

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011
OPÉRA COMIQUE
Mai 2012

SOMMAIRE

À L’AFFICHE DE L’OPÉRA COMIQUE

p. 4

RÉPERTOIRE
INTERPRÈTES
RAYONNEMENT DE LA PROGRAMMATION
ACADÉMIE

L’OPÉRA COMIQUE ET SON HISTOIRE

p. 14

LES COLLOQUES DE L’OPÉRA COMIQUE
COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES
PARTENARIATS ÉDITORIAUX
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
LES ARCHIVES DE L’OPÉRA COMIQUE
LA PRÉPARATION DU TRICENTENAIRE

MIEUX CONNAÎTRE L’OPÉRA COMIQUE

p. 20

JOURNÉES PORTES OUVERTES
PROGRAMMES DE SALLE
EXPOSITIONS
RENCONTRES PUBLIQUES ET INTRODUCTIONS AUX SPECTACLES

L’OPÉRA COMIQUE ET SES PUBLICS

p. 25

FRÉQUENTATION ET POLITIQUE TARIFAIRE
FIDÉLISER LES PUBLICS
DÉVELOPPER LES PUBLICS
BILLETTERIE DÉMATÉRIALISÉE

LES AMIS ET MÉCÈNES DE L'OPÉRA COMIQUE : L'ACTION DE L'AMOC p. 34

VOCATION DE L'AMOC
RELATIONS PUBLIQUES POUR LES MEMBRES ET PROSPECTION
PROGRAMMES MÉCÉNÉS

L'IMAGE DE L'OPÉRA COMIQUE p. 38

LES PARTENARIATS MÉDIA
LA POLITIQUE AUDIOVISUELLE
LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
LE PARTENARIAT AVEC LA RATP

LA RÉNOVATION DE L'OPÉRA COMIQUE p. 43

LES TRAVAUX 2011
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION 2012-2014
LES PROJETS FINANCÉS GRÂCE AUX MÉCÈNES

L'OPÉRA COMIQUE EN CHIFFRES p. 45

L'OPÉRA COMIQUE ET LES ENTREPRISES
LE BILAN ÉCONOMIQUE

ANNEXE 1 : EXTRAITS D'ARTICLES DE PRESSE p. 48

RÉPERTOIRE

RÉPERTOIRE LYRIQUE

Politique de programmation lyrique

L’Opéra Comique a pour mission première la programmation du répertoire français, un répertoire où la compréhension du texte, qui a modelé l’école française de chant, trouve son accomplissement dans les dimensions et l’acoustique de la salle Favart. 86% de titres lyriques français ont ainsi été programmés pour l’année 2011.

Eu égard aux capacités de la fosse du théâtre, conçue en 1898 pour un orchestre d’une cinquantaine de musiciens, l’Opéra Comique programme son patrimoine musical historique ainsi que des ouvrages baroques, bouffes et contemporains.

Parmi les titres français figuraient en 2011 deux chefs-d’œuvre créés sur la scène de la salle Favart : *Les Mamelles de Tirésias* de Poulenc et *Cendrillon* de Massenet.

Une rareté était également au programme, caractéristique de plus en plus appréciée dans les saisons de l’Opéra Comique : *Le Freischütz* de Weber dans la version française de Berlioz. Le répertoire baroque a été présent à travers la résurrection très attendue de la production mythique d’*Atys* de Lully, telle qu’elle avait vu le jour en 1987 dans la salle Favart. La recréation de ce spectacle de Jean-Marie Villégier et William Christie a rappelé que c’est à l’Opéra Comique qu’a démarré il y a un quart de siècle l’engouement du public pour l’opéra et la musique baroques.

Les titres étrangers programmés à l’Opéra Comique appartiennent toujours aux registres apparentés à l’opéra-comique ou à l’esthétique baroque. En 2011 a été donné *Les Fiançailles au couvent* de Prokofiev, opéra bouffe soviétique inspiré d’un opéra-comique anglais.

Autre ouvrage bouffe, français cette fois et emblématique d’un genre concurrent et complémentaire de l’opéra-comique au XIXe siècle, *Les Brigands* d’Offenbach a conclu la saison 2010-2011.

Exigence scientifique

À l’Opéra Comique, l’activité de remise au jour et de « dépolvérisation » d’ouvrages se fait avec rigueur, donnant lieu à des questionnements et des recherches dans les partitions et matériels conservés dans les archives, afin de présenter pour chaque titre une version authentique qui corresponde à la volonté avérée du compositeur.

L’établissement de cette version fait l’objet de discussions entre les interprètes et le théâtre, qui s’appuie également sur les avis des spécialistes et, lorsqu’il y a lieu, sur les compétences du Palazzetto Bru Zane-Centre de musique romantique française et du Centre de Musique Baroque de Versailles. Ces collaborations peuvent déboucher sur une publication de la partition.

La version retenue est ensuite présentée et argumentée dans les programmes de salle, les expositions temporaires et les rencontres avec le public.

En 2011, la version française du *Freischütz* présentée au public a ainsi été l'aboutissement de discussions approfondies entre l'Opéra Comique et Sir John Eliot Gardiner, d'études scrupuleuses des manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de France (et qui ont donné lieu à des découvertes), de consultations de spécialistes (Hugh Mac Donald, Corinne Schneider).

Autre proposition artistique originale, également réalisée d'après documents d'époque : pour *Les Brigands*, la fosse d'orchestre a été disposée à l'ancienne, ce qui a permis de perfectionner un dispositif déjà mis à l'épreuve en 2010 pour *Mignon* d'Ambroise Thomas par le même chef d'orchestre, François-Xavier Roth. Cette démarche, visant à restituer les conditions et l'acoustique des spectacles antérieurs à 1910, est toujours présentée et argumentée dans les programmes de salle.

FESTIVALS ET RUMEURS

Politique de programmation

L'Opéra Comique organise autour de chaque production lyrique un festival de manifestations appelées Rumeurs et destinées à restituer l'effervescence créatrice d'une époque.

Ces programmes permettent à des formations et à des artistes de faire dialoguer des œuvres connues et des partitions oubliées et valorisent les recherches d'ensembles spécialisés dans le répertoire baroque (Les Arts Florissants en 2011).

Ils créent du sens aussi bien pour les amateurs de concerts et les cinéphiles, amenés à s'intéresser à la programmation lyrique du théâtre, que pour les amateurs d'opéra, invités à développer leur curiosité. Cette programmation crée une relation de familiarité avec le théâtre et renforce l'identité de l'Opéra Comique dans les médias.

Variété des propositions

Les formules de Rumeurs sont multiples.

Les grands Concerts de Favart comportent des concerts d'orchestre, des récitals de grandes voix, des spectacles de théâtre musical.

Les manifestations plus intimistes programmées dans le Foyer ou la salle Bizet sont consacrées à la mélodie et à la musique de chambre.

Les spectacles pour le jeune public (Jardins de l'Opéra Comique) vont du concert commenté au spectacle de théâtre musical adapté pour un horaire et un public scolaires, en passant par des propositions originales de concert illustré.

Les projections cinématographiques sont programmées dans la grande salle Favart.

PRODUCTIONS SCÉNIQUES FRANÇAISES

Chefs-d'œuvre reconnus du répertoire de l'Opéra Comique :

Les Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc

Cendrillon de Jules Massenet

Répertoire baroque de l'Opéra Comique :

Atys de Jean-Baptiste Lully

Répertoire historique de l'Opéra Comique :

Cendrillon en vaudevilles opéra-comique créé à la Foire Saint-Germain

Autres titres du répertoire français :

Les Brigands de Jacques Offenbach

Le Freischütz de Carl Maria von Weber dans la version française d'Hector Berlioz

Répertoire chorégraphique et pantomime :

Le Bœuf sur le toit de Darius Milhaud

Théâtre musical :

Ô mon bel inconnu de Reynaldo Hahn

PRODUCTION SCÉNIQUE ÉTRANGÈRE

Les Fiançailles au couvent de Serge Prokofiev

PROGRAMMATION DE CONCERT

COMPOSITEURS FRANÇAIS

Pièces de concert, musique de chambre :

Gérard Pesson (*O Hands for Orlando !*, *La lumière n'a pas de bras pour nous porter*),

Pièces orchestrales :

Massenet (*Méditation*, extraite de *Thaïs*, *Aragonaise* et *Navarraise*, extrait du ballet du *Cid*, *Scènes Alsaciennes (Suite n°7)*), Fauré (*Pelléas et Mélisande*), Ernest Chausson (*Poème de l'amour et de la mer*), Georges Bizet (*Jeux d'enfants*)

Airs d'opéras, mélodies :

Poulenc (*La Courte Paille*, *Le Sommeil*, *Quelle aventure !*, *La Reine de cœur*, *Ba, be, bi, bo, bu*, *Les Anges musiciens*, *Carafon*, *La Lune d'avril*, *La Dame de Monte Carlo*, *Montparnasse*, *Hyde Park*, *C*, *Fêtes Galantes*, *Miroirs Brûlants*, *Tu vois le feu du soir*, *Je nommerai ton front*, *Reine des mouettes*, *C'est ainsi que tu es*, *Paganini*, *Fancy*), Duparc (*Chanson triste*, *Phidylé*, *Soupir*, *L'invitation au voyage*), Bizet (*Adieux de l'hôtesse arabe*, *Guitare*, *La cochenille*, *Ouvre ton cœur*), Claude Debussy (*Proses Lyriques* : "De rêve..." "De grève..." "De fleurs..." "De soir...")

Contes pour enfants :

L'Histoire de Babar, le petit éléphant de Francis Poulenc

COMPOSITEURS ÉTRANGERS**Pièces de concert, musique de chambre :**

Prokofiev (Op. 97 : La Fée du printemps, la Fée de l'été, la Fée de l'automne, la Fée de l'hiver, Op. 97 : Sauterelles et Libellules, Orientale, Passe-pied, Capriccio, Op. 97 : Bourrée, Adagio, Op. 95 : Gavotte, Op. 102 : Cendrillon et le Prince, Variation de Cendrillon, La Dispute, Op.102 : Valse (Cendrillon au bal), Pas de chale, Amoroso), Heitor Villa Lobos (Caixinha de musica quebrada), Stefan Montague (Almost a Lullaby for toy piano, music box and chimes wind), Henry Cowell (Fairy Bells), Chostakovitch (Jazz Suite n.1 - Foxtrot), Beethoven (Piano Trio n°1 en mi bémol Majeur op. 1, Piano Trio n°2 en mi bémol Majeur op. 44 (14 variations sur un thème original), Piano Trio n°3 en ré Majeur, po. 70 N°1 "Trio des Esprits", Piano Trio n°4 en sol majeur op. 1 N°2, Piano Trio n°5 en si bémol majeur, op. posth./WoO 39, Piano Trio n°6 en mi bémol Majeur, op. 70 N°2, Piano Trio n°7 en do mineur op. 1 N°3, Piano Trio n°9 en mi bémol Majeur op. posth./WoO38, Piano Trio n°8 en si bémol Majeur op. 11, Piano Trio n°10 en sol majeur op. 121a, Variations sur „Ich bin der schneider Kakadu“, Piano Trio n°11 en si bémol Majeur op. 97 "L'Archiduc"), Strauss (Capriccio - Prélude, op. 85 pour sextuor à cordes).

Pièces orchestrales :

Beethoven (extraits de la *Symphonie héroïque*, *Concerto pour piano n°2 en si bémol majeur op.19*, *Concerto pour piano n°1 en ut majeur op. 15*, *Concerto pour piano n°3 en ut mineur op. 37*, *Concerto pour piano n°4 en sol majeur op. 58*, *Ouverture de Coriolan en ut mineur op.62*, *Concerto pour piano n°5 en mi bémol majeur op. 73 dit L'Empereur*), Bartók (*Divertimento pour cordes*).

Airs d'opéras, mélodies, lieder :

Haydn (*The Mermaid's song*, *She never told her love*, *The spirit's song*), Britten (*The Ash Grove*), Copland (*Long time ago*, *Ching-a-ring Chaw*), Weill (*Buddy on the nightshift*, *Je ne t'aime pas*, *Youkali*), Wolf (*Mörike-Lieder* ; „Im Frühling“, „Gesang Weylas“, „Verborgenheit“, „Das verlassene Mägdlein“, „Wo find' ich Trost“, „Der Genesene an die Hoffnung“, „Elfenlied“, „Selbstgeständnis“, „Storchenbotschaft“), Schönberg (*Vier Lieder op.2* ; „Erwartung“(Dehmel), „Schenk mir deinen goldenen Kamm“ (Dehmel), „Erhebung“ (Dehmel), „Waldsonne“ (Schlaf)).

Cinéma/création vidéo :

Les Contes de Méliès Ciné-concert

INTERPRÈTES

CHANTEURS

Karen Vourc'h, Christophe Gay, Loïc Felix, Thomas Morris, Arnaud Guillou, Cécile Achille, Estelle Lefort, Blandine Folio Peres, Safir Behloul, Florent Baffi, Nicolas Certenais, Judith Gauthier, Blandine Staskiewicz, Aurélia Legay, Salomé Haller, Laurent Herbaut, Eve Coquart, Armelle Khourdoian, Anne-Marie Beaudette, Eléonore Lemaire, Benjamin Alunni, Cécil Gallois, Béatrice Uria Monzon, Cyril Auvity, Éric Huchet, Stéphanie d'Oustrac, Philippe Talbot, Michèle Lagrange, Martial Defontaine, Emmanuelle de Negri, Virginie Pochon, Vincent de Rooster, Julien Neyer, Franck Leguérinel, Paul-Henri Vila, Marc Mauillon, Fernand Bernadi, Léonard Pezzino, Jaël Azzaretti, Élodie Fonnard, Nicolas Rivenq, Bernard Deletré, Arnaud Richard, Bruno Le Levreur, Karina Gauvin, Hélène Guilmette, Ivan Ludlow, Werner Van Mechelen, Marc Molomot, Jeannette Fischer, Brian Galliford, Garry Magee, Anastasia Kalagina, Larissa Diadkova, Daniil Shtoda, Anna Kiknadze, Mikhail Kolelishvili, Maxim Paster, Marek Kalbus, Eleonora Vindau, Mischa Schelomianski, Michèle Losier, Eglise Gutiérrez, Bernard Richter, Sophie Karthäuser, Paul Agnew, Daphné Touchais, Markus Hollop, Julie Boulianne, Sophie Daneman, Gidon Saks, Francis Dudziak, Andrew Kennedy, Matthew Brook, Ewa Podles, Anne Schwanewilms, Yuri Vorobiev, Jonathan Veira, Rachel Redmond, Anna Reinhold, Francisco Fernandez, Callum Thorpe, Reinoud Van Mechelen, Marduk Serrano Lopez, Stéphanie Gouilly, Jean-Daniel Senesi, Thierry Vallier, Dame Felicity Lott.

