

Rapport d'activité 2019

EDITO DE GUILLAUME BORIE	3
Partie I - LE MODÈLE ORCHESTRE À L'ÉCOLE S'EST IMPOSÉ	4
Un modèle aux bienfaits multiples	5
Un modèle partenarial efficace	6
2008-2018 : 10 ans de croissance	7
2018, une année pivot : Des financements en forte hausse	8
Un écosystème favorable	9
Partie II - NOTRE DÉFI 2019 : RÉUSSIR LE CHANGEMENT D'ÉCHELLE	10
Assumer un volume d'activités sans précédent	11
Des objectifs ambitieux	12
Une vision cible	13
Partie III - 2019 : ACTIONS ENGAGÉES	14
Renforcement des capacités internes	15
• Renforcement et réorganisation de l'équipe	15
• Révision & Amélioration des outils	16
• Objectif : pérennisation des financements	17
• Augmentation du nombre d'orchestres accompagnés	19
• Implantation des nouveaux orchestres à la rentrée 2019	20
• Caractéristiques des nouveaux orchestres	21
Renforcement de l'accompagnement des orchestres	22
• Animation du réseau & collaborations de terrain	22
• Mise à disposition de ressources	23
• Renforcement de notre offre de formation	24
• Communication	25
• Évaluation	27
• Partenariat avec les institutions culturelles	28
• Partenariat avec les artistes professionnels	29
• Soutien accru aux rassemblements d'orchestres	30
• Rencontres au Sénat	31
Partie IV - LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS EN IMAGE	32

Edito de Guillaume Borie

Président de l'association Orchestre à l'École

2018 avait été une année charnière, avec l'engagement sans précédent des pouvoirs publics en faveur du dispositif et en particulier un accroissement considérable des subventions accordées à l'association. Ce soutien inédit s'accompagnait, bien entendu, d'objectifs ambitieux pour les prochaines années.

2019 aura donc été une nouvelle année particulièrement marquante pour l'association Orchestre à l'École, avec la mise en œuvre des actions nécessaires à la réussite du changement d'échelle décidé l'an dernier.

Afin de relever le défi, Orchestre à l'École s'est en effet fixé plusieurs objectifs concrets :

- **Un renforcement et une réorganisation de ses équipes**, avec le recrutement de plusieurs collaborateurs, son installation dans de nouveaux espaces de travail plus grands et plus appropriés, la mise en place de nouveaux processus pour optimiser ses actions ;
- **Un soutien financier et pédagogique sans précédent apporté aux initiatives locales**, qui a permis la création de 102 nouvelles classes-orchestres ;
- **Une démarche de communication renouvelée et redynamisée**, avec la conclusion de partenariats prestigieux (Château de Fontainebleau, Musée du Louvre, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou), l'association d'artistes reconnus et appréciés du grand public (tournée d'Ibrahim Maalouf) et pour finir une couverture médiatique inédite, tant dans la presse locale que dans les grands médias nationaux.

Notre association assure ainsi la bonne marche d'un cercle vertueux : la pertinence et la solidité du dispositif justifient pleinement sa reconnaissance par les pouvoirs publics et le soutien toujours plus important d'entreprises et de fondations privées, qui permettent à leur tour de renforcer sans cesse le dispositif, quantitativement et qualitativement.

Une fois encore, soulignons que **c'est bien l'originalité de notre modèle qui explique son succès**. Ancré dans les territoires, inscrit dans le temps scolaire, reposant sur un modèle économique vertueux, il est pérenne et doté de la souplesse qui lui permet de s'adapter à toutes les situations. Ambitieux et holistique, il vise un triple effet culturel, scolaire et citoyen pour les enfants et leurs familles.

Cette réussite est, pour nos équipes et nos partenaires, une grande source de fierté. Elle est aussi exigeante car elle nous oblige sans cesse à nous dépasser, à sensibiliser un nombre toujours plus important d'acteurs pour faire bénéficier un maximum d'enfants des bienfaits des orchestres à l'école.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis d'accomplir une formidable année 2019, de passer à la vitesse supérieure et de continuer à accélérer ainsi le déploiement qualitatif de notre dispositif.

