LES TALENS LYRIQUES
CHRISTOPHE ROUSSET

Les Talens au collège

2020 | 2021

LES TALENS LYRIQUES CHRISTOPHE ROUSSET

Les Talens au collège

2020 | 2021

Sommaire

Les Talens au collège, un programme original et ambitieux P. 3
> La musique à portée de voix ! P. 4
> Classe orchestre et Petit Chœur des Talens P. 6
> Calendrier prévisionnel P. 8
> Les publics concernés P. 9

Une année riche en Talens Lyriques P. 10
Activités pédagogiques et culturelles proposées P. 12
Les partenaires culturels P. 13
L'équipe artistique et pédagogique P. 14
t@lenschool, la musique se joue en numérique P. 15
Quelques échos dans les médias P. 17

Qui sont Les Talens Lyriques ?

Les Talens Lyriques ont bientôt 30 ans ! Depuis sa création, l'Ensemble s'est produit dans 40 pays, a présenté une centaine de productions lyriques et réalisé une soixantaine d'enregistrements discographiques. En moyenne, 200 artistes sont recrutés chaque année et 300 élèves sont concernés par nos actions culturelles et pédagogiques.

Ensemble de notoriété internationale, fondé en 1992 par 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*.

Contacts

Aurélie Branger I Médiatrice culturelle
aurelie@lestalenslyriques.com

Marie Onofrio I Chargée des actions culturelles
marie@lestalenslyriques.com

Marc-Antoine Petit I Responsable de la communication et du mécénat
map@lestalenslyriques.com

Lorraine Villermaux I Directrice
lv@lestalenslyriques.com

Les Talens au collège, un programme complet original et ambitieux

Presque 30 ans après leur création et 12 ans après le lancement de leur programme d'actions culturelles, Les Talens Lyriques continuent de s'engager auprès des élèves, à Paris et en Île-de-France, pour transmettre, partager et vibrer au son de la musique baroque.

Pionniers dans l'organisation de résidences d'artistes au collège, Les Talens Lyriques réalisent des **projets éducatifs artistiques et culturels de longue durée** et s'engagent auprès des établissements scolaires afin d'offrir un accès à la culture pour tous et de faire découvrir la musique sous toutes ses formes. Avec ces résidences artistiques et pédagogiques en milieu scolaire, Les Talens Lyriques plongent les élèves dans une époque musicale, historique, patrimoniale et artistique.

Face au succès du **Petit Chœur des Talens à Alfortville**, Les Talens Lyriques ont intégré un nouveau réseau d'Education Prioritaire à la rentrée 2019-2020, à **Ivry-sur-Seine**. Les élèves du **collège Henri Wallon** et de l'**école élémentaire Anton Makarenko** ont commencé à se familiariser à la voix : déclamée, parlée et chantée. Cette deuxième année de résidence permettra d'approfondir ce travail, la voix restant à l'honneur au sein des actions culturelles 2020-2021. Cette résidence est soutenue par la DRAC Île-de-France et l'Académie de Créteil.

Par ailleurs, dans le cadre de l'appel à projets **« Art pour Grandir »** de la Ville de Paris, Les Talens Lyriques poursuivent leur résidence artistique et pédagogique au sein de la **Cité scolaire Jacques Decour** (Paris 9ème). En 2020-2021, il s'agira de la quatrième et dernière année de la **classe orchestre**. Les élèves auront bénéficié d'un apprentissage instrumental et orchestral hebdomadaire de la 6ème à la 3ème.

Durant ces deux résidences artistiques et pédagogiques, nous organisons aves nos partenaires culturels, des **visites de lieux historiques et emblématiques de l'époque et de la musique baroque**. Ainsi, les élèves sont plongés dans cette période par différents biais. Sur l'année scolaire 2020-2021, tous les élèves auprès desquels nous intervenons auront l'occasion de découvrir cet univers historique et artistique avec des visites guidées thématiques et/ou des ateliers de pratique musicale : le Musée de la Musique, le Centre de Musique Baroque de Versailles, le Théâtre du Châtelet, la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris et le Château de Versailles.

Les Talens Lyriques continuent d'innover avec **t@lenschool**, **3 applications numériques et pédagogiques.** Elles sont aujourd'hui téléchargeables gratuitement par tous. Les Talens Lyriques travaillent à leur diffusion auprès du plus grand nombre. **t@lenschool** devient ainsi le porte-voix d'une nouvelle pédagogie utilisée dans le cadre d'ateliers de pratique musicale et numérique dans nos deux résidences artistiques et pédagogiques d'Île-de-France. Par ailleurs, 2020 est l'année d'**une nouvelle innovation numérique** pour Les Talens Lyriques qui participent à l'aventure numérique **NomadPlay**. Nos artistes ont contribué au catalogue d'œuvres de cette nouvelle application permettant de jouer n'importe où, en étant accompagné des plus grands interprètes. Le tempo, les nuances, le nombre d'instrument, tout est modifiable pour permettre à chacun de découvrir, écouter, ou jouer comme avec un véritable « karaoké ». Plusieurs pièces ont également été enregistrées spécifiquement pour nos actions pédagogiques permettant au **Petit Chœur** de chanter avec Les Talens Lyriques.

