

LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, 30 ANS D'ENGAGEMENT EN FAVEUR DU CHANT CHORAL

DOSSIER DE PRESSE 2020

Fondation
Bettencourt
Schueller

Reconnue d'utilité publique depuis 1987

SOMMAIRE

La Fondation Bettencourt Schueller et le chant choral	p.4
Focus 2020	p.8
Le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, 30 ^{ème} édition	
Deux temps forts en 2020	
Les dons en faveur du chant choral	p.18
Promouvoir l'excellence	
Favoriser les pratiques chorales de haut niveau	
Partager la pratique du chant choral	
Focus sur le chant choral aujourd'hui en France	p.36

LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER ET LE CHANT CHORAL

EN BREF

Une fondation philanthropique familiale
au service de l'intérêt général

Un engagement pionnier en faveur
du chant choral, le premier axe
du mécénat culturel de la Fondation

Le mécène structurant et fédérateur
d'un secteur en plein renouveau

L'encouragement de pédagogies innovantes
et l'ouverture à un large public

Engagée depuis 30 ans en faveur du chant choral, la Fondation est attachée à cette pratique artistique en raison des valeurs qu'elle promeut et des bienfaits à la fois personnels et collectifs qu'elle apporte.

Créé en 1989 en partenariat avec l'Académie des beaux-arts, le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral encourage les maîtrises et les chœurs professionnels français tout en contribuant au développement et au rayonnement de cette discipline artistique exceptionnelle.

Depuis 2015, la Fondation a amplifié son programme de dons en faveur du chant choral pour mettre en place un engagement financier et humain fort sur le long terme.

- 1987** Création de la Fondation Bettencourt Schueller
- 1989** Lancement du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral
- 2008** Liliane Bettencourt reçoit des mains de la ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel, la distinction de « Grand mécène de la culture », accordée à la Fondation
- 2015** Amplification du programme de dons en faveur du chant choral et de la dotation du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral et mise en œuvre d'un accompagnement systématique des lauréats
- 2017** La Fondation reçoit du ministère de la Culture le Prix du mécénat culturel pour son soutien à l'Académie de l'Opéra de Paris
- 2020** La Fondation récompensera courant novembre le 30ème lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral

30ème
édition
du Prix
Liliane Bettencourt
pour le chant choral

10,6
M d'€
distribués depuis 1989
pour soutenir
le chant choral

102
projets
soutenus
(lauréats inclus)

1,3
M d'€
montant total du
soutien au chant choral
en 2019

L'ENGAGEMENT DE
LA FONDATION
BETTENCOURT SCHUELLER
EN FAVEUR DU
CHANT CHORAL...

TIENT AUX VALEURS HUMAINES ET SOCIALES QUI PORTENT CETTE DISCIPLINE

.....
l'épanouissement personnel, à travers le développement de la sensibilité artistique et la connaissance de soi
.....

.....
l'élan collectif, grâce à la maîtrise d'une technique apportée en partage à un groupe
.....

.....
l'écoute de l'autre, l'esprit d'équipe et d'exemplarité de performances collectives exigeantes
.....

EST COHÉRENT AVEC L'ATTENTION QUE LUI PORTENT LES MINISTÈRES DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION NATIONALE

.....
Jean-Michel Blanquer et Françoise Nyssen ont annoncé en décembre 2017 la création d'un « plan chorale » à l'école, pour que tous les élèves de France puissent avoir accès – de manière facultative – à un enseignement du chant en groupe.
.....

Résultats : en mai 2019, selon les premières évaluations de cet ambitieux projet, 75 % des écoles primaires ont leur chorale et 90 % des collèges, intégrant deux heures dédiées par semaine sur le temps scolaire.
.....

.....
En 2019 le ministère de la Culture poursuit son action en faveur de l'art vocal et impulse un programme de centres d'art vocal répartis sur tout le territoire.
.....

FOCUS 2020

LE PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR LE CHANT CHORAL 30ÈME ÉDITION

La création du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral en 1989 constitue l'une des premières initiatives de la Fondation Bettencourt Schueller après sa création.

Elle résulte d'une volonté partagée de la fondation et de l'Académie des Beaux-Arts de soutenir les maîtrises et les chœurs professionnels français, tout en contribuant au développement et au rayonnement de cette discipline artistique exceptionnelle.

Le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral a distingué les chœurs qui font la renommée de l'art vocal français, parmi lesquels accentus, les Arts florissants, les Éléments, l'Ensemble Aedes, les Cris de Paris, Pygmalion, la Maîtrise de Toulouse, la Maîtrise Notre-Dame de Paris, etc. Il est devenu un prix déterminant pour la reconnaissance et l'encouragement du chant choral professionnel.

Depuis 2016, le Prix récompense alternativement un chœur professionnel et une maîtrise ou un chœur d'enfants.

EN BREF

Une des premières initiatives de la Fondation lors de sa création en 1989

Un tremplin d'encouragement et de dynamisation de la pratique du chant choral professionnel en France

Une sélection indépendante réalisée par un comité d'experts et un jury composé de professionnels de la musique et de personnalités emblématiques

La complémentarité entre une dotation financière importante et un accompagnement personnalisé

Une aventure humaine derrière chacun des accompagnements

Un palmarès qui constitue un panorama de l'excellence du chant choral en France

Ensemble vocal Les Cris de Paris lors du concert privé de la Fondation Bettencourt Schueller à l'Opéra Comique, 2017 © Sylvie Humbert

**30ème
édition**
du Prix
Liliane Bettencourt
pour le chant choral

**1,68
M d'€**
alloués au Prix
Liliane Bettencourt
pour le chant choral
depuis 1989

DOTATION ET ACCOMPAGNEMENT

Le lauréat bénéficie d'une dotation de 50 000 euros et d'un accompagnement financier pouvant aller jusqu'à 100 000 euros en fonction du projet proposé afin de lui permettre de gagner en autonomie, de déployer son talent et de pérenniser son activité.