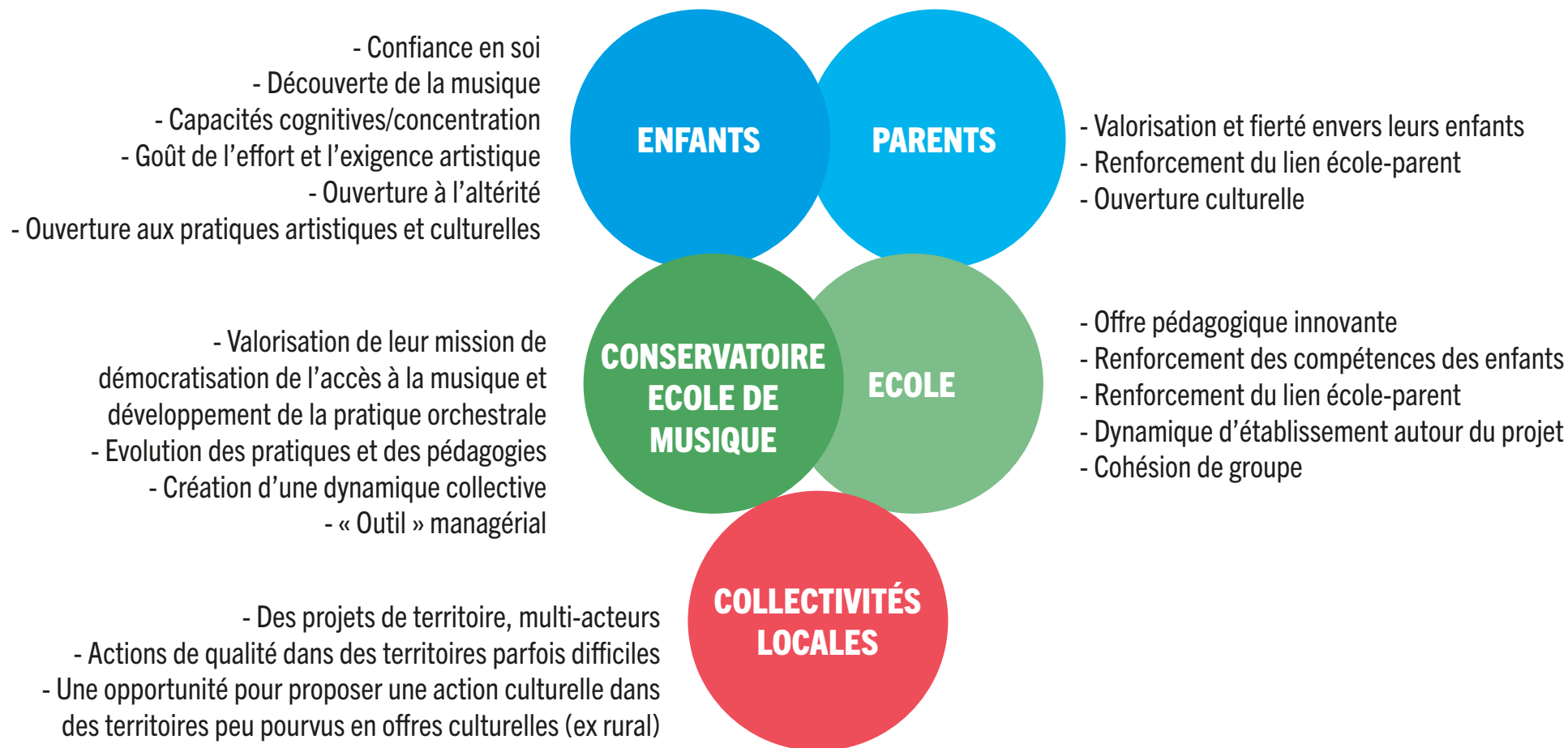
SITUATION À FIN 2018

PARTIE I

Le modèle Orchestre à l'École s'est imposé

Données extraites des travaux du cabinet Scalechanger dans le cadre de l'accompagnement au changement d'échelle

Un modèle aux bienfaits multiples

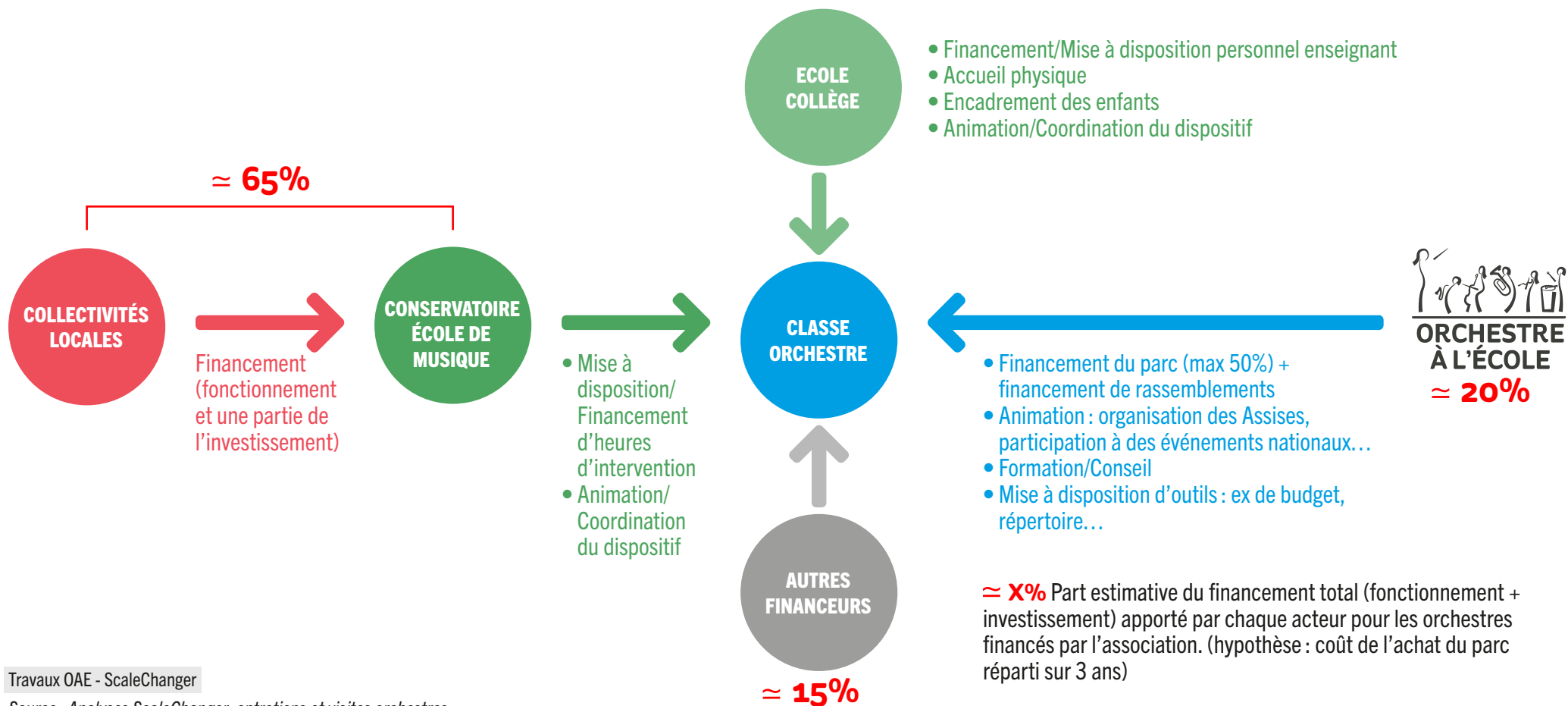

→ **Chaque orchestre est un projet local pérenne, porté par des acteurs locaux impliqués**

→ **Une charte de qualité garante du respect du modèle par tous les orchestres**

Un modèle partenarial efficace

DESCRIPTION DES PARTIES PRENANTES ENGAGÉES DANS LE DISPOSITIF D'UNE CLASSE ORCHESTRE

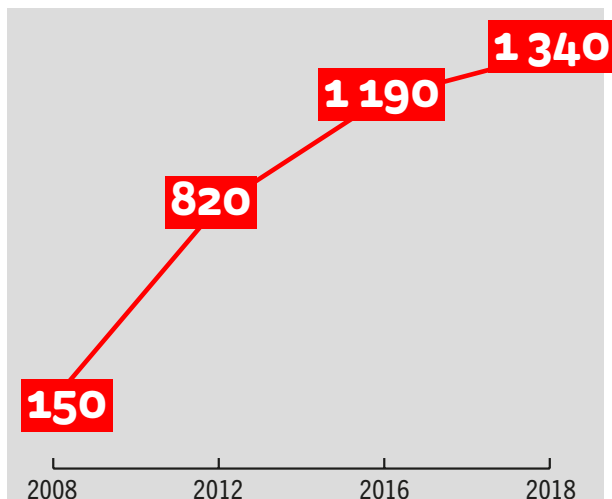

Travaux OAE - ScaleChanger

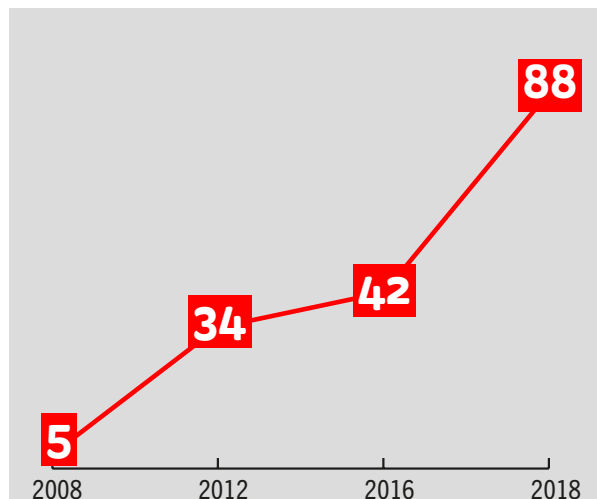
Source : Analyses ScaleChanger, entretiens et visites orchestres et équipe opérationnelle Orchestre à l'École, document interne « Coût de fonctionnement de 10 orchestres à l'école »

