
Concerts pédagogiques avec Les Cordées de la réussite

Cordées concert *Venise* – octobre 2011

Ensemble vocal et instrumental Le Palais royal

Direction, **Jean-Philippe Sarcos**

Violon solo, **Tami Troman**

Le Palais royal - Festival

Le Palais royal – Festival de St-Malo

Le Palais royal – Festival de Toulon

Animés d'une réelle envie de faire partager leur passion aux jeunes, les musiciens du Palais royal et leur chef Jean-Philippe Sarcos s'investissent dans un projet inédit avec Les Cordées de la réussite.

1. Les cordées de la réussite

Les Cordées de la réussite ont été lancées en 2008 dans le cadre du plan Esprit Banlieues. Il s'agit d'un important programme national dans lequel des lycéens défavorisés et méritants sont parrainés par des étudiants de grandes écoles.

Les actions menées sont de deux natures : le tutorat et les sorties culturelles. Ces Cordées ont pour objet d'introduire une plus grande équité sociale dans l'accès aux formations d'excellence. Elles contribuent à promouvoir l'ambition scolaire de jeunes qui, en raison de leur origine sociale ou géographique, ne disposent pas de toutes les clefs pour s'engager dans une formation longue.

Les actions menées par les élèves des grandes écoles permettent à ces lycéens de :

- lever les obstacles d'auto-censure,
- redonner confiance et estime de soi,
- donner de l'ambition.

Avec plus de 250 Cordées sur le territoire, on estime aujourd'hui à 10 000 le nombre de lycéens concernés. L'année prochaine, 150 Cordées supplémentaires devraient voir le jour en France.

2. Le Palais royal

Après avoir dirigé pendant plus de 10 ans de nombreux orchestres en France et à l'étranger, Jean-Philippe Sarcos a créé le Palais royal en 2001, associant un orchestre sur instruments d'époque et un chœur de jeunes chanteurs. Le nom de l'ensemble évoque la vie musicale des cours européennes aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Tami Troman, violon solo

Un instrument rare : la guitare baroque

Le Palais royal, concerts *La joie* – janvier 2011

L'orchestre : recrutés par cooptation et issus des meilleurs orchestres européens, les musiciens utilisent des instruments différents pour chaque style abordé, du XVIIe au XIXe siècle. Le plaisir et le désir de travailler ensemble, sur le long terme, dans la passion et la convivialité, sont des conditions essentielles pour Jean-Philippe Sarcos.

L'ensemble vocal : il permet à de jeunes chanteurs professionnels d'interpréter les répertoires baroque, classique et romantique en accordant une attention rigoureuse aux différents styles. Les œuvres sont chantées par cœur et en pupitres éclatés afin de favoriser l'expressivité et l'engagement de chacun au service du sens du texte et de la musique. Du fait de la fraîcheur des voix, le Palais royal possède une couleur unique.

Les interprétations du Palais royal : elles sont caractérisées par une forte exigence dans la recherche du sens. A cette fin, le Palais royal s'efforce d'offrir au public des moyens originaux pour se familiariser avec les œuvres interprétées. Les concerts sont souvent présentés, mis en espace, mis en scène...

Le directeur musical, Jean-Philippe Sarcos : Premier prix du Conservatoire de Paris et titulaire de la licence de Concert de l'École normale de musique de Paris, il s'oriente très tôt vers la direction et travaille notamment avec Georges Prêtre, Pierre Dervaux, Gerhard Schmidt-Gaden et, pendant trois ans, dans la classe de William Christie au Conservatoire de Paris. Sa présence est remarquée dans de nombreux festivals : festival de musique ancienne de Séville, festivals d'Auvers-sur-Oise, Festival de musique sacrée de Lourdes, Festival de La Chaise-Dieu ...À côté de ses activités avec le Palais royal, il est invité à diriger l'Orchestre de chambre de Toulouse, l'Orchestre national de l'Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre. Il s'implique avec enthousiasme dans différentes entreprises ayant pour but de transmettre la musique classique aux jeunes générations. Il a notamment fondé l'Académie de musique à Paris.

Festival de La Chaise-Dieu – août 2011

Festival de La Chaise-Dieu - août 2011

Stage d'été - conservatoire de Cholet - août 2010

3. Projet pédagogique du Palais royal avec Les Cordées

Aujourd'hui le milieu de la musique n'entretient que peu de rapport avec le vaste programme des Cordées de la réussite.

En mai 2011, Le Palais royal donne pour la première fois dans le cadre des Cordées, un concert sur mesure consacré à Bach en faveur de 200 lycéens issus de 12 lycées d'Ile-de-France et encadrés par des étudiants de l'Ecole Centrale.

