

RESEO

RÉSEAU EUROPÉEN POUR
LA SENSIBILISATION À L'OPÉRA,
LA MUSIQUE ET LA DANSE

CONFÉRENCE D'AUTOMNE 2018

UN IMPACT DURABLE : COMMENT GARANTIR LES EFFETS SUR LE LONG TERME DES ACTIONS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ?

15-17 NOVEMBRE 2018

EN PARTENARIAT AVEC DET KONGELIGE TEATER À COPENHAGUE

CONTENTS

Introduction	3
La Conférence en chiffres	
La Conférence vue par Claire Jesuran, musicologue et conseillère musicale	4
Ateliers	9
Opéra : Impact et émancipation. TalentU dans #CARMEN	
Ballet : Création de partenariats durables	
Théâtre : Impact et récit, comment bien raconter l'histoire	
Foire aux projets	10
GrowOp! Festival - Danish National Opera	
Le Hong Kong Arts Festival	
Enquête nationale auprès des professionnels de l'éducation musicale au Japon	
Création d'un nouvel opéra pour Birmingham	
Intervenant(e)s	11
Simon Sharkey	
Karin Buhl Slæggerup	
Nikolaj Hübbe	
John Fulljames	
Tatiana Chemi	
Laura Navndrup Black	
Lene Langballe Juul	
Birgitte Næslund Madsen	
Dorte Grannov Balslev	
Ann Thayer Crosset	
Georgia Kapodistria	
Frédérique Tessier	
Retours des participant(e)s	12
Programme	13
Mercredi 14 novembre 2018	
Jeudi 15 novembre 2018	
Vendredi 16 novembre 2018	14
Samedi 17 novembre 2018	15
À propos de RESEO	16

INTRODUCTION

L'impact des actions d'éducation artistique et culturelle à grande échelle peut être considérable à de multiples niveaux. Cependant, une fois le projet en question terminé, se pose la question de sa durabilité et de la planification de "l'après".

Les initiatives de grande envergure et à l'échelle européenne, telles que le programme des Capitales européennes de la culture ou l'Année européenne du patrimoine culturel, actuellement en cours, permettent de tisser des liens, d'atteindre de nouveaux publics et de renforcer l'impact des actions éducatives. La dimension internationale des communes impliquées s'en trouve considérablement renforcée. La pérennisation de ces effets reste toutefois une question clé.

Lors de sa Conférence d'automne 2018 en partenariat avec le Royal Danish Theatre, RESEO a invité des participant(e)s d'Europe et au-delà à explorer la durabilité des projets d'éducation artistique et culturelle tout en abordant le rôle citoyen joué par les institutions. Qu'est ce que la durabilité, et quelle est la meilleure manière de l'assurer ? Comment collaborer au mieux avec les parties prenantes à l'échelle locale, nationale et européenne en vue de pérenniser un projet donné ? Comment s'assurer de la compatibilité des objectifs ? De façon générale, comment définir notre rôle citoyen ?

Trois jours d'échanges, de débats et d'ateliers pratiques ont fourni aux participant(e)s de nouveaux outils et de méthodologies leur permettant de renforcer non seulement l'impact de leurs actions éducatives, mais aussi d'assurer leur durée sur le long-terme.

LA CONFÉRENCE EN CHIFFRES

60

PARTICIPANT(E)S
PROVENANT DE
19 PAYS

9

INTERVENANTS

3

JOURS

4

LIEUX

2

PAYS

2

KEYNOTES

3

ATELIERS
PRATIQUES

4

PRÉSENTATIONS
DE PROJET

3

SPECTACLES

LA CONFÉRENCE VUE PAR CLAIRE JESURAN, MUSICOLOGUE ET CONSEILLÈRE MUSICALE

Lors de sa Conférence d'automne 2018 accueillie cette année par le Royal Danish Theater à Copenhague (KGL.Teater), RESEO (le Réseau européen pour la sensibilisation à l'opéra, à la musique et à la danse), a invité ses membres à explorer le thème de la durabilité des projets d'éducation artistique et culturelle (EAC) et la pérennisation de ses effets, tout en abordant le rôle citoyen joué par les institutions.

Ce sujet complexe a été abordé au travers d'une dizaine d'exposés, de compte-rendu d'expériences artistiques inédites incluant des publics divers, d'ateliers pratiques, de débats, qui ont permis de réfléchir aux questions-clés suivantes : quel est l'impact de l'EAC à long terme, quelle est la meilleure façon d'assurer cet impact ? Comment collaborer au mieux avec les parties prenantes à l'échelle locale, nationale et européenne en vue de pérenniser un projet donné ? De façon générale comment définir notre rôle citoyen ? Ces jours d'échange dans les trois lieux magiques du KGL.Teater, à savoir l'Ancien Théâtre (ballet), le Operahuset (opéra) et le Skuespilhuset (théâtre), ont conduit à dégager de nouveaux outils et des méthodologies permettant de renforcer les actions éducatives, mais également d'en assurer la durée à long terme.

