

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Démos

 DÉMOS
PHILHARMONIE DE PARIS

LILIAN THURAM, PARRAIN INSPIRÉ

© NICOLAS LASCOURREGES

Champion du monde de football en 1998 et président de la fondation Éducation contre le racisme, Lilian Thuram est pour Démon un parrain enthousiaste et impliqué.

Né aux Antilles et arrivé en France métropolitaine à l'âge de neuf ans, Lilian Thuram a grandi dans une cité de la banlieue parisienne. Il découvre la musique classique grâce à son institutrice de CM2, qui fait écouter chaque vendredi à ses élèves un répertoire varié. Bouleversé par ce qu'il entend, il n'osera cependant pas assumer ce que lui inspire cette musique.

« Les gamins des banlieues sont conditionnés dès leur plus jeune âge, explique-t-il. Pour eux, la musique classique est un corps étranger, un truc inaccessible, qui ne leur est pas destiné. Et à l'époque, des programmes comme Démon n'existaient pas. C'est presque une revanche pour moi de m'impliquer aujourd'hui pour le développement de Démon. C'est un projet extraordinaire, qui offre la possibilité aux enfants de s'enrichir culturellement par la musique classique, sans aucune barrière sociale ou économique. Cette démarche ouvre leur horizon. »

Lilian Thuram prend très à cœur son rôle de parrain et poursuivra son engagement pour participer au développement de nouveaux orchestres sur l'ensemble du territoire.

Le projet Démon est sous le parrainage de Lilian Thuram et de sa fondation Éducation contre le racisme.

KHATIA BUNIATISHVILI, MARRAINE DE CŒUR

© CLAIRE GABY

Née en Géorgie en 1987, Khatia Buniatishvili commence le piano à l'âge de 3 ans, donne son premier concert avec l'Orchestre de chambre de Tbilissi à 6 ans et se produit à l'étranger à 10 ans. Elle étudie à Tbilissi avec Tengiz Amiredjibi et se perfectionne à Vienne avec Oleg Maisenberg. Elle fait ses débuts aux États-Unis au Carnegie Hall de New York en 2008. Depuis, elle se produit dans les plus grandes salles partout dans le monde.

Désormais installée à Paris, elle a réuni au fil de ses récitals à la Philharmonie un public de plus en plus diversifié et surtout, de plus en plus jeune. En effet, Khatia Buniatishvili a le don du partage et la volonté farouche de transmettre l'amour de la musique aux nouvelles générations sans limitation sociale ni culturelle.

C'est aussi pourquoi elle s'est engagée dès 2017 aux côtés des enfants de Démon pour le premier Gala de la Philharmonie. À l'occasion des 10 ans du projet en 2020, elle décide de devenir marraine de Démon et de s'impliquer durablement en musique avec les enfants pour les soutenir dans leur apprentissage et inviter le public à les découvrir sur scène.

SOMMAIRE

LE PROJET	P. 8
L'ORGANISATION DE DÉMOS	P. 10
LA DÉMARCHE ÉDUCATIVE	P. 18
LA COMMUNAUTÉ MUSICALE, ÉDUCATIVE ET SOCIALE	P. 22
LES IMPACTS	P. 28
LE BUDGET	P. 33
LES CHIFFRES CLÉS	P. 36
DÉMOS EN RÉSUMÉ	P. 37
LES STRUCTURES OPÉRATRICES	P. 38
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET MÉCÈNES	P. 39

LE PROJET

Démos (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet de **démocratisation culturelle** centré sur la pratique musicale en orchestre.

Dans une cohérence pédagogique et artistique globale, il propose un **apprentissage de la musique classique** à des enfants ne disposant pas d'**un accès facile à cette pratique** pour des raisons économiques, géographiques, sociales et culturelles.

Le projet s'adresse à des enfants de **7 à 12 ans** habitant dans des quartiers relevant de la **politique de la ville (QPV)** ou dans des **zones de revitalisation rurale (ZRR)** éloignées des lieux de pratique.

Chaque enfant se voit confier un instrument de musique **pendant trois ans**. Encadré par des professionnels de la musique et du champ social, **il suit des ateliers hebdomadaires de 3 h 30 en moyenne** et retrouve régulièrement les autres enfants du même territoire pour une répétition en orchestre (*tutti*). Un grand concert est organisé en fin de saison dans un lieu emblématique du territoire.

À l'issue des trois ans, l'enfant peut bénéficier d'un accompagnement vers le conservatoire ou l'école de musique de son territoire, et parfois intégrer un orchestre Démos de niveau avancé. Il conserve alors son instrument de musique.

© NICOLAS LASCOURRÈGES

ÉVOLUTION EN CINQ PHASES (2010 À 2025)

Dès sa création en 1995, la Cité de la musique a fait le choix du collectif et de la transmission orale pour ses ateliers de pratique musicale, visant à offrir à tous les publics un meilleur accès à la musique. De là est né Démos, Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. **Près de 10 000 enfants ont été impliqués dans le projet depuis sa création.**

1RE ET 2^E PHASES (2010-2015)

UNE DÉMARCHÉ EXPÉRIMENTALE EN DEUX PHASES

4 orchestres – 420 enfants en Île-de-France (2010-2012)

8 orchestres – 840 enfants en Île-de-France et en région (2012-2015)

La première phase s'est développée de façon expérimentale en Île-de-France autour de 4 orchestres, à l'initiative du Conseil de la création artistique dirigé par Marin Karmitz. L'Association de Prévention du Site de la Villette (APSV) en a été l'opérateur pour la Cité de la musique. Les premiers résultats ont confirmé la pertinence du dispositif, conduisant ainsi à l'extension du projet dans une deuxième phase avec 8 orchestres.

3^E PHASE (2015-2018)

UN DÉPLOIEMENT À L'ÉCHELLE NATIONALE

35 orchestres – 3 600 enfants en France

L'ouverture de la Philharmonie de Paris en 2015 offre de nouveaux moyens pour répondre aux grands enjeux sociétaux. S'appuyant sur son expérience et sur sa conviction que la culture est un puissant vecteur de cohésion sociale, la Philharmonie de Paris ancre Démos plus fortement dans les quartiers populaires d'Île-de-France et le déploie sur tout le territoire national.

4^E PHASE (2019-2022)

VERS UN DOUBLEMENT DU NOMBRE D'ORCHESTRES

Vers 60 orchestres – près de 6 000 enfants en France

Les succès rencontrés par Démos ont été confortés par l'annonce de Françoise Nyssen le 23 mai 2018 d'un accroissement très important du soutien du ministère de la Culture aux orchestres d'enfants Démos, saluant ainsi cet ambitieux programme musical et social. Le ministère de la Cohésion des territoires et le ministère des Outre-mer renouvèlent leur soutien pour cette quatrième phase. Le ministère de l'Éducation nationale participe pour la première fois en soutenant les orchestres qui évoluent en partie dans le cadre scolaire. La CNAF et les Caf départementales poursuivent leur accompagnement sur tout le territoire national. La Région Île-de-France finance l'ensemble des instruments pour les orchestres créés sur son territoire.

