : Ils font un versement (en une seule fois ou versé mensuellement) d'un minimum à leur discrétion.

N.B. : Les dons ouvrent à des avantages fiscaux.

EL SISTEMA-FRANCE GARANTIT À SES PARTENAIRES :

- Une sélection rigoureuse des projets qui prendra en compte la qualité de leur mission éducative et sociale mais également le dynamisme de leur équipe.
- Un accompagnement des projets à caractère éducatif et social afin de les mener à maturité.
- L'organisation constante des levées de fonds sur toute France et l'Europe pour aider toujours plus de bénéficiaires.
- Un rapport régulier sur l'utilisation des fonds confiés et sur les résultats observés au sein des structures créées ou sélectionnées par l'association El Sistema-France.

PLUS D'INFO

www.elsistema-france.org/-S-engager-a-nos-cotes-

www.elsistema-france.org/-Faire-un-don-

www.elsistema-france.org/-Donner-un-instrument-

ANNEXES

- MOT DU PRÉSIDENT
- ÉQUIPE
- PRÉSIDENT D'HONNEUR
- PARRAINS ET MARRAINES
- PARTENAIRES
- PRIX REÇUS PAR J.A. ABREU
- LIENS UTILES

MOT DU PRÉSIDENT

Tout d'abord, permettez-moi de citer un extrait de l'intervention de **José Antonio Abreu**, fondateur d'El Sistema, au Ted Prize en février 2009 :

L'immense monde spirituel que produit la musique, et qui existe déjà en elle-même, finit par triompher de la pauvreté matérielle. Dès qu'un enfant apprend à jouer d'un instrument, il n'est plus pauvre, il évolue et se dirige vers un niveau professionnel, et deviendra plus tard un véritable citoyen. Il va sans dire que la musique est la meilleure prévention contre tout ce qui peut dégrader la vie d'un enfant.

El Sistema est le système national d'orchestres et de chœurs créé par **José Antonio Abreu** en 1975, qui rassemble aujourd'hui près de 400 000 jeunes Vénézuéliens dans tout le pays. Destiné à répondre aux défis culturels et sociaux qu'affrontait, et qu'affronte encore, le Venezuela, El Sistema a fait la preuve qu'un projet culturel national intensif et exigeant peut changer la jeunesse d'un pays et, partant, le pays lui-même. S'adressant tout d'abord aux enfants des quartiers défavorisés des grandes villes, il s'étend aujourd'hui partout dans le monde où apparaît la nécessité d'une renaissance sociale, d'une reconquête de la dignité humaine contre la pauvreté, l'ignorance, le crime.

En France, notre jeunesse fait face à des défis similaires dont on mesure l'ampleur chaque jour dans la presse, dans nos foyers, nos quartiers, nos villes. Manque-t-on d'outils, de structures, de budgets pour répondre à ces défis ? Non. Ce qui manque, c'est, d'une certaine manière, l'espérance dans la nature humaine ; c'est la mesure des véritables capacités de notre jeunesse ; c'est l'ambition de promouvoir la créativité latente de la génération de demain en lui offrant les meilleurs outils culturels et sociaux inventés par l'humanité.

La musique classique, en tant qu'expression universelle de l'esprit humain, offre à tous l'intuition de la beauté, de la bonté et de la justice. Dans les orchestres

et les chœurs, les enfants et les jeunes découvrent intuitivement ces principes et apprennent le travail en commun, le service de l'autre, l'harmonie du travail en vue d'un même objectif, la joie dans l'effort, l'enthousiasme et l'altruisme.

Le Sistema a montré la réalité de cela ; il est reproduit actuellement dans plus de 40 nations à des degrés divers.

Quand, en 2009, Pascale Macheret et moi-même avons décidé de répondre à l'exemple donné par **José Antonio Abreu**, nous avons d'abord regardé ce qui se passait chez nous, et nous avons constaté qu'il y manquait, contrairement aux pratiques sportives, un outil de pratique artistique collectif, intensif et exigeant.

Dans le domaine de la pratique musicale, orchestrale et chorale, il y a eu des expériences qui ont, malgré leurs limites, montré l'efficacité cognitive, culturelle et sociale des orchestres et des chœurs de jeunes.

Malgré l'exemple impressionnant du Sistema vénézuélien, personne n'avait pensé à le reproduire en France. C'est pourquoi nous avons décidé de créer l'association El Sistema-France, en nous donnant comme but de fonder un réseau national d'orchestres et de chœurs d'enfants et de jeunes dans lesquels ils pourront s'épanouir et se développer, prendre ainsi leur place dans la société de demain de la meilleure manière possible et participer au perfectionnement de notre pays.

Jean-Gabriel Mahéo

Président de l'association El Sistema-France

FONDATEURS

PRÉSIDENT

Jean-Gabriel MAHÉO

Atypique, autodidacte, enthousiaste.

Lorsqu'il lui fut demandé de rédiger sa « bio », Jean-Gabriel fut bien embêté : il s'est séparé assez tôt de l'éducation nationale, a exercé plusieurs années dans les métiers techniques du spectacle vivant, puis a rejoint un think-tank international soucieux de justice et de progrès, puis enfin est devenu technicien de la métallurgie, et aussi ténor amateur. Comment y voir un rapport avec El Sistema France ? Il y en a un pourtant...

Car pour Jean-Gabriel, il est évident depuis tout petit qu'il y a en toute chose un potentiel de perfectionnement, et que ce perfectionnement trouve ses lois dans le principe de l'Harmonie. Il est donc allé chercher les livres des grands optimistes de l'histoire, les créateurs de renaissance, les bâtisseurs de nations, et a fait connaissance avec eux. Il veut comprendre comment rendre le monde meilleur. Jean-Gabriel est un optimiste radical.

C'est pourquoi l'exemple du Sistema vénézuélien l'a si fortement impressionné, tant dans ses dimensions artistique que sociale, culturelle et politique, et qu'il a décidé en 2009, avec Pascale Macheret, de créer en France, d'une manière ou d'une autre, le même outil pour la jeunesse : El Sistema-France.

Rien de moins, rien de plus...

