1. Intro et résumé

Safe And Fair cultural Events: imProvement of voLunteers' skills in communicAtion for inClusion Enhancement

La musique est un élément fondamental de notre bien-être, et assister à des concerts et à des festivals est un élément important de la culture et de la socialisation de notre société. En effet, l'écosystème de la musique ne peut être imaginé sans son grand nombre de festivals - très diversifiés. La plupart du temps, ce sont les petits événements "de niche" qui contribuent de manière significative à créer un impact culturel et social en introduisant de nouveaux talents et en façonnant les goûts, en impliquant les communautés locales, en traduisant les valeurs sociales de la théorie à la réalité et, enfin, en créant des moments inoubliables sur la scène et en dehors de celle-ci.

Les festivals offrent un premier aperçu d'une carrière professionnelle potentielle par le biais du bénévolat, proposent des alternatives à la routine quotidienne en faisant quelque chose d'inhabituel, et - peut-être le plus important - ils servent de terrain de jeu pour appliquer la cohésion sociale. Les festivals peuvent favoriser la diversité en incluant tout le monde, en particulier les membres les plus fragiles de nos sociétés, dans un effort créatif commun où la somme est bien plus grande que ses parties.

Grâce à des activités de renforcement des capacités spécifiquement développées, SAFEPLACE recueille les meilleures pratiques et expériences dans le cadre de ce programme pilote innovant, conçu pour partager ensuite les résultats avec la communauté des organisateurs d'événements. SAFEPLACE s'engage avec la prochaine génération d'organisateurs de festivals et de la communauté professionnelle européens du secteur, en discutant des valeurs, de l'autonomisation, de l'inclusivité, de l'accessibilité

et, enfin, de la folie positive nécessaire pour créer l'extraordinaire : des espaces aussi sûrs que possible.

OBJECTIF:

SAFEPLACE a développé et éprouvé une méthodologie potentielle pour les activités de formation et d'éducation, ainsi que leurs processus de validation et de certification. Ces résultats, présentés dans les pages et chapitres suivants, sont maintenant partagés avec la communauté des organisateurs de festivals et d'événements culturels. Ils sont invités à utiliser et à adapter la méthodologie à leurs besoins spécifiques.

RENFORCER LES CAPACITÉS:

Le renforcement des capacités est au cœur de SAFEPLACE. Le projet offre un programme de formation exclusif à différents niveaux pour la prochaine génération de professionnels de l'événementiel, principalement issus des bénévoles actuels ou futurs des événements des partenaires participants.

SAFEPLACE aborde une série de sujets cruciaux. Outre les aspects professionnels liés aux festivals de musique, en particulier ceux qui se déroulent dans les zones dites périphériques (logistique, ressources humaines, communication, production, administration, booking et filière de la musique en direct en général), le projet met l'accent sur ce que l'on appelle souvent les "compétences non techniques", qui sont néanmoins tout aussi importantes et qui se distinguent des événements commerciaux. Il s'agit notamment d'améliorer la diversité sous toutes ses formes, de promouvoir l'inclusion sociale et ethnique, d'encourager l'amour d'un contenu diversifié et d'entretenir un sens de la communauté et de l'appréciation des arts. Ces aspects représentent véritablement le cœur et l'âme des événements des partenaires et doivent être

parfaitement compris, élaborés et partagés par les bénévoles et les professionnels impliqués.

POUR QUI?

SAFEPLACE a donc développé un programme de formation sur mesure pour trois groupes différents, qui se chevauchent partiellement :

1. **Les volontaires sélectionnés**, par le biais d'un appel ouvert, ont suivi des cours préparatoires en ligne, suivis d'une formation approfondie de 5 jours in situ. Par la suite, ils ont suivi des cours en ligne intégratifs et ont acquis une expérience professionnelle au sein des organisations partenaires.

1. **Divers bénévoles de festivals ont** participé à une formation accélérée de trois heures. Ce cours a permis de mieux comprendre l'organisation du festival ainsi que le rôle et le contexte du bénévolat, tout en mettant l'accent sur l'objectif du projet, à savoir la création d'espaces plus sûrs.

2. **Les organisateurs du festival et les équipes des partenaires du projet** se sont engagés dans un échange et une collaboration informels. Cette interaction n'était pas seulement un produit dérivé, mais aussi une partie intégrante du processus de formation, facilitant le partage des meilleures et des pires pratiques.

