

CONCERTO SOAVE

CONCERTO SOAVE
Compte rendu Action Digital Baroque

DIGITAL BAROQUE

Avec le BTS Design Graphique du Lycée Saint Exupéry / le CIERES / les classes CHAM du Collège Longchamp / le Lycée Jean Perrin / les classes de clavecin du CNRR de Marseille.

La volonté d'ouvrir la musique baroque à de nouveaux publics, mais aussi à d'autres champs artistiques et opérateurs culturels, est un axe majeur que poursuit Concerto Soave d'année en année à travers différentes actions.

Convaincu par le fait que la musique baroque peut parler à tous, si tant est que l'approche en est renouvelée, adaptée et innovante, Concerto Soave développe différents projets, hors des « sentiers battus », et depuis plus de quatre ans, des projets spécifiques d'action culturelle.

Prenant la forme d'un parcours artistique sur plusieurs mois, ces projets s'insèrent au cursus pédagogique des élèves.

Ils réunissent plusieurs acteurs (artistes, professionnels, partenaires, enseignants) et font l'objet d'une restitution publique, voire d'une évaluation de fin d'année pour les élèves.

Après un projet autour de la musique baroque et de la gastronomie en 2015, une action « Opera in progress » en 2016 autour de la création par Concerto Soave de l'opéra *l'Oristeo* de Francesco Cavalli, puis un projet en 2017 autour du programme *In van sospiro* (musiques contemporaine et baroque), le projet d'action culturelle spécifique mené sur l'année scolaire 2017-2018, nommé « Digital Baroque », était axé sur le numérique.

LE PROJET

Digital Baroque est un projet adapté et innovant de découverte et de pratique musicales.

Il consiste à proposer à des personnes sans pré-requis musical une approche ludique et vivante des musiques anciennes, ainsi qu'une pratique musicale rendue possible et accessible grâce à une interface numérique.

Ce projet a été mené avec différents publics et sur plusieurs axes d'approches.

A partir de l'étude d'une œuvre baroque, ici il s'agissait de *la Marche pour la cérémonie des Turcs* de Lully, et de l'opéra *La Liberazione di Ruggiero dall'Isola di Alcina* de Francesca Caccini (que Concerto Soave a créé en novembre 2017 en Allemagne et repris le 17 mars 2018 au Théâtre de La Crie à Marseille), et à travers un véritable parcours pédagogique composé de différentes étapes de travail en amont (voir déroulé des différentes étapes ci-dessous), trois groupes de participants ont suivi ce projet durant six mois pour aboutir à différents rendus :

- Le CIERES / les classes CHAM du Collège Longchamp ont réalisé leur propre composition musicale inspirée du baroque selon leur interprétation, et grâce aux outils numériques, ils ont formé tous ensemble un orchestre virtuel le temps d'un concert en live.
- Les élèves du BTS Design Graphique du Lycée Saint Exupéry ont réalisé une exposition interactive et immersive.
- Enfin, les élèves du BTS Design de Produit du Lycée Jean Perrin ont travaillé sur la conception et la fabrication d'un prototype d'une structure pouvant accueillir le dispositif Digital Baroque, le rendant ainsi transportable et autonome.

Ce projet de création et d'échanges, de partage d'expériences avec des publics mixtes a fait l'objet d'une restitution publique dans la Salle Musicatreize le 27 mars 2018, à l'occasion de Mars en Baroque.

Le temps d'une journée, la Salle Musicatreize s'est transformée en galerie avec installations sonores, visuelles et interactives ; un concert numérique et en live a clôturé cette journée avec les élèves des classes CHAM et les jeunes du CIERES.

Digital Baroque, un travail sur le long terme constitué de différentes étapes

Préfiguration en mars 2017 :

Une première rencontre entre les élèves des classes CHAM du collège Longchamp, l'artiste Nevche (Frédéric Nevchehirlian) et la violiste Flore Seube a eu lieu afin de préfigurer le projet. Ce premier travail a donné lieu à un compte rendu sous forme de concert à l'occasion de l'édition 2017 du festival Mars en Baroque et des dimanches de la Canebière le 26 mars 2017.

