CONCERTS DE POCHE

UN ENGAGEMENT ARTISTIQUE, SOCIAL & TERRITORIAL

«La musique est un langage source, fédérateur et exigeant, qui grandit ceux qui la vivent et la partagent. À travers cet art, nous générons de l'énergie, de la fierté, du désir de vivre et nous créons des liens puissants entre les personnes qui se rassemblent dans nos projets musicaux.»

Forte de cette conviction, Gisèle Magnan, alors pianiste concertiste, a fondé en 2005 Les Concerts de Poche. Ce projet audacieux a grandi et il est devenu une référence pour les artistes, le public et les territoires.

Gisèle Magnan

UN PROJET ARTISTIQUE AU SERVICE DU LIEN SOCIAL ET DU DYNAMISME TERRITORIAL

LA MISSION

Les Concerts de Poche ont pour mission de faire de l'excellence musicale un levier puissant de lien social entre les personnes de tous horizons ainsi que d'épanouissement individuel et collectif.

À la croisée du spectacle vivant et de l'économie sociale et solidaire, l'association élabore pour tous des projets musicaux exigeants, avec l'implication des meilleurs interprètes, de toutes générations, des œuvres classiques, lyriques et jazz.

Elle co-construit chaque projet avec le territoire qui l'accueille afin de répondre au mieux aux besoins de ses habitants. Ainsi, la mission est à la fois artistique, sociale et territoriale.

LE PUBLIC

Les Concerts de Poche s'adressent en priorité aux publics jeunes, ainsi qu'à toutes les personnes qui, pour des raisons économiques, géographiques, sociales ou de santé pourraient se sentir éloignées de ces propositions.

LES AMBITIONS

L'association s'engage, par l'ensemble de ses actions, à renforcer la vitalité du secteur musical, la dynamisation des territoires et la construction de la cohésion sociale.

LA DÉMARCHE

Itinérante, elle s'appuie sur :

- l'organisation d'ateliers et de concerts indissociables et de proximité ;
- une tarification accessible pour tous;
- une co-construction des projets avec chaque territoire.

L'ASSOCIATION SOUHAITE UNE SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE LA COMPRÉHENSION MUTUELLE ET LA DIGNITÉ PERMETTENT À CHACUN D'ÊTRE PLEINEMENT ACTEUR DE SA VIE.

NOTRE ACTION EN IMAGE

Première partie du concert du Quatuor MODIGLIANI à Saint-Jans-Cappel (59) © Didier Bonnel

Atelier « Musique en Mouvement » à Wattignies (59) © Les Concerts de Poche

Séance de dédicace après un concert de l'ORCHESTRE DES CONCERTS DE POCHE avec Thomas ENHCO et Orianne VILMER, solistes et David WALTER, direction à Romans-sur-Isère (26) © Francis Chevalier

NOS VALEURS, NOTRE BOUSSOLE

ÉCOUTE MUTUELLE

- S'écouter en musique et en actes
- S'écouter pour mieux s'entendre
- S'écouter pour bien se comprendre

PROXIMITÉ

- Favoriser l'enrichissement mutuel en rapprochant artistes et habitants
- Être et agir sur place pour s'adapter aux enjeux des territoires et des personnes
- Cultiver l'esprit associatif en externe comme en interne, toujours à échelle humaine

EXIGENCE

- Rechercher en musique le dépassement de soi-même et favoriser ainsi la confiance en soi, en l'autre, en son territoire
- Programmer des œuvres de répertoire avec des artistes généreux, sans concession
- Renforcer toujours plus nos impacts et chercher continuellement à en améliorer la qualité

AUDACE

- Partager sans relâche la musique classique, lyrique et jazz, en faisant tomber toutes les barrières
- Réveiller et révéler le potentiel de création de chacun de nos bénéficiaires
- Provoquer l'enthousiasme en osant conjuguer la créativité des publics avec l'inspiration des artistes

ILS EN PARLENT MIEUXQUE NOUS!

