

Opéra, Danse et Handicap

Conférence de RESEO du 31 mars au 3 avril 2010

en coopération de la Casa da Música, Porto (Portugal)

et en parallèle à la 4e édition du festival "Ao Alcance de Todos"

COMPTE-RENDU

"On ne fait pas ça par charité, mais parce que c'est carrément intéressant !"

– P. Rodrigues, Casa da Música

Comment faciliter l'accès des personnes atteintes de difficultés d'apprentissage au monde de l'opéra et de la danse – ou au monde de la musique et des arts ? Comment travailler avec des personnes atteintes de différents types de handicaps ? Quels défis cela représente-t-il ? Et, question majeure : pourquoi le faire ? Quels sont les approches et les formats existants ? Comment la technologie moderne peut-elle soutenir ces projets ?

Voilà les questions que nous avons en tête en arrivant à la conférence de RESEO sur "l'Opéra, la Danse et le Handicap", du 31 mars au 3 avril 2010 en partenariat avec la Casa da Música de Porto (PO). 64 participants venus de 15 pays différents ont assisté à la conférence, qui a été interprétée simultanément vers le français et l'anglais. Afin d'en faciliter la compréhension, certaines sessions ont été traduites en langue des signes. Le programme de ces journées et du festival proposé par la Casa da Música comportait également une traduction en braille.

C'est sur les marches ensoleillées de la Casa da Música que nous avons été accueillis par un ensemble de percussions composé de jeunes ayant des difficultés d'apprentissage. Pouvaient-on rêver d'ouverture plus joyeuse et appropriée pour célébrer notre amour partagé pour la musique que d'être emporté par des rythmes endiablés?!

La Casa da Música était bien le lieu idéal pour aborder la thématique du handicap.

Une **visite guidée** de l'impressionnante Casa da Música, conçue par l'architecte Rem Koolhaas, a permis aux participants de se faire une idée des possibilités offertes par ce bâtiment ultramoderne et sa technologie. Paulo Rodrigues, responsable du service éducatif, a donné une **présentation des programmes et des activités éducatives** menés par son équipe.

Les dates de la conférence coïncidaient volontairement avec le festival de la Casa da Música, **Ao Alcance de Todos**, qui met à l'honneur le travail avec et pour les personnes handicapées. Ce festival, qui en est à sa quatrième édition, connaît une reconnaissance et un succès grandissants. La conférence s'est donc déroulée dans une atmosphère conviviale, en compagnie de nombreux artistes ayant des difficultés d'apprentissage, mais aussi d'artistes travaillant avec des personnes handicapées, de manière novatrice. Tous étaient disponibles pour débattre et répondre à nos questions.

Autre expérience enrichissante : la possibilité d'assister à deux spectacles dans le cadre du festival.

Le premier, **Border Control**, est le fruit du travail de Tim Yealland et Rachel Leach (RU), deux artistes bien connus de RESEO. Il mettait en scène 25 participants de CerciGaia (un institut pour handicapés mentaux) et des élèves inscrits au cours de formation des animateurs de musique de la Casa da Música. Cette pièce de théâtre musical étudie la façon dont l'être humain réagit quand il est observé, examiné et décortiqué par ses semblables. Que ressent-on quand on croit être un objet de suspicion ? Comment percevons-nous la différence ? Le

Education and Culture DG

Culture Programme

casa da música

jour suivant, une discussion **post-spectacle**, en compagnie des metteurs en scène et de Rute Rosas, responsable des décors, a permis aux membres d'aborder dans le détail le processus de création qui a mené à ce spectacle impressionnant.

Le second spectacle, "**Viagem**" de Rolf Gehlhaar, une adaptation du roman de José Saramago *Voyage de l'éléphant*, a été interprété par 70 personnes avec des difficultés d'apprentissage. Une batterie extraordinaire d'instruments - conçus pour les besoins particuliers des interprètes dans le cadre du projet *Instruments for Everyone* - a été utilisé tout au long du spectacle. La haute valeur artistique de ce dernier a démontré une fois de plus, l'intérêt de rendre la musique accessible à tous, en l'occurrence à des personnes avec des difficultés d'apprentissage en mettant les instruments à leur portée.

