

**EUROPEAN
THEATRE
FORUM 2020**
EUROPEAN PERFORMING
ARTS IN FOCUS

La Déclaration de Dresde

La Déclaration de Dresde

**Le théâtre et les arts du spectacle
en Europe aujourd'hui : valeurs,
défis et voie à suivre**

« L'art est fils de la liberté. »

FRIEDRICH SCHILLER

Le European Theatre Forum – le premier dialogue officiel entre les membres du secteur du théâtre et des arts du spectacle au sens large et les responsables politiques de l’Union Européenne – est le fruit d’un processus qui a réuni, pendant sept mois, douze réseaux européens du théâtre et des arts du spectacle représentant différents acteurs, formes artistiques et structures du secteur. Ce groupe, également connu sous le nom de Consortium, a relevé le défi consistant à identifier leurs points communs, à définir les valeurs qu’il partage et à mener une réflexion sur une série d’actions possibles et nécessaires pour assurer le futur d’un secteur aussi divers et complexe que celui des arts du spectacle, qui constitue l’un des piliers majeurs du monde de la culture. Le Consortium a défini conjointement le programme du Forum, qui reflète les enjeux les plus urgents à traiter pour le secteur. Aujourd’hui, au cœur de la crise causée par la pandémie de COVID-19, il n’a jamais été aussi évident qu’un dialogue ouvert et une collaboration accrue d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur de la création ainsi qu’une coopération concertée avec les acteurs politiques, à tous les niveaux de décision, constituent des atouts indispensables pour envisager un futur durable.

Nous sommes, donc, persuadé·e·s que cette collaboration sectorielle pan-européenne – qui consiste à apprendre les un·e·s des autres, à parler, avec conviction, d’une même voix et à favoriser le dialogue avec le monde politique – doit être poursuivie, approfondie et portée à un niveau encore plus élevé.

Le théâtre et les arts du spectacle : une valeur unique¹

Le théâtre et les arts du spectacle sont des formes puissantes et majestueuses d'expression artistique, qui captent l'esprit, stimulent la réflexion et encouragent le développement esthétique. Ils ont le pouvoir de révéler et générer la beauté – dans tous les sens du terme – du monde dans lequel nous vivons. Le théâtre et les arts du spectacle incitent l'individu à transcender la contingence et à nourrir un sentiment de liberté individuelle. Mais, au-delà de cette extraordinaire valeur intrinsèque, le théâtre et les arts du spectacle :

Promeuvent la démocratie

Le théâtre et les arts du spectacle possèdent le pouvoir intrinsèque de promouvoir les valeurs humanistes. Grâce à eux, les citoyen-ne-s de n'importe quel âge peuvent comprendre et accepter des points de vue différents, ce qui est absolument essentiel pour la santé de la démocratie ;

Améliorent la cohésion sociale

Le théâtre et les arts du spectacle encouragent les rencontres entre les citoyen-ne-s ; ils offrent à des communautés différentes l'espace et les outils nécessaires pour établir un dialogue et exprimer des inquiétudes et des sentiments qui sont souvent exclus du discours social et politique. Tout cela favorise l'engagement citoyen et la cohésion sociale, deux conditions essentielles pour permettre à l'UE non seulement de prospérer, mais tout simplement d'exister ;

Stimulent la pensée critique

Le théâtre et les arts du spectacle possèdent des qualités qui sont souvent absentes de notre existence quotidienne : ils mettent le public face à des messages inattendus, directs et spontanés, et les invitent à exercer leur esprit critique face à la réalité présente, tout en étant physiquement proches d'autres individus. À l'époque du numérique, où l'information est facilement accessible et les modèles de compréhension de la réalité sont simplifiés, le théâtre et les arts du spectacle restent

l'un des rares instruments qui permettent et encouragent une réflexion critique sur l'environnement complexe dans lequel nous vivons ;

Font naître l'empathie et enrichissent l'imagination

Le théâtre et les arts du spectacle savent stimuler une qualité éminemment humaine: la capacité de s'identifier à l'« autre » et de nourrir de l'empathie pour le personnage ou le corps que l'on voit sur scène. Le théâtre est un miroir de la société contemporaine, qui relie notre patrimoine culturel à la complexité de notre présent, tout en créant un lien avec nos façons d'envisager le futur. L'empathie et l'imagination sont toutes deux absolument essentielles pour imaginer des modèles sociaux et économiques plus durables ;

Promeuvent le dialogue entre les cultures

Le théâtre et les arts du spectacle promeuvent le dialogue interculturel. La mobilité des artistes et des spectacles d'un pays à l'autre contribuent à sensibiliser les individus et à leur faire apprécier la diversité des langues et des esthétiques, en Europe et ailleurs. La collaboration dans le domaine du théâtre et des arts du spectacle contribue à créer une identité et des valeurs communes à tou-te-s les Européen-ne-s.

