

BILAN D'ACTIVITÉ

SAISON 2021-2022

WWW.OPERA-NATIONAL-LORRAINE.FR

OPÉRA NATIONAL
DE LORRAINE

BILAN D'ACTIVITÉ

SAISON 2021-2022

Rejoignez-nous!
Et inscrivez-vous à notre
newsletter sur notre site
opera-national-lorraine.fr

 [instagram.com/
opera_nancy](https://www.instagram.com/opera_nancy)

 [facebook.com/
OperaNationalLorraine](https://www.facebook.com/OperaNationalLorraine)

 [twitter.com/
Opera_Nancy](https://twitter.com/Opera_Nancy)

 [youtube.com/
Operalorraine](https://www.youtube.com/Operalorraine)

 [vimeo.com/
Operanancy](https://vimeo.com/Operanancy)

 [linkedin.com /
company/opera-national-de-lorraine](https://www.linkedin.com/company/opera-national-de-lorraine)

OPÉRA NATIONAL
DE LORRAINE

SOMMAIRE

5	Édito
6	2021-2022 en chiffres
9	La saison d'opéra
23	La saison symphonique
29	Partager, transmettre et participer
45	Financer et gérer
51	Accompagner et développer
57	Former des professionnels, le CFA
65	L'équipe de l'Opéra

ÉDITO

Après une saison 2020-2021 marquée par la pandémie, où notre théâtre a puisé dans toutes ses ressources pour imaginer de nouvelles formes de créations et de liens avec le public, la saison 2021-2022 a été celle de la reconstruction de nos fondamentaux.

Grâce à l'énergie et aux talents de notre institution, mais grâce aussi à toute la dynamique créative maintenue pendant les périodes sombres de la pandémie, nous avons rapidement retrouvé notre public et nos artistes au plus haut niveau d'excellence ainsi que notre capacité à produire.

Cette saison a aussi été celle de l'accélération de la mise en œuvre de notre stratégie *Opéra Citoyen 2025* avec la création de spectacles pour toutes et tous, par toutes et tous.

L'impact médiatique a lui aussi été considérable à tous les niveaux.

Il faut souligner enfin les résultats significatifs de la première année de notre plan mécénat avec l'adhésion de plus de 300 mécènes.

Je remercie tous nos partenaires et souligne la force du soutien des politiques publiques de la culture : le ministère de la Culture et les fonds de soutien qu'il a confiés au Centre national de la Musique, la Région Grand Est et la Ville de Nancy pour leur soutien sans faille à notre Maison.

Je remercie enfin du fond du cœur tous les artistes qui ont fait cette saison, notre public et toutes les équipes qui m'entourent, avec qui je suis fier de travailler.

Matthieu Dussouillez
Directeur Général

Soutenu par

2021-2022 EN CHIFFRES

81
représentations
(hors générales)

5
nouvelles
productions

9
Opéras berceau

5 935
places jeunes et
étudiants vendues

6
opéras

29 293
spectateurs accueillis
côté opéra

74 %
remplissage opéras

294
articles de presse

+ de 300
mécènes

41
concerts

14 621
spectateurs accueillis
côté symphonique

12
Salons des artistes

69 %
remplissage concerts
symphoniques et famille

25 106
abonnés sur les réseaux
sociaux

LA SAISON CÔTÈ OPĒRA

« L'homogénéité de la distribution vocale, choristes et musiciens, sous la direction sensuelle et raffinée du chef d'orchestre argentin, restituait la musique dans tout son éclat premier, tandis que le metteur en scène belge Fabrice Murgia signait une première incursion lyrique remarquable d'intelligence, de force et de poésie. » *Le Monde*

« Les applaudissements du public n'en finissent pas, même peu après minuit. Un remerciement mérité pour une production extrêmement ambitieuse et un signe de reconnaissance pour le réveil de la normalité culturelle. » *O Ton*

« Enfin donné face à un public enchanté, Nancy affiche le premier opéra de Luigi Rossi, chef-d'œuvre du baroque romain dans une interprétation exemplaire, une distribution d'exception, une direction superlative; une mise en scène ingénieuse. » *Classiquenews.com*

LE PALAIS ENCHANTÉ

Luigi Rossi

Cette nouvelle production de l'Opéra national de Lorraine, placée en ouverture de saison, est un ouvrage monumental qui rassemble pléthore de personnages, de solistes, de double et triple chœurs ainsi que des danseurs de ballet dans la plus pure tradition romaine. Cette nouvelle création a été rendue possible grâce à Leonardo García Alarcón qui a exhumé la partition de ce joyau des bibliothèques du Vatican dans lesquelles le livret était endormi depuis plus de 400 ans.

Fabrice Murgia situe sa mise en scène du *Palais enchanté* dans des lieux de solitude de notre mythologie contemporaine – aéroport, hôpital, chambre d'hôtel, parloir... – où viennent se perdre les âmes errantes du palais d'Atlante. Cette mise en scène ingénieuse et rigoureuse de Murgia a recréé à merveille la structure labyrinthique de l'intrigue.

Côté orchestre, l'œuvre renaissait sous la baguette du chef argentin Leonardo García Alarcón avec le concours de l'Ensemble Cappella Mediterranea, du Chœur de chambre de Namur et du Chœur de l'Opéra de Dijon, magnifiant ce bijou du répertoire baroque pourtant jusqu'alors demeuré inconnu.

Foisonnement musical et dramaturgique, spectacle démesuré, le public et la critique ont unanimement salué cette création qui a magnifiquement lancé la saison 2021-2022.

3 représentations
(+ 1 Générale)

2736 spectateurs

70 % de taux
de fréquentation

Créé au Palazzo Barberini,
Via Quattro Fontane à
Rome, le 22 février 1642

Nouvelle production
Opéra national de
Lorraine

Coproduction
Opéra de Dijon

Livret de
Giulio Rospigliosi
(futur Pape Clément IX)
d'après *Orlando furioso*
de l'Arioste

Musique
Luigi Rossi

Direction musicale
Leonardo García Alarcón

Cappella Mediterranea,
Chœur de l'Opéra
de Dijon et Chœur de
chambre de Namur

Chef de Chœur
Anass Ismat

Chef de chant
Ariel Rychter

Mise en scène
Fabrice Murgia

Décors
Vincent Lemaire

Costumes
Clara Peluffo Valentini

Vidéo
Giacinto Caponio

Lumières
Emily Brassier,
Giacinto Caponio

Assistanat
à la mise en scène
Filippo Ferraresi

Assistanat
à la direction musicale
Rodrigo Calveyra,
Fabian Schofrin

Cadreurs
Johann Michalczak,
David Vong

Avec
Victor Sicard,
Arianna Venditelli,
Fabio Trümpy,
Deanna Breiwick...

« La réussite visuelle et esthétique est totale. » *Opera Online*

« L'Opéra de Nancy [...] propose une *Flûte enchantée* de Mozart délicieusement onirique. » *La Croix*

« L'Opéra de Nancy dans la magie de *La Flûte enchantée*. » *Olyrix*

LA FLÛTE ENCHANTÉE

Wolfgang Amadeus Mozart

Cette nouvelle production de l'Opéra national de Lorraine programmée à l'occasion des fêtes de fin d'année est venue clore l'année 2021 en féerie avec ses influences cartooniques et colorées, signées de la metteuse en scène Anna Bernreitner. À la tête du collectif artistique OPER RUND UM, Anna Bernreitner place ses mises en scène dans des lieux insolites et improbables, les habille de couleurs acidulées et de références pop culture. Elle a fait de cet opéra initiatique, un conte merveilleux convoquant des personnages extravagants au service d'une distribution superlative.

Sous la direction de Bas Wiegers, l'Orchestre et le Chœur de l'Opéra national de Lorraine ont donné du relief à la partition, offrant au public les airs les plus connus du répertoire.

Bien qu'impacté par l'épidémie de Covid-19 (3 jeunes chanteurs ayant été mis en isolement), le spectacle a signé le retour des jauges pleines et d'un public qui n'a pas ménagé son enthousiasme.

6 représentations
(+ 1 Générale)

6785 spectateurs

96 % de taux
de fréquentation

Créé au Theater auf
der Wieden à Vienne,
le 30 septembre 1791

Nouvelle production
Opéra national
de Lorraine

Coproduction
Opéra Orchestre national
de Montpellier Occitanie

Livret
Emmanuel Schikaneder

Musique
Wolfgang Amadeus
Mozart

Direction musicale
Bas Wiegers

Orchestre et Chœur
de l'Opéra national
de Lorraine

Mise en scène
Anna Bernreitner

Décors, costumes
et animations
Hannah Oellinger,
Manfred Rainer

Lumières
Olaf Freese

Assistanat
à la mise en scène
Olga Poliakova

Assistanat
à la direction musicale
Chloé Rooke

Avec
Christina Gansch,
Christina Poulitsi,
Susanna Hurrell,
Jack Swanson,
Michael Nagl,
Anita Rosati...

« À cette réussite orchestrale répond une distribution de premier ordre. » *Opéra Magazine*

« Dans le plus petit Opéra national de France, une jeune génération d'artistes se fait remarquer : ils interprètent l'unique opéra de Paul Dukas, *Ariane et Barbe-Bleue*, à un niveau musical international et à un niveau scénique aussi impertinent que politique. » *Opéra News*

« Mikaël Serre [...] opte pour une réflexion sur la responsabilité des actes et les répercussions de la violence dans la société. Le décor et les costumes font mouche, les vidéos sont à se pâmer, et les lumières suivent un immense Pantone expressif. La recherche dramatique atteint les mêmes sommets que la réalisation technique. » *Opera online*

ARIANE ET BARBE-BLEUE

Paul Dukas

C'est un mythe qui hantait depuis des siècles l'inconscient collectif : l'homme qui retient les femmes prisonnières au fond de son château. L'homme à la barbe teinte du sang de ses victimes, celui qui donna son nom à un conte de Perrault : *La Barbe bleue*.

Seul et unique opéra de Paul Dukas, il est également le premier opéra mis en scène par Mikaël Serre qui fait de ce conte macabre un labyrinthe qui ne tait rien de nos zones d'ombre, tortures intérieures et autres monstres qui sommeillent en nous. Partant à l'assaut du château de Barbe-Bleue, il interroge notre besoin d'être sauvés et le prix auquel nous sommes prêts à sacrifier notre liberté.

Dans sa mise en scène contemporaine, soutenue par les vidéos de Sébastien Dupouey et accentuées par le dispositif scénique et les décors de Nina Wetzel, Mikaël Serre nous livre un condensé des formes de désobéissance et d'émancipation, incarnées par Ariane et les cinq épouses de Barbe-Bleue.

