

WRITE AN OPERA
Über den Kurs des Royal Opera House
oder:

Wenn Kinder Opern schreiben

Für die Fachsitzung 19. Januar 2023

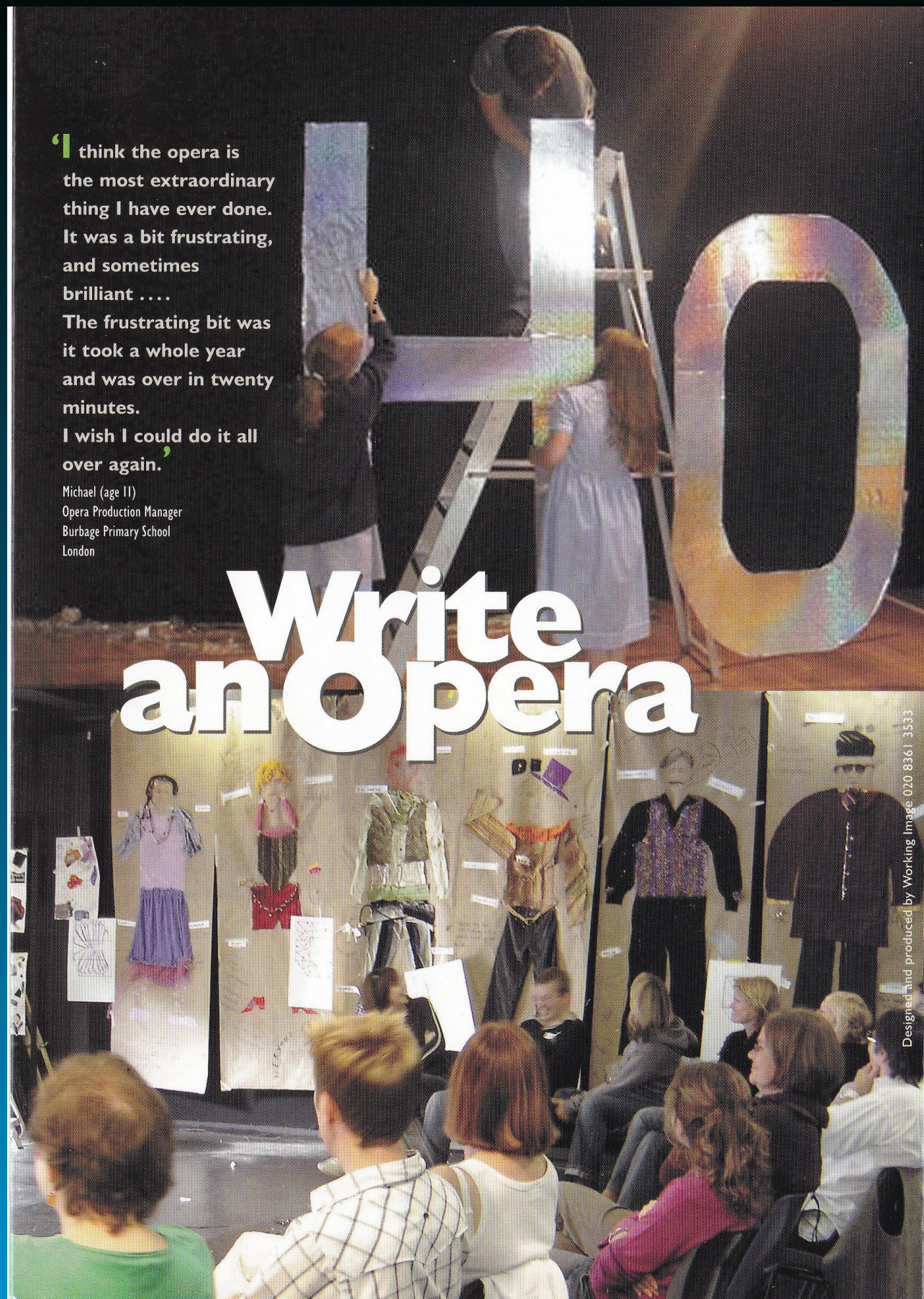
und die Tage der Bayerischen Schulmusik München 9.-11. März 2023

Ralf Beiderwieden

'I think the opera is the most extraordinary thing I have ever done. It was a bit frustrating, and sometimes brilliant The frustrating bit was it took a whole year and was over in twenty minutes. I wish I could do it all over again.'