Chaque programme de la saison 2020-2021 des Talens Lyriques est une occasion de faire vivre nos résidences artistiques et pédagogiques. Répétitions commentées, rencontres musicales, classe orchestre, Petit Chœur des Talens et ateliers t@lenschool, se nourissent de ce programme ambitieux et exigeant. Les élèves vivent avec nous au rythme de la saison musicale des Talens !

La musique à portée de voix !

Les Talens Lyriques ont créé des résidences artistiques et pédagogiques dans des établissements scolaires de zones d'éducation prioritaires (ZEP) pour que les élèves puissent découvrir la musique baroque, s'en imprégner et en ressentir toute la puissance émotionnelle. La présence régulière des artistes dans les collèges et les écoles donne l'occasion aux élèves de comprendre les différents métiers liés à la vie d'un orchestre, et d'être ainsi au cœur de la création artistique.

Les résidences sont toutes organisées autour de deux temps forts au sein des établissements scolaires :

> les répétitions commentées

Les élèves assistent à une répétition de l'ensemble des Talens Lyriques. Commentées par notre médiatrice culturelle, ces répétitions permettent aux élèves d'acquérir des connaissances sur les rôles des solistes, de l'orchestre ainsi que du chœur, mais aussi de découvrir le répertoire défendu par Les Talens Lyriques.

> les rencontres musicales

Lors de ces **concerts intimistes**, les élèves peuvent nouer un contact privilégié avec les artistes. La musique alterne avec des moments d'échange et de dialogue pour mieux comprendre l'univers musical et la mission de chacun dans un programme musical.

Des rencontres avec les artistes mais aussi l'équipe des Talens Lyriques sont organisées autour des productions afin de permettre aux collégiens de saisir l'étendue du travail de l'Ensemble.

« Nous avons découvert Les Talens Lyriques. Nous avons appris à contrôler notre voix et chanter en rythme. Nous avons découvert la musique baroque. Nous avons partagé de bons moments. Nous n'oublierons jamais. »

Élèves de l'École élémentaire Georges Lapierre à Alfortville (94)

Rencontres musicales au collège Henri Wallon (Ivry-sur-Seine, 94) - Décembre 2019

Rencontres musicales au collège Henri Wallon (Ivry-sur-Seine, 94) - Décembre 2019

Visite du Théâtre du Châtelet - collège Jacques Decour (Paris 9ème) - Janvier 2020

Les Talens Lyriques profitent de leur présence dans des salles de concert parisiennes pour faire découvrir aux élèves des lieux chargés d'histoire mais aussi de musique et de spectacle. Quand cela est possible, les élèves visitent les coulisses avant d'assister aux répétitions de l'Ensemble et à la pré-générale. C'est une manière pour eux d'assister à l'aboutissement du programme qu'ils ont vu se construire. Les ateliers de pratique musicale ou t@lenschool nous permettent de préparer les élèves tout au long de l'année pour vivre ces instants privilégiés avec les artistes. En mai 2021, nous profiterons de la présence des Talens Lyriques au **Théâtre du Châtelet** à l'occasion de *La Passion selon Saint-Jean*, pour faire découvrir aux élèves cette salle de spectacle mythique ainsi qu'une page emblématique de la musique de Bach.

La présence des artistes des Talens Lyriques dans les établissements scolaires est précieuse pour la cohérence de nos résidences artistiques et pédagogiques. Les rencontres musicales et les répétitions commentées donnent l'opportunité aux élèves de découvrir l'Ensemble et le répertoire de l'intérieur.

Répétition des Horaces à la Philharmonie de Paris - collège Paul Langevin (Alfortville, 94)- Octobre 2016

Classe orchestre et Petit Chœur des Talens

Pionniers dans l'organisation de **« classes orchestres » dans les collèges**, Les Talens Lyriques ont souhaité dupliquer ce modèle pour la pratique vocale et chorale. **La classe orchestre** et le **Petit Chœur des Talens** permettent aux élèves de faire l'**expérience de la pratique**, qu'ils découvrent ensuite à l'échelle professionnelle avec les répétitions des Talens Lyriques.

« Les élèves ont beaucoup grandi au fil de l'année avec le Petit Chœur des Talens, ils font preuve de plus de maturité et ils ont appris à s'écouter les uns les autres. »
Marine Bouvier, enseignante en CM1 à l'Ecole élémentaire Georges Lapierre à Alfortville (94)

La pratique artistique est au cœur du travail de découverte de la musique - et de découverte de soi.