Face au succès de cette première, Le Palais royal organise quelques mois plus tard une seconde soirée consacrée à la musique baroque vénitienne pour 350 lycéens encadrés par des étudiants de l'Ecole Polytechnique, de l'Agro et de l'ESSEC. Une nouvelle fois, cette expérience rencontre un succès auprès des lycéens dont la force surprend les organisateurs. Cf sondage page 6.

4. Originalité du concert

Le Palais royal et l'équipe d'encadrement des lycéens travaillent ensemble en amont pour une présentation de concert sur-mesure. Ce concert prend une forme inhabituelle et interactive qui crée une proximité entre la musique, ses interprètes et les lycéens. Les étapes peuvent être notamment :

- Chœur et orchestre jouent un passage marquant du programme pour un 1er choc esthétique.
- Le chef présente brièvement les interprètes.
- Les instruments emblématiques (violon) ou étonnants (basson, théorbe) jouent un court morceau en soliste pour une écoute privilégiée de leur instrument puis s'associent à d'autres pour sensibiliser les oreilles au mélange des timbres.
- Des comparaisons entre instruments anciens et modernes sont proposées : un violoniste joue un passage sur un violon moderne, un autre le reprend sur un violon baroque.

Cordées concert Bach – mai 2011

Cordées concert Bach – mai 2011

Cordées concert Bach – mai 2011

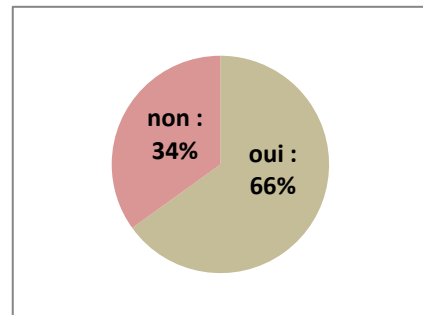
Le chef explique en musique le fonctionnement de l'orchestre, son rôle et les incidences de ses différents gestes. Il fait sentir qu'un même passage interprété avec des gestes différents peut sonner de façon très différente.

- Les lycéens posent des questions. Les interprètes y répondent puis illustrent leur propos en musique.
- Au cours du concert, tout peut arriver. L'expérience et la souplesse de l'orchestre lui permettent de s'adapter en un clin d'œil à l'ambiance et aux attentes des lycéens.

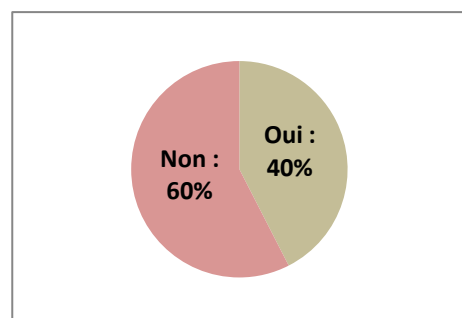
5. Sondage réalisé à l'issue du concert pédagogique le 15 octobre 2011

Les sondages recueillis à la fin du concert témoignent du grand intérêt que les jeunes ont montré, et encouragent le Palais royal à recommencer ces actions.

I – Est-ce la première fois que vous assistez à un concert de musique classique ?

II – Avez-vous pratiqué vous-même la musique (tous styles) :