PAROLE D'**élu**

« Je vous invite à vivre au moins une fois dans votre vie l'expérience Concerts de Poche : les maires des petites communes s'unissent, des gens isolés qui ne se croisent pas habituellement participent aux projets et sont solidaires entre eux... c'est important car n'est-ce-pas le début du civisme? »

René Réthoré.

maire de la commune de Nandy en Seine-et-Marne et vice-président en charge du spectacle vivant et des enseignements artistiques de Grand Paris Sud

PAROLE DE PARTENAIRE

"Une des grandes qualités du concept, c'est qu'il y a une très grande souplesse. J'ai observé dans beaucoup d'endroits du département une très grande adaptabilité, à la fois aux territoires et aussi aux objectifs des acteurs et partenaires locaux. Cela veut dire qu'eux-mêmes évaluent concrètement des résultats positifs. Je pense que c'est l'excellence pour tous et puis une émotion simple, partagée, intime pour chacun."

Jean-Michel Verneiges,

directeur de l'Association pour le Développement des Activités Musicales dans l'Aisne (ADAMA) et du festival de Laon

PAROLE D'ARTISTE

«Les Concerts de Poche, c'est une fabrique de création. Ils suscitent des rencontres improbables entre les musiciens et permettent des expériences artistiques incroyables. Et puis, ce sont des moments uniques avec les publics. Il y a beaucoup d'intensité. »

Vassilena Serafimova, percussionniste

PAROLE DE PARTICIPANT

« Chanter en compagnie de musiciens et compositeurs internationalement reconnus comme le clarinettiste Raphaël Sévère, c'était stressant mais magique! Et quelle fierté d'avoir participé à une première mondiale! Je suis super fier de ce que nous avons présenté après ces trois mois de préparation intensifs.»

Frédéric, choriste novice

UN DISPOSITIF D'ATELIERS ET DE CONCERTS INDISSOCIABLES

LES ATELIERS

Pas de concert sans ateliers!

ACCESSIBLES

- Les ateliers ne nécessitent aucune connaissance préalable
- Ils sont gratuits pour les participants
- Ils sont organisés avec les acteurs de proximité: enseignants de structures scolaires, encadrants, animateurs de centres sociaux et établissements de soins...
- Ils sont guidés par des médiatrices, des chefs de chœur, des comédiens, des paroliers, des pianistes accompagnateurs...

FONDÉS SUR UN PROCESSUS DE CRÉATION

Chaque atelier met le participant en situation de créer. Sans didactisme, les ateliers sont exigeants et ludiques. L'imprégnation, l'émotion, la création, ainsi que la pratique collective permettent à chacun de découvrir et de révéler son potentiel. Outre les découvertes artistiques, ces ateliers renforcent l'estime de soi et la confiance en l'autre.

Atelier batucada avec la percussionniste Vassilena SERAFIMOVA à Saint-André-lez-Lille (59) © Didier Bonnel

SUR MESURE

Pour répondre aux enjeux des territoires, les ateliers sont construits avec les collectivitéset les structures partenaires. Les contenus sont toujours en lien avec le programme du concert et sont variables : création, improvisation, interprétation, chant choral, percussion corporelle, écriture, lutherie, danse, musique et image... Selon les projets, une à vingt séances sont proposées à chaque participant.

COLLECTIFS

Vibrer et créer ensemble, s'écouter pour mieux s'entendre sont la meilleure façon de construire des liens et de la confiance mutuelle, et de se respecter les uns les autres.

LES CONCERTS

Benjamin VINIT, chef de chœur, fait chanter tout le public à la fin du concert des quatuors MODIGLIANI et LEONKORO © Didier Bonnel

Pas d'ateliers sans concert!

ACCESSIBLES

- Les concerts sont organisés au cœur des villages et des quartiers (salles des fêtes, espaces socio-culturels, lieux de patrimoine...)
- À des tarifs inclusifs, de 3 à 10 €
- D'une durée limitée (environ 1h)
- Avec des artistes généreux et communicatifs

EXIGEANTS

Les grandes œuvres de répertoire sont interprétées par des artistes de premier plan qui s'engagent avec Les Concerts de Poche pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Les concerts réunissent tous les publics, sans exception, dans une même émotion musicale.