À la baguette, Jean Marie Zeitouni crée les conditions d'un parfait équilibre entre l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine et les voix dramatiques du plateau qui témoignent d'une distribution de premier ordre avec Catherine Hunold, Tamara Bounazou, Héloïse Mas ou Vincent Le Texier...

Complétés des Chœurs de l'Opéra national de Lorraine, le ton dramatique de cet ouvrage est parfaitement incarné, ses atmosphères impeccablement retranscrites, un opéra amené à faire date.

4 représentations
(+ 1 Générale)

3 595 spectateurs

72 % de taux
de fréquentation

Créé à l'Opéra Comique
à Paris, le 10 mai 1907

Nouvelle production
Opéra national
de Lorraine

Livret
Maurice Maeterlinck

Musique
Paul Dukas

Direction musicale
Jean-Marie Zeitouni

Orchestre et Chœur
de l'Opéra national
de Lorraine

Mise en scène
Mikaël Serre

Décors et costumes
Nina Wetzel

Vidéo
Sébastien Dupouey

Lumières
Franck Evin

Assistanat
à la mise en scène
Elizabeth Calleo

Assistanat
aux costumes
Marie Brandt

Avec
Catherine Hunold,
Vincent Le Texier,
Tamara Bounazou,
Anaïk Morel,
Héloïse Mas,
Clara Guillon,
Samantha Louis-Jean,
Nine D'Urso...

« Avec une mise en scène qui en relève le mystère et l'onirisme, l'Opéra national de Lorraine offre à *Julie* de Philippe Boesmans une passionnante relecture. » *Resmusica*

« Avec un rare brio et une grande efficacité, la mise en scène de Silvia Costa parvient à restituer cette concentration dramaturgique avec une rigueur et une précision stupéfiantes. » *Wanderer*

« Porté par les visions oniriques de Silvia Costa et infusant dans un monde de fantômes, *Julie* de Philippe Boesmans resplendit dans la direction musicale d'Emilio Pomarico. » *Les Inrocks*

« Si nuancé, si intense *Julie* de Philippe Boesmans à Nancy. » *Crescendo Magazine*

« L'ensorcelante *Julie* de Philippe Boesmans. » *Le Monde*

JULIE

Philippe Boesmans

Silvia Costa s'est emparée de cet opéra contemporain pour livrer une nouvelle version de ce huis clos tragique de Philippe Boesmans, qui décédera quelques jours après la dernière représentation donnée à Nancy.

Silvia Costa a mis en scène avec mystère et profondeur cette pièce intimiste (pour 3 chanteurs et 18 musiciens), entourée d'une équipe au service d'une atmosphère où fantômes et réalité vont de pair. Les jeux d'ombres, les décors mouvants jusqu'à l'oppression, les lumières qui accentuent la noirceur du propos et la musique presque artérielle révèlent les tourments et la descente aux enfers des personnages savamment interprétés par Irene Roberts, Dean Murphy et Lisa Mostin / Ffion Edwards.

Dirigé par Emilio Pomarico, spécialiste de l'opéra contemporain, l'Orchestre aura fait résonner, une dernière fois du vivant de Boesmans, la partition aux couleurs et aux phrasés vibrants de sa *Julie*.

3 représentations
(+ 1 Générale
et 1 annulation liée
au contexte sanitaire)

2174 spectateurs

47 % de taux
de fréquentation

Créé à La Monnaie/
De Munt à Bruxelles,
le 8 mars 2005

Nouvelle production
Opéra national
de Lorraine

Coproduction
Opéra de Dijon

Livret
Luc Bondy et Marie-
Louise Bischofberger
d'après *Mademoiselle
Julie* d'August Strindberg

Musique
Philippe Boesmans

Direction musicale
Emilio Pomarico

Orchestre de l'Opéra
national de Lorraine

Mise en scène et décors
Silvia Costa

Collaboration aux décors
Michele Taborelli

Costumes
Laura Dondoli

Lumières
Marco Giusti

Dramaturgie
Simon Hatab

Assistanat
à la mise en scène
Rosabel Huguet

Avec
Irene Roberts,
Marie Tassin,
Dean Murphy,
Lisa Mostin/Ffion
Edwards

« Fortunio coche toutes les cases! » *La Semaine de Nancy*

« Spectacle raffiné et délicat, servi par des interprètes de choix. » *Olyrix*

« Avec la reprise de l'exquis spectacle de Denis Podalydès, l'Opéra national de Lorraine offre à Nancy une fraîcheur bienvenue en ces temps troublés. » *ResMusica*

« C'est du grand art lyrique que de tenir en haleine des adolescents pendant toute une soirée avec cette comédie pré-moderne. » *NMZ*

« La direction d'acteurs, les décors, les costumes et les lumières mettent pleinement en valeur cette "comédie lyrique" (Paris, 1907), à la fois souriante et mélancolique. » *Opéra Magazine*

FORTUNIO

André Messager

En 1907, André Messager, personnalité majeure de la vie musicale française, adapte *Le Chandelier* d'Alfred de Musset en une comédie lyrique dont il dirige la création. Avec un goût du divertissement propre à la Belle Époque, il compose pour ce *Fortunio* aux atours de boulevard, une musique qui, sous son apparente légèreté, ne manque ni de profondeur ni de fantaisie.

Comédien, metteur en scène, figure emblématique de la Comédie Française, Denis Podalydès a une connaissance intime du théâtre de Musset. On retrouve dans sa mise en scène intensément précise le mélange de mélancolie, de folie et d'ironie propres à Musset, servie par des costumes d'époque signés Christian Lacroix.

La femme d'un vieux notaire cède aux avances d'un fringant militaire. Pour détourner l'attention du mari, tous deux manipulent un tout jeune clerc de l'étude, *Fortunio*. De cette stratégie viendra la bien connue expression « tenir la chandelle ».

Pour servir cette reprise de *Fortunio*, un rafraîchissant trio de chanteurs belges (Pierre Derhet, Anne-Catherine Gillet et Pierre Doyen) mais aussi tout un plateau de chanteurs-acteurs, pour certains déjà présents lors de la production parisienne de 2019. Le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine, sous la direction de Marta Gardolińska magnifient l'œuvre de Messager pour un spectacle équilibré et accompli.

4 représentations
(+ 1 Générale)

3 409 spectateurs

66 % de taux
de fréquentation

Créé à l'Opéra Comique
à Paris, le 5 juin 1907

Nouvelle production
Opéra national
de Lorraine

Coproduction
Opéra Comique

Livret de
Gaston Arman
de Cavaillet et
Robert de Flers
d'après *Le Chandelier*
d'Alfred de Musset

Musique
André Messager

Direction musicale
Marta Gardolińska

Orchestre et Chœur
de l'Opéra national
de Lorraine

Mise en scène
Denis Podalydès,
sociétaire de
la Comédie Française

Reprise de la mise
en scène
Laurent Delvert

Décors
Éric Ruf

Costumes
Christian Lacroix

Lumières
Stéphanie Daniel

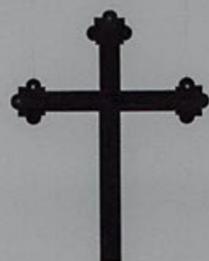
Assistanat
à la mise en scène
Laurent Podalydès

Assistanat aux décors
Dominique Schmitt

Assistanat aux costumes
Jean-Philippe Pons

Avec
Anne-Catherine Gillet,
Pierre Doyen,
Aliénor Feix,
Pierre Derhet,
Franck Leguérinel,
Philippe-Nicolas Martin...

« *Tosca* à Nancy, entre l'épure et le déferlement baroque. » *Olyrix*

« Grâce à son mélange de fantaisie, d'artisanat et d'inspiration musicale, la metteuse en scène Silvia Paoli n'a guère besoin de sang de scène afin de rendre ce Puccini d'une abstraction très forte. La jeune distribution de chanteurs est enthousiasmante. » *Concerti*

« *Tosca*, un chef-d'œuvre total à l'Opéra de Lorraine [...] Un trio de chanteurs d'un très haut niveau, un orchestre superbement dirigé par un spécialiste et une metteuse en scène inspirée font de cette œuvre un spectacle de référence. » *L'Est Républicain*

« Dans le plus petit opéra de France, qui, sous la direction de Matthieu Dussouillez, attire de plus en plus l'attention à l'échelle nationale et internationale, Silvia Paoli impressionne par sa mise en scène. » *Opernwelt*

TOSCA

Giacomo Puccini

Pour cette dernière production d'opéra de la saison, c'est Silvia Paoli, metteuse en scène italienne, qui est à la tête de la nouvelle production de *Tosca*. Sa vision est aussi sobre qu'ambitieuse et développe une lecture dramaturgique fine et esthétique, soutenue par les lumières choisies de Fiammetta Baldiserry, les décors épurés d'Andrea Belli et les costumes années 30 de Valeria Donata Bettella.

Dans la pièce écrite par Victorien Sardou et créée par Sarah Bernhardt, le monde tourne autour d'une diva. La version de Silvia Paoli aurait pu s'appeler *Scarpia*, tant le chef de la police secrète en est la figure centrale, et tant son spectre sadique et hygiéniste plane sur cette mise en scène.

Pour incarner le trio brûlant d'amour et de haine de ce *Tosca* de Puccini, trois prises de rôles de chanteurs formant une distribution superlative : Salome Jicia, Rame Lahaj et Daniel Mirosław. Ces interprètes d'exception et l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine sont dirigés par Antonello Allemandi, qui s'impose aujourd'hui comme l'un des plus fins spécialistes du répertoire belcantiste. Le Chœur de l'Opéra national de Lorraine les rejoint et fait preuve de la plus grande conviction, accompagné pour l'occasion de l'excellent Chœur d'enfants du Conservatoire.

Cette *Tosca* de Silvia Paoli offre une nouvelle vision de ce chef-d'œuvre du répertoire, stimulante théâtralement et musicalement, chaleureusement accueillie tant par le public que par la critique dithyrambique.

6 représentations
(+ 1 Générale)

6 279 spectateurs

87 % de taux
de fréquentation

Créé au Teatro Constanzi
à Rome, le 14 janvier 1900

Nouvelle production
Opéra national
de Lorraine

Coproduction
Angers-Nantes Opéra
et Opéra de Rennes

Livret
Giuseppe Giacosa et
Luigi Illica d'après la pièce
de Victorien Sardou

Musique
Giacomo Puccini

Direction musicale
Antonello Allemandi

Orchestre et Chœur
de l'Opéra national
de Lorraine

Mise en scène
Silvia Paoli

Décors
Andrea Belli

Costumes
Valeria Donata Bettella

Lumières
Fiammetta Baldiserry

Collaboration
aux mouvements
Rosabel Huguet

Assistanat à la mise
en scène
Tecla Gucci

Avec
Salome Jicia,
Rame Lahaj,
Daniel Mirosław...

