

LES TALENS LYRIQUES

CHRISTOPHE
ROUSSET

t@lenschool

Livret pédagogique

Qui sont Les Talens Lyriques ?

Ensemble de notoriété internationale fondé en 1992 par le claveciniste et chef d'orchestre Christophe Rousset, Les Talens Lyriques se consacrent à l'interprétation de répertoires vocaux et instrumentaux, sur instruments d'époque. L'ensemble tient son nom du sous-titre d'un opéra de Jean-Philippe Rameau : *Les Fêtes d'Hébé* ou *Les Talens Lyriques*.

Les Talens Lyriques célèbrent en 2017 un double anniversaire : les **25 ans des Talens Lyriques** et les **10 ans du programme d'actions pédagogiques, « Les Talens au collège »**.

En 25 ans, l'ensemble s'est produit dans 40 pays, a présenté 25 productions lyriques. En moyenne, 200 artistes sont recrutés chaque année et 300 élèves sont concernés par nos actions pédagogiques.

Sommaire

t@lenschool, la musique se joue en numérique	P. 3
Appli #1 : jouer ensemble	P. 5
Appli #2 : composer	P. 9
Appli #3 : interpréter	P. 13
Foire aux questions	P. 16
Quelques échos	P. 20
Quatre prix français et internationaux	P. 22
Les Talens Lyriques remercient leurs partenaires	P. 23

Contacts

Aurélié Branger | Médiatrice culturelle
aurelie@lestalenslyriques.com

Pauline Lambert | Chargée de l'action culturelle
pauline@lestalenslyriques.com

Pour obtenir l'intégralité du répertoire musical enregistré par Les Talens Lyriques pour t@lenschool, merci de contacter Pauline Lambert par email.

t@lenschool : la musique se joue en numérique

t@lenschool regroupe trois applications qui correspondent à trois approches de la musique : par le jeu collectif, par la composition et par l'interprétation.

Appli #1 : Jouer ensemble

À la manière des musiciens des Talens Lyriques, les participants forment un orchestre numérique et interprètent des œuvres musicales. Chacun dispose d'une tablette, qui commande un instrument de musique ou une partie vocale, ainsi que différents paramètres musicaux. Chacun suit ainsi sa propre partie, enregistrée par un musicien des Talens Lyriques.

Les participants peuvent étudier et reproduire le travail d'un orchestre professionnel. Ils apprennent à distinguer la sonorité et le rôle de chaque instrument ou de chaque voix, à former un groupe cohérent et à travailler ensemble pour jouer une œuvre. L'un d'entre eux joue le rôle du chef d'orchestre et coordonne les musiciens à l'aide d'un langage gestuel.

Appli #2 : Composer

Chacun peut composer sa propre pièce à la manière d'un puzzle musical. Des thèmes et leurs nombreuses variations ont été enregistrés par les musiciens des Talens Lyriques : il ne vous reste plus qu'à les assembler ! À vous d'utiliser votre créativité et votre imagination...

Vous pouvez également connecter plusieurs tablettes entre elles afin d'associer les différentes versions créées et de les adapter pour former une composition harmonieuse.

Appli #3 : Interpréter

Chacun peut s'initier à l'art de l'interprétation et proposer sa propre version de pièces pour clavecin.

Grâce à la fonctionnalité tactile des tablettes, chaque toucher correspond à une note. La vitesse du mouvement de la main sur la tablette détermine le tempo de la pièce. Proposer de nouvelles interprétations tout en suivant une partition graphique est à la portée de la main !

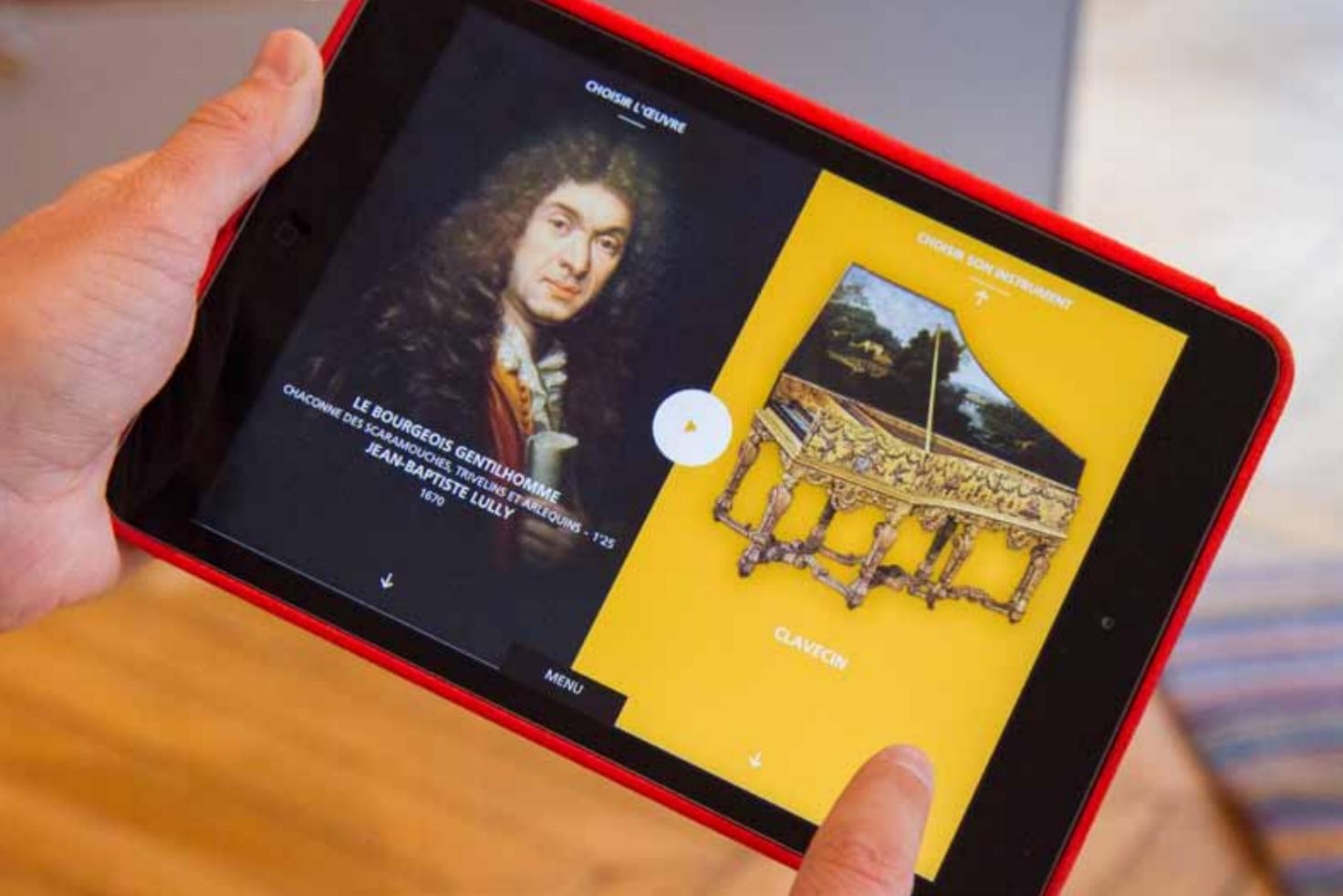
De multiples usages pour de nombreux publics

Ces trois applications peuvent s'utiliser différemment selon l'approche voulue et le public ciblé.