A partir de novembre 2017 les ateliers avec les différents partenaires se sont mis en place. Voici la description et le calendrier des actions.

1 - Avec le CIERES / les classes CHAM du Collège Longchamp / CNRR de Marseille

Dans un premier temps, nous avons mis en œuvre Digital Baroque avec le C.I.E.R.E.S, qui mène des actions au plus près des besoins du public dans les domaines de l'insertion, l'accompagnement à l'emploi, la formation et l'expérimentation, et avec les collégiens des classes CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musicaux) du Collège Longchamp. Les élèves de la classe de clavecin du conservatoire de Marseille ont également participé à une étape de travail à travers deux Masterclass.

A travers un véritable parcours pédagogique composé de différentes étapes de travail en amont, à la fois musicales et numériques, (ateliers de découverte des instruments anciens et de la musique baroque, écoutes commentées, ateliers de pratique artistique et numérique, enregistrements, sampling, montage à l'aide de logiciels simples, écriture, chant, ...), les jeunes du CIERES et les élèves des classes CHAM du Collège Longchamp, ont travaillé sur la création de leur propre composition musicale baroque ou inspirée du baroque selon leur propre interprétation, et grâce aux outils numériques, ils ont formé tous ensemble un orchestre virtuel.

Pour y parvenir, cette création participative s'est appuyée sur l'étude de *la Marche pour la cérémonie des Turcs* de Lully.

Aidés des musiciens, ils ont étudié les mouvements, les formes tonales, répétitions, transformations, déstructuration du matériau, etc... et assistés sur le numérique, ils ont appris à utiliser différents dispositifs techniques, notamment le logiciel live ableton.

A l'occasion du festival Mars en Baroque le mardi 27 mars 2018 ils ont pu donner ensemble un concert en temps réel face au public.

Grâce au leap motion, chaque participant a pu prendre la place du chef d'orchestre : chaque geste commande une action (plus fort, plus rapide, distorsion du son, délai...).

- Septembre 2017 : présentation du projet aux usagers du CIERES, afin de leur permettre de s'inscrire volontairement au projet.

- Mercredi 22 novembre 2017 | Collège Longchamp : présentation du projet aux élèves de la classe de 4eme CHAM - atelier Digital Baroque avec les élèves de CHAM et les usagers du CIERES.

- 25 novembre 2017 | Salle Musicatreize Masterclass d'improvisation avec les élèves des classes de clavecin du CNRR de Marseille et Freddy Eichelberger.

- 16 décembre 2017 | Salle Musicatreize : Audition Scarlatti avec les élèves du CNSMD de Lyon, du CNRR de Marseille et Freddy Eichelberger.

- Mercredi 13 décembre 2017 | Salle Musicatreize :

Atelier Digital Baroque avec les usagers du CIERES : découverte de l'œuvre baroque, écoute commentée.

Mardi 9 janvier 2018 | Salle Musicatreize : atelier Digital Baroque avec les usagers du CIERES. Initiation à la prise de son et à l'usage du logiciel.

Mercredi 17 janvier 2018 | Salle Musicatreize : atelier Digital Baroque avec les usagers du CIERES. Initiation à la prise de son et à l'usage du logiciel.

Mercredi 24 janvier 2018 | Collège Longchamp: atelier Digital Baroque avec les élèves de CHAM et les usagers du CIERES. Séance d'enregistrement.

26 janvier 2018 | Salle Musicatreize : atelier Digital Baroque avec les usagers du CIERES. Initiation à la composition musicale avec le

logiciel Live Ableton.

Samedi 27 janvier 2018 | Salle Musicatreize : Masterclass d'improvisation avec les élèves des classes de clavecin du CNRR de Marseille et Freddy Eichelberger.