COMÉDIENS

Irène Jacob, Jérôme Kircher, François Marthouret, Robert Horn, Christian Pelissier, Jean-Charles de Zazzo, Olivier Sferlazza, Dominique Grosjean, Sophia Leboutte, Annette Sachs, Pietro Pizzuti, Gaëtan Wenders, Jean-Marc Bihour, Jean-Claude Bolle-Reddat, Laurent Delvert, Nicole Monestier, Luc Tremblais, François Toumarkine.

SOLISTES INSTRUMENTISTES

Wilhem Latchoumia, Michel Portal, Bruno Fontaine, Pierre Fouchenneret, David Gaillard, Natasha Tchitch, Xavier Phillips, Jérôme Fruchart, Manuel Lange, Nathalie Steinberg, Michael McMahon, Jérôme Voisin, Philippe Cassard, Anne-Marie Lasla, Charles-Edouard Fantin.

CHEFS D'ORCHESTRE

Ludovic Morlot, Emmanuel Olivier, Tugan Sokhiev, Marc Minkowski, Jean-Luc Tingaud, Kaspar Zehnder, Michel Plasson, Sir John Eliot Gardiner, Jean-François Heisser, David Grimal, William Christie, François-Xavier Roth, Ton Koopman, Sir Neville Marriner, Frans Brüggen.

ENSEMBLES

Orchestre et Chœur de l'Opéra de Lyon, Ensemble Agora, Quatuor Ludwig, Orchestre et Chœur des Musiciens du Louvre-Grenoble, Orchestre-Atelier OstinatO, Orchestre National de Lyon, Ensemble Les Monts du Reuil, The Monteverdi Choir, Orchestre Révolutionnaire et

Romantique, Trio Élégiacque, Orchestre Poitou-Charentes, Les Dissonances, Les Arts Florissants, Les Menus-Plaisirs du Roy, Chœurs de l'Opéra de Toulon, Orchestre Les Siècles, Chœur de Radio France, Compagnie Les Fêtes galantes.

METTEURS EN SCENE

Macha Makeïeff, Emmanuelle Cordoliani, Martin Duncan, Benjamin Lazar, Dan Jemmett, Jean-Marie Villégier, Jean-Luc Impe, Judith Le Blanc, Laurent Pelly, Jérôme Deschamps.

CHORÉGRAPHERS

Thomas Stache, Ben Wright, Cécile Roussat, Julien Lubeck, Cécile Bon, Béatrice Massin.

RAYONNEMENT DE LA PROGRAMMATION

COPRODUCTEURS NATIONAUX

Opéra de Lyon (*Les Mamelles de Tirésias*), CNSMDP (*Ô mon bel inconnu*), Théâtre Impérial de Compiègne (*Ô mon bel inconnu*), Théâtre du Capitole de Toulouse (*Les Fiançailles au couvent*), Opéra de Saint Etienne (*Cendrillon*), Théâtre de Caen (*Atys*), Opéra de Bordeaux (*Atys, Les Brigands*), Opéra de Toulon (*Les Brigands*).

COPRODUCTEURS ÉTRANGERS

Palazzetto Bru Zane de Venise - Centre de musique romantique française (*Ô mon bel inconnu, Cendrillon, Le Freischütz, Les Brigands*), Brooklyn Academy of Music (*Atys*), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (*Les Brigands*).

LIEUX DE DIFFUSION NATIONAUX

Théâtre impérial de Compiègne (*Ô mon bel inconnu*), Opéra de Toulon (*Les Brigands*), Théâtre de Caen (*Atys*), Opéra de Bordeaux (*Atys, Les Brigands*), Opéra Royal de Versailles (*Atys, Amadis de Gaule*).

LIEUX DE DIFFUSION ÉTRANGERS

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (*Béatrice et Bénédict, Carmen*), Brooklyn Academy of New-York (*Atys*).

programmation artistique (année 2011)

Nombre de :

- productions lyriques	7
- % d'œuvres françaises	86%
- rumeurs	36
- levers de rideaux	58
- artistes engagés (hors formations)	308
- formations accueillies	23
- coproducteurs français	9
- coproducteurs étrangers	7
- représentations hors les murs	20

ACADÉMIE

L'OPÉRA COMIQUE CRÉE SON ACADEMIE

Au terme de quatre saisons d'une programmation ancrée dans le patrimoine musical du théâtre, il est apparu que le style de l'opéra-comique est souvent méconnu des chanteurs français et étrangers, mis en difficulté par la déclamation, le passage du parlé au chanté, la prosodie du français et plus généralement par les spécificités stylistiques de l'opéra-comique. Aucune institution à vocation pédagogique n'offrant aujourd'hui une formation spécialisée sur ce répertoire - pourtant longtemps enseigné dans les conservatoires - l'Opéra Comique a décidé de mettre en place son Académie.

Chaque saison à partir de 2012-2013, une promotion de jeunes chanteurs francophones, sélectionnés sur dossier puis sur audition, disposera d'une formation intensive alliant spécialisation et professionnalisation.

Engagés pour une saison, ces artistes participeront d'une part à un programme de formation générale (histoire, prosodie, voix parlée, déclamation, technique vocale, théâtre, corps et mouvement) et d'autre part à un projet professionnel (participation sous contrat à deux ou trois productions de la saison en tant que doublure et/ou soliste, et aux concerts, récitals et master-classes programmés dans le cadre des festivals).

L'encadrement quasi quotidien sera assuré par de grands spécialistes du répertoire : chefs d'orchestres, metteurs en scène, chefs de chant, chanteurs, comédiens, musicologues, historiens...

Au terme d'une saison, chaque promotion aura bénéficié d'une expérience professionnelle complète. Chaque chanteur de la troupe ainsi constituée maîtrisera un ensemble d'œuvres et de rôles ainsi que tous les paramètres d'interprétation d'un pan crucial du répertoire français.

SÉLECTION DE LA PREMIÈRE PROMOTION

En 2011 l'Opéra Comique a lancé publiquement son Académie et a procédé à la sélection des premiers lauréats.

Le nombre de participants à la première Académie, ainsi que les tessitures envisagées, ont été arrêtés sur la base du principe fondamental de l'Académie, à savoir sa place au cœur des productions lyriques identitaires de la maison.

C'est donc à partir de deux ouvrages phares de notre répertoire, prévus pour la saison 2012-2013 - *Ciboulette* de Reynaldo Hahn et *Mârrouf, savetier du Caire* d'Henri Rabaud - que l'Académie se structurera pendant cinq mois et avec un effectif de dix chanteurs.

La sélection s'est déroulée en trois phases :

Première phase : réception des candidatures et pré-sélection sur dossier / octobre 2011

300 candidatures

40 nationalités représentées

Deuxième phase : auditions à l'Opéra Comique / 21-22 novembre 2011

86 chanteurs auditionnés par un jury composé de :

Jérôme Deschamps
Laurence Equilbey
Michel Fau
Bertrand Halary
Samuel Jean
Franck Leguérinel
Olivier Mantei
Raphaël Sikorski
Agnès Terrier
Thierry Thieû Niang

Le programme d'audition, exclusivement composé d'œuvres en français, comprenait un air baroque ou classique, un air romantique ou moderne, une mélodie.

Troisième phase : workshop en janvier 2012

20 chanteurs ont été intégrés à cette troisième phase. Le workshop tenait lieu aussi de sélection finale, tout en représentant un exemple très précis du type de travail que les chanteurs seront appelés à mener dans la future Académie.

Le programme était constitué d'ateliers :

- avec le chef de chant sur le programme d'audition et *Ciboulette*
- avec Laurence Equilbey et Michel Fau sur *Ciboulette*
- avec Thierry Thieû Niang, spécialiste du travail corps/espace.

Au terme de cette phase, les dix artistes sélectionnés ont été engagés en connaissance des rôles, doublures et participation au chœur qu'ils auront à tenir dans la saison 2012-2013.

Artistes sélectionnés pour l'Académie 2013

Cécile Achille, soprano
Magali Arnault Stanczak, soprano
Sandrine Buendia, soprano
Eva Ganizate, soprano
Safir Behloul, ténor
Patrick Kabongo Mubenga, ténor
François Rougier, ténor
Ronan Debois, baryton
Olivier Déjean, baryton-basse
Geoffroy Buffière, baryton-basse

Spectacles prévus dans la saison 2012-2013

Productions lyriques

Ciboulette, de Reynaldo Hahn

Direction musicale, Laurence Equilbey. Mise en scène, Michel Fau
Février 2013

Cendrillon, de Pauline Viardot

Préparation musicale, Mireille Delunsch. Mise en espace, Thierry Thieû Niang
Avril 2013

Mârouf, savetier du Caire, d'Henri Rabaud

Direction musicale, Alain Altinoglu. Mise en scène, Jérôme Deschamps
Mai 2013

Rumeurs

Au concert avec Proust, lettres et mélodies
C'est quoi l'opérette ?, récital commenté
Intégrale des mélodies de Poulenc
Les *Mille et une nuits* à l'Opéra, récital
Les *Mille et une nuits* à l'Opéra, récital commenté

Master-Classes avec :

Mireille Delunsch
Christiane Eda-Pierre

Encadrement de l'Académie 2013

Bertrand Halary, chef de chant
Marine Thoreau La Salle, chef de chant
Thierry Thieû Niang, corps et mouvement
Raphaël Sikorski, technique vocale

Laurence Equilbey, chef d'orchestre
Michel Fau, metteur en scène
Jérôme Deschamps, metteur en scène
Alain Altinoglu, chef d'orchestre

Mireille Delunsch, soprano
Christiane Eda-Pierre, soprano

LES COLLOQUES DE L'OPÉRA COMIQUE

FÉDÉRER ET STIMULER LA RECHERCHE

En organisant chaque saison plusieurs colloques interdisciplinaires et internationaux intégrés à sa programmation, l'Opéra Comique veut stimuler la recherche scientifique portant sur son histoire, son patrimoine et son répertoire, des domaines moins travaillés que ne le sont ceux de l'Opéra.

Phénomène sociologique urbain, économie de la culture, miroir et enjeu du politique, produit raffiné de la convergence des arts, laboratoire de formes et de langages, l'opéra(-comique) est bien plus qu'un simple divertissement un peu désuet et coûteux. En dévoiler l'histoire et en expliciter les rouages, c'est permettre aux spectateurs de ne plus être de simples consommateurs de biens et de pratiques culturelles, et de devenir des acteurs conscients et responsables de la vie culturelle. C'est miser à moyen terme sur une plus grande curiosité du public pour des ouvrages inconnus, une meilleure appréciation des œuvres françaises au sein du répertoire, une sensibilité plus aiguisée aux choix interprétatifs, etc.

Pour les chercheurs travaillant déjà sur l'Opéra Comique – en général sur son répertoire –, il est valorisant et stimulant que l'institution elle-même les invite à faire état de leurs travaux et à confronter leurs analyses – qui peuvent donner lieu à de véritables débats. L'institution identifie ainsi les spécialistes qu'elle peut être amenée à consulter lors du choix d'une version de référence d'un ouvrage du répertoire, ou pour intervenir dans les programmes de salle.

La plupart des colloques de l'Opéra Comique est organisée en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane-Centre de musique romantique française.

Toutes les manifestations se déroulent dans la salle Bizet, d'une capacité de cent places. Leur fréquentation varie de 60 à 90 personnes depuis le premier colloque en janvier 2008.

LES CINQ COLLOQUES DE L'ANNÉE 2011

A En 2011, les trois colloques Opéra Comique / Palazzetto Bru Zane concernaient le XIXe siècle musical français.

Deux d'entre eux, complémentaires et destinés à faire l'objet d'une publication d'actes commune, étudiaient les paramètres de l'interprétation lyrique au XIXe siècle en France.

1) Mars 2011 / Du livret à la mise en scène :

Programmé en parallèle à *Cendrillon* de Massenet, dont la création en 1899 bénéficia des premiers usages de l'électricité à l'Opéra Comique, ce colloque a traité des décors, de la mise en scène, des premiers films d'opéra et d'un cas spécifique : la première production de *Faust* de Gounod au Palais Garnier, les archives permettant d'en faire une étude détaillée.

Intervenants :

Pierre Sérié, Mathias Auclair, Pauline Girard, Aurélien Poidevin, Martine Kahane, Rémy Campos, Charlotte Lorient, Pierre Girod, Michela Niccolai, Stefania Panighini, Jonathan Parisi, Isabelle Moindrot, Stéphane Tralonge, Alain Carou (14 intervenants).

Interventions :

Décors de théâtre et peinture d'histoire : tableaux sur scène et tableaux sur toile ; Les décors de *Faust* à l'Opéra de Paris (1869-1908) ; Les représentations de *Faust* vues des coulisses (Palais Garnier, 1893-1908) ; Les costumes des *Faust* donnés à l'Opéra ; Trois mises en scène du *Tribut de Zamora* de Gounod ; Arrêts sur image : les lithographies des piano-chant, une source pour connaître le jeu et la mise en scène ; « À l'œuvre on connaît l'artisan » Albert Carré metteur en scène à l'Opéra Comique (1898-1914) ; Jouer Mélisande, du Théâtre de l'Œuvre à l'Opéra Comique ; La mise en scène de la création de *Cendrillon* en 1899 ; Les formes du spectaculaire théâtral à l'aube du XXe siècle ; Le cinématographe à l'aune des machinations scéniques traditionnelles ; Les *Faust* de Méliès : l'opéra relu par les attractions.