Les élèves découvrent de nouvelles clés de compréhension, des connaissances sur un répertoire spécifique et de nouvelles pratiques culturelles. Les élèves peuvent ainsi acquérir des compétences telles que la **rigueur**, l'**écoute**, la **patience** et la **concentration**. Ces temps de pratique musicale collective permettent de donner le goût de l'effort, mais aussi de travailler d'une autre manière sur le **respect**, la prise de **conscience de son corps**, la découverte de soi-même et la **prise en compte des autres** dans le groupe.

Grâce à la technique utilisée par notre médiatrice musicale, le **soundpainting**, les élèves suivent des consignes « ludiques », par cette association geste-son et s'exercent sans s'en apercevoir : ils se familiarisent avec leur voix ou leur instrument et parviennent à faire évoluer leurs techniques, leur écoute et prennent également confiance en eux dans un environnement collectif.

« J'aime beaucoup chanter, ça me fait du bien et ça me détend. »
Yassine, élève de CM1à l'Ecole élémentaire Georges Lapierre à Alfortville (94)

> Le Petit Chœur des Talens à Ivry

Cette deuxième année de résidence à Ivry-sur-Seine nous donnera l'occasion d'approfondir la **création** et le travail de ce **Petit Chœur des Talens**. Nos interventions seront tournées vers la **création d'une comédie-ballet** par et avec les élèves du collège Henri Wallon et de l'école élémentaire Anton Makarenko. Afin de faire rayonner notre résidence artistique et pédagogique sur le teritoire d'Ivry-sur-Seine, des élèves du conservatoire municipal de musique et de danse ainsi que les classes CHAM (classes à horaires aménagés musique) du collège Georges Politzer seront associés au projet. La **comédie-ballet étant un spectacle complet** mêlant **danse, musique, chant et théâtre**, nous aurons l'occasion de confier à chaque classe une dimension du spectacle à construire. Dans cette optique, le conservatoire ainsi que le Théâtre Antoine Vitez d'Ivry-sur-Seine s'associent à notre résidence pour soutenir les dimensions théâtrale, musicale et chorégraphique du projet. C'est un **travail collectif avec les élèves, les équipes pédagogiques des établissements scolaires, les structures culturelles de la ville d'Ivry-sur-Seine et Les Talens Lyriques** qui va se mettre en route pour l'année scolaire 2020-2021.

Les pièces chorales enregistrées dans le cadre de **NomadPlay** nous permettent d'accompagner le Petit Chœur des Talens avec l'Ensemble des Talens Lyriques. Ces **« playback » instrumentaux** sont un outil précieux dans le travail des ateliers de déclamation et de chant choral. Les choristes ont la chance d'être accompagnés par un ensemble de musiciens professionnels depuis leur salle de classe. **Cette expérience musicale inédite nourrit les ateliers et la construction d'un spectacle de fin d'année créé et interprété par les élèves.**

« J'ai été très fière quand on a joué tous ensemble la valse,
j'ai été heureuse aussi qu'on arrive à
jouer tous ensemble quelque chose de beau ! »
Audrey, élève de la classe orchestre au collège Jacques Decour à Paris (9ème)

> La classe orchestre

Les Talens Lyriques forment les élèves non musiciens à la **pratique orchestrale** grâce à l'apprentissage régulier, qui s'inscrit dans le temps, d'un instrument. Elle permet aux élèves de développer le plaisir d'apprendre, la **sensibilité**, l'**autonomie** et la **créativité**, mais aussi l'**écoute mutuelle** et la **solidarité**. Les élèves en seront, en 2020-2021, à leur 4ème et dernière année de pratique collective. Pour clôturer ce cycle de 4 années au **collège Jacques Decour (Paris 9ème)**, nous préparons une **création collective** autour de William Shakespeare et du *Songe d'une nuit d'été*.

Calendrier prévisionnel - Les Talens au collège

Septembre - décembre 2020 : les premières rencontres et répétitions

- **Résidence pédagogique hors-les-murs** autour du programme « Music for a while » de Purcell représenté à la Cité de la musique : visites de la salle et répétition générale
- **Résidence pédagogique** autour du programme « Amour amor » répété dans un établissement scolaire : rencontres musicales et répétitions commentées
- **Visites-ateliers au Château et au Centre de Musique Baroque de Versailles :** journée thématique autour du théâtre, de l'opéra et de la danse baroque

> 14 répétitions de la **classe orchestre** avec la médiatrice culturelle et des musiciens des Talens Lyriques

> 14 répétitions du **Petit Chœur des Talens** avec la médiatrice culturelle et des musiciens des Talens Lyriques

> 10 **ateliers t@lenschool** avec la médiatrice culturelle des Talens Lyriques

Concert de mi-saison de la classe-orchestre, de l'orchestre numérique t@lenschool et du Petit Chœur des Talens