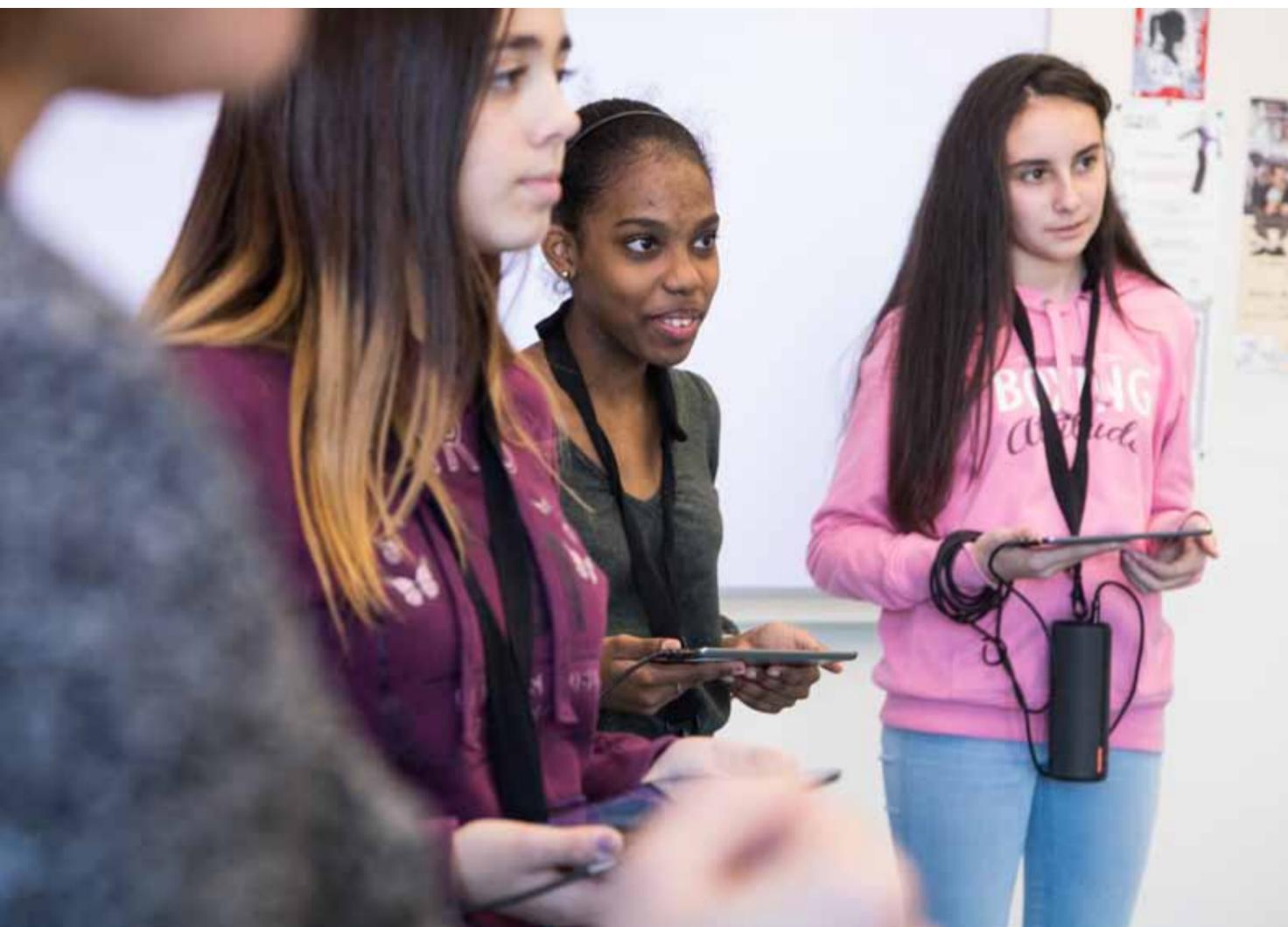
Musiciens, non-musiciens, enfants, adolescents ou adultes, les applications s'adaptent à chaque type de public et également au temps disponible lors de l'utilisation. Vous pouvez réaliser des ateliers d'initiation d'une heure ou proposer des ateliers d'approfondissement d'une douzaine d'heures conduisant à une présentation publique.

Nous vous proposons ici différentes pistes d'approches pédagogiques, pouvant s'ajuster à vos besoins et vos moyens.

Plusieurs tablettes peuvent être connectées entre elles pour reconstituer un orchestre.

Appli #1 : jouer ensemble

Pour cette application, l'utilisation d'enceintes portables (une enceinte par tablette) est recommandée si l'espace dans lequel vous travaillez est vaste (salle de classe, auditorium). Si vous vous adressez à un grand groupe, vous pouvez également utiliser un vidéoprojecteur. Vous pouvez également synchroniser plusieurs tablettes pour créer un orchestre (cf la foire aux questions).

5 étapes pour apprendre à « Jouer ensemble » :

- ⇒ Présenter le compositeur et l'œuvre
- ⇒ Présenter les instruments un par un (appartenance à une famille, écoute du timbre, de la tessiture, observer la facture, découvrir le geste...)
- ⇒ Présenter le principe de modification du volume sonore (en inclinant plus ou moins la tablette) et de l'ornementation (en balayant l'écran vers le haut)
- ⇒ Synchroniser deux ou trois tablettes, et jouer sur l'équilibre sonore : par famille d'instrument, par rôle dans l'orchestre (dessus/ parties intermédiaires/ basses)
- ⇒ Synchroniser toutes les tablettes et confier le rôle de « chef d'orchestre » à un participant : c'est lui qui aura la responsabilité de répartir les instruments, de leur donner leur place dans l'espace, de les faire jouer ensemble et de décider des passages qui seront ornés. Vous pouvez définir ensemble un langage de gestes qui permettra au chef de communiquer les instructions à l'ensemble : départ, modification du volume, ornementation, arrêt...