LA SAISON SYMPHONIQUE

BILAN DE LA SAISON SYMPHONIQUE

Comme l'ensemble de la saison, au sortir des confinements et des temps sombres de la pandémie, la saison symphonique 2021-2022 de l'Opéra national de Lorraine fut placée sous le signe du retour de la lumière, en jouant subtilement au fil des concerts sur ses jeux, ses significations et ses métaphores.

Ainsi, le premier concert, *Europa 1900-1920*, nous fit littéralement passer de l'ombre à la lumière à travers des partitions exceptionnelles du début du xxe siècle. *Tod und Verklärung* de Richard Strauss décrit certes une agonie douloureuse, mais se termine sur une véritable transfiguration pleine de promesses et d'élévation. L'élévation est quasiment littérale dans le *Concerto pour violon* de Mieczysław Karłowicz dont le parcours est calqué sur les ascensions vers les sublimes sommets montagneux pleins de lumière auxquelles le compositeur polonais – véritable redécouverte en France à l'occasion de ce concert sous les doigts experts de Bartolomiej « Bartek » Nizioł – était coutumier, au point d'ailleurs d'y laisser sa vie.

La lumière, ce sont aussi *Les Lumières*, mouvement intellectuel et rationnel au cœur de notre culture, dans lequel la directrice musicale Marta Gardolińska nous fit ensuite pénétrer à travers trois partitions relevant de l'esthétique musicale de cette période autour de Haydn et Mozart.

La saison s'est poursuivie avec Bas Wiegiers qui, comme le voulait Nietzsche, est allé « traquer le soleil dans l'ombre » : que ce soient la *Nuit transfigurée* de Schoenberg, les *Nuits dans les jardins d'Espagne* de Manuel de Falla ou les *Nocturnes* de Debussy (donné avec le *Sirènes*, rarement joué), ces trois chefs-d'œuvre nous ont montré à quel point la lumière, ses reflets fugaces naturels ou artificiels sont en réalité présents et dessinent de manière essentielle les velours de la nuit, comme des contraires nécessaires.

Comment ne pas évoquer pour poursuivre la saison qui marque plus que toute autre le retour du jour et de sa clarté pleine de chaleur et de vie : le printemps ! Autour d'une création remarquée – co-commande de l'Opéra national de Lorraine et de l'Orchestre de Cannes – de la compositrice Edith Canat de Chizy, la clarinettiste Annelien van Wauwe et Marta Gardolińska ont tissé un programme en hommage à cette saison qui fut prise comme mot d'ordre – *Vers sacrum* (printemps sacré) – par les maîtres de cet Art Nouveau si marquant à Nancy. Lilli Boulanger, Debussy comme Chausson furent bien musicalement les représentants de ce renouveau plein de liberté et de souple invention qui marqua son siècle.

La liberté ? La lumière n'en est-elle pas aussi une des métaphores ? En posant les premiers jalons de son travail d'exploration du répertoire de son pays, c'est à cette liberté que notre directrice musicale a pensé à travers deux œuvres hautement symboliques. C'est quelques semaines avant l'insurrection de son peuple contre l'occupant russe que Chopin créa en effet son premier concerto à Varsovie dans ce qui devait devenir son dernier concert en Pologne. Quant au *Concerto pour orchestre* de Lutosławski, ses moments de suffocation comme ses subversifs emprunts à la musique populaire polonaise sonnent comme un acte de résistance au dogme du réalisme soviétique imposé alors aux artistes.

Mais finalement, la lumière n'est-elle pas le symbole de toutes les forces qui s'opposent à la rigueur d'un destin imposé ? Dans un programme consacré à cette force obscure qui sans cesse inflige et soumet les aspirations et les élans, Sibelius, Verdi et Tchaïkovski nous ont apporté leurs mystérieuses réponses.

CÔTE ORCHESTRE

SAISON 2021-2022

Europa 1900-1920

Ravel, Karłowicz, Strauss

Direction Marta Gardolińska
Violon Bartołomiej « Bartek » Nizioł

De Vienne à Paris

Reicha, Mozart, Haydn

Direction Marta Gardolińska
Piano Ronald Brautigam

L'Apprenti sorcier

Dukas, Saint Saëns, Fauré, Ravel

Direction Jonathan Stockhammer
Violoncelle Astrig Siranossian

Nuits transfigurées

Schönberg, De Falla, Debussy

Direction Bas Wiegers
Chœur de femmes de l'Opéra national de Lorraine
Piano Nathanaël Gouin

D'un matin de printemps

Boulanger, Debussy, Canat de Chizy, Chausson

Direction Marta Gardolińska
Clarinete Annelien Van Wauwe

Splendeurs polonaises

Szałowski, Chopin, Lutosławski

Direction Marta Gardolińska
Piano Szymon Nehring

La Force du destin

Verdi, Sibelius, Tchaïkovsky

Direction Marta Gardolińska
Violon Marc Bouchkov

Nuit romantique

Schubert, Brahms, Mendelssohn-Hensel, Rheinberger

Chœur de l'Opéra national de Lorraine
Chef de chœur Guillaume Fauchère

De l'ombre à la lumière

Saint Saëns, Boulanger, Berlioz, Fauré, Ropartz, Franck

Chœur de l'Opéra national de Lorraine
Chef de chœur Guillaume Fauchère

État de la programmation

Spectacle	Type	Nombre de représentations	Nombre de spectateurs	Taux de remplissage
Nuit romantique	concert	1	451	45
Europa 1900-1920	concert	2	869	49
Evil nigger	concert	1	113	17
Le Palais enchanté	opéra	3	2736	70
De Vienne à Paris	concert	2	983	62
Le Concert hanté	concert jeune public	3	3055	100
Hommage à Piazzolla	concert	1	217	100
La Flûte enchantée	opéra	6	6785	96
L'Apprenti sorcier	concert	2	1499	85
Ariane et Barbe-Bleue	opéra	4	3595	72
Nuits transfigurées	concert	2	1074	67
D'un matin de printemps	concert	2	931	53
De l'ombre à la lumière	concert	1	408	46
Cherche et trouve	concert jeune public	2	2422	69
Julie	opéra	4	2174	47
Fortunio	opéra	4	3409	66
Où je vais la nuit	théâtre musical	3	216	74
La Flûte [Remix]	projet académique	1	768	83
Concert des jeunes gens	concert jeune public	3	1709	66
Splendeurs polonaises	concert	2	1163	66
Complètement frappés	concert tout public	2	1032	59
La Force du destin	concert	2	1263	72
Tosca	opéra	6	6279	87
Salon des artistes	concert	12	1470	
Opéra berceau	éveil musical	9	189	100
Total		81	40151	

PARTAGER,
TRANSMETTRE
ET PARTICIPER

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Après une saison fortement impactée par la crise sanitaire de la Covid-19, l'engagement du service d'Éducation artistique et culturelle en 2021-2022 s'est poursuivi et est resté fort en matière de médiation et d'action artistique et culturelle avec un rayonnement territorial au rendez-vous et sous des formes de plus en plus variées. Tous les publics, sans exception, ont été à même de recevoir les richesses culturelles dont l'Opéra est dépositaire.

Tous les projets, ponctuels et de long cours, ont répondu à une volonté d'ouverture, de diversité des publics invités et à une riche politique d'accueil.

Plus de **50 partenaires** en 2021-2022 dans les champs sociaux, culturels et médico-sociaux ont été témoins de cette diversité parmi **134 structures** partenaires inscrites aux offres de l'Opéra et quadrillées sur un territoire étendu, ruralité comprise.

Près de **6 000 bénéficiaires** tous champs confondus (scolaire, social et médico-social).

L'opéra citoyen en chiffres

14 007

entrées scolaires et préscolaires, de la petite enfance à l'Université

316

classes partenaires et

368

professeurs accompagnés (de la maternelle au supérieur)

52

structures partenaires des champs sociaux, éducatifs, médico-sociaux et culturels

250

personnes ont bénéficié de parcours sur-mesure : rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, accompagnement intensif de la sensibilisation à la réalisation artistique

100 %

des artistes permanents en activité à l'Opéra ont été impliqués dans une action accueillant des publics Éducation artistique et culturelle

5

projets participatifs de long terme créés sur-mesure pour des publics spécifiques

3 543

vues youtube des vidéos éducatives produites par le service

LE PUBLIC SCOLAIRE

Les scolaires : un accès à un public large et divers

La collaboration de l'Opéra national de Lorraine avec l'Éducation nationale est primordiale car elle permet d'étendre l'accès à l'offre culturelle à tout type de public géographique et socio-économique. C'est aussi pour cette raison que l'Opéra considère avec le plus grand sérieux la formation des enseignants et leur sensibilisation à la logique artistique, leur conférant ainsi le rôle de passeurs de l'éducation artistique et culturelle.

14 007 entrées scolaires

Parmi les offres, les parcours Opéra et Orchestre offrent un cadre d'apprentissage et des outils pédagogiques aux enseignants pour aborder sereinement une œuvre lyrique et symphonique en classe puis en représentation. De la sensibilisation à l'approfondissement, toutes les démarches éducatives sont permises !

« *C'était extraordinaire ! [...] Quel parcours fantastique, riche, qui les ouvre sur le monde de l'opéra. Merci pour l'implication de votre équipe. Je me suis sentie très bien préparée et la rencontre avec la metteuse en scène fut un privilège.* »

Marie, enseignante en classe de CE1 à Nancy
– Parcours opéra

L'accompagnement des enseignants

L'Opéra national de Lorraine poursuit son ambition de tisser et de renforcer les liens avec les équipes enseignantes et continue de s'investir dans leur accompagnement.

- 5 formations aux ouvrages lyriques
- 4 formations pour les œuvres symphoniques
- 1 lancement de saison spécifique pour le monde enseignant
- 1 journée de formation différenciée *Flûte Remix / Éducation artistique et culturelle*
- 2 demi-journées dédiées aux stagiaires musique d'écoles élémentaires.

Une tournée dans les écoles

Cette tournée organisée par le service d'Éducation artistique et culturelle a conduit la médiatrice et musicologue Cora Joris entre autres à Lunéville, Blainville-sur-l'Eau, Frouard, Laxou ou encore Jarville. Cette préparation solide et le travail en classe avec les professeurs ont conduit les élèves à assister à une représentation de *Fortunio*.