Cordées concert Bach – mai 2011

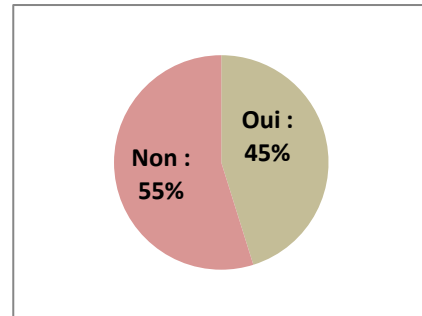

Cordées concert Bach – mai 2011

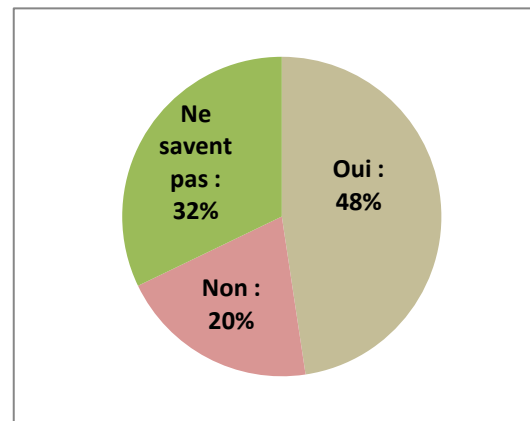

Cordées concert Bach – mai 2011

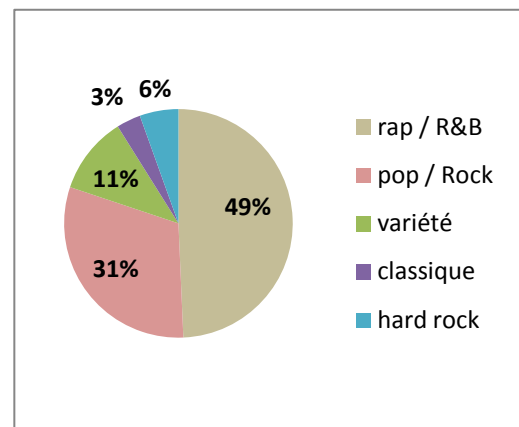
Si oui, pratiquez-vous encore la musique ?

Si non, est-ce que ce concert vous donne envie de pratiquer la musique ?

III- Quel genre de musique écoutez-vous habituellement ?

Cordées concert Bach – mai 2011

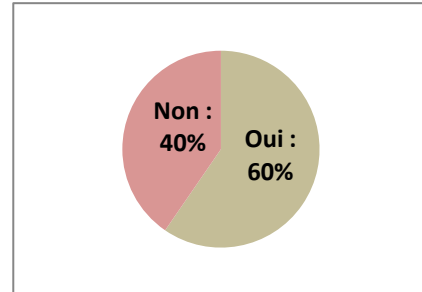

Cordées concert Bach – mai 2011

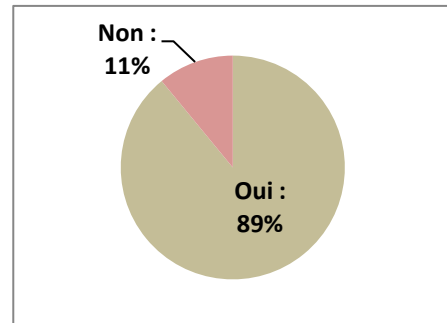

Cordées concert Bach – mai 2011

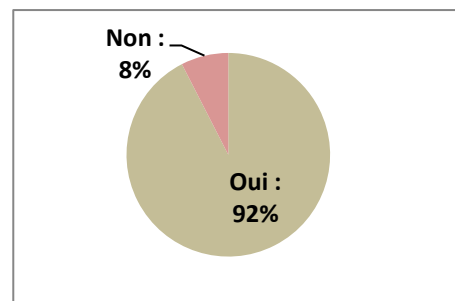
IV- Aimeriez-vous que la musique soit enseignée au lycée ?

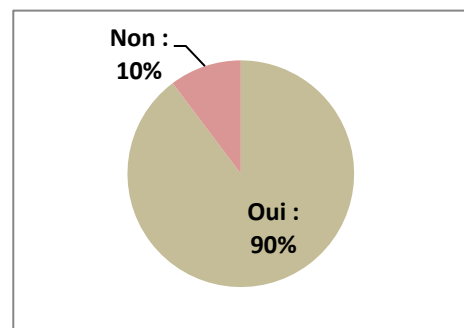
V - En sortant de cette soirée, diriez-vous que vous avez découvert quelque chose ?

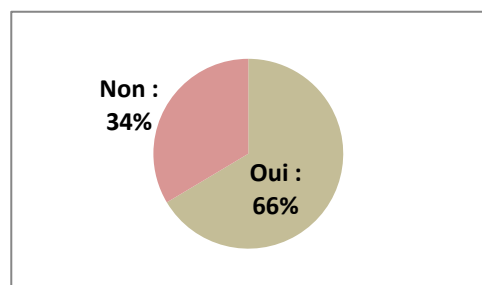
a- Les explications du chef d'orchestre vous ont-elles aidé à comprendre la musique et le travail des musiciens ?

b- Le programme vous a-t-il intéressé ?

c- Avez-vous envie de mieux connaître la musique classique ?