Tout le Grand Siècle dans la tablette !

⇒ À la découverte des instruments baroques

> **Découverte des instruments** : en observant les vidéos, chacun peut découvrir la facture d'un instrument, sa tessiture, le geste qui lui est associé, les différentes familles...

> **Reconnaissance des instruments** : en « jouant » les instruments un par un, par exemple, sans les voir. Les participants sont amenés à les écouter, les reconnaître et les décrire

> **Reconnaissance de timbres** : en écoutant par exemple une partie de dessus au hautbois, puis la même au violon ou à la flûte

⇒ La musique baroque, qu'est-ce c'est ?

> **Compréhension des fonctions instrumentales dans l'orchestre** en regroupant, par exemple, les instruments par rôle dessus, parties intermédiaires et continuo ; en créant des petits trios dessus/ milieu/ basse ; en jouant sur l'équilibre de chaque partie (volume et spatialisation)

> **Mise en valeur du principe d'ornementation d'une ligne mélodique** en comparant, par exemple, deux ornements sur une même phrase mélodique : écoute et mémorisation d'une phrase de violon, écoute de son ornementation au violon , écoute de la même phrase et de son ornementation au hautbois

> **Mise en valeur de la réalisation d'une ligne de basse** en jouant, par exemple, le clavecin en version simple d'abord, puis en version réalisée (balayage de l'écran vers le haut) ; en synchronisant le clavecin et le violoncelle, et en jouant sur les deux versions

> **Mise en valeur de l'acoustique** : en choisissant l'acoustique la plus pertinente (salon, salle de concert, chapelle), chacun peut prendre conscience du contexte de composition et de création de l'œuvre

⇒ Une musique en forme de quoi ?

> **Mise en avant de la forme de la pièce** (les différentes parties, les reprises, le retour d'un thème, sa variation, une basse obstinée, etc.) : en jouant sur la distribution des instruments, l'ornementation, le volume sonore, la spatialisation des tablettes...

Quelques idées complémentaires pour « Jouer ensemble » avec t@lenschool

> **Donner la responsabilité au chef** de donner le départ en tutti ou en entrées successives, de gérer l'équilibre sonore de l'œuvre et de faire apparaître / disparaître des instruments

> **Donner une consigne de départ au chef**, qui devra la respecter (par exemple : ne faire entendre que les cordes pincées ; ne faire jouer que les instruments de basse ; alterner des trios dessus/ milieu/ basse ; faire entrer les instruments successivement du plus grave au plus aigu, etc.). Puis faire deviner au reste du groupe la consigne donnée au chef

> **Placer l'orchestre en cercle**, les yeux fermés, et tablette verticale ; le chef fait « signe » à chacun (pression sur l'épaule ou sur la main) pour incliner la tablette et faire entrer chaque instrument successivement

> **Spatialiser les tablettes dans l'espace** : en restant statique autour du public ou en se déplaçant ; interagir avec le public, jouer avec les différentes perceptions possibles

> **Trouver ensemble la meilleure disposition possible dans l'espace**

> **Échanger les rôles** : chef, « musicien », public

> **Essayer différentes acoustiques**, en définir une collectivement en fonction de l'œuvre, de sa formation instrumentale et de l'espace dans lequel elle est jouée.

Et ailleurs, comment ça se passe ?

Vous pouvez partir des œuvres entendues pour explorer d'autres thématiques historiques, littéraires, linguistiques, plastiques, par exemple :

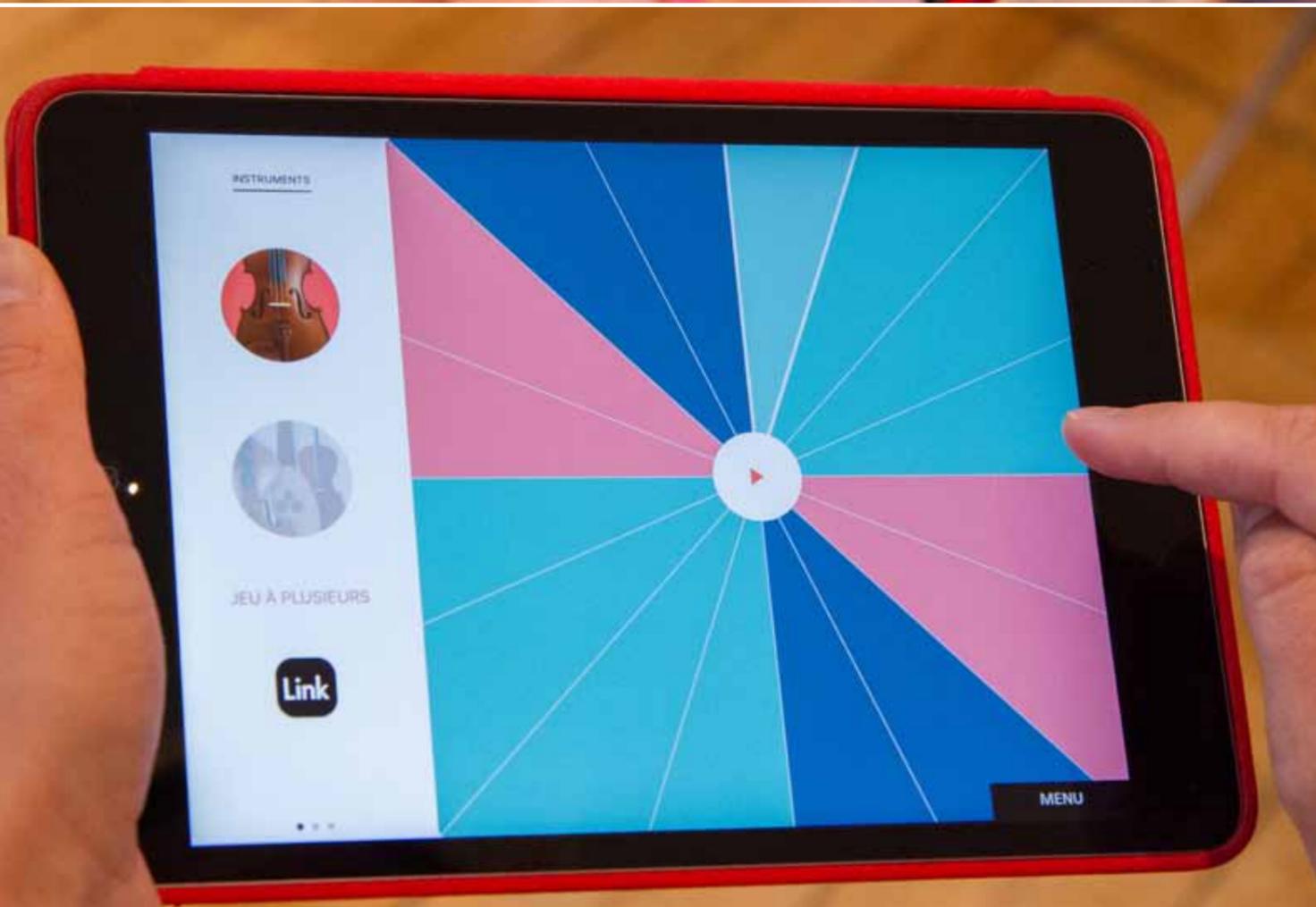
- > L'art baroque
- > Louis XIV à Versailles
- > Les lieux de la musique
- > L'Europe des compositeurs
- > Voix parlée, voix chantée
- > Théâtre et opéra (Molière et Lully, etc.)
- > La danse baroque