Janvier - mars 2021 : Entre la France et l'Italie -
Temps fort à la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris

- **Résidence pédagogique hors-les-murs** autour du programme *La Naissance de Vénus* de Lully & Collasse représenté à la Cité de la Musique et répété dans un établissement scolaire : visites de la salle et répétition générale
- **Résidence pédagogique** autour de l'opéra *Armida* de Salieri représenté à la Philharmonie de Paris et répété dans un établissement scolaire : rencontres musicales, répétitions commentées, visites de la salle et répétition générale
- **Résidence pédagogique** autour du programme 1788 répété dans un établssement scolaire : rencontres musicales et répétitions commentées
- **Visites-ateliers au Musée de la Musique :** autour de la voix et de l'orchestre de Mozart

> 11 répétitions de la **classe orchestre** avec la médiatrice culturelle et des musiciens des Talens Lyriques

> 11 répétitions du **Petit Chœur des Talens** avec la médiatrice culturelle et des musiciens des Talens Lyriques

> **6 ateliers t@lenschool** avec la médiatrice culturelle des Talens Lyriques

Avril - juin 2021 : Entre l'Allemagne et l'Angleterre -
Temps fort au Théâtre du Châtelet et restitutions de fin d'année

- **Résidence pédagogique hors-les-murs** autour de *La Passion selon Saint-Jean* de Bach représenté au Théâtre du Châtelet: visites de la salle et répétition générale
- **Résidence pédagogique** autour de l'opéra *Idomeneo* de Mozart répété dans un établissement scolaire : rencontres musicales et répétitions commentées
- **Résidence pédagogique** autour de *Messiah* de Händel répété dans un établissement scolaire : rencontres musicales et répétitions commentées

> 11 répétitions de la **classe orchestre** avec la médiatrice culturelle et des musiciens des Talens Lyriques

> 11 répétitions du **Petit Chœur des Talens** avec la médiatrice culturelle et des musiciens des Talens Lyriques

> **6 ateliers t@lenschool** avec la médiatrice culturelle des Talens Lyriques

Concerts de fin d'année de la classe-orchestre et de l'orchestre numérique t@lenschool - création d'un spectacle par les élèves autour du ***Songe d'une nuit d'été*** de William Shakespeare (Paris 9ème)

Concerts de fin d'année du Petit Chœur des Talens et de l'orchestre numérique t@lenschool - création d'une comédie-ballet par et avec les élèves et les différents partenaires culturels au Théâtre Antoine Vitez (Ivry-sur-Seine, 94)

Les publics concernés

Le programme « **Les Talens au collège** » rayonne par cercles concentriques auprès des publics suivants :

> Élèves directement concernés : 300 élèves entre 8 et 15 ans

Ils participent directement à nos actions culturelles dans 3 établissements scolaires :

- le collège Jacques Decour à Paris (9ème) : le programme de cette résidence permet de découvrir toutes les facettes de la musique avec la classe orchestre qui a été créée par Les Talens Lyriques en 2017-2018. La résidence concerne notamment 2 classes spécifiques, avec des élèves primo-arrivants non francophones (UPE2A) et des élèves ayant des troubles de l'apprentissage (ULIS).

- **le collège Henri Wallon** et **l'école élémentaire Anton Makarenko à Ivry-sur-Seine (94)** au sein d'un Réseau d'Éducation Prioritaire dans le quartier Pierre-et-Marie-Curie. Le cœur de cette résidence étant la voix, cette deuxième année sera l'occasion d'approfondir le travail amorcé avec les classes et de conduire à un projet artistique et pédagogique avec différents établissements scolaires et culturels de la ville d'Ivry-sur-Seine.

> Des enseignants de l'Education Nationale, des écoles de musique, des conservatoires et des institutions musicales (opéras, festivals) pour t@lenschool**.**

Une année riche en Talens Lyriques

Les programmes répétés en 2020-2021, dans le cadre de ces résidences sont particulièrement ambitieux et requièrent des effectifs vocaux importants :

Chaque programme de la saison 2020-2021 des Talens Lyriques est une occasion de faire vivre nos résidences artistiques et pédagogiques. Répétitions commentées, rencontres musicales, classe orchestre, Petit Chœur des Talens et ateliers t@lenschool, se nourissent de ce programme ambitieux et exigeant. Les élèves vivent avec nous au rythme de la saison artistique des Talens.

> 3 opéras (version concert)

***La Naissance de Vénus* de Lully & Collasse**

D. Cachet, B. Tauran, A. Bré, G. Cutting, P. Estèphe, G. Andrieux
Chœur de Chambre de Namur
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, direction

Paris, Cité de la Musique, 12 JANVIER 2021
Resonanzen, Wiener Konzerthaus, 16 JANVIER 2021

Choisissant deux volets aussi différents que complémentaires, Christophe Rousset propose une peinture musicale de *La Naissance de Vénus* avec deux œuvres écrites à trente ans d'intervalle : un ballet de cour de Lully (1665) et une pastorale de son élève Collasse (1696).