Michael (age 11)
Opera Production Manager
Burbage Primary School
London

Write an Opera



ROYAL OPERA HOUSE

Write an Opera

An intensive cross-arts INSET course for teachers **2008/9**

'I had a fear of opera: now I can't wait to tell others what a fantastic experience it really is.'

Debbie Sowter
Fawkham House School
Kent



Write an Opera

brings arts and creativity together to make a real impact on students' learning. It also offers teachers a challenging and inspiring opportunity for personal creative development.

What is Write an Opera?

A cross-arts INSET for teachers led by a team of professional artists with extensive arts education experience. This internationally-acclaimed course equips teachers with the practical skills needed to support the development of students' learning through the arts. It provides the tools and structures with which to undertake an in-school project in which students devise and stage their own opera from scratch.

Further training

The programme has three interrelated levels of training. Upon completion of Level 1 teachers may undertake further training, although it is not obligatory. Levels 2 and 3 provide an opportunity to build on skills and experience in all areas.

Who can apply?

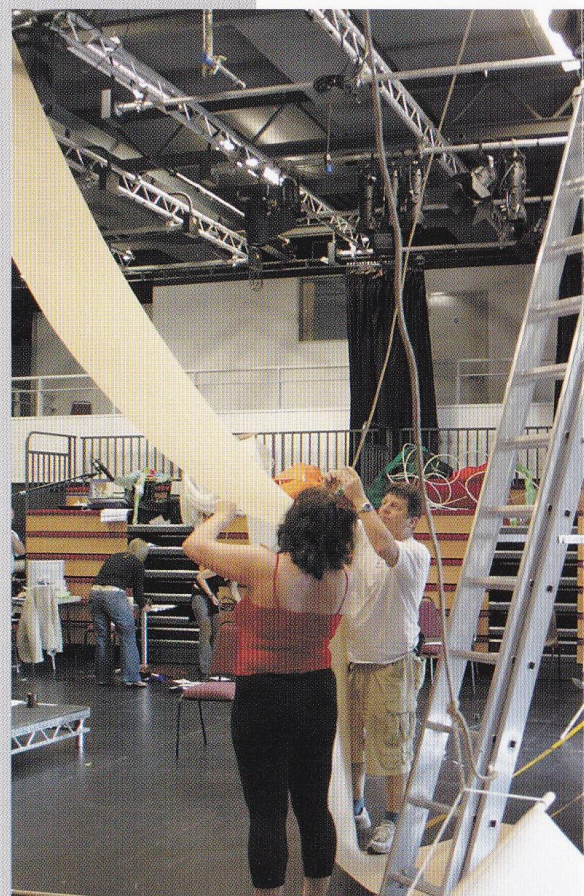
Any teacher with enthusiasm for, interest in, or curiosity about the arts and creative learning. While some specialist knowledge of drama, music or the visual arts is an advantage, it is not essential. Aimed particularly at Key Stage 2, Write an Opera has proved equally popular and successful at all Key Stages and in Special Schools.

Support from colleagues

Previous participants have found a colleague's support invaluable in delivering the in-school project. ROH Education, therefore, strongly recommends that two teachers from the same school attend the course.

'The provision for cultural development is enhanced by the school's involvement in the Royal Opera House project.'

OFSTED inspection report on Barugh Green Primary School Barnsley, South Yorkshire



What can I expect to achieve?

Practical professional, personal and creative development during the course and in the follow-on project in school. Teachers:

- > attend a week-long residential course with other teachers from across the UK and Europe.
- > are taken through the process of creating an original opera by experienced directors, composers and designers.
- > are introduced to a structure with which to approach their school-based project, and are supported by extensive written materials.