NB : L'ensemble du répertoire musical enregistré par Les Talens Lyriques pour t@lenschool est disponible gratuitement. Vous pouvez le demander en écrivant à Pauline Lambert : pauline@lestalenslyriques.com

Un élève joue le rôle du chef d'orchestre et commande l'orchestre de tablettes, à partir d'une gestuelle prédéfinie. Atelier réalisé en novembre 2016 au collège Langevin (Alfortville).

Appli #2 : composer

Pour cette application, une enceinte est recommandée si l'espace dans lequel vous travaillez est vaste (salle de classe, auditorium). Si le public est nombreux, vous pouvez également utiliser un vidéoprojecteur.

L'application est fondée sur le principe typiquement baroque de la **basse obstinée**. La ligne de basse, jouée par des instruments graves (violoncelle, clavecin, contrebasse, théorbe, etc.) est répétée à l'identique, de manière obstinée.

Cette basse obstinée sert de fondement au thème principal (la mélodie), qui lui est varié. C'est ce qu'on appelle la forme « **thème et variations** », une forme très populaire à l'époque baroque. Elle permet à des musiciens d'improviser collectivement à partir d'un thème connu de tous.

5 étapes pour apprendre à « Composer » :

- ⇒ Présenter le compositeur / l'œuvre / les instruments
- ⇒ Écouter le thème A plusieurs fois, le mémoriser et le chanter
- ⇒ Comprendre la carrure du thème, mettre en valeur les répétitions ou reprises
- ⇒ Écouter et analyser une première variation ; la nommer, dessiner un motif qui la résume ou la décrit. Mettre en valeur le principe de basse obstinée
- ⇒ Chaque participant compose un mélange de A (thème) et de la variation écoutée ; mettre en avant la qualité des enchaînements et la relier à la carrure du thème

Tout le Grand Siècle dans la tablette !

⇒ À la découverte des instruments baroques

> **Reconnaissance des instruments** : à l'écoute, chacun peut percevoir, distinguer et reconnaître le violon et les instruments qui composent le continuo, en écoutant chaque instrument isolément (dans « Jeu à plusieurs »), ou en écoutant le tutti

> **Découverte des différents types de jeux du violon** : en repérant, au travers des différentes variations, la diversité des articulations, les contrastes de tessitures, les doubles-cordes, la virtuosité progressive...

> **Découverte des différents types de jeux du violoncelle** : en repérant, au travers des différentes variations, la diversité des articulations, les contrastes de tessiture, les pizzicati...

⇒ La musique baroque, qu'est-ce c'est ?

> **Compréhension des fonctions instrumentales dans un petit ensemble** : chacun peut percevoir ici le principe d'une partie soliste et de son accompagnement. L'équilibre des deux parties (violon et continuo) peut être travaillé notamment lors de la synchronisation de deux tablettes en « Jeu à plusieurs »

> **Découverte de thèmes et de rythmiques de danse baroque** : par exemple en mettant en valeur les appuis rythmiques et les carrures du thème A par l'écoute, le chant, le geste, le mouvement...

> **Découverte de thèmes célèbres de l'époque baroque** : en comparant différentes appropriations du thème de *La Folia* (Les Folies d'Espagne) par d'autres compositeurs, par exemple, ou en retraçant l'histoire de ce thème.

⇒ Une musique en forme de quoi ?

> Compréhension du principe de thème et variations

> Compréhension du principe de basse obstinée

> Mise en avant de la carrure du thème, des principes de symétrie et de répétition.

Quelques idées complémentaires pour « Composer » avec t@lenschool

> Mémoriser et chanter la ligne de basse (écoute basse seule)

> Écouter le violon et le continuo ensemble ; mémoriser chaque ligne et les chanter à 2 voix

> Répéter progressivement les étapes 4 et 5 (écouter, nommer, dessiner, composer) avec de plus en plus de variations

> Associer un geste ou un mouvement à chaque variation

> Donner une consigne de travail : n'utiliser qu'un nombre restreint de variations, changer de couleur toutes les 2 mesures, créer une forme en miroir, créer un débit rythmique de plus en plus rapide....

> Travailler en binôme (ou plus) sur une même tablette

> Faire écouter une composition au reste du groupe et en faire reconnaître la forme et les matériaux utilisés

> « Jeu à plusieurs » :

- ne faire écouter que la basse et ses variations possibles, les nommer et les dessiner
- synchroniser deux tablettes, l'une jouant le violon et l'autre la basse, et composer une variation en binôme
- synchroniser deux, trois tablettes ou plus, en multipliant le nombre de variations de violons et/ou de basses

> « Mémoires » :

- d'une séance à l'autre : retravailler les enchaînements, ajouter des variations au matériau de départ, ajouter des variations de basse, échanger les tablettes...
- créer une pièce plus longue en enchaînant plusieurs mémoires

Et ailleurs, comment ça se passe ?

> **Un thème et ses variations.** On retrouve le même principe de thème et variations dans d'autres arts, notamment en arts plastiques et en littérature. Choisir un thème ou un motif et étudier ses multiples développements, reprises et variations (par exemple : le thème de la première rencontre amoureuse).