L'ORCHESTRE DE COPENHAGUE, DATANT DU XVE SIÈCLE, EST L'UN DES PLUS ANCIENS ORCHESTRES D'EUROPE

Le contenu de la Conférence a été défini par Rhian Hutchings, la Présidente du Conseil d'Administration de RESEO, Alexandra Van Peteghem, Coordinatrice des relations adhérents, Roshnara Corby, Responsable communication et les membres du Conseil d'administration de RESEO. La mise en œuvre a été assurée par Dorte Grannon Balslev, responsable Développement et éducation KGL. Teater et Sofie Rask Andersen, Coordinatrice de la Conférence à Copenhague.

Nous vous proposons de synthétiser les réflexions issues des questions soulevées ci-dessus par les divers intervenants, et ce de manière transversale.

Dans leur discours de bienvenue au Royal Danish Theater, les directeurs artistiques de l'Opéra John Fulljames (UK) et du Ballet Nikolaj Hübbe (DK) citent un premier exemple de durabilité en mentionnant l'Orchestre de Copenhague, datant du XVe Siècle - un des sinon le plus ancien orchestre d'Europe, ainsi que le Kongelige Teater, vieux de plus de 300 ans. Si cette institution continue à jouer un rôle-phare dans la ville, de par son emplacement dans la ville et de par son rayonnement, témoignages d'un impact à long terme du travail et de l'éducation artistiques, il faut bousculer les habitudes du public et des intervenants artistiques afin de continuer à en assurer la pérennité. Ainsi sont nés les projets tels que « Ballet and Brunch », invitant le tout-venant à participer gratuitement à des séances de répétition de ballet, suivi d'un brunch réunissant tous les intervenants. Le projet est transposable à l'Opéra.

QU'EST-CE QU'UN IMPACT À LONG TERME ET QUELS SONT ET QUELS SONT LES MEILLEURS MOYENS DE L'ASSURER ?

Tatiana Chemi (Professeur Aalborg University, Chair of Educational Innovation) insiste d'emblée, pour définir la notion d'impact à long terme, sur le fait d'éviter l'association voire l'assimilation de cette notion à un terme d'ordre économique-financier; il n'y a « impact » que si la démarche crée chez le participant une résonance et un sens profond. Le jeune auditeur-spectateur doit d'abord avoir le sentiment « d'être chez lui » dans un univers qui n'est pas le sien au départ, être mis en condition de se créer un espace de sécurité ; il sera ensuite en mesure de vivre cette expérience étrange, différente et magique qu'est « l'objet artistique » ; il pourra le cas échéant transformer cet objet, transformation qui lui permettra de transmettre à son tour, et susciter ainsi un impact à long terme.

Une des potentielles garanties d'impact à long terme est la recherche universitaire : nombreuses sont les recherches sur les fonctionnements, les effets, la valorisation, le financement, l'évaluation et plus récemment sur l'impact à long terme de l'EAC; Dorte Grannon Balslev (responsable Développement et éducation KGL.Teater) évoque les "Theaterpedagoge" en Allemagne qui traitent de ces aspects du travail éducatif ; les réflexions et les publications de professeurs tels que Tatiana Chemi sont prises en compte par des partenaires directs ou indirects et assurent une légitimité à l'EAC.

AUJOURD'HUI LE LIEU DE CRÉATION ARTISTIQUE TEND À DEVENIR UN LIEU DE PARTICIPATION

Par ailleurs, aujourd'hui les Services éducatifs et les réseaux qui créent des synergies entre eux, sont intégrés dans une majorité d'institutions culturelles qui bénéficient d'un budget raisonnable, quel que soit le degré d'implication de leur direction. L'EAC est aujourd'hui une évidence, faisant à présent le plus souvent partie de l'objet social de l'institution culturelle ; ceci démontre une évolution sur le long terme extrêmement favorable. Pour ceci il faut créer et maintenir des échanges attentifs et permanents entre les divers niveaux de l'entreprise culturelle (nous y reviendrons plus loin).

La durabilité provient également d'une constante remise en question de l'objet même de l'EAC : historiquement les lieux de culture étaient perçus par la majorité des gens comme des lieux inaccessibles, puisque qu'ils n'en maîtrisaient pas les codes, et qu'ils faisaient en outre l'objet de toute une série de préjugés. Dans les années 60 et 70 ils deviennent des lieux d'éducation, où on enseigne la culture aux jeunes de manière paternaliste, pour ensuite passer par une phase dite de sensibilisation : l'EAC donne la possibilité aux jeunes ou aux plus démunis de prendre goût ou non à certaines formes d'art. Aujourd'hui le lieu de création artistique tend à devenir un lieu de participation ; le jeune devient potentiellement un acteur (Dorte Grannon Balslev). Ce nouvel acteur sera potentiellement un transmetteur et donc un garant d'impact durable.

COMMENT DES PROJETS MODESTES, DES PROJETS À PLUS GRANDE ÉCHELLE OU DE GIGANTESQUES PROJETS NATIONAUX, VOIRE EUROPÉENS, RENFORCENT-ILS LA DURABILITÉ ?

