

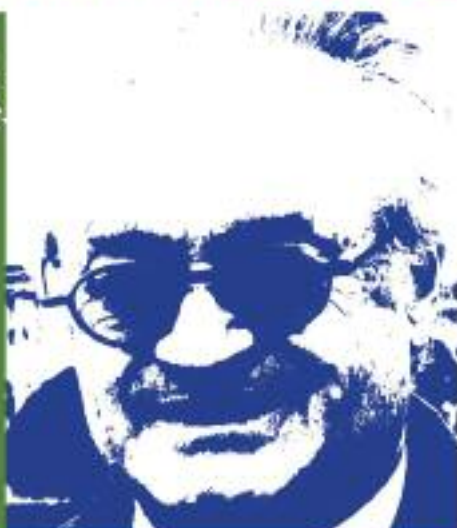
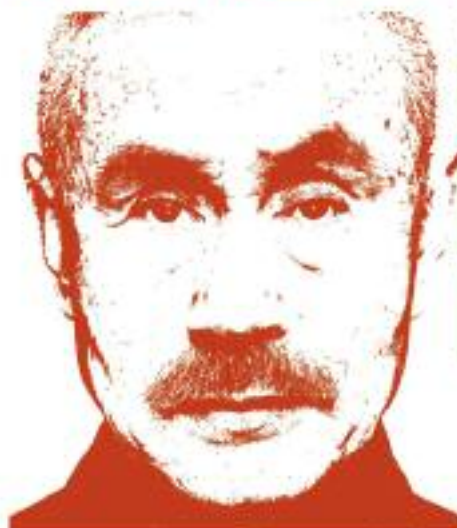
ŒUVRES

THE NEWSLETTER OF OPERA EUROPA

LE BULLETIN D'INFORMATION D'OPERA EUROPA

The professional association of opera houses and festivals in Europe – L'organisation professionnelle pour les compagnies et festivals d'opéra en Europe

A GUIDE TO THE LYON CONFERENCE

THE FESTIVAL OF A CENTURY
IN SAVONLINNA, FINLAND!

SAVONLINNA OPERA FESTIVAL

July 5 - August 4, 2012

The Savonlinna Opera Festival is the Finnish cultural event best known in the international community and a byword among opera-lovers the world over. A visit to the festival in Savonlinna is an all-round experience made up of first-class opera and concert performances, the unique atmosphere of a medieval castle and the beautiful town of Savonlinna in summer, set amid lakes and forests.

The Savonlinna Opera Festival is proud to present its finest programme of all time in honour of its 100th anniversary.

WORLD PREMIERES

Kimmo Hakola: La Fenice July 6, 10 & 14
Opera by You: Free Will July 21

GREAT CLASSICS

Verdi: Aida July 7, 11, 13, 17, 19 & 25
Mozart: The Magic Flute July 9, 12, 16, 18, 24 & 27
Wagner: The Flying Dutchman July 20, 23, 26 & 28

GUEST OPERA COMPANY DEN NORSKE OPERA & BALLETT

Britten: Peter Grimes July 31, August 2 & 4
Kverndokk: Den fjerde nattevakt August 1 & 3

CONCERTS

100th Anniversary Gala July 5
Apocalyptica Cello Ensemble July 8
Karita Mattila, soprano; Martin Katz, piano July 15
International Singing Competition July 24 - 29

Tickets €40 - €164
(+ system fee of min. €2.50 per ticket)

Online at www.operafestival.fi

Table of contents

Sommaire

Conferences

<i>Conférence de Lyon / Lyon conference</i>	
<i>Sujets des débats, par Serge Dorny</i>	4
Topics for discussions, by Serge Dorny	5
<i>Programme en détail/in detail</i>	
<i>Jeudi 15 mars / Jeudi 15 March</i>	6-7
<i>Vendredi 16 mars / Friday 16 March</i>	8-9
<i>Samedi 17 mars / Saturday 17 March</i>	10-11
<i>Dimanche 18 mars / Sunday 18 March</i>	12-13
<i>Sur/about Terre et Cendres -</i>	
<i>interview par/by Daniel Siekhaus</i>	14
<i>Se déplacer à Lyon /Getting around Lyon</i>	15

European Opera Days

<i>Une préparation à la session de la conférence de Lyon /</i>	
A preparation to the Lyon conference session	16-17

Partners

<i>Les éditeurs musicaux au Musikmesse Francfort /</i>	18
Music Publishers at Musikmesse Frankfurt	
<i>Wagner 200, un concours européen /</i>	
a European competition	19

Opera Europa news

<i>Calendrier / Diary</i>	20
Opera Management Course	20

Les intervenants à Lyon, de gauche à droite et de haut en bas sur la couverture /
The stakeholders of the Lyon conference as shown on the cover, from left to right
and from top to bottom: Yoshi Oida, Kazushi Ono, Alain-Gérard Slama, Serge
Dorny, Gerard Mortier, François Girard, Ann Petersen, Jérôme Combier, Diane
Ragsdale.

Photo: Gerard Mortier - ©Javier del Real

■ A word from the director

Opera Europa members rightly regard its biannual conferences as networking opportunities, and we may be sure that Lyon will offer a congenial ambience for such exchanges with its strong artistic offer and legendary gastronomic reputation. But the opera world faces challenges to its sustainability which demand urgent and perhaps radical action.

Our plan in Lyon is to expose our beliefs and institutions to analysis by experts from outside the opera profession, and then in a series of round table debates to ask fundamental questions about future directions. We have worked very closely with Serge Dorny and his team to identify topics that matter and individuals who can focus on real issues to lead the discussion. A summary of the six principal debates is given on the next pages, but we shall also examine practical concerns in specialist forums on marketing, human resources, business and finance, co-productions and the 'green' revolution.

Take a look at the detailed programme on the centre pages of this newsletter and we look forward to your company in Lyon.

Nicholas Payne

■ Le mot du directeur

Les membres d'Opera Europa envisagent à juste titre les conférences bisannuelles comme des opportunités de créer ou renforcer leurs réseaux. Nous sommes certains que Lyon offrira une atmosphère conviviale et propice aux échanges, grâce à son abondante offre artistique et sa réputation gastronomique légendaire. Mais la durabilité du monde de l'opéra est mise à l'épreuve, nous forçant à agir vite et peut-être de façon radicale.

Notre dessein à Lyon est de confronter nos croyances et institutions à l'analyse d'experts étrangers au monde de l'opéra, et de se poser des questions fondamentales sur les tendances à venir, à travers une série de débats en tables rondes. Nous avons étroitement collaboré avec Serge Dorny et son équipe pour identifier les discussions importantes et les intervenants qui pourront les conduire vers les points essentiels. Vous trouverez un résumé des six principaux débats dans les pages suivantes, mais nous nous pencherons également sur des problématiques d'ordre pratique dans nos forums spécialisés en marketing, ressources humaines, business et finance, co-productions et révolution 'verte'.

Nous vous invitons à feuilleter le programme détaillé aux pages centrales de cette édition, et nous nous réjouissons de vous voir à Lyon.

Nicholas Payne

Oeuvres 37 is sponsored by
Savonlinna Opera Festival

Editor: Nicholas Payne
nicholas.payne@opera-europa.org
Assistant Editor: Virginie Grulois
virginie@opera-europa.org

Opera Europa

Rue Léopold 23
B-1000 Brussels
T/F: +32 2217 6705
www.opera-europa.org

Designed by
First Presence
T/F: +44 20 8789 2583

firstpresence

CONFÉRENCE DE LYON

Sujets des débats

1 Comment faire vivre l'institution lyrique en temps de crise financière ?

■ Face aux coupures budgétaires radicales qui se multiplient en Europe (entre autres : 7% aux Pays-Bas, 7,4% au Royaume Uni, 16,7% en Italie, 22% en Grèce), Opera Europa a déjà consacré une session à ce dossier, lors de sa dernière conférence à Varsovie. Les membres ont pu y débattre des différentes solutions mises en place face à la crise. A Lyon, nous continuerons et approfondirons ce débat ; car, comme Nicholas Payne l'a souligné, « ne manquons pas l'aubaine d'une bonne crise ». Est-il possible de profiter du besoin d'économies pour mettre en places les réformes nécessaires aux Opéras, et pour renforcer leur rôle institutionnel ?

Les maisons d'opéra souffrent-elles de leur propre histoire et de leurs traditions ? Leur organisation est-elle dépassée ? Comment cette crise peut-elle nous aider à moderniser nos organisations, à les rendre plus pertinentes, plus durables ?

2 L'opéra comme acteur économique et social

■ Aux Etats-Unis, une étude sur l'impact économique de l'industrie artistique et culturelle à but non lucratif montre que chaque année les arts rapportent 166,2 millions \$ à l'économie américaine: « 63,1 millions \$ de dépenses des organisations elles-mêmes et 103,1 millions \$ supplémentaires de dépenses de leur public » ; en conséquence elles assurent un total de 5,7 millions d'emplois sur le marché américain.

Les répercussions économiques de l'art sont tangibles et mesurables, et il nous est cependant difficile d'en parler – un malaise dû à ce que Pierre Bourdieu appelait le *désaveu collectif de l'économie* dans le champ de la production culturelle. Tout spécialement en période d'austérité économique telle que nous la connaissons, quand nos gouvernements ne voient que trop aisément des économies potentielles dans les coupes des budgets culturels, nous devons devenir plus aptes à défendre notre importance socio-économique. Une maison d'Opéra offre des emplois pour beaucoup, crée des opportunités pour d'autres entreprises et organisations publiques ; par ailleurs, elle crée l'espace indispensable au partage des émotions quand, ainsi que John Stuart Mill l'a écrit, « nous identifions notre joie et notre peine avec le bon ou le mauvais du système auquel nous participons. » De plus, il a été prouvé que l'attractivité d'une ville est définie à 50% en termes de dynamisme culturel.