5^E PHASE (2022-2025)

DE NOUVEAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF

Démos associe déjà des communes urbaines et rurales (orchestres Démos Metz Moselle, Bordeaux Métropole Gironde), ou s'est installé au cœur de territoires ruraux (orchestres Démos Kreiz Breizh, Thouarsais). Dans cette cinquième phase, une attention particulière est donnée aux villes de taille moyenne et aux zones rurales afin de s'adresser à l'ensemble du territoire au-delà des grandes métropoles. La priorité porte également sur la consolidation d'éléments qualitatifs clés : la formation, la mesure de l'impact du dispositif, le suivi des parcours de vie des enfants, le soutien à la parentalité...

L'ORGANISATION DE DÉMOS

PILOTAGE NATIONAL PHILHARMONIE DE PARIS

La Philharmonie de Paris est chargée du pilotage national de Démonstrations et de sa coordination globale.

Les équipes de la Philharmonie s'occupent de la prospection et du déploiement sur l'ensemble du territoire tout en veillant à la cohérence éducative et pédagogique du projet. Elles ont également pour mission de rechercher des financements publics et de mécénat au niveau national, pour une répartition entre chaque orchestre.

Elles effectuent un suivi régulier auprès des élus et des structures opératrices du projet et gèrent les aspects administratifs, budgétaires et financiers.

COPILOTAGE DANS CHAQUE TERRITOIRE PHILHARMONIE ET OPÉRATEUR LOCAL

Les premiers orchestres créés en Île-de-France à partir de 2010 ont été coordonnés en direct par la Philharmonie de Paris. Afin d'orchestrer le déploiement national, cette dernière s'est associée à d'autres institutions en région qui deviennent les structures opératrices des orchestres sur leurs territoires. Depuis 2020, cette organisation s'applique aussi progressivement à l'Île-de-France.

La gestion opérationnelle des orchestres est ainsi accomplie avec ces structures locales : la Philharmonie de Paris leur apporte une contribution financière correspondant à près des 2/3 du budget de chaque orchestre, accompagne les équipes par du conseil et des plans de formation, et met à disposition des outils pédagogiques.

L'opérateur local peut être un établissement public culturel, un orchestre, un conservatoire, une structure sociale voire une collectivité locale. Il recrute du personnel permanent, notamment le coordinateur de projet dont le poste est financé grâce à la contribution de la Philharmonie, et les intervenants artistiques.

© GIL LEFAUCONNIER

LES PRINCIPES DU DÉPLOIEMENT NATIONAL UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION

Le déploiement national de Démon s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les collectivités locales.

Cette démarche consiste à adapter le dispositif aux réalités du terrain : soutenir les politiques publiques locales en identifiant prioritairement les territoires classés Politique de la ville ou situés dans les zones rurales éloignées des lieux de pratique culturelle, et répondre aux collectivités qui souhaitent renforcer l'éducation artistique, en particulier musicale, en accord avec les principes de Démon.

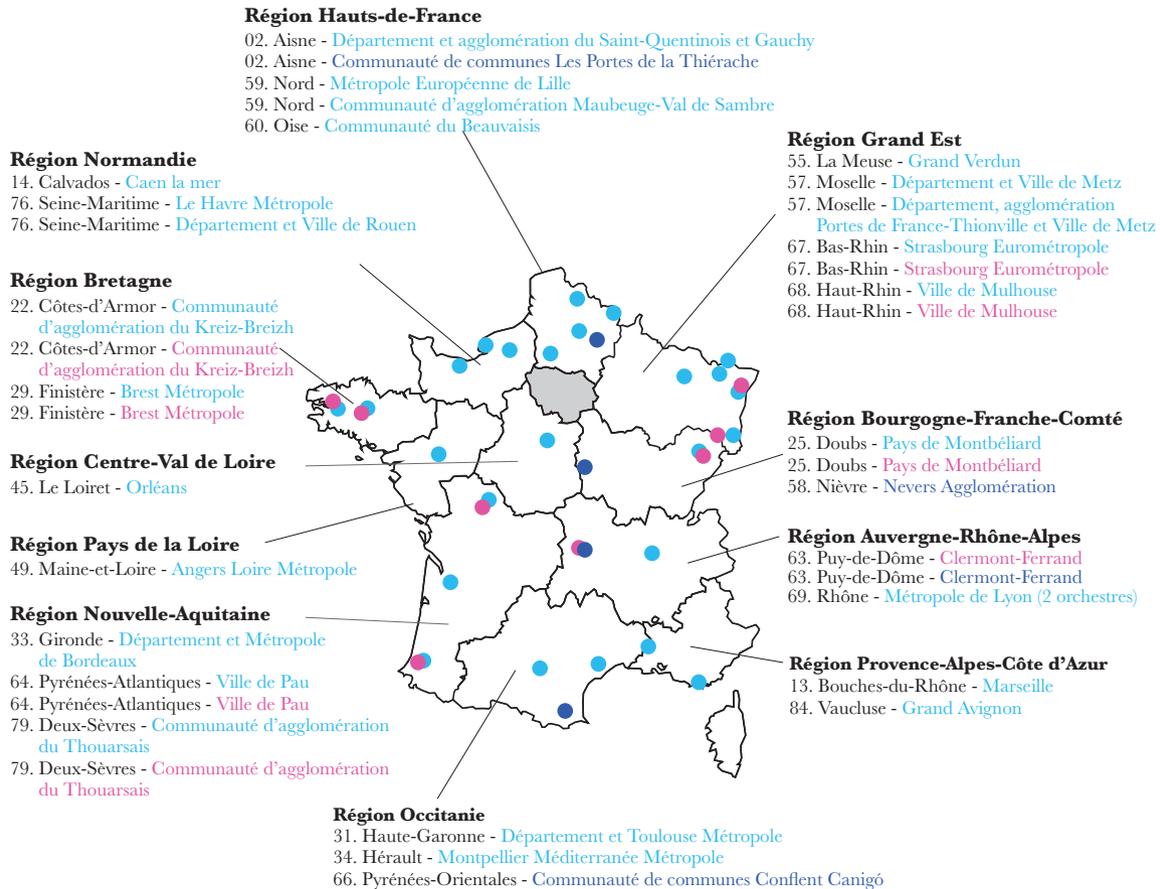
Sur chaque territoire, la création d'un orchestre Démon suppose la mise en place d'un système de coopération élaboré qui fédère :

- des collectivités territoriales partenaires ;
- les caisses d'allocations familiales ;
- des orchestres ou maisons d'opéra (Orchestre de Paris, Auditorium-Orchestre national de Lyon, Orchestre Pau Pays de Béarn, Orchestre National Avignon-Provence, Orchestre national de Metz - Cité musicale de Metz, Orchestre National de Lille, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre de Caen, Opéra de Massy...) ;
- des conservatoires et écoles de musique (à Angers, Beauvais, Brest, Caen, Le Havre, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Orléans, Rostrenen, Thouars, Strasbourg, Verdun...);
- des structures sociales (centres sociaux, maisons des jeunes, maisons de quartier, centres d'animation, maisons de l'enfance, Aide sociale à l'enfance, Réussite Éducative...).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ORCHESTRES DÉMOS

DÉPLOIEMENT ET NÉGOCIATIONS EN OCTOBRE 2021 :