Plusieurs projets, dont certains ont été présentés sous forme d'ateliers, d'autres de manière plus informelle dans les couloirs du KGL.Teater, se sont trouvés au cœur de la réflexion sur le travail à long terme:

« Enfant à enfant » de la Kompagni B

Kompagni B est une compagnie de ballet pour jeunes professionnels au sein du KGL. Des danseurs adolescents intègrent dans une chorégraphie qu'ils initient, des enfants non-danseurs et non préparés d'écoles primaires et les « inspirent » par une communication efficace et un processus imitatif, (ni verbal ni conceptuel), obtenant ainsi un résultat efficace.

Le format « Enfant à Enfant », développé par les jeunes danseurs, dans un cadre rigoureux élaboré par Ann Thayer Crosset, Directrice artistique de Kompagni B, sera repris et adapté dans d'autres pays. La compagnie touche 10 000 enfants et adolescents par an avec ses représentations, ses ateliers et ses partenariats à long terme.

Capitales européennes de la culture et El Sistema

Des initiatives au niveau national ou des programmes à grande échelle tels que les « Capitales Européennes de la Culture », donnent une opportunité aux institutions artistiques de créer des nouvelles connections avec des communautés locales, d'élargir leurs audiences et d'approfondir l'impact de leurs activités éducatives. S'il est indubitable que le profil international d'une cité se développe clairement à travers ce type de projet culturel, une des questions fondamentales reste à savoir comment les partenaires régénèrent leurs actions et les transforment en actions à effet durable.

LES JEUNES APPRENNENT À COMMUNIQUER DE MANIÈRE NON AGRESSIVE AVEC LEURS PARTENAIRES MUSICAUX,

C'est dans ce cadre que Tatiana Chemi fait référence au projet national vénézuélien « El Sistema » : aujourd'hui devenu projet international gigantesque, El Sistema a été initié par un professeur d'économie amateur de musique, avec des moyens quasi inexistantes. Son point de départ a été d'inviter des jeunes issus de milieux des favelas à pratiquer la musique dans un garage avec quelques seaux, pots ou autres instruments fabriqués tous azimut. Constatant les transformations prometteuses de ces jeunes se croyant au départ sans avenir, il s'adresse aux instances politiques pour soutenir son projet. Aujourd'hui, « El Sistema » est une énorme machine gouvernementale d'éducation, qui compte des milliers de musiciens amateurs, 8000 professeurs, 600 chœurs, des dizaines d'orchestres constitués d'enfants qui n'auraient probablement pas eu accès à la pratique musicale. Issu de ce sésail, l'Orchestre Simon Bolivar en est un brillant exemple : composé de musiciens devenus professionnels, il se produit à présent dans le monde entier. Ces jeunes développent une rigueur, apprennent à communiquer de manière non agressive avec leurs partenaires musicaux, cultivent une image différente de soi, la transmettent le cas échéant à leurs parents qui, à leur tour, vont être sensibilisés sinon même amenés à participer eux-mêmes aux activités musicales. Il s'agit ici d'un projet à impact durable, qui démontre une fois de plus combien il est fondamental de faire appel aux instances politiques à tous les échelons et entretenir des échanges avec elles.

Kulturby 2017

Autre projet de grande envergure : « Kulturby 2017 », Aarhus Capitale européenne de la culture 2017 auquel s'est référé Karine Buhl Slaeggerup, Directrice du Secrétariat et du Développement du festival International Hans Christian Andersen, et une des responsables de « Kulturby 2017 ». Elle constate notamment que la nécessité de rassembler des fonds pour les 18 communes et villes qui gravitent autour de Aarhus, et l'obligation de travailler ensemble, ce qui était tout sauf une certitude, a finalement dégagé la conscience (suivie d'effets) au sein des 19 communes, des avantages et de la nécessité de continuer à collaborer après 2017. Un témoignage-clé de l'effet durable des actions culturelles. Karin Buhl note également un changement progressif des mentalités des investisseurs: si au départ, ils visent avant tout une visibilité de leur entreprise, ils souhaitent progressivement jouer un rôle plus citoyen, souhaitent participer à des projets éducatifs, à la fois pour le personnel de leur entreprise, et pour le citoyen en général.

Matera 2019

Le projet « Matera 2019 » (cette cité des Pouilles deviendra Capitale européenne de la culture en 2019) est évoqué par Vania Cauzillo, Directrice de la Compagnia teatrale L'Albero. Un des projets de la Ville est un projet participatif associant un orchestre de Bologne avec des jeunes et des personnes âgées originaires de Matera ; le projet prend sa source dans des histoires personnelles racontées par les uns et les autres - une façon de créer des liens forts entre les générations et de (re)créer éventuellement un avenir commun dans une ville que quittent beaucoup de jeunes. Vania Cauzillo précise qu'une partie des moyens financiers prévus pour Matera 2019 a été déjà allouée à l'après-2019.

L'impact à long terme de Matera 2019 se mesure de trois façons :

- Modification de la perception de l'artiste en général par les habitants.
- L'impact citoyen se marque par une mise au travail de femmes dans le secteur culturel.
- Un impact économique durable : le tourisme se développe (en amont) de manière considérable.