Chacune de ces valeurs, uniques au théâtre et aux arts du spectacle, sera toujours essentielle, d'autant plus dans le cadre du processus de reconstruction du tissu social, profondément endommagé par la crise du COVID.

L'urgence d'une approche pan-européenne sur le théâtre et les arts du spectacle

L'impact de la pandémie de COVID-19

Pendant la pandémie, les artistes et autres professionnel·les du secteur ont traversé une période d'inactivité totale ou partielle sans précédent, qui a eu un effet dévastateur sur toute la chaîne de valeur. Les effets de la seconde vague de COVID-19 exposent désormais le secteur des arts du spectacle à un risque encore plus élevé de dévastation.

La crise actuelle a montré l'interdépendance des structures extrêmement diverses et des différents acteurs qui gravitent au sein de l'écosystème des arts du spectacle. Dans certains pays, elle a mis à nu une fracture significative entre petites et grandes structures ; artistes et institutions ; compagnies, salles et festivals ; personnel à plein temps et freelance ou intermittent·es ; structures indépendantes, commerciales et publiques. Des différences importantes ont également été révélées entre les mécanismes d'aide mis en place dans les différents Etats. Parallèlement, les artistes et les structures artistiques ont fait preuve d'une imagination et d'une détermination extraordinaires pour lutter contre l'impact de la crise, mais aussi d'une très grande solidarité, soulignant ainsi la force du capital humain, atout majeur du théâtre et des arts du spectacle.

Principaux défis

La pandémie a encore aggravé les problèmes existants auxquels les différents acteurs du secteur font face depuis des décennies.

1. **Conditions de travail et liberté d'expression** : les artistes et les autres professionnel·es du secteur du spectacle sont de plus en plus souvent confronté·es à des revenus incertains ou en diminution, à la complexité autour de leur statut professionnel, à un accès insuffisant aux régimes de sécurité sociale ou aux prestations sociales, et à un manque de temps pour créer et développer des idées et construire des trajectoires professionnelles cohérentes et compatibles avec leurs valeurs artistiques et sociales. Tous ces facteurs – associés aux attaques

croissantes contre la liberté artistique en Europe – constituent des obstacles préoccupants au plein et libre développement professionnel des artistes et les empêchent de contribuer à la construction de sociétés démocratiques, progressistes et solidaires. Ils rendent par ailleurs plus difficile pour les théâtres d'être de véritables espaces publics de réflexion, d'innovation et de débat.

2. **Développement durable** : aujourd'hui, plus que jamais, les artistes et les professionnel-le-s des arts du spectacle se posent la question d'une issue à la crise qui soit durable. Ce problème est étroitement lié à l'impact environnemental du secteur, généré par la mobilité des artistes et l'itinérance des spectacles, par l'empreinte numérique, les modes de production et de présentation et d'autres pratiques courantes au sein de l'écosystème du théâtre et des arts du spectacle. Les acteurs du secteur souhaitent également trouver le moyen de jouer un rôle plus significatif dans la transition de notre société vers un modèle plus durable, au sens large du terme.
3. **Diversité, inclusion et accès** : le théâtre et les arts du spectacle poursuivent l'ambitieux objectif de représenter entièrement la société dans laquelle ils évoluent, d'être accessibles à toute-s les citoyen-ne-s indépendamment de leurs origines sociales et géographiques, de leur âge, race, genre, religion, handicap ou de tout autre facteur. Diversifier les publics et rendre le secteur plus inclusif, divers et accessible à tous les individus, dès l'enfance restent des défis centraux pour ce secteur. Le manque de données, la situation socio-économique difficile du secteur et l'insuffisante attention portée aux questions de diversité, inclusion et accessibilité dans les programmes de financements et agendas politiques à différents niveaux ne font qu'aggraver cette situation.
4. **Internationalisation des collaborations et de l'éducation** : la collaboration internationale est vitale pour que le secteur puisse développer et cultiver des publics ouverts et sensibilisés aux questions interculturelles. Alors que les petites structures et les artistes indépendants sont généralement très mobiles et engagés dans des projets transnationaux, d'autres acteurs du secteur nécessitent plus de soutien pour participer à des projets collaboratifs à l'échelle pan-européenne et transcontinentale. Les barrières linguistiques et les incohérences entre la multitude de programmes et lignes de financements nationaux et régionaux dédiés à l'internationalisation, ainsi qu'une attention insuffisante à la dimension transnationale de

l'éducation artistique sont les principaux obstacles qui empêchent le secteur de créer et renforcer sa dimension pan-européenne et transcontinentale.

