

OPÉRA
DE RENNES

M **OPÉRA**
RPHOSE

Un marathon créatif de 3 jours pour explorer de nouvelles expériences artistiques et questionner l'opéra en le confrontant aux enjeux sociétaux et contemporains ainsi qu'aux nouveaux usages du numérique.

AVEC LA PARTICIPATION D'ARTISTES ET DE PROFESSIONNEL.LE.S DE L'OPÉRA, D'ARTISTES ET LES PROFESSIONNEL.LE.S D'AUTRES DISCIPLINES ET DE PROFESSIONNEL.LE.S DU NUMÉRIQUE ET INGÉNIEUX.

VENDREDI 25, SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
À L'OPÉRA DE RENNES

RESTITUTION PUBLIQUE :
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 À 16H

opera-rennes.fr

billetterie 02 23 62 28 28

OPÉRAMORPHOSE

c'est quoi ?

C'est un marathon créatif de 3 jours pour explorer de nouvelles expériences artistiques et questionner l'opéra en le confrontant aux enjeux sociétaux et contemporains ainsi qu'aux nouveaux usages du numérique.

C'est une rencontre entre des passionné.e.s de **3 univers différents** qui se croisent rarement :

- **les artistes et les professionnel.le.s qui font l'opéra au quotidien** : chant, composition, interprétation musicale, danse, mise en scène, décors, costumes, régie lumière, son et plateau...
- **les artistes et les professionnel.le.s d'autres disciplines** : cirque, danse, théâtre d'objets, marionnettes, arts visuels, univers 3D, jeux vidéo, séries, slam, arts de la rue, performance...

→ **les professionnel.le.s et «ingénieurs»** du codage, du développement, du community management, des labfab, des modes agiles ouverts et horizontaux...

Et c'est une collaboration pour encourager le partage, l'innovation et la recherche. Elle illustre la volonté de l'Opéra en général, et celui de Rennes en particulier : un lieu ouvert à tou.te.s, en perpétuelle évolution et qui interagit avec son environnement et son époque.

thématique générale

OPÉRA ET LIBERTÉ

De *Don Giovanni* à *Carmen* en passant par *Les Noces de Figaro*, *Iphigénie en Tauride* ou *La Traviata*, pour ne citer que quelques «tubes», l'Opéra a souvent chanté la quête d'un personnage : son désir d'affranchissement, sa lutte face aux conventions sociales ou à la fatalité. Au cœur de l'opéra, la question de la liberté, celle du personnage. Celle aussi d'un genre, qui n'a cessé durant 5 siècles de se réinventer, de s'hybrider, de voyager, d'évoluer.

Dans une époque où les citoyens demandent avec force d'infléchir le récit politique (écologie, égalité des genres, citoyenneté, critiques du capitalisme...), à l'heure aussi où le cours de nos existences est profondément

bouleversé par le confinement et où nos libertés sont remises en causes (droit de se mouvoir librement), la question de la liberté résonne avec force.

Comment inviter l'art à s'emparer de cette question ? Comment peut-il nous aider à réfléchir et à traverser cette épreuve ? Comment cette interrogation peut pousser l'Opéra à se réinventer dans sa forme même tout autant qu'à nous réinventer nous-même ? Réinventer le fond, tout autant que la forme : Jusqu'où ? Avec qui et comment ?

OPÉRAMORPHOSE

mode d'emploi

4 équipes pluridisciplinaires vont se constituer en mélangeant connaissances, compétences et savoir-faire.

Au sein de chaque équipe, tout le monde est sur un pied d'égalité et personne n'est au service d'un.e autre. Cela permet de libérer et de partager réellement la créativité en décalant les pratiques des un.e.s et des autres.

Chaque équipe aura sa façon d'aborder la thématique, en croisant, selon les équipes, Opéra et :

Et chaque équipe choisira une sous-thématique dans la liste suivante :

OPÉRA ET DÉMOCRATIE

- **Réinventer le rituel** : l'opéra désigne à la fois un genre artistique et un type d'établissements culturels si bien que les deux sont étroitement liés. On vient à l'Opéra pour écouter un opéra. Peut-on imaginer changer ce rituel, le réinventer, le rapprocher de nos vies quotidiennes, l'inscrire dans la temporalité de notre monde contemporain ? Vivre l'Opéra au réveil, sous la douche, dans nos transports en commun, dans nos trajets en voiture ou en vélo, dans les notifications de notre smartphone, dans notre playlist de footing... ?

- **L'Opéra partout !** L'Opéra répond à des contraintes de temps et de lieu. On se rend à l'Opéra pour assister à une représentation. Peut-on imaginer le mouvement inverse : amener l'Opéra là où il n'est pas ? Dans l'espace public : métro, parcs, jardins, rues, mais également restaurants, EPHAD, hôpitaux, casernes, écoles, boîtes de nuit, centres commerciaux ? Parmi les anonymes, parmi la foule ? Comment faire surgir l'Opéra de manière inattendue dans des espaces qui ne sont pas expressément définis pour ?

