

MADAGASIKARA

MADAGASIKARA :

Le premier opéra international de Madagascar.

Alors qu'il existe à Madagascar une forme d'expression populaire proche du format "opéra" appelée "**Hira Gasy**", propre à la région d'Antananarivo et des hauts plateaux depuis le 18ème siècle, le projet d' OPERA SANS FRONTIERES avec AGUA DE COCO et EAU DE COCO est une création de ce type mais plus proche de la réalité des habitants des terres australes de la Grande île.

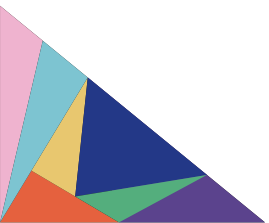

Notre intention est de mettre en place une proposition originale avec les jeunes bénéficiaires du CASEM de Toliara et des musiciens locaux et internationaux. Les interprètes et chanteuses de Gospel Malagasy sauront également nourrir le texte des caractéristiques de l'expressivité d'aujourd'hui. Car l'idée est d'échanger, de partager. De plus, le langage basé sur la suggestion et l'émotion sera soutenu par la création musicale originale, signée Juan Antonio Simarro, inspirée des manifestations folkloriques malgaches. En associant musique, chant, danse et Kabary (art oratoire), nous célébrerons également "l'opéra des champs" du Mpihira Gasy en abordant des thèmes d'actualité : la situation des femmes et l'urgence climatique.

Ces chansons populaires là racontent des histoires imaginaires qui facilitent la transmission de savoirs ancestraux, de proverbes et invitent à une forme de sagesse philosophique. Ils sont apparus dans les années 1920 et ont été les premiers orchestres du 20ème siècle. Erigé en Fomba (coutume héritée), ce genre est apparu cependant sous l'influence de mouvements précoloniaux et son histoire est étroitement liée à celle de la royauté merina et à l'introduction du christianisme dans les Hautes Terres. Notre projet se veut aussi éducatif et porteur de valeurs, mais c'est aussi un mélange et un métissage dont il résultera, nous l'espérons, un certain syncrétisme musical et artistique.

**Si ce n'est pas le premier opéra de Madagascar, ce sera certainement un spectacle sans précédent!
Et, nous l'espérons, les premiers fruits d'une nouvelle compagnie, d'un nouvel ordre, d'une nouvelle culture enrichie et ouverte sur l'international.**

Notre premier projet sera réalisé en partenariat avec la FONDATION AGUA DE COCO.

AGUA DE COCO est une fondation qui se consacre depuis 1994 à la coopération internationale, à la sensibilisation et à l'éducation au développement. Elle contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes menacées d'exclusion sociale, en se concentrant particulièrement sur les femmes et les enfants, et en utilisant l'éducation comme moteur de développement des communautés.

L'équipe créative et technique d'ÓPERA SIN FRONTERAS se rend à Toliara (Madagascar) en 2023 pour travailler avec les plus de 600 jeunes de 6 à 20 ans du Centre d'Accueil Socio-Educatif et Musical (CASEM) afin de préparer ensemble la création du premier opéra original et international de l'histoire de l'île.

MADAGASIKARA :

LE RÊVE DE NIRINA

Partenaires de l'événement

Centro de Acogida Socioeducativa y Musical, Toliara (Madagascar)

Agua de Coco, Grenade (Espagne)

Eau de Coco La Réunion, La Réunion (France)

Ópera sin Fronteras, Madrid (Espagne)

Terrain sportif de Tsimenatse

Pour aborder des sujets d'actualité tels que la situation des femmes et l'urgence climatique, l'équipe artistique et les collaborateurs finalisent le livret et la composition musicale.

Nos moteurs de croissance et de changement sont la culture, les arts du spectacle et la musique. Des professionnels de renom s'engagent et nous accompagnent dans la réalisation de ce travail musical et scénique.

Des théâtres prestigieux et les institutions qui les régissent offrent du matériel technique pour mettre en œuvre des ressources, nous soutenir et collaborer avec nous. Notre équipe de création est en train d'élaborer la proposition artistique en fonction du matériel fourni et du décor final : nous avons l'intention de mettre en place une proposition scénique originale avec les jeunes du CASEM de Toliara, des musiciens locaux et internationaux et l'équipe technique de l'île de la Réunion.

Pour l'instant, nous nous autofinançons. Nous aspirons à ce que nos collaborateurs et OSF reçoivent une rémunération pour leur dévouement. Le but de notre travail est d'avoir un impact positif sur la communauté du centre d'Art et de Musique de Toliara et au-delà.

Nous créons des lignes de financement stratégiques, sollicitons des subventions publiques et privées, collaborons et collectons des fonds pour le développement de projets culturels, de coopération et de développement. Durables et inclusifs.

Actuellement, notre seul revenu provient des cotisations des membres et des dons.

Nous mettons à disposition nos propres ressources matérielles et immatérielles pour construire OSF et diffuser son travail. Les tâches prioritaires de production et de coordination artistique requises par le projet ont été mises en œuvre.

Proposition artistique du collectif

Création d'une durée d'environ deux mois.

Du 15 juillet au 5 août

Dans la première partie, l'ensemble instrumental sera peaufiné, avec la participation des musiciens soutenus par un luthier local et les master-classes du concertmaster, notre violon solo espagnol.

En suite, démarrera le processus d'opéra professionnel pendant un mois. Les répétitions devraient durer 6 heures par jour, répartis entre les différentes sections de participants.

Il y aura des répétitions scéniques, musicales, d'orchestre et des répétitions d'ensemble au cours desquelles l'orchestre et les interprètes se réunissent généralement. Puis, enfin, auront lieu les répétitions générales pertinentes.

Parallèlement aux répétitions, tous les éléments nécessaires à la représentation seront créés.

De l'adaptation du site choisi à la création de la scénographie, en passant par la fabrication des costumes, des accessoires et des atrezzo si nécessaire. Il est bon de noter que pour mener à bien toutes ces tâches, l'alliance avec des agents locaux sera d'une importance capitale : artisans, tailleurs, ouvriers du bâtiment, etc. Ils travailleront côte à côte avec l'équipe technique et artistique d'OSF dans un échange direct où ils pourront apprendre le métier de première main, tandis que notre équipe s'enrichira de la connaissance des techniques locales.

Du 5 août au 5 septembre

Répétitions scéniques, répétitions techniques

La deuxième partie correspondra à l'aboutissement et à la première de l'opéra. Quinze jours seront investis pour réaliser la représentation de la pièce à Toliara. Tous les processus nécessaires auront été menés à bien pour que le travail accompli soit partagé avec le public et que le rituel soit achevé, que l'action scénique soit célébrée.

La période estimée pour atteindre les objectifs de cette phase s'étend de mai à septembre 2024 :

**Transport des dons et
Production sur le terrain
Direction d'orchestre et du chœur
Construction de décors et d'accessoires
Costumes
Répétitions et première**

Actuellement, l'Association et ses collaborateurs travaillent à l'obtention des ressources nécessaires à la mise en scène.

L'équipe d'Opéra sans frontières

Les profils artistiques et techniques nécessaires à la réalisation de l'opéra sont présentés comme suit à l'équipe d'Opéra Sin Fronteras :

Composition musicale : responsable de la composition de l'opéra.

Librettiste : écrivain et auteur du texte.

Mise en scène, scénographie et dramaturgie. Responsable de la mise en scène de l'opéra. Responsable de la coordination des artistes impliqués et de l'articulation des différentes disciplines artistiques et techniques pour constituer le spectacle auquel le public assistera.

Directeur musical : responsable de la partie musicale de la mise en scène. Il dirige les représentations en direct de l'opéra.

Concertmaster : responsable de l'enseignement de la musique et des répétitions.

Mouvements de scène et chorégraphie : responsable des tâches correspondantes pour atteindre les objectifs du projet.
la conception des mouvements des artistes sur scène.

Concepteur sonore : responsable de la création technique de l'espace sonore. Conception sonore du spectacle : orchestre, chanteurs et artistes pour sa présentation correcte au public.

Concepteur vidéo et éclairage : responsable de la conception des projections vidéo et de l'éclairage. l'éclairage du spectacle.

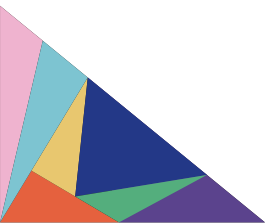

Costumier : responsable de la confection des costumes.

Production : responsable de l'exécution de toutes les tâches de production exécutive. Acquisition de tous les éléments nécessaires à la création de l'opéra : qu'il s'agisse de ressources matérielles telles que les tissus pour la fabrication des costumes, ou de ressources humaines telles que les charpentiers pour la construction des décors.

Direction technique : responsable de la création d'une équipe technique et de l'exécution de toutes les tâches techniques nécessaires à la création du spectacle : construction et adaptation de l'espace de représentation, création de la scénographie, mise en œuvre du spectacle, coordination de toutes les équipes techniques pour la réalisation de l'opéra. Ainsi que le montage et le démontage de la scénographie.

Communication : responsable de la promotion et de l'exposition du projet dans les réseaux et autres médias. Il conçoit également la campagne de marketing. Et de documenter le processus.

L'équipe de la Fondation Agua de Coco :

Président et fondateur de l'organisation, il vit à Madagascar depuis plus de 20 ans et est le directeur technique de Bel Avenir. Il sera la personne qui facilitera la médiation culturelle entre l'équipe de l'ONG Bel Avenir et l'équipe d'OSF.