In-school benefits

Through the project students:

- > learn through experience as they collaborate on all the processes involved in creating and performing an opera.
- > take responsibility for writing, composing, designing the set, costumes and lighting, marketing and performing their opera.
- > generate the work through their own experience and interests, leading to maximum involvement and a sense of ownership.
- > develop team-building and interpersonal skills as they form their own production company. Basing their roles on professional models, they gain an understanding of the performing arts and how they interact with one another.

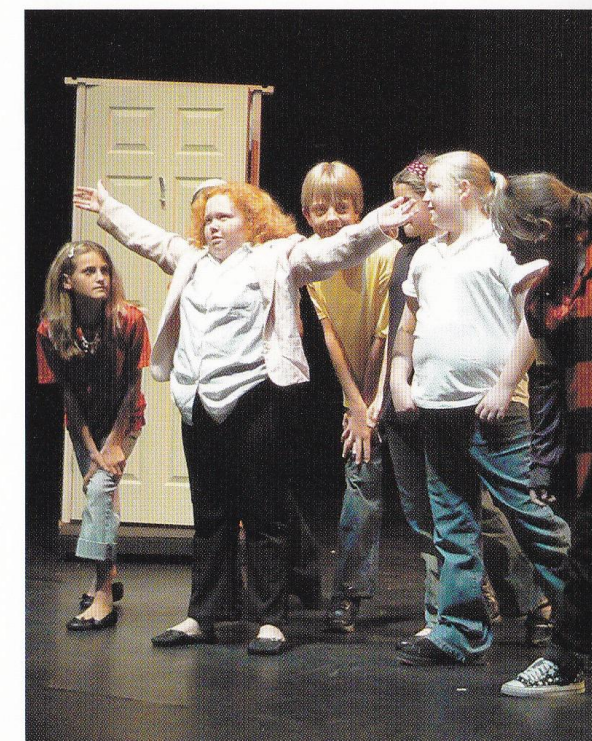


Photographs : ROH Education, Emma Wee, Kate Mount, Steve Wharton

Is an in-school project compulsory?

Yes.

A commitment to create an opera in school is expected from all participants. Although entailing a significant number of hours, this in-school project is designed to link with several areas of the school curriculum and can be built into the timetable. It is also ideal for 'out of hours' learning initiatives and clubs, and can provide the focus for 'arts-weeks'.



'You have strengthened my belief in how much better the performance arts are when they are taught in class and open to all. This inclusive philosophy will affect how I teach and will influence my life in far reaching ways.'

Sue Childs
Westgate College for Deaf People
Westgate on Sea

Kleiner Disclaimer:
Ich berichte hier von Opern-Projekten, die auf der Basis des Royal Opera House Kurses entstanden sind. Ich bin nicht Teil des Royal Opera House, und ich bin auch nicht autorisiert, für das Royal Opera House zu sprechen.

ROYAL OPERA HOUSE
COVENT GARDEN

HEISSE WEIHNACHT

Sternsänger (Kl. 10 b 2006)

Aus dem Film „Spielzeit“ 2006 (6‘49“)

- Was Schüler-Oper ist
- Die Formel des Royal Opera House
- 3 Akte
- Kontext „Spielzeit“ 2006
- Rap als Szene
- Rhythmus-Tafel
- Sonderfall Fachseminar

Theme	1 Wort
Thesis	1 Satz
Characters	(ca. 5-6)
Primary Relationships Web	Design
Conflict	Design
Synopsis	3 Akte
Szenario	konkret
(Narrative)	--- ???
(Act Design)	(Act Design!)

High Score Rap Akt I

Söhne Oldenburgs (Klasse 8c 2001'; 3'34")

- Theme – Thesis u. a. „Der Computer...“
- Rap als Szene
- Vorstellung der Charaktere
- „Through Music“
- „Schüler-Musik“, hier: MB Bockmann

Tempting Times aus Akt I

1999, Remake Opers Enkel (Klasse 8c 2003; 5‘15“)

Moonrock Café, Patrick, dear; Kerrie & Leigh

- Vom Remake
- Opening Song / Song / Duett
- Akkordmethode I: gegebene Akkordfolge
- ! Ähnlichkeit Carousel!
- Über eurOPERA (warum englisch?)