LEARN

Un autre projet sur le travail à long terme et le partage de la durabilité dans des communautés locales est développé par Simon Sharkey, Directeur associé du Théâtre national d'Ecosse. Il dirige le département « LEARN » : travaillant de façon innovante, il repousse les limites du théâtre dans un contexte participatif. Ses projets reposent en priorité sur le désir de rendre les participants « hungry for more » (donc une visée à long terme). Il aborde des techniques qui permettent de trouver une histoire et de créer des formes nouvelles qui disent ces histoires. Mais surtout, il donne une voix à ceux qui n'en n'ont pas, aux plus fragiles qui finissent par se prendre au jeu et modifier leur comportement. Simon Sharkey s'adresse par exemple à des patients déments et leur famille, avec lesquels il parvient à créer une forme de théâtre qui sera une réflexion sur la perte et le deuil. Il propose en outre un atelier pratique aux membres de RESEO.

Deux autres ateliers ont été proposés, s'articulant également autour de la durabilité :

#CARMEN

Le projet « #CARMEN » dans le cadre de TalentU, un programme du Danish National Opera (Aarhus) : il s'agit une réponse contemporaine et créative de l'opéra le plus joué au monde après « La Traviata » et « La Flûte enchantée », tout en mettant en avant les qualités intrinsèques de l'opéra de Bizet. Ce projet pilote qui s'étale sur une durée trois ans s'adresse à des jeunes de tous horizons entre 15 et 22 ans. L'idée est d'explorer et de développer l'opéra, tout en poussant les participants dans leur travail personnel et artistique, en particulier à travers un travail insistant sur le pouvoir (corporel) du chant et du mouvement. Lene Juul Langballe, productrice au Danish National Opera et Birgitte Naeslund Madsen, facilitateur de TalentU, ont organisé un atelier pratique particulièrement interpellant : le groupe a, en une heure de temps, construit un mini spectacle à partir d'extraits (chantables et jouables par tous) de « Carmen ». Utilisant des techniques à la portée de tous, en incitant les intervenants de dépasser certaines de leurs inhibitions, Lene et Birgitte aident à développer la créativité de chacun, et dégagent des pistes qui permettent le cas échéant de reproduire ce modèle dans des contextes différents; ce projet ambitionne bien entendu un effet sur le long terme.

Partenariats scolaires KGL+

Des partenariats durables avec les écoles ont été créés pour et par l'école de Ballet de KGL+ : chaque saison, et cette année il s'agit de 1200 enfants de 10 ans issus de 15 écoles, des écoliers mettent en scène une oeuvre du répertoire. Laura Navndrup, responsable Éducation au Danish National School of Performing Arts, ainsi que la danseuse Georgia Kapodistria, nous entretiennent des tenants et aboutissants de ce projet, proposent un « passage à l'acte ».

Quels outils et quelles méthodologies faut-il mettre en œuvre pour renforcer les actions éducatives, et qui en renforceront également la durée à long terme?

1. Être conscient de l'importance capitale du « se sentir chez soi », lorsque l'on invite l'autre dans un monde (artistique) qui lui est à priori étranger : toujours offrir une communication de qualité comme point de départ et tout au long du travail.
2. Dans le même esprit d'accueil mais plus concrètement: intégrer de manière structurelle des nouveaux publics comme au sein du « Ballet et Brunch » cité plus haut ; s'ouvrir ne fût-ce que partiellement aux moyens d'expression artistiques avec lesquelles les nouveaux publics sont familiers, afin qu'ils puissent retrouver leur « chez soi » ; rompre avec les conventions de l'opéra.
3. Réaliser des projets intergénérationnels, comme le projet participatif proposé dans le cadre de Matera 2019 ou le « Good Night Opera » évoqué plus haut.
4. Se faire aider dans une certaine mesure par des bénévoles, afin de pallier d'une part à d'éventuelles lacunes financières, mais aussi créer des liens entre participants et bénévoles qui peuvent soutenir le projet, voire dans certains cas, « parrainer » les participants.
5. Susciter dès la formation professionnelle de l'artiste, en sus de son développement artistique, une « fibre » enseignante, en passant, partiellement ou totalement, selon le degré d'affinité avec les divers modes d'expression qu'offre l'enseignement, par un transfert d'« inspiration » plutôt que par un enseignement de type traditionnel.
6. Est apparue l'idée d'une plateforme internationale pour déposer les projets entrepris et réalisés ou à venir.
7. Faire appel, dès que germe une idée claire d'un projet d'EAC, au monde des affaires, des entreprises qui aujourd'hui intègrent régulièrement des projets éducatifs au sein de leurs actions. Dans certains pays il faut encore solliciter le monde politique afin d'obtenir la plus grande déductibilité fiscale possible.

