

Pourquoi le numérique ?

Symposium mondial sur l'évolution du milieu des arts à l'ère du numérique - Notes Session 1
6 janvier 2021

Les arts se transforment constamment et reflètent les changements de la société. Comment le fait d'évoluer dans un environnement de plus en plus numérique influence-t-il le monde des arts ?

Le symposium a été organisé suite au désir du Centre d'arts Winspear de rassembler des experts pour former une direction artistique et contribuer à la réalisation du Projet Accomplissement. Nous voulions partager ce symposium avec des organismes, des artistes individuels et tout autre participant intéressés à en apprendre plus sur la technologie du numérique dans les arts.

Comment le Projet Accomplissement s'est-il réalisé ?

Contexte

- L'édifice Winspear a ouvert en 1997, grâce principalement à un généreux don de 6M\$ accordé par le Dr. Francis Winspear, le don le plus élevé au pays à cette époque. L'édifice était la réalisation d'un rêve pour les musiciens de l'orchestre, pour Tommy Banks et d'autres membres de la communauté impliqués depuis 20 ans dans sa réalisation.
- La construction de l'immeuble a été réalisée avec un budget de 40M\$ qui incluait une dotation pour l'entretien de l'édifice. Pour respecter ce budget, une partie du terrain n'a pas été construite : le stationnement. La totalité du terrain devait être utilisée et le plan prévoyait un centre d'enseignement de la musique à cet endroit.

Pourquoi son développement maintenant ?

- L'organisme ayant évolué, le besoin d'un espace additionnel a été identifié.
- Se lancer dans le Projet Accomplissement montre également l'ambition de l'organisme. Nous devons demander "qu'est-ce que la musique ?", "quelle est la relation entre la musique et les artistes, les participant/es, le public et la communauté?", et "comment pouvons-nous créer un espace qui favorise tout cela ?".
- Notre monde change et les publics interagissent différemment. Le numérique doit être un aspect fondamental de toutes nos discussions concernant cette construction.
- Nous avons tous été projetés abruptement dans la sphère numérique, et avons dû acquérir de nouvelles compétences, incluant, pour nous, apprendre à enregistrer l'orchestre pour diffuser des concerts en ligne.

Quelles sont les différences entre une expérience en ligne et en salle ?

- Le numérique crée trois niveaux et façons distincts de vivre la musique :
  - un besoin "d'édifices intelligents" ; de lieux de concert qui soient réactifs et plus efficaces. Ce qui signifie être dans un édifice qui coûte moins cher à gérer et qui puisse s'adapter quand les besoins changent et évoluent. Ce qui est envisagé : des espaces plus petits plutôt que très grands, une gestion la circulation du public à travers portes et couloirs, et une transition vers différents types d'espaces de travail. Dans nos environnements, nous devons penser à faciliter la circulation, la ventilation, la sécurité, etc. et à gérer cela de façon numérique.
  - Évolution de la Forme d'Art - Des développements numériques ont influencé certaines formes d'art, pour preuve l'opéra en RV présenté devant un large public au Prospect Park de New York. Les formes d'art

évoluent selon leurs environnements, les instruments disponibles, et nous devons en tenir compte pour bâtir nos environnements.

- Attentes du public - La façon dont le public interagit avec le contenu musical change constamment. Le fait que tout le monde demande un changement précis ne veut pas dire que nous devrions le faire (par ex. produire du contenu numérique). La vraie vie doit se vivre dans un lieu réel, en personne, et les médias numériques ne devraient pas compromettre cela. L'expérience en présentiel reste la meilleure.

La COVID a-t-elle influencé/modifié l'édifice dans le Projet Accomplissement ? Quelles questions la COVID a-t-elle soulevées dans le Projet de construction ?

- Quels aspects devons-nous examiner lors de la conception du nouvel édifice ?

- Ex. Systèmes d'aération - nous devons pouvoir modifier le pourcentage d'air frais pénétrant dans un édifice.
- Ex. Gestion numérique de la circulation des personnes dans un édifice - besoin de multiples voies de passage, optimisation à l'entrée et accès efficace à des lieux où s'asseoir.
- Pour les nouvelles salles, il est nécessaire de créer des espaces permettant aux artistes et aux organismes d'avoir de multiples plates-formes pour livrer un contenu aux publics (en direct, diffusion, enregistrement) et de pouvoir naviguer entre ces possibilités.

- Quel est le plus avantageux : numérique ou présentiel ?