- 41 ORCHESTRES EXISTANTS
- 6 ORCHESTRES EN NÉGOCIATION
- 13 ORCHESTRES POST-DÉMOS EXISTANTS OU EN NÉGOCIATION

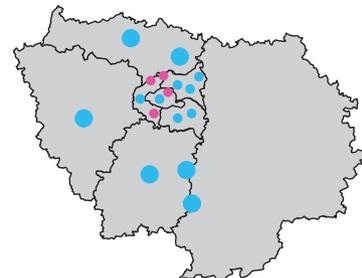

Territoires d'outre-mer

- 971. Guadeloupe - Cap Excellence
- 971. Guadeloupe - Cap Excellence
- 973. Guyane - Saint-Laurent-du-Maroni / Cayenne
- 974. La Réunion - Agglomération CINOR
- 976. Mayotte

Région Île-de-France

- IDF - Orchestre des Jeunes Démos
- IDF - Orchestre Démos Philharmonie de Paris
- 75. Orchestre Démos - Orchestre de Paris
- 75. Paris
- 77-91. Seine-et-Marne/Essonne - Grand Paris Sud
- 78. Yvelines
- 91. Nord Essonne
- 91. Essonne Val d'Yerres - Val de Seine
- 92. Hauts-de-Seine
- 92. Hauts-de-Seine
- 93. Seine-Saint-Denis - Est Ensemble
- 93. Seine-Saint-Denis - Plaine Commune
- 93. Seine-Saint-Denis - Grand Paris Grand Est
- 94. Val-de-Marne - Grand-Orly Seine Bièvre
- 94. Val-de-Marne - Grand-Orly Seine Bièvre Est
- 95. Val-d'Oise Nord
- 95. Val-d'Oise - Roissy Pays de France

PARCOURS DE L'ENFANT PENDANT 3 ANS

Chaque enfant se voit confier un instrument de musique pendant trois ans.

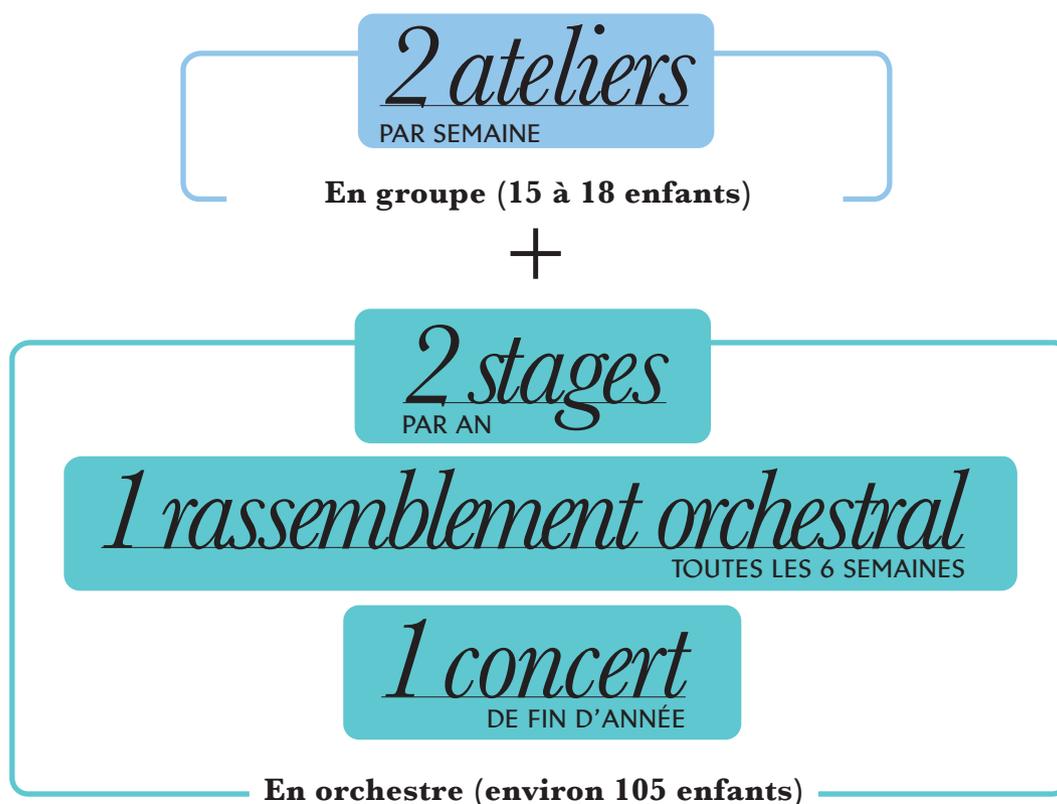
Il suit trois à quatre heures d'ateliers collectifs par semaine qui se déroulent hors temps scolaire dans la structure sociale de proximité. Dans certains cas, les ateliers peuvent se dérouler sur un temps scolaire, faisant l'objet d'une convention avec l'Éducation nationale.

Ces ateliers, encadrés par deux intervenants artistiques (professeurs de conservatoire, d'école de musique ou musiciens d'orchestre) et un professionnel du champ social, se font en groupe d'une quinzaine d'enfants, qui apprennent la musique par famille d'instruments.

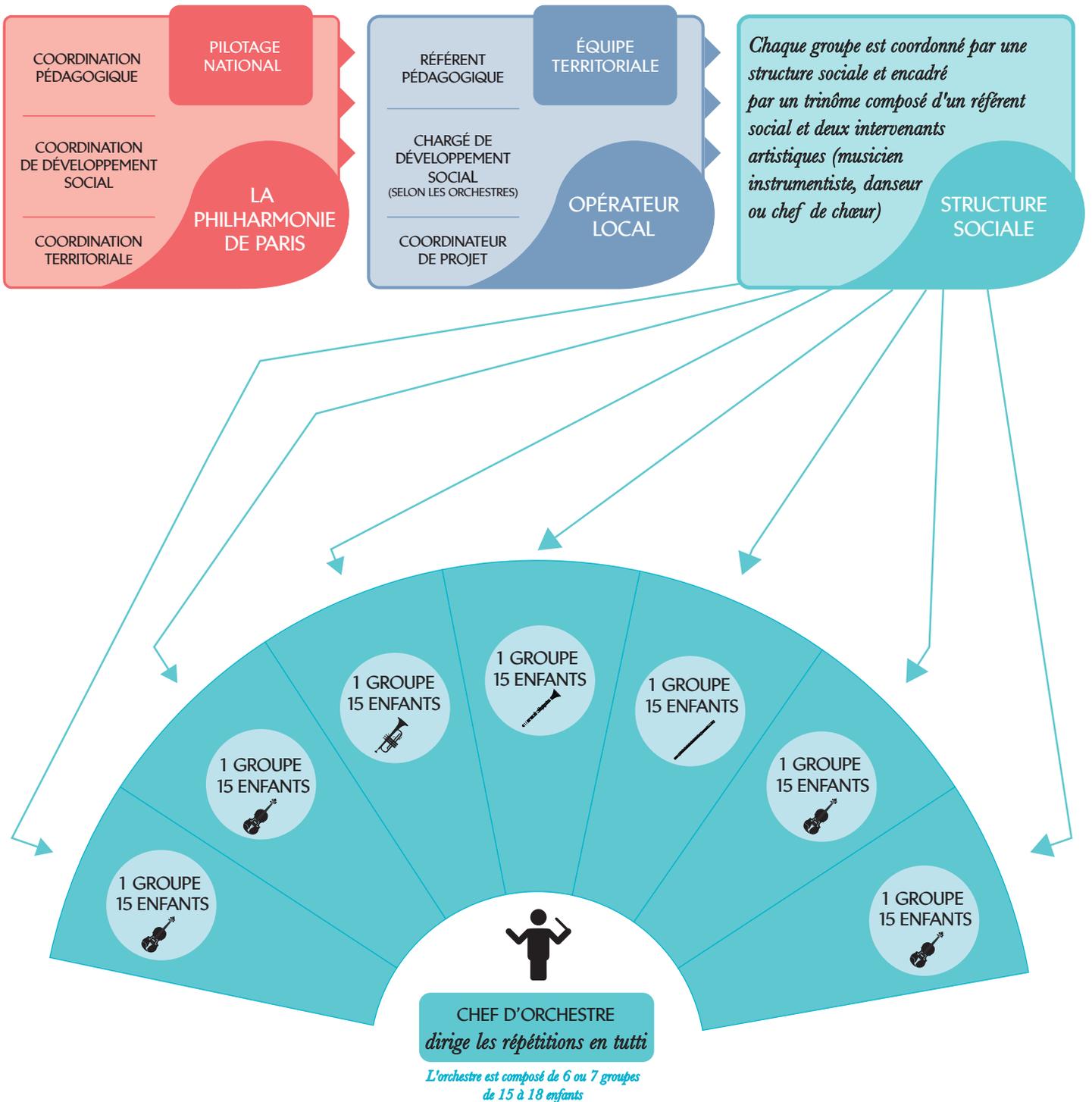
Les enfants répètent en moyenne une fois par mois tous ensemble sous la direction d'un chef d'orchestre (*tutti*).