La valeur ajoutée européenne d'un soutien sectoriel de l'UE au théâtre et aux arts du spectacle

L'approche pan-européenne du secteur des arts du spectacle lors du premier European Theatre Forum, incluant les défis et les valeurs du secteur, ainsi que les possibles actions politiques dans ce domaine, a clairement démontré une valeur ajoutée européenne. Compte tenu du caractère extrêmement fragmentaire des instruments politiques d'aide au secteur, tant au niveau régional qu'au niveau national (programme pour les tournées et les co-productions, stratégies de financement, programmes pédagogiques, etc.), une action coordonnée est nécessaire afin d'accroître la collaboration transnationale et de promouvoir la diversité dans le théâtre et les arts du spectacle. Cependant, pour que cet objectif soit réalisable, une vision européenne unifiée du redressement du secteur et de la durabilité de son futur doit être impérativement développée. Certaines questions d'ordre structurel auxquelles le secteur doit faire face en Europe – sous différentes formes et dans différentes proportions – seraient mieux traitées à l'échelle de l'Union Européenne, en complétant les mesures et les programmes mis en œuvre par l'UE et en promouvant et en partageant les bonnes pratiques.

La voie à suivre

Nous, les membres du Consortium de douze réseaux et organisations européens des arts du spectacle, sommes fermement persuadé·e·s que le moment est venu de définir des stratégies claires, des formats concrets et des outils spécifiques qui permettent au secteur d'approfondir le dialogue et de développer, en collaboration avec les décideurs politiques de l'UE, les actions nécessaires à l'échelle pan-européenne pour soutenir le secteur du théâtre et des arts du spectacle. Le théâtre et les arts du spectacle ont déjà grandement profité du soutien de l'Union Européenne grâce au Programme « Europe Créative » : en tant que principal bénéficiaire du sous-programme Culture, le secteur a reçu des financements de plus de 200 millions d'euros. Toutefois, il est vital pour le secteur de s'appuyer sur ce succès

pour créer un volet de soutien plus ciblé pour le théâtre et les arts du spectacle. **Nous appelons à la poursuite de ce dialogue sectoriel et politique avec l'organisation d'un deuxième European Theatre Forum en 2021, et avec la création d'un volet de soutien de l'UE spécifique pour le théâtre et les arts du spectacle.**

Nous pensons que ce processus doit être initié et soutenu par les actions suivantes, particulièrement essentielles et pertinentes dans le contexte actuel :

1. **Développer de toute urgence un plan global et coordonné de soutien et de reprise pour le secteur** pendant et après la fin de la pandémie. Un soutien financier accru et permanent doit être placé au cœur de ce plan. La liste complète des recommandations est disponible dans la déclaration de Pearle* intitulée **"Give live performance a future"**² – et dans la **prise de position conjointe des partenaires sociaux européens**³. Nous pensons que les différentes Directions Générales de la Commission Européenne, les commissions du Parlement Européen et les ministères nationaux doivent collaborer, de manière concertée, à la définition de ce plan, visant à proposer un soutien équitable, inclusif et durable et des outils pour favoriser la relance.
2. **Mettre en œuvre le Cadre Européen des Conditions de Travail pour les secteurs et industries de la culture et de la création**, qui avait été proposé par la **Résolution sur la relance culturelle de l'Europe**⁴ du Parlement européen et élaborée en étroite collaboration avec les acteurs du secteur de tout niveau et de tout type.
3. **Répondre au besoin urgent de défendre la liberté d'expression artistique et reconnaître le pouvoir indéniable qu'a l'art d'ouvrir les esprits et encourager la réflexion critique.**

De plus, nous sommes persuadés que l'aide sectorielle apportée par l'UE devrait être structurée autour des actions suivantes :

4. **Accroître l'attention consacrée à l'inclusion, à la diversité et à l'accessibilité** dans le secteur des arts du spectacle, dans les agendas politiques et les programmes de financement, notamment en ce qui concerne le programme Europe Créative 2021-2027. Nous demandons à ce que des données soient collectées dans ce domaine au niveau européen ainsi que la création d'un groupe de travail spécifique visant

à concevoir un instrument européen destiné à favoriser l'inclusion, l'accessibilité et la diversité dans ce secteur, avec une attention particulière portée aux zones rurales, à la participation d'artistes appartenant à des minorités et à l'éducation aux et à travers les arts du spectacle.