3 Les coproductions : quelles motivations, quels partenaires, quelles retombées ?

■ La coproduction est une pratique en expansion dans le monde de l'Opéra. Pourquoi ? Est-ce par nécessité économique ou pour des motifs artistiques ? Quels sont les coûts ? Quels sont les bénéfices ? Est-ce une pratique que l'on peut généraliser ou est-ce qu'elle ne peut fonctionner que pour quelques théâtres ? Risquons-nous d'y perdre nos identités et d'être absorbés par la globalisation ?

Par cette discussion, nous voulons explorer les différentes dimensions de la coproduction, en réunissant des participants venant d'une maison d'Opéra, d'un festival lyrique, et d'un plus petit théâtre. Les motivations économiques, la vision artistique commune, la recherche de partenaires adaptés – ces différents thèmes et d'autres encore seront abordés pendant notre débat.

4 Comment perpétuer l'opéra au 21e siècle ?

■ Institutions artistiques, maisons d'Opéra : de quoi s'agit-il exactement ? De produire des spectacles et de lever le rideau ? Pour s'ancrer dans la structure d'une société, un théâtre lyrique doit penser à créer des relations au-delà de l'Opéra avec les citoyens qui ne font pas partie de son public régulier. Comment être légitimes, pertinents, précieux ?

La légitimité est un sujet fréquemment évoqué par Diane Ragsdale dans son blog, qui se veut très provocant sur la question de « que fait l'Art et pourquoi ? ». Si les théâtres s'attachent uniquement à se rendre accessible via une politique de prix réduits et manquent d'adapter leur programmation en fonction des intérêts et des désirs d'une communauté élargie, Diane Ragsdale soutient que le label élitiste, dans son sens le plus négatif, va continuer à nous coller à la peau. Envers qui l'opéra doit-il se rendre utile, en dehors des amoureux de musique classique ? Certes, un Opéra est profitable pour tous ceux qui en vivent directement et indirectement : ses employés, son public, et les nombreux agents qui profitent de la présence d'une institution culturelle d'excellence. Mais un Opéra peut également générer de la valeur de diverses façons : valeur artistique en proposant des productions d'excellence ; valeur sociale en s'engageant positivement auprès des communautés locales ; valeur économique par le biais de son impact économique direct et indirect...

5 Esthétiques européennes : différences et synergies

■ Les journalistes américains décrivent souvent nos productions les plus appréciées comme de « l'Eurotrash ». Même en Europe, le terme « Regietheater » a des connotations positives et négatives. Il n'est pas étonnant que l'Union européenne, avec ses 23 langues officielles reconnues, ajoutées à d'autres au-delà de ses frontières, doive embrasser une large diversité de goûts esthétiques. Ces différences se reflètent dans les réactions critiques souvent conflictuelles vis-à-vis d'une même œuvre. Avec un nombre croissant de coproductions transfrontalières, est-ce une menace ou une raison de se réjouir ? Nous avons demandé à des journalistes éminents de venir exprimer leurs croyances et malaises.

6 Comment les maisons d'opéra devraient utiliser les médias et technologies contemporaines ?

■ Une maison d'opéra sans page Facebook, compte Twitter, chaîne YouTube, ni blog ? Impensable. Et pourtant, comment ces médias – « plus-si-nouveaux » en fait – nous aident-ils à communiquer si ce n'est en étalant notre image de marque et en disséminant des bribes de nos productions artistiques ? Salués comme des outils puissants pour entrer en contact avec un public jeune, il est temps d'évaluer si le web 2.0 nous a réellement aidé à atteindre de nouvelles audiences. Un autre type de média, plus ancien, nous intéresse tout autant: le film. Les retransmissions en direct du Metropolitan Opera, du Bolchoï ou du Royal Opera House sont maintenant accessibles dans les cinémas locaux. Quelle est la logique cachée derrière ces nouvelles tendances ? La raison d'être de ces retransmissions est-elle la recherche de nouveaux publics, ou simplement les intérêts financiers ? Et pouvons-nous appliquer en Europe ce qui est en vigueur aux Etats-Unis, au vu de notre propre histoire ?

Une retransmission d'opéra dans une salle de cinéma moderne rend-elle complètement désuet le spectacle vivant ? Serait-ce donc une menace à long terme pour les arts de la scène, si les théâtres locaux se voyaient privés d'aides publiques sous prétexte que les citoyens ont de toute façon accès aux œuvres d'art (numérisées) ?

Serge Dorny

LYON CONFERENCE

Topics for Discussions

1 The economic crisis as an opportunity for restructuring

■ Confronted with radical cuts in subsidy in the home countries of many of its members (for instance 7% in the Netherlands, 7.4% in the United Kingdom, 16.7% in Italy, 22% in Greece), Opera Europa has already dedicated a session in its last conference in Warsaw to discuss how various opera houses cope with the financial challenges. In Lyon, the debate will be continued and extended; for, as Nicholas Payne said 'do not waste the chance of a good crisis'. Could the need to save money translate into an opportunity to introduce reforms that opera houses as institutions desperately need?

Do opera houses suffer to a degree from their own histories? Are their organisations out of date? How might this economic crisis help us modernise our organisations, to continue to make them relevant and sustainable?

2 What is our socio-economic impact?

■ In the United States, a study on the economic impact of the not-for-profit arts and culture industry shows that each year the arts contribute \$166.2 billion to the US economy: '\$63.1 billion in spending by organizations and an additional \$103.1 billion in event-related spending by their audiences', thereby securing a total of 5.7 million jobs in the US labour market.

The economic repercussions of the arts are tangible and measurable, and yet we still find them difficult to talk about – a malaise due to what Pierre Bourdieu calls the collective disavowal of the economic in the fields of cultural production. Especially in a time of economic austerity like ours, where some governments all too easily see potential savings in slashing a cultural budget, we need to become better at signaling our socio-economic importance. An opera house offers employment for many, it creates opportunities for other enterprises and public organisations, and it forms a necessary place for shared emotions where, as the utilitarian John Stuart Mill wrote, 'we identify our joy and grief with the good or ill of the system of which we form a part.' Moreover, the attraction of a city has been shown to be for 50% defined by its cultural dynamics.

3 Co-productions: Which motivations, partners, consequences?

■ Co-production is a growing practice in the field of opera, why? Is it done out of economic necessity or for artistic reasons? Which are the costs; which the benefits? Is it a practice that can be generalised or do co-productions only work for some, but not all theatres? Are we at risk of losing our identities and of being absorbed by globalisation? Through this discussion, we wish to explore the different dimensions of co-production by bringing together participants from an opera house, a lyrical festival, and a smaller theatre. Economic motivations, shared artistic visions, finding the perfect match – these and more themes will form part of our debate.

4 What kind of opera do we aspire to be, and how to we relate to the wider public?

■ What are arts institutions or opera house about? About putting on performances and raising the curtain? To ingrain itself in the structure of a community, an opera house will need to think also about creating relationships beyond the opera with those citizens who do not form part of its regular audiences. How to be legitimate, relevant and valuable? Legitimacy is a frequent topic in Diane Ragsdale's thought-provoking online blog on 'what the arts do and why'. If theatres only strive for accessibility via reduced pricing and fail to adapt their programming to the interests and desires of a wider community, she argues, the elitism label, in the negative sense, will continue to stick. To whom should opera render itself relevant apart from lovers of classical music? Certainly an opera is relevant to those who directly and indirectly live off it: its employees, its audiences, and the numerous agents who benefit from the presence of high profile cultural institutions. But an opera house can generate value in multiple dimensions: artistic value by putting fascinating productions on stage; social value by positively engaging with its local communities; and economic value through its direct and indirect economic impact...

5 European aesthetics: differences and synergies

■ American commentators sometimes describe our most cherished productions as 'Eurotrash'. Even within Europe, the term 'Regietheater' has both positive and negative connotations. It is hardly surprising that a European Union with 23 officially recognized languages plus more beyond EU borders should encompass a wide diversity of aesthetic taste. Those differences are reflected in the often conflicting critical responses to the same work. With an increasing number of cross-border co-productions, is that a threat or a cause for celebration? We ask some prominent journalists to air their beliefs and prejudices.

6 How should opera houses use 'new' media?

■ An opera house without a Facebook-page, Twitter account, YouTube channel, and blog? Unthinkable. And yet, what do these not-so-new-anymore ways of keeping in touch with the public help us to do apart from spreading our brand image and disseminating snippets of artistic productions? Hailed as powerful tools to connect to a younger public, it is now time to review whether web 2.0 has indeed helped us reach new audiences.

Another, 'older' type of medium is equally of interest to us: Film. Live transmissions from the Metropolitan Opera, Bolshoi, or Royal Opera House are now available at one's local cinema. What is the rationale behind these new phenomena? Are live transmissions meant to touch new audiences or are they simply inspired by financial interests? And what applies to the US, does it equally apply to Europe, having a different history

Does an opera transmission in a modern cinema make the original medium of live performance look entirely old-fashioned? And could it thus represent a threat for live performance in the long run, if public funding were taken away from local theatres with the argument that, nevertheless, citizens would have access to [digitalised] works of art?

