

Rencontres : Orchestres & Opéras Innover dans les pratiques créatives pour les jeunes

**Samedi 27- Dimanche 28 Juin 2009
Aix-en-Provence**

Introduction

Dans le cadre de l'année européenne de la créativité et de l'innovation, le Festival d'Aix-en-Provence a réuni, durant deux jours des responsables culturels de maisons d'opéra et d'orchestres, ainsi que des enseignants, pour réfléchir aux projets éducatifs menés au sein des maisons d'opéras et des orchestres. Des exemples positifs et des perspectives constructives ont permis de discuter et d'encourager de nouveaux projets pour l'avenir. Cette rencontre a rassemblé près de 50 professionnels venus de toute la France.

Le cadre de ces deux journées de conférence été favorable aux rencontres fructueuses. Aix-en-Provence a dévoilé la richesse de son patrimoine culturel sous la générosité d'un beau soleil d'été ; le Festival a empli la ville d'une atmosphère artistique offrant aux participants la possibilité d'assister à des répétitions et de rencontrer des artistes. L'ambiance « informelle » de ce colloque a contribué à ouvrir la discussion et à nourrir les échanges entre professionnels. Le projet "Parades", initié par le Festival d'Aix-en-Provence a fourni un excellent exemple de projet éducatif réussi et apprécié par le public.

La diversité et la qualité des intervenants ont concouru à la richesse de la réflexion et des débats:

Catherine MILLIKEN et Larissa ISRAEL (Berliner Philharmoniker) ont donné un aperçu de la diversité des projets créatifs menés au sein de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. D'autres représentants des orchestres sont également intervenus : Gilles LEDURE (Orchestre national de Lille) et Marc-Olivier de NATTES (Orchestre national de France). Chahinez RAZGALLAH (Cité de la Musique) a présenté un projet portant plus largement sur l'éducation musicale. Danièle FOUACHE (Opéra national de Paris) et CARMELO AGNELLO (Opéra national de Lorraine) ont mis en avant leur travail en insistant tout particulièrement sur les jeunes socialement et économiquement défavorisés. Marjorie PIQUETTE (Opéra de Massy) a décrit un projet de création de costumes d'opéra en partenariat avec un lycée professionnel.

Dominique BOUTEL (France Musique) a proposé une approche différente au travers de ses ateliers journalistiques impliquant des jeunes dans le cadre d'un festival de musique classique.

Le colloque a été animé par Philippe FANJAS (Association française des orchestres – AFO), en présence de Bernard FOCCROULLE, directeur du Festival d'Aix-en-Provence.

Réflexions, conclusions et perspectives

Il ressort des débats que :

- Faire valoir la nécessité (voire l'obligation sociale) des orchestres de transmettre leur art et leurs savoirs au public et d'offrir des programmes d'éducation artistique est fondamental.
- Les professionnels, actifs dans le domaine de l'éducation à l'opéra et à la danse sont réunis au sein de RESEO (Réseau européen pour la sensibilisation à l'opéra et à la danse), qui travaille au renforcement de leurs échanges, à la valorisation de leurs projets et encourage l'innovation et la créativité de ses membres en matière d'éducation artistique. Le colloque a permis de relever qu'il n'existe pas de structure semblable pour les services éducatifs des orchestres en Europe. L'utilité d'un tel réseau pour les orchestres a été mise en exergue. Il serait donc intéressant d'ouvrir RESEO aux services éducatifs des orchestres afin qu'ils puissent bénéficier de l'expérience et des compétences du réseau. Les perspectives d'échanges et de partage de savoirs et d'expérience sur l'éducation à l'opéra, à la danse et à la musique orchestrale pourront ainsi être poursuivies de manière fructueuse. Cette possibilité sera envisagée plus concrètement par RESEO et l'AFO dans les prochains mois pour réfléchir aux modalités de cette coopération.
- Si les musiciens d'orchestre sont reconnus pour leurs aptitudes et qualités musicales, leur manque de formation et de savoirs-faire en matière d'éducation artistique ainsi que leur manque d'aisance dans la transmission de leurs connaissances et de leur « art » ont été relevés à plusieurs reprises. Les musiciens, à force de perfection dans la pratique de leur instrument, n'ont pas toujours les outils nécessaires au partage de ces savoirs dans le cadre d'une pratique amateur. Ce manque d'assurance peut réprimer la motivation des musiciens à participer à des projets éducatifs alors que la participation d'un musicien à de tels projets pourrait enrichir le regard qu'il porte sur son art et permettre de le valoriser au sein de l'orchestre. Il est par conséquent essentiel de renforcer la formation des musiciens dans le domaine de l'éducation artistique. Le manque de formateurs - susceptibles de mettre en œuvre ces activités de formation - a également été souligné. Des résultats fructueux et positifs ont toutefois pu être observés par l'association d'un musicien et d'un pédagogue ou par le choix de musiciens qui se sentent « confortable » dans la conduite de projets éducatifs.
- L'éducation artistique devrait davantage être considérée comme une richesse au bénéfice réciproque des participants et des artistes. Les artistes transmettent leurs savoirs aux participants qui contribuent en retour à enrichir le processus artistique et offre à l'artiste une perspective nouvelle d'évolution sur le plan professionnel et personnel.
- Compte tenu de la faiblesse des ressources financières et humaines dont bénéficient les services éducatifs, un équilibre doit être trouvé entre la « qualité » et la « quantité » des programmes d'éducation artistique. Bien que le déploiement d'un grand nombre d'activités éducatives reste un moyen de toucher un maximum de personnes, la qualité de ces activités doit être privilégiée afin d'assurer la viabilité et la crédibilité de ces projets sur le long terme. Il s'agit de faire moins (en termes de quantité) pour faire mieux (en terme de qualité).