- 3 jours pour faire connaître *Fortunio*, c'est le défi relevé par la médiatrice et musicologue Cora Joris.
- 8 établissements scolaires ont accueilli Cora Joris pour les initier à l'ouvrage *Fortunio* à travers des quiz musicaux, des moments d'écoute et de la pratique artistique.
- 14 classes ont pu bénéficier de ce parcours.
- 340 élèves de tous niveaux touchés, du CE1 à la Terminale de Lycée professionnel.

EN 2021-2022 CINQ PROJETS PARTICIPATIFS

1

FLÛTE [REMIX]

Un spectacle de théâtre musical

Ce projet d'une grande ambition a rassemblé 144 collégiens de localités différentes, des enseignants spécialistes de la pédagogie, des artistes créateurs, des techniciens, des médiateurs, ou encore des artisans du monde lyrique aux côtés d'artistes invités, le personnel de toute une maison d'Opéra et au total quatre établissements scolaires de l'Académie Nancy-Metz.

Le choix des artistes porteurs du projet a répondu à une forme d'exigence artistique.

Guillaume Cayet, dramaturge, Godefroy Gordet, metteur en scène, et Philip Richardson, à la direction musicale, ont eu en commun cette qualité de servir brillamment leur art, tout en conservant une attention constante à ceux qui le fréquentent.

Par ce projet, les élèves sont passés du rôle de spectateur à celui d'acteur. Le parallèle entre *La Flûte enchantée*, la pièce *Pamela et Lina*, et le projet *Flûte [Remix]* était frappant. Nos élèves sont montés sur scène, faisant grandir au fil d'un apprentissage long et ardu les personnages de la pièce et les héros de *La Flûte enchantée*.

3 artistes engagés

Guillaume Cayet
auteur de la pièce

Philip Richardson
directeur musical

Godefroy Gordet
metteur en scène

24 agents Opéra mobilisés

1 intervention
hebdomadaire
en classe d'octobre 2021
à mai 2022

144 élèves dont
15 comédiens et
129 choristes

4 artistes de l'Orchestre
de l'Opéra national de
Lorraine

Les équipes techniques
de l'Opéra

7 enseignantes

11 rendez-vous communs
aux 4 collèges

2 journées immersives
sur le plateau de l'Opéra

Collèges de la 6e à la 3^e

Jean Lamour, quartier
prioritaire REP+
La Craffe, Nancy
Victor Prouvé, Laxou
Jacques Monod, Ludres

Les partenaires

DRAC Grand Est – soutien
financier
Dans le cadre du CT-EAC
Académie Nancy-Metz

Objectifs

Valorisation de soi
par la pratique
artistique encadrée par
des professionnels

Responsabilisation
individuelle
et collective

Sensibilisation
au répertoire lyrique

Réflexion sur des
thématiques sociales
contemporaines
(l'injustice sociale,
le genre, l'immigration...)

Découverte de la scène

2

LE FOU D'AMOUR

Spectacle participatif avec les habitants
du plateau de Haye

Le spectacle *Le Fou d'amour* a été la dernière étape d'un projet mené par les Bibliothèques de Nancy et l'Opéra national de Lorraine, en partenariat avec la médiathèque annexe Champ-le-Bœuf à Laxou et la Maison d'arrêt de Nancy-Maxéville par l'intermédiaire de l'association Dédale.

Prenant comme prétexte la représentation de *Fortunio*, comédie lyrique d'André Messager à l'Opéra national de Lorraine en avril 2022, le projet a débuté en octobre 2021 par une série d'ateliers d'écriture, d'expression corporelle, de pratiques musicales et théâtrales dirigés par la compagnie La Torpille, avec les habitants du Plateau de Haye et une classe de CM2 de l'école élémentaire La Fontaine avec pour objectif de se produire sur la scène de l'Opéra dans le décor de *Fortunio*.

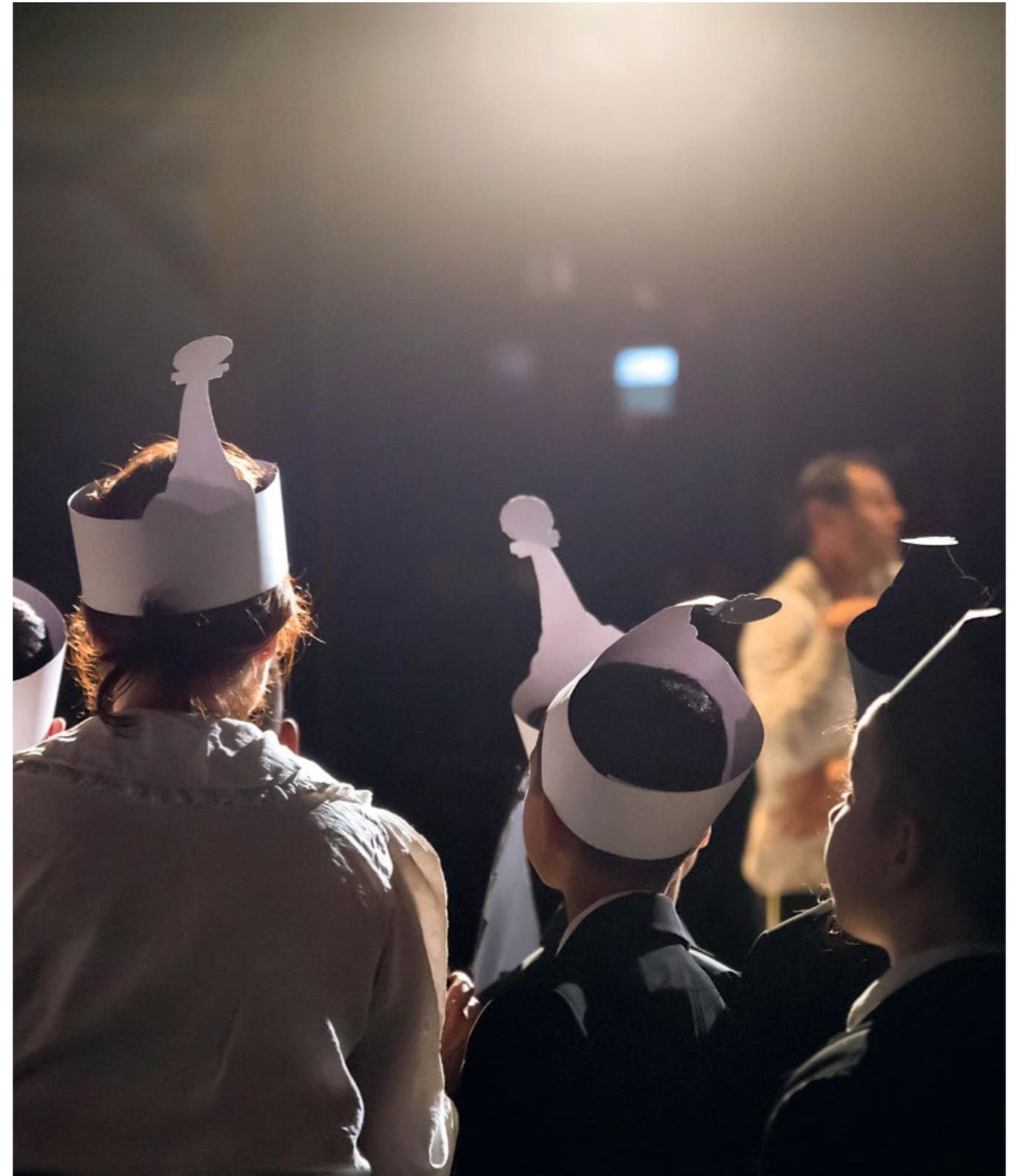

15 élèves de CM2
de l'École La Fontaine,
Nancy

10 habitants
du Plateau de Haye –
réseau associatif

Détenus
du Centre pénitentiaire
Nancy-Maxéville

Avec le soutien
de la DRAC dans le cadre
du Contrat Territoire
Lecture et de l'aide
à l'insertion des jeunes
artistes professionnels
du Cercle Orfeo, le cercle
des mécènes particuliers
de l'Opéra national
de Lorraine

3

PROJET SUR MESURE

Fréquenter, pratiquer, s'approprier :

Ariane et Barbe-Bleue

Dans le cadre d'une approche territoriale chère au département de Meurthe-et-Moselle et à l'Opéra national de Lorraine, le collège de Thiaucourt a bénéficié d'un projet lyrique sur mesure. En vertu des piliers de l'Éducation artistique et culturelle – **fréquenter, pratiquer, s'approprier** – le projet *Ariane et Barbe-Bleue* auprès de deux classes de 6e du collège s'est étendu tout au long de l'année scolaire :

- **Fréquenter** : de nombreux rendez-vous ont été programmés tout au long de l'année et des rencontres organisées avec les artistes de l'Opéra.
- **Pratiquer** : les élèves ont conçu une adaptation pour le théâtre du conte de *Barbe Bleue* de Charles Perrault, du livret d'opéra *Ariane et Barbe-Bleue* de Paul Dukas et Maurice Maeterlinck, et de la pièce de théâtre *L'affaire Barbe-Bleue* de Yak Rivaïs. À partir de ce matériau narratif, l'artiste metteur en scène et comédien Benoît Fourchard les a guidés dans la mise en théâtre de leurs écrits lors d'ateliers scéniques en classe.
- **S'approprier** : les nombreuses rencontres, la présence en répétition, la plongée dans le fonctionnement de l'orchestre et de la direction d'orchestre, et la présence en représentation offrent de nombreux outils aux élèves pour s'ouvrir et s'approprier l'art lyrique et toutes ses dimensions artistiques.

60 élèves de 6e du collège
Ferdinand Buisson de
Thiaucourt-Regniéville

1 auteur-metteur en scène
Benoît Fourchard

1 chanteuse soliste
Tamara Bounazou

1 chef de chant
Thierry Garin

1 chef d'orchestre
Jean-Marie Zeitouni

1 orchestre au complet

Objectifs

Faire valoir les 3 piliers de l'Éducation artistique et culturelle (fréquenter, pratiquer, s'approprier)

Nourrir un lien territorial fort entre Nancy, ville d'accueil de l'Opéra et Thiaucourt-Regniéville, commune d'accueil du partenaire

4

PARCOURS SUR MESURE

Un partenariat pluriannuel avec l'association le DAMIER Réalise

Depuis 2018, le service Éducation artistique et culturelle de l'Opéra national de Lorraine et l'association Réalise-Mecs entretiennent un partenariat artistique solide. Cette collaboration se traduit par des ateliers de création artistique à destination des résidents du centre d'accueil.