***Armida* de Salieri**

L. Ruiten, T. Iervolino, V. Santoni, A. Riches
Chœur de Chambre de Namur
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, direction

Caen, 30 JANVIER 2021
Philharmonie de Paris, 2 FÉVRIER 2021
Autriche, Theater an der Wien, 19 FÉVRIER 2021

Salieri a tout juste 20 ans lorsqu'il s'attaque à l'*opera seria*. Il choisit le sujet ô combien célèbre des amours de Renaud et d'Armide, tirés de *La Gerusalemme liberata* du Tasse (1571-1580). Le livret est l'œuvre de Marco Coltellini (1719-1777), qui collabora avec Gluck, Hasse ou encore Traetta. Il présente une trame très dense en trois actes, qui se concentre sur l'intensité dramatique autour de quatre personnages seulement.

***Idomeneo* de Mozart**

J. Prégardien, M. Beaumont, J. van Wanroij, M. Papatanasiu, N. Scott, M. Heim
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, direction

Würzburg, Mozart Fest, 11 et 12 JUIN 2021

Opera seria en 3 actes, *Idomeneo* sera le seul de ce genre dans toute l'œuvre de Mozart. Mélangeant les influences allemandes, italiennes et françaises cette tragédie se déroule en Crète après la guerre de Troie.

> 1 programme instrumental

1788

Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, direction

Autriche, Linz, 21 FÉVRIER 2021

Christophe Rousset et Les Talens Lyriques mettent à l'honneur la symphonie classique germanique dans ce programme qui réunit des œuvres de Michael Haydn (1737-1806) et de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), toutes composées en 1788, entre Salzbourg et Vienne.

> 2 programmes de musique de chambre

Music for a while

G. Durham / A. Hallenberg
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, clavecin et direction

Autriche, Innsbruck, 20 AOÛT 2020
Paris, Cité de la Musique, 29 SEPTEMBRE 2020
Allemagne, Dortmund, 1er OCTOBRE 2020

Christophe Rousset retrouve avec bonheur un répertoire qui constitua en 1993 l'un de ses premiers enregistrements discographiques. Il y puise des pièces choisies de Purcell pour mezzo-soprano. L'atmosphère est intime - le clavecin et le luth accompagnent la voix seule.

Amour Amor

S. Stagg
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, clavecin et direction

Australie, tournée du 7 au 24 NOVEMBRE 2020
Rouen, 10 DÉCEMBRE 2020

Les Talens Lyriques livrent ici un florilège délicat de pièces intimes, où les instruments «concertent» tantôt seuls, tantôt avec la voix. Ce programme explore différentes formes musicales de l'époque baroque - airs lyriques, cantate, sonate, suite - et propose un voyage entre l'Italie et la France.

> 1 oratorio

***Messiah* de Händel**

Chœur de Chambre de Namur
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, direction

Evian, La Grange au Lac, 26 JUIN 2021

Véritable architecte de l'œuvre, Jennens offrit à Händel un livret à la fois complexe et novateur. Il se compose des trois parties conventionnelles, mais fait la part belle aux chœurs, qui représentent vingt numéros sur cinquante-deux. Contrairement aux autres oratorios, il ne s'agit pas ici d'une narration à proprement parler, mais véritablement d'un discours théologique.

> 1 production scénique

***La Passion selon Saint-Jean* de Bach**

Les Talens Lyriques
mise en scène de Calixto Bieito

Paris, Théâtre du Châtelet, du 10 au 13 MAI 2021

Partition emblématique de Jean-Sébastien Bach, *La Passion selon Saint-Jean* offre une fresque monumentale, chef-d'œuvre absolu de l'art sacré. Cette œuvre créée pour la Semaine sainte et ancrée dans la tradition musicale allemande, est écrite sur un texte paraphrasé par Luther lui-même.

Activités pédagogiques et culturelles proposées

Résidence Les Talens au collège Jacques Decour - L'opéra au XVIIIème siècle

Temps fort à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris et au Théâtre du Châtelet

- février 2021 : *Armida* - Salieri
- mai 2021 : *La Passion selon Saint-Jean* - Bach

Les ateliers pédagogiques

- **8** rencontres musicales avec des artistes des Talens Lyriques
- **8** répétitions commentées des programmes des Talens Lyriques
- **35** ateliers d'orchestre avec la médiatrice culturelle et des musiciens des Talens Lyriques
- **20** ateliers t@lenschool - pratique musicale numérique
- **4** visites-ateliers au Musée de la Musique
- **4** visites-ateliers au Château et au Centre de Musique Baroque de Versailles
- Visites et répétition générale à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
- Visites et répétition générale au Théâtre du Châtelet

Restitutions

- Concerts de mi-parcours de la classe orchestre
- Concert de l'orchestre numérique - t@lenschool
- Spectacle de fin d'année écrit et interprété par les élèves autour du *Songe d'une nuit d'été* de William Shakespeare
- Exposition photo et réalisation d'un reportage vidéo par les élèves sur la dernière année de résidence

Quelques chiffres...