CONVIVIAUX

Le programme est présenté avec simplicité et fantaisie. Les participants aux ateliers menés sur de longues durées partagent la scène avec les artistes en première partie des concerts. Des échanges entre public et artistes sont organisés autour du concert (rencontres, dialogue, dédicaces, verre de l'amitié...).

DE L'AUDACE, AVANT TOUTE CHOSE!

Des répertoires exigeants et variés, des formations inédites, des créations contemporaines : Les Concerts de Poche soutiennent à leur plus haut niveau les jeunes musiciens, les artistes régionaux, nationaux et internationaux et les emmènent dans tous les territoires.

NOTRE IMPACT ARTISTIQUE

LE SOUTIEN AUX ARTISTES ET À LA DIFFUSION

Les Concerts de Poche soutiennent des interprètes d'excellence des répertoires classique, lyrique et jazz, quels que soient leur âge et leur notoriété.

Ils promeuvent les initiatives et les programmes proposés par les musiciens. Ils encouragent à interpréter les œuvres de leur choix, organisent pour eux de petites tournées et coproduisent ou coréalisent avec plaisir leurs spectacles.

Les Concerts de Poche portent une attention particulière aux jeunes talents, qui participent à une programmation de haut niveau et partagent souvent la scène avec leurs aînés.

De plus, pour soutenir l'insertion professionnelle des artistes, *Les Concerts de Poche* ont une action continue de formation des musiciens à l'éducation et à la transmission artistique.

LESAVIEZ-VOUS?

Les Concerts de Poche sont un tremplin pour les jeunes artistes et contribuent à leur insertion professionnelle. Près de 400 artistes différents sont accueillis chaque année. Parmi eux, plus d'une centaine de moins de 33 ans participent au projet.

LE SOUTIEN À LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

Chaque année, des œuvres originales sont commandées à des compositeurs. Une grande part des œuvres programmées tout au long de l'année appartient au domaine privé (XXe et XXIe siècle).

L'Orchestre des Concerts de Poche permet la diffusion de la musique symphonique et de la création contemporaine dans des salles de moyenne capacité.

UN ESPRIT DE COMPAGNONNAGE

Les artistes accueillis régulièrement se nomment eux-mêmes les compagnons de l'association. Parmi eux figurent Natalie DESSAY, Karine DESHAYES, Augustin DUMAY, David GRIMAL, Sarah NEMTANU, Henri DEMARQUETTE, Anne GASTINEL, Victor JULIEN-LAFERRIÈRE, Michel DALBERTO, Philippe CASSARD, Thomas ENHCO, Jonathan FOURNEL, Raphaël SÉVÈRE, David WALTER, Vassilena SERAFIMOVA, Isabelle MORETTI, Léa HENNINO, les Quatuor MODIGLIANI, ÉBÈNE...

Et les jeunes talents, une fois reconnus, continuent de participer à l'évolution artistique des Concerts de Poche. Toutes et tous sont force de propositions, soutiennent la démarche par leur disponibilité et font corps avec l'équipe pour sillonner tous les territoires.

NOS AMBASSADEURS, LES COMPAGNONS

→ Ces grands artistes renommés et jeunes artistes en début de carrière trouvent aux Concerts de Poche une liberté artistique grâce à des publics nouveaux et réceptifs, avec lesquels ils dialoguent et partagent souvent des premières parties de concert.

© Jean-Marc Solta

« La musique est un vecteur unique pour relier les gens. Elle se passe de tout mot, de tout intellectualisme, elle a un accès direct au cœur et à l'émotion. Les Concerts de Poche sont remarquables par la qualité et l'efficacité de leur dispositif. Je ne connais pas un seul artiste qui ne donne pas son maximum à chacun de ses concerts. On crée une proximité immédiate avec le public! »