Aussi, au cours de la saison 2021-2022, les résidents de moins de 18 ans du centre d'accueil de Laxou, acteurs exclusifs de ce projet qui met leur créativité à grande contribution, ont pu concevoir et réaliser un clip musical illustrant des grands airs de l'opéra *Tosca* de Puccini à travers des ateliers d'écriture, de mise en scène et de réalisation vidéo.

Les jeunes artistes ont pu vivre un voyage lyrique jusqu'à une représentation de *Tosca*.

L'objectif premier de ce projet

Sensibiliser le public à
l'opéra par la recherche
et le développement
d'une esthétique
propre

5

LES PETITS MÉDIATEURS

La meilleure manière de s'approprier un lieu ne serait-elle pas d'en devenir le guide ?

C'est le projet proposé tout au long de l'année à une classe de cinquième du collège Jean de la Fontaine de Laxou. Au gré des rencontres avec les équipes techniques de l'Opéra national de Lorraine, les élèves de 5e sont devenus des experts des coulisses de l'Opéra national de Lorraine. À partir de ces rencontres, les Petits médiateurs ont rédigé leur discours de visite et se sont réparti les métiers : chacun a endossé son rôle, de l'habillage à la régie de scène, en passant par les métiers des accessoiristes, costumiers, maquilleuses ou des régisseurs d'orchestre.

La connaissance des métiers techniques continue d'être une passerelle privilégiée pour entrer dans le monde de l'opéra.

« Nous tenions à vous remercier chaleureusement suite à cette superbe journée de vendredi. Félicitations aux Petits médiateurs pour leur présentation très claire et animée. »

Céline, coordinatrice insertion CCAS Vittel, après une visite assurée par les Petits médiateurs de l'Opéra, classe de 5e d'un quartier prioritaire de Nancy

Collège La Fontaine (Laxou)

10 rencontres avec les métiers techniques

Des ateliers d'écriture et de théâtre en classe

Découverte de l'opéra *Ariane et Barbe-Bleue*

2 restitutions devant un public familial, scolaire et un public issu du champ social

Discutons l'opéra

Depuis quatre saisons le service d'Éducation artistique et culturelle invite un public associatif et étudiant à discuter de grands thèmes de société évoqués par l'opéra du moment. Le principe consiste à réunir public, artistes et facilitateurs pour une réflexion riche d'expériences diverses avant d'assister, forts de cette discussion, à la représentation de l'opéra évoqué.

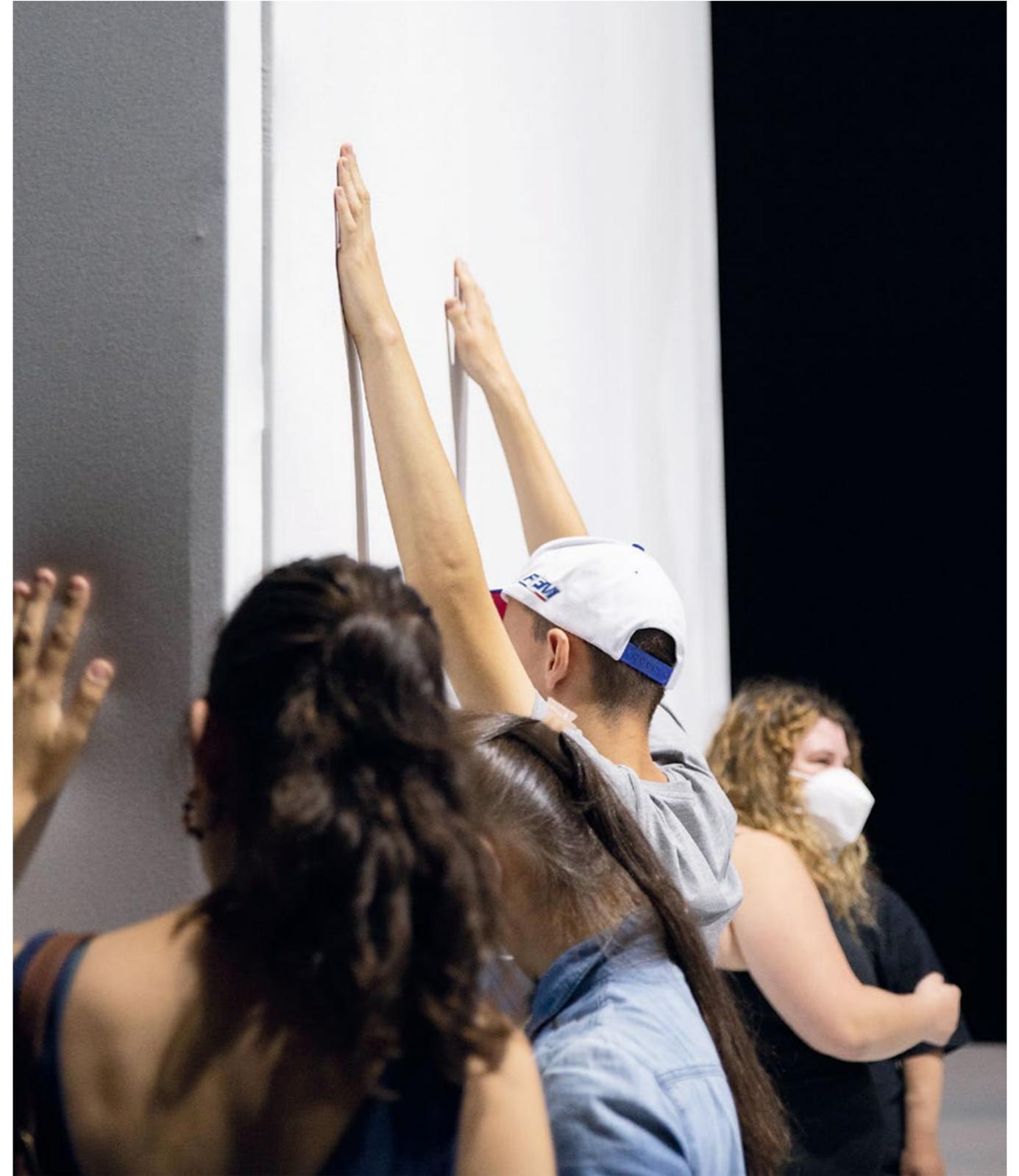
- 1 heure de discussion avec les artistes
- 6 rendez-vous dans la saison
- 24 structures partenaires
- 215 personnes accueillies pour ces rencontres

L'opéra sur le bout des doigts

La saison 2021 | 2022 a donné lieu à deux audiodescriptions et deux visites tactiles autour de *Fortunio* puis de *Tosca*.

L'Opéra national de Lorraine tisse depuis de nombreuses années un lien évident avec des spectateurs malvoyants ou non-voyants. L'opéra est une forme d'art total qui investit plusieurs modes d'expressions artistiques. De fait, l'appréhension de la scénographie, des costumes ou de la chorégraphie est soutenue par la musique ou le livret d'un opéra, vecteurs de compréhension. Mais d'autres outils sont également mis à disposition des personnes en situation de handicap visuel : l'audiodescription et la visite tactile. L'Opéra bénéficie depuis de nombreuses années du matériel d'audiodescription de l'association Accès Culture.

Les parcours à destination des publics présentant une déficience visuelle se sont également enrichis cette saison d'un concert de l'Orchestre – *Complètement frappés!* – et d'une sensibilisation aux percussions en classe au Centre de Santifontaine.

FINANCER ET GÉRER

Produits et charges – Comptes administratifs

Produits	Produits 2021	Produits 2022
Subventions et participations	13 262 377	13 664 860
dont Ville de Nancy	8 851 000	8 851 000
dont Ministère de la Culture	2 970 223	3 170 360
dont Région Grand Est	1 420 154	1 622 500
dont Département de Meurthe-et-Moselle	15 000	15 000
Recettes propres	1 842 690	2 390 237
dont billetterie	704 811	1 079 934
dont coproductions, locations	209 071	769 066
dont mécénat	42 909	44 000
Report n-1	393 266	220 908
Total produits	15 105 067	16 055 097

Charges	Charges 2021	Charges 2022
Théâtre en ordre de marche	1 541 626	1 570 440
Dépenses artistiques	4 439 508	5 139 797
Communication	267 226	290 004
Éducation Artistique et culturelle	28 009	31 441
Ressources Humaines	8 425 285	8 805 975
Amortissements	182 504	248 506
Total charges	14 884 158	16 086 163

LES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

Les produits

Les subventions des collectivités publiques partenaires ont été sauvegardées pour l'exercice 2022 et complétées par des fonds ad hocs venus consolider les ressources institutionnelles dans le contexte inflationniste et post-covid de cet exercice (+ 15 000 € de la DRAC au titre de l'aide à la relance – fonds d'insertion professionnelle ainsi que 45 000 € pour la création d'un poste de musicologue, débloqués en 2022 mais perçus sur l'exercice 2023).

Si l'on retrouve peu à peu un niveau de recettes de billetterie presque équivalent à la période pré-covid, celui-ci n'aura pour autant pas suffi à couvrir le supplément de dépenses lié à l'inflation.

Les autres recettes propres sont en progression comparativement à 2021 eu égard, notamment, aux apports de coproduction de l'exercice (410 000 €) et aux partenariats ayant donné lieu à des refacturations (près de 190 000 € dans le cadre de tournées et de mises à disposition de personnel).

Toutefois, la mobilisation des équipes autour du mécénat et des nouveaux financements a permis de maintenir un niveau de mécénat particulier égal à celui de l'année précédente (44 000 €) mais aussi de développer des recettes de mécénat d'entreprise (versées sur l'exercice 2023).

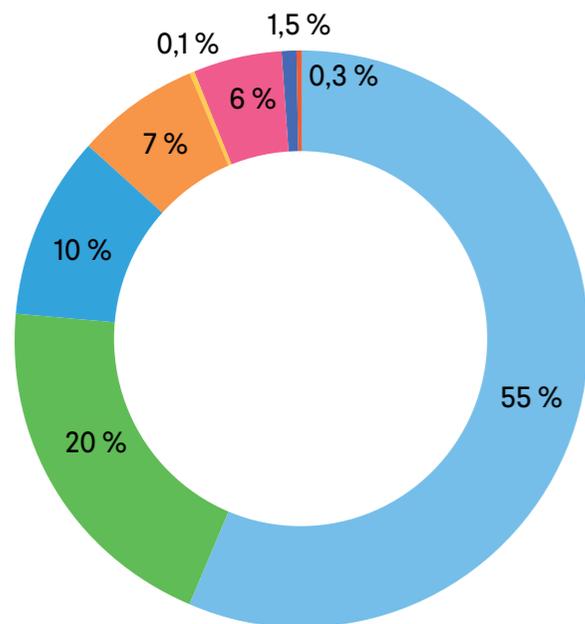
Les charges

Le Théâtre en ordre de marche a été lourdement impacté en 2022 par un contexte fortement inflationniste, avec une hausse exceptionnelle des dépenses énergétiques mais aussi une hausse globale des matières premières et produits transformés, avec des effets dans les consommations de produits courants et dans les marchés publics (+ 30 000 €).