Computer Wizard

(Tempting Times, Akt II) (3'18")

- Szene und Großer Song
- Akkordmethode 2: gefesselte Akkordfolge (über EINEN Ton)
- „Rezitativ“ aus einem Ton
- Taschenlampen als Licht (mit einfachen Mitteln...)
- Bühne & Kostüme

Lunas Bergwerk –

Querschnitt Akt III (8‘50“)
Omer und Oper (Klasse 7c 2004)

Leider ein lausiges Video; aber...

- Die „Umkehrung“:
- „Through music“,
- aber gesprochener Monolog als Höhepunkt
- Das große Bühnenbild. Kulissen-Scharniere
- Schultheater-Tage: die mobile Produktion
- Bergwerk von Falun
- Schlusssong

Tell Me What Friends Are For

F.R.E.S.C.O. 2000: Lies, cries & goodbies (8c, mit Irland und England)

- Über F.R.E.S.C.O. 2000: eine europäische Produktion
- Über „Blue“ (Eifel 65)
- Ein Ton
- Melodram; Rap; Chor; Song; Rhythmustafel

Friends Forever

F.R.E.S.C.O. 2000: Schluss-Song
Granary Theatre, Cork, Ireland

- Song flipping
- Ausgangspunkt GRUNDSCHULE!
- Den Schlusssong wichtig nehmen!

Es ist alles vorüber

Schluss-Song aus:

High Score 2001

- Den Schlusssong wichtig nehmen!
- „Schüler-Musik“: Sebi, Klavier
- (Ein bisschen ähnlich – wie welches? I Am Looking For Freedom?)

WRITE AN OPERA: kleine Zeittafel

1976-1977

AESOP 77: "Kids Do It All Company" in Seattle.
"Create and Perform Original Opera" an der Metropolitan Opera Guild New York

ca. 1986

WRITE AN OPERA am Royal Opera House London

ab ca. 1995
(bis ca. 1998 befristet)

WRITE AN OPERA: Europäische Lehrerfortbildungen COMENIUS Action III in Bretton Hall, danach z. T. in New York & London

2002

(Bw zuletzt da, London, Covent garden, mit Mathias Kroll)

Oper am Alten Gymnasium Oldenburg 1996-2006

Jahr	Klasse	Kompanie	Name der Oper	Besonderheit
1996-1997	8c	OSKA <i>(Oldenburger Schüleroper-Kompanie am AGO)</i>	Eine kleine Liebesmusik	die Pioniere
1997-1998	8c	No Name Just Opera	Sein Geheimnis <i>(Tangled Webs)</i>	EUOpera Start
1998-1999	8c	Music Generation. Make Rhymes Not War	Tempting Times <i>(Zeit der Versuchung)</i>	EUOpera second <i>(E-Mail- Konferenz)</i>
1999-2000	8c	F.R.E.S.C.O. Europe	Lies, Cries & Goodbies	F.R.E.S.C.O. Irland Cork <i>Millennium Opera</i>
1999-2000	8c	F.R.E.S.C.O. Oldenburg	Lies, Cries & Goodbies	Oldenburger Aufführung
2000-2001	8c	Söhne Oldenburgs	High Score	
2003	8b	Oper's Enkel	Tempting Times	Remake
2003-2004	7b	Omer und Oper	Lunas Bergwerk	<i>auch: Schultheatertage Staatstheater (mit Kroll, LFS)</i>
2005-2006	10c	Sternsänger Kompanie	Heiße Weihnacht	mit Fachseminar