120 heures d'intervention au collège

100 élèves concernés, dont des élèves **UPE2A** (non francophones) et des élèves d'**ULIS** (Unité locale d'inclusion scolaire, élèves en situation de handicap mental et présentant des troubles de l'apprentissage)

Résidence Les Talens à Ivry-sur-Seine - Création d'une comédie-ballet

Temps fort à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris et au Théâtre du Châtelet

- janvier 2021 : *La Naissance de Vénus* - Lully & Collasse
- mai 2021 : *La Passion selon Saint-Jean* - Bach

Les ateliers pédagogiques

- **12** rencontres musicales avec des artistes des Talens Lyriques
- **12** répétitions commentées des programmes des Talens Lyriques
- **35** ateliers du Petit Chœur des Talens avec la médiatrice culturelle et des artistes des Talens Lyriques
- **20** ateliers t@lenschool - pratique musicale numérique
- **6** visites-ateliers au Musée de la Musique
- **6** visites-ateliers au Château et au Centre de Musique Baroque de Versailles
- 10h d'ateliers de danse en partenariat avec le théâtre Antoine Vitez
- 10h d'ateliers de théâtre en partenariat avec le théâtre Antoine Vitez
- Visites et répétition générale à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
- Visites et répétition générale au Théâtre du Châtelet

Restitutions

- Concert de l'orchestre numérique - t@lenschool
- Participation à FA-Briques, journée de valorisation académique des partiques artistiques et culturelles dans les établissements scolaires de l'académie de Créteil
- Restitution de fin d'année avec la création d'une comédie-ballet au théâtre Antoine Vitez (Ivry-sur-Seine, 94). Collaboration avec des élèves et professeurs du conservatoire municipal de musique et de danse et des élèves des classes CHAM (classe à horaires aménagés musique) du collège Georges Politzer (Ivry-sur-Seine, 94)
- Exposition de photos et de réalisations d'élèves au théâtre Antoine Vitez

Quelques chiffres...

150 heures d'intervention dans les établissements scolaires

200 élèves concernés, dont des élèves **UPE2A** (non francophones) et des élèves de primaire et des élèves en classe **CHAM** (classe à horaires aménagés musique).

Les partenaires culturels

La Cité de la Musique - Philharmonie de Paris

En lien avec les productions artistiques des Talens Lyriques à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, nous avons développé avec le Musée de la Musique un partenariat pédagogique.

D'une part, les élèves assistent à une heure de visite thématique du Musée et de découverte de ses instruments historiques.
D'autre part, les élèves participent à une heure d'atelier d'initiation à la pratique musicale et d'improvisation, en lien avec la visite, grâce au parc instrumental du Musée.

Cette année, Les Talens Lyriques se produiront plusieurs fois dans les salles de la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris. Cette présence de l'Ensemble donnera l'occasion aux élèves de découvrir ces salles de concerts d'exception par des visites guidées et des répétitions générales commentées.

Le Théâtre du Châtelet

Les Talens Lyriques et le Théâtre du Châtelet s'associent pour mettre en commun leurs forces et leurs activités à l'occasion des représentations de *La Passion selon Saint-Jean*. Les Talens Lyriques présenteront, avant les représentations, des ateliers t@lenschool. En partenariat avec le Théâtre du Châtelet et dans le cadre de La Fabrique Citoyenne Artistique, des ateliers t@lenschool seront organisés pendant l'année à destination de lycéens professionnels d'Ile-de-France participant au projet.

Le Château et le Centre de Musique Baroque de Versailles

Grâce à un nouveau partenariat entre le Château, le Centre de Musique Baroque de Versailles et Les Talens Lyriques, les élèves découvrent, lors d'une journée thématique, ces deux structures emblématiques de la musique et de l'époque baroque. Au programme : visites guidées, ateliers de découverte et de pratique artistique.

Ces journées permettront d'une part de sensibiliser les élèves à cette époque autrement que par la musique et d'autre part de nourrir notre travail de création d'une comédie-ballet.