LES LAURÉATS DU PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR LE CHANT CHORAL

- 1990 Chœur de chambre de l'Orchestre national de Lyon
- 1991 Ensemble vocal Michel Piquemal
- 1992 Camerata vocale de Brive
- 1993 Chœur grégorien de Paris
- 1994 Ensemble vocal Musicatreize
- 1995 Chœur de chambre accentus
- 1996 Maîtrise des Garçons de Colmar
- 1997 Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles
« Chantres et Pages de la Chapelle de Versailles »
- 1998 Chorale U Fiatu Muntese
- 1999 Maîtrise de Paris
- 2000 Chœur de la Capella de Saint-Pétersbourg
- 2001 Chœur de La Chapelle Royale
- 2002 Maîtrise Notre-Dame de Paris
- 2003 Chœur de la Chapelle Royale de Copenhague
- 2004 Chœur des Arts Florissants
- 2005 Chœur de chambre Les Eléments
- 2006 Chœur de Chambre de Namur
- 2007 Ensemble Les Jeunes Solistes
- 2008 Jeune Chœur de Paris
- 2009 Ensemble Aedes
- 2010 Chœur Britten
- 2011 Ensemble vocal Sequenza 9.3
- 2012 Diabolus in Musica
- 2013 Les Cris de Paris
- 2014 Chœur Pygmalion
- 2015 *Redéfinition des objectifs et des modalités du Prix*
- 2016 Ensemble De Caelis
- 2017 Maîtrise de Toulouse
- 2018 Ensemble Les Métaboles
- 2019 Maîtrise de l'Opéra de Lyon

La Maîtrise de Paris

ENTRETIEN

JÉRÉMIE RHORER

Chef d'orchestre français et directeur du Cercle de l'Harmonie. Membre du Jury du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral en 2017 et en 2019.

Le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral fête ses 30 ans. Quel impact a-t-il sur le développement de chant choral en France ?

JR : Ce type de prix est fondamental car il récompense l'action des musiciens et ce pourquoi ils vivent. Dans un monde où il est de plus en plus difficile de faire comprendre que la musique est un investissement de temps et d'énergie absolu, il est très important que des initiatives comme le Prix Liliane Bettencourt récompensent un savoir et un talent. J'ai été très impressionné par la qualité des candidatures et l'exigence du Jury.

Quelles sont les conséquences, directes et à plus long terme, pour une chorale de recevoir le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral ?

JR : L'impact est immense. Il ne faut pas sous-estimer la récompense en termes financiers, car l'exigence musicale coûte de l'argent et de l'énergie. De plus, la Fondation a acquis une véritable expertise en termes

de goûts musicaux : en cela, obtenir le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral est une reconnaissance qui constituera nécessairement un tremplin pour ces chœurs.

Le Prix récompense depuis 2016 une année sur deux un chœur professionnel et une maîtrise d'enfants. Pourquoi est-ce important selon vous ?

JR : Les chorales d'enfants sont les matrices de la pratique professionnelle. Les enfants y découvrent la musique classique, source d'élévation pour toute la vie. Il est donc très important de récompenser ces maîtrises qui permettent de sensibiliser les enfants à l'art et la culture et forment les futurs professionnels. J'ai moi-même débuté la musique au Conservatoire et à la maîtrise de Radio France comme petit chanteur : c'est là qu'est née ma vocation.

DEUX TEMPS FORTS EN 2020

© Oscar Ortega

EVE - EXISTER AVEC LA VOIX ENSEMBLE Un programme d'expérimentation conçu par la Philharmonie et la Fondation Bettencourt Schueller

EVE propose à des enfants, à partir du CE2 et sur une durée de trois ans (janvier 2019 à juin 2021), une pratique intensive du chant choral renforcée par des approches corporelles et psychosociales. Des bénéfices sont attendus sur les apprentissages et le bien-être à l'école.

Le projet associe à la recherche pédagogique une évaluation scientifique et un dispositif de formation professionnelle. Il vise à élaborer une méthode et des outils pour mettre en place des projets de pratique de chant choral en milieu scolaire. EVE est mené par le Département Éducation et Ressources de la Philharmonie de Paris, soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller, en partenariat étroit avec l'Éducation nationale et en association avec les collectivités territoriales.

Le projet est actuellement mené au sein de 2 écoles, auprès de 3 classes par établissement, toutes deux situées en zone d'éducation prioritaire renforcée (REP+), l'une à La Courneuve et l'autre dans le 19ème arrondissement de Paris.

→ En tant que mécène fondateur, la Fondation Bettencourt Schueller a été partie prenante dans la construction du projet. Elle assume ainsi un rôle de philanthrope innovant et explorateur en permettant à EVE de voir le jour, à la croisée d'enjeux sociétaux et culturels.

CHIFFRES CLÉS

120 enfants
6 classes
3 ans d'expérimentation

ACCENTUS ET LE PREMIER CENTRE NATIONAL D'ART VOCAL

Produire, éduquer, favoriser la recherche artistique

Accentus est un chœur de chambre professionnel très investi dans le répertoire a cappella, la création contemporaine, l'oratorio et l'opéra.

Fondé par Laurence Equilbey il y a plus de 25 ans, il se produit dans les plus grands festivals français et internationaux, collabore régulièrement avec chefs et orchestres prestigieux et participe à des productions lyriques. Il est également partenaire privilégié de la Philharmonie de Paris et de la Seine Musicale. accentus s'est fixé trois objectifs principaux : la production; l'éducation, grâce à la diversification des actions pédagogiques et culturelles ; et enfin le partage de ressources, avec la création du centre de ressources dédié à l'art choral, le Cen. accentus est devenu au fil du temps un véritable pôle de valorisation de l'art vocal. Nommé Centre national d'art vocal en 2018 par le ministère de la Culture, accentus est reconnu comme un acteur incontournable à l'échelle nationale et internationale, capable non seulement d'initier et d'innover mais aussi de fédérer pour dynamiser tout un secteur.

