



Metodologia da Streetwise Opera

- 1) **Missão, Objetivos e Valores Fundamentais**
- 2) **Princípios Fundamentais da Participação com Adultos Vulneráveis (desenvolvido com a Homeless Link)**
- 3) **Política Artística**
- 4) **Programas de Trabalho**
Programa do workshop
Produções de ópera
With One Voice – Movimento internacional artístico e de apoio aos moradores de ruas
- 5) **Estrutura do workshop**

1 Missão, Objetivos e Valores Fundamentais

Declaração de missão

A Streetwise Opera usa a música para ajudar moradores de rua a fazer mudanças positivas em suas vidas

Objetivos

Melhorar o bem-estar e diminuir a exclusão social de moradores de rua

Valores fundamentais

Ambição

Somos ambiciosos no que fazemos e temos expectativas altas para nós mesmos e para nosso trabalho, e temos liderado o caminho com a prática e o conhecimento em nossa área. Nós aproveitamos a oportunidade de pensar de forma diferente e de ter aspirações para nós mesmos e para aqueles com quem trabalhamos, com o objetivo de criar uma organização forte e próspera.

Integridade

Somos muito claros sobre o que importa para nós como equipe e como indivíduos, e aplicamos isto de verdade. Temos uma noção forte de autoconfiança e somos comprometidos com o trabalho que fazemos. Nossa abordagem é de fortalecimento do outro, e de respeito pelo outro e por nós mesmos.

Colaboração

Somos uma equipe forte e leal, e temos prazer no suporte e na energia que o trabalho em conjunto gera. Nossa prática inclusiva significa que temos respeito uns pelos outros, e somos capazes de desafiar construtivamente nossa forma de trabalho. Isto também se aplica à nossa abordagem aberta à colaboração com parceiros, artistas e com nossa comunidade.

Generosidade

Nós nos preocupamos com a forma como trabalhamos, e com quem trabalhamos. Temos uma abordagem acolhedora e somos generosos com nosso tempo e atenção. Demonstramos bondade em toda a nossa prática, e queremos criar um lugar para trabalhar e estar que seja solidário e agradável.

Aprendizado contínuo



Acreditamos em refletir sobre nossa prática e revisar a forma como trabalhamos, e gostamos de ter uma abordagem avaliativa do que fazemos como companhia e como indivíduos. Isso significa que estamos sempre nos desafiando e aprendendo, descobrindo e desenvolvendo novas maneiras de trabalhar melhor.

Criatividade

Somos uma organização criativa, e valorizamos a importância de sermos capazes de pensar e trabalhar criativamente em nossos papéis como indivíduos, sejam eles quais forem, bem como coletivamente como uma companhia. Isso nos desafia a ser imaginativos e ambiciosos na busca de soluções e a pensarmos de forma diferente. Nós valorizamos a criatividade como um direito humano, e trabalhamos arduamente para garantir que isto permeie toda a organização.

2 Princípios Fundamentais da Participação com Adultos Vulneráveis (desenvolvido com a Homeless Link)

Regularidade

Muitos moradores de rua sentem-se isolados e suas vidas são dominadas pela mudança e pela incerteza. Mesmo após serem realojados, podem estar vivendo em comunidades onde conhecem poucas pessoas e podem isolar-se mais, o que resulta em muitos retornarem às ruas. Quando a sua vida está mudando é vital ter algo em que você pode confiar, aconteça o que acontecer. Muitos projetos com pessoas vulneráveis terminam logo em seguida a algum tipo de evento (um concerto, uma exposição). A sensação de perda pode ser grande, porque isto pode deixar as pessoas sem direcionamento para sua autoconfiança e autoestima recém-conquistadas. Se os projetos precisam ser encerrados, é sempre melhor fazê-lo gradativamente e com uma sólida estratégia de saída para ajudar os participantes a aceitarem o final do projeto. O dia seguinte a uma apresentação/evento é muitas vezes o dia mais importante do projeto.