2008-2018 : 10 ans de croissance

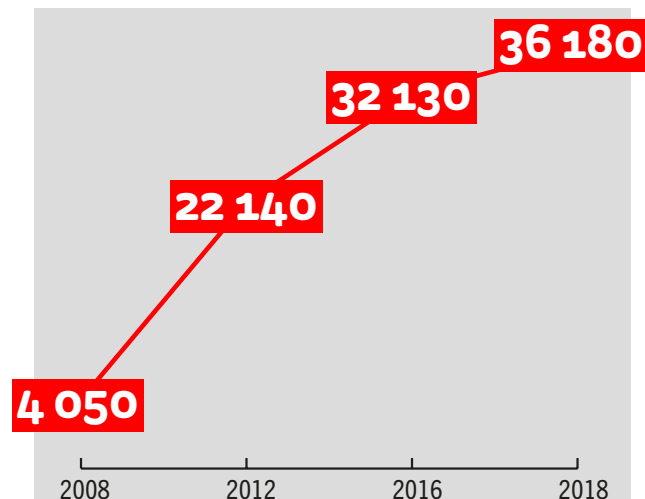
Nombre d'orchestres à l'école en France

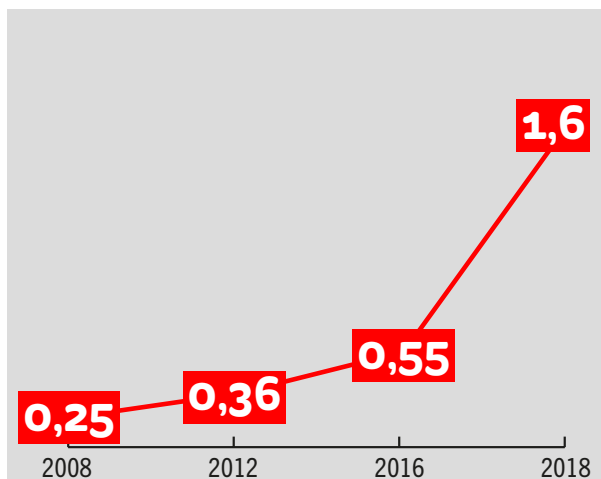
Nombre d'orchestres à l'école financés par l'association

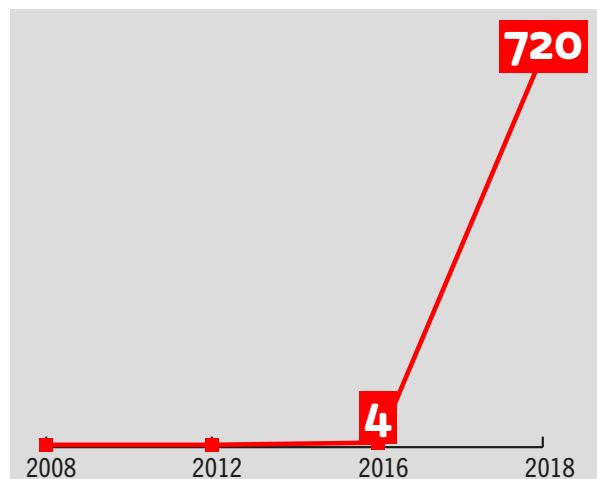
Nombre total de bénéficiaires

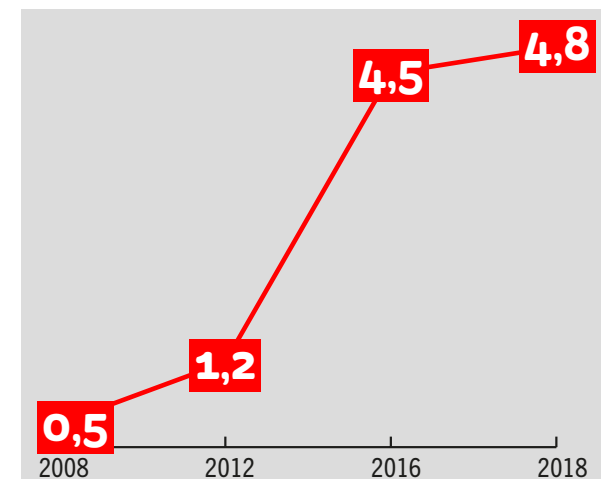
Budget de l'association (M€)

Soutien public (K€)

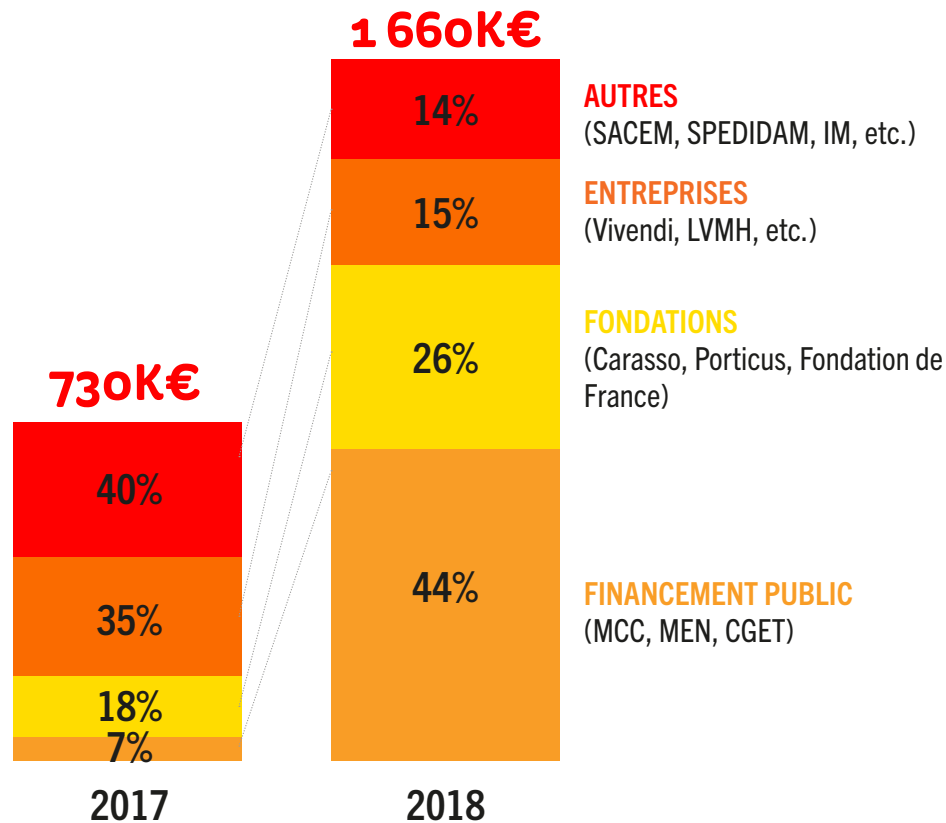

Nombre d'ETP

2018 une année pivot : Des financements en forte hausse

ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS 2017-18

# Financeurs	15	25
# Financeurs = 80 % du total	10	6

Travaux OAE - ScaleChanger

- Multiplication par 15 des financements publics en un an
- Augmentation significative du nombre de financeurs
- Reconnaissance forte des pouvoirs publics traduite par un financement conséquent du Ministère de la Culture
- 80% des financeurs 2017 ont contribué au financement de l'association en 2018