2) Juin 2011 / De la partition à la représentation :

Programmé en parallèle aux *Brigands* d'Offenbach, où était appliquée une disposition « à l'ancienne » de la fosse d'orchestre, le colloque « De la partition à la représentation » a traité de la déclamation, du chant, des pratiques instrumentales, de la direction d'orchestre et des adaptations d'ouvrages étrangers à travers le cas spécifique de Wagner.

Intervenants :

Julia de Gasquet, Pierre-Alain Clerc, Anne Penesco, Agnès Terrier, Charlotte Lorient, Philippe Blay, Michael Greenberg, Julien Dubruque, Christophe Rostang, Fabien Norbert, Nicolas Southon, François-Xavier Roth, Michael Greenberg, Julien Dubruque, Rémy Campos, Aurélien Poidevin (16 intervenants).

Interventions :

L'art de la déclamation dans la pédagogie de la fin du XIXe siècle en France : l'invention d'un parlé-chanté ; Ces grandes voix venues d'outre-tombe ; De la déclamation parlée à la déclamation chantée : Mounet-Sully et l'*Œdipe* d'Enesco ; Le chant et la déclamation à l'Opéra Comique ; Un chanteur scénique français : Lucien Fugère (1848-1935) ; « Cet amour qui unit l'âme de la parole à celle de la musique » : Reynaldo Hahn et l'art du chant ; Musicien d'orchestre lyrique : un métier ingrat ? ; La fosse d'orchestre et la place du chef ; Table ronde autour des pratiques orchestrales d'époque ; Traduire Wagner ; Reconstituer une production : l'exemple des Maîtres chanteurs en français.

Un troisième colloque portait, pendant le festival consacré au *Freischütz*, sur le thème « Art lyrique et transferts culturels » pendant la période 1800-1840, celle de la création berlinoise du *Freischütz* et de ses adaptations à l'étranger. Ce colloque a été conçu avec son complément en 2012 (portant sur la période précédente) en vue d'une publication commune fournie.

3) Avril 2011 / Art lyrique et transferts culturels

Intervenants :

Emmanuel Reibel, Herbert Schneider, Sabine Teulon-Lardic, Etienne Jardin, Matthieu Langlois, Isabelle Porto San Martin, Rémy Stricker, Hélène Cao, Alban Ramaut, Patrick Taïeb, Mark Everist, Corinne Schneider

Intervention :

Les enjeux des transferts culturels dans l'opéra romantique ; L'opéra-comique français en Allemagne ; Adolphe Adam en Allemagne ; L'opéra italien au concert français. L'exemple des concerts à Caen sous la monarchie de Juillet ; Théophile Gautier et l'acclimatation du style allemand et du fantastique « wébérien » en France ; L'opéra-comique français en Espagne ; Beethoven et Cherubini ; Spohr et la France ; Goethe et la musique : le cas de Berlioz ; Les sources françaises du *Freischütz* ; Castil-Blaze et la réception de Weber, 1824-1857 ; La part française du *Freischütz* parisien de l'Odéon (1824) au Théâtre-Lyrique (1866) : la notion d'écart dans l'étude des transferts culturels.

B L'Opéra Comique développe des relations privilégiées avec les grandes institutions culturelles et scientifiques susceptibles de l'aider à mieux appréhender son histoire. Dans ce cadre, il est amené à co-organiser des colloques ou des journées d'étude avec d'autres partenaires.

Ainsi, a été organisée pendant le festival consacré à *Atys* une journée d'étude sur « Les parodies d'*Atys* » avec le Centre d'études des théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne de l'université de Nantes.

4) Mai 2011 / Les parodies d'Atys

Intervenants :

Patrick Taïeb, Buford Norman, Pauline Beaucé, Françoise Rubellin, Raphaëlle Legrand, Loïc Chahine, Françoise Dartois, Bertrand Porot, Judith le Blanc.

Interventions :

L'originalité du livret d'*Atys* de Quinault ; La vogue des parodies d'opéra au XVIIIe siècle ; Parodies en série : les sept parodies d'*Atys*, 1726-1738 ; Le jeu des vaudevilles : hypertextualité littéraire et musicale, l'exemple des parodies d'*Atys* ; La danse dans les parodies d'*Atys* ; Rôle et importance de l'orchestre dans la première moitié du XVIIIe siècle à l'Opéra Comique ; Aux confins de la parodie, les "critiques" d'*Atys*: Les Ombres Modernes et Les Songes.

Enfin, l'Opéra Comique a accueilli une demi-journée du colloque « Eugène Scribe, un maître de la scène théâtrale et lyrique au XIXe siècle » organisé par l'université Lyon 2 et l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

5) Juin 2011 / Eugène Scribe, un maître de la scène théâtrale et lyrique au XIXe siècle

Intervenants :

Michel Brix, Arnold Jacobshagen, Louis Bilodeau, Violaine Heyraud, Sylvie Vielledent, Olivier Bara, Jean-Claude Yon.

Interventions :

Scribe et le grand-opéra romantique ; Scribe et le ballet ; L'intrigue selon Scribe : quand le vaudeville devient un art ; Scribe et le drame.

COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES

De nombreuses institutions se sont impliquées dans les cinq colloques de l'Opéra Comique en 2011.

17 institutions à Paris et en région parisienne :

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Institut de recherche sur le patrimoine musical en France IRPMF/CNRS, Centre national du costume de scène, Bibliothèque nationale de France - Départements de la Musique et de l'Audiovisuel, Bibliothèque-musée de l'Opéra, Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, Université Paris IV-Sorbonne, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, École du Louvre, Centre de Musique Baroque de Versailles, Université Paris-Ouest-Nanterre, Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Lycée International de Saint-Germain-en-Laye, Conservatoire à rayonnement communal de Villepinte, Conservatoire du XIIIe arrondissement de Paris, Bibliothèque historique de la ville de Paris.

8 institutions de province :

Université Lyon 2-Unité Mixte de recherche LIRE (CNRS-Lyon 2), Université de Rouen, Université de Nantes, Université de Reims, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, Université François-Rabelais de Tours, Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Nîmes, l'université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand.

8 institutions à l'étranger :

Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Italie), Haute-École de Musique de Genève (Suisse), Hochschule für Musik de Cologne (Allemagne), Collège Ahuntsic de Montréal (Canada), Université de Caroline du Sud (USA), Centre Marc Bloch de Berlin (Allemagne), Université de Saarbrücken (Allemagne), Université de Southampton (Grande-Bretagne).

PARTENARIATS ÉDITORIAUX

Éditions Symétrie - Lyon : pour la publication des actes des colloques organisés en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane-Centre de musique romantique française.

LES ARCHIVES DE L'OPÉRA COMIQUE

En arrivant à la tête de l'institution, Jérôme Deschamps et son équipe n'ont pu que constater l'état dispersé, lacunaire et non catalogué des archives artistiques et administratives du théâtre. En appréhender l'ensemble, en dresser l'inventaire, reconstituer son histoire : toutes ces démarches cruciales ne peuvent être menées que par les spécialistes que l'Opéra Comique identifie, rassemble et mobilise saison après saison, lors de ses colloques et à l'occasion de démarches menées auprès des grandes institutions de conservation des archives.

En 2011, une série de rendez-vous avec des responsables du service de la Mission Archives au Ministère de la Culture et de la Communication et des institutions ci-dessous a permis de progresser dans l'identification des ressources et d'identifier dans quelles conditions elles pourraient être méthodiquement explorées, classifiées et faire l'objet d'un rassemblement virtuel sous la forme d'une base de données numérique.

Les archives de l'Opéra Comique sont actuellement dispersées entre différents fonds des Archives Nationales, différents départements de la Bibliothèque nationale de France (Départements de la Musique, des Arts du spectacle, de l'Audiovisuel, de la Littérature, des Estampes ; sites Richelieu, Tolbiac et Bibliothèque-Musée de l'Opéra), la Bibliothèque historique de la Ville de Paris et d'autres bibliothèques.

Aux Archives Nationales, les cartons relevant de l'Opéra Comique sont inclus dans les collections relatives à l'Opéra ou relevant des ministères de tutelle (AJ13 et séries O).

À la BnF, de nombreux éléments d'archive propres à l'Opéra Comique ont fait l'objet d'un reclassement, processus qui a eu pour effet d'appauvrir l'unique fonds propre « Opéra Comique ».

La collaboration avec ces deux institutions s'intensifie en vue d'un catalogage spécifique et raisonné, ainsi que d'une numérisation qui favoriserait leur mise en valeur.

L'Opéra Comique se coordonne avec les Archives Nationales depuis novembre 2011 afin de présenter sa candidature à l'Appel à projets de numérisation 2013.

L'Opéra Comique a convaincu la BnF de faire remonter dans l'ordre des priorités certaines de ses archives (en particulier les registres du théâtre) dans le programme de numérisation propre à la BnF.

LA PRÉPARATION DU TRICENTENAIRE

L'Opéra Comique fut fondé par privilège le 26 décembre 1714, alors qu'il présentait ses spectacles dans les foires parisiennes. Sa première saison se déroula à la Foire Saint-Laurent en février-mars 1715. Le genre représenté prit progressivement le nom d' « opéra-comique » dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Depuis 2010, l'Opéra Comique prépare la saison 2014-2015 du tricentenaire en mobilisant toutes les énergies. Sont à l'étude la création d'un site de ressources en ligne (qui accueillerait entre autres un état des lieux virtuel des archives de l'institution), la reconstitution des 300 saisons de l'Opéra Comique, des colloques sur l'origine et le rayonnement de l'institution, des expositions tous publics et une programmation spécifique.

Date a été prise avec le service des Célébrations Nationales du Ministère de la Culture et de la Communication afin que l'Opéra Comique figure en bonne place dans le calendrier des commémorations nationales.

La Bibliothèque nationale de France, le Centre National du Costume de Scène et la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris ont été démarchés en vue de l'organisation d'expositions historiques et patrimoniales. Les discussions sont en cours.

Depuis la rentrée 2011, deux universités sont mobilisées pour contribuer, année après année, grâce à l'engagement des enseignants et des étudiants, à la reconstitution du répertoire saison par saison de 1715 à 1783 :

Le Centre d'études des théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne de l'université de Nantes (professeur Françoise Rubellin)

L'Université Paris IV-Sorbonne (professeur Raphaëlle Legrand)

Les contacts et consultations continuent pour développer ce dernier chantier et couvrir toute l'histoire de l'institution.

JOURNÉES PORTES OUVERTES

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

L'Opéra Comique ouvre chaque année ses portes à de nombreux visiteurs à l'occasion des *Journées du Patrimoine*. Des visites et ateliers sont organisés afin de permettre à tous les publics de découvrir la richesse du patrimoine architectural et artistique de cette belle maison.

Édition 2011 : 17 et 18 septembre

Les chiffres de fréquentation constants soulignent l'inscription définitive de l'Opéra Comique dans le paysage des institutions et bâtiments culturel de Paris (2 000 visiteurs sur 2 jours).

Programme :

- Visite libre des espaces publics du théâtre ;
- Exposition « L'Opéra Comique : un genre, une institution » ;
- Présentation de l'Opéra Comique en images et en musique : conférence d'introduction au genre et à l'institution;
- L'Opéra Comique en chantant : initiation à l'opéra-comique (Introduction à l'opéra-comique et mise en pratique) ;
- Atelier Commedia dell' Arte (Introduction et mise en pratique de ce genre théâtral étroitement lié à l'histoire de l'opéra-comique) ;
- Visites commentées, par des guides professionnels (1 départ chaque demi-heure sur les deux jours d'ouverture)

TOUS A L'OPÉRA !

Fort de son soutien régulier à cette initiative européenne, l'Opéra Comique participe à nouveau, et pour la cinquième fois, à *Tous à l'Opéra !*

Edition 2011 : 8 mai

L'accueil médiatique a été, une nouvelle fois, excellent et les chiffres de fréquentation très bons (1 000 visiteurs sur la seule journée du 8 mai). Les ateliers étaient tous complets et l'ambiance extrêmement conviviale.

Programme :

Visites du Théâtre, rencontres avec des professionnels du plateau, atelier maquillage, visite des ateliers costumes, atelier lumières... Mais également, trois ateliers spécifiques :

- « L'Opéra Comique, un genre et un lieu », conférences sur l'Opéra Comique, les origines du genre musical et la naissance de l'institution ;
- « Lumière sur l'Opéra Comique » : atelier de découverte des métiers de la lumière de scène, depuis une « console » d'éclairage, avec un spécialiste ;
- « Vaudeville » : découverte de l'esprit frondeur qui a fondé l'Opéra Comique, par l'improvisation d'une chorale autour des parodies pratiquées dans les foires à l'époque de Louis XIV, animée par une spécialiste de l'époque et du genre ;
- « Commedia dell'arte » : Qu'est-ce qu'un masque ? Que signifie-t-il et qui se cache derrière ?... découverte pratique de ce genre théâtral lié à l'histoire de l'opéra-comique, par l'apprentissage des principaux masques qui le constituent.
- « Contredanse » : découverte d'une contredanse française (danse à huit) par l'apprentissage d'un air de vaudeville, dans le foyer de l'Opéra Comique.