Chaque année, un grand concert est organisé dans un lieu emblématique du territoire où est implanté l'orchestre (le plus souvent une salle de spectacle).

LE DÉROULÉ D'UNE ANNÉE POUR UN ENFANT

LE FONCTIONNEMENT D'UN ORCHESTRE DÉMOS

POURSUITE DE LA PRATIQUE MUSICALE

À la fin de son parcours de 3 ans dans Démos, un enfant sur deux en moyenne choisit de poursuivre la pratique d'un instrument de musique.

Sur chacun des territoires où est implanté un orchestre Démos, les équipes s'appliquent à créer des liens avec les conservatoires et les écoles de musique. Les professeurs des établissements d'enseignement artistique sont parfois directement impliqués dans le projet et les ateliers peuvent se dérouler dans ces établissements ; les enfants de Démos sont invités aux auditions ou partagent la scène avec les élèves du conservatoire ; des orchestres de fin de premier cycle réunissant d'anciens élèves Démos et des élèves de conservatoire sont créés, etc.

Deux types de dispositifs peuvent être mis en œuvre sur les territoires de façon à faciliter la transition entre Démos et la poursuite des apprentissages musicaux dans un établissement d'enseignement artistique. Le premier s'adresse aux professionnels (formation), le second aux enfants (orchestres avancés).

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS

Une action spécifique d'accompagnement et de formation peut être envisagée pour répondre aux besoins des enseignants et des établissements d'enseignement artistique qui accueilleront les enfants Démos. Différents sujets sont abordés, ils concernent notamment la pédagogie (oralité, dynamique de groupe...) et la coopération professionnelle (co-enseignement, interdisciplinarité...).

LES ORCHESTRES AVANCÉS

Les orchestres Démos avancés rassemblent des élèves de conservatoire et des enfants ayant accompli leur initiation instrumentale et orchestrale au sein de Démos. Ils sont encadrés par des intervenants musicaux Démos et des professeurs de conservatoire. Ils ont pour fonction de faciliter l'intégration des enfants issus de différents cycles d'apprentissage. Le fait de jouer au sein d'un même orchestre fédère les enfants autour d'une identité commune, à même de relier des parcours différents. Il existe en Île-de-France trois orchestres avancés : l'Orchestre Démos Philharmonie de Paris, l'Orchestre des Jeunes Démos, et l'Orchestre Démos - Orchestre de Paris. En région, le dispositif compte neuf orchestres avancés : à Brest, Clermont-Ferrand, Kreiz Breizh, Montbéliard, Mulhouse, Pau, Strasbourg, Thouars et en Guadeloupe.

L'ORCHESTRE DE PARIS ET DÉMOS

L'Orchestre de Paris et Démos se sont associés à l'automne 2020 pour lancer la première saison de l'Orchestre Démos - Orchestre de Paris, constitué de jeunes des conservatoires parisiens et du Grand Paris, dont une cinquantaine est issue des premières phases du projet Démos (2012-2015). Une équipe pédagogique constituée de 15 musiciens de l'Orchestre de Paris et 15 musiciens intervenants Démos accompagne ainsi, sous la baguette de Flavien Boy, environ 80 jeunes franciliens pour favoriser leur pratique du répertoire symphonique. Les musiciens de l'Orchestre de Paris offrent l'opportunité aux jeunes de découvrir les coulisses de la vie d'un orchestre professionnel. Tous ensemble, ils préparent en cette deuxième saison un programme ambitieux sur le thème des « monuments », qu'ils joueront en concert de fin d'année.

LA DÉMARCHE ÉDUCATIVE

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

Demos privilégie l'apprentissage collectif qui favorise à la fois le plaisir, le lien social et la musicalité. En effet le jeu en orchestre offre d'emblée des résultats musicaux intéressants et motivants.

La découverte de la musique se fait directement par la pratique : les enfants jouent ensemble des pièces de répertoire, arrangées et adaptées à leur niveau. La lecture, l'écriture et les notions théoriques sont intégrées progressivement à partir de la fin de la première année.

Le chant et la danse offrent une approche corporelle de la musique et de l'instrument au bénéfice de l'expression artistique.

L'apprentissage peut être complété par des actions de médiation culturelle permettant aux enfants de découvrir plus largement le monde de la musique.

© BERTRAND DESPREZ

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Chaque structure sociale impliquée dans le projet est chargée de constituer le groupe d'environ quinze enfants qui participe au dispositif pendant les trois années.

La structure désigne un référent social, garant de l'accompagnement global de l'enfant. Il participe aux ateliers et aux répétitions, et travaille en étroite collaboration avec l'équipe artistique (musiciens, danseurs, chef de chœur) qui mène les ateliers. Il est l'interface entre les différents partenaires du projet (enfants, familles, structures locales, équipe projet...).

Facilitateur, il suit la bonne conduite du projet sur le territoire, en cohérence avec le projet éducatif et social de sa structure. L'action musicale est au service de l'épanouissement de l'enfant et de son développement global. Elle permet aux structures sociales de renforcer leur soutien à la parentalité et agit directement sur la vie des quartiers en impliquant, au-delà des bénéficiaires directs, les habitants vivant à proximité.

© GIL LEFAUCCONNIER

© BERTRAND DESPREZ

LA MUSIQUE, UN VÉRITABLE OUTIL ÉDUCATIF

Au cœur du projet, la musique est un véritable outil éducatif fondé sur l'exigence et l'excellence, tant au niveau individuel que collectif. L'orchestre permet en effet aux encadrants de Démos, qu'ils soient musiciens ou professionnels du champ social, de travailler avec les enfants sur des temps longs et d'aiguiser la concentration, l'écoute et le respect de l'autre.

