

Synthèse de la conférence de Zahia Ziouani

Après l'étude de la guitare et de l'alto, Zahia Ziouani se lance rapidement dans la direction d'orchestre. Elle n'a que 16 ans quand elle est remarquée par Sergiu Celibidache à Paris. Elle fonde, très jeune, l'orchestre Divertimento qui, depuis 1998, anime le territoire de la Seine-Saint-Denis et plus largement le territoire français. A l'âge de 24 ans, elle devient la directrice du conservatoire de Stains; elle y restera quelques années le temps de développer ce conservatoire en triplant le nombre d'élèves. L'orchestre Divertimento s'est énormément développé et intervient dans de nombreuses manifestations culturelles et sportives mais aussi dans le cadre de projet éducatifs.

La Culture est un outil de transmission de valeurs, de développement personnel, d'épanouissement et d'ouverture vers la société et le monde. Le budget de la culture est souvent l'un des premiers à être raboté et pourtant il apporte tant à notre société. La culture ne doit pas être l'exclusivité des populations favorisées mais ouvert à tous pour le bien de la société et de chacun.

Zahia Ziouani et son orchestre constitue un levier important du développement de la culture dans les territoires à travers un certain nombre d'initiatives clés.

Les musiciens de l'orchestre, valeurs humaines indispensables. Point majeur de l'outil d'accompagnement des projets pédagogiques dans les territoires. Au-delà des compétences techniques instrumentales et musicales, Zahia Ziouani apporte un intérêt majeur aux qualités humaines et pédagogiques des musiciens afin de leur permettre de prendre en charge des projets d'accompagnement pédagogiques.

Amener les citoyens de quartiers difficiles au concert. Faire découvrir la musique classique, amener les jeunes à apprendre un instrument implique de mettre en œuvre un certain nombre de moyens (prêts d'instruments, ...) mais aussi des facilités logistiques pour permettre aux citoyens des banlieues de venir écouter un concert et s'ouvrir au monde de la musique classique.

Le projet Demos, Zahia Ziouani est la fondatrice de ce projet avec la philharmonie de Paris. Démos (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Ce projet à dimension nationale, initié en 2010 s'adresse à des enfants de 7 à 12 ans habitant des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV), ou dans des zones de revitalisation rurale (ZRR). Démos a pour but d'enrichir le parcours éducatif des enfants, de favoriser la transmission du patrimoine classique et de contribuer à leur bonne insertion sociale. Il est bâti sur une coopération professionnelle forte entre acteurs de la culture et du champ social.

Chaque enfant se voit confier un instrument de musique pendant trois ans. Encadrés par des professionnels de la musique et du champ social. Les différents groupes d'enfants qui constituent un orchestre suivent des ateliers hebdomadaires de 3 h 30 en moyenne, répartis en familles d'instruments, et se retrouvent régulièrement pour une répétition en tutti.

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

Demos s'inscrit dans un mouvement national de réflexion sur la pédagogie collective de la musique classique et sur l'élargissement des publics de ce patrimoine. Le dispositif a déjà bénéficié à plus de 10 000 enfants. D'abord centré sur la région Île-de-France, il s'est développé à l'échelle nationale à partir de 2015 et compte désormais près d'une cinquantaine d'orchestres répartis sur l'ensemble du territoire français.

L'Académie Divertimento. C'est un autre outil de développement de compétences. Cette académie a été fondée en 2008. Elle s'appuie sur des professionnels de l'Orchestre. C'est un véritable lieu de formation et de partage qui accueille chaque année des jeunes en formation musicale. Guidée par la bienveillance et l'exigence de Zahia Ziouani, elle offre à ses bénéficiaires une immersion dans l'orchestre à travers tout un programme d'actions. Développement des compétences, perfectionnement et insertion professionnelle sont les objectifs de cette académie à rayonnement national.

Les résidences dans les territoires. Depuis 2010, l'orchestre Divertimento accomplit sa mission d'accès à l'univers symphonique au plus grand nombre à travers une dizaine de résidences par an. Il s'agit d'abord de définir un projet artistique, puis de développer l'aspect pédagogique en concertation avec les acteurs locaux. Sur un territoire donné, la diffusion de concerts, les actions culturelles et l'Académie Divertimento concourent à la transmission du répertoire symphonique en s'adressant principalement aux populations des territoires éligibles à la politique de la ville, périurbains et ruraux. Ces résidences, dont la durée minimale est de 3 ans, permettent à l'Orchestre de mettre en œuvre des projets adaptés à chaque territoire.

A travers son parcours professionnel, ses engagements et ses nombreux projets, Zahia Ziouani montre qu'il est possible d'amener les jeunes au monde de la musique classique et ainsi de les ouvrir vers un monde qui ne leur était pas destiné à priori tout en leur apportant un certain nombre de valeurs. Même si les freins restent nombreux (allocation des budgets en baisse surtout dans certains territoires), ces actions menées par Zahia Ziouani restent indispensables au développement culturel et personnel des enfants mais aussi à la transmission des valeurs qui constituent notre République.