PROGRAMMES DE SALLE

- *Les Mamelles de Tirésias* : 1 300 édités / 861 vendus / 279 offerts
- *Les Fiançailles au couvent* : 1 500 édités / 669 vendus / 246 offerts
- *Cendrillon* : 1 440 édités / 1 073 vendus / 269 offerts
- *Le Freischütz* : 1 600 édités / 1 228 vendus / 214 offerts
- *Atys* : 5 180 édités / 2 086 vendus / 377 offerts
- *Les Brigands* : 1 875 édités / 1 131 vendus / 250 offerts
- TOTAL : 12 895 édités / 7 048 vendus / 1 635 offerts

Les programmes sont en vente dans le Théâtre, les soirs de représentation, ainsi qu'à la boutique de l'Opéra Comique en permanence. Ils sont également vendus, dans une proportion moindre, aux entreprises ayant souscrit une formule ou par le biais des opérations menées par l'Association des Amis et Mécènes de l'Opéra Comique. Les programmes offerts sont destinés aux professionnels (journalistes, partenaires, fournisseurs) ou au protocole.

Le chiffre d'affaire de la vente des programmes et de la régie publicitaire permet un autofinancement de ces programmes et ainsi le maintien du prix de vente public à 10 € TTC, malgré un coût d'édition de plus en plus élevé.

Chaque programme comporte :

Un texte d'introduction « A lire avant le spectacle » (français, anglais)

Un argument (français, anglais)

Une biographie du compositeur

Eventuellement une biographie du ou des librettistes

Un entretien avec le chef d'orchestre

Un entretien avec le metteur en scène

Eventuellement des entretiens avec le décorateur, le créateur des costumes, le chorégraphe (*Atys*)

Des textes et entretiens présentant les analyses de spécialistes issus de différentes disciplines.

Une série plus ou moins conséquente de textes (témoignages, revue de presse, etc.) et de documents iconographiques d'époque (portraits, maquettes de décors et de costumes, etc.)

Le livret de l'œuvre accompagné éventuellement de sa traduction en français

Les biographies des artistes

Spécialistes intervenus dans les programmes en 2011 :

Les Mamelles de Tirésias : Christine Bard, Henri Béhar, Hervé Lacombe

Les Fiançailles au couvent : Xavier Cervantès, Olivier Bara, Claude Samuel, Marie-Christine Autant-Mathieu, André Lischke

Cendrillon : Jean-Christophe Branger, Jonathan Parisi, Roxane Martin, Hélène Laplace-Claverie, Nicole Belmont

Le Freischütz : Patrick Taïeb, Corinne Schneider

Atys : Buford Norman, Olivier Bettens, Laura Naudeix, Judith Le Blanc, Benoît Dratwicki, Cédric Segond-Genovesi

Les Brigands : Agnès Terrier, Jean-Claude Yon, Olivier Bara

EXPOSITIONS

Le support de l'image étant indispensable à qui veut appréhender l'évolution des arts du spectacle, l'Opéra Comique a installé dans ses espaces publics une scénographie légère qui permet d'exposer, en lien avec la programmation, une iconographie commentée relative au compositeur, à l'époque ou au genre de l'œuvre à l'affiche.

L'exposition « l'opéra-comique, un genre, un lieu et une institution », installée toute l'année dans ces pupitres, offre un complément visuel au Petit Guide disponible à l'entrée du Théâtre. Elle retrace selon un principe chronologique l'histoire de l'institution et de son répertoire grâce à des panneaux illustrés. Les documents iconographiques les plus significatifs, portraits, scènes, affiches, plans et vues des théâtres, croquis de costumes et maquettes de décor, y sont accompagnés de commentaires.

En mai 2011 (festival *Atys*), l'exposition « Partitions de Lully », conçue en partenariat avec la Fondation Royaumont (qui en a financé la réalisation), a montré des reproductions de documents rares conservés à la Bibliothèque musicale François-Lang de la Fondation. Le public a découvert les frontispices des partitions de Lully gravées chez Ballard-imprimeur du roi. Lully est le premier compositeur français à avoir publié ses ouvrages en partitions générales, avec toutes les parties vocales et instrumentales. Ces partitions rares illustrent les enjeux économiques et sociaux de l'édition musicale sous l'Ancien Régime.

L'EXPOSITION SUR LE FONDS DES EDITIONS HEUGEL

En 2011, l'Opéra Comique noue un partenariat avec la maison de ventes ADER NORDMANN qui vient de s'installer face au Théâtre sur la place Boieldieu. Ayant été informé de la vente du fonds des éditions Heugel, l'Opéra Comique a pu exposer dans son hall d'accueil et pendant toute la durée des représentations de **Cendrillon** de Jules Massenet en mars 2011 des pièces qui allaient être dispersées quelques mois plus tard.

Fondées en 1839 par Jacques-Léopold Heugel et restées dans la famille du fondateur pendant 140 ans, les Éditions Heugel acquièrent leurs lettres de noblesse en éditant de grands compositeurs de musique comme Offenbach, Delibes, Fauré, Massenet, Auric, Milhaud, Saint-Saëns, Poulenc, Dutilleux, Boulez et beaucoup d'autres. Henri Heugel construisit un véritable petit empire éditorial en acquérant de nombreux fonds pour enrichir son catalogue. En deux générations les Heugel connurent un tel succès, qu'ils devinrent par ailleurs de grands collectionneurs d'objets d'art.

L'exposition organisée en mars 2011 à l'Opéra Comique rassemblait notamment de nombreuses affiches originales d'œuvres de Jules Massenet (*Le Jongleur de Notre Dame*, *Esclarmonde*, *Griseldis*, *Don Cesar de Bazan*) ainsi qu'un buste de l'auteur et un piano portant des signatures sur la table d'harmonie de compositeurs contemporains de Jules Massenet.

RENCONTRES PUBLIQUES ET INTRODUCTIONS AUX SPECTACLES

Parce que la pédagogie est avant tout une affaire de parole, l'Opéra Comique propose depuis décembre 2009 une introduction au spectacle avant chaque représentation. D'accès libre, cette conférence de quinze minutes rappelle le contexte de création de l'œuvre, explicite son style et son genre, et livre des clés de compréhension de l'interprétation proposée.

Par ailleurs, depuis décembre 2009, pour chaque nouvelle production répétée dans les murs, une rencontre-débat est organisée avec le chef d'orchestre, le metteur en scène et des spécialistes de l'œuvre pour permettre au public d'approfondir sa compréhension du spectacle.

Rencontres-débats du samedi, 16h-18h, en Salle Bizet, avec les artistes du spectacle et des spécialistes de l'œuvre.

- *Cendrillon* : avec Marc Minkowski, Benjamin Lazar, Jean-Christophe Branger et Jonathan Parisi
- *Le Freischütz* : avec Sir John Eliot Gardiner, Dan Jemmett, Corinne Schneider et Patrick Taïeb
- *Atys* : avec Jean-Marie Villégier, Béatrice Massin, Christophe Galland et Paul Agnew

Ces deux types de manifestations sont conçus en lien avec l'élaboration des programmes de salle afin que ceux-ci offrent ensuite une prolongation de ces moments de paroles et d'échanges, et permettent de conserver faits, idées et références.

FREQUENTATION / POLITIQUE TARIFAIRE

En quelques chiffres :

- 76 représentations payantes d'opéras et rumeurs en salle Favart et salle Bizet
- 77 003 places proposées à la vente
- 63 295 spectateurs
- **96% de taux de remplissage pour les opéras
soit 8% d'augmentation par rapport à l'année 2010**
- 52% des billets vendus à moins de 40 €
- 31% de places vendues à moins de 15 €
- **35 000 fiches clients
soit 8% d'augmentation par rapport à l'année 2010**
- 1 907 clients étrangers, soit 5,4% du fichier global

En 2011, malgré un nombre de représentations moins élevé qu'en 2010 en raison de la fermeture du Théâtre pour travaux pendant six mois, le nombre de places vendues a connu une forte augmentation (+ 8%), confirmant l'élargissement du public de l'Opéra Comique et son attachement à la programmation du Théâtre.

Le maintien des réductions à destination de certains publics reste une caractéristique essentielle de la politique tarifaire. Ainsi, les abonnés bénéficient de tarifs dégressifs en fonction du nombre d'opéras choisis, et les personnes de moins de 28 ans, les chômeurs, les collectivités et les personnes handicapées sensoriel peuvent obtenir une réduction de 20% sur les catégories I, II, III pour les opéras programmés en semaine et pour les rumeurs. Les spectateurs souffrant de handicap moteur bénéficient d'une réduction de 40% pour les opéras et 20% pour les rumeurs sur les places d'orchestre de catégorie I qu'ils occupent.

Fréquentation par spectacle / Premier semestre

<i>nb de places salle Favart:</i> 1 255 <i>nb de places salle Bizet:</i> 100	MAMELLES DE TIRESIAS	MON BEL INCONNU	FIANCAILLES AU COUVENT	CENDRILLON	LE FREISCHÜTZ
nbre représ. payantes	5	2	4	6	6
prix moyen places HT	63,36 €	24,19 €	65,84 €	64,42 €	69,09 €
taux de fréquentation physique	96%	83%	90%	98%	99%
nombre total de spectateurs	6 048	2 084	4 543	7 356	7 452

nb de places salle Favart: 1 255 nb de places salle Bizet: 100	ATYS	RECITAL FELICITY LOTT	A-RONNE	LES BRIGANDS	RUMEURS 23 Favart, 13 Bizet	Total 2011
nbre représ. payantes	7	2	1	7	36	76
prix moyen places HT	71,45 €	26,95 €	17,45 €	66,35 €	14,46 €	51.7 €
taux de fréquentation physique	99%	57%	81%	95%	47%	81%
nombre total de spectateurs	8 761	1 438	702	8 439	16 472	63 295

FIDÉLISER LES PUBLICS

Afin de consolider les liens avec les spectateurs du théâtre, il existe différents supports de communication destinés à les tenir informés de la programmation mais aussi des actions créées à leur intention. Partenariats avec des établissements culturels, rencontres avec les artistes et le personnel de la maison, offres spécifiques, manifestations exceptionnelles...

LES ABONNÉS

En quelques chiffres :

- 2 908 abonnements saison 2010/2011 pour 2.311 lors de la saison précédente.
- 10 288 spectateurs abonnés en 2011 (soit presque 18% des spectateurs payants) pour 8 866 spectateurs abonnés lors de l'année précédente
- 16% d'augmentation par rapport à l'année 2010

Les abonnés bénéficient d'une période de réservation prioritaire de deux mois, du 1er avril au 31 mai 2011, avant l'ouverture de la location aux spectateurs individuels.

Hormis cette primauté d'accès, ils bénéficient de formules d'abonnement avantageuses en termes tarifaires avec des réductions allant jusqu'à 20% (ex. abonnement TUTTI - 5 ou 6 opéras).

Des abonnements spécifiques sont créés afin d'orienter, de conseiller le choix du public sur certaines productions de la saison : abonnement « création, créations » pour les opéras, « la Voix à Favart » et « l'Orchestre à Favart » pour les soirées de Favart.

Les « avantages abonnés » se déclinent via un courrier d'information et une newsletter dédiée tous les mois, qui ouvrent à des conditions particulières pour assister à d'autres manifestations dans les établissements culturels partenaires : Centre Pompidou, Théâtre des Bouffes du Nord, Cinéma Le Nouveau Latina, Théâtre du Rond Point, IRCAM, Orchestre de Paris.

LES JEUNES

En quelques chiffres :

- 1 336 spectateurs jeunes individuels
- dont 855 places vendues via le passeport

Les jeunes de moins de 28 ans continuent à avoir un accès privilégié aux spectacles de la saison grâce à une politique tarifaire avantageuse : 20% de réduction sur la majorité des spectacles et 50% de réduction sur tous les spectacles de la saison avec l'achat du passeport jeune.

Les possesseurs du passeport jeune bénéficient en 2011 d'avantages sur certains spectacles via des offres promotionnelles spécifiques ou des invitations sur un contingent limité.

LE PUBLIC SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

En quelques chiffres :

- 6 618 spectateurs scolaires et universitaires soit 11% des spectateurs payants
- 19% d'augmentation par rapport à l'année 2010
- 52 enseignants aux « Mercredis de Printemps »
- 541 élèves et étudiants aux visites guidées du Théâtre
- 420 élèves aux ateliers scolaires
- 80 étudiants aux activités universitaires

La demande des enseignants des 1er et 2e degrés est consolidée pour les Jardins de l'Opéra Comique et s'oriente de plus en plus vers les concerts et les opéras en soirée.

L'intérêt des professeurs de l'Université pour la programmation d'opéra continue à se développer et la demande d'actions de médiation culturelle adaptées au niveau master est aussi importante.

Les Mercredis de Printemps

Les sessions de formations à destination des professeurs (écoles et universités) sont programmées sur deux mercredis au mois de mai.

- 11 mai 2011 : initiation à l'histoire de l'art lyrique en France (institutions, genres, formes et compositeurs majeurs) et présentation des opéras de la saison.

- 25 mai 2011 : visite commentée des espaces du Théâtre, rencontre avec des professionnels du spectacle.

Les visites guidées

Les groupes scolaires et universitaires ont bénéficié en 2011 de 26 visites du Théâtre et ont ainsi pu se familiariser avec le lieu.

Des ateliers pour les scolaires, animés par les artistes des spectacles

- atelier « conte musical » le 6 janvier 2011 à l'occasion de *Roméo et Juliette*.

- atelier « le vaudeville » le 4 mars 2011 à l'occasion de *Cendrillon en vaudeville*.

- atelier « orchestre » le 22 mars 2011 à l'occasion de *La Symphonie, c'est Héroïque !*

Des activités pour les universitaires

- rencontres/conférences : conférence autour d'*Amadis de Gaule* avec une classe préparatoire du Lycée Janson de Sailly (Paris 16e) le 24 novembre 2011 de 9h30 à 12h30 ; rencontre entre Benjamin Lazar et l'Université Paris Sorbonne IV UFR Musique et Musicologie dans le cadre de *Cendrillon* le 24 février 2011 à 16h.
- accès aux répétitions : répétition de *Cendrillon* ouverte à une classe préparatoire du Lycée Janson de Sailly (Paris 16e) le 24 février 2011 en salle Favart de 14h30 à 17h30.
- En 2011, 18 étudiants en Master de Musicologie à Paris IV-Sorbonne, travaillant sous la direction de Sylvie Douche, ont reconstitué pour l'Opéra Comique la revue de presse de la création de *Cendrillon*. Celle-ci a été publiée, sous la forme d'une sélection d'extraits d'articles, dans le programme de salle.