5. Favoriser l'internationalisation du secteur du théâtre et des arts du spectacle à deux niveaux :

- a. Accroître le soutien structurel pour la collaboration internationale** à travers un financement accru et permanent de la coproduction, de la mise en réseau, des tournées transfrontalières, le développement d'outils de sous-titrage et d'autres outils permettant d'élargir l'accès (langue des signes, spectacles sous-titrés) ; explorer et concevoir un programme européen visant à encourager l'internationalisation des études en matière de théâtre et d'arts du spectacle, en Europe et dans le monde.
- b. Promouvoir la diversité des programmes théâtraux et des activités** visant à améliorer l'expérience des publics en Europe, et favoriser l'ouverture et l'accessibilité à travers des campagnes de **communication telles qu'un Label du Théâtre Européen.**

6. Aborder la question du développement durable, à deux niveaux :

- a. Le rôle du secteur dans la mise en œuvre du Pacte Vert pour l'Europe**, en tant que moteur d'innovation sociale et élément contribuant au changement culturel nécessaire à la transformation durable des sociétés et des économies contemporaines ;
- b. La transition durable du secteur** lui-même, grâce à des financements, des mesures d'incitation financières, des formations et des actions de sensibilisation; la promotion des bonnes pratiques déjà existantes ; la recherche et l'innovation ; la mise en place de nouveaux modèles et spécifications de mobilité juste et bien d'autres actions encore.

7. Promouvoir le théâtre et les arts du spectacle européens en tant qu'espace public dans lequel un dialogue sociétal ouvert peut avoir lieu et des voix diverses peuvent s'exprimer ; en tant que lieu de rassemblement, public, mais très spécifique et contenu,

dans un contexte européen multilingue et multiculturel ; en tant qu'espace public permettant aux artistes et aux professionnels du spectacle vivant de créer une avant-garde et de façonner notre culture, nos sociétés et nos visions d'un futur meilleur et plus ouvert pour l'Europe. La situation actuelle nous incite à repenser notre manière de vivre ensemble en tant que membres d'une société, et de reconnecter les espaces et les gens dans le monde post-COVID.

8. Travailler à la **création d'un système cohérent et régulier de collecte des données au sein du secteur**, fondé sur des indicateurs établis d'un commun accord par les Etats Membres et mis à disposition à l'échelle européenne, par exemple par Eurostat ou par le Conseil de l'Europe. Ces indicateurs pourraient inclure : des données démographiques, des indicateurs économiques, l'impact social, l'empreinte environnementale, la mobilité (import et export), les conditions de travail et d'autres éléments encore.

Nous pensons que l'exploration et la mise en œuvre des recommandations ci-dessus devraient commencer en 2021 par la **création de groupes de travail thématiques** et par la mise à disposition des espaces et des outils nécessaires au secteur et aux décideurs politiques pour co-crée des solutions viables, faisables et véritablement pertinentes qui pourraient être incluses, par la suite, dans le volet d'aide de l'UE **pour le secteur du théâtre et des arts du spectacle**. Nous appelons la Présidence tripartite du Conseil de l'UE (Allemagne, Portugal et Slovaquie), en collaboration avec la Commission Européenne, à assurer le suivi du processus en cours, à poursuivre le dialogue et à organiser le second European Theatre Forum en 2021.

Après une période de sept mois de dialogue intense et varié, **les membres du Consortium ont généré et accumulé de vastes connaissances et matériaux qui pourront être exploités dans la prochaine étape : pour l'organisation de groupes de travail, la conception d'initiatives politiques concrètes et l'amélioration du dialogue politique**. Nous sommes hautement motivés à nous embarquer dans ce processus important aux côtés de la Commission Européenne, du Parlement Européen, des Présidences de l'Union et des Etats membres.

13 novembre 2020

Références

- 1 Les valeurs du théâtre et des arts du spectacle sont décrites de manière plus approfondie dans le manifeste "Power of the Performing arts in Europe" <https://www.ietm.org/en/power-of-the-performing-arts-in-europe>, rédigé par l'IETM et co-signé par Circostrada, EDN, ETC et In-situ (2019)
- 2 <https://www.pearle.eu/positionpaper/give-live-performance-a-future>
- 3 <https://www.pearle.eu/positionpaper/joint-position-of-the-european-sectoral-social-partners-in-the-live-performance-sector-regarding-the-proposal-for-revision-of-the-visa-code>
- 4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_FR.html

Auteur·e·s

Equipe de rédaction

La Déclaration de Dresde a été rédigée et éditée sur la base des contributions des membres du Consortium par l'équipe de rédaction qu'ils ont désignée, composée de : Elena Polivtseva (IETM), Anita Debaere & Silke Lavani (PEARLE*), Kathrin Deventer (EFA) et Heidi Wiley (ETC).