DIRECTRICE

Pascale MACHERET

Fille d'antiquaire ébéniste d'art, quasiment élevée dans l'atelier d'ébénisterie-marqueterie, Pascale Macheret a eu très tôt le goût du beau travail, du bel effort, du beau projet. C'est ainsi qu'elle passe par l'école du Louvre pour suivre des études d'histoire de l'art. Du monde industriel à l'engagement associatif, en passant par la création d'une maison d'édition spécialisée dans l'épistémologie et par l'ONG Reporters Sans Frontières, c'est en 2009, après avoir vu sur la chaîne Arte un documentaire allemand sur le Sistema vénézuélien, programme d'aide sociale par l'apprentissage de la musique classique, orchestrale et chorale, destiné aux enfants en difficulté, qu'elle décide de faire de l'idée du Sistema un projet pour la France.

D'opportunités en rencontres, Pascale rassemble autour d'elle les personnes qui partagent son rêve et crée en 2010, avec Jean-Gabriel Mahéo, le projet El Sistema-France. Elle travaille depuis à lui donner les moyens de son ambition.

ÉQUIPE

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE STRATÉGIE

Jean DE SAINT GUILHEM

Jean de Saint Guilhem mène depuis vingt cinq ans une double carrière de musicien et de haut fonctionnaire. En 1984, il termine son troisième cycle de piano au Conservatoire Royal de musique de Bruxelles, où il avait obtenu son premier prix en 1981 ; et en 1987 il sort de l'ENA (promotion F. Braudel). A partir de là, il alternera des périodes d'intense activité administrative dans des domaines centrés sur la Culture et son activité de musicien : conseiller pour la Culture du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin (après avoir été pendant deux ans directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la Réforme de l'Etat), directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles de 2006 à 2008, chargé de diverses missions sur l'enseignement supérieur des arts et des questions générales de diffusion.

Il est actuellement Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

En tant que pianiste, Jean de Saint Guilhem a donné en soliste plus d'une centaine de concerts, à Paris, en région, en Europe et Amérique latine. Il accompagne de nombreux chanteurs (Katalin Karolyi, Teresa Stepien, Jean Marc Salzmann notamment), des chœurs (solistes de Versailles, Les Harmoniques), d'autres solistes (Dominique de Williencourt). Son répertoire s'étend de Bach à Ligeti.

Il a aussi créé deux spectacles : *Les Oiseaux*, à la Péniche Opéra en 1989, avec Ph Beaussant et *Autour de Clara Schumann* créé en 2003 au mois Molière à Versailles.

DIRECTION PÉDAGOGIQUE ET MUSICALE

Alcides MAESTRE BLANCO

Musicien, chef d'orchestre, pédagogue et fondateur de plusieurs orchestres d'enfants et de jeunes, il est ce qu'on appelle un pur produit du Sistema, où il a débuté très jeune l'étude du violon à Güiria, sa ville natale. Il se dirigera ensuite vers la direction d'orchestre et suivra des cours de perfectionnement en Espagne, en France et en Angleterre. Il fonde l'Orchestre de Jeunes de Carúpano, l'Orchestre de chambre Antonio Vivaldi, et prend le poste de directeur exécutif et musical de l'Orchestre de Sucre. Il deviendra finalement instructeur national d'orchestre et sera envoyé dans tout le Vénézuéla pour y diffuser un enseignement approfondi. Il est aussi avocat et il a été conseil juridique de l'Orchestre Antonio Vivaldi et de l'Orchestre de Paria.

ÉQUIPE - SUITE

PRODUCTION, MÉCÉNAT ET COMMUNICATION

Catherine MAHÉO

15 ans de direction de salle à Paris et en province, des spectacles nommés 21 fois aux « Molière », et 2 fois aux Globes de cristal, la création de plusieurs festivals, productrice pour la télévision (meilleure émission musicale à la télévision), elle a développé depuis 2006 une activité de consultante en communication et en management culturel, de production déléguée et d'organisation de tournées. Plus de 40 productions dont, à La télévision, *L'hymne à la Môme Piaf* - France 2, *Blessures de Femmes* - Canal +, *J'ai rêvé d'un autre monde* - France 2, *La Nuit Gainsbourg* - France 2, et, au théâtre : *Avenue Q* adaptée par Bruno Gaccio de Canal +, *Je m'voyais déjà* de Charles Aznavour et Laurent Ruquier, *Les Hommes Viennent de Mars, les Femmes viennent de Venus* de Paul Dewandre, *Les Monologues du Vagin* d'Eve Ensler, *Imagine Toi* de et avec Julien Cottereau, *Fabrice Luchini dit* avec Fabrice Luchini.

Catherine Mahéo a également toujours mis ses compétences professionnelles aux profits d'organisations ou d'associations à vocation sociale. Le programme El Sistema est, pour elle, comme une évidence.

« *L'action est le meilleur moyen d'encourager les autres à aider* » Pablo Casals.

ADMINISTRATEUR

Matthieu Fontana

Matthieu Fontana débute très tôt la musique et, après l'apprentissage des percussions, il s'oriente vers l'étude du violoncelle et est remarqué pour ses qualités de musicien chambriste.

Diplômé en violoncelle et musique de chambre au CNR de Boulogne-Billancourt, il découvre alors la pensée de Sergiu Celibidache et essaye d'en réaliser certains principes en musique de chambre. C'est à cette époque qu'il fonde le quatuor Ebène, étudiant avec le quatuor Ysaÿe, Eberhart Feldz à Berlin, remportant de nombreux prix et concours internationaux durant cinq années.

Des rencontres avec David Simpson lui font découvrir une autre esthétique sonore. Remarqué par Anner Bylsma pour son interprétation de Bach, il débute un travail régulier auprès de ce dernier et décide de contribuer à la recherche musicale basée sur l'apprentissage des techniques anciennes : gestion du temps et de l'espace musical, symbolique de la trame harmonique, étude des timbres et utilisation de différents tempéraments.