Un écosystème favorable

UNE VOLONTÉ FORTE DES MINISTÈRES

Ministère de la Culture

- Ambition forte de développement des pratiques orchestrales (Plan "Tous musiciens d'orchestre", signé en mai 2018)
- Soutien financier multiplié par 16
- Intégration des orchestres à l'école dans les réflexions en cours sur les missions des conservatoires

Ministère de l'Éducation nationale

- Inscription de la pratique orchestrale dans les orientations stratégiques du ministre (courriers aux recteurs et DASEN en ce sens)
- Soutien financier multiplié par 16

Ministère de la Cohésion des Territoires

- 1er soutien financier d'Orchestre à l'École
- Partenariat avec Orchestre à l'École dans le cadre des Cités Éducatives
- Participation d'Orchestre à l'École à l'Appel à Manifestation d'Intérêt

UNE DEMANDE GRANDISSANTE DES ACTEURS DE TERRAIN

Conservatoires/Écoles de musique

- Clés de voute des dispositifs
- Une pratique qui s'inscrit dans leurs missions : démocratisation de l'accès à la musique, mise en avant des pratiques collectives...

Etablissements scolaires

- Intérêts forts pour la démarche et nombre croissant de projets
- Reconnaissance de l'impact positif du dispositif sur les enfants et l'ensemble de l'établissement

PARTIE II

Notre défi 2019 : réussir le changement d'échelle

Assumer un volume d'activités sans précédent

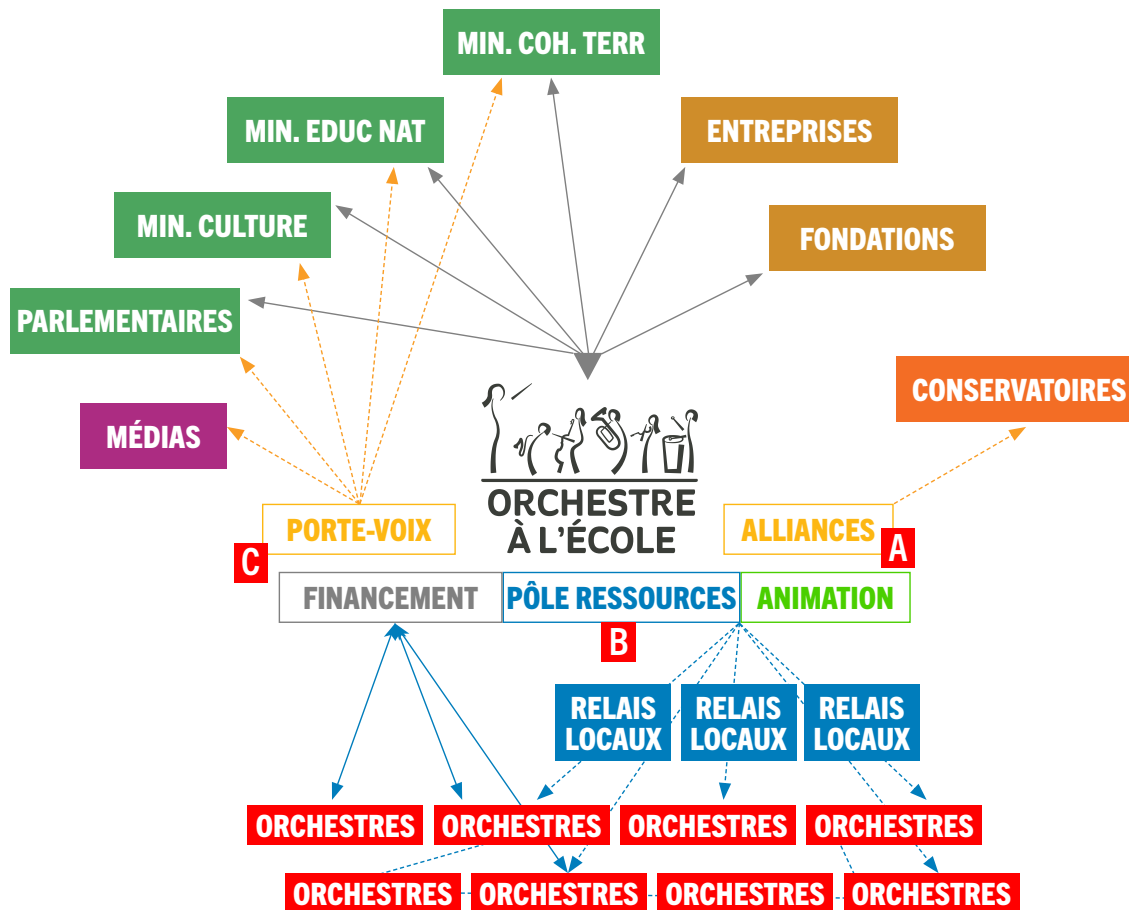
- **1 390** orchestres à l'école
- **102** orchestres soutenus pour l'achat d'instruments (**88** en 2018)
- Près de **30** événements nationaux et des rassemblements d'orchestres dans les territoires
- Des rassemblements d'orchestres dans les territoires auxquels ont participé plus de **90** orchestres
 - Budget 2019 : **1,8M€** (vs **1,6 M€** en 2018)
 - Equipe : **7 ETP** en janvier 2019 (vs **4,8** en janvier 2018)

Des objectifs ambitieux

- Atteindre un rythme de croisière de **150** nouveaux orchestres à l'école de qualité par an
 - Soit plus de **4 000** bénéficiaires supplémentaires chaque année pour atteindre **50 000** bénéficiaires à l'horizon 2022
 - Avec une augmentation de la part des orchestres à l'école dans les **Quartiers Politique de la Ville**

Une vision cible

VISION CIBLE DE L'ASSOCIATION

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

- A Créer et animer des communautés au niveau local**
- Faciliter les échanges entre les orchestres
 - Identifier des acteurs ressources sur différentes thématiques
 - Renforcer l'alliance avec les conservatoires
- B Renforcer le rôle de pôle national de ressources pour les orchestres**
- Mise à disposition d'outils
 - Animation de la communauté au niveau national
 - Développement des formations
- C Etre le porte-voix reconnu des orchestres à l'école**
- Etre reconnu pour une expertise pédagogique, musicale, et sociale
 - Peser dans le débat public
 - Asseoir la notoriété et le poids médiatique de l'association et des orchestres