8. De manière plus large, créer des ponts entre toutes les parties prenantes : c'est ainsi que le laboratoire « Passerelles » dont est responsable Frédérique Tessier (Responsable du Service éducatif du Festival d'Aix-en-Provence), multiplie les échanges avec les enseignants et les partenaires scolaires, les acteurs associatifs et sociaux, les artistes et les pédagogues et contribuent ainsi au développement d'un territoire. Comme déjà souligné, ce travail est fondamental pour créer des effets durables dans le cadre de EAC.
9. Un "Community Project" européen de grande envergure tel que « Orfeo & Majnun », un projet pilote et phare, mettant en exergue les mythes millénaires occidentaux (Orphée) et orientaux (Majnun). Sept villes européennes participent à ce projet complexe, à savoir Bruxelles, Aix-en-Provence, Valletta, Vienne, Cracovie, Rotterdam et Sante Maria da Feira. Composé par trois musiciens d'horizons différents (Howard Moody, Moneim Adwan et Dick Van der Harst), cet opéra dont la mise en œuvre s'est étalé sur deux ans, est chanté en trois langues (anglais, français et arabe), et interprété par diverses communautés, des écoles, des étudiants du Conservatoire et des musiciens professionnels.

CONCLUSION

Il n'est pas aisé de mesurer l'effet durable de la rencontre d'un jeune ou d'une personne fragilisée avec le monde artistique, mais pour reprendre partiellement une des phrases-clé du Symposium européen de recherche à Paris en 2007, « malgré les différences de recherches, les expérimentations et les enquêtes effectuées dans divers pays (publics et établissements visés, méthodologies employées, effets attendus, volonté (...) politique), une constante apparaît très nettement dans les résultats constatés: l'Éducation artistique et culturelle modifie (dans certains cas à long terme) les perceptions et les comportements face aux savoirs, aux méthodes

d'apprentissage (...). » Ajoutons que l'EAC peut de plus modifier, élargir -parfois de manière durable- la vision que les jeunes ont d'eux-mêmes.

Parmi les éléments de réponse aux questions soulevées lors de la Conférence de Copenhague, soulignons pour commencer, le rôle primordial des institutions culturelles ayant déjà une assise historique, une réputation locale, (inter)nationale; ces institutions sont déjà « durables » par essence. Elles participent d'un sentiment de fierté du citoyen par rapport à sa ville, sentiment qui peut être contagieux, s'il est habilement distillé, pour « ceux qui ne se croient pas concernés » au départ.

Afin de créer un impact durable à l'EAC, plusieurs moyens, artistiques, techniques, communicatifs ou émotionnels peuvent/doivent (continuer à) être mis en œuvre :

- Créer le sentiment d' « être chez soi ».
- Bousculer les habitudes du public mais aussi celles des intervenants culturels.
- Créer des liens intergénérationnels qui permettent le cas échéant d'imaginer ou de réaliser un avenir commun.
- Stimuler l'enseignement chez les artistes, enseignement qui ne se veut non nécessairement traditionnel, mais « inspirant », faisant appel aux techniques propres de l'artiste intervenant.
- Créer et multiplier des échanges attentifs et permanents avec les différents niveaux de l'entreprise culturelle: les enseignants et les partenaires scolaires, les acteurs associatifs et sociaux, les artistes et les pédagogues.
- Tirer des leçons à partir de bilans des gigantesques projets tels que les Capitales européennes de la culture, les projets nationaux comme El Sistema ou Kulturby 2017 Aarhus.
- Intégrer la recherche universitaire dans les démarches de l'EAC car elle donne une assise et une crédibilité aux divers interlocuteurs.

De manière générale, il est fondamental, afin d'obtenir des effets sur le long terme de l'EAC, de créer, outre le travail éducatif qui se décline sous de nombreuses formes, des échanges attentifs et permanents entre les divers niveaux de l'entreprise culturelle, mais également entre ces entreprises et le monde extérieur, le mécénat, le sponsoring, et enfin les instances politiques à tous les échelons.

Enfin, rendons tous les intervenants « HUNGRY FOR MORE » !

Claire Jesuran, Février 2019

ATELIERS

OPERA : IMPACT ET ÉMANCIPATION. TALENTU DANS #CARMEN

TalentU est un programme musical du Danish National Opera pour le développement des talents et destiné aux jeunes (15-22 ans).

Le programme TalentU explore et développe l'opéra comme une forme d'art, tout en stimulant et en responsabilisant ses participants, ainsi que leur travail personnel et artistique. En particulier par un travail sur le pouvoir (du corps) de chanter et de bouger. Leur production actuelle, #CARMEN, est une réponse créative au troisième opéra le plus populaire au monde et ses éléments intrinsèques tels que son impact, sa nature et sa valorisation.

Dans le cadre de cet atelier pratique, les participant(e)s ont pris part à une courte session de chant, de mouvement et de création, en explorant la musique, l'énergie et le pouvoir de Carmen - ainsi que d'eux-mêmes. Au programme également : un échauffement pratique et des réflexions sur les questions de si, pourquoi et comment pouvons-nous créer un impact durable.

L'atelier était animé par Lene Juul Langballe, Productrice au Danish National Opera et Birgitte Næslund Madsen, conseillère pour TalentU.

BALLET : CRÉATION DE PARTENARIATS DURABLES

Chaque saison, KGL + School Partnerships travaille avec les écoles sur un titre du répertoire de ballet. Cet automne, 1200 élèves de 10 ans provenant de 15 écoles différentes mettent en scène le ballet Napoli comme leur propre représentation.