Technicien en éducation au développement originaire de Bilbao, le technicien en éducation au développement possède une vaste expérience dans le domaine de l'enseignement de la musique aux élèves. Il a également participé à plusieurs éditions du projet Lova, qui prévoit la création d'un opéra dans l'enseignement formel en Espagne.

L'équipe Bel Avenir :

La coordinatrice du CASEM est la personne qui coordonne l'équipe artistique et sociale du centre dans lequel sont inscrits les bénéficiaires qui participeront à l'opéra. Elle sera chargée de coordonner les activités avec l'équipe d'OSF et de motiver et fédérer l'équipe du Centre autour du projet.

L'équipe artistique du CASEM, les professeurs et les responsables des disciplines enseignées au Centre. Ils accompagnent l'équipe de l'OSF dans les formations et les répétitions artistiques et musicales. Au total, ce sont 14 personnes

L'équipe de suivi socio-éducatif du CASEM. L'équipe de suivi socio-éducatif du CASEM. Les animateurs socio-éducatifs sont chargés d'établir le lien entre le CASEM et les deux autres univers des élèves, la famille et l'école. Ils seront les médiateurs socioculturels pendant la préparation et la réalisation de l'opéra ainsi que le lien et l'information des familles sur la réalisation de l'opéra. Au total, il y a 4 personnes.

L'équipe logistique. Elle sera chargée de faciliter toute la logistique de l'arrivée et du séjour de l'équipe OSF. Elle accompagnera et facilitera l'équipe dans l'identification des espaces, des artisans locaux, du matériel nécessaire à la construction des décors et des costumes. Ils collaboreront également au montage et au démontage des accessoires de l'opéra et à leur stockage pour les représentations futures.

COMÉDIE MUSICALE

Un langage scénique basé sur la suggestion et l'émotion sera accompagné d'une création musicale unique (signée Juan Antonio Simarro) inspirée des manifestations folkloriques malgaches.

CHANT

Les interprètes et chanteuses de la Gospel Malagasy qui connaissent le mimétisme propre à la vision du monde malgache.

INTERPRÉTATION

Arts du spectacle.

MOUVEMENT

Associés à la musique et à la danse, nous recherchons le mouvement avec les caractéristiques de l'expressivité d'aujourd'hui et, peut-être, quelques influences de nos pratiques européennes.

MISE en SCÈNE

CONSTRUCTION ET SCÉNOGRAPHIE

PRODUCTION

MISE EN SCÈNE

Le Kabary, art oratoire unique, et les performances des Mpihira Gasy qui se déroulent notamment lors des rituels sont des traditions orales vivantes qui ont inspiré la création de cette œuvre artistique.

Dans leurs chansons, basées sur l'édification du peuple, l'amour, le travail, l'entraide et d'autres principes moraux sont des thèmes récurrents.

Cependant, ce genre est né sous l'influence de mouvements précoloniaux et son histoire est étroitement liée à celle de la royauté méridionale et à l'introduction du christianisme dans les Highlands.

Notre projet vise également à éduquer et à transmettre des valeurs, mais il s'agit d'un projet de mélange et de métissage ; nous sommes convaincus qu'il en résultera un certain syncrétisme musical et artistique.

VALEURS

Partager et échanger.

Rechercher, expérimenter.

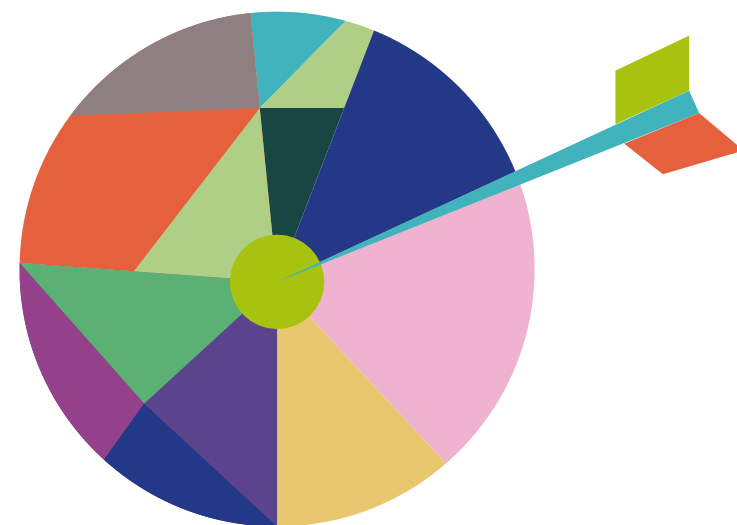
Connaître et comprendre.

Communiquer, transmettre et exprimer.

La mission

Madagascar est une société gérontocratique. Ce sont les personnes âgées qui prennent les décisions par opposition aux plus jeunes, ce qui signifie que les enfants n'ont pas leur mot à dire, même si cela les concerne.

Le projet CASEM met fin à cette situation depuis des années grâce à des spectacles artistiques et musicaux réalisés par les élèves eux-mêmes, qui transmettent et sensibilisent également aux droits et à l'amélioration de la qualité de vie des enfants et de la société elle-même.

La création d'un opéra vise à franchir une étape supplémentaire dans l'implication des jeunes étudiants de différents niveaux :

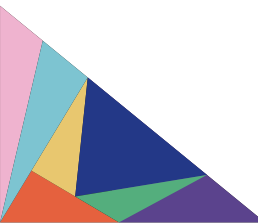
• Développement social, psycho-émotionnel et cognitif :

La création d'un opéra implique la coordination pluridisciplinaire de différentes disciplines artistiques : théâtre, danse, musique, arts plastiques et visuels. L'intégration de tous les participants est essentielle à la réalisation du spectacle. Il s'agit d'un travail d'équipe qui exige des artistes impliqués qu'ils mettent à profit toutes leurs compétences dans une coordination commune, favorisant ainsi le sentiment d'appartenance à un projet communautaire.

L'opéra est un espace d'expression émotionnelle commune dans lequel il faut savoir écouter, valoriser les idées et ressentir les autres composantes, ce qui facilite la résolution des conflits pour atteindre un consensus où chacun se sent impliqué dans le projet. Ainsi, participer à la création d'un opéra favorisera le développement de l'intelligence émotionnelle individuelle et celle-ci servira d'outil collectif d'expression commune.

• Donnez une voix à leurs préoccupations :

Les jeunes participants seront non seulement les protagonistes de l'opéra, mais ils choisiront également le thème de la mise en scène autour duquel l'opéra gravitera. La création artistique implique une introspection personnelle et collective des élèves participants dans leur propre histoire et réalité afin de donner une voix à leur vision du monde, à leurs préoccupations et à leurs inquiétudes les plus profondes. L'opéra sera un haut-parleur pour communiquer et démontrer l'importance de prendre en compte, de valoriser et d'impliquer les jeunes dans la prise de décision. Le théâtre est utilisé depuis plus de deux mille ans pour mettre en scène les problèmes de la société humaine et y trouver des solutions.

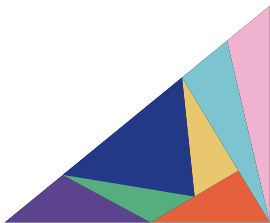

- **Se projeter dans l'avenir :**

La plupart des jeunes n'ont généralement pas de vision à long terme et la situation dans laquelle vit la majorité des étudiants du CASEM ne leur permet pas de se projeter étant donné la situation socio-économique fragile et changeante de leurs familles. L'opéra implique d'entreprendre un plan à long terme mais avec des étapes bien définies, ce qui offre un cadre de stabilité qui facilite l'implication des jeunes. De plus, la création d'un opéra sera pour les participants une passerelle entre le monde amateur et le monde professionnel ; nous espérons que certains d'entre eux découvriront des métiers et trouveront leur future profession.

- **Apprentissage par le service :**

Les jeunes participeront à toutes les phases de la création artistique. Les jeunes seront sélectionnés pour être les personnes de référence pour chacune des tâches liées à la préparation et à la représentation d'un opéra (direction technique et artistique, costumes, accessoires, logistique, etc.) À notre tour, nous travaillerons avec des professionnels locaux nécessaires à chaque tâche : menuiserie, forge, couture, etc., et nous partagerons nos techniques de travail en apprenant les uns des autres.

L'association **ÓPERA SIN FRONTERAS** compte sur des professionnels pour chacun de ces départements. Ils participeront au projet et formeront les étudiants bénéficiaires à ces métiers de manière pratique.

À la fin de l'opéra, ces étudiants recevront un diplôme de formation qui leur ouvrira de nouvelles possibilités d'emploi. L'objectif est ainsi de créer de futurs travailleurs culturels qui, à leur tour, multiplieront les opportunités de changement.

• **Populariser l'opéra :**

En plus d'être le premier opéra à Madagascar créé par et pour les jeunes de Toliara, le projet vise à rapprocher cette discipline artistique de la population générale. Une tournée nationale est prévue pour 2025.

ópera
sin fronteras

L'opéra comme outil de transformation sociale et de développement de l'enfant

Socialement, l'opéra est catégorisé comme une discipline artistique par et pour un secteur de la société ayant un niveau d'achat et intellectuel élevé. Au contraire, l'opéra est proche de la tradition orale malgache du conte, le Fumba Gasy, où les légendes de la mythologie sont racontées avec des mots, en utilisant des images orales comme métaphores du message à transmettre. Le Fumba Gasy et la réalité actuelle des Malgaches du Sud seront les fondements sur lesquels la dramaturgie de l'opéra sera écrite.