Cordées concert Bach – mai 2011

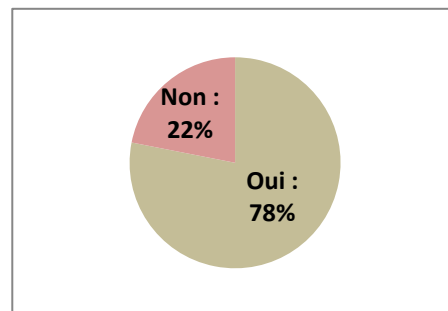
Cordées concert Bach – mai 2011

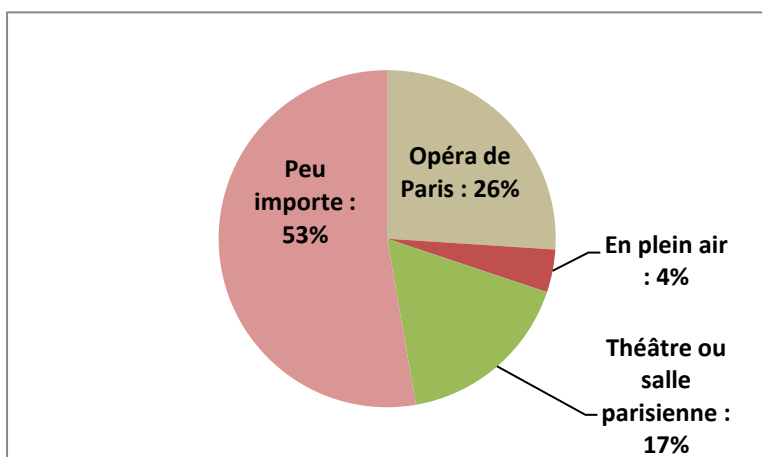
Cordées concert Bach – mai 2011

VI- Aimeriez-vous renouveler régulièrement cette expérience dans un nouveau lieu parisien :

Théâtre du Châtelet, Opéra de Paris, Les Invalides, Cité de l'architecture... ?

VII - Dans quel lieu aimeriez-vous assister à ce genre de concert ?

VIII- Si vous deviez donner une note générale à cette soirée entre 1 et 5, ce serait :

Moyenne : **4,3 / 5**

IX- Commentaires personnels des lycéens :

- *Moi qui viens de banlieue, ça a changé ma vision des choses par rapport à la musique. Il n'y a pas que la musique « made by computer », il y en a aussi « made by musician ». Et le chef d'orchestre était assez philosophique selon moi. « La partie de notre corps, mystérieuse, et pour des humains non finie, qui s'intéresse à des choses infinies ». je ne sais plus qui a dit cette phrase mais « la musique, c'est du bruit qui pense.*
- *Moment très passionnel. L'envie de ressentir ce que chantent les artistes rend la musique meilleure.*

Cordées concert Bach – mai 2011

Cordées concert Bach – mai 2011

Cordées concert Bach – mai 2011

- *Magnifique ! Excellente découverte ! J'aurais jamais cru aimer autant la musique classique ! Et bravo au chef d'orchestre qui m'a beaucoup inspiré, grand merci !*
- *J'aimerais renouveler ce genre de concert à l'Opéra de Paris, c'était trop bien.*
- *Bravo ! Toutes les émotions étaient au RDV*
- *Génial, j'ai adoré !*
- *Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir l'univers de la musique baroque de manière très vivante !*
- *Bravo ! J'ai eu de nombreux frissons*
- *Le chef d'orchestre m'a aidée à rêver, c'était impressionnant ! Grand merci au chef !*
- *Qualités musicales, enthousiasmes et passion très agréables. Bravo et merci !*
- *J'ai énormément apprécié, tout était parfait. Voici un petit poème : Alors que j'entendais les premières notes s'envoler dans l'église, les voix s'élèvent telles des bises violentes et douces à la fois. La musique bercée par les sons divins montait, enveloppait mon cœur d'émerveillement. Que de grâce dans ces envolées lyriques ! Je ressors donc de l'église, des échos remplissant mon cœur de joie.*
- *Rempli d'émotion et très agréable à écouter*
- *La soliste était incroyable !!*
- *Bravo à Hasnaa (soprano) pour son solo. Très belle harmonie des instrumentistes. Le bassoniste est très beau !*
- *J'ai été agréablement surpris par cet art musical.*
- *Un très bon moment et beaucoup de découverte*
- *Musique pas si ennuyante que ça, voire même Bonne musique !*
- *Les explications étaient très utiles. L'interaction entre l'orchestre et le public m'a beaucoup plu, c'était très enrichissant. Merci beaucoup !*
- *J'ai découvert la musique classique récemment et je me suis rendue compte que cela pouvait être agréable. J'encourage tous les musiciens et chanteurs, ainsi que le chef d'orchestre. L'ensemble était composé de très belles mélodies, une belle harmonie entre tous. J'ai beaucoup aimé l'ensemble. J'ai découvert un nouvel instrument : basson que j'ai beaucoup aimé.*
- *Musique émouvante*
- *J'ai apprécié la finesse et la précision. Il y a beaucoup de travail, et cela se voit. Merci.*