Henri DEMARQUETTE violoncelliste

© Michel Cooreman

« À une époque où la musique classique est considérée par la société française et européenne comme un lieu d'élitisme, réservé à un certain nombre de aens. le rôle des Concerts de Poche est absolument essentiel. C'est un lien social incroyable, c'est une façon d'apporter de la culture et de la beauté au plus grand nombre. Tous les souvenirs et les émotions que je peux avoir par rapport à mes expériences aux Concerts de Poche sont des émotions de cette nature. Les Concerts de Poche « est » une expérience universelle. Ils sont essentiels pour la vie de la musique en France. Ils sont la preuve que la musique est l'expression de la vie et qu'elle appartient à tout le monde, tout simplement, >>

Augustin DUMAY violoniste

NOTRE IMPACT SOCIAL

PERMETTRE DES EXPÉRIENCES RÉUSSIES DE MIXITÉ SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE

Les Concerts de Poche ont pour priorité de rassembler des personnes qui vivent sur un même territoire et qui n'auraient pas d'occasion de se côtoyer. Beaucoup d'ateliers mêlent volontairement des groupes d'âges différents et/ou de situations diverses (champ social, éducatif, médical). Une attention particulière est portée aux jeunes de 5 à 25 ans : **76**% des ateliers organisés comptent au moins 1 jeune de moins de 25 ans.

CRÉER DES LIENS DURABLES ENTRE LES PARTICIPANTS

Les Concerts de Poche créent du lien entre ces publics.

À la suite des ateliers :

- **Plus de 90** %* des adultes rencontrent des personnes nouvelles et très différentes et souhaitent rester en contact avec elles.
- 67 %* des enfants et adolescents se sentent plus à l'aise en groupe à la suite d'ateliers menés dans la durée. L'association apporte des solutions aux problématiques d'accessibilité et d'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle agit également dans les établissements pénitentiaires.

CONTRIBUER À L'ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

À l'issue d'ateliers menés dans la durée, au niveau individuel :

- **68**%* des participants disent avoir davantage confiance en eux.
- 85 %* des participants ont aimé voire « adoré » les ateliers et 79 %* ont aimé le concert.
- **Près de 70** %* ont envie de faire plus d'efforts pour arriver à un beau résultat.
- 90 %* des encadrants constatent une amélioration de la concentration des participants aux ateliers.

Au niveau collectif:

- **68** %* des adultes ont envie de participer à d'autres projets collectifs.
- Les encadrants constatent que 87%* des participants montrent une plus grande capacité d'écoute mutuelle.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES

De manière transverse auprès de tous les publics, l'action culturelle des Concerts de Poche contribue au développement de compétences transposables dans le cadre scolaire et professionnel. L'amélioration de la créativité, de l'expression orale, écrite, et de la concentration des participants est de nature à favoriser l'insertion de tous**.

^{*}Chiffres issus des questionnaires construits avec ASDO Études sur les publics des Concerts de Poche, données 2023.

^{**}Rapport d'impacts sur les publics et les territoires des Concerts de Poche, 2023

NOTRE IMPACT TERRITORIAL

→ Les projets dynamisent les territoires, font circuler les publics et créent des liens inédits entre les habitants. Ils contribuent à renforcer la vitalité des territoires dits éloignés.

La construction des projets, en collaboration étroite avec les acteurs territoriaux, permet de compléter et d'enrichir les savoir-faire de tous : elle fait évoluer les pratiques de médiation et suscite l'envie d'élaborer de nouveaux projets culturels locaux.

À l'issue des projets (ateliers et concerts) menés dans la durée :

- **Près de 80** %* des adultes ont envie de s'engager dans la vie de leur commune ou de leur territoire.
- 91 %* souhaitent se renseigner sur les événements culturels près de chez eux.

Les projets permettent de rééquilibrer l'offre culturelle dans les territoires, notamment en ruralité (**près de 60**% des projets) et dans les quartiers des grandes et moyennes villes.

Dans une constante démarche de co-construction, l'association contribue volontiers, à la demande fréquente des communes, à mettre en valeur les lieux de patrimoines (châteaux, granges, petits théâtres, églises) des territoires dans lesquels elle organise les concerts de musique classique, lyrique et jazz.