→ **La Fondation a choisi de soutenir accentus qui contribue à élargir les publics de la musique chantée, à diversifier les formes de culture musicale, à former de nouveaux chefs de chœurs ou d'ensembles et à partager un patrimoine unique.**

Concert d'accentus en 2016 © Mirco Magliocca

ENTRETIEN

LAURENCE EQUILBEY

Fondatrice et directrice artistique d'Erda | accentus, lauréate du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral en 1995

Depuis 1989 et la naissance du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, comment a évolué selon vous la pratique du chant choral professionnel en France ?

LE : Quand j'ai créé accentus en 1991, il y avait vraiment très peu de chœurs professionnels en France. On trouvait quelques bons chœurs amateurs, le chœur de Radio France, et puis c'était à peu près tout. Aujourd'hui, les choses se sont profondément améliorées, en partie grâce au soutien sans faille de la Fondation Bettencourt Schueller. accentus a probablement aussi été un modèle qui inspiré d'autres chœurs.

Quels sont aujourd'hui les défis majeurs que doivent relever les chœurs professionnels ?

LE : On n'entend plus en concert les grands opus de Brahms ou de Strauss. Nous devons nous inspirer des programmations de symphonies qui embarquent le public sinon la pratique de la chorale stagnera en France. Il est aussi nécessaire de trouver à Paris, tout comme en région, des programmeurs qui comprennent que ce répertoire est essentiel pour la culture de notre pays.

Qu'apporte une récompense comme le Prix Liliane Bettencourt pour un chœur professionnel ?

LE : Le mécénat de la Fondation Bettencourt Schueller (accentus a reçu le Prix en 1995) a été crucial dans notre histoire. Il a sauvé le chœur. Aujourd'hui, ce prix est essentiel pour les ensembles qui le reçoivent. En effet, s'ils ont le talent, il leur permettra de développer non seulement le volet artistique de la programmation, mais aussi la transmission et la mise en place d'un programme pédagogique.

CHIFFRES CLÉS

700 œuvres
2000 partitions
1000 disques
valorisés par le Cen,
centre de ressources d'accentus

LES DONS EN FAVEUR DU CHANT CHORAL

LES DONN EN FAVEUR DU CHANT CHORAL

En 2015, la Fondation s'est inspirée de son expérience dans les métiers d'art pour amplifier son action en faveur du chant choral et structurer un nouveau programme d'action.

L'expérience du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral a donné à la Fondation une vision des réussites mais aussi des fragilités de l'art vocal professionnel français, en particulier dans la période actuelle de repositionnement de plusieurs acteurs importants du secteur

À travers un accompagnement financier et humain, la Fondation mène des actions concrètes autour de trois engagements forts :

Promouvoir l'excellence :

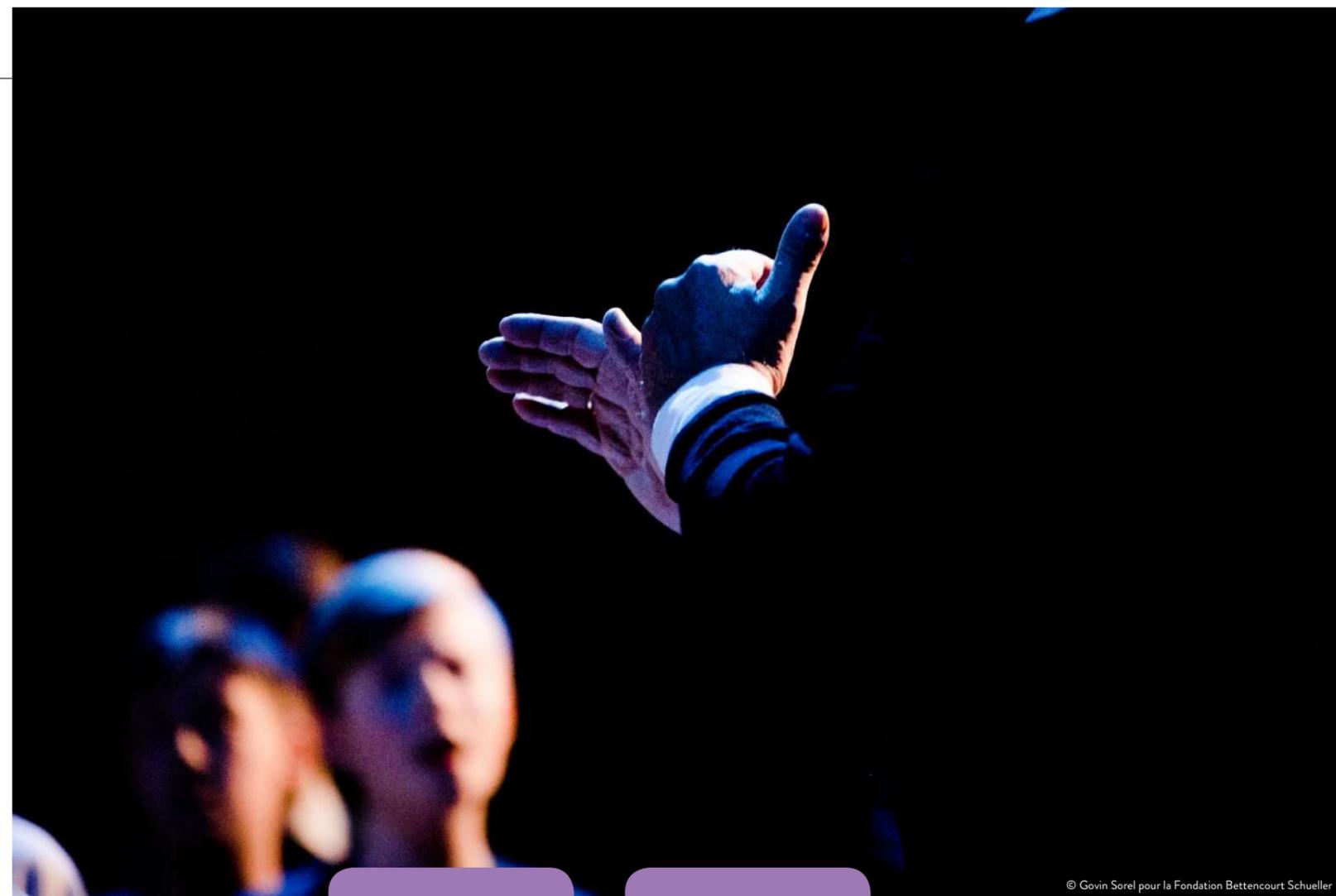
La structuration des chœurs professionnels et la professionnalisation des jeunes chanteurs

Favoriser les pratiques chorales de haut niveau :

la formation dans les maîtrises ou chœurs d'enfants

Partager la pratique du chant choral :

la sensibilisation de tous les publics

© Govin Sorel pour la Fondation Bettencourt Schueller

73
bénéficiaires
des dons
(hors lauréats)

102 projets
soutenus
(lauréats inclus)

3 ans
durée moyenne
d'un soutien

PROMOUVOIR L'EXCELLENCE : LA STRUCTURATION DES CHŒURS PROFESSIONNELS...