Il joue en soliste, en musique de chambre et en orchestre avec divers artistes : Christophe Rousset, Martin Gester, Lucy van Dael, Patrick Bismuth, Helga Schauerte, Jean-Christophe Spinosi, Nathalie Dessay, Patrick Cohen et Kazuko Hiyama (piano-forte); dans de nombreux pays : États-Unis (New York-Carnegie Hall, Washington), Autriche (Wiener Konzerthaus), Luxembourg, Espagne (Madrid, Barcelone, Bilbao, Valladolid), Allemagne (Berlin, Munich), Luxembourg, Roumanie (Miercurea-Ciuc), Belgique (Bruxelles-Théâtre royal de la monnaie), Suisse, France ...

Il participe en tant que continuiste et violoncelle solo à quelques enregistrements de l'ensemble Matheus chez Naïve (continuo au côté de Philippe Jaroussky pour le Nisi Dominus de Vivaldi). Il participe également à l'enregistrement d'un CD Massenet très remarqué par la critique musicale, avec la soprano Sabine Revault d'Allonnes et le pianiste Samuel Jean pour le label Timpani. En 2012, il clôture l'enregistrement de l'intégrale des suites pour violoncelle seul de Bach pour le label Cordes et Âmes. Ces recherches et ce travail autour de Bach l'amène à donner des master-class (Haute École de Musique de Genève) et des concerts dans l'Europe entière.

Artiste hors normes, ses passions l'emmènent également vers l'étude en classes de mathématiques spécialisées et en école de sciences politiques; mais aussi vers la pratique de l'escrime où très jeune il intègre l'équipe de France d'épée.

Aujourd'hui Matthieu, en parallèle de sa carrière musicale, s'associe à des œuvres humanitaires et pédagogiques pour partager la musique et donc les cultures avec les yeux du futur.

ÉQUIPE - SUITE

DIRECTEUR DES ÉVÉNEMENTS

Claude TISSIER

Définitivement orienté vers la production artistique et les projets internationaux, Claude Tissier rejoint l'équipe El Sistema-France où il prend la responsabilité de l'organisation des événements et des tournées des orchestres symphoniques.

Après une carrière consacré à l'Opéra et à la Danse, Claude Tissier a été nommé, en 2007, dans le groupe Franco Dragonne (un des créateurs du Cirque du Soleil), directeur de la création de *The house of dancing water* dans la CITY OF DREAM (www.cityofdreams-macau.com) qui s'est ouvert en 2011 à MACAO.

Auparavant, Directeur du développement créatif de Disneyland jusqu'en 2001, puis nommé Vice président du Cirque du Soleil (www.cirquedusoleil.com) chargé de la création artistique des spectacles, Claude Tissier avait également collaboré avec Rudolph Noureev, Maguy Marin, Lucinda Child, Amedeo Amodio et de bien d'autres ... Et sa collaboration la plus fructueuse a été celle avec Maurice Béjart et le Ballet du XXe siècle dont il a également assuré les scénographies pour *Le Concours* au Théâtre du Chatelet, repris par l'Australian Ballet, le Berlin Statto-per, l'Opéra de Paris et le Volksoper de Vienne...

Il a aussi participé à de nombreuses création d'Opéra au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, au Festival Herode Atticus d'Athènes, au Théâtre Musical de Paris Chatelet, au Grand Théâtre de Genève, à l'Opéra d'Amsterdam, à l'Opéra Bastille de Paris, à l'Opéra de Bologne, au Grand Théâtre de Genève, au Festival d'Orange...

Egalement créateur de lumière reconnu, il a conçu les lumières du Groupe de Recherches Chorégraphiques de l'Opéra de Paris-GRCOP, du Ballet de l'Opéra de Paris, du Ballet de Lyon, ainsi que des scénographies pour le Ballet de l'Opéra de Palerme, pour le ballet du Grand Théâtre de Genève et pour l'Aterballeto en Italie.

RELATIONS INSTITUTIONNELLES, INTERNATIONALES ET PRESSE

Emmanuelle RAMOND

Guidée par la « res publica » tout au long de sa vie, Emmanuelle Ramond conduit sa carrière depuis 20 ans au sein de la fonction publique territoriale, dans les relations publiques et la communication.

Diplômée de la Sorbonne et titulaire d'un master de droit social, elle a été successivement en charge d'un cycle d'insertion par alternance pour jeunes en grandes difficultés (CIPPA -PJJ), attachée parlementaire de la première présidente de la délégation parlementaire aux Droits des Femmes, Martine Lignières-Cassou, puis attachée parlementaire de Jean-Marc Ayrault, député-maire de Nantes.

Elevée dans une famille investie aux parents engagés dans le médico social et l'enfance inadaptée, elle a reçu les valeurs humanistes et altruistes qu'elle transmet sans compter au sein d'associations et œuvres caritatives. Dynamique et efficace, elle souhaite ouvrir plus largement son engagement et son parcours.

Actuellement chargée de communication, mélomane et particulièrement séduite par le programme d'aide sociale par la pratique musicale du Sistema, Emmanuelle rejoint l'équipe d'El Sistema-France, fort de ses compétences et multiples réseaux, pour aider à développer et faire croître le projet en s'occupant des relations presse et institutionnelles.

PRÉSIDENT D'HONNEUR 2014

Mikhaïl Rudy, artiste d'une très grande créativité, enthousiasme le public dans le monde entier depuis de nombreuses années, par sa virtuosité et son imagination poétique.

Né en Russie, élève au célèbre Conservatoire Tchaïkovski de Moscou de l'illustre pianiste et professeur Jacob Flier, il remporte le Premier Grand Prix du Concours Marguerite Long à Paris en 1975. Peu de temps après, au cours de sa première tournée, il demande l'asile politique en France.

Mikhaïl Rudy a fait ses débuts en Occident avec le Triple

Concerto de Beethoven en compagnie de Mstislav Rostropovitch et Isaac Stern à l'occasion des 90 ans de Marc Chagall, un peintre que Mikhaïl Rudy a toujours admiré et dont il a été proche dans ses dernières années.

Depuis lors, ses engagements reflètent son statut de soliste international au plus haut niveau : débuts américains à Cleveland avec Lorin Maazel, Festival de Pâques de Salzbourg avec Herbert von Karajan, débuts à Londres avec le London Symphony Orchestra et Michael Tilson Thomas, concert au Waldbühne de Berlin avec le Philharmonique de Berlin et Mariss Jansons, retransmis en mondovision. Plus récemment, le San Francisco Symphony Orchestra avec Michael Tilson Thomas, Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise trois saisons de suite sous la direction d'Alexander Vedernikov, Andris Nelsons et David Zinman, Orchestre de la Santa Cecilia à Rome avec Mstislav Rostropovitch ... et de nombreux orchestres prestigieux du monde entier, y compris en France où il est très aimé du public depuis ses débuts à Paris avec Paul Paray.