...ET TOUJOURS : FAIRE CROÎTRE LE NOMBRE D'ORCHESTRES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

PARTIE III

2019 : Actions engagées

Renforcement des capacités internes

RENFORCEMENT ET RÉORGANISATION DE L'ÉQUIPE

DIRECTION

Marianne Blayau

Déléguée Générale
CDI

ADMINISTRATION

Elsa Roque

Responsable administrative
& financière
CDI

Marine Planard

Assistante administrative
CDI

Anna

Muda-Pouzoulic
Responsable création
et suivi des orchestres
CDI

CRÉATION & SUIVI ORCHESTRES À L'ÉCOLE

Laetitia Cecchi

Chargée de projets création
et suivi des orchestres
CDI

Philippe Boissel

Responsable
du développement
territorial
CDI 50%

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Chargée de projet

CDI, recrutement en cours
prise de poste 09/2020

Assistante

CDI, recrutement en cours prise de poste 06/2020

ÉVÉNEMENTIEL

Elisa Prel

Responsable événementiel
CDI

Ulrike Brütt

Chargée de production
événementiel & Conseillère
pédagogique - CDD 80 %
Depuis novembre 2019

COMMUNICATION

Véronique

Michel-Peyronnet
Graphiste
CDI 50%

Adèle Vidal

Assistante communication,
Alternance à 80%

SYSTÈMES D'INFORMATION

Joëlle Martinage

Responsable systèmes d'information
50% en mécénat de compétences
de la Société Générale

➔ 2 embauches en 2019

➔ Lancement de 2 embauches pour 2020

Renforcement des capacités internes

RÉVISION & AMÉLIORATION DES OUTILS

NOUVEAUX LOCAUX

- au 20 rue de la Glacière 75013 Paris
- Nous passons de 75m² à 172m². Paris Habitat, le bailleur social de la ville de Paris, est propriétaire du bureau.

SERVEUR PERMETTANT LE TRAVAIL A DISTANCE ET LE PARTAGE DE DONNEES

- Nous avons installé un serveur NAS équipé d'un onduleur pour que toute l'équipe ait accès aux documents partagés au bureau comme à distance.

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

- Nous avons utilisé tout notre parc informatique (dons des mécènes pour 80% du parc).
 - Nous avons acheté deux vidéo projecteurs pour les formations.

Renforcement des capacités internes

OBJECTIF : PÉRÉNISATION DES FINANCEMENTS

En 2019 l'association a poursuivi l'augmentation de ses recettes afin de pouvoir absorber la croissance déjà importante du nombre d'orchestres et se structurer en vue de la poursuite du changement d'échelle.

Subventions publiques

Ministère de la Culture
et de la communication

Convention pluriannuelle jusqu'en

2020. Renouvellement de la convention en
2021 pour une période de 4 ans.

Ministère
de l'Éducation nationale

Convention annuelle depuis

2017 avec une augmentation en 2019.

Ministère de la Cohésion
des territoires

L'association est lauréate de

Tremplin asso, convention
pluriannuelle de 2019 à 2021 avec un budget
permettant de créer 30 OAE en QPV chaque
année sur des territoires ciblés.

→ **En 2020, renouvellement de la convention cadre quadripartite avec si possible l'intégration d'une clause de financement afin de pluri-annualiser nos subventions pour les 3 ministères.**

Ressources privées

Renouvellement de tous nos mécénats privés avec notamment :

- un réengagement de la fondation **Daniel et Nina Carasso** pour 3 ans avec un montant augmenté à partir de 2020
- Une augmentation de l'aide de la **SACEM**, notamment pour le dispositif "1 Ange, 1 Orchestre"
- Poursuite de l'aide pluriannuelle de la **fondation Porticus** pour l'aide au changement d'échelle et l'évaluation du dispositif

L'entrée de nouveaux mécènes :

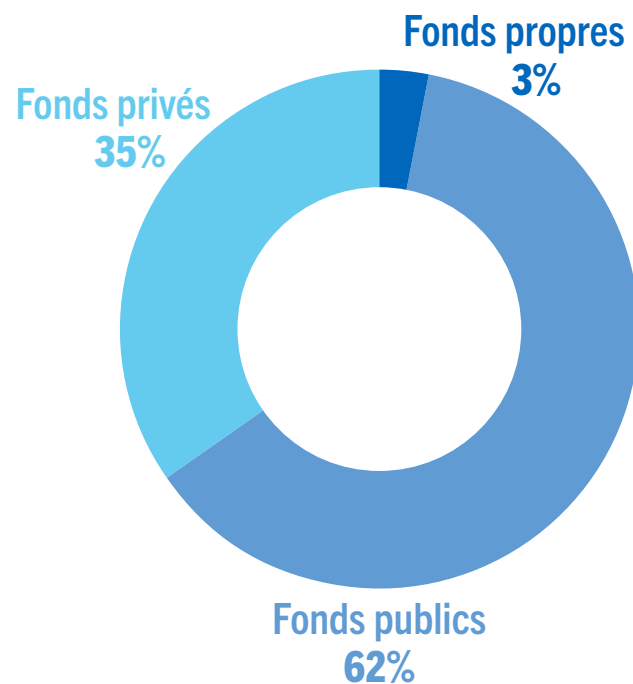
- **Mécénat Musical Société Générale** convention pluriannuelle de 2020 à 2023 avec la possibilité d'avoir une reconduction jusqu'en 2025
- **Acanthe** pour l'achat de parcs instrumentaux
- **Euler Hermes** pour l'achat de parcs instrumentaux