Le choix des répertoires est représentatif de cette exigence musicale. Chaque pièce est sélectionnée en concertation avec les chefs d'orchestre et en fonction des orientations pédagogiques propres à chaque année. Le répertoire « classique » est privilégié, allant de la musique baroque à la création contemporaine. Une ouverture sur les musiques de tradition orale enrichit le programme des trois années. Chaque œuvre est confiée à un arrangeur, qui l'adapte conformément à un cahier des charges. Ainsi, chaque apprenti musicien pourra jouer selon son degré de technicité et apporter sa contribution.

Les trois années d'apprentissage sont ponctuées par de grands concerts pendant lesquels les enfants se produisent en public sur les scènes musicales de leur territoire. Ces moments forts, qui réunissent tous les acteurs du projet (enfants, familles, partenaires institutionnels, référents sociaux, mécènes...), sont essentiels pour la valorisation et l'implication de toutes les parties prenantes.

LA COMMUNAUTÉ MUSICALE, ÉDUCATIVE ET SOCIALE

UN ENCADREMENT PROFESSIONNEL

Point emblématique de Démos, l'encadrement éducatif fait appel à des professionnels aux compétences complémentaires.

LES INTERVENANTS ARTISTIQUES

Les apprentissages artistiques sont dispensés par des instrumentistes professionnels (musiciens d'orchestre, professeurs de conservatoire, titulaires d'un diplôme universitaire de musicien intervenant...), des chefs de chœur et des danseurs.

© NICOLAS LASCOURRÈGES

LES RÉFÉRENTS SOCIAUX

Le suivi éducatif et l'accompagnement social sont réalisés par les référents sociaux, dont les profils sont divers (animateurs socioculturels, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, psychologues...). Ils sont soutenus dans leurs missions par l'équipe Démos, qui veille à la cohérence éducative globale de chaque orchestre.

© ADRIEN SELBERT

LES CHEFS D'ORCHESTRE

Chaque orchestre est dirigé par un chef ou une cheffe d'orchestre de haut niveau qui s'implique dans l'ensemble des réflexions pédagogiques.

En région, les chefs d'orchestre sont choisis en concertation avec les structures opératrices du projet sur les territoires.

© GIL LEFAUCCONNIER

UN ACCENT SUR LA FORMATION

Démos soutient les professionnels avec des formations répondant aux besoins identifiés par l'équipe projet.

LES FORMATIONS LIÉES AU PROGRAMME MUSICAL

Un plan de formation soutenu par l'AFDAS est proposé tant aux intervenants artistiques qu'aux référents sociaux. Il transmet différents outils pédagogiques et renforce la cohésion au sein de chaque équipe de professionnels.

LES FORMATIONS LIÉES À L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET AU TRAVAIL SOCIAL

Un programme spécifique est proposé aux référents sociaux ainsi qu'aux intervenants artistiques, favorisant le dialogue, le croisement des compétences et l'émergence d'une culture professionnelle commune.

© LEA CRESPI/PASCO

© GIL LEFAUCONNIER

LES LIENS AVEC L'ÉDUCATION NATIONALE

Dès sa première phase, le projet Démos a été conçu avec des partenaires du champ social : il s'agissait prioritairement de faciliter la relation de proximité avec les enfants et leurs familles et de permettre aux orchestres d'intégrer un pourcentage significatif d'enfants en difficulté voire en rupture avec le système scolaire. Néanmoins, le dispositif a toujours eu, d'une façon ou d'une autre, un lien avec l'école. Avec le développement de Démos, les relations avec l'Éducation nationale se sont consolidées et des partenariats ont été mis en place, à différentes échelles selon les territoires.

Les dispositifs de réussite éducative (DRE) partenaires de Démos font également le lien avec les écoles, par l'intermédiaire des professionnels du champ social. Ces derniers travaillent avec les enseignants sur le parcours éducatif global des enfants.

Un tiers des enfants impliqués dans Démos est repéré par les enseignants des territoires.

Les professionnels du champ social créent par ailleurs des passerelles avec les projets d'éducation artistique et culturelle des écoles (concerts des groupes Démos dans les écoles, invitations à des concerts dans des salles du territoire...).

Les principales formes de coopération avec le milieu scolaire sont les suivantes :

- La participation des orchestres à la vie de l'école : les écoles sont invitées aux concerts de fin de saison de Démos, les ateliers Démos sont intégrés aux parcours d'éducation artistique et culturelle (EAC)...
- L'intégration de Démos au sein de l'école : une partie des ateliers musicaux se déroule sur le temps scolaire (1 à 2 heures), l'autre partie sur le temps périscolaire (2 à 3 heures), comme à Mulhouse, Brest, Strasbourg, dans le Thouarsais.
- La poursuite de cette coopération dans les collèges, comme à Mulhouse : un partenariat éducatif s'est construit entre le conservatoire et cinq établissements scolaires de la ville pour les enfants qui poursuivent leur pratique instrumentale.

En 2021, la Philharmonie de Paris et le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ont signé une convention pour déployer de nouveaux orchestres Démos dans le cadre scolaire. Elle renforce une volonté conjointe de contribuer au parcours d'éducation artistique et culturelle de l'enfant sur tout le territoire national, en s'adressant à des jeunes issus des quartiers relevant de la politique de la ville ou de territoires ruraux en difficulté.

Démos se développe également dans le cadre des Cités Éducatives (Avignon, Marseille...).

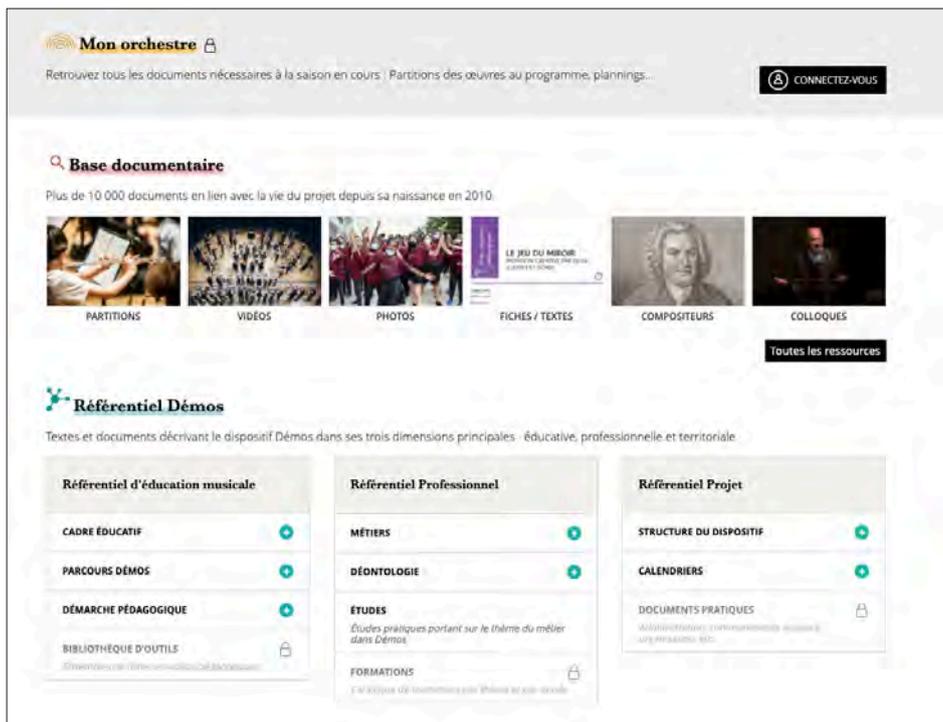
© LEA CRESPI/PASCO

LES RESSOURCES EN LIGNE ET LE RÉFÉRENTIEL

Outil de communication et de documentation du projet, le site internet de Démon comprend tout d'abord un agenda d'événements, une cartographie des acteurs et des données sur l'activité de chaque orchestre. A ces éléments s'ajoutent, à destination des professionnels de Démon (plus de 1 500 professionnels), une bibliothèque de ressources numériques (enregistrements, partitions...) ainsi qu'un référentiel. Ce dernier fournit une description fine des enjeux et des objectifs éducatifs ainsi que des procédés et méthodes déployés sur le terrain, de façon à transmettre une compréhension globale du dispositif, garantir sa cohérence et son efficacité sur le plan national.