- Les projets éducatifs « ponctuels » créent de nouveaux processus, suscitent l'intérêt artistique chez les participants et améliorent la visibilité médiatique de la structure proposant ces projets. Toutefois, l'accent doit être mis davantage sur la continuité du processus. La nécessité et l'importance d'un suivi de ces actions sur le long terme a été soulignée à plusieurs reprises, considérant que cela permet d'élever progressivement la qualité artistique de ces projets. Il s'agit de réfléchir aux différentes façons d'assurer cette continuité.
- La nécessité de documenter les projets éducatifs (tant le processus que le résultat) a été mise en évidence. Cela permettrait en outre d'intensifier la communication à la fois interne et externe sur les activités éducatives, de valoriser davantage le secteur de l'éducation à l'opéra et à la danse et de faciliter les échanges entre les organisations qui offrent ou cherchent à mettre en œuvre de tels projets. Cette documentation devrait être rassemblée dans une base de données commune afin d'assurer un accès à tous et une meilleure vue d'ensemble. RESEO initiera cette base de données à l'automne 2009 en se concentrant tout particulièrement sur les différentes méthodes d'éducation artistique.
- Les objectifs poursuivis au travers des projets éducatifs sont divers, allant d'intentions purement pédagogiques à des projets plus centrés sur l'artistique. Il est nécessaire de préciser l'objectif poursuivi pour chaque projet. Certains projets intègrent également des objectifs de construction communautaire ou visent à promouvoir le dialogue interculturel et l'intégration. Bien que la vocation éducative des projets soit reconnue comme une valeur importante, la nécessité d'encourager et de valoriser la poursuite d'objectifs artistiques a été soulignée lors du colloque. Cela faciliterait une meilleure reconnaissance de ces projets sur le plan artistique.
Le processus créatif est au cœur de tous les programmes éducatifs, la présentation finale du projet (la représentation) en est le point culminant. Elle permet de fédérer les énergies autour du projet en lui offrant une importance qui va au-delà de la reconnaissance de sa validité par les participants. Valoriser davantage la qualité artistique ne va pas à l'encontre de la valeur éducative de ces projets. Les effets positifs de l'éducation à l'opéra et à l'orchestre ont été soulignés durant la rencontre : acquérir des connaissances sur l'opéra, les orchestres, l'art en général ; acquérir des savoirs-faire liés à la pratique d'un instrument, au chant, au théâtre, à la confection de costumes... ; participer à une expérience collective impliquant un travail en groupe, s'interroger sur son identité, ses façons de penser et d'agir, tout en acceptant l'auto-discipline nécessaire à la réalisation d'une production artistique de qualité. Les programmes éducatifs ouvrent la voie vers la pensée créative, essentielle aux arts mais aussi et surtout à la participation des individus dans une société moderne et hétérogène.
- La force des activités d'éducation artistique réside dans leurs capacités à faciliter l'implication des jeunes, à leur donner les moyens de s'exprimer en organisant une rencontre avec des formes d'art qui ne font pas parties de leur culture quotidienne. La confrontation avec un univers différent de leur environnement habituel peut les aider à oser de nouvelles expériences, à s'exprimer autrement, à rechercher d'autres moyens d'émancipation ; ouvrant ainsi la voie vers la créativité.

-
- Il est important de souligner l'impact de l'interculturalité dans les projets éducatifs. L'apprentissage interculturel et la synergie qui s'en dégage ressortent notamment lorsque :
  - o l'éducation à l'opéra et à l'orchestre intègre d'autres formes d'art, y compris celles issues d'une « culture de rue » telles que le slam, la littérature, la peinture, la sculpture, la danse, le hip-hop...
  - o ces activités mêlent des personnes de différents milieux socio-culturels et de différentes tranches d'âge. Non seulement cela renforce la cohésion sociale fondée sur des valeurs telles que l'égalité et l'intégration dans la société mais cela nourrit le processus artistique en prodiguant de nouveaux éléments de réflexion.
- Les différences constatées entre les degrés d'expérience esthétique des participants aux projets éducatifs sont considérées comme un élément positif, permettant aux participants « moins expérimentés » de trouver une inspiration parmi les participants plus expérimentés. Ces derniers ont la possibilité d'intervenir à titre de « mentors », favorisant ainsi l'apprentissage en « peer-to-peer ».
- Les projets éducatifs fondés sur la coopération avec l'enseignement scolaire et supérieur soulignent l'importance d'une implication active des établissements d'enseignement. Ils doivent pouvoir s'approprier le projet sans considérer qu'il s'agit d'une offre de la part des opéras et des orchestres.

Nous tenons à remercier M. Bernard FOCCROULLE, directeur du Festival d'Aix-en-Provence, pour l'initiative de cette conférence mais aussi pour sa présence et sa précieuse contribution tout au long des deux jours de travail. Nous tenons également à remercier Mme Frédérique TESSIER, responsable du service éducatif au Festival d'Aix, pour l'organisation du colloque.