LE PROGRAMME:

Des cours préparatoires en ligne ont été organisés en avril et mai 2023. Ces cours ont présenté les partenaires du projet et leurs rôles spécifiques, fournissant aux bénévoles sélectionnés plus de contexte. Les sessions visaient à équilibrer les niveaux de

connaissances des candidats et des partenaires tout en couvrant les questions techniques, la terminologie et les introductions aux différents sujets mentionnés ci-dessus. Les cours ont été animés par les partenaires du projet, en tirant parti de leurs diverses spécialisations et compétences, et ont également bénéficié de l'avis d'experts externes.

Les premières sessions pilotes ont couvert les sujets suivants :

- Introduction à l'écosystème de la musique et à ses principaux acteurs, avec un accent particulier sur la production de festivals.
- Stratégies d'activation des communautés locales et d'engagement des bénévoles.
- Promouvoir l'inclusion et la diversité.

Une formation en personne de 5 jours, a eu lieu à Tallinn, en Estonie, du 9 au 13 mai. Près de 40 personnes y ont participé, dont les participants et les équipes des partenaires. Le cours comprenait des leçons exclusives en présentiel, des panels et des exposés présentés par les partenaires du projet et des experts spécialisés invités. Suite à ces sessions, des groupes de travail interactifs ont été gérés par les partenaires afin d'approfondir les sujets spécifiques du projet et de développer des applications intéressantes et innovantes.

Les sessions de formation ont couvert divers sujets liés aux festivals, tels que l'aménagement de l'espace du festival et la logistique, le booking d'artistes et la durabilité environnementale. Ces sessions se sont appuyées sur la session introductive.

L'apprentissage interactif, axé sur la constitution d'équipes transnationales, a été facilité par un atelier de simulation de jeux de rôle. Les groupes ont été chargés de développer leur propre interprétation d'un festival sur la base de paramètres prédéfinis. Les

présentations finales de ces interprétations ont été faites devant l'ensemble des volontaires et quelques invités.

Le cours de formation était stratégiquement aligné sur Tallinn Music Week 2023, et tous les bénévoles ont reçu des accréditations pour participer aux panels, aux ateliers, aux séances de réseautage et, bien sûr, au programme musical.

Cours en ligne intégratifs: Après les sessions de Tallinn, qui constituaient le cœur et l'âme de SAFEPLACE, des cours en ligne intégratifs ont été proposés aux volontaires. Au cours des cinq jours, le tutorat, l'analyse du travail des volontaires et les discussions personnelles informelles nous ont permis de mieux comprendre leur personnalité, leurs compétences, leurs besoins et leurs intérêts.

Au cours de ces sessions, nous avons identifié plusieurs sujets qui nécessitent une étude plus approfondie, notamment :

- L'accessibilité (avec Attitude is Everything UK)
- L'avenir des petits festivals (avec Alf Olifsson/Berkeley ES)
- La promotion des festivals internationaux (avec Anastasia Connor / Noise Unit UK)
- Santé mentale appliquée à la gestion durable des équipes et à l'inclusion dans les environnements de travail (avec Flavia Guarino / Restart IT)
- Langage corporel et prise de parole en public (avec Ana Vrbaski RS)
- Interculturalité et empathie civique (avec Amadou Diallo et Bandiougou Diawara / Giocherenda IT)

Ces sujets ont été abordés dans les cours en ligne intégratifs, et des experts dans chaque domaine ont fourni des informations précieuses aux participants.

Expériences professionnelles: Après les sessions de formation, les volontaires ont eu l'occasion d'acquérir des expériences professionnelles au sein des festivals, des

organisations partenaires ou des événements de leur réseau. Certaines de ces expériences ont débuté avant et pendant la formation, permettant aux volontaires d'appliquer leurs nouvelles connaissances dans divers domaines de l'organisation de festivals ou de s'engager dans des activités conformes aux objectifs des partenaires.

Cours accéléré pour les bénévoles: Un cours accéléré a été élaboré sur la base du retour d'information et de l'interaction avec les bénévoles tout au long des activités précédentes. Ce cours est un modèle qui peut être utilisé même par les festivals en pic d'activité, avant leurs événements. Il est conçu pour s'adresser au plus grand nombre de bénévoles impliqués dans un festival et couvre un large éventail de sujets.