Enfin groupes scolaires et universités ont eu la possibilité d'accéder aux répétitions générales des productions suivantes : *Les Mamelles de Tirésias* - Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique ; *Les Fiançailles au couvent* - Collège Antoine de Saint-Exupéry ; *Cendrillon* - Lycée Montaigne ; *Le Freischütz* - Collège Camus ; *Atys* - Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel ; *Les Brigands* - Collège Saint-Exupéry.

LES PERSONNES HANDICAPÉES

Personnes malvoyantes

Grâce à un système d'audiodescription, les représentations de *Cendrillon* des 13 et 15 mars 2011 et *Les Brigands* des 26, 27 et 30 juin 2011 étaient accessibles aux spectateurs déficients visuels. Le choix des spectacles diffusés avec audiodescription se fait toujours en concertation avec l'association Accès Culture.

La présentation de saison d'Accès Culture au public malvoyant a eu lieu le 14 septembre 2011 et l'Opéra Comique a présenté à cette occasion les deux spectacles choisis à l'aide d'extraits musicaux. En 2011, l'Opéra Comique était aussi présent dans les forums de présentations des spectacles en audiodescription et dans différentes associations pour malvoyants : Association Valentin Haüy, Association AIR.

Les personnes malvoyantes ou aveugles continuent de bénéficier de 20% de réduction sur tous les spectacles de la saison. En 2011 45 places ont été achetées par des personnes malvoyantes ou aveugles.

Personnes malentendantes

La Fondation Orange maintient son soutien à l'équipement en permanence de casques et boucles magnétiques dans le Théâtre pour permettre aux personnes malentendantes d'assister aux spectacles dans des conditions optimales. Le matériel est disponible gratuitement à l'accueil du Théâtre tous les jours de représentations.

Tout au long de l'année les personnes malentendantes ou sourdes, bénéficient de 20% de réduction sur tous les spectacles de la saison.

Il est impossible d'évaluer de façon exacte le nombre d'entrée des personnes malentendantes, car elles ne signalent pas toujours leur handicap lors de leur réservation de places. En 2011, 33 places ont été achetées par des personnes malentendantes ou sourdes qui se sont signalées.

Spectateurs handicapés moteur

L'Opéra Comique continue d'accueillir les spectateurs en fauteuil roulant tous les jours de représentations. Les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs bénéficient d'une réduction de 40% sur les opéras et 20% sur les rumeurs. Ils bénéficient toujours d'un accueil spécifique avec une ligne de réservation dédiée.

En 2011, 59 places ont été vendues aux spectateurs handicapés moteurs et leurs accompagnateurs.

LES COLLECTIVITÉS

En quelques chiffres :

- 3 193 places vendues
soit plus de 5% des spectateurs payants

Les associations culturelles et artistiques, les comités d'entreprises, les municipalités, les agences de spectacles et les groupes d'amis restent fidèles à la programmation de l'Opéra Comique en s'engageant sur des réservations de places dès l'ouverture de saison et jusqu'à deux mois avant la date de représentation. Ils bénéficient toujours de 20% de réduction sur les opéras, en semaine, et les rumeurs tous les jours de la semaine.

LES REVENDEURS ET DISTRIBUTEURS

En quelques chiffres :

- 3 476 places vendues pour 2 661 en 2010
soit presque 6% des spectateurs payants

L'Opéra Comique poursuit la politique de commercialisation des places en partenariat avec les revendeurs et distributeurs dans certaines catégories et sur un contingent limité. Cela permet toujours de profiter des mises en avant des spectacles sur différents site Internet ou via des e-mailing.

DÉVELOPPER LES PUBLICS

Toujours soucieux d'élargir et de diversifier les publics, l'Opéra Comique poursuit les collaborations et les échanges avec une politique d'ouverture à d'autres partenaires institutionnels et culturels.

LES PARTENARIATS CULTURELS/INSTITUTIONNELS

BNP Paribas

Programme BNP Infinite, visibilité sur la brochure automne-hiver 2010/11 diffusée auprès des grands clients BNP PARIBAS avec des tarifs promotionnels et facilités de réservation

- *Récital Karina Gauvin*, 11 janvier 2011 à 20h
- *Intégrale des concertos pour piano de Beethoven*, le 10 avril 2011 à 11h, 14h30 et 17h
- *Récital Anne Schwanewilms*, le 16 avril 2011 à 20h

Le Figaro

Programme Figaro Privilèges - Offre réservée aux abonnés du Figaro : tarifs promotionnels et facilités de réservation

- *Récital Karina Gauvin*, 11 janvier 2011 à 20h
- *Scènes de Féerie*, le 6 mars 2011 à 15h
- *Intégrale des concertos pour piano de Beethoven*, le 10 avril 2011 à 11h, 14h30 et 17h
- *Récital Anne Schwanewilms*, le 16 avril 2011 à 20h

Centre Pompidou, Institut Culturel Italien, Centre Culturel Italien, Italieaparis.net, Théâtre du Rond Point, Ircam

- *A-Ronne II*, 9 juin 2011 à 20h

Cinémathèque Française, Cinéma Archipel, Duc des Lombards, Sunset Sunside, New Morning, Le Baiser Salé

- *Les Contes de Méliès*, 10 mars 2011

Autres collaborations

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Canada House, Centre Culturel Canadien, Associations russes à Paris, Salle Cortot, Ecole Normale de Musique, Opéra de Paris, Orchestre de Paris, Salle Pleyel, Cité de la Musique, Centre Wallonie Bruxelles, Théâtre des Bouffes du Nord, Théâtre du Rond Point.

LES PARTENARIATS JEUNE PUBLIC

Éducation Nationale (Académie de Paris)

Les partenariats avec les établissements scolaires souhaitant réaliser des programmes d'éducation artistique et culturelle dans le cadre des classes à PAC continuent.

Trois collaborations ont été mises en place cette saison :

- Collège Saint-Exupéry 75014 Paris
- Collège Sainte-Marie 75013 Paris
- Collège Antoine de Saint-Exupéry 92170 Vanves

Musée d'Orsay

La collaboration avec le Musée d'Orsay a donné naissance au troisième projet Inter-musée. Autour du thème « couples mythiques, couples tragiques » et « le mouvement romantique dans l'art du XIXe siècle » des groupes scolaires ont bénéficié d'une visite du Musée d'Orsay et d'un spectacle à l'Opéra Comique.

A l'Opéra Comique : *Roméo et Juliette*, le 4 février à 14h30 - *La Fille mal gardée*, le 13 avril à 14h30 et 20h00

Au Musée d'Orsay : visite le 4 février 2011 à 9h30, 10h30 et 11h30 ; le 8 avril à 9h30, 10h30 et 11h30

POLITIQUE DU CHAMP SOCIAL : LA MISSION « VIVRE ENSEMBLE »

Depuis 2010, le théâtre national de l'Opéra Comique a souhaité intégrer la mission VIVRE ENSEMBLE ou mouvement de mobilisation des institutions culturelles en faveur de la tolérance, du respect des différences et du désir de vivre ensemble. Cette mission a été lancée par le ministre de la Culture et de la Communication Jean-Jacques Aillagon et pérennisée par Renaud Donnedieu de Vabres et ses successeurs.

Elle a beaucoup évolué depuis sa création en 2003 en explorant différents axes de travail. Elle s'est d'abord employée à inciter l'ensemble des institutions culturelles à inscrire dans leur programmation des manifestations susceptibles de promouvoir des valeurs telles que la tolérance, le respect des différences et le désir de vivre ensemble. Elle s'est ensuite attachée à développer des actions visant à encourager le public qui est peu familier des lieux culturels à les visiter.

L'Opéra Comique, par le biais de l'AMOC et des programmes sociaux qui y sont développés, travaille depuis 2007 de manière très concrète à l'élargissement de ses publics (cf. action de l'AMOC page 34). En intégrant la mission VIVRE ENSEMBLE, l'Opéra Comique accède aux expériences de ses confrères en matière d'actions spécifiques pour les publics éloignés de l'offre culturelle et peut accroître sa connaissance des réseaux sociaux.

En 2011, l'Opéra Comique participe au Forum pour les relais sociaux, salon dans lequel les institutions culturelles présentent les actions qu'elles proposent au public du champ social. Cette journée s'est tenue le 25 janvier 2011 au Centre National de la Danse à Pantin.

A l'issue de cette journée, l'Opéra Comique a organisé plusieurs visites avec de nouvelles associations couplées à une offre de places :

- *Récital Karina Gauvin*, 11 janvier 2011 Foyer d'accueil du 15e arrondissement pour les femmes en difficultés psychologiques.
- *Les Contes de Méliès*, 10 mars 2011, Association Savoir pour réussir.

BILLETTERIE DÉMATÉRIALISÉE

Les nouvelles dispositions légales de vente (décret 2007) autorisent l'impression des billets de spectacle sur tous supports si des mesures de contrôle adéquates sont prises à l'entrée des salles de spectacles.

Grâce aux nouvelles ressources apportées par Internet, nombreuses sont les salles de spectacles à avoir mis en place une politique de marketing s'appuyant sur le web.

En 2011, l'Opéra Comique décide de se doter d'un système de billetterie dématérialisée et de s'adapter à l'évolution des pratiques de réservation effectuées sur Internet. Une réflexion est entamée et une étude menée avec le prestataire de billetterie ALCION afin de définir un système d'exploitation adapté à la salle Favart.

Le billet électronique, aussi appelé e-ticket de l'anglais *electronic ticket*, est un billet dématérialisé utilisé pour l'achat d'une place, qui remplace le billet papier. Adopter le système de billetterie virtuelle permet de nombreux avantages différents au moment de la réservation des places :

1. proposer au client « distant » réservant par téléphone ou sur Internet, et payant par carte de crédit, l'impression de ses billets à domicile
2. contrôler ces billets présentant un code-barres à l'entrée du Théâtre, par un système de lecture optique
3. contrôler de la même manière les billets dématérialisés émis par les revendeurs spécialisés (FNAC, Ticketnet)
4. étendre le contrôle optique à l'ensemble des billets et avoir ainsi un seul et unique système de contrôle (lecture optique)

La dématérialisation de la billetterie s'est faite en deux étapes : la mise en place du billet virtuel et le contrôle du billet virtuel.

La mise en place du billet virtuel

La mise en place du billet virtuel utilise la vente en ligne du logiciel SIRIUS via le poste dédié à la vente en ligne ORION et comporte :

- l'ajout de la fonction « billet dématérialisé » dans le système Orion/Sirius de vente sur Internet utilisé par l'Opéra Comique
- la modification des maquettes de billets pour y ajouter l'impression systématique d'un code-barres de contrôle
- la mise au point de la forme du billet dématérialisé (mentions obligatoires, texte personnalisé, graphisme...)
- le choix du contrôle des paiements et la mise en place des options correspondant à ces choix (envoi du billet automatiquement à la commande ou envoi par le Théâtre après pointage des paiements avec Paybox)
- l'intégration dans ce système de contrôle des billets vendus par des organismes externes (hors FNAC, dont les ventes sont intégrées automatiquement dans Sirius, avec les informations nécessaires au contrôle)

- la fourniture et la mise en place du système de contrôle d'accès : point d'accès wifi, douchettes de contrôle, informatisation du poste d'accueil du public dans le hall et installation des logiciels nécessaires au contrôle.
- la formation des utilisateurs.

Le contrôle du billet virtuel

La mise en place du billet virtuel et de ses procédures de contrôle permettent une gestion globale de l'ensemble des billets vendus sur une représentation : les billets virtuels SIRIUS, les billets électroniques vendus par les revendeurs externes, les billets papier émis par l'Opéra Comique, tous munis d'un code barre.

Le Service d'accueil s'est donc équipé d'un poste informatique situé au niveau de la borne d'accueil dans le hall d'entrée. Ce poste est doté du logiciel de billetterie SIRIUS, d'un module de contrôle Maia et de cinq douchettes attribuées au personnel de contrôle.

Le module Maia permet d'intégrer et de stocker en temps réel sur le poste du service d'accueil les informations enregistrées par les douchettes au moment de la lecture du billet. Ce module partage le fichier de la séance contrôlée entre plusieurs douchettes qui peuvent ainsi contrôler la même séance en plusieurs endroits.

VOCATION DE L'AMOC

L'AMOC soutient la production et la diffusion du répertoire de la salle Favart, et l'aide à renouer avec son public originel en ouvrant ses portes à des spectateurs qui n'y ont pas accès habituellement.

Présidée par Charles-Henri Filippi, l'AMOC déploie ses activités de mécénat grâce au soutien de membres entreprises et particuliers. Elle met en œuvre des programmes originaux qui donnent une impulsion à la politique culturelle, sociale et pédagogique de l'Opéra Comique.

L'AMOC fonctionne grâce à deux structures, une Fondation sous égide de la Fondation de France qui fédère les dons et finance les projets, et une association « cheville ouvrière » qui rassemble des membres, organise des événements de relations publiques de prestige pour les entreprises et met en œuvre les programmes sociaux. L'association compte en 2011 une salariée et une stagiaire.

L'AMOC rassemble 61 membres, soit 51 particuliers, 8 entreprises et 2 fondations, la fondation RATP et la fondation TOTAL.

RÉLATIONS PUBLIQUES POUR LES MEMBRES ET PROSPECTION

L'AMOC a organisé en 2010-2011 huit soirées qui ont réuni 532 personnes, soit cinq soirées avec cocktail d'entracte, deux avec souper « entreprises » après les représentations et un gala. À signaler, la reprise exceptionnelle de la production mythique d'*Atys* de Lully qui a permis d'organiser ce gala sous la présidence de Béatrice Dautresme et en présence du mécène américain de la production Ronald P. Stanton et de représentants de la Brooklyn Academy of Music de New York.