En général, plusieurs études démontrent le potentiel de l'éducation musicale, et de l'opéra en particulier, en tant que vecteur de développement personnel et collectif des jeunes. Plus précisément, des projets tels que LOVA¹ en Espagne, une initiative du Teatro Real, ou le "MONSTRE AL LABERINT", Gran Teatre del Liceu, démontrent que l'opéra est un vecteur d'apprentissage et d'intégration sociale. Une étude de l'Université Complutense² montre que l'éducation musicale apparaît comme l'un des outils qui favorisent le développement intégral et les compétences des élèves et que l'opéra est le genre qui permet d'intégrer différentes formes de dramatisation, ainsi que les arts plastiques et la littérature.

Le CASEM participe à une recherche sur l'impact de l'apprentissage sportif et artistique sur l'autonomie et le bonheur des jeunes avec la doctorante Laurie Décarpentrie de l'Université du Québec, Canada. Cette étude a déjà donné lieu à la publication d'un article montrant les effets positifs des enfants qui participent au projet Bel Avenir par rapport à ceux qui n'y participent pas :

LIEN

Projet Lóva

Opéra sans frontières

La célébration de **Coop 25 à Madrid en 2019** a donné lieu à une rencontre fortuite entre **Paco Azorín et Carlos Martos** de la Vega, fondateurs de l'organisation **Ópera sin Fronteras**, et l'équipe d'Agua de Coco autour d'un atelier sur les bonnes pratiques de **l'ONG à Madagascar**. La découverte du CASEM par Paco et Carlos a permis de forger le projet de création du **premier opéra à Madagascar**, projet qui est resté en hibernation avec l'arrivée de COVID-19 et qui a repris depuis fin 2022.

Pendant ce temps, **Carlos et Paco ont créé l'association Ópera Sin Fronteras (OSF)** dont l'objectif est d'**apporter l'opéra à tous les groupes qui en ont été traditionnellement exclus, afin de rendre leurs conflits visibles à travers le théâtre lyrique, en concevant l'opéra comme un instrument de transformation sociale**, et non comme un élément de divertissement à la portée de quelques-uns seulement.

Bien qu'il s'agisse d'une organisation nouvellement créée, **OSF bénéficie déjà du soutien explicite de nombreux professionnels du secteur, ce qui démontre la nécessité de s'ouvrir à d'autres publics avec une portée sociale et de résolution des conflits par le biais de l'opéra**. L'organisation et son premier projet en tant qu'organisation bénéficient du soutien explicite d'**Ainhoa Arteta et de Carlos Álvarez**, figures renommées de la scène lyrique nationale.

Il est également soutenu par deux projets d'opéra social déjà entrepris par Paco Azorín et Carlos Martos de la Vega. Le premier est l'opéra "Samson et Dalila", en collaboration avec la fondation Plena Inclusión, joué dans le théâtre romain de Mérida et à Séville, au Teatro de la Maestranza, où les protagonistes étaient des groupes aux capacités diverses (aveugles, sourds, asperger, handicaps, maladies rares, etc.) Plus de 500 personnes différentes seront pleinement intégrées et vont collaborer à ce projet.

En 2023, ceci aura lieu aussi en France, à l'Opéra Grand Avignon en collaboration avec des associations locales.

Le deuxième projet d'opéra social qui soutient son travail est "El Monstre al Laberint", joué à Barcelone, au Gran Teatre del Liceu. Ce projet a débuté il y a plus de quatre ans et a impliqué jusqu'à présent plus de 3 000 étudiants de la région métropolitaine de Barcelone et, cette année, des étudiants des Terres de l'Ebre.

Cette collaboration ci, entre les deux entités, a pris la forme d'un accord de collaboration, dans lequel OSF assume le poids technique et artistique du projet, avec la collaboration de professionnels du secteur dans son développement et la formation de jeunes Malgaches sur le terrain. Puis, la Fondation Agua de Coco accompagne l'animation interculturelle avec le groupe cible à Madagascar, en assurant la couverture du projet à travers le projet CASEM.

El sueño de Nirina

Le projet présenté ici fait partie d'un programme plus vaste dont la mise en œuvre s'étale sur plusieurs années.

Le programme de transformation personnelle et sociale à travers l'opéra Le Rêve de Nirina a été structuré en plusieurs phases :

Phase 0, année 2023, identification du projet. Une équipe d'OSF a passé deux semaines à Madagascar pour connaître la réalité où l'opéra devait être développé, identifier les lieux et le contexte social et culturel, et travailler avec le CASEM pour identifier le thème central de l'opéra.

La phase 1, année 2024, correspond à la demande de subventions. Il s'agit de la création, composition et de la réalisation de l'opéra à Madagascar. Cette phase implique le développement des élèves à travers leur participation et la production de l'opéra jusqu'à sa première, la première représentation dans la ville de Toliara, l'environnement le plus proche des élèves participants eux-mêmes. Cette phase implique également la formation professionnelle de certains élèves pour leur permettre de reproduire l'opéra dans la phase suivante.

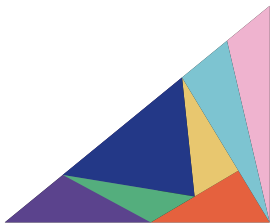
PRINTEMPS-ÉTÉ 2024, CRÉATION et LIBÉRATION

L'équipe d'OSF retourne à Madagascar pour réaliser le projet avec les participants sélectionnés, en tenant compte de la réalité du projet et de sa morphologie variable.

Cette partie du processus sera subdivisée en deux phases :

1.- Dans la première partie, le processus de test sera effectué.

Il s'agit d'un processus d'opéra professionnel d'une durée d'un mois. Les répétitions devraient durer 6 heures par jour, réparties entre les différentes sections des participants. Il y aura des répétitions scéniques, des répétitions musicales, des répétitions d'orchestre et des répétitions d'ensemble, au cours desquelles l'orchestre et les interprètes sont généralement réunis, ainsi qu'une répétition générale. De l'adaptation du site choisi pour la représentation à la construction des décors, en passant par la fabrication des costumes, des accessoires et des atrezzo nécessaires, etc.

Il est bon de noter que pour mener à bien toutes ces tâches, l'alliance avec la profession et les agents locaux sera d'une importance capitale : artisans, tailleurs, ouvriers du bâtiment, etc. Ils travailleront côte à côte avec l'équipe technique et artistique d'OSF dans un échange direct où ils pourront apprendre le métier de première main, tout comme notre équipe bénéficiera de la connaissance des techniques locales.

2. - La deuxième partie correspondra à la première de l'opéra. Elle durera 15 jours.

La première de l'œuvre aura lieu à Toliara, pour laquelle tous les processus nécessaires auront été mis en place afin que le travail effectué pendant un mois soit partagé avec le public et que le rituel soit achevé.

La période estimée pour la réalisation des objectifs sur le terrain pour cette phase est de juillet à septembre 2024. La phase de préproduction 0.5 est menée par OSF depuis juin 2023.

La période estimée pour la réalisation des objectifs sur le terrain pour cette phase est de juillet à septembre 2024.

La phase 0.5 de pré-production est réalisée par OSF depuis juin 2023.