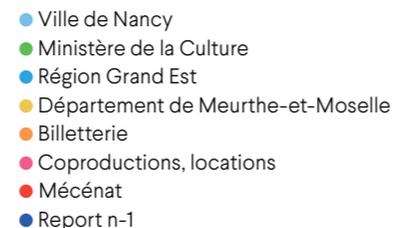
Les dépenses artistiques sont conformes au budget prévisionnel tout comme les dépenses liées à la communication et à l'Éducation artistique et culturelle.

En revanche, l'augmentation de la valeur du point d'indice s'appliquant aux fonctionnaires a fortement contraint le budget RH malgré une vigilance accrue depuis plusieurs exercices pour contenir les dépenses de personnel.

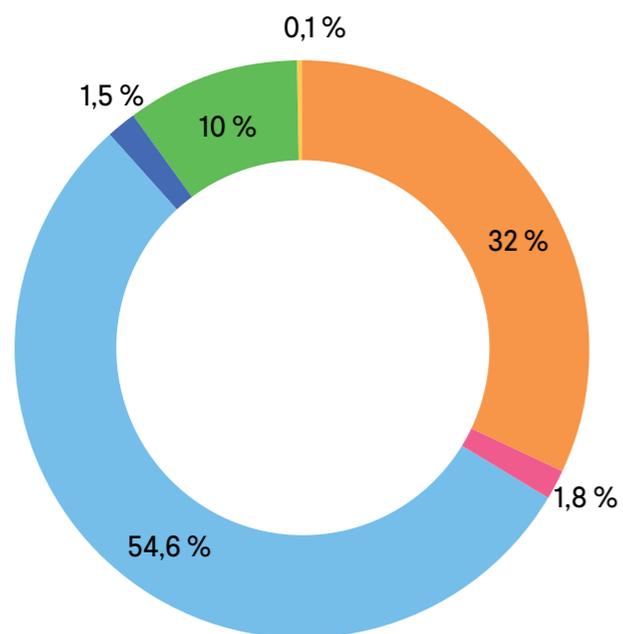
Produits 2022

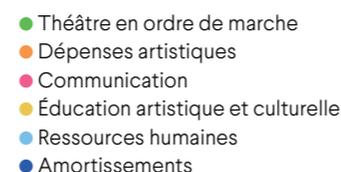
Région : 10 %
 Ressources propres : 15 %
 État : 20 %
 Ville : 56 %

Charges 2022

Amortissement : 1,5 %
 Communication et EAC : 2 %
 T.O.M : 10 %
 Artistique : 32 %
 RH : 55 %

Le mécénat

Développées en 2021, les recettes du mécénat particulier restent stables avec 44 000 € de recettes (contre 42 000 € en 2021) et représentent un vivier de plus de 300 donateurs.

L'année 2022 a été l'occasion d'élargir le périmètre du mécénat en l'étendant aux entreprises avec la création du Club entreprises et le développement d'une politique de mécénat construite autour de cinq axes et ayant pour vocation de faire vivre le Projet Citoyen de l'Opéra :

- les projets culturels, scolaires et solidaires ;
- la préservation du patrimoine bâti ;
- l'Opéra hors les murs ;
- l'Opéra écologique ;
- l'Opéra, maison de création et fabrique de spectacles.

En 2022, l'arrivée de trois Grands Mécènes (Crédit Agricole, le cabinet d'avocats Fidal et AXA assurances et mutuelle) démontre le succès de ce dispositif qui permet de diversifier les types de financements. Toutefois, les fruits de ces partenariats (78 000 €) seront portés au budget 2023, les mécènes ayant opté pour le financement de projets se déroulant en 2023. Le Hall du Livre et la fondation Berger-Levrault ont également apporté leur soutien à l'Opéra en 2022 à hauteur de 7 500 €.

Investir dans le bâti et améliorer le cadre et les conditions de travail

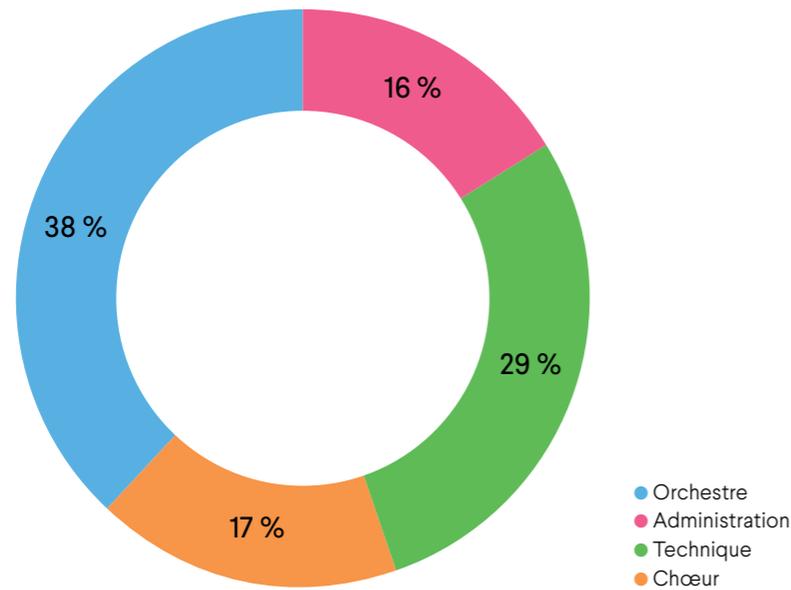
L'année 2022 a vu se poursuivre la politique de travaux initiée en 2021 avec notamment la réfection totale de l'atelier costumes (sols, peintures, menuiseries, aménagements), la réfection du foyer des musiciens (sols, peintures, menuiseries et aménagements) et la réalisation d'une mezzanine au stock accessoires (permettant d'accroître la surface de stockage et d'améliorer les conditions de rangement). Les investissements permettant de moderniser et optimiser les outils de travail se sont poursuivis avec des travaux d'amélioration des accès à l'arrière-scène, l'acquisition d'une rampe mobile pour le site de répétitions de Driant, l'achat de chariots de transport et d'un chariot élévateur facilitant les manutentions.

Dans le cadre du plan de relance et grâce au soutien de ses partenaires publics, l'Opéra national de Lorraine a également solvabilisé le solde de l'acquisition d'un ensemble de projecteurs (pour majorité acquis en 2021).

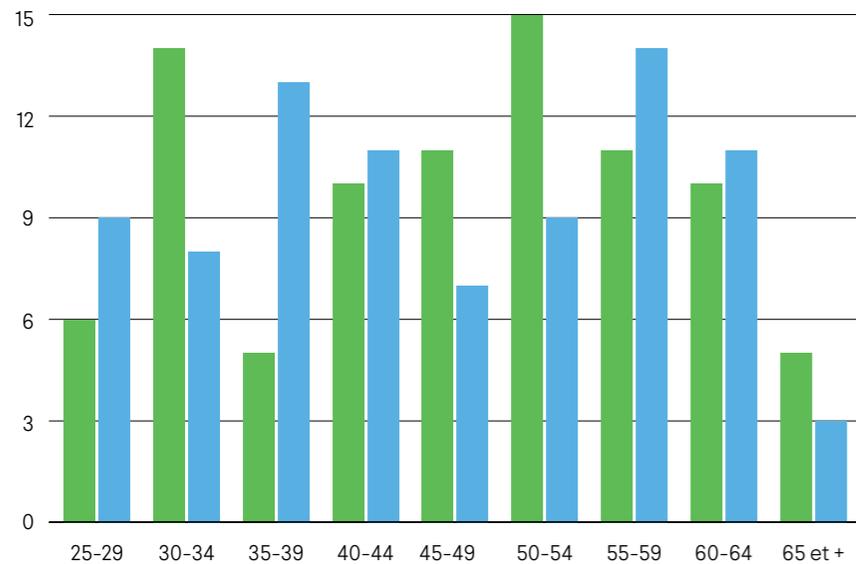
ACCOMPAGNER
ET DÉVELOPPER

BILAN SOCIAL

Répartition des ETP

Pyramide des âges

Répartition de l'effectif

49 % de femmes
51 % d'hommes

● Femmes
● Hommes

Après la crise sanitaire relative à la Covid-19, le monde culturel et notamment celui de l'opéra est confronté de manière globale à des difficultés financières liées à l'inflation et à l'augmentation du point d'indice de 3,5 % au 1er juillet 2022 pour l'ensemble des agents publics.

2022 : une année pour le développement des compétences !

Malgré ces fortes contingences dans la gestion des organisations et du personnel, l'Opéra national de Lorraine a continué de déployer son plan de formation avec 85 agents formés en 2022 soit 164 jours de formation pour un coût de 30 000 € TTC (Autocad, SSIAP, Progiciel, etc.) afin d'améliorer et maintenir les compétences des agents pour répondre au mieux à sa mission de service public.

Au-delà des formations métiers, l'Opéra a fait le choix d'être un véritable acteur de la santé et la sécurité au travail, en confortant son réseau des assistants de prévention avec trois nouveaux assistants formés en 2022, rejoignant ainsi l'équipe de deux assistants pour quadriller l'ensemble des services. Par ailleurs, un nouvel agent a été formé SSIAP 1 et trois agents ont suivi le recyclage de leur SSIAP (un agent SSIAP 1 et deux agents SSIAP 2) au sein du service sécurité. Enfin, quatorze agents ont pu suivre le recyclage de l'habilitation électrique électricien et non électricien.

En parallèle, l'Opéra national de Lorraine a organisé une sensibilisation à l'ensemble du personnel, dans le cadre de la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Du cadre légal à l'identification des violences et la manière d'agir, les agents ont pu appréhender les points de vigilance et le comportement à adopter face à diverses situations. Cette sensibilisation intervient en complément du dispositif de signalement déjà en place avec le centre de gestion.

2022 : une année pour le renouvellement du dialogue social !