- soirée *Cadmus et Hermione* - 29 novembre
- soirée *Les Mamelles de Tirésias* - 12 janvier
- soirée *Les Fiançailles au couvent* - 1er février
- soirée *Cendrillon* - 15 mars
- souper *Le Freischütz* - 7 avril
- gala *Atys* - 12 mai

- soirée *Atys* (particuliers) – 19 mai
- souper *Les Brigands* – 30 juin

PROGRAMMES MÉCÉNÉS

Ils sont de deux types : trois programmes solidaires (170 K€) et l'aide à l'artistique – production et diffusion (126 K€). Grâce à l'attractivité de la programmation et de l'évènement de la récréation d'*Atys*, l'année 2011 aura été faste en terme de mécénat.

Le public de la Fondation AMOC représente 10% de la fréquentation des jeunes, des accompagnateurs et des relais à l'Opéra Comique (spectacles, Jardins de l'Opéra Comique, parcours pédagogiques, visites, Mercredis de Printemps, parcours Opéra Comique - Université.)

L'AMOC participe aux côtés de l'Opéra Comique aux rencontres dédiées au champ social, comme *Vivre Ensemble* et le Forum des relais culturels.

UN MÉCÈNE DEUX REGARDS

Ce programme solidaire à destination de jeunes issus d'horizons différents et de personnes souffrant d'exclusion se déroule en quatre étapes : une formation des accompagnateurs, une médiation culturelle personnalisée, une offre de places de spectacles, puis un témoignage en écho aux expériences partagées au cours de la saison.

Ce programme est mené avec douze structures partenaires – associations et collèges, soit 80% de jeunes et 20% d'adultes. Les responsables de structures viennent en début de saison assister aux *Mercredis* proposés par Agnès Terrier, ou à des séances d'initiation spécifiques.

400 personnes ont pu bénéficier d'une vingtaine de visites du Théâtre et de médiations culturelles avec supports pédagogiques spécifiques et écoutes des œuvres. Dans certains cas, la médiation se fait au sein même des structures. Les bénéficiaires ont pu assister à 33 représentations avec des places de 1e et 2e catégories. Dans la mesure du possible, chaque personne assiste au moins à deux spectacles par saison, ce qui représente environ 1000 places.

Grâce à l'implication croissante du personnel de la maison, des rencontres avec des professionnels du théâtre (artistique ou technique) ont pu être organisées, dialogues qui éveillent les curiosités et sont source de motivation.

Une première expérience concluante a été menée auprès d'un public souffrant de handicap psychique à l'occasion de *Carnaval baroque* et des *Brigands*.

Un accent est mis sur l'importance de la restitution : aider à structurer les réactions des jeunes face à l'expérience par un travail construit et concret. Il peut prendre différentes formes : un travail rédactionnel, un travail plastique (dessins, collages, etc.), voire un travail scénique. L'Opéra Comique met à la disposition des bénéficiaires du programme *Un Mécène, deux regards* son plateau et ses équipes pour leur permettre de réaliser un spectacle de fin de saison. Pour les élèves, cela implique un engagement important en terme de temps, de concentration (répétitions), et l'apprentissage d'un travail collectif.

La Fondation AMOC a déjà réalisé trois spectacles, *Carmen Jeun's* le 21 juin 2009 et *Carmen, la liberté* le 30 mai 2010, et *Mécène ta scène nos scènes* le 6 juin 2011.

Depuis sa création en 2008, ce programme a acquis la confiance des responsables de structures qui font état d'expériences marquantes et d'un impact probable dans l'amélioration de résultats scolaires. L'évaluation de l'impact fait partie des questions à prendre en compte à l'avenir.

Un Mécène deux regards bénéficie du soutien de la FONDATION TOTAL, et de la FONDATION RATP pour une aide au transport et à l'édition du dépliant gratuit Opéra Comique destiné aux adolescents.

SPERATA

Petit frère d'*Un Mécène, deux regards*, ce programme prévu sur deux saisons a été initié en 2011. Il s'adresse à des jeunes de collèges de la Plaine Saint-Denis et de l'Ecole de la 2e Chance. En plus du dispositif en quatre étapes, il intègre des rencontres avec des professionnels du théâtre ainsi que de la pratique artistique par des sessions de *commedia dell'arte*. Les jeunes qui se sont produits lors de la soirée AMOC du 6 juin 2011 avaient écrit eux-mêmes leurs scénarios. D'autre part, le service couture de l'Opéra Comique leur a consacré temps et attention en leur prêtant de magnifiques costumes qui les ont propulsés dans un rêve qui prend forme.

Sperata est un programme mécéné par GENERALI.

LE PASSEPORT JEUNES

Ce programme est destiné aux moins de 28 ans.

Il permet d'acquérir un laissez-passer de billetterie d'une valeur de 100€ financé pour moitié par l'AMOC (soit 50% de réduction). Ce laissez-passer est nominatif et sans contrainte de choix de spectacle, de date ou de catégorie de places. Par l'achat du passeport, la personne rejoint les membres de l'AMOC dans la catégorie « jeune ». Le formulaire du Passeport a été inséré dans les 50 000 brochures de la saison 2010-2011.

En 2011, il représente 698 titulaires dont certains achètent plusieurs passeports au cours d'une même saison (soit près de 1300 passeports vendus depuis l'origine). On peut noter une progression de 82% des ventes entre la saison 2008-2009 et la saison 2010-2011.

Le Passeport est désormais intégré aux activités pédagogiques de l'Opéra Comique comme le programme de médiation culturelle destiné aux universitaires « Opéra et Universités ».

LE SOUTIEN ARTISTIQUE

Le soutien à l'Opéra Comique est consacré à la production, soit une aide de 120000 € pour *Alys* (Lully/Christie), ainsi qu'à la diffusion de son répertoire par une contribution à l'édition du Gallimard Découverte *L'Opéra Comique le gavroche de la musique* de Maryvonne de Saint Pulgent et par l'achat de 150 DVD (*Carmen* et *Amant jaloux*), soit 6 K€.

D'autre part, l'achat de places et de programmes de salle à l'Opéra Comique par l'AMOC à la fois pour les soirées mécénat et les programmes sociaux atteint un montant de 105 K€.

AUDIT DU MÉCÉNAT À L'OPÉRA COMIQUE

L'AMOC a investi dans une demande d'audit auprès de l'agence spécialisée *L'Initiative philanthropique* dans une double perspective de développement du mécénat et des ressources propres. Cette étude a permis d'identifier plus précisément les atouts spécifiques de la maison, les marges de progression à étudier - via les privatisations, les partenariats, les projets ouverts au mécénat - ainsi que la professionnalisation des moyens à mettre en œuvre.

Dans cette optique, une conférence en musique intitulée *Valeurs d'entreprise et Opéra Comique* réunissant mécènes prospects et partenaires a été initiée le 24 novembre 2011. Cet outil de familiarisation et l'aspect inédit de ce type de rencontre s'est révélé un succès qui nous encourage à lui trouver des prolongements.

PARTENARIATS MÉDIA

France Télévisions (partenariat de saison)

Association du groupe France Télévisions, et particulièrement de la chaîne France 2 à l'intégralité de la saison de l'Opéra Comique. Ce partenariat inclut :

- la diffusion de deux campagnes de spots promotionnels sur France 2 (dont certains créneaux en prime time)
- la diffusion des *Brigands* sur France 2, le 31 décembre 2011

France Musique (partenariat de saison)

Partenariat sur toute la saison, fondé sur une politique de captation et retransmission des opéras et des rumeurs :

- *Les Mamelles de Tirésias* (diff. 22 janvier à 19h05)
- *Karen Yourc'h chante Poulenc* (diff. 25 janvier à 20h)
- Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. F. Bruggen (diff. 1er février à 12h35)
- *Ô mon bel inconnu* (diff. 8 février à 20h)
- *Scènes de Féerie* (diff. 21 mars à 12h35)
- *Cendrillon en vaudevilles* (diff. 23 mars à 20h)
- Les Dissonances – Bartók, Strauss, Schoenberg (direct, 14 avril à 20h)
- *Atys* (diff. 4 juin à 19h05)
- Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. T. Koopman (diff. 5 juillet à 20h)

Promotion à l'antenne par des campagnes de spots promotionnels et un soutien rédactionnel, qui se traduit parfois par des délocalisations d'émissions.

France Inter (partenariat de saison)

Partenariat sur toute la saison, avec soutien spécifique (campagnes de spots promotionnels et mise en valeur à l'antenne) des festivals suivants :

- *Le Freischütz*
- *Atys*
- *Les Brigands*

Radio Classique

La radio s'associe à l'Opéra Comique dans le cadre des représentations de *Cendrillon* de Massenet, qu'elle retransmet en direct le 9 mars. A cette occasion, la chaîne thématise son antenne sur la journée, avec notamment l'émission « Passion Classique » (18h - 19h30), produite par Olivier Bellamy, entièrement consacrée à l'Opéra Comique et à *Cendrillon*.

Journée spéciale, le 15 septembre : Accueil de la conférence de lancement de grille, sur la scène de l'Opéra Comique et en direct sur la chaîne, suivie d'une journée spéciale, avec délocalisation de l'antenne dans les espaces publics du Théâtre, jusqu'à l'émission spéciale

« Passion classique », de fin de journée, accueillant tous les producteurs de la chaîne pour cette occasion.

Le Figaro

Partenariat sur des spectacles ciblés, permettant l'achat d'espaces privilégiés (quart de page en une du cahier « Et vous » ; annonce publicitaire en page d'accueil du site www.lefigaro.fr) à des tarifs préférentiels, complété par des parutions supplémentaires :

- *Les Mamelles de Tirésias*
- *Les Fiançailles au couvent*

Télérama

Partenariat sur trois spectacles ciblés, avec publicité dans Télérama, présence dans la newsletter destinée aux abonnés et envoi de deux e-mailings exclusifs à l'Opéra Comique (fichier de Télérama). Partenariat essentiellement destiné au soutien et à la promotion des Soirées de Favart.

Mezzo

Retransmission en direct d'*Atys* (21 mai 2011 à 20h). A cette occasion Mezzo programme, en mai, une thématique spéciale « Opéra Comique » en rediffusant notamment :

- *Albert Herring*
- *Cadmus et Hermione*
- *Carmen*
- *L'Etoile*

De plus, *Atys* a été nommé pour « L'Opéra de l'année », avec onze autres productions phares de l'année 2011. À cette occasion, l'antenne de Mezzo a de nouveau été thématisée.

Autres partenariats :

- Concertclassic.com : mise en ligne, pour chacune des productions lyriques de la saison, de bandes-annonces promotionnelles (environ dix jours avant la première), sur la page d'accueil et dans la newsletter de la semaine correspondante ; e-mailings exclusifs de l'Opéra Comique à l'attention du fichier de Concertclassic, tout au long de la saison

POLITIQUE AUDIOVISUELLE

En 2011, l'Opéra Comique poursuit en collaboration avec les producteurs audiovisuels Fra Productions et WAHOO/LDA productions mais aussi avec Radio France, sa démarche de captation des différents spectacles proposés pendant la saison. La diffusion de ces captations permet de relayer le succès des productions de l'Opéra Comique auprès d'un public toujours plus large.

Ainsi la production *Atys* est captée et diffusée **en direct** sur Mezzo et Mezzo Live HD le 21 mai, permettant ainsi à un large public de partager l'émotion de la recreation de cette production mythique.

La production *Les Brigands* est également captée lors des représentations du mois de juin 2011 et est diffusée dans la nuit du 31 au 1er Janvier à 0H57 sur France Télévisions. Le spectacle enregistre une belle audience pour ce début de nuit de la Saint Sylvestre : 4,4% de part de marché soit 233 772 spectateurs. Cela représente une audience importante en regard des autres opéras diffusés dans cette tranche horaire (part de marché habituellement autour de 1 à 2%).

L'Opéra Comique poursuit également sa politique de coédition vidéo en ajoutant un nouveau titre à sa collection, en partenariat avec Fra Musica. Le DVD d'*Atys* est commercialisé le 27 octobre 2011 en DVD HD et en Blu-Ray. Les chiffres de vente s'avèrent aussitôt remarquables avec pour la seule année 2011 (et donc 2 mois après sa commercialisation), 11 521 exemplaires vendus en France et à l'export.

Le succès commercial du DVD est relayé par la reconnaissance de la critique qui attribue au DVD de nombreuses récompenses et notamment : le prix Choc de l'année 2011 de *Classica*, le prix Choc de *Classica*, le Diapason d'Or, les 4 "f" de *Télérama*, le Diamant d'*Opéra Magazine*, Le Musy de *Concertonet*, la Clé de *Resmusica*, Les 4 cœurs du site *Forum Opéra*. À l'étranger, ce DVD a reçu les récompenses suivantes : Le *Grammophon Choice* en mars 2012, trois étoiles dans *BBC Music Magazine*, une distinction dans le numéro d'*Opéra* de février 2012.

Par ailleurs, *Atys* a été diffusé sur France 2 le 28 novembre à minuit.

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Dès la saison 2008-2009, l'Opéra Comique a lancé un nouveau site Internet en s'attachant à mettre en avant l'information destinée à la promotion, à développer les aspects interactifs et à favoriser la diffusion des contenus pédagogiques et documentaires.

En 2011, l'Opéra Comique poursuit son développement sur la toile :

- Actualisation régulière du site de l'Opéra Comique dans ses versions anglaise et française avec la mise en ligne :
  - o d'informations sur la programmation : bandes-annonces présentant chaque opéra, quelques semaines avant la première. Ces spots sont diffusés également sur les plateformes de *DailyMotion* et *YouTube*. Cette diffusion constitue une source d'information dynamique et pérenne sur le travail des artistes du spectacle vivant. Elle participe à la recherche d'élargissement des publics et à leur familiarisation avec les œuvres.