Serge Dorny

FORUMS

HR forum

■ Dans le cadre de la conférence de Lyon, le bouillonnant groupe des ressources humaines se réunira en plusieurs sessions de travail afin de poursuivre les discussions entamées à Helsinki et qui se sont poursuivies à Varsovie en 2011. Parmi les sujets à l'ordre du jour figurent:

- L'enquête sur l'environnement de travail : brève présentation par Hanna Fontana (Opéra national finlandais) suivie d'une discussion sur les avantages et les questions liées à l'investigation de l'environnement quotidien de travail. Pourquoi une telle enquête et dans quel but ? Cela peut-il conduire à des changements concrets ou non ?
- Le questionnaire 'Carte d'identité (ou bilan social) d'un opéra': présentation des résultats primaires de l'enquête par Mathieu Jouvin (Opéra de Lyon).
- Au cours du *conversation café* sur la 'Gestion de la présence en ligne des compagnies', Hanna Fontana présentera les directives pour intervenir sur les réseaux sociaux développées par Helsinki, afin que le personnel sache comment se comporter en tant que bons ambassadeurs de leur compagnie sur les réseaux sociaux.
- L'étude du coût de la main-d'œuvre technique : présentation des résultats primaires de l'enquête par Thomas Lauriot dit Prévost (Théâtre du Châtelet). Cette première phase a impliqué 16 compagnies et s'est concentrée sur la comparaison du coût total du personnel technique par rapport à l'ensemble des spectacles donnés au cours de la même période.

Le groupe a pour ambition aussi de discuter de futurs sujets d'investigations et de se fixer un agenda précis pour les mois à venir.

■ In the frame of the Lyon conference, the dynamic Human Resources group will have several active sessions in order decisively to pursue the work they started in Helsinki and the discussion they had in Warsaw in 2011.

Among the topics on the agenda are:

- Work environment surveys: a short presentation by Hanna Fontana (Finnish National Opera) followed by a debate on the benefits and challenges of enquiring about your daily work environment. Why have such a survey; and what is its purpose? Can this lead to concrete changes or not?
- Opera company Identity card questionnaire: primary results of the survey presented by Mathieu Jouvin (Opéra de Lyon).
- During the conversation café on 'managing your company's online presence', Hanna Fontana will present the social media instructions developed by Helsinki for the staff to know how to behave as good ambassadors for their company on the social media scene.
- Technical labour cost study: presentation of the primary results of the survey by Thomas Lauriot dit Prévost (Théâtre du Châtelet). This first phase has involved 16 companies and concentrated on comparing the costs of the technical staff with the total number of main stage performances during a given period of time.

The group further wants to discuss future topics of discussion and fix a future agenda.

Marketing & Communications forum

■ Nous sommes heureux de voir une nouvelle énergie insufflée au Forum Marketing & Communications. Lors de la dernière conférence à Varsovie, nous avons été agréablement surpris par le nombre d'idées et suggestions venues des membres du Forum. Nous espérons pouvoir faire face aux attentes et avons donc décidé de créer un Comité directeur du groupe, engageant une petite dizaine de délégués représentant différentes régions d'Europe. Ce Comité reflétera bien sûr les demandes de tous les participants du Forum, et ne fera que les filtrer, les analyser, les mettre en action. Il se peut également que nous décidions tous ensemble que le Forum se réunisse à l'avenir en dehors des conférences principales d'Opera Europa.

Nous vous attendons le dimanche 18 mars à Lyon pour discuter tous ensemble des orientations à venir du Forum, et des projets qui vous tiennent à coeur.

Suite à vos appels à Varsovie, nous proposons également deux sessions à Lyon spécialement dédiées au Forum M&C. La session 'Politiques tarifaires pour attirer le jeune public' vous réunira autour d'une table ronde où chacun est appelé à se présenter et à démontrer en 5 points les politiques de prix 'jeunes' mises en oeuvre par vos compagnies.

Un expert extérieur viendra nous présenter, lors de la session suivante, les nouvelles tendances en 'Smart Apps' et autres applications mobiles: quelle stratégie globale, quels meilleurs et pires pratiques, quel coût ? Vous êtes également conviés à la session conjointe HR et M&C, présentée sur la page 9.

■ We are happy to see a new energy instilled in the Marketing & Communications Forum. During our last conference in Warsaw, we were surprised by the number of ideas and suggestions coming from the members of the Forum.

We hope to be able to meet your demands, and have decided to create a Steering Committee for the group, involving up to a dozen representatives from different areas of Europe. This Committee will naturally reflect the requests from all the participants of the Forum, and will only filter them, analyse them, put them into action. We may also decide all together that the Forum will in the future meet outside the main Opera Europa conferences.

We are waiting for you on Sunday 18 March in Lyon to debate all together the future orientations of the Forum, and the projects that you take to heart.

Following your calls in Warsaw, we also propose two sessions in Lyon especially dedicated to the M&C Forum.

The session called 'Pricing strategies to attract young audiences' will gather you around a roundtable, where you will all be expected to present and demonstrate in 5 points your company's policies for 'young prices'.

An outside expert will come to present, during the next session, the new tendencies in 'Smart Apps' and other mobile applications: what is the overall strategy, what are the best and worst practices, what are the costs? You are also invited to join the HR and M&C mixed session, presented on page 9.

CONFERENCE PROGRAMME

Opéra national de Lyon

■ Cette conférence accueille plusieurs forums spécialisés pour les sessions et débats généraux ainsi que pour des discussions pratiques en groupe. Les sessions dans l'Amphithéâtre seront traduites de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais.

■ This conference is welcoming various specialist forums for general sessions and debates as well as practical group discussions. Sessions in the Amphithéâtre will be translated from English to French and French to English.

GDA General & Artistic Directors
BF Business & Finance forum
HR Human Resources Forum
GT Green Team

MC Marketing & Communication forum
TP Technical & Production forum
TT Opera Europa Think Tank

Thursday 15 March

13.00

Bar +8

TT Welcome and briefing of the **Young Delegates Think Tank** with light lunch
 Accueil et briefing du Think Tank des jeunes délégués et déjeuner léger

15.00

Bar +8

HR Work environment surveys

Enquête sur l'environnement de travail

A presentation by Hanna Fontana (Helsinki), followed by a debate on the benefits and challenges
 Une présentation par Hanna Fontana (Helsinki), suivie d'une discussion sur les avantages et questions

Grand studio des Choeurs -4

MC Pricing strategies to attract young audiences

Politiques tarifaires pour attirer le jeune public

A round-table presentation opportunity for all participants, followed by a discussion, moderated by Nicholas Payne
 Une opportunité de présentation pour tous les participants, autour d'une table ronde, modérée par Nicholas Payne

16.45

Bar +8

HR Identity card Questionnaire

Questionnaire « Carte d'identité »

Coordinated by Mathieu Jouvin (Lyon)
 Coordonné par Mathieu Jouvin

Grand studio des Choeurs -4

MC Marketing your art form and brand through new technologies strategies

Presentations on developing apps: from conception to dissemination

Promouvoir l'art et les marques par les nouvelles technologies, de la conception vers la dissémination

20.00

Théâtre de la Croix-Rousse

Terres et Cendres, composed by/composé par Jérôme Combier, libretto by/libretto de Atiq Rahimi

Conducted by/dirigé par Philippe Forget and directed by/mis-en-scène par Yoshi Oida

Web 2.0 session

■ Nous nous mettons au défi de réunir pour la première fois à Lyon deux Forums peu familiers l'un à l'autre. Le Forum Marketing & Communication et le Forum Ressources humaines seront mariés le temps d'une session à Lyon lors d'un conversation café sur la 'Gestion de la présence en ligne de votre compagnie'.
Le Web 2.0 et ses nouvelles applications de partage d'information et d'interopérabilité ont changé les internautes passifs en *prosumers* actifs, c'est-à-dire en créateurs de contenu dans une communauté virtuelle riche en interaction et collaboration. Cela concerne également le monde du travail : chaque membre du personnel devient source d'information, et la direction perd le contrôle de certaines parties des flux de conversation. Comment suivre le mouvement et faire de son personnel le meilleur ambassadeur de sa compagnie d'opéra ?

■ We have challenged ourselves to mix for the first time in Lyon two Forums which have little familiarity with each other. The Marketing & Communications Forum and the Human Resources Forum will be 'married' during one session in Lyon during a conversation café on the 'Online Management of the companies'.
Web 2.0 and its new applications of information sharing and interoperability have transformed the passive surfers into active *prosumers*, namely content generators in a virtual community rich in interaction and collaboration. This applies also to the work world: each member of the staff becomes a source of information, and the direction loses the control of certain parts of the conversation flows. How to follow the movement and to use your staff as the best ambassadors of your opera company?

Alain-Gérard Slama

■ Alain-Gérard Slama est professeur à Sciences Po Paris, l'Institut d'études politiques de Paris, et éditorialiste au quotidien Le Figaro et à la radio France Culture. Né en 1942, il a suivi un cursus en Lettres classiques et en Histoire de la pensée politique. Par la suite, il a longuement écrit sur l'Histoire, la politique et la société, son livre le plus récemment publié étant *La société d'indifférence* en 2009, pour lequel il a gagné le prix Jean-Zay.
Outre sa présence dans de nombreux comités nationaux s'occupant des droits de l'homme, d'analyse de la société ou bien de sujets économiques et écologiques, il est un conférencier d'honneur, éminemment reconnu tant en France qu'à l'étranger. En tant que professeur, il a été chargé de cours invité à l'Université d'Oxford et au Centre d'Etudes européennes de l'Université de Harvard.