L'année 2022 a été marquée par le renouvellement général des instances avec l'organisation des élections professionnelles le jeudi 8 décembre 2022. Les élections se sont déroulées dans des conditions favorables et un dialogue ouvert aux négociations notamment sur le protocole préélectoral avec les organisations syndicales avec l'arrivée d'une instance unique qui regroupe le CT et le CHSCT : le Comité Social Territorial (CST). La participation a été importante puisque près de 63 % du personnel s'est mobilisé le jeudi 8 décembre 2022 pour élire ses représentants au Comité Social Territorial de l'Opéra.

2022 : une année d'étude et de réflexion pour mieux se projeter !

Cette année a été mise à profit pour réaliser plusieurs études visant à étudier et améliorer les conditions de travail.

- Une première mission a été confiée à un expert externe visant à évaluer le risque auditif des artistes musiciens de l'Opéra national de Lorraine. Les prises de mesures ont été réalisées sur deux spectacles (*Fortunio* à l'Opéra et *La Force du Destin* à la salle Poirel). La restitution de la mission a permis d'identifier les risques par GEH (groupes d'exposition homogène) au regard des normes en vigueur, et les actions à mettre en œuvre telles que la réalisation d'examen audiométriques, et le lancement d'une nouvelle prise de mesure dans la salle Poirel, cette fois-ci sans conque.

- Le second projet fait suite à la restitution de l'étude sur les risques psychosociaux menée en 2021 par un cabinet. Dans cette continuité, la direction a créé trois groupes de travail composés d'une dizaine d'agents issus de tous métiers, chargés de remonter des idées concrètes, chacun autour des thématiques suivantes :
 - Se rencontrer et échanger à l'Opéra
 - Reconnaissance et appui au travail : des valeurs partagées et réciproques
 - Qui, quoi, comment, avec qui : chacun à son rôle à jouer.

Suite à ces rencontres, neuf actions concrètes et réalisables ont été décelées, pour une mise en œuvre sur l'année 2023.

2022 : une année consacrée à l'amélioration des conditions de travail et aux actions de prévention !

L'atelier costumes a fait peau neuve et a bénéficié d'une réfection totale à l'été 2022 (sols, murs, matériels, rangements, aménagements).

Des travaux ont été entamés sur le local teinturerie pour renouveler les outils de travail et réaménager par la même occasion les surfaces pour optimiser les conditions de travail. Ce chantier se terminera en 2023.

Le foyer des musiciens a également bénéficié d'une rénovation complète pour se moderniser.

En termes de prévention, un travail significatif a été mené afin de mettre à jour le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels).

Ainsi, l'inventaire sur les risques chimiques a été finalisé et les fiches de sécurité ont été complétées.

Un agent chargé d'inspection et de sécurité au travail (CISST) est intervenu afin de contrôler la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, en lien avec le décret 85-603 du 10 juin 1985 et la partie 4 du Code du Travail, puis de proposer des mesures de nature à améliorer la santé, la sécurité au travail, les conditions de travail, et à prévenir les risques professionnels.

Enfin, de nombreuses études ergonomiques ont été menées, principalement sur les métiers techniques.

2022 : une année de responsabilité sociale et environnementale en passant à l'an vert !

Sur proposition du directeur général de l'Opéra, il a été décidé de mettre en place un atelier durable afin de créer une dynamique collective au sein du personnel de l'Opéra autour de la responsabilité environnementale.

Cet atelier, composé d'une dizaine d'agents, a été mis en œuvre autour de deux intentions avec la prévention et les actions sur le terrain (pédagogie, sensibilisation au quotidien) et l'élaboration de préconisations dans le cadre d'un brainstorming collectif, pour une décomposition en sept axes de travail qui sont :

- 1: mobilité des artistes et des professionnels,
- 2: mobilité des publics,
- 3: consommation d'énergie du bâtiment,
- 4: économie circulaire (éco-design),
- 5: création artistique par le biais de nouveaux narratifs,
- 6: numérique durable,
- 7: formation des professionnels (bonnes pratiques).

FORMER DES PROFESSIONNELS : LE CFA

Effectifs des promotions du CFA

PROMOTIONS	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Effectif	23	33	36	43	33
dont MSL	16	21	18	21	14
dont APPSV	7	12	18	22	19
dont obtention LP	23	32 ¹	36	41 ¹	en cours

1. contrats rompus pour raisons de santé ou embauche en CDI

Taux d'insertion des diplômés du CFA au 31 décembre 2022

81 % pour le parcours MSL

64 % pour le parcours APPSV

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)

La formation en alternance des métiers de l'Opéra et de l'Orchestre

La licence professionnelle mention « Communication et valorisation de la création artistique », est déclinée en deux parcours que seule l'Université de Lorraine délivre sur le territoire français. Ces parcours sont sous-traités par le CFA Métiers des arts de la scène.

Parcours « métiers de la scène lyrique » (MSL)

Né en 2008, il permet de former aux métiers de régisseur de scène, régisseur d'orchestre, chargé de production et bibliothécaire musical.

Parcours « accompagnement des publics et partenariats dans le spectacle vivant » (APPSV)

Ouvert à la rentrée 2018, il est destiné à former les jeunes aux métiers des relations avec les publics. Il s'agit de former les apprentis à savoir proposer une action culturelle adaptée à un public et nourrie par la programmation artistique de la structure. Ce parcours s'ouvre à toutes les disciplines du spectacle vivant.

Bien qu'une partie des enseignements soit commune aux deux parcours, (droit de la propriété intellectuelle, politiques et acteurs de la culture, gestion de projet...) chaque formation propose des enseignements spécifiques à l'apprentissage des métiers, assurés par des formateurs issus du milieu professionnel.

La licence professionnelle répond à un double objectif :

- une attente des établissements et entreprises de spectacle vivant en termes de recrutement de personnels formés à leurs spécificités ;
- une nécessité de l'Université de Lorraine de proposer une insertion professionnelle aux étudiants.

L'alternance et la complémentarité des cours théoriques assurés par l'équipe universitaire, et des interventions de professionnels est l'atout majeur du diplôme.

La formation se réalise en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Les étudiants sont amenés à réaliser leur contrat au sein d'un opéra, orchestre, CDN, SMAC, scène nationale... partout en France. Les étudiants en formation alternent sessions de cours et périodes d'immersion en entreprise.

Depuis la création du CFA, plus de 200 entreprises du spectacle vivant ont employé un ou plusieurs apprentis sur toute la France. Entre 2018 et 2022, les offres de contrat d'apprentissage n'ont cessé d'augmenter, le CFA étant identifié et reconnu par les employeurs. À la rentrée 2022, bien que les offres d'apprentissage aient continué à affluer, soutenues par l'aide aux employeurs de l'État, les effectifs ont marqué une baisse expliquée notamment par le fait que, suite à la crise COVID, les jeunes ont d'avantage de difficultés à se projeter en tant que professionnels du spectacle vivant.

Développement d'un dispositif de mobilité réservé aux apprentis sortants, diplômés du CFA (ERAMUS +)

Depuis 2020, le CFA a mis en place une formation intitulée « Perfectionnement linguistique et interculturel dans les métiers des arts de la scène à l'étranger » qui comprend un stage dans un autre pays de l'Union Européenne. Cette formation est éligible au programme Erasmus+ et s'adresse aux diplômés du CFA inscrits au Pôle emploi.

Depuis la naissance du projet, 8 apprentis diplômés ont effectué des mobilités en Europe, dont une de la promotion 2022 à Rhodes, en Grèce pour le festival European Polyphony coorganisé par Ars Artis et Arts Spontanés.

En 2022, le rapport final du projet 2020-2022 a été soumis à une évaluation qualitative de l'Agence Erasmus : avec une note de 82/100, la grande qualité du projet a été soulignée, et l'Agence Erasmus a délivré le label *Bonne pratique* au CFA.

Le CFA a obtenu début 2022 son accréditation Erasmus+ dans l'enseignement et la formation professionnelle jusqu'en 2027. Les départs en stage des diplômés en seront ainsi facilités. À noter que cette accréditation permet également à l'Opéra national de Lorraine de mettre en place des mobilités de personnel.

Master « administration du spectacle vivant »

Devant le constat, régulièrement relayé par le monde professionnel, d'un manque d'administrateurs du spectacle vivant dûment formés et recrutables, le CFA métiers des arts de la scène et l'Université de Lorraine proposent d'unir à nouveau leurs forces pour créer une formation de niveau Master répondant à ce besoin.

Le cadre d'accueil universitaire de cette formation sera le Master Études culturelles (UFR Arts, Lettres et Langues – Nancy). Dans le cadre de l'accréditation 2024-2029, ce Master présentera

un parcours « Administration du spectacle vivant » organisé en alternance, et en partenariat avec le CFA et l'IAE de Nancy.

Le projet trouve ses origines notamment dans :

- le partenariat solide et éprouvé qui existe depuis près de quinze ans entre le CFA Métiers des arts de la scène et l'UFR ALL-Nancy autour de la Licence professionnelle « Communication et valorisation de la création artistique » ;
- l'observation récurrente, dans les échanges avec les professionnels du spectacle vivant, d'un manque de formations dans l'administration du spectacle vivant ;
- le désir de l'UFR ALL-Nancy et de l'IAE (Institut d'administration des entreprises) – Nancy de développer des formations innovantes en lien avec les besoins réels, ainsi que l'expérience préalable de collaborations fécondes entre les deux composantes.

Le projet se structure dans le cadre du processus universitaire d'accréditation 2024-2029, pour une ouverture souhaitée en septembre 2024.

Un COPIL composé d'universitaires et de professionnels experts du métier d'administrateur-riche, a travaillé à partir du document « métier » de référence produit par l'OPMQC (Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences du spectacle vivant) en janvier 2018. Le travail d'ingénierie pédagogique universitaire et de formation professionnelle a élaboré une architecture de formation qui répond aux objectifs de chacun.

En parallèle, les partenaires travaillent sur le budget global de la formation qui sera financée intégralement par l'alternance.

Produits	CA 2021	CA 2022
OPCO	282 310	430 332
Convention secteur public	92 290	78 804
Participation CNFPT	51 403	67 708
Participation employeurs privés		0
Activités pédagogiques	4 503	17 751
Aide permis B	2 500	3 000
Bourses Erasmus	0	45 538
Taxe apprentissage fléchée	0	0
Fonds libres	0	0
Région Grand Est	0	0
Total produits	433 006	643 133

Charges	CA 2021	CA 2022
Dépenses de fonctionnement	354 447	300 028
Dépenses RH CFA	171 821	159 021
Coûts pédagogiques	53 324	67 890
dont formateurs	46 566	49 951
dont activités pédagogiques : voyages, visites, spectacles, cours en ligne, plateforme pédagogique, suivi apprentis	6 758	17 939
Communication	29 842	35 803
Autres	99 460	88 108
dont valorisation ONL	22 000	23 000
dont aides apprentis (compris bourses Erasmus+)	36 765	24 968
divers	40 695	40 140
Dépenses d'investissement	4 270	2 769

LE BUDGET 2022 DU CFA

Depuis 2020, et suite à la réforme de la formation professionnelle, le financement du CFA s'effectue sur la base de l'effectif d'apprentis. Un contrat d'apprentissage débloque un financement.