En 1989, il est retourné dans sa Russie natale pour un Grand Echiquier mémorable. Depuis, il joue avec les plus grands artistes russes et les orchestres les plus importants, comme l'Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg avec lequel il a effectué de nombreuses tournées internationales.

Parmi sa trentaine d'enregistrements, principalement chez EMI, mentionnons :

Rachmaninov : Intégrale des Concertos, avec l'Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg, direction Mariss Jansons / Chostakovitch : Premier Concerto avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Deuxième Concerto avec le London Philharmonic Orchestra, tous deux dirigés par Mariss Jansons / Scriabine : deux disques des dernières œuvres (Calliope) Prix de l'Académie Charles Cros / Liszt : Sonate en si et dernières œuvres (Calliope) Grand Prix Liszt

de Budapest / Brahms : Intégrale des Variations et Intermezzi / Szymanowski : Œuvres pour piano. Grand Prix du Disque / Janacek : Intégrale des œuvres pour piano et œuvres concertantes avec Charles Mackerras / *Double Dream* avec le pianiste de jazz Misha Alperin / *Le Piano romantique* : Œuvres de Liszt, Brahms, Schubert, Wagner et Chopin (coffret de 5 CD EMI)

Mikhaïl Rudy a participé à de multiples émissions de télévision et de radio dont le film de la BBC consacré à Tchaïkovski où il enregistre la musique du compositeur sur son piano ; pour France Musique, il a co-réalisé une série d'émissions sur Scriabine, Brahms, Szymanowski et Janacek. Récemment, il a été l'invité principal d'Alain Duault dans « Toute la musique qu'ils aiment » sur France 3 et de Jean-François Zygel dans son émission télévisée diffusée sur France 2, *La Boîte à Musique*.

La très grande curiosité artistique de Mikhaïl Rudy l'a conduit à explorer différentes formes d'art et à réaliser avec beaucoup de succès de nombreux projets innovants :

Son duo *Double Dream* avec le pianiste de jazz Misha Alperin (artiste ECM) – compositions improvisées sur le répertoire classique-, présenté en concert multimedia, s'est produit dans de nombreux festivals tels : Copenhagen Jazz Festival, Sydney, Jersey ainsi qu'à Paris et à Londres

Son spectacle *Le Pianiste* avec Robin Renucci, tiré du livre de Wladyslaw Szpilman, a été unanimement salué par le public et la critique, avec plus de deux cent représentations en France, notamment au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, en Hollande, en Angleterre au Festival International de Manchester (Prix de la critique) et au Festival de Hong Kong (avec l'acteur britannique Peter Guinness).

Passionné par l'écriture, il a écrit son premier livre *Le Roman d'un pianiste - L'impatience de vivre* paru aux Editions du Rocher en 2008. Un film portrait d'Andy Sommer également intitulé *Mikhaïl Rudy, le roman d'un pianiste*, a été diffusé par France 2.

En novembre 2010, il a créé pour la Cité de la Musique, en première mondiale, les *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski dans la version théâtrale de Vassily Kandinsky de 1928, réalisant pour cela un film d'animation. Ce projet en tournée dans toute la France est donné dans le monde entier (Moscou, Saint Petersbourg, Milan, Munich, Londres...) et a été invité au Musée Guggenheim de New York et à Bilbao. Le film est publié en DVD par le Centre Pompidou et fait partie de l'exposition *Danser sa vie* de novembre 2011 à avril 2012.

Son projet *Métamorphose*, élaboré avec les cinéastes américains les Frères Quay, est produit par la Cité de la Musique et a été donné en janvier 2013 au MoMA de New York.

En juillet 2013, il crée au Musée Chagall de Nice la première de *la Couleur des Sons*, hommage à Marc Chagall, alliant peinture et musique, à partir de l'animation des peintures du plafond de l'Opéra de Paris.