- Transport des dons

- Production sur le terrain

- Direction d'orchestre et de chœur

- Construction de décors et d'accessoires

- Fabrication de costumes

- Assemblée

- Répétitions et première

août 2024

Essais et construction

juillet 2024

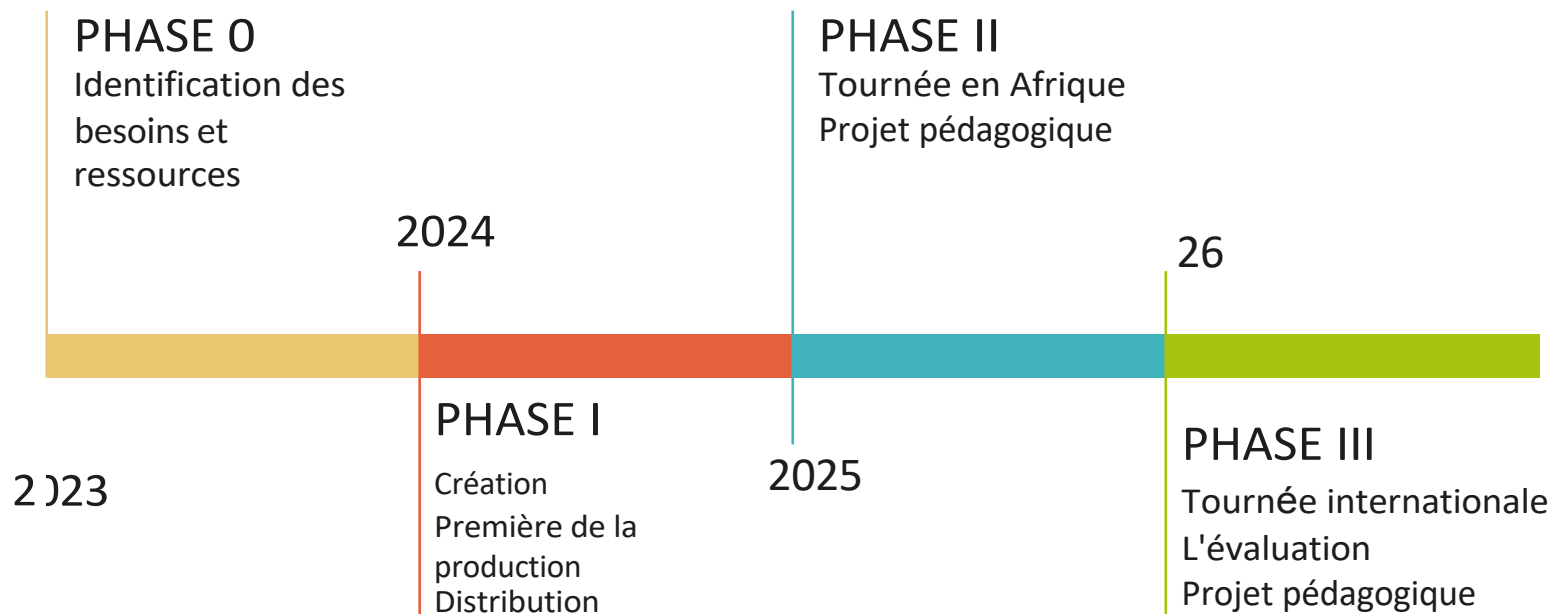
Création et production

septembre 2024

Première

Phase 2, année 2025, tournée nationale de l'opéra Le rêve de Nirina dans au moins 3 villes de Madagascar autres que la ville de Toliara. Dans cette phase, les étudiants formés dans la phase 1 seront autonomes et capables de reproduire l'opéra dans d'autres endroits du pays. Ainsi, l'impact et la portée de l'opéra en tant qu'outil de transformation seront plus importants.

Phase 3, années 2025-2026, tournée internationale de l'opéra Le rêve de Nirinia. Au cours de cette phase, l'opéra se rendra en Espagne et en France pour une représentation étudiante afin de partager le message de l'opéra avec les citoyens d'autres pays et d'autres réalités. Cette phase vise à exporter l'art et la culture malgache vers d'autres pays et à montrer une image plus positive des pays pauvres ainsi qu'à sensibiliser à la réalité qu'ils vivent dans ces endroits, mais à partir d'une position de force et d'autonomisation. Le projet est actuellement soutenu par le Teatro Real et l'Opéra d'Oviedo en Espagne, ainsi que par l'Opéra Grand Avignon en France, entités très présentes dans la sphère culturel de l'opéra dans les deux pays. Il bénéficie également du soutien du compositeur d'opéra anglais Jonathan Dove, très impliqué dans les questions sociales.

Commune urbaine de Toliara (Tuléar
I) Région d'Atsimo Andrefana (Sud-
Ouest) Madagascar

Le développement d'un Centre d'accueil socio-éducatif et musical (CASEM) en tant que proposition visant à résoudre les difficultés de développement personnel des jeunes.

Le Centre d'Accueil Socio-Educatif et Musical (CASEM) que la Fondation Agua de Coco et son partenaire local Bel Avenir ont ouvert il y a près de 15 ans à Toliara, dans le sud-ouest de Madagascar, **a été créé pour promouvoir l'intégration sociale de différents groupes ayant des problèmes similaires à travers les outils puissants que sont l'art et la musique** : des enfants aux capacités physiques et mentales différentes, des personnes qui travaillent, des jeunes filles exposées à la prostitution et aux grossesses précoces, et des jeunes qui ont abandonné l'école et n'ont que peu de perspectives professionnelles et personnelles.

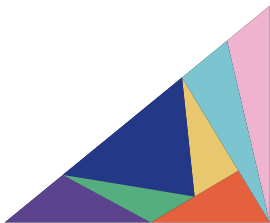

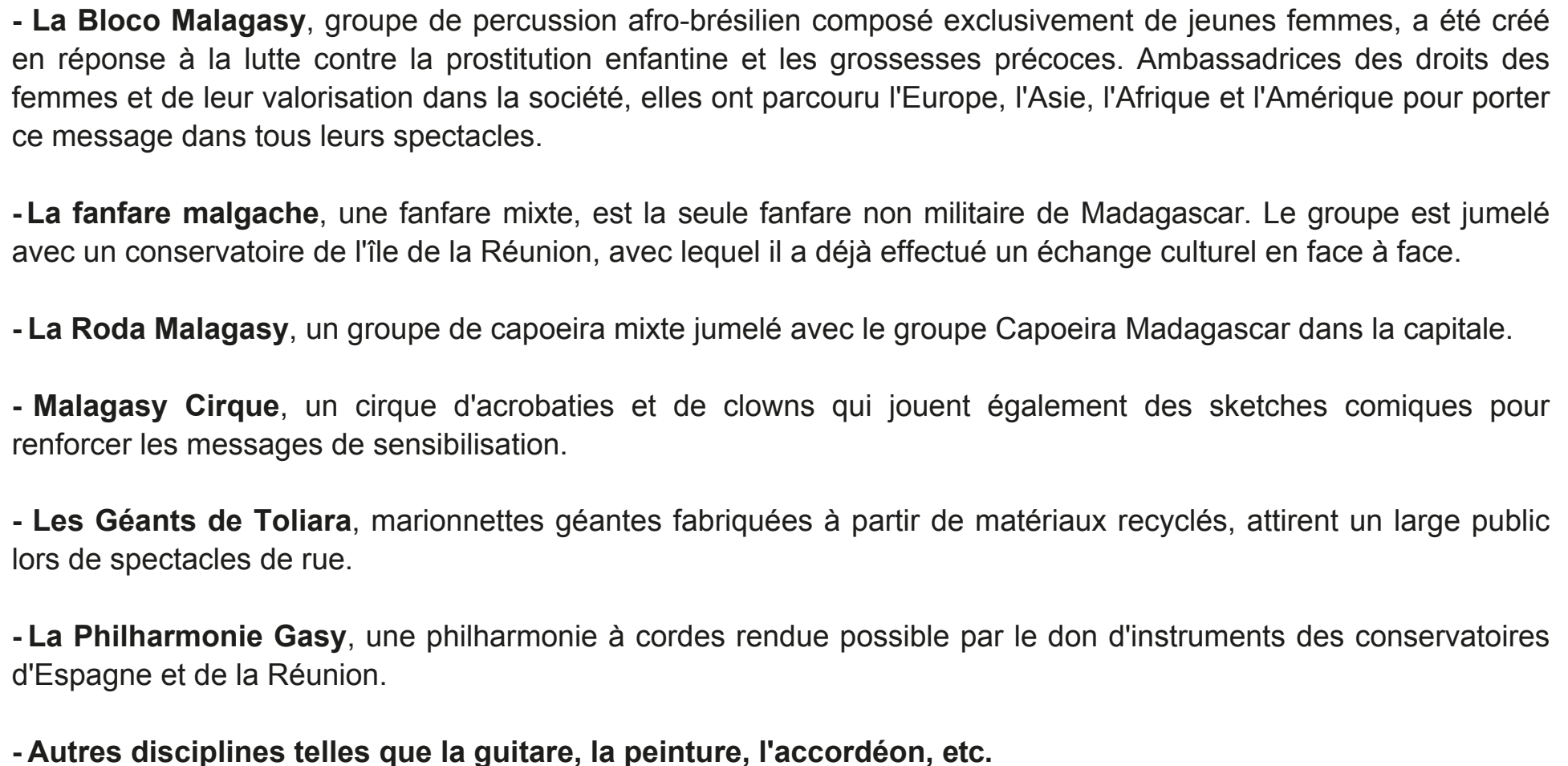

Tout a commencé par un groupe de gospel composé de malvoyants et d'écolières des mines de sel. Deux groupes qui, à Madagascar comme dans de nombreuses régions du monde, sont encore ignorés ou sous-estimés et dont les sociétés ne tiennent souvent pas compte. Grâce à cette chorale, le Malagasy Gospel, non seulement les participants du groupe ont redécouvert leur potentiel intérieur en accédant à leur droit aux loisirs et à l'inclusion sociale, mais aussi, à travers les concerts, les spectateurs ont appris à valoriser ces groupes par l'effort et le dépassement de soi dont ils ont fait preuve. **Malagasy Gospel est devenu un ambassadeur de la culture malgache** dans les pays du Nord, se valorisant dans ces sociétés où les pays du Sud et leurs habitants sont sous-estimés et dévalorisés, ambassadeur et exemple d'intégration sociale de personnes ayant des capacités et des compétences différentes et ambassadeur des droits des enfants et en particulier des filles et des femmes.

Depuis l'Évangile malgache, le Centre a ouvert sa formation à d'autres disciplines artistiques et est **le seul centre artistique pluridisciplinaire à Madagascar**, avec 600 étudiants, bénéficiaires du projet, dans plus de dix disciplines artistiques :

- **Malagasy Gospel**, une chorale composée de filles et de jeunes femmes issues du travail des enfants, dont le soliste masculin souffre d'une maladie rare (le syndrome de Norris) et dont la pianiste est malvoyante. Elles sont les ambassadrices des droits de l'enfant et du pouvoir de vaincre quelles que soient les circonstances. Le groupe a effectué plus de 15 tournées internationales, diffusant ces messages auprès du public.