Mercredi 31 janvier 2018 | Collège Longchamp : atelier Digital Baroque avec les élèves de CHAM et les usagers du CIERES. Séance d'enregistrement.

20 février 2018 | Salle Musicatreize : atelier Digital Baroque avec les usagers du CIERES. Séance de composition.

21 février 2018 | Collège Longchamp: atelier Digital Baroque avec les élèves de CHAM et les usagers du CIERES. Séance de composition.

14 mars 2018 | Salle Muscatreize : atelier Digital Baroque avec les usagers du CIERES. Séance de composition.

- Mercredi 21 mars 2018 | Salle Musciatreize : journée de répétitions avec les élèves de CHAM et les usagers du CIERES pour préparer la restitution publique.

- Mardi 27 mars 2018 | Salle Muscatreize : Restitution publique du projet.

A l'occasion du festival Mars en Baroque, ils ont pu donner ensemble un concert en temps réel face au public. Grâce au leap motion, chaque participant a pu prendre la place du chef d'orchestre : chaque geste commande une action (plus fort, plus rapide, distorsion du son, délai...).

Ce projet de création et d'échanges, de partage d'expériences avec des jeunes ayant des parcours culturels différents a abordé des dimensions pédagogiques et citoyennes qui s'intègrent aux objectifs du C.I.E.R.E.S concernant leurs publics jeunes de 16-18 ans, en formation sur le Cycle d'Enseignement Pour Allophones Jeunes - CEP AJ. Des jeunes mineurs, étrangers en grande partie, bénéficiant de l'Aide Sociale à l'Enfance et en apprentissage de la langue et des savoirs fondamentaux. Altérité et cohabitation entre des parcours de vie, des origines culturelles, des milieux sociaux très différents, et travaux en groupes ont permis aux jeunes de sortir de l'entre-soi, de créer de nouveaux liens. Avec les élèves des classes CHAM du Collège Longchamp, l'approche ludique de la pratique musicale via une interface numérique a pu les sensibiliser aux multiples possibilités artistiques liées à leur époque, tout en révélant la beauté et l'intérêt des musiques anciennes.

Ce projet s'est déployé sous d'autres formes et avec d'autres participants.

2 - Avec le BTS Design Graphique du Lycée Saint Exupéry

Avec les enseignants Fabrice Portet (Design graphique), Damien Mutti (Physique) et Laurence Cleyet-Merle (Design graphique).

En parallèle, à partir de ce même corpus de sons et de l'étude en particulier de l'opéra *La Liberazione di Ruggiero dall'Isola di Alcina* de Caccini, les élèves du BTS Design Graphique du Lycée Saint Exupéry ont été chargés de concevoir et réaliser une installation visuelle et interactive, composée notamment d'affiches tactiles interactives : des sons, des boucles musicales se déclenchent au contact de la main sur certains motifs dessinés à l'encre conductible ou avec la technologie Arduino.

Cette installation avait ainsi pour objectif de permettre à l'utilisateur de découvrir de manière ludique le répertoire de la musique baroque et de faciliter l'immersion du spectateur dans l'univers de l'œuvre de Francesca Caccini.

Ce travail fait en classe répondait totalement au programme scolaire des élèves qui devaient développer sur l'année un projet collectif autour de la thématique « collecter-exposer ».

Plusieurs étapes de travail ont permis un tel aboutissement :

- Lundi 13 novembre 2017 | Lycée Saint Exupéry : première rencontre entre les élèves et l'équipe administrative de Concerto Soave pour présenter l'ensemble, le festival, les métiers liés à ces structures, et le projet Digital Baroque.

- Mardi 14 novembre 2017 | Musée des Beaux-Arts : visite commentée par Marie-Paule Vial, Conservateur en chef honoraire du Patrimoine, sur le thème de l'art baroque au Musée des Beaux Arts de Marseille avec les élèves du BTS Design graphique du Lycée Saint-Exupéry.