PARRAINS ET MARRAINES

Benjamin Falovega

**ALEXANDRA
SOUMM**

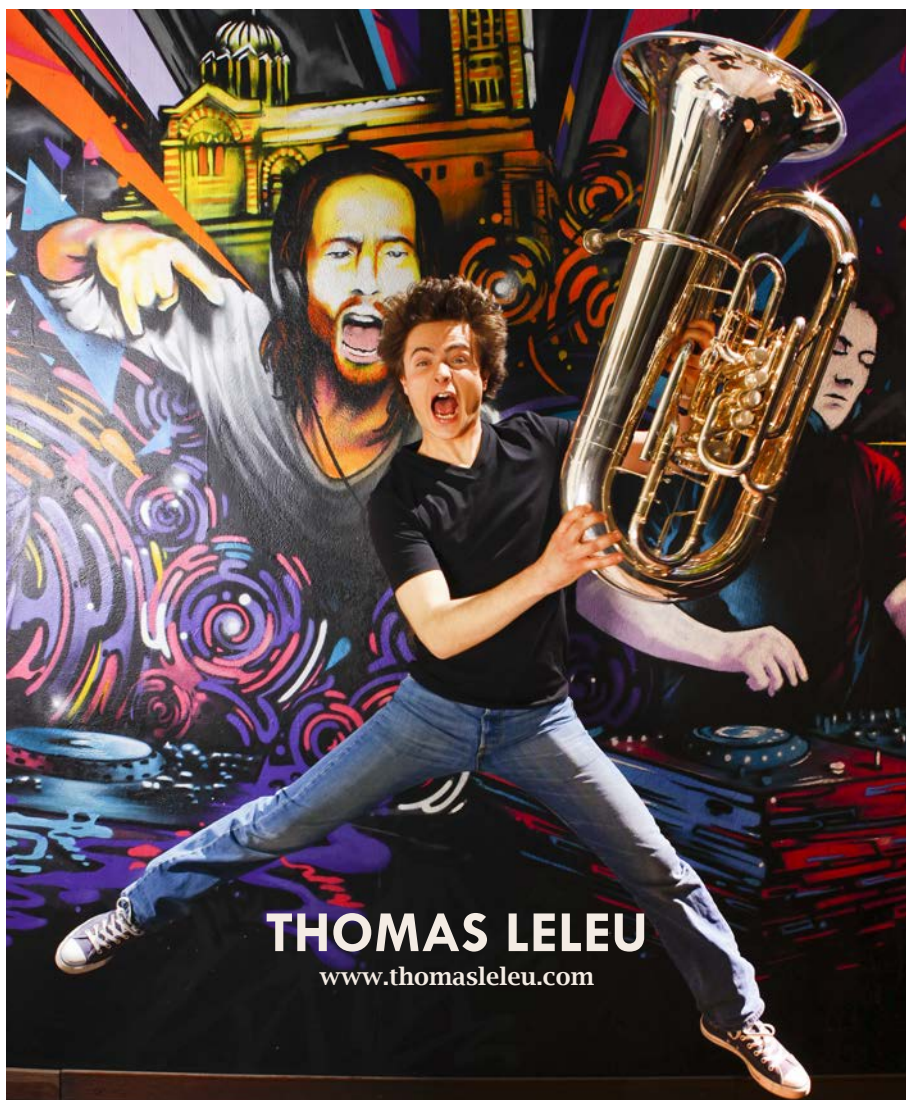
« Après 4 ans de projets caritatifs et la création de l'Association Esperanz'Arts, un concert au Venezuela en compagnie du **Teresa Carreno Youth Orchestra** dirigé par Christian Vasquez m'a définitivement convaincue qu'El Sistema est la meilleure chose que l'on peut donner aux générations futures. En être la Marraine pour la France est un honneur et une grande joie mais également un immense challenge pour les nombreuses années à venir. Thomas Leleu et moi nous donnerons corps et âme dans ce projet, sachant de par notre expérience à quel point être accompagné et soutenu pendant l'enfance est important pour se construire en tant que musicien et être humain. »

À seulement 23 ans, la violoniste française Alexandra Soumm est l'une des artistes les plus prometteuses de sa génération. Ayant joué avec la plupart des grands orchestres français et internationaux, chambriste passionnée, elle a sorti deux disques chez le label Claves et reçu le BBC Young Génération ainsi que le London Music Masters Awards. Née à Moscou, Alexandra a grandi en France et a commencé le violon dès l'âge de 5 ans avec son père, avant de partir étudier à Vienne auprès de Boris Kuschmir. Alexandra Soumm joue sur un violon de Giovanni Battista Guadagnini de 1785, connu sous le nom de " Ex Kavakos ".

www.alexandrasoumm.com

« La musique, outil social indispensable est utile à notre société, comme le Venezuela le prouve depuis plus de 35 ans avec El Sistema. Depuis que j'ai découvert ce pays extraordinaire, lors de l'enregistrement de mon premier CD, je rêve d'apporter en France la spontanéité et le plaisir qu'ont les enfants de jouer et de partager ensemble. Aujourd'hui cela devient possible avec El Sistema-France, que je suis très fier de parrainer ! »

Lauréat des Victoires de la Musique Classique 2012 dans la catégorie "Révélation soliste instrumental de l'année", il est le premier tubiste à obtenir cette distinction dans l'histoire des Victoires de la Musique Classique. À seulement 25 ans, Thomas Leleu est considéré comme « la jeune star mondiale du tuba ». Véritable prodige, Thomas déploie une musicalité et une agilité surprenantes, dépoussiérant l'image traditionnelle du tuba. Lauréat de prestigieux concours internationaux en Allemagne, Corée du Sud et Luxembourg, il est nommé, sur concours, à 19 ans, Tuba Solo de l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille. Il se produit en soliste et enseigne dans le monde entier (Venezuela, Brésil, Argentine, USA, Espagne, Autriche...). Il est " Melton Meinl/Weston Artist " et a mis au point le Tuba 2250 TL " French Touch " duquel il joue actuellement.

THOMAS LELEU

www.thomasleleu.com

PARRAINS ET MARRAINES - SUITE

Tarcisio Barreto Ceballos partage sa carrière entre ses fonctions de violoniste solo et de chef d'orchestre, pour lesquelles il est régulièrement invité dans divers pays d'Europe et d'Amérique. Il dirige l'Orchestre Symphonique de Lara, fondé par José Antonio Abreu en 1976, et considéré comme l'un des meilleurs orchestres symphoniques des pays d'Amérique latine.

Directeur musical de The Occidente Opera Company, avec laquelle il a porté à la scène de nombreux opéras. Il est également directeur général du conservatoire Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto et y développe une formation éducative globale.

Il dirige aussi un programme de soutien aux orchestres de jeunes d'Amérique de l'O.E.A. (Organisation des Etats Américains) avec l'UNESCO et la CAP (Corporation Andine de Promotion).

Tarcisio Barreto Ceballos est régulièrement invité à diriger le Simon Bolivar Symphony Orchestra, dont le directeur musical est Gustavo Dudamel, et l'Orchestre Philharmonique de Marseille.

<https://sites.google.com/site/sinfonicadelara1/enter1>

**TARCISIO
BARRETO**

**NICOLAS
BRINGUIER**

Nicolas Bringuier obtient, à l'âge de 16 ans, un Premier Prix de piano au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et intègre la classe de Klaus Hellwig à l'Université des Arts de Berlin où il remporte les plus prestigieuses distinctions. Propulsé par son succès au Concours International Robert Schumann de Zwickau en 2004, Nicolas Bringuier se produit à la Philharmonie de Berlin, au Musikverein de Vienne, à la Salle Gaveau à Paris, à l'Auditorio de Madrid, au Seoul Arts Center et en Chine, invité par l'Orchestre philharmonique de Wuhan.

Il est régulièrement engagé par d'importants festivals. On le retrouve en soliste au côté d'orchestres français, allemands, tchèques, espagnols entre autres.