Mais vous le savez sans doute, les conférences de RESEO ne sont pas des lieux où l'on se satisfait d'écouter et de découvrir de manière "passive" le travail des autres ! Les ateliers pratiques jouent un rôle clé dans les rencontres entre membres. Cette fois-ci, les ateliers proposés ont été stimulants et utiles, et ce à plusieurs niveaux : organisés en coopération avec des instituts locaux travaillant avec des personnes aux handicaps divers, ils ont permis aux participants de se mêler à des personnes ayant des difficultés d'apprentissage, en gommant toute éventuelle barrière ou timidité. Menés par des animateurs expérimentés, ils ont mis à l'honneur les méthodes rodées par la Casa da Música dans son travail avec les personnes handicapées – une source d'inspiration pour tous les membres. De plus, participer à un atelier en début de conférence permet de se découvrir et de briser la glace entre participants. Enfin, dernier avantage et pas des moindres, participer activement à un atelier permet de s'en souvenir plus facilement, pour pouvoir le réimplanter ensuite dans sa propre structure. Ainsi, **quatre ateliers différents** ont été proposés, chacun par deux fois pour permettre à chacun la formation de petits groupes de travail : **1) Dansons dans le noir**, en collaboration avec des participants aveugles et malvoyants, a permis de stimuler les relations interpersonnelles entre les participants, et d'améliorer le rapport corps/sens à travers le mouvement; **2) Gamelln**: accessible à tous, le *gamelan* est une pièce centrale des ateliers de la Casa da Música, destiné aux personnes malentendantes, handicapées mentales ou atteintes d'infirmité motrice cérébrale. Le Gamelan robotisé a été conçu spécialement pour ces derniers, et plus particulièrement ceux à mobilité réduite. **3) Son=Espace** est une installation interactive où un seul geste suffit à déclencher un nombre infini de sons. Créé par Rolf Gehlhaar, cet instrument électronique peut être joué par plusieurs personnes à la fois, simplement en se déplaçant dans un espace vide équipé de détecteurs, qui saisit les présences et les mouvements. **4) Instruments pour tous** donne l'occasion de jouer de la musique avec des pièces uniques, entièrement adaptés aux besoins des artistes et des participants handicapés, en tenant compte de leurs aptitudes physiques et/ou mentales. Ces personnes ont ainsi la possibilité de se réaliser du point de vue artistique et du point de vue de la communication. Pour reprendre l'expression de l'animateur Rui Penha : « Certains instruments sont plus faciles à jouer pour les personnes avec des difficultés d'apprentissage – et c'est une bonne chose ! » Un délégué de RESEO qui avait participé à « Dansons dans le noir » déclare : « *Ce n'était pas juste une expérience « utile » - c'était simplement touchant et unique. J'ai eu la chance de découvrir le sentiment d'être en osmose avec les autres. Quand on marchait tous les yeux fermés je ne me sentais pas du tout différente des personnes aveugles. Tous mes sens étaient en alerte sauf la vue. (...) A la fin de l'atelier, mon partenaire aveugle m'a serrée contre lui. C'était l'un des moments les plus touchants de toute ma vie (...) Je vous en remercie infiniment !* »

Par le biais de ces moments extraordinaires et privilégiés éclos au sein de chaque atelier, les participants sont entrés au cœur du sujet de l'art et du handicap.

Education and Culture DG

Culture Programme

casa da música

Lors de nos conférences, il nous semble également essentiel de présenter le travail des membres de RESEO en groupes réduits pour favoriser les échanges. Nous tenons également à nourrir les réflexions et ouvrir les perspectives en donnant la parole à des intervenants extérieurs, spécialistes de différents domaines.

Ainsi, deux - nous devrions dire trois - intervenants extérieurs ont été conviés à la conférence:

Le **professeur Dr. Adam Ockelford**, de l'université de Roehampton (RU), a exploré dans son discours "Autisme et Cécité : des fenêtres sur l'esprit musical" comment un développement précoce exceptionnel (une fascination pour le son combiné avec des difficultés de compréhension du langage chez les enfants autistes) pouvait entraîner un développement musical exceptionnel :

En Europe, on estime que sept millions de personnes sont sur le spectre autistique, et deux millions sont aveugles. Les autistes sont confrontés à deux grands défis : la maîtrise du langage (sémantique et symbolique) et la sociabilité/ la compréhension des sentiments de l'autre. Ceux-ci sont compensés par deux capacités : des capacités perceptuelles accrues (beaucoup d'entre eux ont l'oreille absolue, soit env. 1:20 contre 1:10000 dans la population totale) ; et un amour de l'ordre et des motifs. La répétitivité de la musique explique donc en grande partie la fascination des enfants pour celle-ci. La musique fait appel aux points forts de chaque individu et lui permet de surmonter ses faiblesses. Elle devient donc son principal moyen de communication et de socialisation et lui permet de s'intéresser au monde « extérieur », le motivant ainsi à communiquer verbalement.

Adam a accompagné sa présentation de vidéos illustrant la communication musicale et le talent des enfants autistes, qui ne consiste pas à imiter bêtement la musique (même si cette capacité chez eux est impressionnante), puisqu'ils font également preuve de talent pour interpréter la musique de manière créative et pour composer. Présent, **Derek Paravicini**, un pianiste virtuose atteint d'autisme et de cécité, a pris un plaisir évident à débattre de ces sujets, et a montré l'étendue de ses talents au piano, en interprétant des morceaux à la demande du public. Un magnifique symbole du pouvoir de la musique !