Cet atelier pratique invitait les participant(e)s à la Conférence à vivre le projet, sous la direction de deux des danseuses impliquées. Pendant une heure et demie, ils ont pu découvrir en compagnie du ballet de Bournonville une méthodologie consistant à faire entrer des œuvres classiques du spectacle vivant dans les salles de classe dans le cadre de relations à long terme.

L'atelier était animé par Laura Navndrup, Responsable des actions éducatives au Danish National School of Performing Arts et Georgia Kapodistria, danseuse.

THÉÂTRE : IMPACT ET RÉCIT, COMMENT BIEN RACONTER L'HISTOIRE

Le National Theatre of Scotland a été fondé il y a 13 ans. Depuis ce temps, le département LEARN a conçu et mis en œuvre une multitude de programmes, projets et productions. Au cœur de tous ces projets, des artistes professionnels trouvaient des histoires à raconter et des formes pour les restituer.

Dans cet atelier, Simon Sharkey a présenté des approches et techniques pour trouver des histoires et créer de nouvelles formes théâtrales. Il a par la suite invité les participant(e)s à prendre part à des exercices créatifs pour déceler des récits personnels et à élaborer des récits avec des formes artistiques croisées.

L'atelier était animé par Simon Sharkey, National Theatre of Scotland.

FOIRE AUX PROJETS

GROWOP! FESTIVAL - DANISH NATIONAL OPERA

GrowOP! est un nouveau festival d'opéra destiné au jeune public et aux chanteurs. C'est le seul festival d'opéra au Danemark entièrement consacré à la rencontre entre l'opéra, les enfants et les adolescents. GrowOP! repense l'opéra comme une forme d'art moderne et inclusive pour les jeunes, en créant des œuvres dans des lieux inattendus.

Présenté par Birgitte Holt Nielsen, Productrice B & U, Danish National Opera. Plus d'informations au sujet de [GrowOp!](#)

LE HONG KONG ARTS FESTIVAL

Le Young Friends of Hong Kong Arts Festival Society (Cercle des jeunes amis) est un programme intégré d'éducation artistique et de développement des publics conçu pour susciter l'intérêt des jeunes étudiants pour les arts. Établi en 1992, ce fut un succès remarquable, car il a su être très populaire auprès des étudiants.

Présenté par Kenneth Lee, Responsable de la médiation, Hong Kong Arts Festival. Plus d'informations au sujet du [Young Friends of Hong Kong Arts Festival Society](#)

ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE L'ÉDUCATION MUSICALE AU JAPON

Cette enquête porte sur les professionnels de l'éducation musicale et sur la manière dont ils perçoivent leur travail. Nous pensons que le contexte dans lequel ces professionnels évoluent, est fondamental pour développer un environnement sain à la fois pour les individus et la culture musicale en elle-même.

Présenté par Yukiyo Sugiyama, Maître de conférence, Tokyo Bunka Kaikan. Plus d'informations au sujet de [Tokyo Bunka Kaikan](#)

CRÉATION D'UN NOUVEL OPÉRA POUR BIRMINGHAM

Quilt Song est un nouvel opéra, spécialement conçu pour les personnes qui pensent que l'opéra n'est pas pour elles. Rompant avec les conventions du genre, il inclut divers styles musicaux modernes. En développant le lien historique de Quilt Song avec Birmingham, la communauté a ainsi développé sa perception du sens et son esprit d'appartenance.

Présenté par Susie Self, Compositrice, Selfmade Music. Plus d'informations au sujet de [Quilt Song](#)

INTERVENANT(E)S

Simon Sharkey

Simon est actuellement Directeur associé du National Theatre of Scotland. Il fait partie de l'équipe originale de managers à l'origine de la création de la compagnie. Il dirige le département LEARN et est responsable des productions spécifiques aux sites de grande envergure que l'on associe à la compagnie.

Karin Buhl Slæggerup

Karin Buhl Slæggerup, anciennement Responsable Partenariats et développement Aarhus 2017 Capitale européenne de la culture, est désormais Directrice du Secrétariat et du Développement du festival International Hans Christian Andersen. Karin est chargée de développer les festivals H. C. Andersen à travers une stratégie de développement et de croissance visant à doubler le chiffre d'affaires du festival au cours des cinq prochaines années.

Nikolaj Hübbe

Diplômé de la Royal Theatre Ballet School, Nikolaj Hübbe est Directeur artistique du Royal Danish Ballet. Il a mis en scène avec succès de nouvelles productions de Napoli (2009) et A Folk Tale (2011) de Bournonville, ainsi que La Bayadère (2012) de Marius Petipa.

John Fulljames

John Fulljames est Directeur artistique du Royal Danish Opera. Avant de rejoindre le Royal Opera, John a dirigé The Opera Group (désormais le Mahogany Opera Group). Il a travaillé avec un large éventail de compositeurs et dispose d'une grande expérience de création et de production d'opéras.