- Le coût d'une expérience numérique est moindre seulement dans le cas d'une large diffusion. Nous devons tenir compte du capital nécessaire pour mettre en place une expérience numérique, de la qualité du travail, de l'attente des publics et vérifier si une prestation numérique serait du même calibre qu'une prestation en présentiel.
- Les programmes musicaux communautaires fonctionnent bien en numérique, car ils ont lieu dans des lieux beaucoup plus simples que des salles de concerts.

- Que va-t-il arriver aux centres-villes après la pandémie ?

- Nous espérons que les gens viendront dans notre édifice. Ils pourraient venir aussi nombreux que par le passé. Le numérique a une grande importance à ce niveau.

- Envisager un espace administratif moins grand

- Un plus grand nombre de personnes étant en télé-travail, il faut examiner quel type de réseau administratif est nécessaire et si le même nombre d'employés à temps plein est requis.

- Changer notre façon de penser une forme d'art. Quelle est la raison de son existence et comment les gens veulent s'y connecter ?

L'utilisation de la technologie numérique est-elle générationnelle ?

- Habituellement, les enregistrements sur CD procuraient des expériences réelles. De plus en plus, les publics sont influencés par les contenus enregistrés et interagissent avec ces enregistrements avant d'assister à des événements en présentiel.
- Nous savons que les spectacles en salle sont plus enrichissants et appréciés par les communautés. Nous devons attirer les publics plus jeunes vers les événements en salle, en les rendant plus attractifs.
- L'apprentissage en ligne peut être très intéressant pour les gens qui ne peuvent y assister physiquement.
- Nous devons encourager les gens à utiliser la meilleure version de ce que nous pouvons offrir.
- Les interactions en présentiel auront une saveur différente.
- Le numérique donne accès à un concert, mais demande aussi plus de participation qu'une expérience traditionnelle. Cependant, l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Le numérique procure une amélioration de l'expérience en présentiel.

- Nous pourrions avoir un public moins nombreux pendant un certain temps. Lorsque les gens assistaient à un concert en salle et le regardaient ensuite en ligne, il y avait une différence dans leur manière d'interagir avec les pièces. Avoir un élément numérique était l'équivalent d'une expérience musicale en trois dimensions.

SESSION Q&R

La conception de l'Expansion du Winspear peut-elle être modifiée pour inclure ces changements ?

La première réponse est oui. Nous pouvons voir à nettoyer facilement les surfaces, supprimer les poignées de portes, etc. Nous sommes à une étape où changer les choses est encore possible. Nous tenons à nous assurer que tous les dispositifs mécaniques soient de qualité et ainsi avoir un édifice adaptable au plan capacité et utilisation.

Comment comblez-vous l'écart entre les attentes des publics jeunes et plus âgés ? En particulier, le niveau d'aisance et de connaissance de la technologie numérique, fournissant de courts segments éducatifs pour recruter de nouveaux "fans" tout en n'ennuyant pas les clients qui sont très familiers et à l'aise avec la forme d'art ?

Nous offrons des programmes éducatifs variés par l'intermédiaire du *Tommy Banks Centre for Musical Creativity* qui s'adresse à tous, des plus jeunes aux plus âgés. Par exemple, notre programme Boîte à musique pour bébés, qui vise les enfants de 0 à 48 mois, a été donné par un instructeur au Winspear Centre. Le programme fonctionne mieux en présentiel, car les instructeurs/trices peuvent établir des liens avec l'enfant et les adultes. Nous avons hésité à choisir le numérique pour ce programme. Nous avons fait un essai de classes Zoom pour les petits de 0 à 12 mois, car les parents de ce groupe ne tenaient pas à sortir. Ces classes Zoom sont plus courtes et nous devons trouver le moyen d'avoir la même interaction qu'en présentiel. Les instructeurs/trices ont développé de nouvelles aptitudes et ont pu réagir à la curiosité et au niveau d'énergie de l'enfant dans un contexte numérique.

Plus les publics plus âgés, nous avons offert des classes en ligne sur l'Appréciation de la musique. Ces classes bi-hebdomadaires de 75 minutes abordaient des sujets musicaux variés, enseignés par le musicologue et interprète D. T. Baker et la cheffe d'orchestre assistante Cosette Justo Valdés. Au début, il y a eu une période d'ajustement permettant aux gens de s'habituer à travailler en ligne. Dès le 3e cours, l'engagement était très élevé. Les gens ont pu élargir leurs compétences et apprendre à utiliser la technologie. Parmi eux, un participant de 95 ans capable d'utiliser Zoom et de suivre le cours avec plaisir. Nous voulions continuer à offrir des programmes qui ne seraient pas supprimés lors d'une prochaine imposition de restrictions.