- Mercredi 14 mars 2018 | Salle Musicatreize : Organisation d'un jury. Afin que les élèves puissent rencontrer mais aussi se confronter aux

professionnels du secteur culturel et/ou de la communication, leurs travaux réalisés ont fait l'objet d'un concours et ont été présentés devant un jury composé d'une dizaine de professionnels du secteur culturel. Les professionnels présents : Jérôme Mortier du Musée d'Histoire de Marseille/ Marie-Paule Vial, conservateur en chef honoraire du patrimoine / Mélanie Legas, chargée de communication pour Zinc / Amandine Tamayo, chargée de production pour ARL PACA Agence Régionale du Livre et festival Oh les Beaux jours / Laurent Garbit, graphiste et photographe / Arielle Berthoud, attachée de presse / Cécilia Humez-Kabadanian, chargée de production et communication à Concerto Soave / Patrice Poulain, administrateur à Concerto Soave.

A l'issue de leurs présentations, le jury a voté pour les trois meilleures propositions d'affiches tactiles selon un canevas de critères définis et donnés en amont.

- 16 mars 2018 | Théâtre de La Criée à Marseille : répétitions de l'opéra *La Liberazione di Ruggiero dall' isola di Alcina* de Francesca Caccini - ouverture aux élèves du BTS design graphique du Lycée Saint-Exupéry. Rencontre et échanges avec les artistes de Concerto Soave et Jean-Marc Aymes.

- Mercredi 21 mars 2018 | Salle Musciatreize : journée d'installation pour la restitution publique (accroche des maquettes, branchements des affiches tactiles, etc.).

- Mardi 27 mars 2018 | Salle Musicatreize : Restitution publique du projet.

Les affiches des lauréats ont été imprimées en grand format et exposées sous forme d'installations interactives lors de la soirée de restitution publique du 27 mars 2018 à la Salle Musicatreize.

Soulignons que les autres élèves non lauréats ont pu présenter leurs maquettes et leurs différents travaux de recherche ce soir-là également.

3 - Avec le BTS Design de Produit du Lycée Jean Perrin

Avec les enseignants Djamendé Filhon et Régis Mazzon.

Ici le travail proposé répond aussi à notre volonté de développer le projet dans les prochaines années, sous d'autres formes et vers d'autres publics.

Les élèves en BTS Design de produit du Lycée Jean Perrin ont travaillé sur la conception et la fabrication d'un prototype d'une structure pouvant accueillir le dispositif Digital Baroque, le rendant ainsi transportable et autonome pour d'autres concerts, ou pour d'autres lieux comme les hôpitaux, les écoles, etc. Là encore, ce travail faisant partie de leur cursus scolaire, a fait l'objet d'une évaluation à la fin de l'année et d'une restitution publique le 27 mars 2018.

- Mardi 7 novembre 2017 | Lycée Jean Perrin : présentation du projet aux élèves au Lycée Jean Perrin.

- 15 décembre 2017 | Salle Musicatreize : Récitals de clavecin ouverts aux élèves.

- Mardi 16 janvier 2018 | Salle Musicatreize : présentation par les élèves du BTS Jean Perrin de leurs travaux. Après la sélection des meilleurs projets par l'équipe de Concerto Soave « commanditaire », cinq projets ont été retenus pour aller à l'étape de fabrication.

- Mercredi 21 mars 2018 | Salle Musciatreize : journée d'installation pour la restitution publique

- Mardi 27 mars 2018 | Salle Musicatreize : Restitution publique du projet.

Exposition des maquettes et travaux des élèves dont les projets ont été retenus pour l'étape de fabrication.

- Judi 12 avril 2018 | Lycée Jean Perrin : présentation des propositions graphiques pour le support, définition des matériaux pour la fabrication du projet retenu.

Selon un cahier des charges précis et redéfini précisément lors de cette rencontre, les travaux de fabrication du produit seront menés sur l'année scolaire 2018 – 2019 avec le DSA du Lycée Jean Perrin.