Les ressources en ligne comprennent environ 12 450 partitions, 665 enregistrements audio, 190 vidéos pédagogiques, 80 reportages photo et de nombreux textes détaillant l'activité du projet.

Le référentiel Démon est un ensemble d'outils permettant de guider les professionnels dans leur mission pendant le cycle des 3 années d'initiation musicale. Elaborés en concertation étroite avec les coordinateurs et les référents pédagogiques après plusieurs années d'expérimentation, il explicite la démarche éducative et les objectifs pédagogiques par des textes illustrés de nombreux exemples de mises en situation. Base partagée sur le plan national, actualisée régulièrement par l'apport de bonnes pratiques repérées sur le terrain, le référentiel stimule l'échange de savoir-faire et met en évidence les singularités et les innovations des territoires.

Retrouvez les ressources du projet Démon :
demos.philharmoniedeparis.fr/les-ressources-demos.aspx
Accès réservé.

LES IMPACTS

© NICOLAS LASCOURREGES

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

Démos conduit à une inscription durable des enfants dans la pratique musicale : à l'issue de chaque phase de trois années, plus de 50 % d'entre eux ont choisi de poursuivre leur apprentissage musical. Les études réalisées montrent que Démos fait évoluer la relation des enfants aux apprentissages (gain des capacités d'attention et de concentration, goût de l'effort, rigueur et assiduité) et améliore leur confiance en eux (regards positifs de la part des familles et de l'encadrement éducatif, principe de valorisation des enfants...). Il développe également la socialisation, l'empathie, le respect de l'autre, l'envie de communiquer ainsi que l'expressivité.

LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET À LA FAMILLE

Les parents sont sollicités tout au long du projet pour accompagner leurs enfants ; leur investissement est l'une des clefs de la réussite du projet. Les parents qui le souhaitent sont ponctuellement invités à des moments de pratique musicale avec leurs enfants en s'intégrant par exemple dans un chœur associé à l'orchestre. Ces moments privilégiés, conçus autour d'une émotion artistique partagée, contribuent à renforcer les liens intrafamiliaux. Enfin, il s'agit plus largement de faire entrer la pratique musicale dans la vie familiale quotidienne et plus largement dans la vie sociale de ces familles.

LA CRÉATION DE MODÈLES INSPIRANTS PARITAIRES

Démos travaille à renouveler en profondeur l'approche de la musique classique. C'est pourquoi il est capital d'y donner une place égale aux hommes et aux femmes, en particulier dans le domaine de la direction d'orchestre où les femmes sont, dans le monde entier, encore trop peu représentées. Ainsi, de nombreuses cheffes d'orchestre sont impliquées dans le projet et Démos s'engage à multiplier ces modèles inspirants. Par ailleurs, une attention est portée à la composition des groupes d'enfants afin de respecter au mieux la mixité filles-garçons.

LA RECHERCHE ET L'ÉVALUATION

En proposant une approche éducative originale accessible à tous, Démos participe d'un renouvellement des dynamiques dans le champ de l'éducation artistique et culturelle. Pour ce faire, il s'appuie sur des travaux de recherche et d'évaluation. Analyser le dispositif et ses effets à l'échelle individuelle et collective contribue à mener une réflexion pédagogique et sociale et à inscrire Démos dans les politiques culturelles de la France.

Pour questionner les bénéfices espérés de Démos, visibles à travers l'enthousiasme des enfants et leurs capacités accrues dans les apprentissages scolaires, Démos a pris le parti, dès ses débuts en 2010, de confier régulièrement à des équipes de chercheurs de laboratoires français et européens des études mesurant les effets du projet et accompagnant les évolutions du dispositif. Ces études s'inscrivent au croisement de différentes disciplines, des sciences humaines et sociales (ethnologie, sociologie, sciences de l'éducation, géographie sociale...) aux sciences cognitives. Plus récemment, Démos a mis en place un cadre d'évaluation interne permettant de rendre compte de l'impact social du projet. Ces études plurielles sont pilotées en interne par une personne dédiée qualifiée. L'équipe Démos s'est aussi dotée d'un comité d'orientation scientifique réunissant des experts de renom pour analyser la dynamique de recherche qui soutient le projet et formuler des recommandations sur ses futures orientations.

Parmi les études les plus récentes, finalisées ou en cours de réalisation, on peut en citer plusieurs.

EN SCIENCES SOCIALES

- Des études ethnosociologiques en trois volets, concernant les travailleurs sociaux, les musiciens et chefs d'orchestre qui se sont engagés dans Démos en raison de son caractère innovant (Le Tirant, 2017-2019). Elles relatent comment les professionnels ajustent leurs pratiques en continuité ou en rupture avec leurs expériences antérieures. Elles ont mis au jour la diversité de leurs parcours de formation et vies professionnelles, véritable apport pour l'appropriation et l'adaptabilité du projet.
- Des enquêtes sociologiques.

L'une se concentre sur le profil sociologique des familles impliquées dans le dispositif (Picaud, 2017). Elle montre que les parents des enfants participant à Démos se différencient socialement et économiquement des publics habituels de musique classique. Les données recueillies témoignent du fait qu'une part non négligeable de ces familles est dotée d'un capital culturel assez élevé et que leur faible capital économique serait lié à des trajectoires de migration entraînant un déclassement professionnel. Cette forme de mixité sociale est un levier de médiation supplémentaire pour atteindre les objectifs de Démos.

Une autre étude suit les trajectoires de vie des enfants après leur participation à Démos (2010-2012) (Dansilio et Fayette, 2019). Elle renseigne sur le parcours de formation, le parcours professionnel ainsi que les pratiques culturelles des « anciens enfants de Démos ». Quelle que soit la durée de l'inscription dans une pratique pérenne de la musique, cette enquête montre que tous revendiquent l'acquisition de savoirs spécifiques, ainsi qu'une meilleure aisance sociale et une confiance accrue en leurs capacités qui devraient les conduire à déterminer leur trajectoire de vie en fonction de leurs envies.

- Faisant suite à un appel à projets de recherche diffusé en 2020 par Démos, une nouvelle étude a été lancée en 2021 pour deux ans, afin d'analyser les effets de Démos sur la vie musicale locale. Les résultats obtenus permettront de formaliser le degré de différenciation territoriale au sein du dispositif, d'identifier la façon dont Démos contribue à reconfigurer les scènes classiques locales, ou encore de comprendre ses effets sur les trajectoires professionnelles et personnelles des intervenants musicaux.