Les structures culturelles de la ville d'Ivry-sur-Seine

Les Talens Lyriques travaillent à la pérennisation de partenariats pour la continuité de cette résidence au sein du collège Henri Wallon et avec l'école élémentaire Anton Makarenko. Dans cette optique, le **théâtre Antoine Vitez**, le **Centre d'art contemporain d'Ivry - le Crédac**, la **médiathèque** et le **conservatoire municipal de musique et de danse d'Ivry**, se sont joints à notre résidence et contribuent à son rayonnement. Pour cette deuxième année de résidence, un projet pluridisciplinaire réunissant plusieurs classes, établissements scolaires et culturels de la ville, est en construction. **Le Petit Chœur des Talens d'Ivry** pourrait être rejoint par les **classes CHAM** - Classe à Horaires Aménagés Musique - du collège Georges Politzer d'Ivry-sur-Seine, des **élèves du conservatoire** et un orchestre numérique t@lenschool pour la création d'une comédie-ballet par et avec les élèves. Cette restitution publique de notre résidence artistique et pédagogique aura lieu en juin 2021 au théâtre Antoine Vitez.

Christophe Rousset

La transmission de son art au plus grand nombre fait partie intégrante de la conception exigeante défendue par Christophe Rousset. Il n'hésite pas à raconter une anedcote sur un instrument ou à placer un élève à côté de lui lorsqu'il dirige.

Aurélie Branger, médiatrice culturelle des Talens Lyriques

Aurélie Branger est en charge la médiation culturelle des Talens Lyriques depuis 2014. Musicologue (Sorbonne et CNSMDP) et violoniste, elle multiplie les expériences musicales au sein de diverses formations classiques ou contemporaines, et s'ouvre également à d'autres esthétiques (musique klezmer, jazz). Elle collabore régulièrement avec des ensembles pluridisciplinaires et des compagnies théâtrales. Elle est également pédagogue et enseigne depuis 2006 au Conservatoire de Sarcelles auprès d'enfants et d'adolescents.

Les artistes des Talens Lyriques

Les artistes sont partie prenante de l'ensemble des projets artistiques et pédagogiques des Talens Lyriques. Tous ont la passion et l'envie de transmettre au plus grand nombre.

Restitution du Conte musical *Le Voyage d'Ariane* au POC d'Alfortville (94) en juin 2019

Quelques souvenirs laissés par Les Talens Lyriques en octobre 2018 pour les élèves du collège Paul Langevin à Alfortville (94)

t@lenschool, la musique se joue en numérique

Composer, offrir sa propre interprétation d'une œuvre, prendre le rôle d'un chanteur ou d'un musicien, tout cela est désormais possible grâce aux 3 applications inédites t@lenschool ! Tout participant, même sans formation musicale, peut ainsi devenir acteur de la musique.

t@lenschool désigne **3 applis de découverte et de pratique de la musique créées par Les Talens Lyriques** :

#1 **Jouer ensemble** : les participants forment un orchestre de tablettes et interprètent des œuvres musicales.

#2 **Composer** : Chacun peut composer sa propre pièce à la manière d'un puzzle musical.

#3 **Interpréter** : Chacun peut proposer sa propre version de pièces en jouant sur le clavecin de Christophe Rousset.

Les Talens Lyriques continuent de travailler **en 2020-2021 à la diffusion la plus large possible de ces applis**, téléchargeables gratuitement sur l'Appstore et sur Android, en français et en anglais.

Pour cela, **des outils pédagogiques gratuits sont mis à disposition**, en plus des applications :

> des **ressources pédagogiques** intégrées dans les applications (« en savoir plus »)

> un **livret pédagogique** pour les enseignants et médiateurs avec des scenarii pédagogiques

> des **tutoriels** insérés directement dans les applis

> des **tutoriels en vidéo** pour guider pas à pas les utilisateurs

> l'organisation de sessions d'initiation pour les enseignants, pour qu'ils puissent ensuite utiliser t@lenschool dans leurs propres ateliers.

t@lenschool : 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.

La nouvelle aventure numérique NomadPlay

Les Talens Lyriques sont heureux de prendre part au projet numérique innovant de **NomadPlay**. Cette nouvelle plateforme musicale propose de **jouer ou de chanter en immersion avec des artistes et ensembles prestigieux**. À destination des musiciens confirmés comme des débutants, NomadPlay donne beaucoup de liberté à l'utilisateur qui peut modifier tempo et nuance ; faire répéter ou isoler un instrument. Chacun peut jouer en étant accompagné de musiciens professionnels, à n'importe quel moment et n'importe où.

Les Talens Lyriques ont enregistré une **quarantaine de pièces instrumentales et vocales**, avec des effectifs variables, pour enrichir le catalogue de cette plateforme musicale avec des œuvres du **répertoire baroque**. Dans le cadre de ce projet, les accompagnements de plusieurs pièces chorales ont été enregistrés. Ces **« playback » instrumentaux** seront utiles dans le cadre de nos résidences artistiques et pédagogiques, notamment pour accompagner **le Petit Chœur des Talens à Ivry** et nourrir notre travail autour de la **voix** et du **chant choral**.