Le cours accéléré aborde diverses questions, telles que la compréhension des rôles et des responsabilités des individus au sein de l'organisation du festival, les choses à faire et à ne pas faire pour les bénévoles, et l'accent est mis sur les questions d'inclusion Il met l'accent sur les approches linguistiques et culturelles, en particulier dans les festivals, dans le but de créer des événements aussi sûrs que possible.

Des Événements à effet multiplicateur ont été organisés en Estonie, en Macédoine du Nord, en Allemagne et en Italie, s'adressant à une communauté plus large de parties prenantes et de bénévoles. Ces événements ont été organisés par les partenaires du projet entre la fin du mois de mai et la première moitié du mois de juin 2023. Au cours de ces événements, l'expérience acquise dans les cours a été partagée et discutée par le biais de panels et d'ateliers publics spécialement conçus, ce qui a permis de sensibiliser et d'intéresser davantage les bénévoles.

Chaque événement avait une nature unique:

- L'événement estonien a pris la forme d'un panel public organisé dans le cadre de Tallinn Music Week. Des partenaires de SAFEPLACE et d'autres parties prenantes y ont participé, et une réception a été organisée en présence d'un grand nombre de participants.
- En Allemagne, l'événement a accueilli une série de panels sur des sujets liés aux festivals, y compris le rôle des festivals, et le Haldern Pop Bar, qui est l'un des lieux du festival (mais qui ne lui appartient pas)
- L'événement en Macédoine du Nord a consisté en un atelier organisé avec et pour des bénévoles supplémentaires.
- L'événement de clôture italien de SAFEPLACE a été organisé en partenariat avec le Sicilia Queer Film Festival. Il comprenait une table ronde, une réception et un concert de clôture.

PARTIES PRENANTES:

L'implication des parties prenantes a été au cœur du processus de dissémination. Étant donné la nature spécifique du programme éducatif et de la validation, l'engagement des parties prenantes a souvent impliqué des contacts personnels, des appels, des conversations, des courriels, des panels, des ateliers, etc.

Les principaux groupes constituant les festivals de musique qui ont été identifiés sont les suivants:

- L'équipe d'organisation, y compris les bénévoles des événements
- Le public.
- Les artistes et leurs équipes.
- Représentants des médias.

- Les locaux, qui comprennent les citoyens et leurs institutions.
- Institutions impliquées dans les processus de renforcement des capacités.
- Partenaires publics et partenaires commerciaux.

L'écosystème musical, avec un accent particulier sur la musique en direct et les événements (festivals), les personnes impliquées dans le renforcement des capacités, les médias spécifiques, etc.

Une attention particulière a été accordée à l'écosystème musical, notamment au secteur de la musique en direct et des événements (festivals), aux professionnels du renforcement des capacités et à certains médias. Les échanges personnels ont largement contribué à aligner le développement du programme et ont suscité un intérêt extrêmement positif pour la poursuite des discussions sur le projet, même après sa fin officielle.

Voici quelques exemples de personnes et d'organisations impliquées :

Ypsigrock - Glenn Gould:
Institutions: Centro di Servizio per il Volontariato Regione Lazio, Museo Civico Castelbuono, Prof. Dr. Carsten Winter (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover);
Associations: Associazione Culturale SICILIA QUEER, COORDINAMENTO PALERMO PRIDE, Farm Cultural Park, Italian Music Festivals, Lunaria - Associazione di Promozione Sociale (Volontariato internazionale), LiveDMA, LivEurope, Yourope;
Organisateurs de festivals et de conférences: amongst many others Robert Meijering (Eurosonic Noorderslag), Detlef Schwarte (Reeperbahn Festival), Dino Lupelli (Music Innovation Hub / Music Meeting & Festival), Ruggero Pietromarchi (Terraforma), Bob van Heur (Le Guess Who).