-
- **La Bloco Malagasy**, groupe de percussion afro-brésilien composé exclusivement de jeunes femmes, a été créé en réponse à la lutte contre la prostitution infantile et les grossesses précoces. Ambassadrices des droits des femmes et de leur valorisation dans la société, elles ont parcouru l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique pour porter ce message dans tous leurs spectacles.
  - **La fanfare malgache**, une fanfare mixte, est la seule fanfare non militaire de Madagascar. Le groupe est jumelé avec un conservatoire de l'île de la Réunion, avec lequel il a déjà effectué un échange culturel en face à face.
  - **La Roda Malagasy**, un groupe de capoeira mixte jumelé avec le groupe Capoeira Madagascar dans la capitale.
  - **Malagasy Cirque**, un cirque d'acrobaties et de clowns qui jouent également des sketches comiques pour renforcer les messages de sensibilisation.
  - **Les Géants de Toliara**, marionnettes géantes fabriquées à partir de matériaux recyclés, attirent un large public lors de spectacles de rue.
  - **La Philharmonie Gasy**, une philharmonie à cordes rendue possible par le don d'instruments des conservatoires d'Espagne et de la Réunion.
  - **Autres disciplines telles que la guitare, la peinture, l'accordéon, etc.**

Pour que le CASEM soit une véritable école de la vie et favorise ainsi le plein épanouissement des enfants, d'autres problèmes ont été identifiés qui affectent gravement les droits des usagers du centre et auxquels les administrations publiques et l'État n'ont pas été en mesure de répondre. Face à ce manque de protection, il a été décidé d'élargir les services offerts par le CASEM à ses élèves afin que leurs droits soient respectés et garantis. Le développement personnel est aujourd'hui tout aussi important que le développement de l'enfant qui lui permettra d'avoir un meilleur avenir.

C'est pourquoi, en plus de la formation artistique, deux branches de services intégrés ont été ajoutées au Centre : le **suivi éducatif et scolaire** et le **suivi psychosocial**. Le CASEM offre à ses usagers et à leurs familles un soutien et un accompagnement dans la scolarité et une protection physique et psychologique afin de garantir le développement sain et intégral de l'enfant.

En combinant tous les aspects susmentionnés, le CASEM exerce des activités :

- **L'objectif est de leur offrir une formation artistique** qui leur permettra d'accéder à leur droit aux loisirs et à l'insertion.
- l'accès à l'éducation formelle, afin qu'ils puissent acquérir les outils nécessaires pour se construire un avenir meilleur.
- **la protection sociale**, qui garantit leur bien-être physique et émotionnel
- **la sensibilisation** des utilisateurs, afin qu'ils comprennent l'importance de garantir leurs propres droits.
- Les utilisateurs du CASEM mènent eux-mêmes ces actions de sensibilisation par le biais de tournées nationales et internationales et de rencontres interculturelles.

Toutes ces activités visent à assurer à la population cible un développement personnel sain et intégral, en garantissant ses droits et en lui permettant d'avoir un meilleur avenir, en l'encourageant à s'impliquer dans l'amélioration d'elle-même et de son environnement en tant que citoyen engagé.

Le Centre d'accueil socio-éducatif et musical s'adresse principalement à 2 groupes de jeunes :

- **Jeunes de 6 à 18 ans** vivant dans les quartiers défavorisés de la ville de Toliara et considérés comme **victimes ou vulnérables à la déscolarisation et au travail des enfants** : Dans ce groupe, notre programme favorisera l'intégration de jeunes vivant avec un handicap et sera attentif à la parité hommes-femmes. La motivation des usagers est un facteur essentiel pour leur intégration dans le projet, et sera évaluée par leur assiduité aux ateliers, ainsi qu'à l'école, et leur respect des règles de vie en communauté.

- **Jeunes filles âgées de 12 à 20 ans** vivant dans les quartiers défavorisés de la ville de Toliara et considérées comme **victimes ou vulnérables aux grossesses précoces, à la prostitution ou à la malnutrition**. Dans ce groupe, notre programme évaluera l'implication et le comportement de l'environnement familial et la volonté des filles dans leur développement individuel.

Nous visons à améliorer le développement intégral et professionnel de jeunes vulnérables dans des contextes d'extrême pauvreté à Madagascar à travers la réalisation d'un opéra original et international.

SO1 - Mobiliser et responsabiliser les jeunes en risque d'exclusion en tant que multiplicateurs de changement à travers la création d'un opéra dans le sud de Madagascar.

Renforcer le tissu culturel professionnel de Madagascar en tant que moteur de développement par la formation égale des jeunes femmes et hommes vulnérables.

Résultats attendus

RE1.1 L'histoire de l'opéra répond aux préoccupations que les étudiants du CASEM veulent transmettre à la société.

RE1.2 Les étudiants du CASEM, dont au moins la moitié sont des filles et des jeunes femmes, participent activement à la création et au développement de développement de l'opéra

RE1.3 Le public qui assiste à la première de l'opéra comprend et apprécie le message que les jeunes transmettent à travers le spectacle.

RE2.1 Au moins un étudiant et une étudiante sont formés à chacune des professions nécessaires à la production d'un opéra.

RE2.2 Les apprenants formés sont compétents pour reproduire un opéra de manière autonome.

Objectifs de l'agenda 2030 auxquels le projet contribue.

AGENDA
2030

Cible principale : Cible 4.7 D'ici à 2030, **faire en sorte que tous les apprenants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable**, notamment par l'éducation au développement durable et aux modes de vie durables, aux **droits de l'homme, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la promotion d'une culture de la paix et de la non-violence, à la citoyenneté mondiale et à l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable.**

Autres objectifs :

Cible 4.5 D'ici à 2030, éliminer les disparités entre les sexes dans l'éducation et **assurer l'égalité d'accès à tous les niveaux d'éducation et de formation professionnelle pour les personnes vulnérables**, notamment les personnes handicapées, les populations autochtones et les enfants en situation de vulnérabilité.

Cible 5.1 **Mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles partout dans le monde** **Cible 5.2** **Éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles** dans les sphères publiques et privées, y compris la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle ou autre.

Cible 5.5 **Assurer la participation pleine et effective des femmes et leur donner des chances égales de diriger** à tous les niveaux de prise de décision dans la vie politique, économique et publique.

Cible 3.4 D'ici à 2030, **réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles** grâce à la **prévention et au traitement, et promouvoir la santé mentale et le bien-être.**

Durabilité

Les activités proposées à la population participante s'inscrivent dans une dynamique de minimisation et de réduction des impacts environnementaux et sociaux négatifs. D'une part, grâce au **don de matériel scénique, technique et textile de différentes institutions, dont la Fundació Castell de Peralada**, la création scénographique sera le résultat du recyclage de ce matériel et de l'action des acteurs locaux. En outre, les activités programmées en collaboration avec Agua de Coco répondent aux principes de l'économie durable : de l'éco-conception de produits artistico-culturels pour prolonger leur durée de vie à la récupération ou au reconditionnement de déchets ou de ressources en vue de leur réutilisation. **Les créations qui en résulteront resteront à Toliara et feront partie des biens du CASEM, dont les utilisateurs pourront les utiliser pour développer de nouveaux projets lyriques ou des projets de toute nature artistique et culturelle. D'autre part, des** activités de développement socioprofessionnel sont proposées pour favoriser les possibilités d'emploi futures des jeunes participants et de la population active locale.

Le livret même de l'opéra **transmet et promeut les fondements de l'écoféminisme social**, car il s'agit d'un texte qui dénonce et défend : l'activisme, l'analyse critique des croyances qui sous-tendent le modèle de vie écocide capitaliste et propose une approche alternative pour inverser cette guerre contre la vie.

Le projet "Madagasikara" et le processus de création de l'opéra Nirina's Dream répond aux principes centraux de l'agenda 2030, puisqu'il vise à contribuer à la **croissance économique**, agit pour l'**inclusion sociale** en donnant accès à de nouveaux contacts internationaux **et à la protection de l'environnement**.

De même, le projet Opéra sans Frontières garantit une éducation inclusive, équitable et de qualité et promeut des opportunités d'apprentissage avec des professionnels locaux et internationaux de divers domaines. L'action conjointe avec les ONG Agua de Coco, Eau de Coco et Bel Avenir, inscrit le travail de l'équipe d'Opéra sans Frontières dans la dynamique de défense de "l'éducation comme moteur de développement". Le niveau minimum d'alphabétisation a été fortement amélioré et les progrès se poursuivent en termes d'égalité entre les garçons et les filles dans l'enseignement primaire.

Inclusion et égalité des sexes

Depuis Óperas sin fronteras, **nous proposons des activités de "coopération"** qui sont conçues d'une manière particulière et toujours pour donner une voix et être un haut-parleur pour l'art, le génie et le talent des traditions en dehors du système capitaliste, en **renforçant en particulier les capacités d'autonomisation des femmes, des filles et des adolescents dans tous les domaines**. Ainsi, promouvoir la diversité et la différence entre les cultures, une richesse inestimable, et de la même manière, sensibiliser à la poly-crise que nous subissons en promouvant une consommation responsable et en proposant des actions pour prendre soin de l'environnement, pour un développement durable et soutenable. Dans le projet malgache, nous avons réussi à faire en sorte que certains usagers du centre de jour et d'accueil réduisent leurs heures de travail dans la rue pour participer aux activités et découvrir de nouveaux métiers et moyens de subsistance en s'affranchissant de l'économie souterraine.

En outre, ces activités visent à **relier les sphères amateur et professionnelle, en créant et en développant un tissu culturel et éducatif pour promouvoir de nouveaux emplois** qui peuvent à leur tour générer (ou renforcer) des stratégies d'emploi durables, honnêtes et équitables.