Konstruktion: Der Prozess

Schritt	Format	Anweisung
THEME	Ein Wort	<i>„what you really care about“ („no rainforests“)</i>
THESIS	Ein Satz (oder eine Frage)	<i>worüber man streiten kann</i>
CHARACTERS	5 Charaktere	<i>Charakter-Eigenschaften; aber NOCH NICHT „männlich“ oder „weiblich“ o.ä.</i>
PRIMARY RELATIONSHIPS WEB	Eine Zeichnung	X
CONFLICT	Eine Zeichnung	<i>„Two characters get in conflict about a third; two more characters get involved.“</i>
SYNOPSIS	Drei ganz kurze Absätze <i>(Das werden die drei Akte)</i>	<i>I: Exposition – II: Konflikt – III Auflösung</i>
SCENARIO	Drei Absätze	JETZT dürfen alle konkreten Fragen entschieden werden. ABER ERST JETZT!!
NARRATIVE? ACT DESIGN!	<i>Ausformung der Geschichte?</i> Besser: BLOCKING (Bw)	Gruppieren von Musiknummern

HIGH SCORE

Eine Oper der: Söhne Oldenburgs
Altes Gymnasium Oldenburg 2001
Klasse 8c

Ein Beispiel

THEME

Computer

THESIS

Der Computer hat einen Sog, der einen anzieht und fast alles zerstört.

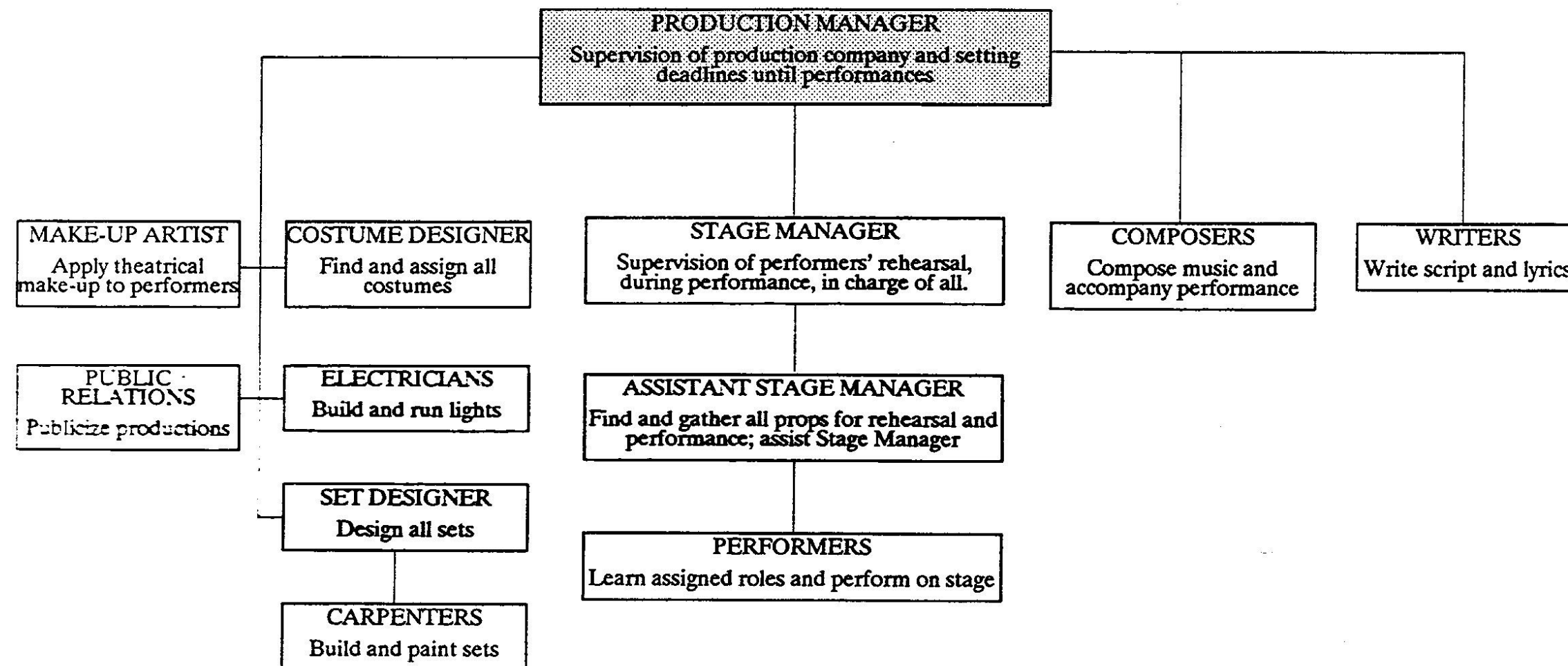
CHARACTERS

(nicht mehr vorliegend; Rekonstruktion, so etwa, 2023:)