Haldern - Raum 3 :

- Les bénévoles du festival (environ 450 personnes) et le personnel du festival (Raum 3 GmbH et tous les partenaires de notre 39e édition)
- public et fans du festival via les médias sociaux (10,8k followers)
- Les habitants et les élus politiques de Haldern et des environs (via le Bar local)
- Les parties prenantes de l'industrie de la musique vivante par le biais d'événements à effet multiplicateur, tels que les organisateurs de festivals allemands (comme Immergut, Orange Blossom, Wacken, Static Roots, Yourope), les journalistes musicaux et les médias (Höme, Sinclair- Podcast) et la presse locale, ainsi que le public de l'EPM (bénévoles du festival, invités et public du groupe)
- Un autre point de communication important a été la propagande de bouche à oreille dans le village mais aussi dans l'industrie de la musique car c'est une histoire passionnante qui suscite l'intérêt d'autres organisateurs de festivals comme Bad Bonn Kilbi ou Eurosonic et d'un grand nombre d'agents et d'artistes qui jouent au festival / au bar

Music Estonia: Tallinn Music Week, Alex Stevens (Dour Festival), Elisa Phamgia (LivEurope), Berlin Music Commission, Võnge festival, Intsikurmu festival, Jazzkaar, Viljandi Folk Music Festival, Viljandi Guitar Festival, Sveta bar, Tallinn School of Music and Ballet, Henrik Ehte (Funk Embassy), Roman Demtšenko (Damn.Loud Agency)

BJCEM: ARCI Nazionale, Arci Ferrara, Ferrara Sotto le Stelle, Arci Torino (Jazz is Dead! festival), Ministry of Culture Montenegro, SKUC Association (Slovenia), FLUKS (Norway), UKNA (Nottingham, UK), GAI (Giovani Artistii Italiani); CPAI (Portugal); SHAMS (Lebanon); Interarts (Barcelona), MA*GA Museum, Gallarate, Centrale FIES, Sardegna Film Commission

APS Nous: Disintegrati APS, #CUOREDINAPOLI, Accademia delle Belle Arti di Napoli (ABANA), corso di Nuove Tecnologie dell'Arte, Europiamo ETS, Global Shapers Napoli, Pessoa Luna Park, APG Campania, AEGEE-Naples, MiQ - Movimentiamo il Quartiere.

Taksirat: Zoran Stevanovski, Jane Ripiloski, Ilija Tarugoski, Alen Hadzi Stefanov, Adelisa Latifovska (Makedonska Filharmonija), Katerina Cvetkovska, Julijana Mladenovska, Vladica Mladenovski (Youth Cultural Center).

CERTIFICATION:

Un certificat pour les bénévoles d'événements culturels a été développé parallèlement à l'élaboration du programme de renforcement des capacités, puis testé et mis en œuvre par les partenaires du projet. Ce développement marque une innovation au sein de l'industrie culturelle et événementielle, en offrant un nouveau certificat qui peut être adapté et délivré pour ce cours spécifique, ainsi que pour des programmes similaires, et qui peut être utilisé par d'autres festivals.

Tout au long du projet, la question principale était de savoir comment valider et certifier le bénévolat et dans quel but. L'une des principales conclusions de SAFEPLACE est que les principaux facteurs de réussite de la certification et de la validation sont plutôt informels et ne nécessitent pas nécessairement une reconnaissance officielle (publique ou académique). Les compétences acquises, les contacts noués, la capacité d'application concrète des méthodes et le prestige de l'événement ou de l'organisation ont la plus grande valeur.

LANGUE UTILISÉE:

Bien que toutes les langues ne permettent pas d'utiliser facilement des formulations incluant le genre, nous avons accordé une attention particulière à l'inclusion sociale et à la diversité. Par conséquent, dans toutes les langues, nous avons opté pour l'utilisation d'une formulation et d'un libellé aussi neutres que possible. Dans les cas où il n'était pas possible d'utiliser un langage neutre, nous avons reconnu et accepté le statu quo de la grammaire officiellement approuvée, qui s'appuie souvent sur des formes masculines pour désigner

un groupe de personnes non divulgué. Nous reconnaissons que cette pratique est encore répandue.

L'utilisation d'un langage neutre plus traditionnel plutôt qu'innovant (par exemple, schwa, *, :, ou des alternatives similaires) a été motivée principalement par la facilité de lecture et l'accessibilité, y compris l'interprétation automatique, lorsque la technologie n'est pas encore prête et qu'aucune norme officielle n'a été établie

ÉVALUATION DU PROJET ET PERSPECTIVES:

Le concept du programme de renforcement des capacités, centré sur une activité transnationale en personne liée à une conférence internationale, avec des cours mixtes introductifs et intégratifs avancés et ultérieurs, s'est avéré fructueux.