« Persuadé que la musique ne relève ni du divertissement ni de la sphère du loisir mais représente l'un des plus nobles outils offerts à l'homme pour se construire et réaliser pleinement son potentiel, l'implantation d'El Sistema en France offre une perspective enthousiasmante pour proposer au plus grand nombre d'enfants un accès à cet art qui permet d'échanger, de partager, qui enseigne à respecter l'autre en l'écoulant et à se respecter par la maîtrise d'une pratique instrumentale et chorale en groupe. Pratiquer la musique ensemble permet de mesurer concrètement la force de la coopération dans une société saturée de compétition. C'est avec joie et une forte conviction que je rejoins l'équipe des parrains de cet ambitieux projet ! »

www.nicolasbringuier.com

Passionné de musique de chambre, il forme un duo avec la pianiste ukrainienne Olga Monakh.

Il est également le partenaire du Quatuor Prazak, de Gary Hoffman, de Régis Pasquier, de Raphael Oleg, d'Andres Cardenes et, depuis 2011, le directeur artistique des Rencontres Musicales du Negresco à Nice. Nicolas Bringuier est lauréat des Fondations Y.Lefebure, Natexis-Banques Populaires, Langart et Cziffra ainsi que du programme Déclat de Cultures France. L'enregistrement consacré à Robert Schumann a été sélectionné comme l'un des meilleurs enregistrements de l'année par le magazine américain Fanfare et par la Bayrischer Rundfunk.

PARTENAIRES

APPRENTIS D'AUTEUIL

Apprentis d'Auteuil est une fondation catholique, reconnue d'utilité publique depuis 1929, qui accueille, éduque et forme plus de 14 000 jeunes en difficulté pour leur permettre de s'insérer dans la société en hommes et femmes libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par les services de l'Aide sociale à l'enfance.

Précarité, isolement, difficulté d'accès à un emploi et à un logement : cette réalité gagne du terrain dans notre société et frappe de plein fouet les familles déjà fragilisées, et l'on sait qu'une famille en détresse, ce sont des enfants et des jeunes qui souffrent. Face à ce constat, sa mission s'avère plus que jamais d'actualité.

Depuis près de 150 ans, Apprentis d'Auteuil s'adapte pour relever les défis de son temps et répondre aux besoins des jeunes et leur famille. Aujourd'hui, la fondation continue de développer son action pour agir au plus tôt, prévenir l'exclusion sociale par l'éducation et la formation et soutenir les familles dans leur responsabilité éducative.

Apprentis d'Auteuil propose aux jeunes qui lui sont confiés un accompagnement personnalisé, en prenant en compte chacun dans toutes ses dimensions affectives, intellectuelles, spirituelles, sanitaires. La fondation pose sur ces jeunes un regard bienveillant et agit jour après jour pour qu'ils reprennent confiance en eux et dans le monde des adultes. Dans un cadre sécurisant, elle leur donne des repères éducatifs et les aide à se reconstruire. En développant leurs talents et leurs capacités relationnelles, ils se préparent à trouver leur place dans la vie professionnelle et citoyenne.

Selon un principe de co-éducation, la fondation accompagne les familles pour leur permettre de créer ou de recréer des liens solides avec leur enfant, à apprendre ou réapprendre les gestes éducatifs.

Pour les jeunes en pleine construction personnelle et en mal de repères accompagnés par Apprentis d'Auteuil, la pratique orchestrale offre un formidable moyen d'expression et d'épanouissement leur permettant de prendre confiance en eux et devenir auteur de leur vie.

www.apprentis-auteuil.org

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

Fondé en 1971 par Pierre Dervaux, l'orchestre philharmonique des Pays de Loire est devenu « National » en 1996, sous l'impulsion d'Hubert Soudant. Dirigé à partir de 2014 par Pascal Rophé, le fleuron culturel des Pays de la Loire est l'orchestre qui connaît la plus grande audience : près de 10 000 abonnés, 200 000 spectateurs annuels à plus de 200 concerts ! Il bénéficie du soutien financier du Conseil régional des Pays de la Loire, du Ministère de la culture, des villes de Nantes et d'Angers et des départements de la Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.

www.onpl.fr

FONDATION FOUJITA

Créée en 2011, sous égide de la fondation Apprentis d'Auteuil, la Fondation Maître Léonard Foujita a pour objet de développer des projets artistiques et culturels au bénéfice des jeunes en rupture scolaire, sociale ou familiale qu'elle soutient en misant sur leurs motivations et leurs aptitudes. A l'image de Foujita, artiste singulier touche-à-tout, la Fondation se veut vecteur d'ouverture au monde et à la culture et révélateur de savoir-faire par la pratique artistique.

www.fondation-foujita.org

BUFFET GROUP

Buffet Group est un partenaire historique d'El Sistema et acteur engagé dans l'éducation musicale à travers le monde, tant en soutien à la pratique instrumentale des jeunes par l'intermédiaire de nos artistes et ambassadeurs, et de nos actions orchestres à l'école (OAE) que par la formation dans nos ateliers de musiciens et professeurs issus d'écoles du monde entier. Nous partageons les mêmes valeurs que celles initiées par José Antonio Abreu notamment celles de penser et faire la musique ensemble. C'est donc naturellement que Buffet Group a décidé de soutenir El Sistema-France, en équipant le premier projet des Apprentis d'Auteuil de tous les instruments bois et cuivres nécessaires à la constitution de l'orchestre d'enfants de l'école de Gorges(44).

A propos de Buffet Group : Buffet Group est un fabricant d'instruments de musique à vent dont le siège social est à Mantes La Ville (Yvelines). Numéro deux mondial et leader européen dans son secteur, exportant 93% de sa production à l'international, Buffet Group compte près de 800 collaborateurs issus de 12 nationalités différentes. Créé en 1825, alliant tradition et innovation, Buffet Group est un joyau du savoir-faire européen face à la mondialisation. Présidé depuis 2007 par Antoine Beaussant, Buffet Group poursuit un développement rapide grâce au soutien de ses actionnaires Fondations Capital et CDC Entreprises.

www.buffet-group.com

PARTENAIRES -SUITE

MEDICI TV

Depuis 2008, medici.tv offre aux mélomanes du monde entier un accès privilégié au meilleur de la musique classique avec les plus beaux événements en live et le plus grand catalogue en ligne de vidéos de musique classique, opéra et danse, disponible en 7 langues (Français, Anglais, Japonais, Chinois, Espagnol, Brésilien et russe).