- A finster, verschlagen, eifersüchtig
- B (?)
- C schüchtern, vertrauensvoll
- D launisch, spontan, bereit zum Mitspielen
- E hilfsbereit, ehrlich
- F genial, phlegmatisch

Organigramm Metropolitan Opera Guild

PRODUCTION COMPANY RESPONSIBILITIES



Organigramm Bretton Hall / ROH

AN OPERA COMPANY.

CREATORS

Writers
Composers

They start with a blank sheet of paper.

INTERPRETERS

Set Designers
Costume Designers
Lighting Designers

They start with what's written and make it visible.

MAKERS

Carpenters
Wardrobe Managers
Electricians

They start with other people's ideas and make it happen.

SELLERS

Box Office
Publicity and Press
Marketing

They start with other people's ideas and make it available.

PERFORMERS

Actors, Singers, Dancers
Musicians

They start with what's written and make it alive.

RUNNERS

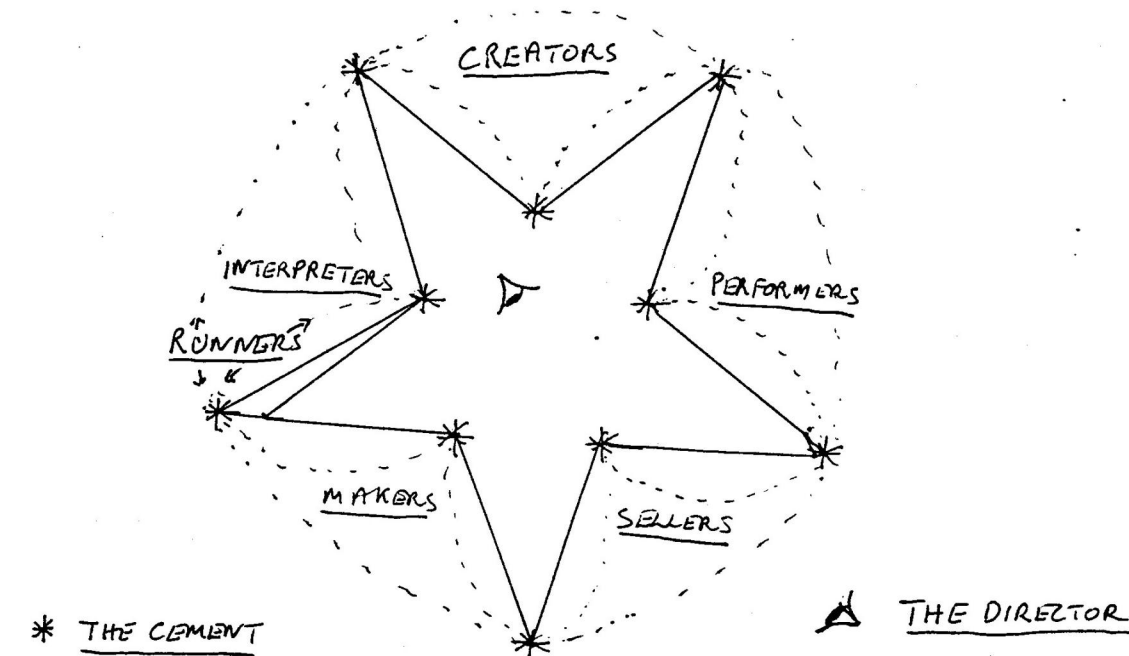
The assistants

They start with other people's needs and make sure they are met.

THE CEMENT

Production Manager
Stage Manager
Front of House Manager

They start at everywhere and make sure it all happens and there are no problems.