- d'actualités sur la vie du Théâtre : la restauration du foyer Favart, les coulisses des productions, etc.
- de ressources pédagogiques réservées aux enseignants et aux étudiants sur une page qui leur est dédiée. Ces contenus sont également diffusés sur la plateforme Calaméo, site de partage et de publication de documents numériques.
- Poursuite des partenariats initiés en 2009 et 2010 :
  - Partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication : contribution au portail interministériel www.histoiredesarts.com à destination des enseignants en mettant à disposition les ressources documentaires élaborées au fil de la saison.
  - Dans le cadre du plan de numérisation du patrimoine culturel et de la création mis en place par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Réunion des Opéras de France développe un portail en ligne destiné à rassembler et valoriser les collections et les fonds documentaires des opéras pour les rendre plus largement accessibles à tous les publics sur Internet. L'Opéra Comique a commencé à fournir ses premières archives.
- En 2011, l'Opéra Comique met l'accent sur les réseaux sociaux afin d'élargir ses publics en proposant un canal de communication plus interactif et collaboratif.
  - En novembre 2010, l'Opéra Comique lance sa page officielle sur Facebook. Avec la publication d'un contenu spécifique et moins institutionnel (reportages sur les coulisses des opéras, actualités, bon plans culturels), cette page fédère un public de fidèles et de néophytes en progression constante.
  - En novembre 2011, lancement d'un compte officiel de l'Opéra Comique sur Twitter. Cet outil de propagation de contenus permet d'optimiser la diffusion régulière et élargie de l'actualité du Théâtre en direction des professionnels et d'un large public.

Pour l'Opéra Comique, ces nouveaux outils de communication permettent un enrichissement et une diversification réussie des modes de diffusion de l'information et des ressources documentaires et de production.

LE PARTENARIAT AVEC LA RATP

Depuis 2009, l'Opéra Comique et la RATP sont associés.

En 2011, cette collaboration s'est étoffée, en agissant à la fois sur le plan social et sur le plan de la communication institutionnelle.

Pour ce dernier, l'Opéra Comique a bénéficié d'une belle visibilité dans le réseau ferré de la RATP :

- trois campagnes d'affichages - 600 emplacements - afin d'assurer la promotion de trois productions.

Les Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc du 8 au 15 décembre 2010

Ouverture de la saison 2011-2012 du 30 mars au 6 avril 2011

Les Brigands d'Offenbach du 8 juin au 15 juin 2011

- une campagne d'affichage d'une semaine en avril 2011, située dans les autobus des 7 lignes entourant l'Opéra Comique (lignes 20 - 29 - 39 - 48 - 67 - 74 et 85)

En contrepartie la RATP a bénéficié de visibilité et d'offre de billetterie à l'occasion de trois productions de la saison 2011.

Dans le même temps, la poursuite du partenariat noué entre la Fondation RATP qui lutte contre l'exclusion dans la cité et la Fondation AMOC a permis en 2011 de développer des outils de médiation culturelle, comme la réalisation du dépliant institutionnel à destination d'élèves de collèges et de lycées, auxquels viennent s'ajouter des facilités sur le plan logistique avec la mise à disposition de cars pour les associations se rendant à l'Opéra Comique, participant ainsi à l'accessibilité de l'Opéra Comique au plus grand nombre.

LA RÉNOVATION DE L'OPÉRA COMIQUE

LES TRAVAUX 2011

De juillet à mi-novembre 2011 ont été effectués les travaux suivants, sous maîtrise d'ouvrage de l'Opéra Comique :

- Restitution des dessous de scène suite à la suppression d'un tampon ;
- Réaménagement de bureaux pour le regroupement du personnel ;
- Reprise des réseaux électriques courants faibles et forts;
- Extraction et ventilation de l'atelier de soudure et peinture au 3e dessous.

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION 2012-2014

La première tranche du projet global de rénovation de l'Opéra Comique sera réalisée entre 2012 et 2014 pour un montant de 18 millions d'euros environ. Cette tranche permettra, sous réserve de confirmation par les études confiées à Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments Historiques, de réaliser le regroupement des services, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) et la remise aux normes de sécurité.

Entre juillet 2012 et janvier 2013 seront réalisés :

- la restauration de la couverture du Théâtre,
- la création de l'ascenseur PMR de la partie publique dans la trémie agrandie de l'escalier Nord du vestibule latéral Favart,
- l'aménagement de l'accueil Favart.

En option : le remplacement par un ascenseur PMR de l'ascenseur actuel de la partie publique situé dans la trémie de l'escalier Nord du vestibule latéral Marivaux.

En 2013, les études actuellement en cours prévoient :

- le regroupement des bureaux;
- l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) :
  - Mise en place d'un ascenseur PMR pour l'administration du côté Marivaux,
  - Création de sanitaires PMR au rez-de-chaussée et à l'orchestre,
  - Création de places PMR dans la salle de spectacle,
  - Création d'espaces d'attente sécurisés dans les pourtours de la salle.
- la modification des réseaux de désenfumage dans les circulations du personnel ;
- l'amélioration des locaux techniques au sous-sol ;
- le remplacement à l'identique de l'ascenseur du personnel et des artistes du côté Favart.

En option : l'agrandissement de l'ascenseur du personnel et des artistes du côté Favart.

En 2014, les études actuellement en cours prévoient :

- le traitement de la salle Favart (traitement climatique et décoration, hors consolidation des balcons) ;
- le traitement d'air des circulations, des parties publiques et des espaces pour le personnel ;
- l'éclairage de la coupole ;
- l'aménagement du central costumes et l'accès PMR du central costumes et du Petit Théâtre ;
- la restauration de la salle de danse.

LES PROJETS FINANCÉS GRÂCE AU MÉCÉNAT

RESTAURATION DES DÉCORS DU FOYER DE LA SALLE FAVART

La restauration des décors du Foyer a été financée par le World Monument Fund et la Direction générale des Patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication, après des études réalisées en 2011 par Pierre-Antoine Gatier et Madeleine Hanaire, restauratrice en décors peints.

Cette rénovation, qui a débuté en octobre 2011 avec la restauration de deux panneaux peints de Maignan, sera finalisée au cours de l'intersaison 2012.

La restauration est estimée à 1 250 000 euros TDC.

RECHERCHE DE MÉCÉNAT POUR LA RESTAURATION DES FAÇADES FAVART ET MARIVAUX

Dans le cadre du projet de rénovation de la salle Favart, il était prévu le ravalement des façades Favart et Marivaux. Le contexte économique actuel ne permettant pas au Ministère de la Culture et de la Communication de financer ces travaux, la direction de l'Opéra Comique et le service du mécénat de la direction générale des patrimoines du MCC recherchent des mécènes pour réaliser ces travaux. A cet effet, une plaquette a été réalisée à la fin de l'année 2011, présentant les diverses possibilités de partenariat sur ce projet.

L'OPÉRA COMIQUE ET LES ENTREPRISES

Avec l'arrivée de Jérôme Deschamps à la direction de l'Opéra Comique, le travail de clarification de l'identité de l'Opéra Comique en tant que institution, genre et bâtiment, s'est révélé essentiel pour rassembler autour de la maison un certain nombre d'entreprises désireuses de s'associer à ce nouvel élan.

Que cela soit par le biais des entreprises membres de l'AMOC ou à travers le mécénat directement apporté à l'Opéra Comique, les deux grands pôles de soutien sont l'apport à la production lyrique et la sensibilisation de nouveaux publics.

ALLIANZ, partenaire historique de la maison et soutien immédiat au moment de la nomination de Jérôme Deschamps, a choisi en 2011 de continuer à accompagner les retrouvailles du public avec les ouvrages identitaires de l'Opéra Comique, et notamment la nouvelle production de *Cendrillon* de Jules Massenet.

Un autre groupe spécialisé dans l'assurance fait son entrée au rang des mécènes de production lyrique avec le groupe AXA IM qui a souhaité accompagner la recreation d'*Atys*.

La Fondation Orange et le Fonds d'action lyrique de la SACEM contribuent de manière annuelle et ce depuis la première saison de la direction Deschamps à la programmation jeune public *Les Jardins de l'Opéra Comique* ainsi qu'à toutes les actions de médiation culturelle et pédagogique.

Elles sont rejointes en cette mission par les deux fondations membres de l'AMOC (TOTAL et RATP) afin d'étoffer l'accessibilité de la maison d'opéra.

Les entreprises peuvent également organiser à l'Opéra Comique leurs manifestations de relations publiques, convention, gala, défilé.... Ainsi, l'Opéra Comique a accueilli au cours de l'année 2011 des événements aussi divers que le grand prix de l'Entrepreneur organisé par Ernst & Young, le gala IFRAD de soutien à la recherche contre la maladie d'Alzheimer, un concert de l'orchestre de la Garde Républicaine organisé par la BNP Paribas, une soirée de mobilisation interne de PLASTIC OMNIUM, la remise du prix de la Femme Dynamisante par la Fondation Clarins et un dîner de lancement du film *Tintin* par les équipes du réalisateur Steven Spielberg.

LE BILAN ÉCONOMIQUE

Grandes masses en milliers d'euros	2010	2011
charges TOM	7 688	7 871
charges de saison	1 042	1 134
charges artistiques	7 283	11 358
TOTAL CHARGES	16 013	20 363
subvention MCC	10 285	10 285
recettes billetterie	2 742	3 009
recettes coproductions, tournées, mécénat	1 592	5 394
recettes annexes (locations d'espaces, programmes...)	1 108	1 185
sous-total ressources propres	5 729	10 078
TOTAL RECETTES	16 014	20 363
Résultat	1	0.5

Ratios	2010	2011
marge artistique	-2 947	-2 954
taux de couverture de l'activité artistique par les recettes artistiques	68%	74%
taux de couverture de l'activité artistique par les recettes propres	79%	89%

L'évolution du budget de l'Opéra Comique entre 2010 et 2011 est significative, passant de 16 à 20 millions d'euros. Cette augmentation des charges est compensée par des ressources propres en forte hausse, permettant à l'Opéra Comique de préserver une nouvelle fois l'équilibre budgétaire sans faire appel à une subvention complémentaire du Ministère de la Culture et de la Communication.

L'augmentation des ressources propres s'explique par une hausse sensible de la fréquentation malgré un nombre de représentations moins élevé qu'en 2010, par des apports en coproduction croissants et les tournées, ainsi que par le maintien des recettes annexes au

niveau de l'année 2010. L'activité artistique est aujourd'hui couverte à 89% par des recettes propres.

Il faut noter que la recreation d'Atys a joué un rôle déterminant et exceptionnel dans l'amélioration de ces divers indices.

Grâce à la maîtrise des charges de fonctionnement du théâtre, l'Opéra Comique a réussi à allouer plus de la moitié de son budget aux charges artistiques et de saison, ce qui représente un niveau inédit : en effet, dans les budgets des autres théâtres nationaux, la part des charges artistiques n'est que de 30% en moyenne.

Les charges sont de trois types :

- les charges du Théâtre en Ordre de Marche (TOM) comprennent les salaires du personnel du Théâtre, les locations immobilières (bureaux et local à décor), les frais relatifs à l'entretien courant du bâtiment (nettoyage, réparations), les assurances, les frais postaux et de télécommunication, les achats courants (électricité, eau, chauffage, fournitures de bureau, etc.) et les frais de communication (brochures de saison par exemple).
- les charges de saison contiennent essentiellement les échanges marchandises (partenariats médias, équilibrés en charges et en recettes) et l'embauche de techniciens pour renforcer les équipes permanentes sur certains spectacles.
- Les charges artistiques incluent l'ensemble des frais liés aux productions et aux accueils de spectacles (salaires des artistes pour les répétitions et les représentations, fabrication de décors et de costumes, droits d'auteurs, voyages et hébergements des artistes).

Extraits d'articles de presse

Les Mamelles de Tirésias

- ◆ (...) avec *Les Mamelles de Tirésias*, la coproduction que proposent l'Opéra National de Lyon et l'Opéra Comique, le résultat est au rendez-vous. **Alain Bœuf, l'Humanité, 6 décembre 2010.**
- ◆ l'on ne saurait boudier son plaisir devant ces frénésies cocasses (...) des mamelles comme ça, on en mangerait. **Nicolas d'Estienne d'Orves. Classica, février 2011.**
- ◆ (...) accueil triomphal drôlissime. **Bruno Villien, Opéra Magazine, janvier 2011.**
- ◆ l'Opéra Comique a repris en compte sa mémoire et sa tradition depuis qu'en 2007 Jérôme Deschamps en assure brillamment la direction. Nul ne se plaindra donc que l'établissement révise ses classiques en proposant une version nouvelle de l'opéra-bouffe *Les Mamelles de Tirésias* de Francis Poulenc (1899-1963), écrit entre 1939 et 1944 et créé salle Favart en 1947. **Renaud Machart, Le Monde, 11 janvier 2011.**
- ◆ ce bijou de drôlerie et de poésie inspiré d'Apollinaire retrouve enfin les honneurs de la scène française, dans cette production délicieusement surréaliste et circassienne de Macha Makeieff. **Figaroscope, 12 janvier 2011.**
- ◆ (...) *les Mamelles de Tirésias* font partie de ces œuvres cultes qu'on cite souvent, qu'on voit rarement et qu'on connaît mal. Ainsi conseillera-t-on vivement la découverte de cet objet non identifiable à l'Opéra Comique dans la mise en scène de Macha Makeieff. **Philippe Tesson, Le Figaro Magazine, 15 janvier 2011.**
- ◆ poursuivant l'exploration du répertoire, particulièrement riche, auquel il donna naissance, l'Opéra Comique reprenait, peu après les fêtes, la récente production lyonnaise des *Mamelles de Tirésias*, de Francis Poulenc, ouvrage créé dans cette même salle Favart en 1947 et trop rarement représenté ces derniers temps. **Mihai de Brancovan, La Revue des Deux Mondes, mars 2011.**
- ◆ remercie l'Opéra Comique et l'Opéra de Lyon pour cette bienheureuse résurrection. **Philippe Houbert, Classiqueinfo.com, janvier 2011.**
- ◆ (...) bref 1h30 d'humour pétaradant et tendre dont on sort le sourire fendu jusqu'aux oreilles. **Caroline Alexander, Webthea, janvier 2011.**