EN SCIENCES COGNITIVES

- Une première étude longitudinale porte sur l'impact du projet dans le développement neurocognitif des enfants inscrits dans Démos. Elle démontre que l'apprentissage musical proposé par Démos améliore les capacités attentionnelles des enfants et a un effet positif sur l'intelligence générale (Barbaroux *et al.*, 2017).
- Une seconde étude de neurosciences cognitives interroge les effets de l'apprentissage musical en orchestre sur les modalités d'interaction (interaction sociale), et le développement des compétences affectives des enfants (Glowinski *et al.*, 2019). Elle montre que les premières années Démos semblent favoriser les capacités à imiter des mouvements continus et à se synchroniser collectivement avec le chef. Les progrès des années suivantes concernent plus spécifiquement le développement des compétences émotionnelles (compréhension et reconnaissance d'émotions complexes) et le développement de l'inhibition et de la flexibilité cognitive, deux fonctions exécutives à la base de nos interactions sociales. Les tests standards utilisés tendent à montrer que les enfants Démos progressent plus rapidement que des enfants de même âge, évalués par d'autres études dans la littérature.
- Une nouvelle étude longitudinale co-portée par Démos et le laboratoire LaPsyDÉ de l'Université de Paris a été lancée en 2020 pour trois ans, afin de mieux comprendre l'impact d'un mode collectif (vs. individuel) d'apprentissage de la musique sur le développement de la cognition musicale, des fonctions exécutives et de la cognition sociale chez les enfants.

Retrouvez toutes les études consacrées au projet Démos :
demos.philharmoniedeparis.fr/1-evaluation.aspx

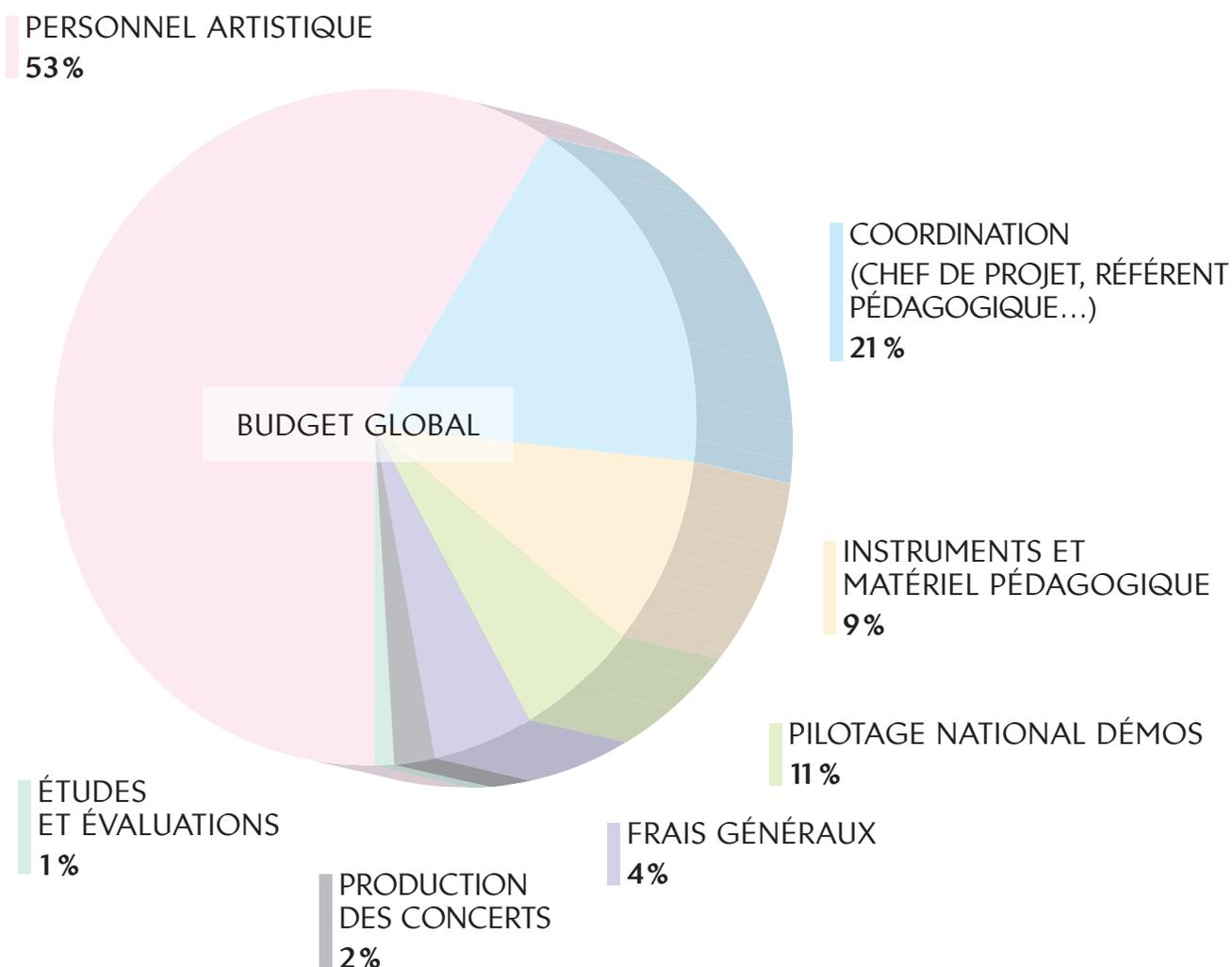

© BERTRAND DESPREZ

LE BUDGET

LE COÛT ANNUEL D'UN ORCHESTRE

Le coût annuel d'un orchestre Démos met en relief l'importance des différents postes nécessaires à son bon fonctionnement. Ainsi, au personnel artistique (chef, musiciens, danseurs et chefs de chœur) qui encadre les enfants tout au long de l'année (3 à 4 heures par semaine, pendant les *tutti* et les stages), et au matériel pédagogique (parc instrumental, commande d'œuvres et d'arrangements musicaux) s'ajoutent la gestion de projet (coordination, pilotage...), la production des concerts ainsi que les besoins d'évaluation de l'action.

LE MODÈLE DE FINANCEMENT REFLET D'UN PROJET CO-CONSTRUIT

Les orchestres sont constitués pour trois années. Leur financement est réparti entre l'État, les collectivités territoriales et les mécènes.

L'ÉTAT ET LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS NATIONAUX

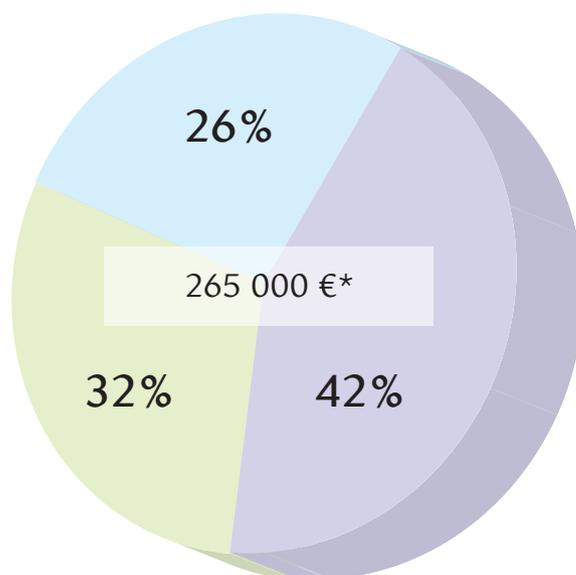
Le ministère de la Culture.