Ensemble Aedes - © Géraldine Aresteanu - L'Archipel - Association Aurore

ENTRETIEN

La Fondation Bettencourt Schueller encourage depuis 1989 l'excellence dans la pratique de l'art vocal. La structuration des chœurs professionnels est un enjeu majeur pour leur développement.

Le mécénat de la Fondation depuis trois décennies apporte une aide concrète, il permet souvent aux structures d'engager un administrateur, une personne chargée de la levée de fonds, de la programmation et de la production des concerts ou de la communication, des étapes essentielles pour la consolidation et la progression d'un chœur professionnel. La structuration de l'environnement des chorales en France passe aussi par la professionnalisation des jeunes chanteurs. C'est pourquoi la Fondation soutient notamment les maîtrises de Notre-Dame de Paris et le Centre de musique baroque de Versailles, tous deux ayant développé des formations professionnalisantes, transformant des jeunes chanteurs en futurs acteurs des chœurs professionnels.

MATHIEU ROMANO

Fondateur et directeur artistique de l'ensemble Aedes, lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral en 2009

Qu'est-ce qu'a apporté le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral à l'ensemble Aedes ?

MR : Le Prix Liliane Bettencourt a contribué à la reconnaissance de l'ensemble par le milieu musical. Cela nous a aussi apporté beaucoup de confiance dans notre démarche artistique, nous savions que nous empruntons le bon chemin musical !

En quoi le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller a-t-il été déterminant pour le développement de l'ensemble ?

MR : Ce soutien nous a permis d'envisager sereinement de nouveaux projets musicaux, de nouveaux disques, des programmes plus ambitieux. Il a également aidé l'association à pérenniser l'emploi de ses permanents afin de structurer son activité.

Quels sont aujourd'hui les défis majeurs que doivent relever les chœurs professionnels ?

MR : Tout d'abord, nous devons trouver notre place en tant que chœur au même titre que les orchestres afin de parler à un plus large public que celui des initiés. Cela passe notamment par l'élaboration de formes de concerts plus innovantes et accessibles à tous publics. Le défi est aussi financier, l'économie des ensembles indépendants ne peut plus reposer uniquement sur des financements publics dont la tendance est à la baisse et doit diversifier ses sources et ses de financements

Les Métaboles © Elsa Laurent

ET AUSSI

La Fondation joue un rôle majeur dans la structuration de plusieurs chœurs professionnels emblématiques du paysage musical français.

On peut notamment citer Les Cris de Paris et l'Ensemble Pygmalion dont le développement a été accompagné pendant de nombreuses années par la Fondation.

L'ENSEMBLE AEDES

Porter l'excellence et la tradition du chant a cappella

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, son directeur artistique, l'ensemble Aedes met en lumière les œuvres majeures et les pièces moins célèbres du répertoire choral des cinq siècles passés jusqu' à la création contemporaine. Composé de dix-sept à quarante chanteurs professionnels, il donne de nombreux cycles a cappella, participe à des oratorios et des opéras et propose différents programmes pour chœur accompagné au piano, à l'orgue ou par un ensemble instrumental.

→ **Récompensé par le Prix Liliane Bettencourt en 2009, l'ensemble Aedes est accompagné par la Fondation dans sa structuration professionnelle et de développement de sa stratégie de communication depuis 2010.**