Expectativas altas

Enfrentar a vida nas ruas muitas vezes resulta em enfrentar baixas expectativas, em relação aos outros e a si mesmo. Se você tem expectativas altas em relação às pessoas, muitas vezes isso lhes dá permissão para acreditar em si mesmos. Também é possível criar excelência artística no processo e no produto com um grupo de adultos vulneráveis sem excluir ninguém, mas é essencial que as expectativas sejam razoáveis para evitar que as pessoas fiquem propensas a falhar.

Tentar algo novo

Quando as pessoas alcançam algo que não acreditavam que seriam capazes de fazer, isso abre oportunidades e muitas vezes resulta em que tentem algo novo ou enfrentem um problema em suas vidas. Acreditamos que é importante ouvir o que um grupo quer fazer, mas não devemos ter medo de incentivá-los a tentar algo completamente novo.

Ser uma pessoa criativa, uma identidade diferente

Todas as pessoas chegam ao nosso trabalho trazendo o seu dia a dia com elas. Nós permitimos que deixem isso do lado de fora da porta, e reconectem-se com o seu lado criativo. Fazemos isso explorando a ópera - o enredo, os personagens e a música, em vez de usar as histórias individuais das pessoas como material para o nosso trabalho. Este processo ajuda os nossos participantes a esquecer questões que dominam as suas vidas e também os ajuda a sentir que não são seus problemas que os definem como pessoas, e sim que eles têm outros interesses, habilidades e talentos. Nossos participantes têm liberdade dentro de uma estrutura para criar suas próprias ideias e para que sua própria voz seja ouvida e desenvolvida por meio do improviso, da produção de textos ou de músicas ou do desenvolvimento de encenações.

Criar um lugar seguro

Todo trabalho com pessoas vulneráveis precisa ser um lugar seguro; um lugar que pode ter qualquer localização física, mas em que os membros *sintam-se* seguros. Isso pode ser criado por uma série de fatores: um local físico que seja familiar; a presença de uma pessoa em que confiam; uma abordagem estruturada da sessão; expectativas de comportamento para que eles saibam que estarão seguros e que o comportamento inadequado será tratado publicamente e imediatamente; uma atmosfera de aceitação e respeito; a presença



de um profissional de apoio qualificado; líderes com qualidade e que foram treinados. Limites também podem ser importantes ao trabalhar com pessoas vulneráveis. Muitas pessoas tiveram relacionamentos que foram prejudiciais, o que torna as situações sociais, como fazer amigos e interagir com estranhos, potencialmente confusas. Se ficar claro desde o princípio que os participantes podem esperar uma atmosfera amigável, mas não um relacionamento social com a equipe ou os visitantes, isso os ajudará a se posicionar e os impedirá de sofrer decepções.

Afirmação

Moradores de rua muitas vezes são menosprezados e são definidos por seus problemas em vez de suas conquistas. Parabenizá-los por seu trabalho é essencial e pode ser transformativo quando é algo que nunca aconteceu com você antes. Todos que entram pela porta de um de nossos projetos serão incentivados e suas conquistas serão reconhecidas publicamente.

Avaliação

Avaliações ajudam todas as iniciativas a entender o que estão tentando alcançar e a crescer e se fortalecer. Se você entende seus objetivos e sabe como medi-los, você pode ver claramente como o trabalho está progredindo. É essencial ser honesto sobre as coisas que não deram certo para poder melhorar.

Comunidade

Quando perguntamos aos nossos participantes sobre o que eles mais gostam no Streetwise, o lado social do projeto sempre é o principal. Nunca esquecemos que o que construímos é comunidade, bem como confiança e autoestima.

Todos são bem-vindos

Se as pessoas estão acostumadas a serem rejeitadas, devemos evitar configurar um sistema em que há a possibilidade de “não passar”, como, por exemplo, testes de elenco. Há exceções óbvias a isto, como atividades de progressão para os participantes que são artistas mais independentes.

Diversão

Seja qual for a atividade, ela deve ser divertida, de outra forma, porque as pessoas viriam?

3 Política Artística

A Streetwise Opera tem o objetivo de criar produções que tenham **excelência artística e social equivalentes**. Acreditamos que é importante envolver nossos participantes em projetos que são completamente inclusivos e em que o processo é seguro e acolhedor, mas cujo produto final também seja de alta qualidade artística. Este foco duplo ajuda a destacar as realizações de nossos participantes e moradores de rua em vez de suas necessidades.