■ Alain-Gérard Slama is a professor at Sciences Po Paris (Paris Institute of Political Studies) as well as an editorial writer for the journal Le Figaro and the radio station France Culture. Born in 1942, he followed an education in classical literature and history of political thought. He has subsequently written extensively on history, politics, and society, publishing his most recent book *La société d'indifférence* in 2009, for which he won the prize Jean-Zay.
In addition to his presence on numerous national committees working on topics ranging from human rights to social analysis to economic and environmental issues, he is a distinguished keynote speaker both inside and outside of France. As a professor, he was also a visiting fellow at the University of Oxford and the Center for European Studies at Harvard University.

Wagner concert

■ Kazushi Ono dirige l'Orchestre de l'Opéra de Lyon lors d'un concert en introduction et complément à la représentation du lendemain du chef-d'œuvre final de Wagner *Parsifal*. Le programme retrace l'évolution du compositeur de son premier grand opéra *Rienzi*, dont l'ouverture propose des mélodies magnifiques et inoubliables dans un format conventionnel, en passant par la transition fascinante de *Tannhäuser*, qui commence avec une ouverture traditionnelle qui se développe en bacchanale exotique et sensuelle imageant le Mont de Vénus, et le grand prélude contrapuntique donnant le ton des *Maîtres Chanteurs de Nuremberg*, pour terminer avec les grands passages descriptifs de la dernière partie de la tétralogie du *Ring*. L'optimisme du réveil de Siegfried et son Voyage sur le Rhin est suivi par le climax tragique de sa musique funéraire et l'immolation cataclysmique de Brünnhilde.

■ Kazushi Ono leads the Orchestra of the Lyon Opera in a concert which introduces and complements the subsequent evening's performance of Wagner's final masterwork *Parsifal*. The programme traces the composer's development from his early grand opera *Rienzi*, whose overture exhibits magnificently memorable melodies in conventional format; through the fascinating transition of *Tannhäuser*, which begins with a traditional overture that develops into an exotic and sensuous bacchanale depicting the Venusberg; through the grand, contrapuntal prelude which sets the scene for *The Mastersingers of Nuremberg*; to the great descriptive passages of the last part of the *Ring* tetralogy. The optimism of Siegfried's dawn awakening and Rhine Journey is succeeded by the tragic climax of his Funeral music and Brünnhilde's cataclysmic Immolation.

Friday 16 March

9.30

Petit studio du Ballet

TT Briefing on Conversation café facilitation
Briefing sur l'animation du Conversation café

10.30

Petit studio du Ballet

HRMC Web 2.0

Conversation café on managing your company's online presence

Conversation café sur la gestion de la présence en ligne de votre compagnie

Facilitated by Opera Europa's Think Tank

Animé par le Think Tank d'Opéra Europa

Introduced by presentations from Annelie Bulsing (Maastricht) on Social media strategies and Hanna Fontana (Helsinki) on Social media instructions

Introductions de Annelie Bulsing (Maastricht) sur les stratégies des médias sociaux et de Hanna Fontana (Helsinki) sur les directives des réseaux sociaux

Bar +8

BF Audiovisual rights (in French only)

Droits audiovisuels (en français uniquement)

Led by the Réunion des Opéras de France

Mené par la Réunion des Opéras de France

Problématiques juridiques autour de la captation et de l'exploitation des captations : le respect des droits des auteurs et des artistes interprètes – pratiques existantes et prospectives.

14.30

Amphithéâtre

Conference registration Opens

Enregistrement à la conférence principale

15.00

Amphithéâtre

Welcome by Serge Dorny, General Director of Opéra national de Lyon

* Accueil par Serge Dorny, Directeur général de l'Opéra national de Lyon

15.20

Amphithéâtre

Keynote address

Opera's responsibilities in a democratic society

Discours d'ouverture: Les responsabilités de l'opéra dans une société démocratique

By **Alain-Gérard Slama**, essayist, journalist on Le Figaro and France Culture, historian and former visiting professor at Oxford University and at Harvard University's Center for European Studies

Par Alain-Gérard Slama, essayiste, journaliste au Figaro et à France Culture, historien et ancien professeur invité à l'Université d'Oxford et d'Harvard

16.20

Amphithéâtre

Coffee break/ Pause café

16.50

Amphithéâtre

Introduction to conference themes

With Peter de Caluwe and Nicholas Payne

Introduction aux thèmes de la conférence

Avec Peter de Caluwe et Nicholas Payne

17.15

Amphithéâtre

GDAAMC Initiatives for the wider audience – European Opera Days and biennial Forum

Initiatives pour d'autres publics – Les Journées européennes de l'Opéra et le Forum bisannuel

Conversation café: Aims, formats and future themes ; Inspiration and activities ; the strength of the European dimension and communication

Facilitated by Opera Europa's Think Tank

Les buts, formats et thèmes futures; les inspirations et activités; la force de la dimension européenne et la communication

Facilité par le Think Tank d'Opéra Europa

Bar +8

BFHRTPT Technical labour cost study

Presentation by Thomas Lauriot dit Prévost (Châtelet),

moderated by Philippe Agid

Présentation par Thomas Lauriot dit Prévost (Châtelet), modéré par Philippe Agid

Petit studio du Ballet

Preparatory session for group discussions

Session préparatoire pour les discussions de groupe

With guest moderators and Opera Europa's Think Tank

Avec des modérateurs invités et le Think Tank d'Opéra Europa

20.30

Opéra National de Lyon

Ouvertures et airs d'opéra Wagner concert

Conducted by Kazushi Ono, with Ann Petersen

Dirigé par Kazushi Ono, avec Ann Petersen

22.00

Grand studio du Ballet

Dinner offered by Opéra national de Lyon

Dîner offert par l'Opéra National de Lyon

Grand Studio Danse – Opéra de Lyon

Diane Ragsdale

■ Diane Ragsdale est doctorante en économie de la culture à l'Université Erasme de Rotterdam, où elle étudie l'impact des forces économiques sur les théâtres régionaux à but non lucratif des Etats-Unis depuis les années 80. Elle a acquis une expérience considérable en arts de la scène, notamment auprès de la fondation Andrew W. Mellon à New York, au centre de spectacle vivant contemporain On the Boards à Seattle, et dans un festival de musique à Sandpoint, Idaho.

Diane est fréquemment invitée à des conférences d'art, en tant que provocatrice ou oratrice.

Elle a publié plusieurs articles, y compris *Recreating Fine Arts Institutions**, paru dans le *Stanford Social Innovation Review*. Elle détient un MFA (Master of Fine Arts) en Art dramatique et Mise en scène de l'Université du Missouri - Kansas City, un BS (Bachelor in science) en psychologie, et un BFA (Bachelor of Fine Arts) en Théâtre de l'Université de Tulane.

* *Recréer les Académies des Beaux-Arts*

■ Diane Ragsdale is a doctoral researcher in cultural economics at Erasmus University of Rotterdam, where she studies the impact of economic forces on US nonprofit regional theaters since the 1980s. She possesses extensive work experience in the performing arts, notably with the Andrew W. Mellon Foundation in New York, the contemporary performing arts centre On the Boards in Seattle, and a music festival in Sandpoint, Idaho.

Diane is a frequent panellist, provocateur, or keynote speaker at arts conferences and has contributed articles to various publications, including *Recreating Fine Arts Institutions*, published in the *Stanford Social Innovation Review*. She holds an MFA in Acting and Directing from the University of Missouri - Kansas City, a BS in Psychology, and a BFA in Theater from Tulane University.

Grande Salle – Opéra de Lyon

Parsifal

■ Monsalvat, c'est le domaine des chevaliers qui veillent sur deux reliques sacrées du Christ : le Graal, coupe qu'il a utilisée pour son dernier repas avec les apôtres ; la Lance sacrée, celle de l'officier romain qui transperça son flanc. Amfortas, roi-prêtre de Monsalvat, souffre d'une inguérissable blessure depuis qu'il a perdu la Lance en défiant le magicien Klingsor. Tant que le Graal et la Lance ne seront pas réunis, Monsalvat vivra dans l'incomplétude, Amfortas dans la souffrance, sa blessure ne s'arrêtera pas de saigner. Or une prophétie céleste a annoncé que la Lance ne serait reprise que par un innocent, un pur. Ce sera Parsifal l'ignorant, Parsifal, le « pur si fou » – un enfant presque. Il surmonte les épreuves et les sortilèges du jardin de Klingsor. Il résiste au désir et aux séductions de Kundry, celle qui a ri en voyant jadis le Christ sur son chemin de croix dans les rues de Jérusalem ; Kundry condamnée mais pas damnée, qui trouvera, comme Amfortas, l'apaisement au bout de la quête qui fait de Parsifal le nouveau roi.

■ Monsalvat, home of the knights who guard two holy relics of Christ: the Holy Grail, the chalice he used during the last supper with the apostles, and the Holy Lance, used by the Roman officer to pierce his side. Amfortas, king-priest of Monsalvat, suffers from an incurable wound ever since he lost the lance fighting the magician Klingsor. As long as the grail and the lance are not reunited, Monsalvat will live in incompleteness and Amfortas in pain; for his wound will not cease to bleed. A divine prophecy has announced that the lance can only be retrieved by someone innocent and pure. This will be the ignorant Parsifal, the 'pure fool' – a child almost. He overcomes the ordeals and spells of Klingsor's garden. He resists passion and the temptations of Kundry, the woman who once laughed at seeing Christ on his way to the cross in the streets of Jerusalem; Kundry who is condemned but not damned, and who like Amfortas will find redemption at the end of the quest that makes Parsifal the new king.