Projekt-Ablauf-Plan

*Vor den Herbstferien: Grundlegung
(z. B. Pachelbel-Kanon oder Vivaldi-Konzert o. ä.)*

*Herbstferien: Startschuss; bis Weihnachtsferien
Writing Process A: Konstruktion
Gestaffelt: Elemente der Musik / Szene / Bewegung.
Musik: Melodien über Akkorde, Rhythmus-Tafeln, Bits & Pieces, Schüler-Ideen. „Die Bank“*

*Januar bis Ostern:
Text: Libretto; Songtexte;
Musik: Musiknummern aus der „Bank“
Design: Skizzen, Experimente
Szenische Spiele / Bewegungs-Spiele
Vorläufiges Casting
Aufgabenverteilung (Actors / Orchestra / Design: Set, Carpenters, Costrume, Light)*

*Die Osterferien-Nachtsitzung (Bw):
Die Partitur machen.
Cassetten zu den Akteuren*

*Nach Ostern:
Musiknummern proben.
Set: Modell bauen!
Kostüme: Design*

*„KPW“: Kleine Projektwoche
Donnerstag und Freitag im Juni:
3 Aufführungen (First Night, Grundschul-Aufführung, Last Night)*

Projekte rückwärts planen!

Die „kleine Projektwoche“ (KPW)

Freitag: Schmuddel-Probe (Bühne)
Carpenters: Modell & Einkauf

Samstag: Bits & Pieces,
v. a. Musik (nur Aufführende)

Montag: 3. Akt. Bühne
Set Design: Vormittags / nachmittags: Bühnenbild fertig gemalt!

Dienstag: 1.-3. Std.: 2. Akt. Bühne
nachmittags: Richtfest Bühnenbild

Mittwoch 1.-3. Std. 1. Akt (Bühne)
Mittwoch 4.-6. Std.: Technische Probe (Bühne)

Donnerstag: 1.-3. Std.: Letzte Korrekturen / Vorbereitungen
4.-6. Std.: Generalprobe („Dress Rehearsal“)

Abends: Premiere
Freitag morgens: für Grundschule.
Freitag abends: Letzte Aufführung. Abbau.

Musiknummern

Song

Statt Rezitativ: Rap; Melodram

Ensemble: Duett über Akkordfolge

Schlussong. DEN SCHLUSSSONG WICHTIG NEHMEN!!!

Tanz & Bewegung

„Through music“ ist besser als Sprechtheater mit eingestreuten Musiknummern!

Wie man zu Musiknummern kommt

Akkordmethode.

Vorgegebene Akkordfolgen.

Gefesselte Akkordfolgen.

Freie Akkordfolgen

Rhythmustafeln

Schüler-Ideen / Mitbringsel

- Aus dem Unterricht
- Aus dem Mitgebrachten
- Ggf. „Song Flipping“

„Song-Recycling“

Dos & Donts

„what you really care about“

Keine „Regenwälder“; also: kein Klimawandel. Kein Heroin. Sondern schreibt über das, was in EUREM LEBEN wirklich ist und vorkommt.

Nicht vorgreifen

Vorsicht vor Stereotypen: Nicht konkrete inhaltliche Entscheidungen vor dem Szenario treffen. Keine Entscheidungen vorwegnehmen.

„What If?“ (Scenario-Discussion)

Gern immer wieder die UNERWARTETE Lösung suchen.

Bühnenbild: Model Box

Unbedingt ein Modell bauen! „on scale“: Im Maßstab 1:20. (Sonst passieren ganz komische Sachen - oder eben gar nichts.)

Tanz & Co

„Party“ und getanzte Szenen: choreographieren!

Basic Rules

(Bretton Hall)

Acting:

Share, don't steal! (Richard Gregson)

Show, don't tell! (Gregson)

Establish the scene!

Stay in character!

No movement without purpose!

Music / Arts:

Never underestimate the value of what you have done! (Brendan Beales)

variation: Never underestimate the trouble of the last few days:-) (the "bottleneck")!

Keep it simple! (Francis O'Connor)

Mind the deadlines!