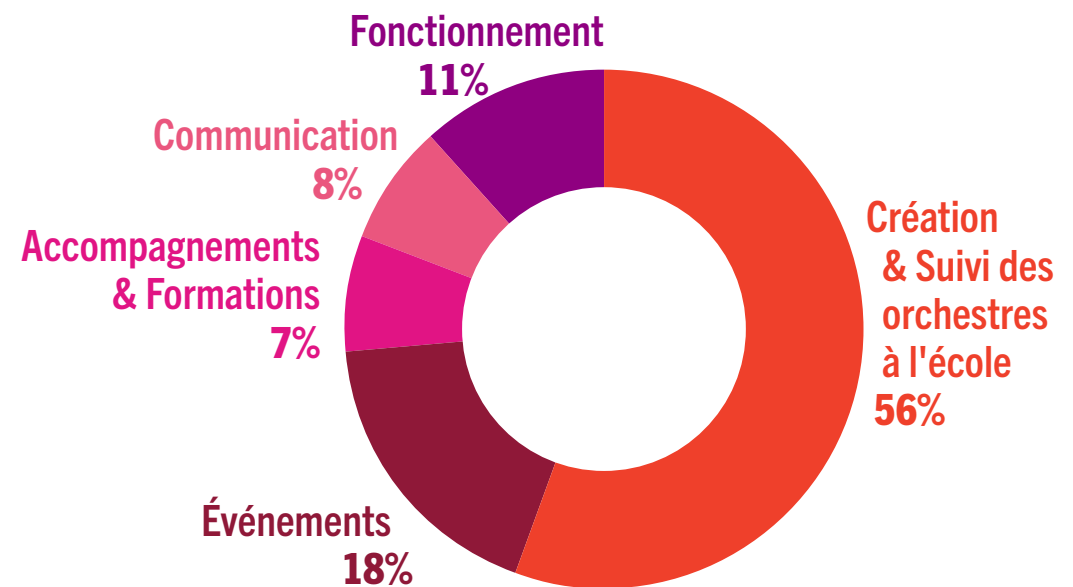
Renforcement des capacités internes

OBJECTIF : PÉRÉNISATION DES FINANCEMENTS

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS

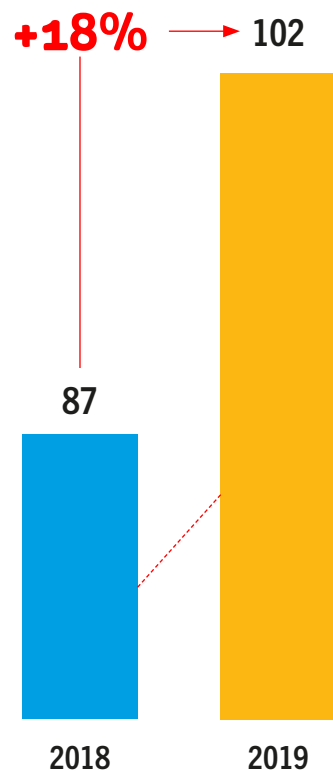
RÉPARTITION DES DÉPENSES

Renforcement de l'accompagnement des orchestres

AUGMENTATION DU NOMBRE D'ORCHESTRES ACCOMPAGNÉS

NOMBRE D'ORCHESTRES FINANCÉS PAR L'ASSOCIATION

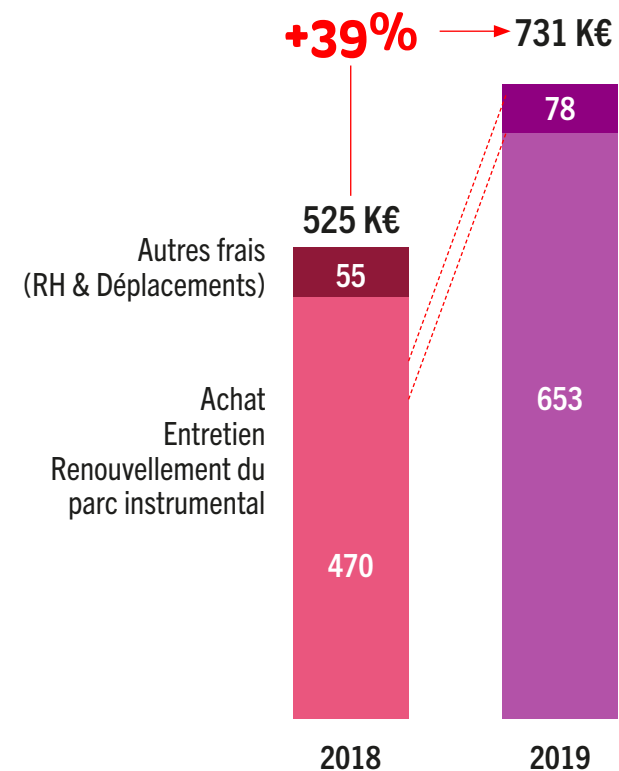
RENOUVELLEMENT DU PARC

Maintien du nombre d'orchestres soutenus et des montants alloués par orchestre (50%/4,5K€ en moyenne)

FINANCEMENT DE NOUVEAUX ORCHESTRES

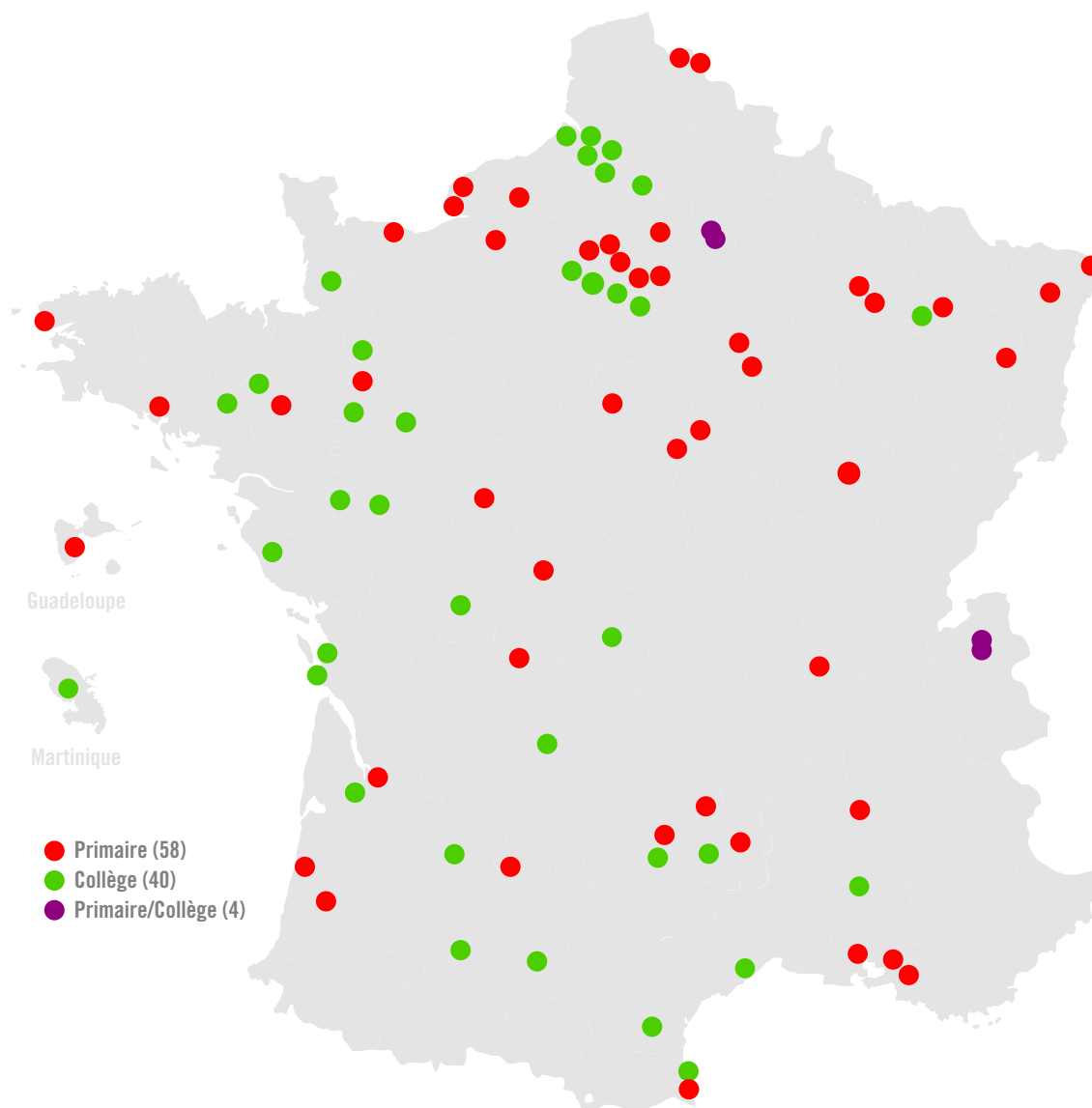
Très forte augmentation du nombre d'orchestres soutenus et maintien des montants alloués par orchestre (50%/7K€ en moyenne)