Tatiana Chemi

Tatiana Chemi est Professeure agrégée au sein du département d'Apprentissage et de philosophie de l'Université d'Aalborg (Danemark) et Chaire Innovation pédagogique, où elle aborde des questions liées à l'apprentissage artistique et aux processus créatifs. Elle a par la même occasion publié de nombreux articles et rapports.

Laura Navndrup Black

Basée à Copenhague, Laura Navndrup Black développe et anime des programmes de danse créatifs pour le Dansehallerne et le Ballet royal danois. Elle est également Responsable éducation au sein du programme de partenariat danse du Danish National School of Performing Arts.

Lene Langballe Juul

Lene est Responsable éducation et de la sensibilisation au sein du Danish National Opera et fondatrice du programme TalentU (2016), pour lequel elle a été nommée pour un prix Danish Radio en 2017.

Birgitte Næslund Madsen

Birgitte Næslund Madsen enseigne la musique au Egaa Gymnasium d'Aarhus. Elle est également fondatrice et directrice des chœurs féminins EVE et Junior EVE. Depuis 2016, Birgitte collabore également avec "TalentU", le programme destiné aux jeunes talents du Danish National Opera.

Dorte Grannov Balslev

Dorte est Responsable développement et de l'éducation au sein du Royal Danish Theatre. En collaboration avec ses collègues du théâtre, Dorte développe le contenu du programme de partenariats scolaires.

Ann Thayer Crosset

Ann est Directrice artistique de Kompagni B, une compagnie de ballet professionnelle unique au Royal Danish Theatre. Kompagni B vise à atteindre 10 000 enfants et adolescents par an avec des spectacles et ateliers.

Georgia Kapodistria

Georgia Kapodistria participe à des projets de danse axés sur la performance, la médiation et la recherche. Parallèlement à la création de projets et à la participation à des œuvres indépendantes, elle collabore avec le Royal Danish Theatre.

Frédérique Tessier

Salariée du Festival d'Aix à partir de 2002, elle participe à la création du service éducatif sous l'impulsion Bernard Focroulle nommé à la direction du Festival d'Aix en 2007. Service qu'elle dirige aujourd'hui et qui constitue, avec le service Socio-Artistique, le département Passerelles du Festival d'Aix.

RETOURS DES PARTICIPANT(E)S

Comment encourager les échanges? Qui doit y prendre part et comment les inciter? Quels échanges doivent être favorisés?

Il se peut que nous évoluions de l'apprentissage des arts vers une expérience vécue et transversale des Arts.

À mon avis, il est urgent de trouver un moyen de faire participer les dirigeants artistiques et les représentants de l'éducation musicale classique.

Je suis vraiment impressionné par l'intégration du festival d'Aix-en-Provence. En tant que praticiens de l'éducation artistique, nous assistons à des conférences [du secteur lyrique] pour interagir avec le reste du système, mais le reste du système n'assiste pas à nos conférences pour interagir avec nous. Tant que ce dialogue ne sera pas correctement appréhendé, nous n'aurons pas l'impact que nous pourrions avoir.

Maintenant que [les spécialistes de l'éducation et de la participation] ont atteint un certain niveau professionnel, lorsque nous assistons à des conférences [du secteur lyrique], nous nous devons de mettre en avant la question du travail auprès des enfants avec les communautés.

PROGRAMME

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

LIEU: THE ROYAL OPERA HOUSE.

20.00 **Spectacle: La Boheme**

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

LIEU: OLD STAGE, BALCON DU FOYER

10.30 **Inscription**

Musique par la harpiste Nina Schlemm, Royal Danish Orchestra

11.30 **Discours de bienvenue**

John Fulljames(UK), directeur artistique du Royal Danish Opera. Nikolaj Hübbe (DK), directeur artistique du Royal Danish Ballet

11.50 **Introduction à la conférence**

Rhian Hutchings (UK), Présidente du conseil d'administration de RESEO
Sofie Rask Andersen (DK), responsable de la conférence RESEO/RDT

12.00 **Présentation - Construire et s'assurer de la durabilité des projets auprès des communautés locales**

Simon Sharkey (UK), Directeur associé du National Theatre of Scotland

14.00 **Un impact durable**

Spectacle et atelier avec Kompagni B.

Questions-Réponses avec Ann Thayer Crosset (US), Directrice Artistique de Kompagni B.

16.30 **Panel: Créer des collaborations à l'échelle européenne**

Karin Buhl Slæggerup (DK), Responsable du secrétariat et du développement du Festival International Hans Christian Andersen

Tatiana Chemi (IT/DK), Professeur à l'Université d'Aalborg, Chair of Educational Innovation

Vania Cauzillo (IT), Directrice de la compagnie Teatrale L'Albero

Modératrice: Rhian Hutchings (UK), Présidente du conseil d'administration de RESEO

20.00 **Spectacle: Giselle**

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

LIEU: ROYAL PLAYHOUSE, FOYER

9.00 **Inscription et café**

9.30 **Chants en chœur**

Simon Duus, chanteur du Royal Danish Theatre et Kristian Jørgensen, pianiste

10.00 **KGL+ - le parcours danois**

Dorte Grannov Balslev (DK), Responsable du développement et éducation, Royal Danish Theatre