Des artistes souvent de renommée internationale se déplacent dans les villages et les quartiers. La qualité de la programmation suscite l'intérêt et favorise la mobilité de tous au sein d'un même territoire.

Les Concerts de Poche, grâce à leur itinérance et aussi à leurs implantations durables, participent à la dynamique économique locale (restauration, hôtellerie, emploi, etc.).

LE SAVIEZ-VOUS?

Les Concerts de Poche s'implantent de façon durable. La fidélité de leurs partenaires est attestée par leur envie de reconduire les projets d'une année sur l'autre : plus de 70 % des projets sont renouvelés chaque année avec des contenus différents.

^{*} Chiffres issus des questionnaires construits avec ASDO Études sur les publics des Concerts de Poche, données 2023.

NOTRE IMPACT CULTUREL

LE RENOUVELLEMENT ET LE RAJEUNISSEMENT DES PUBLICS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Les Concerts de Poche interviennent le plus souvent dans des territoires dépourvus de structures culturelles.

Lorsqu'elles sont présentes, ils s'inscrivent en complémentarité de leurs actions, pour s'adresser à un public nouveau:

- Plus de 80%* des publics touchés par l'association n'ont jamais assisté à un concert de répertoire classique et plus de 70%* n'ont jamais assisté à un concert quel qu'il soit.
- **50** %* des participants aux ateliers ont envie d'écouter davantage de musique classique.
- **55** %* aspirent à aller à d'autres concerts de ce même genre de répertoire.
- **80**%* souhaitent se rendre à d'autres types de concerts ou de spectacles.

Plus largement, les ateliers menés dans la durée suscitent la curiosité envers d'autres formes de spectacle vivant ainsi que l'envie de pratiquer une discipline artistique:

- **61**%* des participants aux ateliers ont envie de continuer à chanter.
- **56**%* expriment le désir d'apprendre à jouer d'un instrument.

 Près de 50 %* manifestent de l'appétence dans la découverte d'autres pratiques artistiques.

LES PARTENARIATS AVEC LES CONSERVATOIRES ET ÉCOLES DE MUSIQUE

L'association collabore régulièrement avec des lieux de pratique musicale : ateliers dédiés, masterclass des concertistes pour les élèves, pratiques collectives, liens rapprochés avec les professeurs, participation aux projets pédagogiques et artistiques.

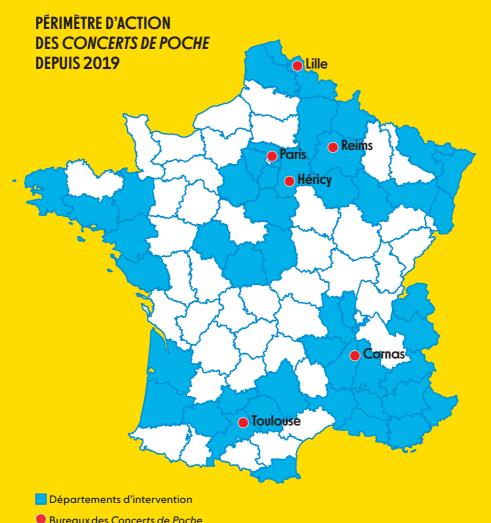
32% des projets ont impliqué au moins un conservatoire ou une école de musique en 2023.

Ces projets permettent aux publics néophytes et aux publics dits «amateurs» de se côtoyer et parfois de se produire ensemble au concert. Les uns découvrent près de chez eux des lieux culturels qu'ils ne connaissaient pas et les autres attirent de nouveaux adeptes au cœur de leurs pratiques régulières.

^{*} Chiffres issus des questionnaires construits avec ASDO Études sur les publics des Concerts de Poche, données 2023.

UN ESSAIMAGE NATIONAL

→ Grâce à ses implantations régionales, l'association poursuit sa mission dans toute la France, au plus près des habitants et de leurs lieux de vie, en particulier auprès des jeunes et des personnes les plus isolées.