A companhia desenvolveu outros valores que estão presentes em todas as produções:

Ambição artística – ao buscarmos a excelência artística em nossas produções, queremos ser ambiciosos e inovadores. Isto pode ser alcançado encomendando novas músicas e explorando novas formas de produzir e apresentar óperas, incluindo o uso de filmes e a exploração de trabalhos específicos para o local

O foco na arte e não na condição de morador de rua – as vidas de nossos participantes podem ser dominadas pelas experiências negativas que eles tiveram. Convidamos nossos participantes a deixarem estes problemas do lado de fora, e serem tratados como artistas e não como moradores de rua, em um ambiente protegido. As produções não serão, portanto, sobre moradores de rua ou questões vivenciadas por pessoas desabrigadas e, quando surgem questões/temas difíceis, ajudamos os participantes a trabalhar essas questões por meio de personagens/na terceira pessoa, em vez de usar sua própria experiência pessoal. Ocasionalmente trabalharemos com projetos de depoimentos, com todos o suporte necessário

Parcerias com artistas profissionais e outros profissionais de apoio – todas as nossas produções têm uma base de profissionais por trás dos bastidores e no palco se apresentando com o elenco da Streetwise. Nosso objetivo é que a qualidade da apresentação seja o resultado desta colaboração – a soma das partes sendo maior que as seções que compõem o todo. Nossos participantes têm sempre o suporte de profissionais de apoio que estão presentes em todas as sessões e nossas produções se encaixam na estrutura geral de apoio aos nossos participantes

Interação dos artistas participantes da Streetwise com o público – Toda produção da Streetwise Opera dará oportunidade para a audiência e os artistas interagirem. Isto pode ser obtido através da montagem, da participação do público ou criando interações na chegada ou na saída do público

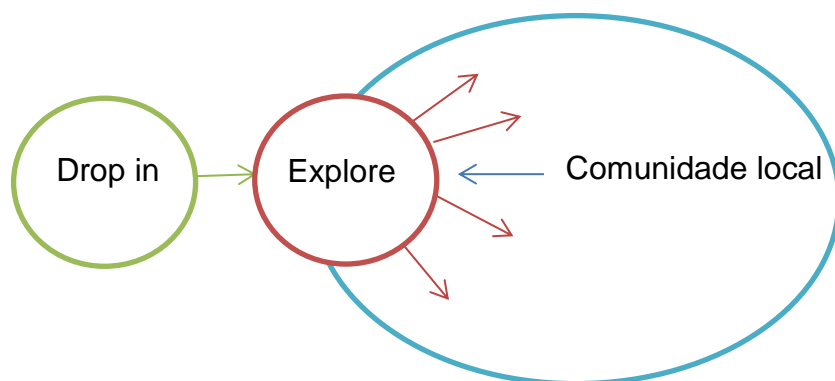
4 Programas de Trabalho

a) Programa do workshop

Workshops – o núcleo de nosso trabalho é um programa de workshops de música e teatro regulares, de participação semanal, que acontecem na Inglaterra (em Londres, Manchester, Nottingham, Teesside e Newcastle/Gateshead).

Nós temos um programa de “Nível 1” e “Nível 2” em cada cidade em que trabalhamos. As seções de Nível 1 (chamadas de “Drop in Singing and Acting” [Acolhimento de Canto e Atuação]) acontecerão em centros de desabrigados de linha de frente (adicionalmente em centros de recuperação e de refugiados também). Quando estiverem prontos, os participantes do Drop in serão incentivados a se juntar aos workshops do Nível 2 (Explore) que acontecem fora do setor de desabrigados em ambientes de artes (auditórios) e são chamados de “Explore Singing and Acting” (Explorar a Dança e a Atuação). Essas sessões serão abertas a pessoas da comunidade que não tenham vivido nas ruas ajudando dessa forma a integrar mais os moradores de rua na comunidade. Este modelo permite focar nas necessidades dos diferentes grupos de forma mais eficaz e ajudar a facilitar uma melhor progressão para os moradores de rua na comunidade.

