

LES CONCERTS DE POCHE

La mission des Concerts de Poche : créer des liens nouveaux et durables entre habitants, en construisant des projets ambitieux de musique classique, jazz et lyrique, au cœur des territoires ruraux et des quartiers.

La visée est de renforcer la confiance, en soi et en l'autre, pour contribuer à construire une société équilibrée et motivante.

« 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. »

GISÈLE MAGNAN

© Didier Bonnel

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, pour le public et pour les territoires.

Les Concerts de Poche sont reconnus d'utilité publique.

**PAS DE
CONCERT
SANS
ATELIERS !**

LES ATELIERS

Photo ci-dessus : atelier de lutherie sauvage au lycée professionnel de La Rochette
© Frédéric Berthet

ACCESSIBLES

- Ne nécessitent aucune connaissance préalable.
- Gratuits pour les participants.
- Organisés avec des lieux de proximité : maisons de quartier, foyers ruraux, maisons de retraite ou Ephad, établissements scolaires...

FONDÉS SUR UN PROCESSUS DE CRÉATION

La pédagogie employée : l'impregnation, l'émotion, la création, ainsi que le « faire » et la pratique collective.

Les ateliers permettent à chacun de découvrir son potentiel, ils renforcent la confiance et l'estime de soi.

SUR MESURE

Pour répondre aux enjeux des territoires, les ateliers sont construits avec les collectivités et les structures partenaires.

Les contenus sont toujours en lien avec le programme du concert. Ils sont variables : chant choral, percussion corporelle, écriture, composition, lutherie, musique et cinéma... D'une à vingt séances par participant sont proposées.

COLLECTIFS

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

LES CONCERTS

ACCESSIBLES

Organisés au coeur des villages et des quartiers (salles des fêtes, espaces socio-culturels...)

- Des tarifs doux, de 3 à 10 €.
- Une durée limitée à une heure.
- Des artistes communicatifs.

EXIGEANTS

Les grands artistes s'engagent avec *Les Concerts de Poche* et donnent des performances exceptionnelles, qui réunissent tous les publics dans une même émotion.

CONVIVIAUX

Le programme est présenté avec simplicité et fantaisie. Des échanges entre public et artistes sont organisés à l'issue du concert (rencontres, dialogue, dédicaces, verre de l'amitié...)

Les participants aux ateliers de longue durée partagent la scène avec les artistes en première partie de concert.

DE L'AUDACE, AVANT TOUTE CHOSE !

Les plus belles œuvres, des répertoires variés, des formations inédites, des créations contemporaines : *Les Concerts de Poche* soutiennent la création à son plus haut niveau, dans tous les territoires.

Photo ci-dessus :

Première partie
du concert de
l'Orchestre des
Concerts de
Poche à Moissy-Cramayel.

© Jean-François Leclerc

**PAS
D'ATELIERS
SANS
CONCERT !**

IMPACT SOCIAL

▶ CRÉER DES EXPÉRIENCES RÉUSSIES DE MIXITÉ SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE

Un tiers des ateliers rassemble plusieurs générations.
74 % des ateliers de longue durée mêlent des groupes différents, de par leur classe d'âge ou leur situation (champ social, éducatif, médical).

Les Concerts de Poche portent une attention particulière :

- Aux jeunes de 5 à 25 ans (60 % des ateliers).
- Aux personnes en difficulté, fragilisées ou isolées (35 %).

En agissant auprès de publics choisis, définis avec les territoires, *Les Concerts de Poche* soutiennent la parentalité, luttent contre l'isolement ou l'échec scolaire, œuvrent en faveur de la réinsertion professionnelle ou sociale, contribuent à la réussite d'un parcours de soin.

Les Concerts de Poche sont engagés depuis leur création dans les problématiques d'accessibilité et d'inclusion des personnes en situation de handicap.

Les encadrants constatent chez les participants aux ateliers une créativité renforcée, une meilleure expression orale et une plus grande capacité d'écoute mutuelle.

▶ L'ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Au niveau individuel :

- 82 % des participants aux ateliers menés dans la durée ont davantage confiance en eux.
- 84 % ressentent de la fierté personnelle et la fierté de leurs proches.
- 61 % des enfants ont amélioré significativement leur concentration.

Au niveau collectif :

- 87% des participants se sentent plus à l'aise en groupe.
- 89% sont plus à l'aise avec des personnes d'un âge différent.

Enquête réalisée avec l'appui du cabinet KIMSO, portant sur un échantillon représentatif des projets menés par Les Concerts de Poche (années 2017, 2018 et 2019).

ET TERRITORIAL

Les projets dynamisent les territoires, font circuler les publics et créent des liens nouveaux entre les habitants. 66 % des spectateurs vivent dans l'intercommunalité où se déroule le concert, dont 30 % dans la commune d'accueil. 22 % viennent d'une autre commune du département.