Avec **El Sueño de Nirina**, nous présentons une proposition engagée et militante.

FRAGMENT, page 9 :

NIRINA : Papa...

Je ne vais pas me marier, ni vendre mon corps.

CHŒUR DES FILLES : À quoi servons-nous si nous mourons ?

Ne serait-il pas préférable d'être bien marié ?

NIRINA : Toi aussi, tu penses que c'est le cas ? Tu es avec lui ? Il y a d'autres moyens. J'ai d'autres projets.

Ce qu'a fait Grand-mère

Anjara s'appelle le travail des enfants.

C'est ce qu'on appelle la maltraitance des enfants.

C'est interdit.

Je l'ai lu.

LE PERE DE NIRINA : Je l'ai lu ! Je l'ai lu !

Je l'ai lu ! Je l'ai lu !

Pendant que vous lisez des choses étranges,

Chaque jour, je me demande

ce que nous pourrons manger demain.

NIRINA : Maman. S'il te plaît...

MÈRE : Pour que tu ne sois pas une perte... Ton cousin te protégera, Nirina...

NIRINA : Il y a des hommes qui ont une trentaine d'années et qui ne sont pas mariés... Il y a des hommes qui ont une trentaine d'années et qui ne sont pas mariés.

deux...

Ils ne se marient pas et rien ne se passe. Ce n'est pas juste. C'est tout ce qu'il y a à dire.

Pourquoi est-ce toujours la femme qui souffre ?

Vous êtes laid(e). Vous êtes vieux. Tu es méchant. Tu es
méchant. Tu tues les arbres. Tu me dégoûtes.

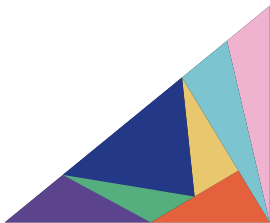
*(Le père de NIRINA saisit NIRINA par les cheveux et la traîne
dans la maison. Silence. On entend des coups et NIRINA crie.
HAJA allume une cigarette. La mère de NIRINA pleure et
s'agenouille).*

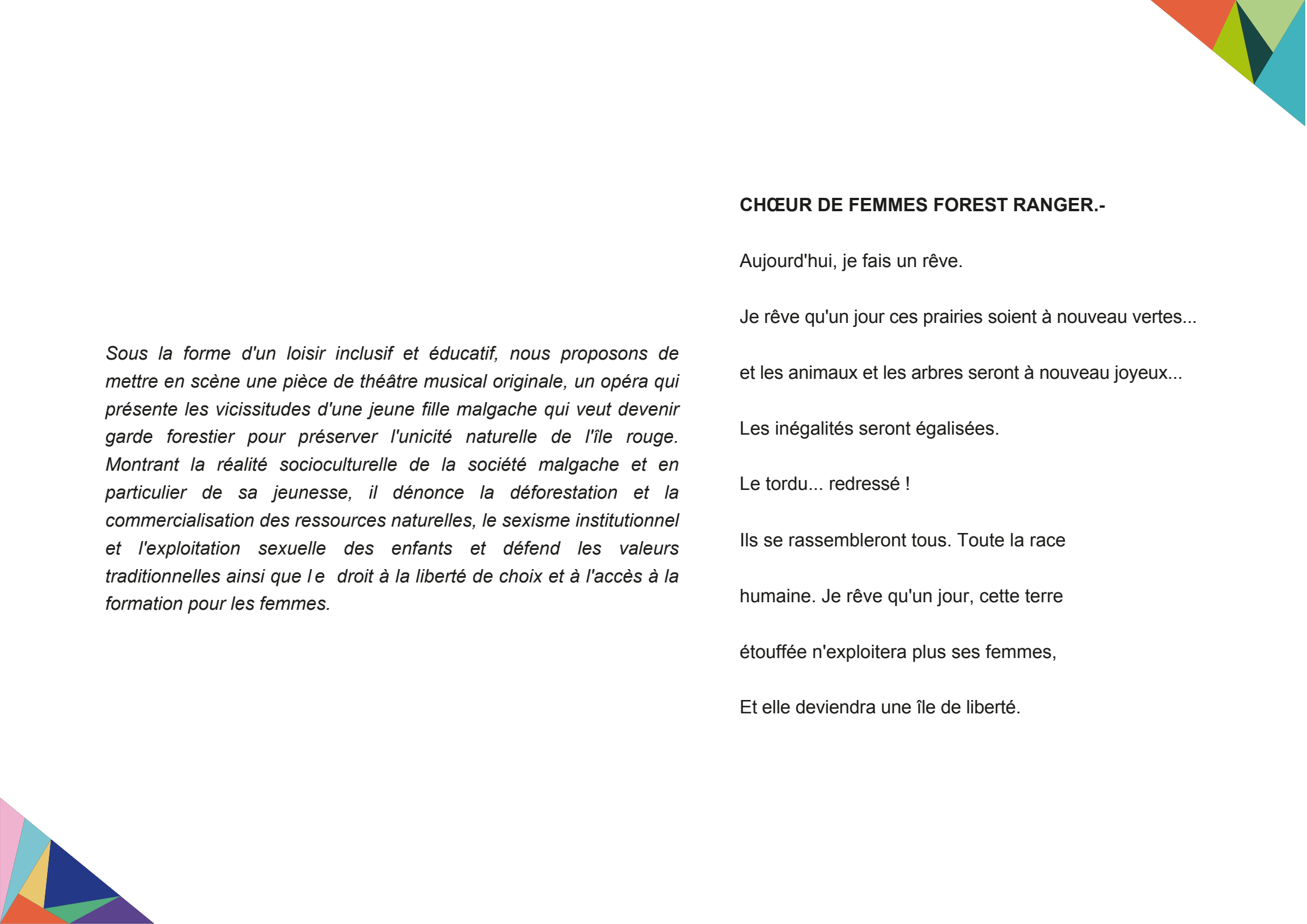
LA MÈRE DE NIRINA : Il va la tuer...

Ma Nirina...

Il va la tuer...

CHOEUR DE FILLES ET DE FEMMES VOISINS - Je t'en supplie, Ratovanta-
ny, dieu de la terre,
pardonner la désobéissance de Nirina.

Sous la forme d'un loisir inclusif et éducatif, nous proposons de mettre en scène une pièce de théâtre musical originale, un opéra qui présente les vicissitudes d'une jeune fille malgache qui veut devenir garde forestier pour préserver l'unicité naturelle de l'île rouge. Montrant la réalité socioculturelle de la société malgache et en particulier de sa jeunesse, il dénonce la déforestation et la commercialisation des ressources naturelles, le sexisme institutionnel et l'exploitation sexuelle des enfants et défend les valeurs traditionnelles ainsi que le droit à la liberté de choix et à l'accès à la formation pour les femmes.

CHŒUR DE FEMMES FOREST RANGER.-

Aujourd'hui, je fais un rêve.

Je rêve qu'un jour ces prairies soient à nouveau vertes...

et les animaux et les arbres seront à nouveau joyeux...

Les inégalités seront égalisées.

Le tortu... redressé !

Ils se rassembleront tous. Toute la race

humaine. Je rêve qu'un jour, cette terre

étouffée n'exploitera plus ses femmes,

Et elle deviendra une île de liberté.

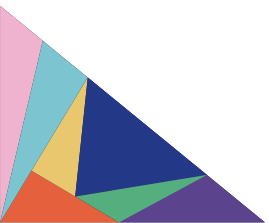
Chers amis de l'OPERA sans
Frontière

Je vous remercie du fond du cœur de tout ce que
vous avez apporté pour nous sur l'apprentissage de la
musique et du théâtre. Grâce à vous, j'ai pu
apprendre beaucoup de chose. Tout ce que l'on partage
ensemble me rend beaucoup plus attachante à la
musique. Je n'oublierai jamais toutes les leçons sur
l'opéra.

Je vous souhaite un bon retour tout en
esperant de vous revoir un de ces jours.
Au revoir à toute l'équipe.

TSIRY, Philharmonien
Malagasy de l'ONG
Bel Avenir.

OS Quiero

COLLABOREZ AVEC NOUS ET SOUTENEZ-NOUS

Le Teatro Real de Madrid, la Fundación Ópera de Oviedo et la Fundació privada Castell de Peralada sont quelques-unes des entités qui collaborent au projet. La Fondation privée Castell de Peralada a fait don d'une grande quantité de matériel scénique qui est déjà en route pour Toliara. La Fondation Ópera de Oviedo nous accueille et nous accompagne dans la réalisation d'un gala lyrique pour soutenir le projet culturel.