Le ministère de la Cohésion des territoires, via l'ANCT.

Le ministère de l'Éducation nationale.

Le ministère des Outre-mer.

D'autres partenaires institutionnels soutiennent Démos : les caisses d'allocations familiales...

LES MÉCÈNES

Le soutien des mécènes correspond à près d'un tiers du budget. Cet engagement de la société civile – entreprises, fondations et particuliers – est essentiel à la réussite du projet.

** Budget moyen prévisionnel : le budget d'un orchestre peut varier en fonction du nombre de groupes et de la nomenclature.*

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La part portée par les collectivités territoriales reflète leur implication, fondamentale pour la mise en place du projet dans les territoires. Elle représente un investissement qui peut être réuni via les régions, les départements, les communautés d'agglomération, les communes...

L'implication des caisses d'allocations familiales vient en soutien des collectivités territoriales.

LES CHIFFRES CLÉS

PRÈS DE *10 000*
ENFANTS DEPUIS 2010

+ *1 500*
PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS

+ *de 300*
COLLECTIVITÉS IMPLIQUÉES

+ *de 200*
STRUCTURES SOCIALES CONCERNÉES

+ *de 50*
CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES PARTENAIRES

+ *de 50*
INSTITUTIONS MUSICALES LOCALES PARTENAIRES

50 %
D'ENFANTS QUI CONTINUENT
LA PRATIQUE INSTRUMENTALE
APRÈS DÉMOS

+ *de 6 500*
DONATEURS, GRANDS DONATEURS,
ENTREPRISES OU FONDATIONS MÉCÈNES
QUI SE SONT MOBILISÉS POUR LE PROJET

DÉMOS EN RÉSUMÉ

**UNE PÉDAGOGIE MUSICALE INNOVANTE
FONDÉE SUR LE COLLECTIF ET L'ORALITÉ**

**UN PROJET SOCIAL
DE DÉMOCRATISATION CULTURELLE**

**UNE ÉMANCIPATION POUR LES ENFANTS ET UN APPRENTISSAGE
CITOYEN À TRAVERS UNE EXPÉRIENCE ORCHESTRALE**

**UN RENOUVELLEMENT EN PROFONDEUR
DU PUBLIC DE LA MUSIQUE CLASSIQUE**

**UNE IMPLICATION FORTE DES PROFESSIONNELS
AU SERVICE DE L'EXIGENCE MUSICALE
ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT**

**UN DISPOSITIF FÉDÉRATEUR
AU SERVICE DES DYNAMIQUES ET SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES**

**UNE MISE EN RÉSEAU DE PARTENAIRES DIVERS :
ÉTAT, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, CONSERVATOIRES DE
MUSIQUE, PARTENAIRES CULTURELS,
ACTEURS SOCIAUX ET MÉCÈNES**

**UNE CONTRIBUTION À L'ÉVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT
DE LA PRATIQUE MUSICALE EN FRANCE**

LES STRUCTURES OPÉRATRICES (EN OCTOBRE 2021)

Aisne-Saint-Quentin Gauchy	— ADAMA (Association pour le développement des activités musicales dans l'Aisne)
Angers	— Conservatoire à rayonnement régional d'Angers
Avignon	— Orchestre National Avignon-Provence
Beauvaisis	— Conservatoire à rayonnement départemental Eustache-du-Caurroy
Bordeaux Métropole Gironde	— Opéra National de Bordeaux
Brest Métropole	— Conservatoire à rayonnement régional de Brest Métropole
Caen la mer	— Conservatoire & Orchestre de Caen
Clermont-Ferrand	— Clermont Auvergne Métropole
Grand Verdun	— Communauté d'agglomération du Grand Verdun Conservatoire à rayonnement départemental du Grand Verdun
Guadeloupe	— Communauté d'agglomération Cap Excellence
Le Havre Seine Métropole	— Conservatoire à rayonnement départemental Arthur Honegger
Île-de-France	— Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Île-de-France - Nord Essonne	— Opéra de Massy
Île-de-France - Val d'Yerres Val de Seine	— Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine
Kreiz-Breizh	— Communauté de communes du Kreiz-Breizh
Lille Métropole	— Orchestre National de Lille
Lyon Métropole	— Auditorium-Orchestre national de Lyon
Marseille	— Conservatoire à rayonnement régional de Marseille
Metz-Moselle	— Orchestre national de Metz - Cité musicale de Metz
Montbéliard	— Association OrKestre TaKajouer
Montpellier Méditerranée Métropole	— Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier Méditerranée Métropole
Mulhouse	— Conservatoire à rayonnement départemental de Mulhouse
Orléans	— Conservatoire à rayonnement départemental d'Orléans
Pau	— Association El Camino et Orchestre de Pau Pays de Béarn
La Réunion	— Cité des Arts
Rouen	— Le Poème Harmonique
Strasbourg	— Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg
Thouars	— Conservatoire à rayonnement intercommunal du Thouarsais
Toulouse Métropole	— Orchestre National du Capitole de Toulouse
Val de Sambre	— Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS NATIONAUX

Le projet Dédemos est également soutenu par plus de 300 collectivités territoriales (communes, agglomérations, départements, régions) qui accueillent les orchestres (*liste disponible sur demos.philharmoniedeparis.fr*).

UNE COMMUNAUTÉ DE MÉCÈNES ENGAGÉS

Mécène fondateur _____ Mécènes principaux _____

_____ Grands mécènes bienfaiteurs _____

Grands mécènes _____

Mécènes _____

Philippe Stroobant, mécène principal.

Le Cercle Dédemos, présidé par Nicolas Dufourcq.

Les 6 500 donateurs des campagnes *Donnons pour Dédemos* depuis 2015, et les entreprises :

Groupama Asset Management, Institut Laser Vision - Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, Isis Invest, Rothschild & Cie, Compte-rendu.fr, Studio Avocats, JPB Services, Les Joyeux Recycleurs, E-Thaque Consulting, Club Med Talents.

« Ces enfants auxquels on prête des instruments, qui les rapportent à la maison avec fierté, et qui, trois ans plus tard jouent à la Philharmonie sur la même scène que les meilleurs musiciens professionnels, ces enfants-là deviennent des citoyens européens pour la vie. »

Nicolas Dufourcq
Président du Cercle Demos

LA FISCALITÉ DU MÉCÉNAT EN FAVEUR DE DÉMOS

POUR LES ENTREPRISES

Déduction sur l'impôt des sociétés de 60% du montant du don (dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires). Contreparties plafonnées à 25% du montant du don.

POUR LES PARTICULIERS

Impôt sur le revenu : déduction de 66% du montant du don (dans la limite de 20% du revenu imposable).

IFI : déduction de 75% du montant du don, libellé à l'ordre de la Fondation Philharmonie de Paris sous l'égide de la Fondation de France (dans la limite de 50 000 €).

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS

[DEMOS.PHILHARMONIEDEPARIS.FR](https://demos.philharmoniedeparis.fr)