Les projets (ateliers + concerts) permettent de rééquilibrer l'offre culturelle dans les territoires. 50 % des projets se déroulent dans des zones rurales, 50 % dans des quartiers urbains « politique de la ville ».

La construction des projets en collaboration étroite avec les acteurs territoriaux permet de compléter et d'enrichir les savoir-faire de tous.

Les Concerts de Poche s'implantent de façon durable : 80 % des projets sont renouvelés, avec des contenus différents chaque année.

L'EXPÉRIENCE EST FÉDÉRATRICE

96 % des personnes ayant assisté au concert en sont satisfaites ou très satisfaites.

IMPACT ARTISTIQUE

LE SOUTIEN AUX ARTISTES

- Les *Concerts de Poche* soutiennent des interprètes de talent des répertoires classique, lyrique et jazz, quels que soient leur âge et leur notoriété. Ils engagent chaque année plus de 300 artistes et éditent plus de 800 contrats d'artistes.
- Ils portent une attention particulière aux jeunes talents, qui participent à une programmation de haut niveau et partagent la scène avec leurs aînés.
- Ils ont une action continue de formation à l'éducation artistique. Entre 2017 et 2019, l'association a formé 118 artistes à la médiation auprès de publics spécifiques et néophytes.

LE SOUTIEN À LA CRÉATION

- Chaque année, des œuvres originales sont commandées à des compositeurs (13 depuis 2018).
- Une grande part des œuvres programmées 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. Et les jeunes talents, une fois reconnus, continuent de participer avec fidélité à l'évolution artistique des Concerts de Poche.

Photo ci-dessus : Augustin Dumay
et Marc Coppey en concert à Moigny-
sur-École. © Jean-François Leclerc

**Tous ont coutume de dire qu'ils
ont le sentiment d'appartenir
à une grande famille.**

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.

IMPACT CULTUREL

LE RENOUVELLEMENT ET LE RAJEUNISSEMENT DES PUBLICS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Les *Concerts de Poche* interviennent souvent dans des territoires dépourvus de structures culturelles. Lorsqu'elles sont présentes, ils s'inscrivent en complémentarité de leurs actions, pour familiariser puis convertir un public nouveau.

77% des participants aux ateliers n'avaient jamais assisté à un concert de musique classique et près de 88% n'en écoutaient jamais ou rarement.

Les encadrants ou accompagnants des projets témoignent que l'expérience des *Concerts de Poche* change le regard des participants et apporte une ouverture culturelle nouvelle.

**Un tiers des spectateurs du concert
sont des « nouveaux publics ».
Plus de 90% d'entre eux ont envie de
retourner à un concert de musique
classique.**

1.

Photos ci-dessus: 1. Répétition de la première partie du concert à Privas.
© Pierre Brunel

2. Concert en plein air des saxophonistes Joakim Ciesla et Guillaume Berceau (du Quatuor Zahir) à Brétigny-sur-Orge.
© Florian Brioude

UN PROJET CONCERT DE POCHE, C'EST...

LA RENCONTRE

... avec un acteur local, souvent élu ou agent d'une commune ou d'une intercommunalité, désireux de construire un projet avec l'association.

DE LA FLEXIBILITÉ !

Les Concerts de Poche travaillent sur mesure et adaptent leurs propositions aux besoins et enjeux de leurs partenaires.

*Photo ci-dessus : rencontre avec les percussionnistes Pierre-Olivier Schmitt et Étienne de Nys après un concert à l'IME Marie-Auxiliatrice de Dreveil.
© Florian Brioude*

LA CONSTRUCTION

Ensemble, les acteurs locaux et le référent régional des Concerts de Poche définissent les contours du projet : quels ateliers, pour quels publics, sur quel territoire, avec quels artistes. Ils signent une convention de partenariat.

UNE MÉTHODE ET UNE ÉTHIQUE

Engagés avec humanité, les membres de l'équipe organisent la synergie entre les élus, agents territoriaux, professionnels de la musique, enseignants, personnels de soin, responsables associatifs et éducateurs autour des objectifs partagés : contribuer à mieux vivre ensemble et à tisser des liens.

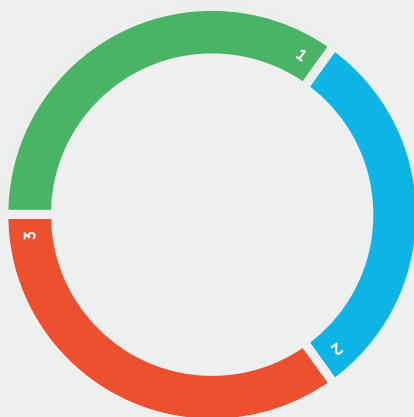
DES ATELIERS

De 4 à 50 ateliers sont organisés, 4 mois à 10 jours avant le concert, de contenus et durées variés, aboutissant régulièrement à une première partie de concert donnée par les participants et les concertistes.