L'un des points forts du programme a été les rencontres personnelles qui ont véritablement incarné l'esprit européen, embrassant la diversité sous toutes ses formes et l'interculturalité, ce qui n'aurait pas été possible avec des interactions uniquement en ligne. Le mélange d'apprentissage mixte, hybride, en présentiel et informel a été une intégration positive. Toutefois, la multiplicité des contenus a posé des problèmes, car en essayant de couvrir de nombreux sujets en un temps limité, les participants risquaient d'être submergés.

Plusieurs menaces externes, en particulier la Covid-19 et la guerre en Ukraine, ont conditionné certaines faiblesses. Nos propres événements ou ceux de nos partenaires étaient en suspens, fréquemment reprogrammés, les lieux changés et les frais de voyage augmentés en raison de décisions de dernière minute prises en réponse à une situation imprévisible. Parfois, l'activité principale des partenaires absorbait une quantité exponentielle d'énergie et de temps.

Parmi les nombreuses conclusions, deux révélations principales ont été faites :

1. L'informalité est essentielle, en particulier dans les petits festivals et dans l'industrie culturelle et créative en général. Les relations personnelles, les histoires, la compréhension et la curiosité l'emportent sur les faits concrets axés sur les affaires. La présentation d'idées, de concepts et de théories pratiques et sociales, suivie de leur application dans un environnement non compétitif, où la diversité et les idées sont plus respectées que les performances et les chiffres, a fait la différence. Les évaluations positives et le retour d'information de la part des festivals, des promoteurs et des professionnels de l'industrie ont la plus grande valeur.

2. Le bénévolat dans les festivals de musique est un sujet peu développé qui mérite plus d'attention compte tenu de son importance. Les événements dépendent fortement des bénévoles, mais l'industrie de la musique ne dispose pas d'une approche structurée pour aborder cette question. Des questions se posent quant à ce que les festivals peuvent offrir aux bénévoles au-delà d'une expérience amusante et de laissez-passer gratuits. Le projet a également soulevé des préoccupations concernant les futurs fonds de pension, la couverture sociale et les implications juridiques liées à l'accueil de bénévoles pour des entreprises privées à but lucratif. Il met en évidence la nécessité de tenir compte des différences législatives entre les pays. La présence du projet et les contributions apportées lors de la session de dialogue de Music Moves à Tallinn ont souligné l'importance de discuter de l'accès des jeunes à l'industrie de la musique et du volontariat au niveau européen.

À l'avenir, l'accent sera mis sur l'optimisation, la personnalisation et la reproduction de la formation et des processus de validation individuels et sur mesure pour d'autres événements. En outre, le projet vise à élever le débat sur le bénévolat dans l'écosystème de la musique, en engageant ses acteurs, ses parties prenantes et ses institutions.

SAFEPLACE constitue une étape importante dans cette entreprise.

Credits:

(in alphabetical order)

Written by Vincenzo Barreca, Gianfranco Raimondo, Christoph Storbeck

Edited by Marcella Campo

Design & Layout by Marcella Campo

Add. Design, Layout and Editing by Benedetto Puccia

English translations and revisions by Audrey Rodeman, **Estonian** by Silvia Käsk **French** by Juliette Olivares, **German** by Robert Baumann, **Italian** by Marcella Campo, **Macedonian** by Ivana Stefanovska

Additional Project Input and Support from Robert Baumann, Roberto Cammarata, Federica Candelaresi, Katerina Cvetkovska, Stefania Inverso, Nino Kapanadze, Silvia Käsk, Ruth Koleva, Beata Lamauskaite, Emanuela Meduri, Julijana Mladenovska, Maria Pia Napoletano, Giulia Paone, Francesco Quatrano, Stefan Reichmann, Ivana Stefanovska, Ognen Stojanoski, Ingrid Stroom, Maik Timm, Laura Bogatu, Venere Pasca, Alessia Ungur

SAFEPLACE - "Safe And Fair cultural Events:
imProvement of voLunteers' skills in communicAtion for inClusion Enhancement"
2020-1-IT03-KA227-YOU-020637

Documents suivants:

2. Guide de gestion pour le programme de formation en personne SAFEPLACE

3. Cours accéléré sur le bénévolat dans les festivals

4. Compétences en matière de validation des lignes directrices

SAFEPLACE est financé par l'Agenzia Nazionale Per i Giovani "Erasmus+. Programme de l'UE". Plus d'informations : https://www.safeplaceproject.eu