Saturday 17 March

08.45

+9 meeting room

Opera Europa **Board meeting**

Réunion du Conseil d'Administration d'Opera Europa

09.30

Amphithéâtre

Opera in an eco-conscious society

L'opéra dans une société soucieuse de l'environnement

Including a presentation on the economic and environmental impact of an opera house by Thierry Leonardi (Lyon), on energy initiatives by David Pickard (Glyndebourne), on travel incentives by Peter Spuhler (Karlsruhe) and on carbon footprint by Paul Jozefowski (London NT), moderated by Bernard Coutant (Brussels)

Incluant une présentation de l'impact économique et environnemental d'une maison d'opéra par Thierry Leonardi (Lyon), sur les initiatives énergétiques par David Pickard (Glyndebourne), sur les incitations aux voyages par Peter Spuhler (Karlsruhe), sur l'empreinte carbone par Paul Jozefowski (London NT), modéré par Bernard Coutant (Bruxelles)

11.00

Amphithéâtre

Changes to rethink Opera in time of crisis:

introduction by **Gerard Mortier**

Changements pour repenser l'Opéra en temps de crise :

introduction par **Gerard Mortier**

11.30

Coffee break / Pause café

12.00

Amphithéâtre

The economic crisis: an opportunity for restructuring

La crise économique : une opportunité de restructuration

Erik Jacobsen (Copenhagen) and

Walter Vergnano (Torino)

Moderated by/Modéré par

Prof Jaap Boter (Amsterdam)

Grand studio des Choeurs

What is your institution's socio-economic impact?

Quel est l'impact socio-économique de votre institution?

Dr Rawya Al Busaidi (Chair, Royal

Opera House Muscat), Centre

Pompidou, Tom Remlov (Oslo)

Moderated by/Modéré par

Axel Brüggemann (Focus /

Welt am Sonntag)

Grand studio du Ballet

Co-productions: motivations, partners, consequences?

Les coproductions : quelles motivations, quels partenaires, quelles retombées ?

John Berry (London ENO), Bernard Focroulle (Festival d'Aix-en-Provence) and Alain Surrans (Rennes/secrétaire CPDO)

Moderated by/Modéré par John Allison (Opera magazine)

13.15

Hôtel de Ville

Lunch / déjeuner

15.00

Amphithéâtre

Opera as a sustainable art form

L'opéra comme forme artistique durable

Keynote address by **Diane Ragsdale**, performing arts practitioner and provocateur, currently researching cultural economics at Rotterdam University

Discours d'ouverture par **Diane Ragsdale**, praticienne en arts du spectacle et provocatrice, actuellement chercheuse en économie de la culture à l'Université de Rotterdam.

Followed by question and answer session

and open debate **at 16.00**

Suivi par une session de questions/réponses

et un débat **à 16h00**

TP Technical guided tour of the opera house and workshops

Visite guidée technique de la maison d'opéra et des ateliers

16.00

Petit studio du Ballet

TP Incident reporting (security flash)

Rapports d'incidents

Presented by Jan Hauge (Oslo) and Gary Sparkes (London NT)

17.00

End of afternoon sessions

Fin des sessions de l'après-midi

18.00

Opéra National de Lyon

Parsifal

Conducted by Kazushi Ono and

directed by François Girard

Dirigé par Kazushi Ono et mis-en-scène par François Girard

With/avec Nicolai Schukoff,

Elena Zhidkova, Gerd Grochowski,

Georg Zeppenfeld, Alejandro

Marco- Buhrmester and

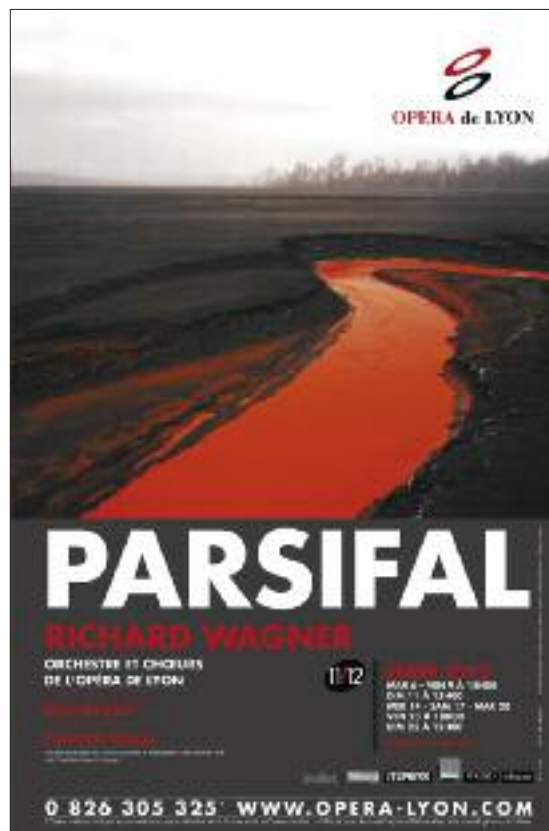
Kurt Gysen

Interval meals in the Amphithéâtre /

repas à l'entracte dans

l'Amphithéâtre

Ends at 23.30 / Fin à 23h30

Business & Finance forum

■ Dans une conférence consacrée à la recherche de solutions à la crise financière, les directeurs administratifs et financiers doivent jouer un rôle central.

Les principales tables rondes discuteront de sujets tels que la restructuration, l'impact socio-économique, les avantages des coproductions et les moyens d'élargir le public, tous ces éléments contribuant au plan d'action économique d'une compagnie.

Une question clé est le coût et la productivité de la main-d'œuvre. Par conséquent, le groupe Economie et Finance se doit de prendre un intérêt particulier dans la discussion sur l'enquête du travail technique de vendredi après-midi, et celle sur les droits audiovisuels de vendredi matin, qui se poursuivra plus tard à Francfort (voir en page 16).

Lors des conclusions du dimanche matin, nous demandons au groupe de se réunir et d'examiner la base de données financière d'Opera Europa afin d'étudier dans quelle mesure elle pourrait être améliorée afin de répondre aux besoins ponctuels des compagnies membres.

■ In a conference devoted to seeking solutions to financial crisis, Business and Finance managers must play a central role. The principal round tables debate topics such as restructuring, socio-economic impact, motivations for co-production and means to widen the audience, all of which contribute to a company's business plan.

A key issue is the cost and productivity of the labour force. It follows that the Business & Finance group must take a special interest in the Technical Labour study being discussed on Friday afternoon, and those of Music and Audio-visual Rights being explored on Friday morning and later in Frankfurt (see page 16).

On the concluding Sunday morning, we ask the group to gather to examine Opera Europa's financial databases and analyse how they might be improved to meet the practical needs of member companies.

Green team

■ Le thème global de notre conférence, durabilité, se réfère également à l'environnement ; une question que de plus en plus de théâtres d'opéra prennent au sérieux et qui a mené à la création de la Green Team d'Opera Europa. Au cours de la conférence de Lyon, un accent particulier sera mis sur l'environnement afin de conscientiser davantage les participants aux questions et aux défis liés à l'écologie.

La première session 'L'opéra dans une société soucieuse de l'environnement' présentera à un large auditoire la politique environnementale durable de différentes compagnies au travers de différents points de vue :

- impact économique et environnemental d'un théâtre d'opéra (Opéra de Lyon)
- politiques énergétiques en matière de transport (Staatstheater Karlsruhe)
- empreinte carbone (National Theatre de Londres)

Le but sera de donner des exemples concrets de ce qui peut être facilement réalisé et d'exposer les avantages qui en découlent.

La Green Team se réunira également afin d'explorer son rôle, sa mission et ses projets futurs. A cette fin, elle sera rejoint par un conseiller externe: Julie's Bicycle, une société sans but lucratif britannique travaillant dans le domaine des arts et offrant son expertise en matière de durabilité à différents organismes culturels.

Le groupe veut également réfléchir sur les sujets suivants:

- comment les théâtres d'opéra peuvent-ils devenir plus écologiques, et dans quelle mesure la Green Team peut-elle y contribuer ?
- la création d'un guide de l'opéra et de la mobilité écologiques.

■ The global theme of our conference, sustainability, refers also to the environment: an issue that more and more opera houses are taking seriously and which led to the creation of Opera Europa's Green Team. During the Lyon conference a particular focus will be given to the environment with the purpose of raising broader awareness of eco-issues and challenges.

The first session 'Opera in an eco-conscious society' will present to a large audience the environmental and sustainable policy of different companies from different points of view:

- economic and environmental impact of an opera house (Opéra de Lyon)
- energy policies, on travel incentives (Staatstheater Karlsruhe)
- carbon footprint (National Theatre London)

The aim is to give concrete examples of what can be easily achieved and what benefits can be expected in return.

The Green Group will also meet in order to explore its role, mission and plan for the future. For that purpose, it will be joined by an external consultant: Julie's Bicycle, a UK non-profit company working across the arts and creative industries, providing expertise in environmental sustainability to organisations.

The group wants also to brainstorm further on the following subjects:

- how can an opera house become 'greener' and to what extent can the Green Group contribute to it?
- the creation of a green opera guide and a green mobility guide.

Sunday 18 March

09.30

Amphithéâtre

What kind of opera do we aspire to be and how should we relate to the wider public?

Quel type d'opéra désirons-nous être et comment se rapprocher d'un public plus étendu?