LES MÉTABOLES

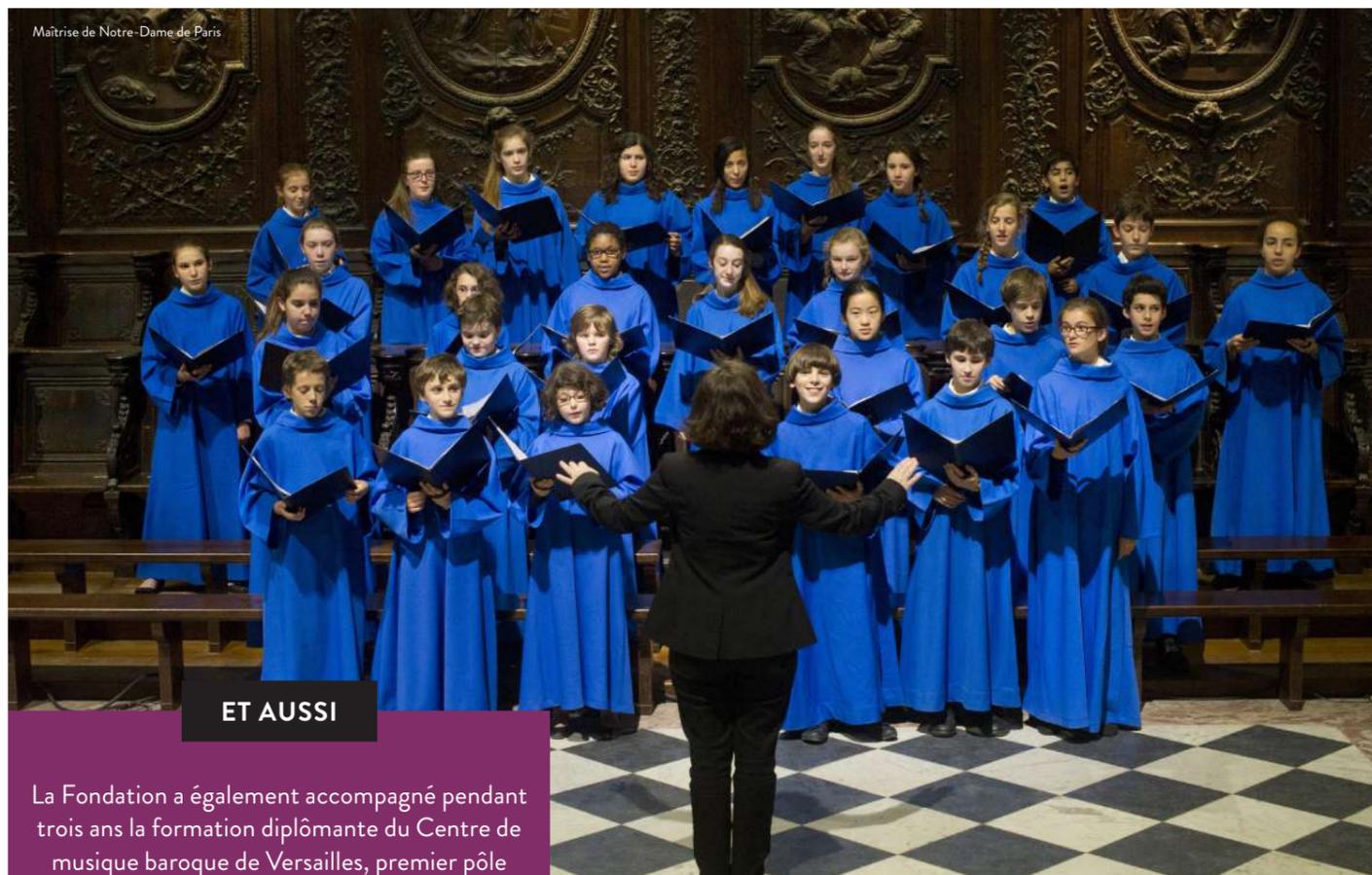
Chanter et partager la musique vivante de son temps

Créé en 2010 sous l'impulsion de Léo Warynski, l'ensemble Les Métaboles réunit de jeunes chanteurs professionnels investis dans le répertoire pour chœur a cappella. Les collaborations ponctuelles avec des orchestres et des ensembles instrumentaux font également partie de sa saison musicale.

L'ensemble réserve une place importante à la création en défendant le répertoire contemporain à travers la création d'œuvres et leur diffusion. Sa saison musicale comprend des programmes allant de la musique vocale américaine au répertoire d'Europe de l'est et de la Russie, en passant par l'opéra et la musique française.

→ **Récompensés en 2018 du Prix Liliane Bettencourt Schueller pour le chant choral, Les Métaboles bénéficient de l'accompagnement et du soutien financier de la Fondation.**

... ET LA PROFESSIONNALISATION DES JEUNES CHANTEURS

Maîtrise de Notre-Dame de Paris

ET AUSSI

La Fondation a également accompagné pendant trois ans la formation diplômante du Centre de musique baroque de Versailles, premier pôle national d'enseignement professionnel du chant baroque œuvrant à la redécouverte et la valorisation du patrimoine musical français des 17ème et 18ème siècles.

ENTRETIEN

HENRI CHALET

Directeur musical de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Pourquoi la professionnalisation des jeunes chanteurs est-elle essentielle ?

HC : Être chanteur professionnel dans une chorale est une activité récente en France. Il y a 50 ans, cela n'existait presque pas. La professionnalisation des jeunes chanteurs a pour rôle de les placer dans les meilleures conditions dès le plus jeune âge pour qu'ils intègrent peut-être un chœur professionnel. La maîtrise de Notre-Dame enseigne à ces jeunes chanteurs des pièces allant de la musique du Moyen-Âge à la création contemporaine, ce qui leur permet d'arriver dans le monde de la musique avec un bagage très complet. Nous nous efforçons également de leur faire comprendre que chacun est le pilier d'un projet commun. Plus ce travail est fait tôt, plus il a une influence en profondeur sur les chanteurs.

Que faire pour améliorer encore ces dispositifs ?

HC : La qualité de l'enseignement a beaucoup progressé en France. En revanche on peut encore l'améliorer en tissant davantage de partenariats entre les institutions. Il faut aussi amplifier le rayonnement de notre art : faire découvrir le chant choral non seulement à Paris, mais dans toute la France et à l'étranger.

Quels enjeux, quels défis pour l'avenir ?

HC : L'exigence a un coût. À la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, nous donnons encore beaucoup de cours individuels pour, par exemple, améliorer le niveau de nos chanteurs. La Fondation Bettencourt Schueller nous soutient depuis plusieurs années ; elle nous a aidé à accroître notre rayonnement en France et à l'international.

En France, la tradition du chœur professionnel est moins présente que dans d'autres pays européens, cela nécessite un travail dans la durée. De meilleurs cours donnent de meilleurs chefs de chœurs, et donc de meilleurs chanteurs dans les maîtrises et dans les chœurs d'adultes. Le niveau est bien meilleur qu'il y a 30 ans. C'est un cercle vertueux qui a toujours besoin de soutien.

LA FORMATION DIPLÔMANTE DE LA MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS

Le premier pôle national d'enseignement professionnel
du chant choral

La Maîtrise Notre-Dame de Paris propose un enseignement musical de grande qualité, réparti sur quatre niveaux : Pré-Maîtrise, Chœur d'enfants, Jeune Ensemble, Chœur d'adultes. Grâce au caractère professionnalisant du cursus proposé, les étudiants ont la possibilité de valider leurs acquis dans le cadre d'un diplôme d'État. La Maîtrise Notre-Dame de Paris s'impose ainsi comme une référence en matière de formation professionnelle et un véritable tremplin pour les jeunes chanteurs.

→ La Fondation soutient depuis 2015 le développement de la formation diplômante de la Maîtrise Notre-Dame de Paris afin de contribuer à la professionnalisation de jeunes chanteurs au cursus complet.