<http://fr.medici.tv/>

PARIS OPERA AWARDS

Paris Opera Awards s'engage en faveur des artistes de talent, qui s'adressent à travers Internet à un large public, passionné ou amateur d'opéra. Devenant ainsi un véritable accélérateur de carrière internationale, le concours permet aux vainqueurs de se faire connaître auprès du public parisien et de se faire remarquer par les managers artistiques. La prochaine finale se tiendra le 19 Novembre 2014 à la Salle Gaveau, présidée par Sir Richard Bonynge et en hommage à Dame Joan Sutherland. L'Orchestre Prométhée sous direction de Pierre-Michel Durand accompagnera les finalistes. Ce prestigieux concours international de chant d'opéra, qui se produit chaque année à Paris, est ouvert à tous les chanteurs lyriques à partir de 18 ans et sans limite d'âge, dans les catégories vocales suivantes : soprano, mezzo-soprano, contralto, contre-ténor, ténor, baryton et basse.

www.paris-opera-awards.com

ENSEMBLE VOCAL DE NANTES

L'Ensemble vocal de Nantes fait partie des structures incontournables de la vie culturelle nantaise et de la région des Pays de la Loire. Il regroupe plusieurs formations complémentaires comme les ensembles de solistes, le chœur de chambre et le grand chœur. Créé il y a plus de 40 ans par Paul Colléaux et quelques jeunes chanteurs de la chorale universitaire de Nantes, l'Ensemble vocal de Nantes a participé depuis aux grands concours internationaux et à de nombreux enregistrements discographiques. Il a reçu de nombreux prix comme Grand Prix de l'Académie du Disque Lyrique pour Charpentier, ou les Prix d'Arezzo et de Tours.

Par la diversité de son répertoire, L'ensemble vocal de Nantes a collaboré avec de grands solistes tels que Kurt Equilbuz, Sara Mingardo, Sophie Daneman, Salomé Haller, Peter Harvey... Outre les concerts à Nantes et en Pays de la Loire, l'Ensemble vocal est l'invité régulier de la Folle Journée, du Printemps des Arts de Nantes et de nombreux festivals ou structures comme Saintes à Reims, Brest, Vichy, Saint Bertrand de Comminges.

Le chœur a également chanté avec les orchestres Musica Aeterna, Stradivaria, la Grande Ecurie, la Petite Bande, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre National des Pays de la Loire...

À l'heure actuelle l'Ensemble vocal de Nantes est présidé par Eric Ménard. Gilles Ragon et Paul Colléaux en assurent conjointement sa direction artistique

L'Ensemble Vocal de Nantes fait parti du Pole Baroque Nantais est subventionné par la Ville de Nantes, le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil général de la Loire-Atlantique.

www.ensemblevocaldenantes.fr

ATELIER DU QUATUOR

Depuis 1988, Fanny Reyre Ménard et Eric Ménard s'occupent de nombreux musiciens petits et grands, élèves, amateurs et professionnels, dans un arc Grand Ouest allant de l'Aquitaine à l'Irlande en passant par la Bretagne. Fanny Reyre Ménard, Maître Artisan Luthière, fabrique des violons et des altos. Eric Ménard, expert pour les affaires musicales auprès du ministère de la Culture, s'est spécialisé dans le réglage et l'expertise des instruments. En 2010, en raison de ses actions professionnelles et de son engagement associatif en faveur de l'enseignement artistique, Fanny Reyre Ménard a été nommée Chevalier de la Légion d'Honneur.

En 2013, la chambre régionale des métiers des Pays de la Loire a attribué à Fanny Reyre Ménard le titre de Maître Artisan d'Art et la chambre des métiers de Loire-Atlantique lui a décerné le trophée de la Femme 2013 - catégorie chef d'entreprise - pour son parcours professionnel.

L'Atelier du Quatuor, partenaire de l'Orchestre National des Pays de la Loire est très fier de s'engager dans l'aventure El Sistema-France .

www.atelierduquatuor.com

PARTENAIRES -SUITE

DESEVEDAVY MUSIQUE

Desevedavy Musique est une société familiale dont l'activité repose sur la vente, la location, la restauration et l'entretien d'instruments de musique destinés aux musiciens débutants, amateurs et professionnels. Fondée en 1942 par Jules Desevedavy, personnage passionné et passionnant, la société qui compte aujourd'hui 3 points de vente (à Nantes, Saint-Herblain et Angers) a été reprise en 2010 par son petit fils Vincent Morin- Desevedavy. Aujourd'hui, Vincent perpétue la tradition en veillant à conserver intact l'ADN de l'entreprise : Le conseil et l'expertise technique. Ainsi, facteurs de pianos, techniciens et accordeurs, luthiers et électroniciens représentent aujourd'hui plus de 30 % du personnel. Son savoir-faire et son expertise technique garantissent une sélection minutieuse des instruments, une excellente préparation et le meilleur entretien des instruments, afin de proposer toujours la plus haute qualité de service, pour la plus grande satisfaction des musiciens.

Souvent considérée comme une véritable institution nantaise, la « maison Desevedavy » s'est toujours fortement impliquée dans l'actualité culturelle (et musicale en particulier) de la région Ouest, en soutenant les plus grands événements : Les festivals de La Folle Journée, des Rdv de l'Erdre, des Nuits du Jazz, ainsi que les salles de spectacles (le Pannonica, la salle Paul Fort, la Fleuriaye..), autant que les conservatoires et les écoles de musique. Vincent a souhaité intensifier ces partenariats avec l'ambition d'inscrire son entreprise en tant qu'« acteur de la promotion de la musique et de la pratique instrumentale ». A ce titre, il a été immédiatement séduit par le projet El Sistema.

www.desevedavy-musique.fr

BASTILLE MUSIC

Bastille Music est LE magasin spécialisé des batteurs et des percussionnistes. Depuis 22 ans, Laurent Brosseau, le fondateur, conseille et accompagne les amateurs et les professionnels pour choisir, entretenir, régler et réparer les batteries et percussions. Bastille Music équipe aussi bien les groupes de la scène rock, les écoles de musique, les conservatoires que les orchestres. Laurent Brosseau met son expertise au service du développement d'El Sistema-France.

www.bastillemusic.com

L'ATELIER

Crée en 2009, L'ATELIER est une entreprise spécialisée dans la réparation des instruments à vent. Ses deux fondateurs, Thomas BEAUDELIN et Mathieu ENGELHARDT s'occupent respectivement des instruments de la famille des bois et de la famille des cuivres. L'entreprise repose avant tout sur leur savoir faire artisanal : du simple réglage à la restauration complète des instruments, L'ATELIER reste à l'écoute du musicien pour un travail sur-mesure de qualité.