BUDGET DÉDIÉ AU FINANCEMENT DES ORCHESTRES

Renforcement de l'accompagnement des orchestres

IMPLANTATION DES NOUVEAUX ORCHESTRES À LA RENTRÉE 2019

Renforcement de l'accompagnement des orchestres

CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX ORCHESTRES

PRIMAIRE/COLLÈGE

58 EN PRIMAIRE

40 EN COLLÈGE

4 EN PRIMAIRE/COLLÈGE

URBAIN/RURAL ET QPV

EN ZONE URBAINE

48

54

EN ZONE RURALE

26 EN QPV (QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE)

INSTRUMENTARIUM

19 CORDES

55 VENTS

6 MUSIQUES ACTUELLES

12 VENTS, CORDES ET PERCUSSIONS

10 AUTRES (PERCUS ET VOIX, MUSIQUE TRADITIONNELLE, VENTS ET TAMBOUR KA...)

Renforcement de l'accompagnement des orchestres

ANIMATION DU RÉSEAU & COLLABORATIONS DE TERRAIN

PARTAGE DE BONNES PRATIQUES AUX ASSISES NATIONALES DES ORCHESTRES A L'ÉCOLE

Du 14 au 16 janvier au conservatoire du 13^e

180 participants venant de **48 départements**

STAND SUR LE SALON DES MAIRES 2019

Cette année nous avons tenu un stand en partage avec l'entreprise de gestion de crèches, Cap Enfants.

Claudia Kespi Yahi de Cap Enfants, présidente de Cap Enfants a organisé à une conférence commune, sur le thème : *De la crèche au collège : comment la musique change la vie de l'enfant* avec Chantal Simon, Docteur en psycholinguistique, Claudia Kespi Yahi et Marianne Blayau.

19, 20, 21 novembre, Porte de Versailles

Hall 4
Stand G46

salon
des maires
et des collectivités locales

Renforcement de l'accompagnement des orchestres

RENFORCEMENT DE NOTRE OFFRE DE FORMATION

CRÉATION DE MODULES DE FORMATION SPÉCIFIQUES

- Orchestre à l'École mode d'emploi : le répertoire - comment arranger pour un orchestre à l'école ?
- Comment diriger un orchestre à l'école ?
- La gestion du projet au quotidien
- Pédagogie de groupe et pédagogie différenciée

REPÉRAGE DE FORMATEURS AVEC UNE TRÈS BONNE EXPÉRIENCE DU TERRAIN

2 types de modèles :

Formations sur mesure

Sur le lieu de l'orchestre avec l'ensemble des partenaires du projet. Ces formations ont réellement un impact sur le terrain. On constate des changements d'organisation, de pédagogie mais aussi dans certains cas une refonte totale des dispositifs sur un territoire.

→ 2019 : 8 sessions

Notre-Dame-de-Bonneville (76), Jarnac (16), Morez (39), Montfermeil (93), Pontarlier (25), Barcelonnette (04)

Formations thématiques

réunissant des stagiaires issus de plusieurs orchestres en partenariat avec des centres de ressources régionaux.

→ 2019 : 4 sessions

Avec Cadence en région grand Est (2 sessions)

Avec la FMR à La Réunion (2 sessions)

Renforcement de la visibilité et de la notoriété

COMMUNICATION

ARRIVÉE D'UNE CHARGÉE DE COMMUNICATION EN ALTERNANCE

Depuis le début du mois de septembre 2019, Adèle est chargée de communication au sein de l'association (en alternance).

REINTÉGRATION DE LA GESTION DES RELATIONS PRESSE

Depuis septembre 2019, l'association prend en charge les relations avec la presse régionale qui étaient auparavant assurées par l'agence BuzzDistrict.

- Constitution avec Wehocom, d'un fichier exhaustif
- Systématisation des liens avec la PQR pour tous les événements en région.

Des résultats très encourageants : exemple la couverture de la tournée d'Ibrahim Maalouf, nous avons eu les retombées : **9 reportages TV, 6 radio, 37 print**

→ TOTAL EN 2019

Les Echos **533** articles papier dont **18** dans la presse nationale

TF1 **14** télévisions régionales & nationales

  12 radios régionales & nationales

RÉSEAUX SOCIAUX

 Doublement du nombre d'abonné(e)s
1 011 abonnés à ce jour
Taux d'engagement : **7%**

 + 600 abonnés
3 000 j'aime à ce jour
Taux d'engagement : **8%**

 779 abonnés

Renforcement de la visibilité et de la notoriété

COMMUNICATION

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

En collaboration avec Wehocom, les avancées du dispositif sont régulièrement communiquées aux partenaires institutionnels par courrier ou lors de rencontres.

Courrier de Jean Michel Blanquer (oct 2019) demandant la désignation par les DASEN d'un ou plusieurs interlocuteurs Orchestre à l'École dans chaque département.

Premiers contacts avec les délégués au préfet et référents Cités éducatives.

Premiers contacts avec les DRAC.

DES GOODIES

Tote-bag, stylos, étiquettes pour les boîtes d'instrument, jeu de cartes, etc.

Renforcement de la visibilité et de la notoriété

ÉVALUATION

Avec l'aide de la fondation Porticus, une évaluation du dispositif a débuté avec 2 approches simultanées, portées par 2 équipes universitaires qui collaboreront tout au long du processus.

LES EFFETS ET IMPACTS DE LA PARTICIPATION À UN ORCHESTRE À L'ÉCOLE SUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

Réalisée par le laboratoire ECP (Education, Culture et Politique) de l'Université Lyon 2, l'évaluation portera sur les effets du dispositif sur les bénéficiaires à travers une étude qualitative.

L'IMPACT DE L'ACTION DANS LES TERRITOIRES

Qu'ils soient éducatifs, socio-économiques ou politiques, la Cellule d'innovation Sociétale UBIC de l'Université Bordeaux évaluera les impacts du dispositif sur le développement culturel des territoires.

→ **Restitution prévue au premier semestre 2021**

Renforcement de la visibilité et de la notoriété

PARTENARIAT AVEC LES INSTITUTIONS CULTURELLES

L'association multiplie les partenariats avec des lieux de diffusion et partenaires culturels pour offrir toujours plus de belles opportunités de concerts aux orchestres à l'école.

- Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
- Paris Mozart Orchestra (PMO)
- Château de Fontainebleau
- Stade de France, Universal
- Centre Pompidou
- Musée du Louvre
- Assemblée nationale
- Education nationale
- Festival de la Vézère
- Quatuor pour la Paix
- Ville de Paris et la CMF pour Kiosque en Musique

→ **Au total 2 créations et 13 concerts**

Renforcement de la visibilité et de la notoriété

PARTENARIAT AVEC LES ARTISTES PROFESSIONNELLS

23 ARTISTES ET 3 ENSEMBLES ONT COLLABORÉ AVEC L'ASSOCIATION ORCHESTRE À L'ÉCOLE.

Julien Varin, Ibrahim Maalouf, Pavel Sporcl, Bigflo et Oli, Miguel Angel Estrella, Graciane Finzi, Claire Gibault, Karim Gherbi, Jean Claude Casadesus, Rone

Dont 12 artistes "Un Ange Un Orchestre"

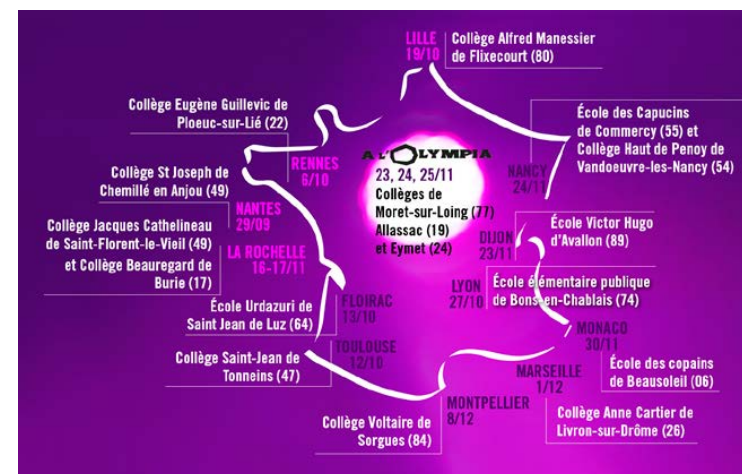
Eric Serra, Bastien Lucas, Airelle Besson, Lionel Suarez, François Staal, Dalila et Christian Laborde, Sylvain Fétis, Patrick Coutin, Julie d'Aimé, Bertrand Burgalat, Tatie Divine

3 ensembles

Le Paris Mozart Orchestra, The Amazing Keystone Big Band, Quatuor pour la Paix

17 concerts partagés avec Ibrahim Maalouf à travers les Zénith de France

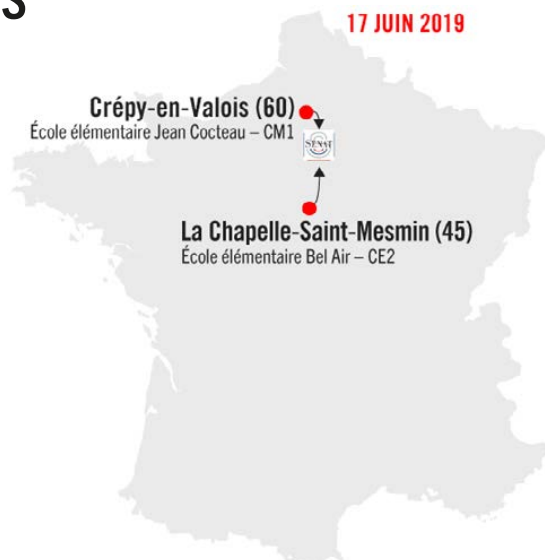
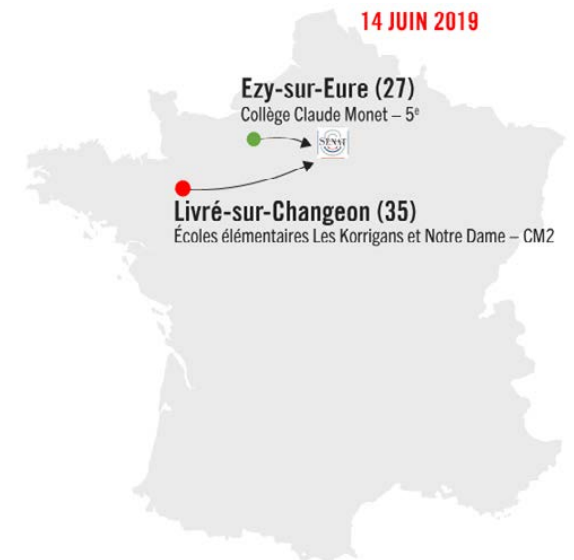
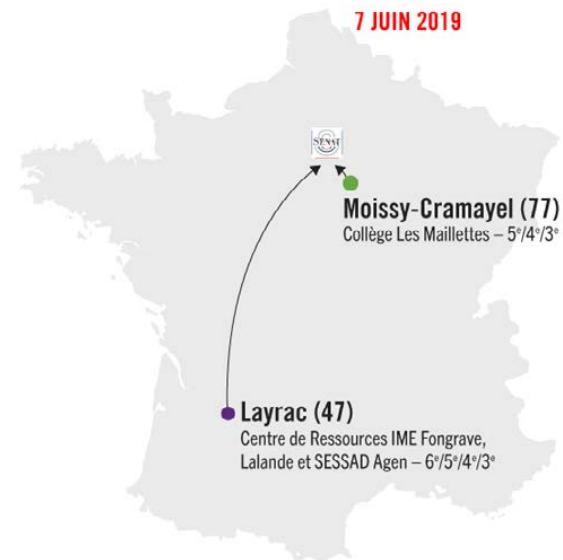
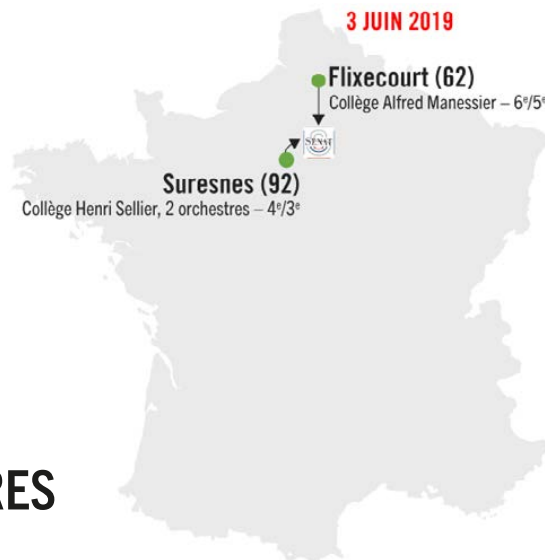
Renforcement de la visibilité et de la notoriété

RENCONTRES AU SÉNAT

6 DATES

11 ORCHESTRES

420 ENFANTS

- Primaire
- Collège
- IME

Les événements marquants de l'année 2019

[Revenir au sommaire...](#)