L'ACADÉMIE DE L'OPÉRA DE PARIS

Offrir un tremplin professionnel pour
les chanteurs solistes de demain

Chaque saison, une quarantaine de jeunes professionnels sont sélectionnés pour intégrer l'Académie de l'Opéra national de Paris. L'objectif est de leur permettre de compléter et d'approfondir leur formation tout en élargissant leur pratique. Ayant achevé leurs formations initiales, les artistes en résidence sélectionnés sont accompagnés par les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris, par les solistes invités ou par des professionnels de l'Opéra. Les formations proposées permettent un décloisonnement des disciplines et s'adressent notamment aux futurs chanteurs solistes, musiciens d'orchestre, chefs de chant.

→ Grâce au soutien de la Fondation, les jeunes chanteurs et chefs de chant portent sur scène, chaque saison depuis 2013, un nouveau spectacle exigeant. Véritable pépinière de jeunes talents, l'Académie n'aurait pu, sans l'appui, l'expertise et les conseils de la Fondation, accueillir ces artistes et artisans d'art et leur proposer des formations transversales tout en menant une réflexion globale sur les pratiques et les métiers qui assureront demain l'avenir de l'Opéra.

FAVORISER LES PRATIQUES CHORALES DE HAUT NIVEAU : LA FORMATION DANS LES MAÎTRISES OU CHŒURS D'ENFANTS

La clé de la transmission de l'art vocal réside dans l'accompagnement des plus jeunes, la Fondation Bettencourt Schueller soutient depuis de nombreuses années les formations d'enfants.

Elle a même décidé en 2016 de réserver une année sur deux le Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral à une maîtrise d'enfants. Consciente que les pratiques amateurs constituent la base du chant choral, la Fondation a choisi d'accompagner certaines chorales amateurs, quand elles sont encadrées par des profes-

sionnels, dans une volonté de promouvoir l'excellence. Un des enjeux majeurs pour le développement de l'art vocal en France réside donc dans la nécessité de former des chefs de chœur de haut niveau partout sur le territoire pour qu'ils puissent accompagner ces chanteurs vers une pratique de haut niveau.

ENTRETIEN

SARAH KONÉ

Directrice musicale de la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique

Quelles valeurs sont transmises par la pratique du chant choral ?

SK : Tout dépend du groupe et de l'âge des chanteurs, mais la chorale transmet évidemment des valeurs de partage, de tolérance et d'ouverture aux autres. À la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique, nous avons un public très mixte : les chanteurs viennent de milieux sociaux, familiaux très différents. Beaucoup de ces enfants ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas rejoint la maîtrise.

Quelle est la spécificité de l'enseignement de la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique ?

SK : Pour la formation musicale, nous privilégions la méthode Dalcroze qui permet d'apprendre le solfège par le mouvement, avec des balles, des sauts. C'est la base de tout notre enseignement, qui permet à nos enfants de pouvoir lire la musique sans formation préalable, et sans passer par les 10 années d'études qui peuvent décourager... Notre spécificité tient aussi dans le mode de recrutement de nos chanteurs. Nous faisons passer des auditions classiques, mais nous organisons aussi des tournées de détection dans des quartiers moins favorisés, un peu à la manière des clubs de football. La moitié de la classe de 6ème est recrutée lors de ces tournées. Les élèves restent ensuite ensemble dans la même classe jusqu'à la Terminale et partagent les cours et l'enseignement de la chorale.

Quelle est selon vous la pédagogie à privilégier pour l'épanouissement des jeunes chanteurs et leur accomplissement artistique ?

SK : La valeur principale est de toujours privilégier l'expérimentation. Pratiquer, plutôt qu'essayer

d'imaginer. Plus on chante et mieux on chante, plus on joue et mieux on joue. Mais c'est aussi une grande chance pour les jeunes chanteurs de côtoyer et de suivre les conseils de grands metteurs en scène de notre maîtrise. Dans le cadre du Plan Chorale, la Maîtrise Populaire a été sollicitée par le Ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère de la Culture, pour diffuser ses méthodes d'enseignement et son répertoire vocal polyphonique : 150 professeurs de musique du second degré ont ainsi été formés depuis 2018, permettant à plus de 10 000 élèves de bénéficier de cette pédagogie innovante.

CHIFFRES CLÉS

120 enfants en formation au sein de la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique

150 professeurs de musique initiés à la pédagogie innovante de Sarah Koné

10 000 élèves bénéficiaires indirects

Maîtrise de l'Opéra de Lyon - Brundibar © Jean Louis Fernandez

LA MAÎTRISE POPULAIRE DE L'OPÉRA COMIQUE

Une formation pluridisciplinaire en chant choral, danse et théâtre à l'école

Créée en 2016, la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique est le fruit de la transformation et de l'élargissement de la Compagnie Sans Père fondée par Sarah Koné en 2008. La Maîtrise Populaire est unique en son genre par son contenu pédagogique et sa mixité sociale. Sa vocation d'ouverture et de mixité se traduit par une pédagogie novatrice valorisant l'autonomie, la responsabilité et le travail de groupe. Elle offre une formation d'excellence pluridisciplinaire (chant choral, technique vocale, danse et formation scénique) à 120 jeunes du CM1 à la terminale de toutes origines et non musiciens au départ. Chaque année, la production de spectacles musicaux et chorégraphiques rassemble tous les maîtrisiens sur la scène de l'Opéra Comique.

→ **Sensible aux nouveaux accès à la culture que propose la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique, la Fondation a soutenu pendant trois ans ce programme d'apprentissage pluridisciplinaire d'exigence.**

LA MAÎTRISE DE L'OPÉRA DE LYON

Le plaisir de chanter et l'épanouissement des enfants

Créée en 1990, la Maîtrise de l'Opéra de Lyon réunit aujourd'hui 99 enfants, de l'école primaire au lycée. Grâce à l'encadrement de Karine Locatelli, ce chœur d'enfants poursuit un double objectif : donner vie à des spectacles de haut niveau et former de jeunes chanteurs solistes, avec la conviction que la pratique et l'écoute musicales, quand elles sont collectives, participent à une forme de vivre ensemble et de compréhension des autres.