Os workshops Drop in focam em criar confiança e bem-estar; o Explore construirá em cima desta base oferecendo mais integração e oportunidades na comunidade. Em última análise, o programa é projetado para ajudar as pessoas a saírem da situação de viver nas ruas de forma definitiva. A maioria dos projetos Explore são executados em parceria com uma organização artística em cada região (incluindo Southbank Centre, mima, Sage Gateshead e Theatre Royal Nottingham).



Apresentações – todos os grupos apresentam-se em suas comunidades. Os grupos Explore se apresentam regularmente e os grupos Drop in se apresentam em algumas ocasiões (para que a atmosfera de acolhimento” seja mantida e para que os workshops não sejam muito dominados por ensaios. Estas apresentações vão desde “compartilhamentos” informais a conferências, festivais e outros eventos. A maioria



das apresentações terão de 5 a 15 minutos de música que é ensaiada nos workshops semanais, regulares. Todos os anos, os grupos Drop in e Explore se reunirão para uma Hora da Ópera (uma hora informal de apresentação do trabalho em andamento, palestras, participação do público e a apresentação de um curta-metragem, ver abaixo).

Excursões para concertos/ópera/teatro – todos os grupos vão juntos assistir ópera, música clássica e outras peças de teatro e apresentações. Quando os grupos assistem a uma apresentação de ópera, eles trabalham nesta ópera durante várias semanas antes, cantando as principais músicas, explorando o enredo e os personagens, improvisando sobre os temas, etc., para que eles saibam mais sobre a obra do que a maioria do público em geral. Isso traz um sentimento de orgulho e um senso de pertencimento à comunidade. Isso também auxilia nossos participantes a sentirem-se menos nervosos ao frequentar outros edifícios da comunidade.

Oportunidades de Progresso, incluindo o Esquema de Colocação Profissional - oferecemos uma ampla gama de oportunidades de progressão para ajudar os nossos participantes a integrarem-se mais plenamente na vida comunitária, incluindo: trabalho voluntário em outras organizações artísticas; tornando-se um Embaixador (que apoia o trabalho da Streetwise fazendo palestras, e fazendo amizade com novos membros); um esquema de colocação profissional que oferece aos artistas da Streetwise experiência de trabalho em organizações artísticas, por ex. auditórios, museus e festivais. Estes estágios podem ser um único dia ou mais a longo prazo, dependendo da disponibilidade de oportunidades e das necessidades do artista participante.

A partir de 2016, também lançamos programas para integrar mais os nossos participantes no centro da tomada de decisão: dois ex-membros se juntaram ao Conselho de Curadores, existem novos comitês de artistas participantes para ajudar muitas decisões desde a estratégia até as escolhas de repertório.

b) Produções de ópera

A Streetwise Opera tem um ciclo de ópera bianual que inclui uma produção “principal” e as Horas da Ópera. A produção principal ocorrerá em cada região alternadamente e as Horas da Ópera ocorrerão em todas as outras regiões. A temporada de ópera reflete nossa política artística pela inclusão tanto do repertório existente quanto de novas obras encomendadas. Novas obras encomendadas envolvem compositores que trabalham com nossos artistas participantes e os textos são criados pelos participantes.

Produções principais

A Streetwise Opera apresenta produções de ópera de “palco principal” a cada dois anos que incluem apresentações ao vivo. Estas óperas têm altos valores de produção e visam ser de igual valor artístico e social, ou seja, nossa intenção é que tanto o produto quanto o processo sejam fortes. Desta forma, demonstramos aos nossos artistas participantes que eles podem alcançar coisas incríveis. Acreditamos que ter altas expectativas das pessoas em um ambiente seguro é muitas vezes a chave para que estas pessoas avancem em suas vidas. Isso também ajuda a promover atitudes positivas para os moradores de rua em uma arena que não é simbólica. Acreditamos que o padrão artístico de nossas produções é alcançado através da combinação das habilidades e experiências dos artistas participantes da Streetwise e dos profissionais envolvidos.