Pour les contrats du secteur privé, ce sont les OPCO qui procèdent au versement du coût de formation, pour les employeurs du secteur public, il s'agit du CNFPT pour partie, complété par les établissements au moyen d'une convention de prise en charge des coûts de formation.

En 2022, le financement provenant des OPCO a augmenté, résultant de la hausse des effectifs en 2021-2022, et du maintien d'un niveau de prise en charge des contrats à 16 470 €.

En 2023, le niveau de prise en charge descend à 10 000 €, et les effectifs 2022-2023 ont baissé de 30 %. Ainsi, les recettes seront moins importantes, sans déséquilibrer le budget. Par ailleurs, à noter que les bourses Erasmus sont intégralement reversées aux stagiaires en mobilité.

Les dépenses de fonctionnement sont ventilées sur trois grands postes :

Ressources humaines : 3 postes ETP au CFA

- Directrice, gestionnaire administrative et financière, coordinatrice pédagogique

Coûts pédagogiques

- Enseignants
- Voyages d'études, projets pédagogiques, Université de Lorraine (selon convention de sous-traitance), cours en ligne, plateforme pédagogique, suivi des apprentis

Communication

- Site internet, encarts, plaquettes, salons étudiants et professionnels, community manager

Les dépenses « divers » incluent entre autres les aides aux apprentis, la valorisation d'occupation des locaux de l'Opéra, les services supports du personnel de l'Opéra, les consultants et formations spécialisés dans la formation professionnelle et l'apprentissage.

L'ÉQUIPE DE L'OPÉRA

L'ÉQUIPE DE L'OPÉRA

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE

Président

Bertrand Masson

Vice-président

Laurent Watrin

Représentants de la Ville de Nancy

Hocine Chabira

Nicole Creusot

Philippe Guillemard

Estelle Mercier

Représentantes de l'état

Josiane Chevalier, Préfète de la Région Grand Est

Christelle Creff-Walravens, Directrice Régionale des Affaires Culturelles Grand Est

Représentant de la Région Grand Est

Arnaud Robinet, Vice-président

DIRECTION

Directeur général

Matthieu Dussouillez

Directrice musicale

Marta Gardolińska

Directeur technique

Julien Achaintre

Directrice des ressources et du développement

Célia Mutlu

Directrice de production

Marie Schaaff

Directrice des ressources humaines

Julia Demarest

Directrice de la communication,

du mécénat et des relations publiques

Marie Sauvannet

Assistante

au Directeur général

Julie Frussotte

ADMINISTRATION

Responsable administrative et financière

Aurélié Duboc

Responsable paies - carrières - retraites

Emre Demir

Assistante ressources humaines

Julie Schmoll

Apprentie ressources humaines

Adeline Girardat

Régisseuses comptables

Isabelle Bohlinger

Virginie Diebold

n.n.

Chargée de prévention des risques

Caroline Degennaro

RÉGIE ET PRODUCTION

Déléguée de production

Gwendoline Couvert

Chargée de production

Amandine Buttica

Assistant de production

Sovann Bilbot

Régisseuse du Chœur

Laure Caillard

Régisseuse générale de l'Orchestre

Lisa Werts

Chargée de l'administration de l'Orchestre

Claudia Artzer

Bibliothécaires

Liudmila Ancel

Marion Béranger

Secrétaire de production en charge du planning général

Clémentine Le Monnier

COMMUNICATION, MÉCÉNAT, RELATIONS PUBLIQUES

Chargé-e de communication

n.n.

Chargée du mécénat et du développement numérique

Amandine De Cosas

Chargé des publics, de l'évènementiel et du protocole

Émilien Colin

Stagiaire

Alicia Rousseau

Responsable billetterie

Noémie De Freitas

Locationnaire

Sylvie Vouillemin

ACTION CULTURELLE

Responsable éducation artistique et culturelle

Élise Némoz

Attachée à l'action culturelle

Fedoua Bayouh

Chargée d'action culturelle

Claire Simon

Apprenti

Landry Coudert

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

Directrice

Delphine Ledroit

Chargée de gestion administrative et financière

Annabelle Salmon

Chargé de coordination pédagogique

Lyubomir Petkov

TECHNIQUE

Chargée administrative de la direction technique

Orane Navarro

Régisseur technique

Bernard Picard

Régisseur plateau

Sébastien Koch

Chargé des décors

Malo Pironio

Responsable technique de l'orchestre

Hervé Laurent

Garçon d'orchestre

Sylvain Léonard

Chef machiniste

Daniel Poirson

Chef machiniste adjoint

Augustin Pestel

Sous-chefs machinistes

Jean-Luc Didier

Frédéric Léonard

Machinistes

Jean Adolphe

Luc Denjean

Thomas Didier

Pascal Leclair

Frédéric Malgras

Pierre Picard

Sébastien Pierre

Chef électricien

Jean-Claude Jacques

Électriciens de scène

Benjamin Aranda

Tony Charrière

Daniel Hamang

Régisseur lumières

Alexis Koch

Chef accessoiriste

David Joly

Accessoiriste

Isabelle Lelimouzin

Régisseur audiovisuel

Bruno Malléa

Cheffe habilleuse

Asseya Merabet

Sous-chef habilleuse

Corinne Aubry

Habilleuse

Aurore Toussaint

Responsable maquillage - coiffure

Nathalie Leblanc

Cheffe de service costumes

Emmanuelle Bredoux

Coupeuse

Laetitia Drouin

Costumières

Sandrine Arbona

Julie Coyer

Sandrine Fousse

Clémentine Gaulier

Marie Masson

Sabrina Poirrier

Christine Stern

Responsable du service sécurité incendie et maintenance du bâtiment

Patrick Bezon

Chef d'équipe sécurité, adjoint du service

Olivier Herb

Chef d'équipe maintenance

Patrick Jacques

Agent de maintenance du bâtiment

Jean-Claude Cherrier

Agents polyvalents

Stéphane Bernard

Christophe Duchowicz

Mathieu Joumard

Responsable Accueil

Lionel Bahuaud

Accueil

Jean-Luc Grosjean

Personnel d'entretien

Olivier Béguin

ARTISTES DE L'OPÉRA

Pianistes chefs de chant

Solange Fober

Thierry Garin

Vincent Royer

Chœur de l'Opéra

Chef de chœur

Guillaume Fauchère

Soprani

Heera Bae

Dania Di Nova

Patricia Garnier

Joanna Hinde

Inna Jeskova

Barbara Wysokinska

Soon Cheon Yu

Alti

Valérie Barbier

Séverine Maquaire

Aline Martin

Julie Stancer

Anja Stegmeier

Lucy Strevens

Jue Zhang

Ténors

Bertrand Cardiet

Xiao Lun Chen

Yongwoo Jung

Ill Ju Lee

Wook Kang

n.n.

n.n.

Basses

Benjamin Colin

Marco Gemini

Jinhyuck Kim

Yong Kim

Michaël Kraft

Christophe Sagnier

Xavier Szymczak

Orchestre

Violons

Violon supersoliste

Laurent Causse

Violons solos

Elena Frikha

n.n.

Violon second soliste

Jean-Marie Baudour

Chefs d'attaques

des seconds violons

Catherine Delon-Pierre

n.n.

Chef d'attaque

des seconds violons

second soliste

n.n.

Violons du rang

Rémy Chopinez

Sonia Gasmi

Philippe Girodon

Misa Hasegawa

Marie Lambert

Hortense Maldant Savary

Anne-Laure Martin

Jeanne Maurin

Bertrand Menut

Geneviève Monségur

Marie-Christine Muhlmeyer

Franck Natan

François-Xavier Parison

Maria Skryabina

n.n.

Altos

Alto solo

Cyril Pasquier

Alto co-soliste

Patricia Midoux

Alto second soliste

Sylvain Durantel

Altos du rang

Irénée Krumenacker

Béatrice Lee

Séréna Manganas

Cécile Marsaudon

n.n.

Violoncelles

Violoncelles solos

Pierre Fourcade

Morgan Gabin

Violoncelle co-soliste

Christine Bianco

Violoncelle second soliste

Isabelle Le Boulanger

Violoncelles du rang

Laurent Boulard

Sylviane Crepey

François Oechslin

Contrebasses

Contrebasse solo

Hélène Van Acker

Contrebasse co-soliste

Sophie Laurens

Contrebasse second

soliste

Violaine Manfrin

Contrebasses du rang

Fanny Bereau

Vassili Touliankine

Flûtes

Flûte solo

Gaspar Hoyos

Flûtes co-soliste

Pauline de Larochembert

Flûtes piccolo solo

Olivier Sauvage

Hautbois

Hautbois solo

Pierre Colombain

Hautbois co-soliste

Aurélien Pouzet-Robert

Cor anglais solo

Florine Hardouin

Clarinettes

Clarinette solo

Philippe Moinet

Petite clarinette solo

Noémie Lapierre

Clarinette basse solo

Yannick Herpin

Bassons

Basson solo

Sylvie Villedary

Basson co-soliste

n.n.

Contrebasson solo

n.n.

Cors

Cor solo

Marc Loviconi

Cor co-soliste

Pierre Riffault

Cors

Franck Leroy

Eric Tardieu

Trompettes

Trompette solo

François Lachaux

Cornet solo

Hyunho Kim

Trompette

n.n.

Trombones

Trombone solo

Andrea Calcagno

Trombone co-soliste

Lionel Lutz

Trombone basse solo

Thomas Bousquié

Timbales et percussions

Timbalier solo

Marcel Artzer

Percussions

Matteo Bonanni

Harpe

Harpe solo

Irène Trémureau

Directeur de publication

Matthieu Dussouillez

**Coordination éditoriale,
rédaction des textes**

Aurélie Duboc

Conception graphique

Christine Ferry-Plyer

Création iconographique couverture

Lise Bruyneel / la fabrique des regards

Crédits photos

Jean-Louis Fernandez

Amandine De Cosas

François Maleyssie

Impression

Imprimerie moderne,

Pont-à-Mousson (France)

Papiers 100 % PEFC, sans chlore,
acides et métaux lourds.

Encres végétales.

Dépôt légal n°24762