Comme à l'habitude, durant l'été, nous offrons le Camp de musicien Rusty /Rusty Musician Camp, un programme de 5 jours où les participant/es jouent avec des membres de l'orchestre. Nous n'avons pu l'offrir en présentiel l'été passé, mais notre choix était de rassembler 60 personnes pour jouer ensemble. Les musiciens/nes de l'orchestre ont enregistré les bases des pistes musicales envoyées aux participant/es; eux/elles ont aussi envoyé leurs enregistrements, et le tout a fait l'objet d'un montage. Expérience très intéressante, mais très différente d'en présentiel. Il sera intéressant de voir ce que nous retenons de cette expérience et de l'incorporer dans l'expérience en présentiel.

Après la pandémie, prévoyez-vous un retour des spectacles en présentiel ainsi qu'une demande accrue pour ces spectacles ?

Tous les experts prédisent une très grande demande pour les spectacles en présentiel, mais cette demande déclinera. L'importance de la demande variera selon que les gens se sentent en sécurité ou non de venir dans une salle de spectacle.

Actuellement, le manque de contacts humains cause de la frustration, menant un plus grand nombre de gens à se tourner vers les activités culturelles et artistiques numériques. Il y a un besoin de contenus diversifiés. Il est difficile de concurrencer les organismes qui offrent des contenus sophistiqués en ligne. Il est également difficile de se positionner si l'on est un organisme de niveau intermédiaire, qui ne produit pas le même type de contenu qu'un organisme international, tout en étant trop important pour être considéré comme un organisme local. Ce qui est important, c'est votre marque et le sentiment d'appartenance des gens à votre communauté. Il faudra augmenter la qualité du contenu offert en présentiel. Avec le nombre de contenus accessibles en ligne, une façon de faire de l'argent est de demander un tarif plus élevé pour les activités que vous réalisez avec passion.

Des idées sur le modèle économique pour l'offre numérique ?

Il y a du souci concernant la communauté dans sa globalité et la façon dont nous faisons affaires avec les pigistes, les missions que les organismes se sont données individuellement et les ententes collectives qu'ils ont signées. Les types de contenus que vous produisez et qui font partie de vos communautés sont des éléments qui doivent être repensés alors que l'environnement change.

Pour les arts de la scène, les dotations sont un élément clé de la survie des organismes. Les offres numériques génèrent peu ou pas de recettes commerciales, elles agissent surtout comme un encouragement. Le succès commercial pourrait venir de programmes musicaux de proximité avec interactions en présentiel ou des contenus numériques qui offrent des expériences uniques.

L'un des soucis est de savoir si les futures générations pourront voir la différence entre un contenu créé par un humain et par l'intelligence artificielle. Au moins, la génération actuelle sait qu'une œuvre créée par un humain a une qualité extraordinaire. L'élément humain se retrouve dans la complexité, la saveur et les nuances de l'œuvre. L'art est ce qui nous rend humain.

Lorsque nous faisons des versions numériques d'un concert sur scène, même si c'est similaire à un concert en présentiel, ce n'est pas la même chose. Lorsque nous créons un contenu numérique, nous devons garder à l'esprit que le/la client/e vit une expérience différente. Ce n'est pas seulement installer une caméra dans la salle, il s'agit surtout de créer une expérience totalement différente. Avant la COVID, le Winspear Centre n'enregistrait pas les prestations, ce qui était une décision claire. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le numérique, pour bien comprendre pourquoi, et comment tirer avantage de cette occasion.

Normalement, les arts réunissent des entreprises culturelles où il y a de la concurrence ; de nombreux organismes se battent pour obtenir les mêmes dollars. Aujourd'hui, dans un contexte numérique, c'est encore pire. Si je veux écouter une œuvre particulière, je peux en trouver l'enregistrement par un orchestre en ligne. Pour me connecter à votre orchestre, il me faut une motivation. Votre organisme doit m'offrir quelque chose que je ne peux avoir ailleurs.

UN CONSEIL NUMÉRIQUE UTILE

Annemarie : Rester ancré dans le "pourquoi". À chaque fois que vous faites quelque chose, posez-vous cette question trois fois. Soyez bien clairs avec le "pourquoi", et vous aurez les bons résultats.

Tateo : Des conseils pour retourner dans les salles de présentations:
<http://arup-2.hs-sites.com/arts-culture-entertainment-and-arts-education>