Consortium

Le Consortium comprend les réseaux et organisations de théâtres et des arts du spectacle qui ont participé au Groupe européen d'Expert·e·s du Théâtre organisé par la Commission Européenne en novembre 2019 ainsi qu'à la première réunion des réseaux de théâtres, qui s'est tenue à Bratislava en novembre 2018. Les membres du Consortium, auteur·e·s du présent document, sont :

Assitej International, représenté par Stefan Fischer-Fels, Membre du Comité Exécutif d'Assitej International / Responsable du Département Jeunesse du Düsseldorfer Schauspielhaus, et Louis Valente Sørensen, Secrétaire Général d'ASSITEJ International.

Bundesverband Freie Darstellende Künste (BFDK), représenté par Stephan Behrmann, Directeur Général du BFDK, et Janina Benduski, Présidente du Conseil d'Administration du BFDK.

Europe: Union of Theatre Schools and Academies (E:UTSA), représenté par Regina Guhl, Secrétaire Générale d'E:UTSA / Vice-Doyenne de la Faculté de Théâtre de l'Université de Musique, Média et Théâtre de Hanovre, et Elisabeth Schweeger, Trésorière d'E:UTSA / Directrice Artistique et PDG de l'Académie des Arts du Spectacle du Bade-Wurtemberg à Ludwigsburg.

European Association of Independent Performing Arts (EAIPA), représentée par Ulrike Kuner, Présidente de l'EAIPA / Directrice Générale de l'IG Freie Theaterarbeit.

European Festival Association (EFA), représenté par Kathrin Deventer, Secrétaire Générale de l'EFA, Fabrizio Grifasi, Directeur du Festival RomaEuropa, et Haris Pašović, Directeur du Mittelfest et du Sarajevo Fest Art and Politics.

European Theatre Convention (ETC), représenté par Serge Rangoni, Président d'ETC / Directeur Général & Artistique du Théâtre de Liège et Heidi Wiley, Directrice Exécutive d'ETC.

IETM, représenté par Jeffrey Meulman, Vice-Président d'IETM, Elena Polivtseva, Responsable des Politiques Publiques et de la Recherche à IETM, et Ása Richardsdóttir, Secrétaire Générale d'IETM.

International Theatre Institute (ITI) – German Centre, représenté par Thomas Engel, Directeur d'ITI Allemagne, et Jan Linders, membre du Conseil d'Administration d'ITI Allemagne / Responsable du Programme du Humboldt Forum.

mitos21, représenté par Iphigenia Taxopoulou, Secrétaire Générale de mitos21.

Pearle*, Live Performance Europe, représenté par Anita Debaere, Directrice de Pearle*, et Silke Lavani, Responsable des Affaires Publiques de Pearle*.

PROSPERO, représenté par Tobias Veit, Directeur Exécutif de la Schaubühne Berlin.

Union des Théâtres de l'Europe (UTE), représentée par Florian Hirsch, Dramaturge Principal au Théâtre National de Luxembourg, et Gábor Tompa, Président de l'UTE / Directeur du Théâtre Hongrois de Cluj.

Stronger Together
EAIPA European Association
of Independent Performing Arts

mitos21

Equipe de projet

La European Theatre Convention (ETC) est l'équipe en charge du projet European Theatre Forum 2020 – European Performing Arts in Focus. Cette équipe est responsable de la coordination et de la gestion du Forum, en étroite collaboration avec les partenaires du Groupe d'Initiative, du Consortium, les partenaires événement et les décideurs politiques partenaires.

Partenaires financiers

L'initiative European Theatre Forum 2020: European Performing Arts in Focus est financée par la Ministre d'Etat allemande pour la Culture et les Média dans le cadre de la présidence allemande de l'Union Européenne ainsi que par la Commission Européenne et par la European Theatre Convention.

Ce document est une traduction de la version originale anglaise disponible sur le site www.europeantheatreforum.eu.

EUROPEAN
THEATRE
FORUM 2020

EUROPEAN PERFORMING
ARTS IN FOCUS

► www.europeantheatreforum.eu