Opera Hours

A temporada da Streetwise Opera também inclui uma coleção de parcerias informais a cada ano, em todas as regiões, chamadas de Horas da Ópera. Estas apresentações mostram em que o grupo está trabalhado e contém os seguintes elementos:

Ordem de realização da Hora da Ópera:

- Ambos os grupos apresentam um coro de abertura
- É feita uma abertura de “Boas-vindas”, por um de nossos artistas participantes



- Um aquecimento interativo para todos, incluindo a audiência, liderado pelos organizadores do workshop e pelos artistas participantes
- Os artistas participantes apresentam e compartilham os termos de trabalho de cada grupo, em conjunto, ou separadamente
- Apresentação por um artista (ou outro participante, por exemplo um Compositor residente)
- Ambos os grupos cantam uma nova obra ou estreiam o trabalho de seu Compositor residente
- Apresentação do programa internacional por um artista participante/MP
- Somente o Explore ou ambos os grupos apresentam um coral que ilustra nosso programa internacional, p.ex. Japão/Brasil
- Apresentação de um artista participante
- Novo filme do workshop Streetwise
- Agradecimento geral por um dos artistas participantes
- Ambos os grupos apresentam um coral vibrante

c) With One Voice – Movimento internacional artístico e de apoio aos moradores de ruas

Em 2016, a Streetwise Opera lançou um novo movimento artístico e de apoio a moradores de rua com o objetivo de dar suporte a projetos de todos os tamanhos e de todas as formas artísticas, ao redor do mundo.

Missão

With One Voice é um movimento internacional que busca fortalecer as artes e os moradores de rua através de intercâmbios na prática e em políticas.

Histórico

Moradores de rua enfrentam desafios que não são relacionados apenas à moradia. Eles sofrem de exclusão social e cultural crônica e muitos passaram por traumas, o que resulta em baixa autoestima e problemas de saúde mental. O papel das artes no apoio aos moradores de rua através da melhora de seu bem-estar e inclusão social teve um grande impacto em alguns países, mas em outros, esta abordagem é pouco compreendida ou não é utilizada. Não há uma comunidade internacional formal ou informal para este tipo de trabalho. Os projetos existentes são isolados e não compartilham o aprendizado, há pouca inspiração ou orientação para novos projetos.

A Streetwise Opera começou a reunir a comunidade artística internacional com moradores de rua por meio de projetos que levaram a Olimpíadas Culturais sucessivas em Londres 2012 e Rio 2016. Esses projetos ajudaram a construir a capacidade e a infraestrutura de grupos de artes e de moradores de rua em muitos países através de intercâmbios na prática e de políticas. O trabalho resultou em uma expansão dos projetos, mais redes locais e políticas para os moradores de rua foram compartilhadas e reproduzidas (em especial o Movimento dos Moradores de Rua do Brasil que foi implantado em Manchester).

A Streetwise Opera está agora formalizando este trabalho e desenvolvendo-o a partir de projetos isolados associados com as Olimpíadas para um Movimento artístico internacional de apoio aos moradores de ruas. Este movimento aproveitará o sucesso do modelo de intercâmbio para ajudar a fortalecer as artes e os moradores de rua globalmente. O movimento será tocado e terá gestão de projeto realizada pela Streetwise Opera por 5 anos.

Objetivos dos projetos

- Fortalecer as atividades artísticas e de apoio aos moradores de rua atuais
- Inspirar novas atividades artísticas e de apoio aos moradores de rua
- Aumentar a conscientização da importância das artes para pessoas que moram nas ruas, globalmente
- Influenciar políticas relacionadas às artes e ao apoio aos moradores de rua



Resultados 2016 a 2020

Organizar intercâmbios anuais entre organizações artísticas e de apoio a moradores de ruas, decisores políticos, profissionais e moradores de rua em países anfitriões de Olimpíadas e em qualquer outro local no mundo.