Autre discours édifiant : celui de **Salla Lähteenmäki** (FI), qui a présenté la production "**La Chasse du Roi Charles**" (*Kung Karls Jakt*) – le premier opéra en langue des signes au monde, créé pour et par la communauté des malentendants du **Teatteri Totti**, un théâtre professionnel finlandais spécialisé dans la langue des signes qui livre des performances locales et à l'étranger depuis vingt ans. *Kung Karls Jakt*, écrit par Zacharias Topelius et orchestré par Fredrik Pacius, est le premier opéra finlandais. Sa version en langue des signes a été jouée pour la première fois en mai 2008 à Mariehamn, Åland.

Cette représentation, d'une qualité exceptionnelle - accessible et fascinante également pour les personnes sans problème d'audition, a suscité intérêt et questions. Elle a également été source de réflexion sur des idées et des réalités préconçues, considérées comme allant de soi : Qu'est-ce que l'opéra ? Qu'est-ce que la musique ? Le « chant » ? Dans une version en langue des signes, où est la différence entre « parler », « chanter » et « chanter lyriquement » ?

Cette représentation nous permet de rendre hommage au travail exceptionnel de nos interprètes. En effet, toutes les conférences RESEO sont interprétées simultanément vers l'anglais et le français. Lors de son discours, Salla Lähteenmäki a parlé en *Langue des signes finlandaise*, et a été interprétée directement en *Langue des signes anglaise* par son interprète (qui a ensuite été interprétée vers le français parlé) : merci mille fois aux interprètes, dont les formidables compétences ont eu raison des barrières linguistiques !

Education and Culture DG

Culture Programme

casa da música

Bien sûr, RESEO tient à sa disposition des ressources énormes dans les domaines de l'opéra, la danse et le handicap, en la personne de ses membres ! De petits groupes de discussion ont été formés afin de favoriser les échanges au maximum. Après une brève présentation faite par des membres sélectionnés selon leur type d'approche, leur groupe cible et leur origine géographique (chaque pays européen étant représenté), les participants se sont divisés en petits groupes, et ont eu le loisir de poser des questions fondamentales, envisager les défis et échanger des expériences. Ce format a été présenté deux fois durant la conférence.

Dans la ronde des premières discussions, citons : **Miguel Nabais Pernes**, *Directeur de Foco Musical* (PO) : « The Little Stone Girl – un spectacle de danse interactif » ; **Kevin Rainey**, *Directeur de Projet* au Royal Opera House (RU) : « The Turtle Opera » ; et **Clare West** (RU) : « Intention Unites » – énergie, mouvement, outils de visualisation pour un travail créatif avec les personnes handicapées.

Dans la ronde des secondes discussions, citons : **Stéphanie Petiteau**, *Responsable des activités éducatives* à l'Opéra national de Lyon (F) : « L'Opéra Côté Cours : un spectacle, c'est quelque chose de beau avec plein de gens différents » ; **Flora Klein**, *Responsable du service jeunesse* de l'Opéra national du Rhin (F) : « Vibrations » ; **Rhian Hutchings**, *Responsable des activités éducatives* au Welsh National Opera (RU) : « The Merman King - Opera on Film » et **Hanne Deneire**, *compositrice indépendante* (B) : « Over art »

Autre point fort de la conférence : l'Assemblée générale de RESEO – qui n'avait rien à voir avec la thématique mais qui reste essentielle au fonctionnement du réseau et qui se tient à chaque conférence de printemps !

Une innovation : la mise en place d'un « Espace de productions », un élément qui figurera à l'avenir dans nos conférences. Le concept sera affiné afin de mieux répondre à la demande de nos membres : mettre à leur disposition un espace d'échange pour ceux qui souhaitent faire circuler une œuvre, ceux qui cherchent une structure d'accueil, ceux qui cherchent des productions traitant d'un sujet précis, ou ceux qui veulent se lancer dans une coproduction.

Reprenons les questions posées au début de ce compte-rendu : Comment faciliter l'accès des gens avec des difficultés d'apprentissage au monde de l'opéra et de la danse – ou au monde de la musique et des arts ? Comment travailler avec des personnes handicapées ? Quels défis cela représente-t-il ? Et, question majeure : pourquoi le faire ?

A la lecture des réponses reçues au questionnaire d'évaluation complété par les participants, nous pouvons affirmer que cette conférence a été une occasion unique de parler en profondeur de la question du handicap, d'y apporter des éléments de réponses, et de s'inspirer des travaux déjà réalisés dans le domaine. Elle certainement permis à tous les délégués de surmonter leurs appréhensions- et, comme le dit si bien Ana Rita Barata, animatrice d'un atelier:

« In fine, nous sommes tous pareils. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur. »

Les informations, les échanges et les expériences emmagasinés pendant cette conférence nous aideront certainement à tous aller de l'avant !

RESEO

Mai 2010

RESEO remercie tout particulièrement la Casa da Música et son directeur Antonio Pacheco pour son accueil chaleureux et son soutien, ainsi que Paulo Rodrigues, responsable du service éducatif, et son équipe, sans oublier l'équipe technique ; sans eux, une conférence de pareille qualité n'aurait pu voir le jour.

Culture Programme

Education and Culture DG

casa da música