L'Opéra de Lyon souhaite favoriser l'intégration dans la Maîtrise d'enfants issus d'une plus grande mixité sociale. Il développe pour cela un programme de sensibilisation, de communication, d'accompagnement humain pour des enfants issus de milieux modestes et leurs familles.

Si la Maîtrise a fait une priorité de son engagement dans la mixité, elle prône également l'épanouissement de l'enfant via une formation globale, faite de disciplines complémentaires telles que la formation scénique qui enrichissent l'enseignement musical.

→ **Lauréate 2019 du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, la Maîtrise de l'Opéra de Lyon bénéficie du soutien de la Fondation sensible à l'engagement de la Maîtrise pour le développement de l'enfant, la mixité et l'épanouissement du goût pour l'art vocal auprès de la jeunesse.**

VOX

Ouvrir des ressources pédagogiques pour la pratique du chant choral en ligne

Vox est un dispositif pédagogique expérimental en ligne, dédié à la pratique chorale et vocale lancé par Radio France. Cette école numérique est composée de deux volets : un portail numérique de ressources et des actions pour que les différents utilisateurs de cet outil (chefs de chœur, enseignants, élèves, mélomanes...) se rencontrent.

Le projet s'inscrit dans le mouvement lancé par les ministres de la Culture et de l'Éducation nationale en faveur du chant choral et apporte une réponse au corps enseignant en demande de contenus pédagogiques de qualité. Avec ses deux formations vocales, le Chœur et la Maîtrise, Radio France dispose en effet d'une excellente connaissance du répertoire vocal et d'une grande expérience pédagogique.

→ **En décidant de soutenir le projet VOX, la Fondation poursuit son engagement privilégié pour la jeunesse, et favorise l'émergence de pratiques et de programme innovants, concrets, à la fois technologiques et humains.**

PARTAGER LA PRATIQUE DU CHANT CHORAL : LA SENSIBILISATION DE TOUS LES PUBLICS

Malgré un développement indéniable depuis plusieurs décennies, le chant choral reste encore insuffisamment connu par une partie de la population française.

Afin de remédier à cette situation, la Fondation Bettencourt Schueller est très engagée dans les actions de sensibilisation auprès de publics éloignés du paysage vocal comme les enfants issus de milieux défavorisés et les publics empêchés.

Une des actions de sensibilisation les plus remarquables est notamment le projet des Chorales de Poche, que soutient la Fondation depuis plusieurs années. Une trentaine de chorales sont créées chaque année sur tout le territoire, aussi bien dans les milieux ruraux que dans les quartiers défavorisés ou éloignés du centre des grandes villes. Ces initiatives permettent de revaloriser la pratique du chant choral, vecteur de mixité sociale et d'intégration, et de susciter des vocations chez des personnes qui, de prime abord, n'étaient pas attirées par le chant en groupe.

ENTRETIEN

GISÈLE MAGNAN

Directrice artistique des Concerts de Poche

Le chant choral est vivant, plus de 2,6 millions de personnes sont choristes en France, mais pas forcément très visible. Comment améliorer cette situation ?

GM : La première solution est de faire en sorte que les artistes aillent vers le public. Avec les Concerts de poche, nous organisons des événements, ateliers et concerts avec des grands artistes du classique, de l'opéra lyrique et du jazz, dans les campagnes et les quartiers. Et les salles sont pleines à craquer ! Depuis 2010, nous avons aussi développé les Chorales de poche : une trentaine de chorales sont créées chaque année sur tout le territoire, dans les zones rurales et les quartiers prioritaires. Ces concerts, de grande qualité, offrent une visibilité très importante à la chorale. Nous agissons pour que ces chœurs continuent d'exister après nous, grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller.

Quels sont selon vous les freins à la sensibilisation ?

GM : Le frein principal, c'est la méconnaissance. Avec le projet des Chorales de Poche, l'objectif est

Les concerts de poche, lever de rideau, concert du Quatuor Akilone, Ronchin, 2017 © Didier Bonnel.

de faire chanter des gens qui n'ont jamais chanté de leur vie : des collégiens qui pensent ne pas savoir utiliser leur voix, des adultes qui sont éloignés des pratiques artistiques... Beaucoup ne chantent pas car ils ne connaissent pas le chant choral et n'imaginent pas les sensations et le plaisir qu'ils pourraient ressentir en chantant en groupe.

Quelles sont les réactions que vous observez quand des personnes découvrent la chorale ?

GM : Au début, ils n'osent pas chanter, ils observent... Quand ils se lancent, ils se rendent compte non seulement qu'ils peuvent chanter mais qu'ils sont utiles dans le groupe. Si on est bien piloté et si l'on nous donne confiance, on peut se tenir debout devant un public et chanter ! Souvent, les choristes se découvrent eux-mêmes grâce à cette pratique.

**1330
CHORISTES**

chantant au sein des
ateliers et
« Concerts de Poche »
devant plus de 7000
spectateurs

**3550
PERSONNES**

(soignants et patients)
bénéficiant des actions de
la Fondation Artistes
à l'Hôpital en milieu
hospitalier

**300
JEUNES**

formés à la pratique chorale
par le CRÉA

LES CONCERTS DE POCHE

Rendre la musique accessible
à ceux qui en sont le plus éloignés

Depuis leur création en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan, les « Concerts de Poche » proposent aux grands artistes de musique classique, jazz et opéra de se déplacer dans des zones isolées pour travailler avec les publics de ces territoires.

L'association a été reconnue d'utilité publique et labellisée « La France s'engage » en 2015. En complément des concerts, les ateliers créatifs et interactifs basés sur l'improvisation invitent à construire un conte musical ou un scénario illustrant les émotions suscitées par la musique. Les « Concerts de Poche » conçoivent des programmes sur mesure, répondant aux besoins des habitants, en complémentarité de l'offre existante.