Liceu Opera
Barcelona

CASTELL PERALADA

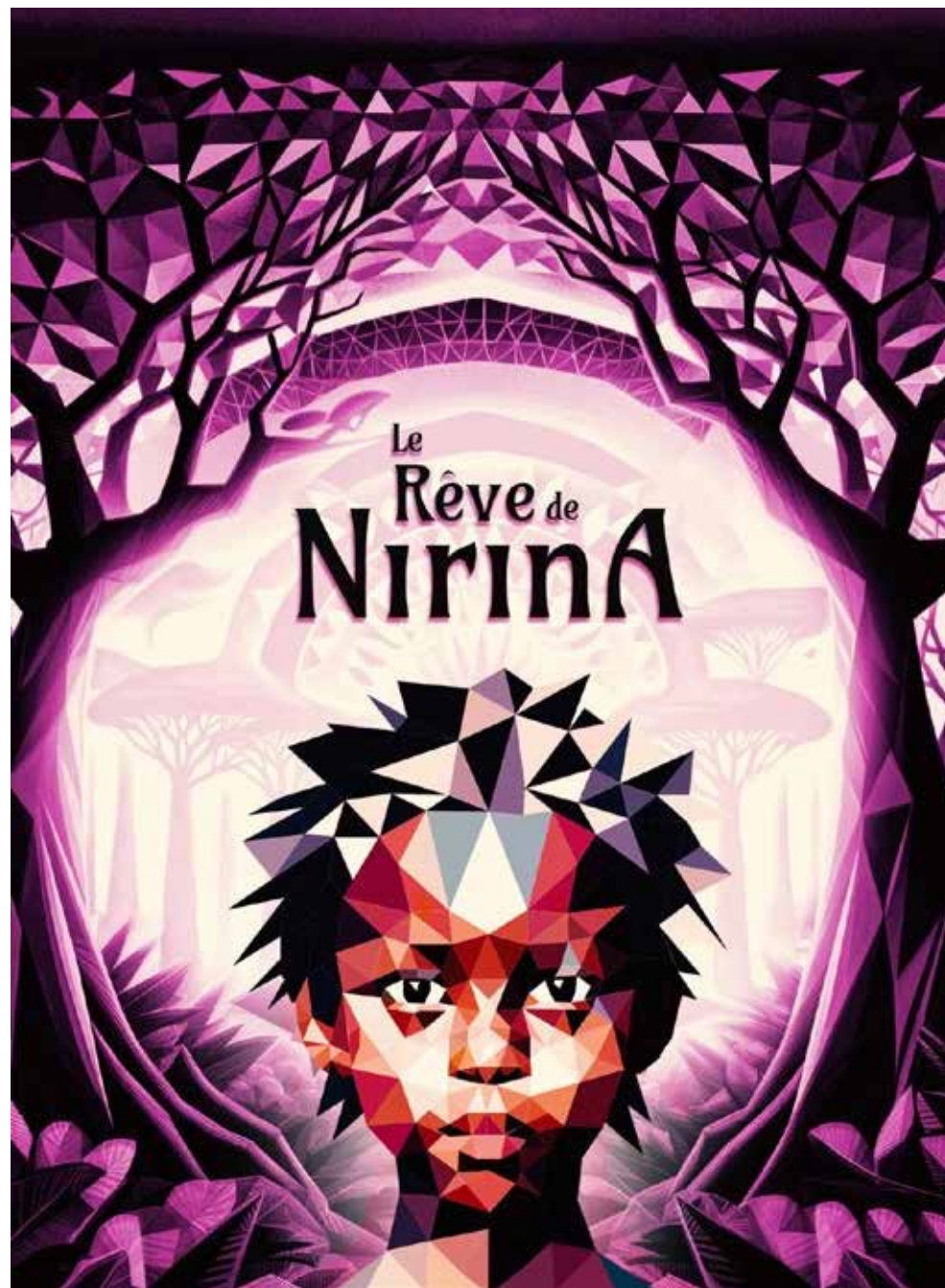

TR CERCA
DE TI

OPÉRA
GRAND AVIGNON

Jonathan Dove

*Affiche provisoire

DOSSIER ARTISTIQUE

Livret	Lucía Vilanova
Composition musicale	Juan Antonio Simarro
Mise en scène, scénographie et dramaturgie	Paco Azorín
Direction musicale	Álvaro Lozano
Costumes	Yajaira B.
Musicien	Kilema
Ténor	Meja Rakoto
Concertino	Pablo Duque
Mouvements de scène	Carlos Martos de la Vega
Éclairage et vidéo	Pedro CHamizo

CAST

MEJA RAKOTO (ténor)
GOSPEL MALAGASY (Chœur)
DOMINIQUE RAKOTO (bass)

CHORALE NIRINA
BAOBAB
CHORALE DE FILLES
JUSTINE, DINA ET SARAH
RADO
CHORALE DE
QUARTIER HASINA
LE PÈRE DE NIRINA
HAJA
MÈRE DE NIRINA
LE GRAND LÉMURIEN
INDRI PROFESSEUR
TAHIRY CHORALE
D'ÉTUDIANTS
CHŒUR DE FEMMES DES RANGERS
CHŒUR ROSEWOOD
CHŒUR DES BARONS DU BOIS DE ROSE.

ORCHESTRE

LE CENTRE D'ART ET DE MUSIQUE

Le Centre d'Art et de Musique (CAM) offre à plus de 600 jeunes issus des quartiers défavorisés de Tuléar (sud-ouest de Madagascar) l'opportunité de participer à des activités artistiques et récréatives de qualité, favorisant leur épanouissement et le développement de leurs compétences.

Le solfège, la danse, le piano, la guitare ou la peinture sont autant de disciplines éducatives que le centre propose également tout au long de l'année scolaire. En plus de ces activités artistiques, les élèves bénéficient d'un soutien scolaire et social grâce à une équipe d'animateurs socioculturels qui travaillent en collaboration avec les écoles et les familles. Au CAM, l'art et la musique sont utilisés comme des moyens efficaces pour transmettre des messages de sensibilisation et d'éducation aux valeurs aux bénéficiaires et au grand public lors de représentations publiques. Le CAM aborde des questions liées à des problèmes sociaux tels que la prostitution infantine, les grossesses précoces, l'inégalité entre les sexes et les personnes handicapées, le travail des enfants, l'abandon scolaire, etc.

À PROPOS DU RÊVE DE NIRINA par Lucía Vilanova

Lorsque Paco Azorín et Carlos Martos de la Vega, respectivement président et vice-président d'Ópera sin fronteras, m'ont parlé de ce merveilleux projet et m'ont commandé un livret pour un opéra à Madagascar, un opéra traduit en malgache, avec des musiciens, chanteurs et acteurs malgaches, j'ai décidé de mettre tous mes efforts pour répondre avec une œuvre qui soutiendrait radicalement la philosophie qui les anime en tant qu'organisation : **la conception de l'opéra comme élément de catharsis et, par conséquent, de transformation individuelle et sociale, sans renoncer au divertissement et au plaisir des sens que ce noble art peut nous offrir.** L'opéra comme œuvre d'art totale dans laquelle convergent tous les arts. L'opéra, débarrassé de son étiquette élitiste, comme le grand véhicule pour rendre visible et éveiller les plus défavorisés de la terre.

Le livret du Rêve de Nirina est structuré comme un conte de fées. Un conte de fées, comme tous les contes de fées, avec des éléments magiques et des aventures fantastiques, mais un conte de fées dur et sans concession. Il ne pouvait en être autrement, car les thèmes abordés correspondent à des **problèmes réels et brutaux qui affligent le pays : mariage d'enfants, prostitution, déforestation, urgence climatique...** Et ce sont toujours les femmes qui en font les frais...

Pourquoi ai-je choisi une histoire ? D'une part, parce que la première chose qui m'a frappée lorsque je me suis immergée dans la culture malgache était sa grande tradition du conte... D'autre part, la valeur des contes en tant qu'outil d'apprentissage, voire thérapeutique. Enfin, l'universalité de leur structure. Le rêve de Nirina représente, comme beaucoup d'autres contes de la littérature mondiale, l'histoire mythique et universelle du voyage du héros. Dans ce cas, de l'héroïne. Il s'agit d'un modèle de base de la narration présent dans toutes les cultures, un mythe universel que les Malgaches recevront, je pense, avec la même proximité et la même compréhension que nous, Européens.

Nirina, le personnage principal, est une héroïne de conte de fées classique. Et comme toute bonne héroïne de conte de fées, elle ne nous déçoit pas à la fin. Au contraire. Elle sert également de miroir. **Ce que ce livret veut et désire, c'est motiver ses destinataires à suivre Nirina dans son rêve.** En l'écrivant, je me suis dit que la pièce n'aurait pas de raison d'être si elle n'invitait pas le public à rêver dans son fauteuil... Si elle ne l'incitait pas à dire "oui" comme l'a dit un jour Nirina... Si elle n'incitait pas **toutes les femmes présentes dans la salle à se laisser contaminer par son courage, sa détermination et son acharnement à poursuivre son rêve.**

Nirina se sent opprimée et se rebelle. Elle franchit des seuils, elle surmonte des épreuves, elle se fait des alliés, elle se fait des ennemis, elle affronte la mort, mais elle est récompensée. Pas seulement une récompense. Plus que cela. Nirina devient aussi une référence, une pionnière que de nombreuses femmes finissent par suivre.

À la fin du livret, je me suis rendu compte que, sans le vouloir, du moins consciemment, il y avait un rêve dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve... comme dans un jeu de poupées russes. Du rêve collectif au rêve individuel. Ce serait à peu près ceci : tout commence par le rêve des créateurs d'Opéra sans frontières, qui se traduit par le fait que l'auteur crée à son tour le rêve de Rado, le personnage-narrateur, qui crée à son tour un rêve de Nirina (le rêve concret de Nirina dans la scène 3 du livret). Un rêve qui, à son tour, est transmis et peut être rêvé par n'importe quel destinataire qui veut se l'approprier...

Un rêve, à l'intérieur d'un rêve, à l'intérieur d'un rêve... Un rêve qui devient réalité. Le rêve de Nirina est et s'accomplit. Il y a une fin heureuse. Il y a de l'espoir.