NOMADPLAY
PLAY TOGETHER

Quelques échos dans les médias

La Seine, septembre 2018

PUBLICS
DIGITAL

L'orchestre numérique des Talens lyriques

L'ensemble musical dirigé par Christophe Rousset pilote le projet «t@lenschool», une plateforme numérique d'initiation à la musique baroque.

Il aura fallu cinq ans pour concevoir et expérimenter la plateforme t@lenschool, qui regroupe trois applications inédites de découverte et de pratique musicale. Toutes permettent de jouer au sein d'un orchestre ou d'un ensemble de solistes, de composer dans le style baroque, d'endosser le rôle du chef d'orchestre, ou d'offrir sa propre interprétation d'une oeuvre, tout cela à partir d'une tablette. Elles sont destinées à des non-musiciens, accessibles aux personnes n'ayant aucune formation musicale. Conçue à l'origine pour un cadre scolaire, *« de par leur gratuité, elles sont destinées à être utilisées par d'autres ; ainsi, de nombreuses structures, établissements scolaires, écoles de musique mais aussi salles de concert ou festivals peuvent s'en emparer »*, souligne Pauline Lambert, chargée des actions pédagogiques de l'ensemble. Jusqu'alors disponible uniquement sur iPad, elles seront téléchargeables à l'automne prochain pour tout le système Android, smartphones compris. Facile d'accès, et ce quel que soit l'âge des participants, le projet est né de la volonté de l'ensemble musical d'utiliser les nouvelles technologies pour faire entendre et faire jouer la musique autrement. Pauline Lambert l'assure : *« Ces applications sont à la fois une école de l'écoute et permettent de nouvelles formes et pratiques, mais elles ne se substituent pas à la pratique musicale traditionnelle. Elles sont, en soi, une pratique autre. »*

Pauline Lambert, chargée des actions pédagogiques de l'ensemble musical Les Talens lyriques
«T@lenschool est à la fois une école de l'écoute et permet de nouvelles formes de pratiques musicales.»

Des efforts récompensés

Afin de mener à bien ce projet, l'ensemble Les Talens lyriques a travaillé avec deux ingénieurs spécialistes du lien entre informatique, musique et geste. Les applications ont été développées avec des élèves, pour eux. Ceux-ci ont notamment participé aux différentes étapes du développement et ont pu apporter leurs contributions.

Pour financer ce projet demandant un important investissement, humain et financier, l'ensemble musical a fait appel à des partenaires privés qui l'ont accompagné sur toute sa durée. La fondation Daniel et Nina Carasso a eu un rôle pionnier et a apporté un soutien décisif dès la création du projet, il y a cinq ans. Soutien qui était une vraie prise de risque car il n'existait jusqu'alors pas de réalisation tangible. De nombreuses fondations se sont ensuite associées au projet comme les fondations Edmond de Rothschild, la fondation Orange, etc. La plateforme a également été financée par des aides publiques ponctuelles du ministère de la Culture et de la Ville de Paris.

L'application a été bien accueillie par les élèves, les professeurs ainsi que les professionnels. Elle a également reçu plusieurs prix nationaux pour son originalité et ses qualités pédagogiques. En mai dernier, les Talens lyriques ont reçu le prix International Innovation Award au salon Classical:NEXT de Rotterdam. Pour Pauline Lambert, cela marque «*une reconnaissance forte des professionnels à l'international*» THOMAS LANDREIN

[illegible] | AUTOMNE 2018 | LA SCÈNE |

RESEO, décembre 2018

LES TALENS LYRIQUES

© Lumento

Une nouvelle version de t@lenschool est disponible

Trois applis gratuites de découverte et de pratique de la musique !

Ces 3 applis musicales et pédagogiques sont téléchargeables gratuitement depuis le 1er décembre 2018 dans une nouvelle version enrichie, pour tablettes et smartphones (Android et iOS), en français et en anglais. Elles permettent de se mettre dans la peau d'un interprète, instrumentiste ou chanteur, d'un chef d'orchestre ou d'un compositeur même lorsqu'on n'est pas soi-même musicien.

Elles peuvent être utilisées :

- En classe ou lors d'ateliers (avant-concert, éveil musical, formation musicale, atelier de pratique musicale, etc.)
- De manière ponctuelle, pour une découverte de la musique et de ses instruments, ou pour plusieurs séances d'approfondissement> de manière collective ou individuelle
- Avec des enfants à partir de 6 ans .... ou avec de grands enfants de 106 ans !

Chacune des 3 applications correspond à une approche de la musique : « jouer ensemble », « composer » et « interpréter ». Elles permettent une approche ludique, créative et participative de la musique.

lestalenslyriques.com

PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

VAL de MARNE Département utile

L'ART POUR GRANDIR

Fondation orange