> **En histoire des arts** : étudier le principe de symétrie et de miroir.

⇒ Une musique en forme de quoi ?

> Le prélude non mesuré : en observant les manuscrits, en écoutant le mode « démo », en comparant les choix des participants

Quelques idées complémentaires pour « Interpréter » avec t@lenschool

> Travailler avec le mode « phrasé » sur la partition graphique

> Travailler avec les différents jeux possibles, en lien avec le phrasé de chacun

> Donner une consigne de travail : utiliser un nombre restreint de jeux, appuyer les notes graves, créer un crescendo sur l'ensemble du prélude...

> Travailler en binôme (ou plus) sur une même tablette

> Faire écouter au reste du groupe la version d'un participant et faire reconnaître les différents jeux utilisés

> Choisir ses ornements

> Ajouter le manuscrit à la partition graphique

> Jouer avec le manuscrit seul

> Choisir l'acoustique appropriée à l'interprétation

Et ailleurs, comment ça se passe ?

> **Comparer différentes versions d'un même texte** lu par différents comédiens ou mis en scène par différents artistes.

> Explorer les possibilités de **représentation graphique** de la musique.

Foire aux questions

Comment connecter plusieurs tablettes entre elles et jouer à plusieurs avec t@lenschool (appli 1) ?

Pour pouvoir connecter les tablettes entre elles, il vous faut les connecter à un réseau commun, soit un réseau wifi disponible, soit en créant votre propre réseau via un ordinateur. Une fois les tablettes connectées au réseau, il suffit de les « linker » c'est à dire d'activer l'option Link en cliquant sur l'icône sur la page de jeu. Le bouton play va s'animer et se synchroniser aux autres, chaque tablette va indiquer à combien d'appareil elle est connectée.

Comment télécharger le répertoire musical des Talens Lyriques pour l'appli #1 de t@lenschool ?

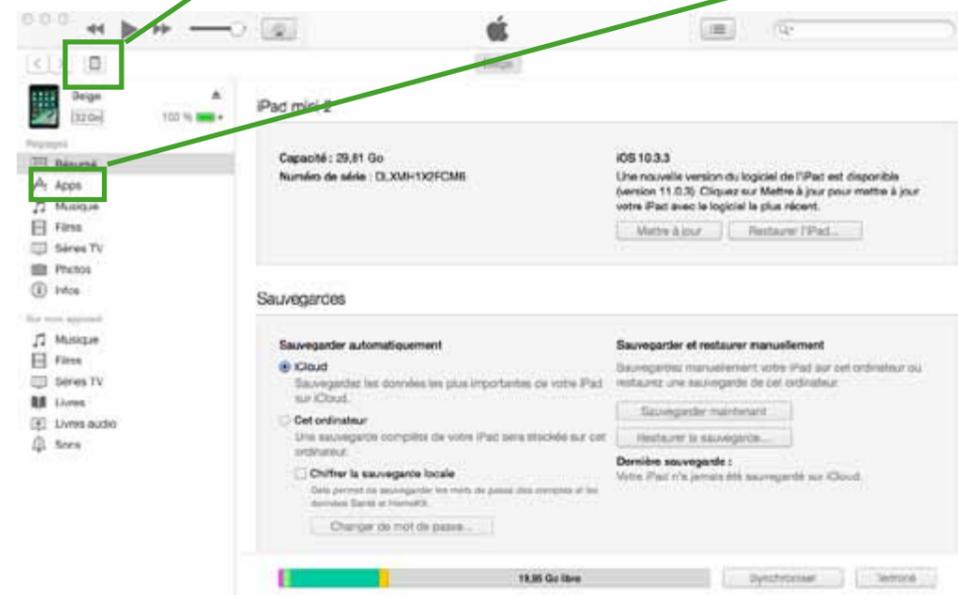
La procédure est très simple, il suffit de suivre pas à pas ces quelques instructions...

- Fermez l'appli 1 sur votre Ipad.

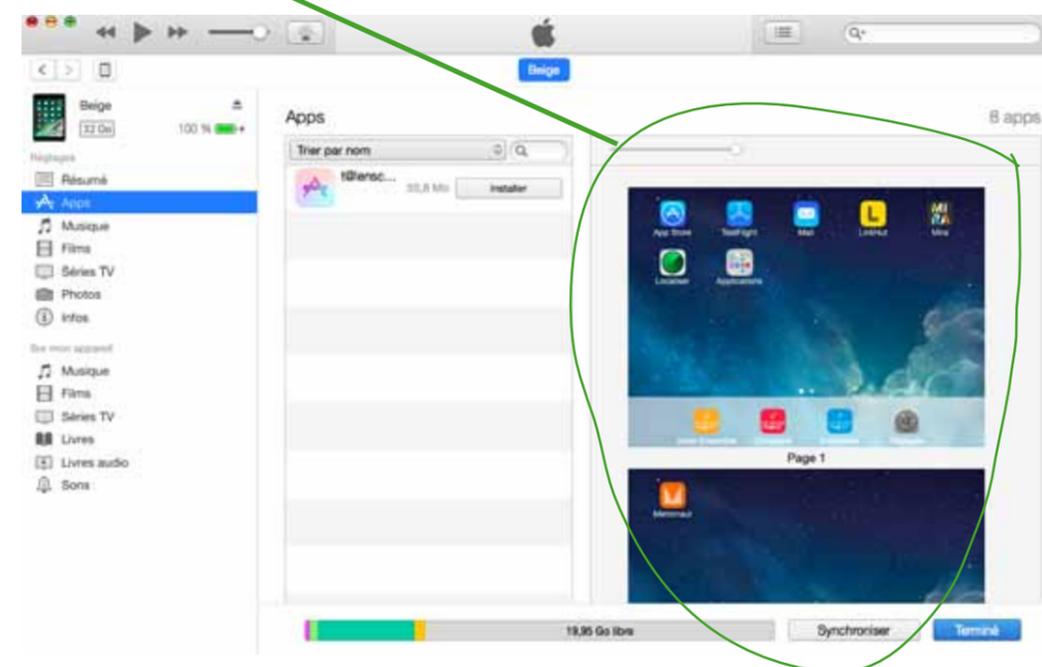
- Sur votre ordinateur : cliquez sur le lien ci-dessous et téléchargez les pièces musicales
<https://www.dropbox.com/sh/kffy2shitlj7cq7/AABI-yIbaYM-igaTHEWyt40a?dl=0>

- Connectez votre tablette à cet ordinateur avec le câble USB. Si la question vous est posée, autorisez l'accès de votre ordinateur à l'Ipad.