COLLABORER AVEC LES CONCERTS DE POCHE

LA SINGULARITÉ DES CONCERTS DE POCHE

- La conception d'ateliers et de concerts « sur mesure » adaptée aux enjeux de chaque territoire
- Une forte expertise relationnelle avec les publics les plus diversifiés, apte à mobiliser les personnes en atelier et à attirer les spectateurs
- Un savoir-faire éprouvé pour organiser des concerts d'exception dans des lieux de proximité
- Une action culturelle innovante, audacieuse et reconnue
- La mobilisation d'artistes de grande renommée dans des lieux inédits et excentrés

Atelier d'exploration sonore avec le percussionniste Jean BOULANGER à Toulouse Mirail (31) © Les Concerts de Poche

Concert avec Orianne VILMER à la danse et l'ORCHESTRE DES CONCERTS DE POCHE à Belmont-sur-Rance (12) © Georges Blanès

LE SAVOIR-FAIRE DES CONCERTS DE POCHE

« Les Concerts de Poche proposent aux acteurs des territoires ruraux et des quartiers dans lesquels ils s'implantent une ingénierie globale, qui comprend la programmation du projet, la production du concert dans une salle qui demande des adaptations conséquentes, la médiation vers les publics, la communication, la billetterie, le tout dans l'esprit Concerts de Poche. (...) Ce savoir-faire double, à la fois en termes de diffusion et de médiation, dans des conditions pas toujours aisées, est repéré comme étant le vrai point fort de l'association. »

L'impact des actions des Concerts de Poche sur les territoires et sur les publics, ASDO Études, décembre 2022

LES ÉQUIPES À L'ÉCOUTE

Les membres de l'équipe favorisent la synergie entre les différents acteurs du projet, élus, agents territoriaux, professionnels de la musique, enseignants, personnels de soin, responsables associatifs et éducateurs... Ils s'engagent avec enthousiasme et conviction à contribuer, grâce à la musique, à mieux vivre ensemble et à tisser des liens durables.

Présidence et direction artistique : Gisèle Magnan Direction générale : Maud Saint-Sardos

Les Concerts de Poche sont implantés à Héricy (77), Lille (59), Reims (51), Cornas (07) et Toulouse (31).

Reconnue d'Utilité Publique et renommée dans le paysage artistique, culturel et social au niveau national, l'association est conventionnée par les ministères de la Culture, de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation (via l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires), de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire; elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'association est également agréée au titre de l'engagement de service civique ainsi que par la DSDEN 77 au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire; enfin elle dispose de l'agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale.

Les Concerts de Poche bénéficient également d'une reconnaissance auprès d'acteurs privés clés dans les secteurs associatif et culturel. L'association a été lauréate de La France s'engage, label qui distingue les initiatives innovantes au service de la société et propose des programmes accompagnant des porteurs de projets socialement innovants dans leur stratégie de développement. L'association a également été primée «Éclaireur 2030 » par la Fondation pour la Co-construction du bien commun en 2023.

"J'ai vraiment eu le frisson auand ce sont les musiciens qui se sont tournés vers nous et que les salves du public ont retenti encore plus fort! J'ai eu ce sentiment de fierté, oui. i'étais fière de moi, fière de nous et, à voir les yeux brillants des autres choristes, je pense que je n'étais pas la seule.

Fanny, participante à des ateliers de chant choral à Hantay (59)

Ce projet a réellement fédéré le groupe de classe. Quand je suis arrivée en début d'année, c'était une classe très agitée, pas à l'écoute et les élèves se disputaient beaucoup. Votre projet leur a apporté l'écoute, l'attention, l'envie de chanter et de vivre ensemble.

Une enseignante du Nord de la France après des ateliers Toutes et tous en scène, dans le cadre du plan choral

L'invention des Concerts de Poche par Gisèle Magnan, il y a un peu plus de 18 ans, est l'une des meilleures choses qui soient arrivées à la vie musicale française. Je suis particulièrement fier d'y avoir participé dès le début. Chaque Concert de Poche est une expérience que l'on n'oublie pas.

Michel Dalberto, pianiste

LES CONCERTS DE POCHE

Association reconnue d'utilité publique Tél. 06 76 61 83 91 www.concertsdepoche.com