Lucía Vilanova

DONNÉES ARTISTIQUES

LUCÍA VILANOVA - LIBRETTISTE

En tant que dramaturge, elle est l'auteur de plusieurs pièces : Pastoral, Maladie Torvaldo furioso (créée au Teatro de la Abadía à Madrid, mise en scène par Lino Ferreira), Münchhausen (créée au Centro Dramático Nacional, mise en scène par Salva Bolta), El que me lee el agua, Afinidades, Invidere, ¿Jugamos a "Aquello Horrible" ? Pioneras de la ciencia (première à La Casa Encendida de Madrid. Réalisé par : Laura Ortega. Erminia (première au festival Almagro : directeur : Víctor Velasco), Playlist (première à El umbral de primavera à Madrid. directeur : Víctor Velasco), María Moliner (livret d'opéra, sur une musique de Toni Parera Fons, première au Teatro de la Zarzuela à Madrid : directeur : Paco Azorín), Adentro (publié par la maison d'édition Ñaque).

[Biographie complète](#)

JUAN ANTONIO SIMARRO - COMPOSITEUR DE MUSIQUE

Compositeur, pianiste et producteur de musique pour le théâtre, le ballet, le cinéma et la télévision. Diplômé en pédagogie, spécialisé dans l'éducation musicale. En tant que communicateur, il présente des programmes musicaux pour TVE. Ses travaux pour la télévision, la production musicale et les tournées vont de la musique d'entreprise de TVE pour son 50e anniversaire à la tournée internationale avec Julio Iglesias.

[Biographie complète](#)

PACO AZORÍN - MISE EN SCÈNE, CONCEPTION SCÉNIQUE ET DRAMATURGIE **OSF - PRÉSIDENT**

En tant que chef d'orchestre, il a concentré son travail sur l'opéra, avec des productions au Gran Teatre del Liceu, au Teatro de la Maestranza, au Teatro Real, au Teatro de la Zarzuela, au Festival de Peralada, aux Teatros del Canal, au Teatro Arriaga, au Festival de Macerata, à l'Opera de Sassari, à l'Opéra d'Avignon, de titres tels que DON GIOVANNI, TOSCA, LA VOIX HUMAINE, OTELLO, SALOMÉ, MARUXA, MARÍA MOLINER, LA TRAVIATA, SAMSON ET.

DALILA, etc. Il vient de diriger MEDEA de Cherubini pour l'ouverture de la saison 23-24 de l'Opéra de Paris. Teatro Real de Madrid.

[Biographie complète](#)

ÁLVARO LOZANO - DIRECTEUR MUSICAL

Baryton et chef d'orchestre. Né à Madrid. Il a terminé ses études supérieures en piano au Conservatoire "Teresa Berganza" de Madrid en 2002 et en chant au Conservatoire supérieur de musique de Madrid en 2003, obtenant le "Premio de Honor". Il a étudié la musique de chambre, le violon et la direction d'orchestre avec Miguel Zanetti. Il est actuellement le protagoniste d'un merveilleux projet intitulé : Opéra pour tous : <https://www.operaforall.ca/>

[Biographie complète](#)

PABLO DUQUE - PREMIER VIOLON

Violoniste et professeur avec une grande expérience de la scène et de l'enseignement. Pleinement impliqué dans le développement des communautés les plus vulnérables par le biais de la musique, il a travaillé comme professeur de violon et d'alto et coordinateur d'événements pendant plusieurs années à DaLaNota, un programme de musique sociale à Madrid (Espagne). Il a également travaillé à la Saint James Music Academy (SJMA), une autre organisation à but non lucratif située dans le Downtown East Side de Vancouver (Canada). Il a également collaboré à plusieurs reprises avec le SEYO (Sistema European Youth Orchestra).

[Biographie complète](#)

PEDRO CHAMIZO - ÉCLAIRAGE ET VIDÉO -

OSF - COMMUNITY MANAGER

En tant que metteur en scène, son projet le plus remarquable est la version libre de Hansel E Gretel créée pour ABAO Ópera de Bilbao. Ces dernières années, il a conçu les mises en scène de l'OCNE avec le maestro David Afkham à l'Auditorio Nacional, parmi lesquelles les suivantes se distinguent : Tristan und Isolde de R. Wagner, La Passion selon Saint Matthieu de J.S. Bach ou Le Château de Barbazul de B. Bartók. Il est le metteur en scène de Diana Navarro dans ses dernières œuvres, Inesperado et Resiliencia. En tant que créateur de vidéos pour l'opéra, il collabore régulièrement avec Paco Azorín, Miguel del Arco ou encore Davide Libermore. Il a travaillé sur plusieurs titres tels que La Traviata, Samson et Dalila, María Moliner de A. Parera Fons, Don Giovanni, Otello, La voix humaine, Salomé, Fuenteovejuna de J. Muñiz et Luisa Fernanda. Avec Stefan Herheim, il a collaboré à la conception des éclairages de La Cenerentola au Teatro Real et à l'Opéra de Copenhague, ainsi que de Tristan und Isolde dans une mise en scène de Justin Way.

[Biographie complète](#)

CARLOS MARTOS - MOUVEMENT SCÉNIQUE - **OSF - VICE-PRÉSIDENT**

Parmi les projets de cette année en tant que directeur du mouvement, il y a, entre autres, un Don Giovanni pour le Théâtre du Bicentenaire de León, au Mexique. Le monstre dans le labyrinthe, Liceu. La tragedia florentina et La voix humaine, Abao. Trouble in Tahiti de Leonard Bernstein pour Les Arts, María Moliner, Campoamor, The Magic Opal pour le Teatro de la Zarzuela et Planets de Holst avec l'OSRM.

[Biographie complète](#)

KILEMA - MUSICIEN

Ses chansons parlent de paix, des droits de l'enfant, du respect des personnes âgées, de la conservation et de la protection de l'environnement, de la valeur de la vie quotidienne, des problèmes sociaux, de la nécessité de mettre fin aux inégalités et de la fraternité entre les êtres humains, la musique étant le véhicule et l'instrument de sa magie.

[Biographie complète](#)

MEJA RAKOTO - SOLISTE

Depuis sa naissance sur la grande île, Meja a toujours chanté : dans la chorale de sa paroisse, en 2018 elle commence les cours de chant avec Natacha Rajemison et en 2020 elle intègre la prestigieuse Maitrie Notre-Dame de Paris dans la classe de Valérie Guillorit. Sous la direction d'Henri Chalet, le choriste qu'il est s'est rapidement vu confier des rôles de soliste. Il y a trois ans, il obtient son diplôme de chant avec une mention très bien à l'unanimité et les félicitations du jury.

En septembre 2023, il entre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la catégorie La classe de Frédéric Gindraux.

[Biographie complète](#)

YAJAIRA B - CONCEPTION DES COSTUMES

Son projet le plus remarquable en tant que costumière et graphiste est l'opéra Hansel E Gretel mis en scène par Pedro Chamizo. La première a eu lieu au Teatro Arriaga de Bilbao en 2023, en coproduction avec ABAO et Yotumi Kids. Elle a également collaboré à la scénographie et à la conception plastique et esthétique du spectacle.

Hansel E Gretel lui vaut sa première nomination aux Max Awards 2024 pour les costumes. Ce spectacle fait partie de la programmation des principaux théâtres lyriques d'Espagne, comme le nouveau Real Retiro et le Teatre Principal de Palma, entre autres.

[Biographie complète](#)

DAVID ALMENARA TROYANO - OSF - DIR. DE LA COMMUNICATION

Né à Madrid dans les années 80, il a toujours eu une vocation claire pour l'audiovisuel. Il a étudié l'art publicitaire au C.E.N.P. et a travaillé pendant plus de 10 ans dans le monde de la publicité, jouant différents rôles dans diverses agences, des petites comme Arroba, où il a joué le rôle de graphiste Web, aux agences internationales comme Tapsa, où il a participé au département interactif en tant que créatif. Il travaille actuellement comme directeur de la communication pour l'ONG Opera sin fronteras.

GABRIEL GARCÍA - OSF - SECRÉTAIRE

Il se concentre sur le leadership, la productivité et l'utilisation des ressources. En 2005, Gabriel García a rejoint l'équipe de direction de Mercadona SA, où il a travaillé pendant 10 ans en tant que coordinateur d'usine de plusieurs centres, acquérant ainsi des connaissances en matière de leadership et d'administration d'entreprise.

[Biographie complète](#)

LAURA BARRADO VAQUERIZO - OSF - DIR. DES PROJETS, COORDO et RELATIONS INTERNATIONALES

Diplômée Assistante Sociale (Madrid, 2002), sa vie évolue dans les domaines socioculturel, artistique et éducatif. Outre ses nombreuses prestations scéniques en tant qu'actrice et chanteuse, il convient de mentionner son travail de direction artistique ainsi que la conception, la création et le développement de différents modèles de médiation artistique et d'autres formats de théâtre appliqué pour des organisations publiques et privées, en maintenant l'approche artistique comme base du développement humain.

[Biographie complète](#)

JUDIT VICENTE MARTÍNEZ - OSF - GESTIONNAIRE

Elle travaille comme conseillère technique, coordinatrice de la direction artistique et de la production d'infrastructures avec des compagnies nationales et internationales dans diverses productions. Elle persévère dans la recherche des dimensions du patrimoine culturel et naturel, ainsi que dans l'enrichissement de la créativité du présent.

[Biographie complète](#)