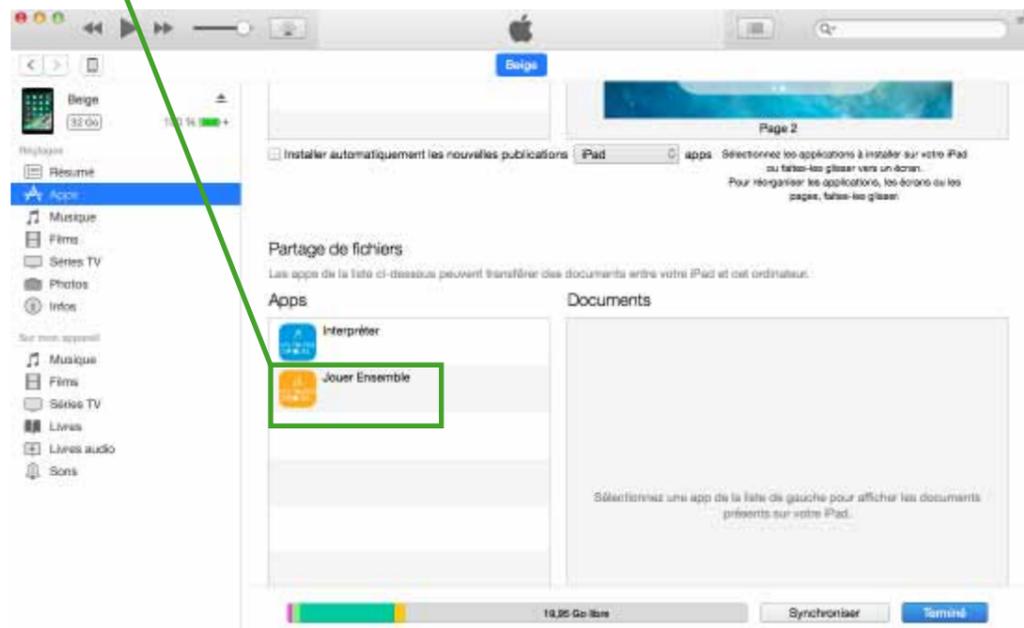
- Ouvrez Itunes, cliquez sur l'icône de la tablette puis cliquez sur la rubrique « Apps »

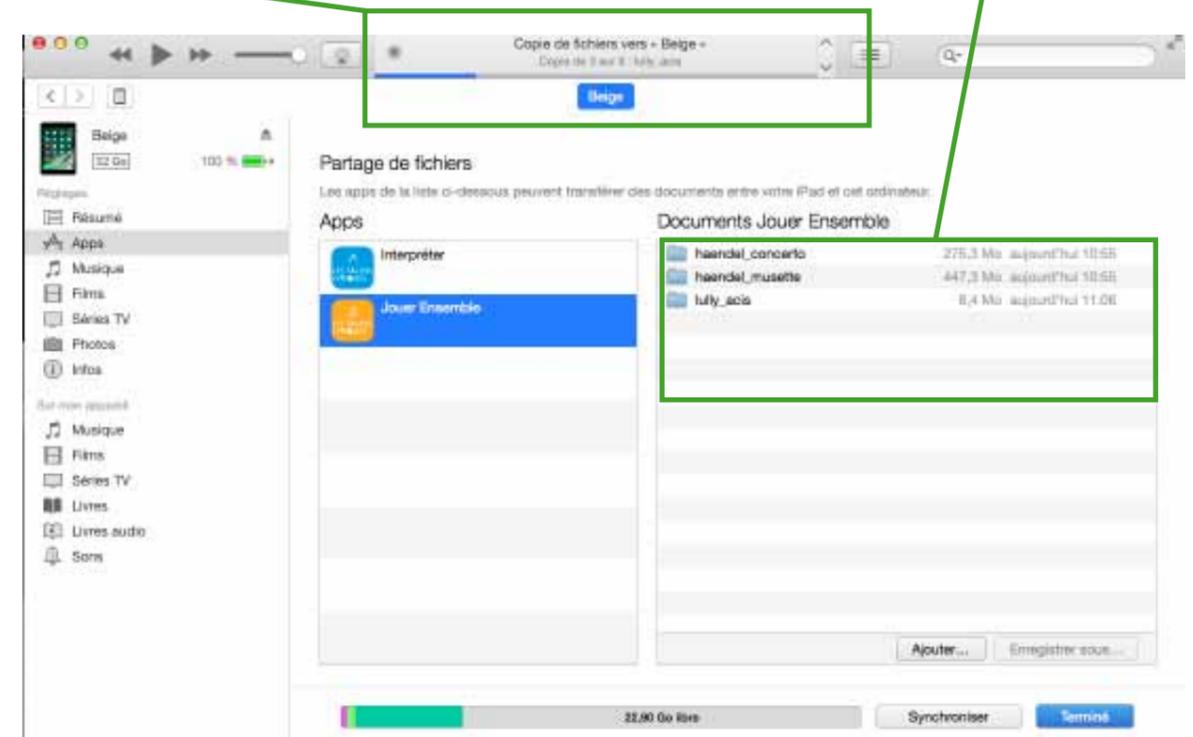
- Placez votre souris sur la zone entourée ici en vert et descendez vers le bas de la page