10.30 **Actualité de RESEO**

Rhian Hutchings (UK), Présidente du Conseil d'Administration de RESEO

10.40 **Foire aux projets des membres RESEO:**

GrowOp! Festival - the Danish National Opera

Présenté par Birgitte Holt Nielsen (DK), Productrice B & U, Danish National Opera

Le cercle des Jeunes Amis du Hong Kong Arts Festival

Présenté par Kenneth Lee (HK), Responsable de la médiation, Hong Kong Arts Festival

Enquête Nationale auprès des professionnels de l'éducation musicale au Japon

Présentée par Yukiyo Sugiyama (JP), Maître de conférence, Tokyo Bunka Kaikan

Création d'un nouvel opéra pour Birmingham

Présenté par Susie Self (UK), Compositrice, Selfmade Music

13.00 **Trois ateliers en parallèle sur l'impact**

1. Opera: Impact et émancipation. TalentU dans #CARMEN

Animé par Lene Juul Langballe (DK) Productrice au Danish National Opera et Birgitte Næslund Madsen (DK), conseillère TalentU.

2. Ballet: Création de partenariats durables

Animé par Laura Navndrup (DK), Responsable des actions éducatives au Danish National School of Performing Arts et Georgia Kapodistria (CY/DK), danseuse.

3. Théâtre : Impact et récit, comment bien raconter l'histoire

Animé par Simon Sharkey (UK), National Theatre of Scotland.

15.00 **Présentation "Durabilité, ancrage local et dimension citoyenne des projets participatifs, et la réciprocité à l'œuvre de l'échelle locale à l'échelle européenne"**

Frédérique Tessier (FR), Responsable du service éducatif, Festival d'Aix-en-Provence.

16.00 **Session de réflexion**

Animée par Dorte Balslev (DK) et Claire Jesuran (B)

16.30 **Espace productions RESEO**

Modérateurs : Violaine Fournier (FR), Omar Shahryar (UK) et Rhian Hutchings (UK)

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

LIEU : ROYAL OPERA HOUSE, FOYER

9.15 **Visite guidée du Royal Opera House**

11.00 **Spectacle: Klods Hans**

Opéra pour jeune public par la compagnie Pin-Opera d'après les contes de Hans Christian Andersen

Soprano: Signe Sneh Schreiber

Baryton: Mads Bagge Lange

Pianiste: Leif Greibe

VISITE DE L'OPÉRA DE MALMÖ/OPERAVERKSTAN

15.00 **Visite guidée de l'Opéra de Malmö**

Lars Fembro (SE), Responsable du service éducatif.

16.00 **Spectacle: Nonsens 2.0.**

Ursonaten de Kurt Schwitters et musique de Mauricio Kagel. Dirigé par Maria Sundqvist, directrice artistique.

16.30 **Présentation des actions éducatives de Operaverkstan/Opéra de Malmö**

Carolina Lindau (SE), Productrice

Hanna Nilsson (SE), Chef de projet

18.00 **Spectacle: Soirée d'ouverture de La Traviata**

À PROPOS DE RESEO

Depuis plus de 20 ans, **RESEO** se développe comme l'unique réseau européen pour la sensibilisation et l'éducation à l'opéra, la musique et la danse. Fondé en 1996, RESEO œuvre à toucher un public toujours plus large et à tisser des liens forts avec le monde de l'opéra, de la musique et de la danse. Ouvert et interdisciplinaire, nous rassemblons des organisations venues d'Europe et d'ailleurs pour expérimenter de nouveaux concepts, échanger de nouvelles idées et collaborer sur des initiatives communes, faisant de nous un véritable catalyseur de développement sur le terrain. RESEP travaille également avec divers partenaires pour défendre l'éducation à l'opéra, à la musique et à la danse.

RESEO EST GUIDÉ PAR QUATRE OBJECTIFS PRINCIPAUX :

- Créer une base de membres forte et vigoureuse,
- Être une voix collective pour le secteur,
- Garder une longueur d'avance,
- Assurer la durabilité de la structure.

Répartis dans 25 pays d'Europe et au-delà, les soixante-quinze membres de RESEO mettent en commun leurs cultures, leurs valeurs et leurs pratiques. RESEO accueille des organisations et des professionnel(le)s indépendant(e)s impliqué(e)s dans l'éducation artistique et la sensibilisation à l'opéra, la musique et la danse, y compris des étudiant(e)s et des professionnel(le)s à la retraite.

Pour en savoir plus au sujet de RESEO et découvrir d'autres publications et ressources : www.reseo.org

RESEO - RÉSEAU EUROPÉEN POUR LA SENSIBILISATION À L'OPÉRA, LA MUSIQUE ET LA DANSE

Rue Léopold 23
1000 Brussels
Belgium

Email reseo@reseo.org
Facebook facebook.com/reseonetwork/
Twitter twitter.com/reseonetwork
LinkedIn linkedin.com/company/reseonetwork

RESEO souhaite remercier le personnel de Det KGL Teater et en particulier Dorte Grannov Balslev et Sofie Rask Andersen pour leur contribution et leur soutien tout au long de la conférence et durant les mois qui l'ont précédée.