UN MIROIR DE NOTRE TEMPS

- **Un art engagé** : l'Opéra, comme le théâtre, est un art du récit. Miroir de nos doutes, de nos failles, de nos engagements, des combats d'un être face à la société ou à l'Histoire. Un art qui pose la question de la place de l'individu dans la Cité. Au-delà du caractère intemporel des chefs d'œuvre, comment amener sur scène certaines des questions les plus actuelles de notre société : crise des migrants, lutte pour l'égalité des genres, montée des gouvernements populistes, propagation du virus et mesures de confinement, mise en place de nouvelles techniques de surveillance et de traçabilité des individus, fin de l'anthropocène... Comment ces préoccupations peuvent nourrir un récit d'Opéra ?

- **Ouvrir à d'autres cultures** : l'Opéra est une expression artistique née en Europe, et ses livrets sont imprégnés de culture occidentale. Comment introduire « l'ailleurs » en ouvrant le genre à d'autres récits, d'autres formes d'expression ? Comment décentrer nos regards et décoloniser nos imaginaires ?

LA TÊTE À L'ENVERS

- **Le corps libéré** : le public se plaint parfois de trouver les chanteurs d'opéra trop statiques, corsetés et fixés au sol. Comment donner plus de liberté au corps du chanteur (par la danse, par l'élévation, par les acrobaties) ? Comment libérer le corps du chanteur et peut-être même celui du spectateur par la même occasion ?

- **Upside down** : l'Opéra est régi par des conventions qui fixent la place du public, des chanteurs, des musiciens... Cela forme (et parfois formate) le type d'expériences que propose l'Opéra. Et si on bouleversait les codes spatiaux pour proposer une autre expérience ? Si on regardait l'Opéra couché sur la scène ou depuis la fosse ? Si on changeait de place comme dans un jeu de chaises musicales ?

NOUVELLES SENSATIONS

- **L'opéra augmenté** : des décors parfois lourds et coûteux, la place bien définie de l'orchestre, la position des chanteurs donne parfois un sentiment d'immobilisme. Comment recréer une fluidité et se libérer de ces contraintes ? Les outils technologiques actuels peuvent-ils nous y aider ? Réalité virtuelle, réalité augmentée, création en 3D, hologrammes, intelligence artificielle peuvent-ils nous permettre de créer des décors mobiles et à moindre coût ? D'inventer des chanteurs virtuels ? D'abolir la distance entre la scène et la salle ? De nous transposer ailleurs et dans d'autres temps, de nous rendre mobiles sans quitter notre fauteuil ?

- **L'Opéra dont vous êtes le héros** : pendant un temps, imaginez que c'est vous qui faites l'opéra... Que vous preniez la place du chef d'orchestre, des musiciens, des chanteurs ? Ou imaginez tout simplement que, sans quitter votre place de spectateur, vous puissiez intervenir sur le récit ? En vous appuyant sur les outils technologiques actuels - réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle... - ou d'autres formes artistiques - jeu vidéo, escape game... - peut-on amener plus de participation de la part du spectateur ?

- **L'Opéra connecté** : le confinement invite à repenser d'autres formes de lien au public et d'accès au contenu culturel. Peut-on imaginer une forme d'Opéra pour des spectateurs connectés, qui ne seraient pas réunis physiquement dans une salle ? En allant au-delà de la simple retransmission ? Quelle forme cela aurait-il ?

Puis chaque équipe dispose de 72h pour créer un prototype/un concept qui sera présenté au public à l'issue du marathon créatif.

OPÉRAMORPHOSE

c'est quand et c'est où ?

VENDREDI 25, SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

À L'OPÉRA DE RENNES

RESTITUTION PUBLIQUE :

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 À 16H

Avec le soutien du ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique (Délégation musique) et Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne

Conçu en partenariat avec l'agence Sensible - Next Dance - l'EduLab, Fablab de l'université Rennes 2 - la communauté Muséomix Ouest – le ministère de la Culture, Direction Générale de la Création Artistique (Délégation musique) et Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne

L'OPÉRA DE RENNES

et l'innovation

Depuis dix ans, l'Opéra de Rennes initie des projets numériques innovants qui permettent de réinterroger le rapport entre l'Opéra, ses artistes, ses spectateurs et son territoire : opéra immersif créé avec plusieurs starts-up du territoire, opéras sur écran(s) pour partager une fois par an l'Opéra en multidiffusion sur tout le territoire, liens étroits avec la French Tech et avec la communauté TED-X, etc.

L'Opéra de Rennes questionne aussi la production lyrique et sa diffusion élargie, avec une collaboration inédite avec Angers Nantes Opéra permettant la création conjointe de

4 productions par an jouées sur 2 régions et une diffusion régionale et nationale chaque année d'un opéra dans le réseau de théâtres pluridisciplinaires grâce au collectif La Co[opéra]tive (Opéra de Rennes, scènes nationales de Quimper, Besançon et Dunkerque, Théâtre de Compiègne et Atelier lyrique de Tourcoing).

Enfin, l'Opéra de Rennes soutient particulièrement la création lyrique avec la présentation chaque saison d'au moins un ouvrage du 21ème siècle.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

operamorphose@opera-rennes.fr