Organizar encontros bienais de artes e de apoio aos moradores de rua

Oferecer incubadoras e suporte sustentável para novas iniciativas e projetos

Criar recursos on-line para celebrar e conectar projetos de arte e de apoio aos moradores de rua e artistas que vivenciaram a vida nas ruas, incluindo a construção de um mapa setorial; uma biblioteca de provas; links de financiamento; modelos de gerenciamento de projetos

5 Estrutura do workshop

Além de nossos Princípios Centrais de Participação, todo o trabalho da Streetwise Opera:

- É gerido por músicos profissionais, idealmente um cantor e um pianista ou dois cantores, treinados para executar este programa
- Tem a presença de um profissional de apoio
- Tem uma política de “portas abertas” e não tem testes para participar
- Usa muitas técnicas que não são baseadas em linguagem, para facilitar o envolvimento de pessoas para as quais o inglês não é o idioma materno, como por exemplo, com o uso de instrumentos de percussão, gestos claros para indicar cantar juntos, tom alto/baixo, suave/forte, técnicas vocais, etc.
- Concentra-se nos benefícios pessoais da participação nas artes e na melhoria de habilidades. Comunicamos que não somos um programa de desenvolvimento profissional, mas que podemos encaminhar participantes para outros grupos e cursos
- Todos são envolvidos. Todos que participam são bem-vindos, todos são tratados por seus nomes próprios e ao final, todos participaram e contribuíram com algo.
- Há um conjunto de Valores Streetwise para os workshops que são acordados com os artistas participantes. Os Valores começam por “Respeitar uns aos outros e participar” e os artistas participantes devem aderir a eles
- Inclui ópera como um repertório “central”, apesar de uma variedade de outros estilos também serem usados
- É multidimensional, dando aos artistas participantes a oportunidade de cantar, atuar, improvisar, dirigir (dar ideias ao líder sobre como uma cena pode ser encenada), trabalhar em equipe, ter quem ouça suas ideias
- Usa uma variedade de abordagens, em relação a enredo e personagem, por exemplo, “Revezamento de personagens (Hot seat)”, em que todos no grupo têm a oportunidade de interpretar um personagem em uma obra, de forma que todos se familiarizem com a peça de forma mais aprofundada e uma pessoa não fique associada a um papel

Nível 1 (Drop in)

Objetivos:

- O workshop deve ter uma sensação de acolhimento, com ênfase nos novos participantes
- Ter flexibilidade suficiente para acomodar habilidades e necessidades dos indivíduos
- Usar uma variedade de repertório, incluindo ópera, em cada workshop
- Envolver uma variedade de ferramentas, incluindo o uso de instrumentos, percussão desafinada, poesia e texto, composição e improviso
- Oferecer um espaço ao final de cada workshop para um item solo do participante
- Evitar uma abordagem de “exercícios” que pode afastar novos participantes

Exemplo de estrutura de um Workshop Drop in:

- Aquecimento e boas-vindas



- Exercícios de habilidades de palco, atividades quebra-gelo, trabalho físico e improviso vocal
- Repertório que não seja de ópera, possivelmente usando instrumentos
- Introdução do repertório de ópera, por meio de melhoria, história, texto ou personagem
- Horário solo
- Intervalo
- Pequeno aquecimento pode incluir o coral da “apresentação” regular (ver abaixo)
- Continuação do repertório de ópera, incluindo improviso e elaboração
- Encerramento com música que não seja de ópera ou “apresentação” da cena de ópera do dia

Nível 2 (Explore)

Objetivos:

- Os workshops devem ser baseados em projeto, todo o material do período deve ser trabalhado ao longo do período de 12 semanas
- O Workshop deve fornecer um espaço estável regular para os participantes que se comprometem com um período e serão, na maior parte, frequentadores regulares.
- Deve ter alguma flexibilidade para acomodar solicitações do grupo, como trabalhar em um repertório ou gênero específico
- O conteúdo principal do workshop deve se concentrar em ópera e habilidades de apresentação
- As sessões incluirão ensaio do programa da apresentação
- O programa será aberto para incluir outras áreas da apresentação em um projeto, como iluminação, cenografia ou, ocasionalmente, outro gênero, como a dança

Exemplo de estrutura do Workshop Explore:

- Aquecimento realizado em conjunto com um participante
- Habilidades, usando as capacidades físicas e vocais
- Repertório de ópera
- Qualquer debate/comunicados
- Intervalo
- Improviso
- Ensaio da ópera para apresentação
- Revisão do material de ópera da primeira metade da sessão