Annilese Miskimmon (Ireland), David Pountney (Bregenz/Welsh National Opera) and Peter Theiler (Nürnberg)

Moderated by / modéré par Diane Ragsdale

Grand studio des Choeurs

European aesthetics

Esthétiques européennes

A debate among journalists

Un débat entre journalistes

John Allison, Axel Brüggemann and Christian Merlin

Moderated by / modéré par Serge Dorny

Grand studio du Ballet

How should opera houses use 'new' media?

Comment les maisons d'opéra devraient utiliser les médias et technologies contemporaines ?

Kasper Holten (London ROH), Christoph Meyer (Deutsche Oper am Rhein) and Joseph Volpe (New York)

Moderated by / modéré par Peter de Caluwe (Brussels)

Petit studio du Ballet

TP Discussion on current issues and future meetings

Discussion sur les problématiques en cours et les réunions à venir

Affiche du film *Terre et Cendres*

10.45

Coffee break / pause café

11.15

Amphithéâtre

GDA Co-productions marketplace

Marché des coproductions

Round-table presentations of pieces composed after 1960 and plans without confirmed production teams

Table ronde de présentations de pièces composées après 1960 et projets sans équipes de production confirmées

Moderated by / modéré par Nicholas Payne

Grand studio des Choeurs

BF Financial data analysis

Analyse de données financières

Presentation of financial information based on Opera Europa's financial database: comparisons, trends and predictions

Présentation d'informations financières basées sur la base de données financière d'Opera Europa: comparaisons, tendances et prédictions

Moderated by/modéré par Benoît Terray (Lyon)

Grand studio du Ballet

MC Future initiatives of the Marketing forum

Initiatives futures du Forum Marketing

Discussion on themes and future meetings

Discussion sur les thèmes et réunions à venir

Petit studio du Ballet

GT Invitation to join the Green Team

Invitation à rejoindre la Green Team

Discussion on topics for future meetings and future initiatives and projects,

Discussion sur les sujets des réunions futures et initiatives et projets

Facilitated by / facilité par Christina Tsiarta (Julie's bicycle UK)

+9 meeting room

TT Young delegates Think Tank

Conclusions meeting

Think Tank des jeunes délégués

Réunion de conclusion

12.30

Amphithéâtre

Conference conclusions

Conclusions de la conférence by/par Young Delegates

Think Tank and Peter de Caluwe (President Opera Europa)

12.50

End of the conference

Fin de la conférence

15.00

Théâtre de la Croix-Rousse

Terres et Cendres, composed by/composé par Jérôme

Combiér, libretto by/libretto de Atiq Rahimi

Conducted by/dirigé par Philippe Forget and directed by/

mis-en-scène par Yoshi Oida

Ends at 16.30 / Fin à 16h30

Terres et Cendres – A Conversation with Serge Dorny

■ How did you choose this specific production and why do you think it is relevant?

I read Atiq Rahimi's novel *Terres et Cendres* in 2002 and became fascinated immediately. It is an interesting book for a number of reasons: Set in Afghanistan, *Terres et Cendres* takes place during the time of the Russian occupation before the reign of the Taliban. It is an extraordinarily moving book. When I read it, I heard a complete sound world. A sound world of war, but also a sound world of someone who is deaf. I was intrigued by the poetry of this terrible story: A conflict between the atrocity of events and the dignity of the principal character, an old man who seeks his son having to tell him that their village has been destroyed and that all the people he loves have been killed except for his grandson who has gone deaf. The story is almost a *Waiting for Godot*, because the old man's question – how can I convey this terrible message and what will be its consequences? – is never answered; the old man will never meet his son. I thought that the book captured a fascinating atmosphere, described an emotional journey through the landscapes of Afghanistan, and dealt with the crucial human conflict of revenge versus dignity.

■ How can you tell such a story through music?

I already met with Atiq Rahimi in 2003 and asked him whether he would accept the idea of creating an opera from his novel, a proposal that instantly excited him. And then, by coincidence, I heard music by Jérôme Combier. Jérôme Combier is a young composer who has mainly created instrumental works and not yet written an opera, but he is a composer for whom world music has been very important. In his music, you can hear influences from regions such as Uzbekistan and Azerbaijan; he will utilize instruments and sound worlds from this specific musical and cultural heritage. And most importantly, he composes very evocative music in the sense that it is able to describe an ambiance or paint a landscape. Consequently, I found that Jérôme Combier's music responded very well to the story of *Terres et Cendres*, which evokes a whole world of inner feelings and thoughts. In fact, the world the composer has to invent needs to be bigger than the story that is being told*.

An interview of Serge Dorny by Daniel Siekhaus, Young Delegate of Opera Europa's Think Tank.

* You will find the entire interview on www.opera-europa.org

Terres et Cendres – Une conversation avec Serge Dorny

■ Comment avez-vous choisi cette production, et pourquoi pensiez-vous qu'elle s'imposait?

J'ai lu le roman de Atiq Rahimi *Terres et Cendres* en 2002 et j'ai été immédiatement fasciné. C'est un livre intéressant pour différentes raisons: *Terres et Cendres* a lieu en Afghanistan, durant l'occupation russe et avant le règne des Talibans. C'est un livre vraiment très touchant. Quand je l'ai lu, j'ai entendu tout un monde de sons. Un univers sonore de guerre, mais aussi l'univers sonore d'un sourd. J'ai été intrigué par la poésie de cette histoire terrible: un conflit entre l'atrocité d'événements et la dignité du personnage principal, un vieil homme qui cherche son fils, forcé de lui annoncer que leur village a été détruit et que tous ceux qu'il aimait sont morts, sauf son petit fils qui est devenu sourd. L'histoire est presque celle de *En Attendant Godot*, parce que la question du vieil homme – comment puis-je transmettre ce terrible message et quelles seront les conséquences? – n'est jamais résolue; le vieil homme ne rencontrera pas son fils. J'ai trouvé que l'atmosphère du livre était captivante, décrivant un voyage émotionnel à travers les paysages de l'Afghanistan, et traitait du tiraillement humain entre la vengeance et la dignité.

■ Comment raconteur une telle histoire en musique?

J'ai rencontré Atiq Rahimi déjà en 2003 et je lui ai demandé s'il accepterait l'idée de créer un opéra à partir de son livre, un projet qui lui a immédiatement beaucoup plu. Et ensuite, par hasard, j'ai entendu la musique de Jérôme Combier. Jérôme Combier est un jeune compositeur qui compose essentiellement des oeuvres instrumentales et n'avait jamais écrit d'opéra, mais il est très influencé par la musique du monde. Dans sa musique, on peut écouter des influences de régions telles que l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan; il va utiliser des instruments et des sons du monde de cet héritage musical et culturel particulier. Et plus important encore, ses compositions musicales sont très suggestives, dans le sens où il est capable d'écrire une ambiance ou de peindre un paysage. En conséquence, j'ai trouvé que la musique de Jérôme Combier répondait très bien à l'histoire racontée par *Terres et Cendres*, qui évoque un univers d'émotions intérieures et de pensées. En fait, le monde inventé par le compositeur doit être plus grand que l'histoire qui est racontée.*

Une interview de Serge Dorny par Daniel Siekhaus, jeune délégué du Think Tank d'Opera Europa.

* Vous trouverez cette interview dans son intégralité sur www.opera-europa.org

Public transport to the Opera – Transport en commun jusqu'à l'Opéra

Métro : Arrêt Hôtel de ville, Louis Pradel

Bus : Arrêt Hôtel de ville, Quai de la Pêcheurie

Taxi : Station angle rue P. Herriot & J. Serlin

Vélo'V : Station place de la comédie (rue J. Serlin)

From your hotel to the Opera - De votre hôtel jusqu'à l'Opéra

- 1** Opéra National de Lyon
Place de la Comédie
- 2** Hôtel de Ville
Place de la Comédie
- 3** Grand Hôtel des Terreaux
16 rue Lanterne
Tel: +33 4 78 27 04 10
- 4** Mercure Lyon Beaux-Arts
73-75 rue Président Edouard Herriot
Tel: +33 4 78 38 09 50
- 5** Mercure Lyon Carlton
4 rue Jussieu
Tel: +33 4 78 42 56 51
- 6** Mercure Lyon Plaza République
5 rue Stella
Tel: +33 4 78 37 50 50

Une préparation à la session *Initiatives pour d'autres publics* à Lyon le vendredi 16 mars 2012

En préparation au débat en tables rondes, organisé pour générer des nouvelles idées afin de faire croître le public de l'opéra en Europe, nous avons demandé à deux 'croyants' dans les Journées européennes de l'Opéra de partager avec nous leurs idées sur les objectifs des Journées européennes de l'Opéra, les activités, l'organisation. Nous espérons que ces idées vous rempliront d'idées nouvelles à votre tour ! Nous vous invitons à réfléchir à leurs messages, et à venir en débattre avec nous à Lyon !

Teatro Real: le temps de réfléchir au passé, et au futur

■ Cela fera cinq ans, le mois de mai prochain, que le Teatro Real et ses homologues européens se sont unis dans cette initiative qui commémorait le 400ème anniversaire de la naissance de l'opéra.

A Madrid, sous l'étiquette « L'Opéra sort dans la rue », des milliers de gens fêtent la bonne santé de ce phénomène artistique qui unit la musique, la voix, les arts visuels, la littérature et la danse. L'Opéra est « vivant et ... », selon le titre du manifeste signé par les maisons d'opéra à travers l'Europe.

Grâce au parrainage et au soutien des entreprises qui nous ont aidé à couvrir les coûts, ainsi qu'aux campagnes de publicité et aux médias, très enthousiastes à l'idée de louer l'initiative, les « Journées européennes de l'Opéra » se sont imposées comme rencontre printanière très attendue chaque année.