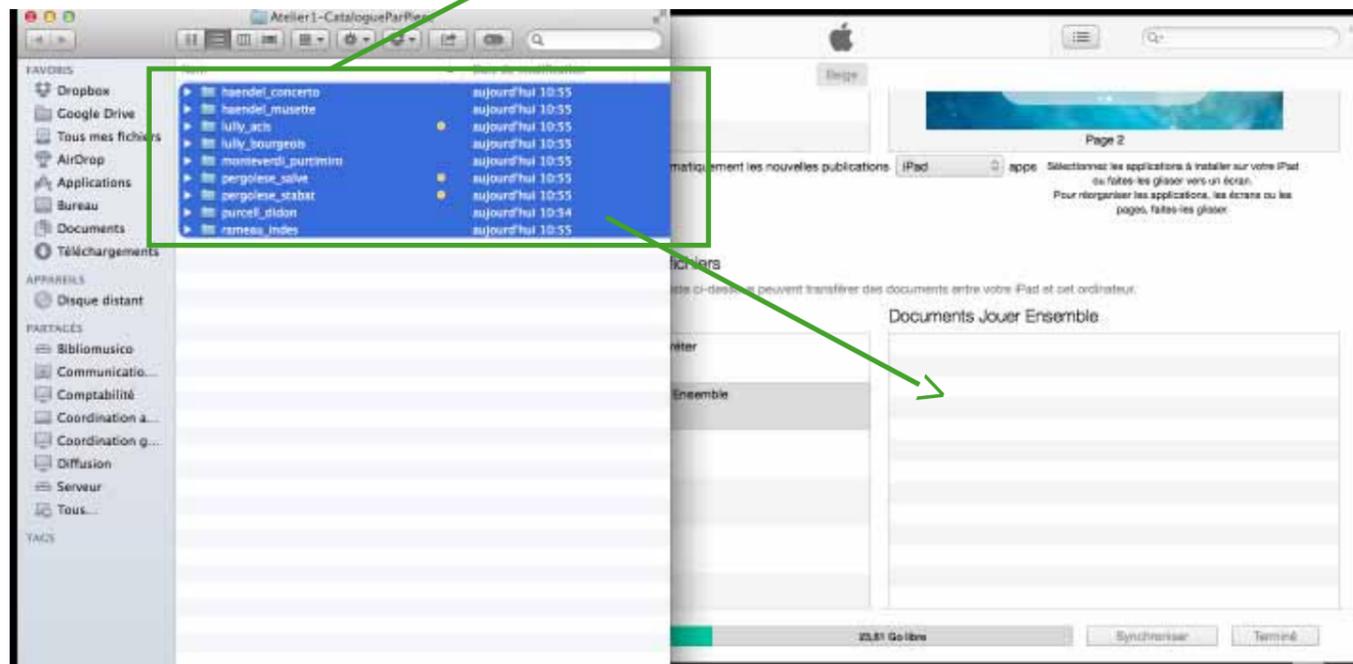
- Cliquez sur l'icône de l'application « Jouer ensemble »

- La copie des pièces vers l'ipad est en cours, les pièces s'affichent dans la liste des « Documents Jouer Ensemble ».

- Dans votre dossier de téléchargement, sélectionnez toutes les pièces qui figurent au répertoire, et faites-les glisser vers les « Documents Jouer ensemble »

- Attendez la fin complète de la copie avant de déconnecter votre Ipad.

Bravo, vous avez terminé !

NB : Lors de la première utilisation des applications sur votre Ipad, l'installation des pièces peut prendre quelques minutes, c'est tout à fait normal, soyez simplement patients !

Article sur t@lenschool paru dans *Le Figaro*, 1er février 2017

La « baroque académie » virtuelle des Talens lyriques

CLASSIQUE L'ensemble du claveciniste Christophe Rousset, qui fête cette année ses 25 ans, proposera à la rentrée 2017 trois applications numériques permettant d'initier tout public aux plaisirs du baroque, de manière ludique et révolutionnaire.

THIERRY HILLÉRITEAU
@thilleriteau

On peut être chanteur des musiques anciennes et regarder vers l'avenir. Cette dualité, l'ensemble baroque des Talens lyriques, fondé par Christophe Rousset il y a vingt-cinq ans, l'a démontrée plus d'une fois. Par exemple en s'associant, dès 1994, à l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam), afin de réinventer la voix du castrat Farinelli pour la bande originale du film du même nom.

Depuis trois ans, ce n'est pas à la lumière du septième art que l'orchestre tente de faire dialoguer baroque et nouvelles technologies, mais dans l'ombre. Un travail mené en toute discrétion dans le cadre de ses actions pédagogiques, dans des collèges

franciliens auprès d'élèves en difficulté scolaire. Travail qui a abouti à la création d'un outil aussi ludique que pédagogique: T@lenschool.

« Il s'agit de trois applications qui se déploient aujourd'hui sur tablettes numériques et permettent aux utilisateurs de devenir acteurs de la musique baroque, sans pour autant avoir de formation préalable », explique Pauline Lambert, en charge des actions culturelles de l'ensemble. Ces applications ont été développées au contact des élèves. « Pour eux, participer à ce projet a été l'opportunité de découvrir les métiers du son, de l'informatique, du graphisme... Pour nous, ce fut l'occasion d'adapter ces outils aux besoins réels et aux attentes d'un public non initié », poursuit-elle.

Concrètement, T@lenschool permet d'aborder la musique

baroque de manière intuitive et immersive sous trois aspects. Trois modules, en quelque sorte. D'une part, le « jeu ensemble ». Dans cette appli, chaque participant dispose d'une tablette numérique représentant un instrument de l'orchestre ou une

voix du chœur. Avec le doigt, il peut intervenir sur des paramètres tels que les nuances (faire des crescendos ou des decrescendos) ou l'ornementation. « On désigne chaque fois un chef. À lui d'organiser les instruments ou les voix dans l'espace, de don-

Christophe Rousset, fondateur de l'ensemble baroque des Talens lyriques.

ner des indications de nuances », détaille encore Pauline Lambert. Pour arriver à ce résultat, les Talens lyriques ont dû enregistrer plusieurs morceaux en dissociant chaque voix.

Prendre la place du chef

Le deuxième module concerne la composition. Il peut intéresser aussi bien des néophytes que des élèves de conservatoire. Construite sur le principe du thème et variations, comme un puzzle musical, elle propose à chaque utilisateur de reconstituer, mesure par mesure, sa variation personnelle en assemblant plusieurs pistes dissociées autour d'un motif de basse obstinée.

Enfin, la troisième application, qui n'est pas des moindres, permet de prendre le contrôle des doigts de Christophe Rousset en personne! En d'autres

termes, de changer à loisir, y compris jusqu'à l'extrême, les tempos de ses interprétations, dans plusieurs préludes enregistrés sur son clavecin. Pour l'essentiel des préludes « non mesurés », où le compositeur n'a pas indiqué de durée de notes (procédé répandu dans le baroque français). L'utilisateur peut aussi modifier les jeux du clavecin ou l'acoustique de la salle.

Encore en phase expérimentale, T@lenschool sera mis dès septembre 2017 à disposition des enseignants, mais aussi des salles de concert et de toute institution s'intéressant à la pédagogie musicale. D'ici là, les Talens entendent le faire découvrir aux membres de la Fevis (Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés), afin de solliciter leur contribution sur les futurs développements des applis. ■

Extrait du rapport d'évaluation du Cerlis (septembre 2016) à propos de t@lenschool

« Cette créativité permet de transformer le rapport au patrimoine : elle rend vivante une musique ancienne.