Fier de vivre l'expérience El Sistema, L'ATELIER propose son soutien et son expérience pour participer au développement de ce projet fabuleux.

www.latelier-nantes.com

JEUNES TALENTS

«C'est avec fierté que je soutiens le projet El Sistema-France ! El Sistema a montré au Venezuela et ailleurs tout ce que la musique peut apporter aux enfants défavorisés. Je salue donc l'initiative qui a vu le jour en France. Je lui souhaite tous les succès et y apporterai la meilleure contribution possible».

Laurent Bureau, fondateur de l'association et du festival «Jeunes Talents»

Reprenant l'ambition de Jean Vilar d'un « élitisme pour tous », l'association Jeunes Talents a été créée en octobre 1998 par Laurent Bureau dans le but d'aider à la professionnalisation de jeunes musiciens ou chanteurs talentueux en début de carrière et de faire découvrir la musique classique à un public le plus large possible.

Ces jeunes musiciens, âgés de 18 à 26 ans, sont diplômés des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon, ou d'autres grandes écoles européennes. Parmi eux, nombreux sont lauréats de concours nationaux et internationaux et certains sont bénéficiaires de bourses d'institutions mécènes qui souhaitent, elles aussi, les aider à être reconnus. Chaque année, Jeunes Talents organise près de 150 concerts.

www.jeunes-talents.org

LE GITE DE LA FILATURE

Le Gite de la Filature - Angreviers : A Gorges, à moins de 15 minutes du périphérique de Nantes (porte du vignoble), au coeur du vignoble nantais, en face de l'école Notre-Dame de Bon Accueil, une ancienne filature construite en 1827 en bord de Sèvre, ayant servi d'internat pour l'école entre 1941 et 2006, a été reconvertie en gîte et accueille des événements familiaux ou entre amis, dans une ambiance de Loft. La salle de réception est entièrement équipée pour 120 convives et le site permet de coucher sur place dans les étages, 71 personnes.

www.gitedelafilature.fr

PRIX REÇUS PAR J.A. ABREU

2012

- Educateur de l'année Musical América (USA)

2009

- Officier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur- France

- Prix " TEDX " Etats-Unis

2008

- Prix du Mérite International (New York)

- Membre Honoraire de la Société de la Maison Beethoven (Allemagne)

- Prix Yeyudi Menuhin (Espagne)

- Grand Ordre du Soleil Levant (Japon)

- Prix Glenn Gould (Canada)

- Prix International Puccini (Italie)

2007

- Médaille d'Or de la Présidence du Sénat Italien

- Ordre "Etoile de la Solidarité" – décret du Président de la République Italienne

- Prix Don Juan de Bourbon (Espagne)

2006

- Prix Unicef

- Prix Impérial du Japon

- Ordre du Mérite (Allemagne)

2004

- Nommé Ambassadeur de bonne volonté (UNESCO)

- Prix International pour la Paix, les Arts et la Culture (Etats-Unis)

2002

- Prix Fondation Schwab (Suisse)

2001

- Prix Rightlivelihood (Suède),

- Médaille d'Or Simon Bolivar(UNESCO)

1998

- Artiste pour la paix de l'UNESCO

1993

- Prix International de musique (UNESCO)

1983

- Ordre des arts et des lettres de la République Française

LIENS UTILES

José Antonio Abreu

www.ted.com/talks/lang/fr/jose_abreu_on_kids_transformed_by_music.html

El Sistema Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Claudio Abbado, Plácido Domingo

www.youtube.com/watch?v=6gzsWWQIzpl

Simon Bolivar Orchestra – Londres 2007

www.youtube.com/watch?v=_El7qwib0dc&feature=related

Let the Children play

www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=QmUaq2uJ0tg&NR=1

www.youtube.com/watch?v=lnq9nGnh0f4&feature=relmfu

Première rencontre «Sistema Europe Youth Orchestra» à Vienne 2013

www.elsistema-france.org/Premiere-rencontre-Sistema-Europe-Youth-Orchestra-a-Vienne-2013

La Sinfonica Nacional infantil of Venezuela – Repetition Malher Gustavo Dudamel

www.youtube.com/watch?v=fZJGps1Kx00&feature=related

Festival de Salzbourg 2013-600 musiciens Symphonie N° 8 de Malher dirigé par Gustavo Dudamel

www.elsistema-france.org/Salzburg-2013-600-musiciens-Symphonie-No-8-de-Malher-dirige-par-Gustavo

Plácido Domingo parle d'El Sistema et du Choeur des Mains blanches

www.youtube.com/watch?v=dfNmWC-r4u8

Ave Maria de Rutter Répétition du Choeur des Mains Blanches en présence de Gustavo Dudamel

www.youtube.com/watch?v=vT1xg8eADQs

Simon Rattle dirige 360 enfants de 9 à 13 ans

www.elsistema-france.org/SINFONICA-NACIONAL-INFANTIL-DU-VENEZUELA-Simon-Rattle-dirige-360-enfants

REVUE DE PRESSE

www.elsistema-france.org/-Revue-de-presse-

ACTUALITÉS

www.elsistema-france.org/-Actualites-

www.facebook.com/elsistemafrance

RELATIONS PRESSE

Emmanuelle Ramond

06 08 55 64 24

emmanuelle.ramond@elsistema-france.org

Émilie Pichon

06 62 17 51 81

emilie.pichon@elsistema-france.org

Conception et création graphique : anju.maheo@gmail.com - photos : DR - 2014

www.elsistema-france.org

www.facebook.com/elsistemafrance

El Sistema-France / Entre les Notes

58 bd de la libération

94300 VINCENNES