Cependant, le matin suivant, une fois que l'euphorie de la fête est un peu retombée, nous sommes confrontés avec les problématiques de notre vieillesse...

La situation actuelle amène des défis et questions qui nous amènent à repenser sérieusement nos principes fondamentaux. Nous avons besoin de spectacles de qualité et de bonnes idées, nous devons créer une excellence culturelle, mais nous devons éviter l'élitisme social.

Nous devons développer l'enthousiasme du public, remplir la maison d'opéra, démocratiser l'opéra pour qu'il soit plus en harmonie avec les autres formes artistiques. Il est vital que nous continuions à soutenir l'apprentissage de la musique dans les écoles. Et finalement, nous devons nous préparer à l'inévitable glissement des aides publiques vers le soutien financier privé. L'époque de l'aide d'état en faveur de l'opéra arrive à sa fin, et seule une solide stratégie de sponsoring privé et commercial nous autorisera à progresser en toute confiance.

Néanmoins, fêtons les Journées européennes de l'Opéra avec optimisme. Grâce à cette journée particulière, beaucoup ont goûté pour la première fois à cette forme artistique – et de générer des émotions chez les plus froids et les moins convaincus. Comme Monteverdi le dit dans son opéra « Orpheus », "lo che la Musica son poss' inflammare le piu gelate menti".

Marisa Vázquez-Shelly, directrice de communication et sponsoring

Juicio Mozart, Plaza de Oriente, mai 2008

3

Opéra de Rouen: Objectifs poursuivis

■ Les Journées européennes sont une porte d'entrée possible dans le monde de l'opéra (pas loin de 40% du public dans le cadre des Journées Européennes viennent pour la première fois). La deuxième raison importante de se mobiliser pour ces Journées, c'est de créer une activité transversale et festive au sein de la maison. Dans notre activité régulière, chacun a ses fonctions, ses tâches, on ne travaille pas nécessairement dans un même calendrier ni dans un même espace.

La difficulté qui guette les Journées européennes de l'opéra, c'est la routine, pour nos équipes et le public. Je fais toujours une proposition artistique (l'angle de la création, du spectacle que l'on ne fabrique pas en un seul jour). Mais pour garder le même dynamisme, on change la configuration chaque année, en fonction de la programmation, des équipes disponibles, du budget (nous n'avons aucune prestation extérieure). Je choisis toujours un angle actif pour le public. L'année dernière on était en période de répétition d'un spectacle, nos chanteurs ont contribué à la Journée. On avait une formule jeu de piste/jeu de rôle, à travers une production imaginaire de Carmen (nos visiteurs devaient remplacer la chanteuse principale, malade le jour de la Première ; ils passaient par toutes les étapes de répétition d'un opéra en une journée). Il y a deux ans, c'était une période un peu plus creuse. On n'avait pas d'exemple concret d'activité artistique à ce moment-là. On a recréé un 'Musée Tussaud vivant'. Les couloirs du théâtre abritaient différents espaces de travail de l'opéra: un atelier couture, un atelier décor, un espace administratif, un espace conception d'affiches. Nos équipes pratiquaient leur activité habituelle, et répondaient aux questions du public.

On touche des âges différents selon la formule. Le jeu de piste, plus ludique, a attiré un public familial avec des jeunes enfants. Le Musée Tussaud, plus didactique, a surtout attiré des adultes.

Nos équipes adhèrent volontairement à cette démarche, jusqu'aux équipes administratives et financières : leur travail de l'ombre est mis en valeur.

A la fin de la Journée, on laisse place à un moment plus festif pour le personnel : un petit moment de convivialité avec buffet froid, boissons,...

Frederic Roels, Director

Rouen, mai 2010

A preparation to the session *Initiatives for a wider audience* in Lyon on the Friday 16 March 2012

In preparation of these round table debates, organised to generate new ideas and increase the opera audience in Europe, we have asked two believers in the European Opera Days to share with us their ideas on EOD's objectives, activities, organisation. We hope that these ideas will feed you with news ones. Please think about their messages, and come and discuss it in Lyon!

Teatro Real: Time to reflect on the past, and the future

■ This coming May it will be five years since the Teatro Real, together with all the other major opera houses across Europe, first joined the initiative to commemorate the 400th anniversary of the birth of opera.

In Madrid, under the headline "The Opera goes into the streets" thousands of people celebrated the continuing health of this artistic phenomenon that brings together music, voice, visual arts, literature and dance. Opera was "Live and Kicking" - the title of a "manifiesto" signed by opera theatres across Europe.

Thanks to the sponsorship and support of companies that helped cover costs, plus advertising campaigns and the enthusiasm of the media to recommend the initiative, "European Opera Day" has become so established as to be now an eagerly awaited permanent fixture of the spring calendar.

However, the morning after, once the euphoria of the celebration has died down a little, we do need to confront the issues of our old age... The current situation brings challenges and problems that oblige us to seriously re-examine our fundamental principles. We need great shows with great ideas, we need to create cultural excellence, but we must avoid social elitism. We need to build up enthusiasm of the public, to fill the opera houses, and democratise opera so that it sits more comfortably with the other art forms. It is vital that we continue to support the learning of music in schools. And finally, we need to get ready for the inevitable shift to private financial support, from public money. The times of state support for the opera are coming to an end, and only a well-founded strategy of private and commercial sponsorship will allow us to move forward with confidence. Nevertheless, let's celebrate European Opera Days with optimism. Thanks to this special day many people have 'dipped their toe' for the first time into this art form - somehow capable of penetrating the emotions of even the most unconvinced and cold people. As Monteverdi said in his opera "Orpheus": "lo che la Musica son poss' infiammare le piu gelate menti"

Marisa Vázquez-Shelly, director of communication and sponsorship

Juicio Mozart, Plaza de Oriente, May 2008

Opéra de Rouen: Objectives

■ The European Opera Days are a possible gateway to the world of opera (not far from 40% of their public come for the first time). The second important reason to rally for the Days is the fact that they create a transversal and festive activity at the heart of the house. In our regular activity, each one has his own functions, tasks, we do not necessarily

work within a same calendar or space.

The main threat for the European Opera Days is the routine, for our teams and for the public. I always make an artistic proposal (an insight on creation, on the performance that is not created in one day).

But to keep the same dynamism, we change each year the configuration, according to the programme, the available teams, the budget (we use no external contractors). I always chose an active angle for the public. Last year, as we were rehearsing a performance, our singers could contribute to the Day. We had a track game/role playing formula, through an imaginary production of *Carmen* (our visitors had to replace the lead singer who was sick the day of the Premiere; they were going through all the rehearsal steps of an opera in one day). Two years ago, it was an off-peak period. We had no concrete example of artistic activity at that time. We created a living 'Musée Tussaud'. The corridors of the theatre hosted different opera work spaces: a sewing workshop, a set workshop, an administrative space, a space to create posters. Our teams were carrying out their usual activities, and answering the public's questions.

We reach out different ages according to the formula. The track game, more playful, attracted a family public with young kids. The 'Tussaud museum', more didactic, attracted adults.

Our teams voluntarily join the proposal, from the technical workers to the administrative and financial teams: it validates their 'shadow work'.

At the end of the Day, it is time for a festive moment for our staff: a little convivial moment with cold buffet, drinks,...

Frederic Roels, Director

Rouen, May 2011

Table ronde des éditeurs musicaux au Musikmesse de Francfort

■ L'année dernière un dialogue s'est établi entre Opera Europa et l'Association des éditeurs musicaux, dans le but d'améliorer l'entente sur les problématiques contractuelles liées à la commande d'une œuvre nouvelle et à son accessibilité via les médias contemporains. Dans le cadre de ce processus, nous avons conçu de commun accord une *check list*, publiée dans notre dernière édition automnale d'Oeuvres (No. 35). A notre conférence de Varsovie, un bon nombre de membres se sont engagés dans un débat corsé sur le sujet. Comme prochaine étape, le ICMP (*International Confederation of Music Publishers*) nous propose d'accueillir un débat sous forme de table ronde entre une série d'éditeurs européens et de représentants d'Opera Europa le **mercredi 21 mars entre 14h et 16h** pendant l'ouverture de la foire commerciale Musikmesse au Palais des Expositions de Frankfurt. Deux membres de International Music + Media Centre (IMZ), Bernd Hellthaler et Chris Hunt, représenteront les producteurs de film, DVD et télévision. L'objectif est de mettre à profit l'initiative de l'année dernière pour parvenir à des accords durables et pratiques. ICMP propose cette ébauche d'ordre du jour :

1. Commandes

- Quelles sont les aspirations des membres d'OE en ce qui concerne les commandes d'oeuvres nouvelles?
- Quels droits étaient traditionnellement couverts par les contrats de commande ?
- Quelles sont les problématiques non résolues, et que pouvons-nous faire pour les résoudre?

2. Le marché en mouvement des films d'opéra

- Quelles sont les aspirations des membres d'Opera Europa pour ce qui est des enregistrements, diffusion et/ou retransmission en direct des spectacles d'opéra?
- Comment les éditeurs ont-ils habituellement vendu sous licence ces types d'utilisation?
- Quelles sont les problématiques non résolues, et que faire pour les résoudre?