→ **Depuis 2016, la Fondation accompagne les « Concerts de Poche » dans la création de « Chorales de Poche », chœurs amateurs autonomes, afin que les habitants puissent découvrir cette pratique exigeante et épanouissante, se l'approprier et partager la scène avec de grands artistes pour vivre une expérience unique.**

LE PROJET OPÉRA KIDS DE L'OPÉRA DE LIMOGES

Permettre aux enfants de se construire
par la pratique du chant

Opéra Kids est un projet original de découverte et d'apprentissage du chant choral pour des jeunes de 7 à 12 ans éloignés des pratiques artistiques, initié par l'Opéra de Limoges, pôle de création et de production de spectacles dans la Nouvelle-Aquitaine.

Pensé dans la durée, il permet aux enfants de s'approprier la pratique chorale grâce à un parcours composé de plusieurs interventions d'artistes par semaine au sein de l'Opéra de Limoges, de stages de trois jours dans les quartiers pendant les vacances scolaires, de visites et rencontres avec les équipes artistiques. Il offre aussi l'opportunité d'assister à plusieurs représentations et de participer à la production d'un concert annuel sur la scène de l'Opéra de Limoges.

→ **La Fondation soutient la plateforme vocale éducative Opéra Kids depuis 2018 et pour 3 ans avec pour objectif de créer un dispositif transposable sur d'autres territoires.**

FONDATION ARTISTES À L'HÔPITAL

Faire découvrir le chant choral
au sein des structures hospitalières et médicosociales

La Fondation Artistes à l'Hôpital, créée en 2015, a pour objectif de développer les activités de médiation artistique et la formation des artistes à ces activités, et mène pour ce faire des projets expérimentaux d'envergure en structures hospitalières. Forte de l'expérience et de l'expertise développées par l'association Artistes à l'Hôpital, la Fondation a conçu un programme de médiation appelé « Notes de chœurs », afin de déployer ses actions autour du chant choral dans trois régions. Mené par différents chœurs et ensembles professionnels d'excellence, ce projet favorise la médiation au chant choral auprès de publics éloignés (patients et personnel soignant) et développe la présence du chant choral dans le milieu de la santé, afin de constituer un véritable « réseau voix » au sein des structures hospitalières et médico-sociales.

→ **La Fondation Bettencourt Schueller soutient depuis 2018 et pour trois ans le développement des projets de médiation au chant choral menés auprès des patients et du personnel soignant.**

ET AUSSI

La Fondation a accompagné pendant trois ans le CRÉA, structure unique en France vouée à la démocratisation culturelle. L'exigence artistique, le professionnalisme des formations, l'attention portée à la création de lien social et au développement de la citoyenneté rejoignent les valeurs de la Fondation qui a soutenu le CRÉA dans sa structuration et le déploiement de ses projets depuis 2016

FOCUS SUR LE CHANT CHORAL AUJOURD'HUI EN FRANCE

CHANT CHORAL : VECTEUR DE SOCIALISATION ET DE BIEN-ÊTRE

2,6
millions
de choristes
en France

65 000
chœurs

37
millions
de choristes
en Europe

On le sait peu, mais la France est un pays de chanteurs. L'Hexagone compte 2,6 millions de choristes répartis en 65 600 chœurs* ce qui en fait une des pratiques les plus répandues.

À titre de comparaison, il y a 400 000 choristes de plus que de licenciés de football !

De fait, depuis les années 1960, le nombre de chorales explose. Après avoir longtemps fleuri dans le cadre religieux ou associatif, ces pratiques sont devenues plurielles depuis 30 ans : que ce soit les jeunes à l'école, les personnes âgées dans une association de quartier, les collaborateurs dans les entreprises, ou les chœurs professionnels, on chante partout !

Pourquoi une telle passion pour le chant ? Les choristes le répètent à l'envie : chanter ensemble fait un bien fou. Depuis quelques années, les scientifiques se penchent sur ces bienfaits pour comprendre pourquoi chanter est bon pour le cerveau. Est-ce parce que cela stimule les lobes temporal et frontal et que cela nous permet de sécréter de la dopamine, hormone de la joie, de l'endorphine, qui calme la douleur, et même de la sérotonine, une molécule composant les antidépresseurs ? Même si cette activité ne soigne pas, elle aide des patients malades, atteints de dépression ou soumis à un stress important et peut contribuer à retarder l'ap-

parition voire l'évolution de certaines maladies neuro-dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer.

Chanter ensemble tisse des liens avec un extraordinaire corps de valeurs. Porteur de convivialité, le chant permet souvent à ceux qui ont des difficultés à s'exprimer, ou une timidité maladive de s'épanouir en participant à une activité artistique de groupe. La chorale permet de faire se côtoyer des gens de milieux sociaux différents, des valides et des personnes souffrant d'un handicap, des jeunes et des personnes âgées. En d'autres termes, chanter en groupe favorise une mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle rare de nos jours.

Malgré ses bienfaits et son indéniable vitalité, le secteur est confronté à des défis : obtenir une meilleure visibilité, renouveler son public, mais aussi surmonter des enjeux économiques. L'engagement au long cours de la Fondation Bettencourt Schueller est essentiel pour relever ces challenges.

Donnons des ailes aux talents

La Fondation Bettencourt Schueller s'applique à incarner la volonté d'une famille, animée par l'esprit d'entreprendre et la conscience de son rôle social, de révéler les talents et de les aider à aller plus loin.

Elle consacre son temps et son énergie à choisir, accompagner et valoriser des personnes qui imaginent aujourd'hui le monde de demain dans trois domaines qui contribuent concrètement au bien commun :

les sciences de la vie,
les arts,
la solidarité.

Fidèle à son esprit philanthropique, elle décerne des prix et soutient des projets par des dons et un accompagnement très personnalisé.

Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a récompensé 568 lauréats de ses prix et soutenu plus de 1000 projets portés par diverses équipes, associations, établissements et organisations.

CONTACT MÉDIAS ET COMMUNICATION

l'art en plus

01 45 54 62 74

Virginie Burnet / Amandine Legrand

a.legrand@lartenplus.com

CONTACT FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER

✉ culture@fondationbs.org

📷 [fondationbettencourtschueller](https://www.instagram.com/fondationbettencourtschueller)

🌐 fondationbs.org