Ainsi, la musique baroque, dont les collégiens peuvent se sentir très éloignés, reprend vie puisqu'elle est réactivée par les élèves en fonction de choix qui leur sont propres et sont dictés par leur conception de l'esthétique. Cette application permet une réelle appropriation de l'outil numérique mais aussi de la musique. »

« Les premiers constats établis l'an passé se confirment : la variété des exercices possibles et les multiples dynamiques sont plus que jamais un atout majeur du dispositif.

Temps individuels autour des tablettes ou des ordinateurs (pour le montage par exemple), exercices collectifs divers (où chacun peut avoir un rôle identique ou différencié), pédagogie « scolaire » ou plus ludique, travail statique ou en mouvement dans l'espace permettent de construire une approche de la musique mais aussi une posture qui varie d'une séance à l'autre. Ainsi, la médiatrice peut proposer un déroulé pédagogique visant à casser la routine – et donc l'ennui – pour une perpétuelle mobilisation de l'attention du groupe d'élèves. »

Crédits photographiques :

Cargocollective.com/vermeesch - Eric Larrayadiou p. 11

Eric Larrayadiou p. 15

Les Talens Lyriques p. 8 et 12

Lumento p. 1, 3, 4, 7, 16 et 20

4 prix français et internationaux !

Après le **Prix d'excellence de la Fondation Audiens Générations en 2016**, t@lenschool a reçu 4 prix en 2017-2018, qui marquent une reconnaissance française et internationale et un intérêt croissant de la part des professionnels de la musique, des enseignants et des institutions musicales :

- **le prix du public et le prix du jury dans la catégorie « Impact social »** au concours Innovations numériques dans la culture organisé à l'Université Paris-Dauphine par News Tank Culture en septembre 2017

- **le prix de l'Enseignement musical dans la catégorie « Innovations technologiques »**, remis par la Chambre Syndicale des Editeurs de Musique de France en novembre 2017

- **l'Innovation Award lors du salon Classical:NEXT à Rotterdam** le 19 mai 2018. t@lenschool était le seul projet français présenté, parmi les 28 projets retenus par un jury international. Il a reçu ce prix avec 2 autres orchestres eux aussi lauréats.

L'ensemble Les Talens Lyriques est soutenu par

Lauréat de la Fondation Audiens Générations, sous l'égide de l'Institut de France

et tous ses généreux donateurs.

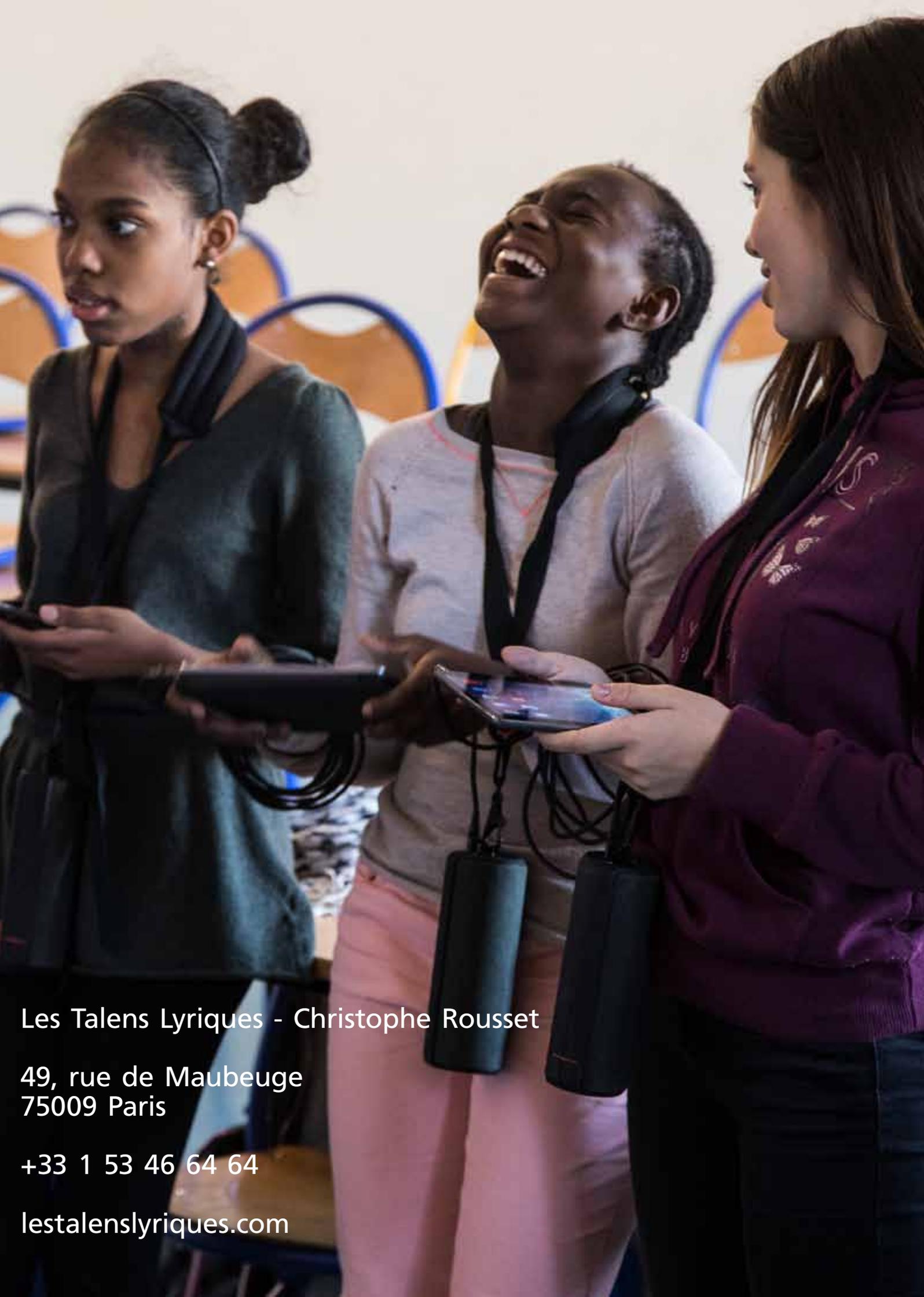
Les Talens Lyriques sont artistes associés à la Fondation Singer-Polignac

Les Talens Lyriques sont membres de

Liste au 15 juin 2018

Les Talens Lyriques - Christophe Rousset

49, rue de Maubeuge
75009 Paris

+33 1 53 46 64 64

lestalenslyriques.com