3. Quelles sont les autres problématiques qui touchent les compagnies d'opéra, et comment les éditeurs peuvent-ils aider? Par exemple :

- Matériel d'orchestre, y compris la qualité du matériel; les partitions de lecture; les photocopies pour les répétitions
- L'utilisation des enregistrements à des fins éducatives et promotionnelles
- Est-il envisageable que les éditeurs et les compagnies d'opéra coopèrent plus étroitement en ce qui concerne la promotion de l'opéra contemporain ?

Les membres qui désirent se joindre à l'équipe d'Opera Europa à Francfort sont invités à me contacter : nicholas.payne@opera-europa.org

Nicholas Payne

Music Publishers Round Table at Musikmesse Frankfurt

■ Last year a dialogue was established between Opera Europa and the Music Publishers Association with the aim of improving understanding of contractual issues for commissioning new work and making it accessible through modern media. As part of the process, we devised and agreed a Music Rights check list, which was published in last autumn's edition of Oeuvres (No. 35). At our Warsaw conference, a good number of members were involved in a lively debate on the subject. As a next stage, the International Confederation of Music Publishers (ICMP) has offered to host a round table debate between a range of leading European publishers and OE representatives on **Wednesday 21 March between 14.00 and 16.00** during the opening day of the Musikmesse trade fair in Frankfurt's Exhibition Centre. Two members of International Music + Media Centre (IMZ), Bernd Hellthaler and Chris Hunt, will represent film, DVD and TV producers. The aim is to build on last year's initiative towards more lasting and practical agreements. ICMP proposes this draft agenda:

1. Commissioning

- What are OE members' aspirations in regard to commissioning new work?
- What rights have been traditionally covered by commissioning contracts?
- What are the unresolved issues, and what can be done to resolve them?

1. The changing market for opera films

- What are OE members' aspirations in regard to the recording, broadcast and/or live relay of opera performances?
- How have publishers traditionally licensed these types of use?
- What are the unresolved issues, and what can be done to resolve them?

1. What other issues affect opera companies, and how can publishers help? E.g.

- Performance materials, including quality of materials; perusal scores; photocopying for rehearsal purposes
- Use of recordings for education and promotional purposes
- Can publishers and opera companies cooperate more closely in regard to the promotion of new opera?

Members who wish to join the OE team in Frankfurt should contact me at nicholas.payne@opera-europa.org

Nicholas Payne

WAGNER 200

■ Les commémorations en opéra sont toujours l'occasion rêvée pour l'avènement d'un nouveau projet. Le bicentenaire de Wagner a incité trois théâtres à mettre en commun leur expérience en projets éducatifs. Actuellement, l'une des ambitions urgentes des Théâtres européens est celle de créer une nouvelle audience, de se frayer un chemin vers l'engagement des enfants et adolescents dans le monde de l'opéra et de la musique.

En 2010, Opera J – le concours européen de composition d'un nouvel opéra pour enfants – a joué d'un grand succès, particulièrement parce que plus de 150.000 enfants en Italie, Espagne et France ont participé au même opéra – *Lupus in fabula* de Raffaele Sargenti –, entonnant les mêmes arias en plusieurs langues.

Suite à ce succès, en collaboration avec Opera Europa et Camerata Nuova, le Teatro Sociale di Como – AsLiCo (Italie), l'Opéra de Rouen Haute-Normandie (France) et le Magdeburg Theater (Allemagne) ont lancé un concours européen pour la direction et l'adaptation musicale de *Der fliegende Holländer* de Richard Wagner. Nous nous mettons au défi de chercher (et trouver !) une équipe jeune – chef d'orchestre, décor et costumes, compositeur – qui présentera un projet éducatif autour du *Vaisseau fantôme*, s'essayant à relier des jeunes gens à la musique et l'esthétique de Wagner. Un opéra de 70 minutes mettant en scène des enfants, adapté à un petit orchestre, chanté par de jeunes chanteurs.

Un jury international choisira le meilleur projet, qui se verra décerné un prix en juin 2012. La Première de *Der fliegende Holländer* aura lieu à Côme, au Teatro Sociale, en février 2013, suivi par plus de 150 spectacles en Italie, à Rouen et Magdeburg.

Candidatures en ligne avant le 1er avril 2012

Les projets finis doivent être livrés avant le 1er juin 2012

www.wagner200.eu

■ Celebrations in Opera are always a good occasion for the birth of a new project. Wagner's bicentenary was the spur for three theatres to put together their experienced opera education projects. Nowadays, one of the urgent goals of European Theatres is that of creating a new audience, finding ways of involving children and teenagers in the world of opera and music.

In 2010, Opera J – the European Competition for the composition of a new opera for children – represented a great success, especially because over 150.000 children throughout Italy, Spain and France took part in the same opera – *Lupus in fabula* by Raffaele Sargenti –, singing the same arias in different languages.

Following that success, in collaboration with Opera Europa and Camerata Nuova, Teatro Sociale di Como – AsLiCo (Italy), Opéra de Rouen Haute-Normandie (France) and Magdeburg Theater (Germany) have launched a European Competition for the direction and the musical adaptation of Richard Wagner's *Der fliegende Holländer*. The challenge is that of searching for (and finding!) a young team – director, set and costume designer, composer – that will present an educational project on *The flying Dutchman*, trying to connect young people to Wagner's music and aesthetics. A 70 minutes-opera, arranged for a small orchestra, performed by young singers, in which children directly take part.

An international jury will choose the best project, which will be awarded in June 2012. *Der fliegende Holländer* will be opening in Como, at Teatro Sociale on February 2013, followed by more than 150 performances throughout Italy, Rouen and Magdeburg.

Online application by April 1, 2012

Complete projects must be delivered by June 1, 2012

www.wagner200.eu

wagner200

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

EUROPEAN OPERA-DIRECTING
AND MUSIC REDUCTION COMPETITION

Wagner adapted for young audience
within Opera education projects

opening at Teatro Sociale di Como, February 2013
with over 150 performances in Italy, Rouen and Magdeburg

info@wagner200.eu
www.wagner200.eu

produced by

AsLiCo

OPÉRA
de Rouen Haute Normandie
Théâtre de l'Île de France

Theater
Magdeburg

Dates for your diary **Dates à retenir**

1-3 March 2012	RESEO conference on opera and cultural diversity in Stuttgart Conférence de RESEO sur l'opéra et la diversité culturelle à Stuttgart
15-18 March 2012	Opera Europa spring conference at Opéra national de Lyon SUSTAINABILITY AT WHAT PRICE ? Conférence de printemps d'Opera Europa à l'Opéra national de Lyon QUELLE DURABILITE POUR L'OPERA ?
18-25 March 2012	International Singing Competition 'Masters of Lyrical Art - Valentin Theodorian' at National Opera in Bucharest Compétition internationale de chant 'Maîtres de l'Art lyrique - Valentin Theodorian' à l'Opéra national de Bucarest
21 March 2012	International Confederation of Music Publishers (ICMP) round table between publishers and Opera Europa members at Musikmesse in Frankfurt International Confederation of Music Publishers (ICMP) table ronde entre les éditeurs musicaux et les membres d'Opera Europa à Musikmesse, Francfort
12-14 April 2012	The Theory, Practice and Business of Opera Today conference at Leeds University Centre for Opera Studies in collaboration with Opera North The Theory, Practice and Business of Opera Today conférence à l'Université de Leeds – Leeds University Centre for Opera Studies, en collaboration avec Opera North.
10-11 May 2012	Costume Forum meeting, hosted by the Amsterdam Music Theatre Rencontre du Forum Costume, accueillie par le Muziektheater d'Amsterdam
12-13 May 2012	European Opera Days: Passion Journées européennes de l'Opéra: Passion
8-9 June 2012	Pearle General Assembly in Sofia Assemblée générale de Pearle à Sofia
13-16 June 2012	OPERA AMERICA conference at Opera Company of Philadelphia CREATIVE RESURGENCE Conférence d' OPERA AMERICA à l'Opera Company of Philadelphia CREATIVE RESURGENCE
22 June 2012	Italian theatres meeting with Opera Europa Board members in Torino Rencontre des théâtres italiens avec les membres du Board d'Opera Europa à Turin
25-28 October 2012	Opera Europa autumn conference in Moscow Conférence d'automne d'Opera Europa à Moscou

OPERA MANAGEMENT COURSE

29 August – 2 September 2012 – Lake Balaton, Hungary

ABOUT

Opera Europa & Armel Opera Festival's Opera Management Course is a four day summer programme to be held between 29 August and 2 September 2012 by Lake Balaton (Hungary), the largest and most breath-taking freshwater lake of Europe.

The programme will be based on a mix of lectures, presentations, workshops and group discussions while also providing excellent networking opportunities for participants. Lectures and presentations are delivered by international experts. Topics include General Management, Artistic Direction and Planning, Administration, Marketing & Sales and Media. Following each lecture, discussion groups are led by experienced opera professionals to go into the practicalities of all opera management aspects.

PARTICIPATION

The Opera Management Course is open to people under 30 years old from Europe and the US who have a proven relationship with opera. The course will welcome 60 candidates for a full programme of presentations, discussions and social activities, encouraging them to build a valuable network for the development of their professional career.

The participation fee is 1.200€, including access to the full course, transfer from Budapest airport, accommodation, meals and activities. Visit www.opera-europa.org for more details.

INTERESTED?

Send your application to info@armel.hu before 20 May 2012, including:

- Your letter of application (max 1.000 words), stating your exact relationship and experience with opera
- Your CV, including your nationality, date of birth, language skills, academic training, volunteer and professional experience
- Your photo
- Your mini-CV, a 200 word presentation of you which could be used in the introduction pack
- A letter of recommendation by an employer, teacher, professional contact...