UN CONCERT

... organisé dans un lieu de proximité, salle communale, salle des fêtes, maison de quartier.

UN FINANCEMENT TRIPARTITE

- 1 ● **mécénat** (fondations, donateurs individuels, entreprises, organismes de gestion collective)
- 2 ● **recettes propres** (participation des territoires, billetterie, adhésions)
- 3 ● **soutiens publics** (collectivités, État)

LES CONCERTS DE POCHE

Direction artistique : Gisèle Magnan.

Direction générale : Sonia de Leusse.

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

GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Les Concerts de Poche sont conventionnés par le Ministère de la Culture, le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le Ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

“ Cette expérience musicale
m’a aidé à oser.

Témoignage
reçu à Moissac (82)

-

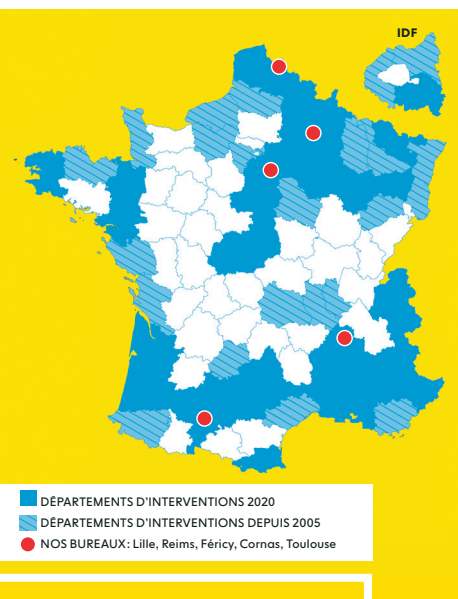
Après l’atelier,
mon fils m’a dit
« Maman, j’aimerais bien
faire du violon »,

et après le concert
il m’a dit
« Maman, c’est sûr,
je veux faire du violon ! »

Témoignage reçu
à Belmont-sur-Rance (12)

”

Des projets dans toute la France

Carte ci-dessus:
Départements d'interventions
des Concerts de Poché et
implantation des bureaux.

Les Concerts de Poché ce sont chaque année :

- 2000 ateliers musicaux auprès de publics mixtes, jeunes, personnes âgées, personnes fragilisées.
- 120 concerts donnés dans des lieux de proximité, au cœur des campagnes et des quartiers.
- 45 000 personnes impliquées dans les projets.
- Dans plus de 360 communes et quartiers.
- 50 projets incluant des ateliers hebdomadaires pendant 4 à 6 mois permettent à leurs participants de se produire en première partie de concert, accompagnés par de grands concertistes.
- Une équipe de 35 personnes (Équivalents Temps Plein) et 400 artistes (1000 contrats chaque année), répartis sur cinq sites en France.

LA COMMUNICATION

20 000 personnes suivent nos activités à travers nos lettres d'information.

Les Concerts de Poché suscitent plus de 300 articles de presse et interviews par an dans la presse locale, régionale ou nationale.

HISTORIQUE

2005 : Gisèle Magnan, pianiste concertiste reconnue, invente *Les Concerts de Poche*. Deux principes fondateurs : proposer, d'une façon simple et conviviale, les plus belles expériences de musique classique dans les territoires qui n'y ont pas accès ; y associer pleinement les habitants à travers des ateliers participatifs.

2010 : l'association œuvre alors dans quatre régions : Picardie, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, y organisant 700 ateliers et 55 concerts ; *Les Concerts de Poche* créent et produisent un opéra exigeant adapté du *Carmen* de Bizet, qui tournera partout en France, pendant quatre années.

2015 : l'association organise 86 concerts et 1200 ateliers ; elle est reconnue d'utilité publique et lauréate du dispositif « La France s'engage ».

2016 : ouverture de bureaux à Lille et Reims.

2018 : création de l'Orchestre des Concerts de Poche, un format réduit par la taille et grand par le talent, qui permet d'emmener partout la musique symphonique.

2019 : ouverture de bureaux à Cornas et Toulouse.

2020 : lancement des *Live de Poche*, diffusés en direct sur internet, création de *Solistes à l'École* et de *Solistes à l'Hôpital*, permettant aux musiciens de donner leurs concerts au sein des établissements scolaires ou des centres de soin. 1200 ateliers sont organisés dans le respect des consignes sanitaires.

LES PUBLICS

Les Concerts de Poche rassemblent dans leurs projets des personnes de différentes générations, de différents quartiers ou territoires. Ils s'adressent plus particulièrement aux jeunes, aux personnes en situation de fragilité, de handicap, d'isolement ou de réinsertion.

Parmi les participants aux ateliers et/ou concerts, très nombreux sont ceux qui n'écoutaient pas de musique classique avant de faire l'expérience des Concerts de Poche : 20 000 chaque année.