◆ (...) après 1h20 de spectacle, on ressort à la fois guilleret et groggy, admiratif devant la folie moderne d'Apollinaire, le génie intact de Poulenc, et la brillante efficacité d'un spectacle copieux et incisif. **Nicolas d'Estienne d'Orves, Le Figaro, 5 décembre 2010.**

Les Fiançailles au couvent

◆ *Les Fiançailles au couvent*, de Prokofiev, à l'Opéra Comique sont une réussite complète. (...) une fois de plus, l'Opéra Comique est parfaitement dans son rôle en exploitant non seulement son cœur de répertoire, mais en explorant aussi les marges avec un accent mis sur l'exigence de qualité. **Christian Merlin, Le Figaro, 1er février 2011.**

◆ à l'Opéra Comique à Paris, les *Fiançailles au couvent*, de Prokofiev, coproduites par le Théâtre du Capitole de Toulouse (...) deux heures et demie de pur plaisir pour cette coproduction de l'Opéra Comique et du Capitole de Toulouse dont on souhaite au public qu'elle soit reprise dans de nombreuses villes. **Maurice Ulrich, L'Humanité, 1er février 2011.**

◆ pour le charme, il faudra vous rendre à l'Opéra Comique (Favart) entendre *Les Fiançailles au couvent* de Prokofiev. **Luc Décygnes, Le Canard enchaîné, 2 février 2011.**

◆ l'accueil triomphal que lui a réservé le public de la salle Favart, le 28 janvier, laisse espérer que cette brillante illustration de l'un des chefs-d'œuvre absolus du XXème siècle ne restera pas sans lendemain en France. **Monique Barichella, Opéra Magazine, mars 2011.**

◆ on voit trop peu *Les Fiançailles au couvent*, l'autre chef-d'œuvre bouffe de Prokofiev, injustement éclipsé par *L'Amour des trois oranges*. Louons donc le Capitole de Toulouse et l'Opéra Comique d'avoir uni leurs forces pour monter cette réjouissante production. **Emmanuel Dupuy, Diapason, mars 2011.**

◆ peut-être bien le meilleur spectacle que Paris ait vu depuis le début de la saison : drôle, enlevée, pleine d'esprit et d'imagination, cette production des *Fiançailles au couvent* arrivée de Toulouse moins de trois semaines après sa présentation au Théâtre du Capitole a fait le bonheur du public de l'Opéra Comique. **Mihai de Brancovan, La revue des deux mondes, avril 2011.**

◆ présentées au Capitole de Toulouse fin janvier, *Les Fiançailles au couvent* de Serge Prokofiev, rarissimes à la scène, réjouissent le cœur des Parisiens à la salle Favart. **Nicole Duault, Altamusica.com, février 2011.**

◆ aujourd'hui, l'Opéra Comique a eu l'excellent initiative de coproduire la réalisation française de l'œuvre, signée Martin Duncan, avec le Théâtre du Capitole qui s'est déplacé en nombre dans la foulée des représentations toulousaines. (...) vous l'avez compris : tout ceci fait des *Fiançailles au couvent*, à l'Opéra Comique, un spectacle qu'il ne faut pas rater. **Marcel Quilleveré, Forumopera.com, février 2011.**

◆ voici des *Fiançailles* rondement menées(...) on aimerait que les scènes françaises ouvrent un peu plus souvent la porte du couvent. **Didier van Moere, Concertonet.com, janvier 2011.**

◆ le Capitole et l'Opéra Comique ont judicieusement programmé et brillamment réussi ces *Fiançailles*. A quand le mariage de l'œuvre avec le répertoire et le public français ? **Chantal Cazaux, Avant-Scène Opéra, janvier 2011.**

◆ fidèle à sa mission de revitaliser le répertoire de l'opéra-comique, Jérôme Deschamps accueille pour la première fois, en sa salle parisienne, l'œuvre méconnue de Prokofiev *Les Fiançailles au couvent*. Cette co-production avec l'Opéra de Toulouse, où elle a été inaugurée à la mi-janvier, est l'occasion d'une véritable découverte tant l'œuvre distille à un rythme soutenu humour et causticité. **Noël Tinazzi, Rueduthéâtre.eu, février 2011.**

Cendrillon

◆ au moment où l'Opéra Comique, sous l'excellente direction de Jérôme Deschamps, reconstitue utilement son répertoire fondamental, le retour de *Cendrillon*, de Jules Massenet (1842-1912) est inespéré mais logique. (...) on a redécouvert une partition merveilleuse d'un auteur admiré par tous les grands compositeurs et que nos institutions devraient remettre au devant de la scène et servir par d'autres entremises que les sempiternels *Werther*, *Manon* et *Don Quichotte*. **Marie-Aude Roux, Le Monde, 8 mars 2011.**

◆ cette *Cendrillon* (...) réussit même un brillant retour dans son foyer. **Philippe Venturini, Les Echos, 10 mars 2011.**

◆ moins connu que *Werther* ou *Manon*, *Cendrillon* de Jules Massenet est une merveille de raffinement, de drôlerie et d'émotion, et la nouvelle production de l'Opéra Comique lui rend les honneurs. (...) comme un rêve éveillé. **Emmanuelle Giuliani, La Croix, 10 mars 2011.**

◆ Jérôme Deschamps, qui s'acquitte avec succès de sa mission de rendre l'Opéra Comique à son répertoire, y a remonté la *Cendrillon* de Massenet (créée en 1899, elle n'y avait plus été représentée depuis 1909). **Philippe Thanh, La Lettre du Musicien, 15 mars 2011.**

◆ en les affichant (Judith Gauthier et Blandine Staskiewicz), l'Opéra Comique est fidèle à sa mission : aider à s'affirmer des talents parvenus à maturité. **Michel Parouty, Opéra Magazine, avril 2011.**

◆ le public était manifestement heureux de voir le retour de Massenet salle Favart et dans des conditions aussi favorables au rayonnement de sa musique. Les bravos au finale ont mis du temps à s'interrompre. **Didier Roumilhac, Revue Opérette, mai 2011.**

◆ depuis le nouveau mandat de Jérôme Deschamps à la tête de l'Opéra Comique, la salle Favart renoue avec son histoire et son répertoire. Le choix de la *Cendrillon* de Massenet, après les œuvres de Chabrier, d'Hérold, de Messager, mais aussi de Bizet et Debussy dont les partitions appartiennent depuis longtemps au répertoire de toutes les grandes maisons d'opéra, s'inscrit complètement dans cette nouvelle politique. (...) plus d'un siècle après sa création triomphale à l'Opéra Comique, *Cendrillon* fait donc un retour réussi et remarqué ; espérons qu'il marquera la rentrée de ce petit bijou au répertoire. **Karine Boulanger, Classiqueinfo.com, mars 2011.**

◆ *Cendrillon* est enfin de retour chez elle, et de quelle manière ! **Antoine Brunetto, Forumopera.com, mars 2011.**

◆ Opéra méconnu de Massenet, il trouve donc tout naturellement sa place dans la programmation de Jérôme Deschamps. **Alain Zürcher, Operabase, mars 2011.**

◆ elle avait été mise au rancart il y a plus d'un siècle, la voilà qui renaît dans le berceau qui l'a vu naître : *Cendrillon*, fille de Jules Massenet vient de retrouver les ors et les velours de la salle Favart, sa maison. Jérôme Deschamps, son directeur, s'est donné pour mission de redécouvrir les œuvres créées dans le théâtre depuis 2007. Célébrissimes comme la *Carmen* de Georges Bizet ou oubliées comme cette *Cendrillon* créée dans ses murs le 24 mai 1899 avec un succès énorme, jouée dans le même élan jusqu'en 1903, puis rangée dans ses archives. **Caroline Alexander, Webthea, mars 2011.**

◆ créée en 1899 dans les murs de l'Opéra Comique, la délicieuse *Cendrillon* de Jules Massenet y revient, après bien des années d'absence. Et c'est peu de dire que la réussite est au rendez-vous. (...) une nouvelle réussite à porter au crédit de la salle Favart. Visiblement conquis, les spectateurs ont raison d'applaudir cette redécouverte, consacrant le retour de *Cendrillon* sur la scène de sa naissance. **Nicolas Grienenberger, Classiqueinfo.com, mars 2011.**

◆ c'est (...) un petit bijou de la musique française que s'attache à faire revivre aujourd'hui son lieu de naissance, fidèle à sa mission de gardien du répertoire. **Isabelle Stibbe, Anaclose, mars 2011.**

Le Freischütz

◆ rendons grâce à l'Opéra-Comique d'avoir confié cette nouvelle production – dans la version française de Berlioz – au chef britannique John Eliot Gardiner, dont la direction, dès les premières mesures de l'ouverture, sonne jeune, ondoyante, imaginative. **Emmanuelle Giuliani, La Croix, 11 avril 2011.**

◆ une jolie soirée. Le choix de **Claire Chazal, Version Femina, 1er mai 2011.**

◆ il faut surtout souligner l'atmosphère d'intense poésie dans laquelle baigne cette représentation, où tout a été pensé, senti et réalisé. **Gérard Condé, Opéra Magazine, mai 2011.**

◆ (...) l'essentiel était de prouver que *Le Freischütz* à la française – et à la Berlioz – tenait le coup. C'est chose faite. **Didier van Moere, Concertonet.com, avril 2011.**

◆ gloire à John Eliot Gardiner : il fallait qu'il nous rende enfin cette version Berlioz du *Freischütz*. **Jean-Charles Hoffelé, Concertclassic.com, avril 2011.**

◆ un spectacle passionnant. **Philippe Houbert, Classiqueinfo.com, avril 2011.**

◆ (...) l'esprit français qui plane au-dessus du chef d'œuvre de Weber trouve là son écrin idéal, en termes d'acoustique aussi bien que de mémoire esthétique. **Chantal Cazaux, L'Avant-Scène Opéra, avril 2011.**

◆ une éclatante réussite ! On ne peut qu'être saisi et transporté par *le Freyschütz*, tel que l'Opéra Comique l'offre ces jours-ci à Paris. **Pierre-René Serna, Site Hector Berlioz, avril 2011.**

◆ Jérôme Deschamps, directeur de l'Opéra Comique, a donc bien fait de mettre à l'affiche *Le Freischütz*, et il a bien fait d'en confier la direction musicale à John Eliot Gardiner. Christian Wasselin, **Site Hector Berlioz, avril 2011.**

Atys

◆ un spectacle magnifique (...) une œuvre d'art total, où tout se conjugue et s'équilibre : une entité organique. **Nicolas d'Estienne d'Orves, Le Figaro, 14 mai 2011.**

◆ *Atys* réenchante le public par-delà les années (...) l'éblouissement est complet. **Marie-Valentine Chaudon, La Croix, 21 et 22 mai 2011.**

◆ la soirée passe comme un songe que l'on voudrait revivre chaque nuit. **Olivier Brunel, Le Quotidien du médecin, 30 mai 2011.**

◆ le retour à l'Opéra Comique du légendaire spectacle signé par William Christie et Jean-Marie Villégier a tenu du miracle, salué par les interminables ovations d'un public en extase. (...) conclusion : le miracle a de nouveau eu lieu. **Jean-Luc Macia, Opéra Magazine, juillet-août 2011.**

◆ magie intacte. **Gaëtan Naulleau, Diapason, juillet-août 2011.**

◆ la magie d'un spectacle total (...) la résurrection de la production légendaire d'*Atys* (créée en 1987 dans les mêmes lieux) est à la hauteur des attentes... et de bien des souvenirs en sommeil. **Jérémy Rousseau, Classica, juillet-août 2011.**

◆ c'est un éblouissement ! **Christian Merlin, Le Figaroscope, 8 juin 2011.**

◆ et le miracle est à nouveau au rendez-vous(...) la magie est intacte, l'enchantement opère comme au premier soir. **Gilles Macassar, Télérama.fr, 16 mai 2011.**

◆ (...) l'Opéra Comique a retenti d'un triomphe comme on n'en avait pas entendu depuis longtemps à Paris (...). la reprise d'*Atys* est un triomphe, égal à celui de 1986. **Jacques Drillon, Le Nouvel Observateur, 13 mai 2011.**

◆ cette reprise est un conte de fée. **Nicole Duault, Lejdd.fr, 16 mai 2011.**

◆ une incontestable réussite qu'on ne pouvait s'empêcher de saluer avec enthousiasme (...) la légende est toujours en marche! **Sébastien Gauthier, Concertonet.com, mai 2011.**

◆ un spectacle qui vous trotte longtemps dans la tête et, comme Louis XIV, on aime passionnément cette œuvre. **Marcel Quillevéré, Forumopera.com, mai 2011.**

◆ (...) le miracle se reproduit : même séduction, même perfection, même bonheur. (...) l'enthousiasme et la fraîcheur d'une première fois. **Caroline Alexander, Webthea, mai 2011.**

◆ depuis le jeudi 12 mai, *Atys* est, à l'Opéra Comique, plus frais qu'un pin maritime sous le vent de la Méditerranée, plus vivant, palpitant et captivant que bien d'autres soirées sans apprêt. **Chantal Cazaux, Avant- Scène Opéra, mai 2011.**

◆ voilà quelques années, le souvenir d'*Atys* a également contribué à sauver l'Opéra Comique, qui était régulièrement menacé de fermeture. Ses défenseurs n'ont pas manqué d'évoquer le merveilleux spectacle de 1986, désormais légendaire. Ce rappel a contribué à mobiliser les pouvoirs publics, en vue de rendre à l'Opéra Comique son rang d'établissement lyrique tourné vers la découverte et le « patrimoine musical » : une mission désormais accomplie sous la houlette de Jérôme Deschamps. Il était bien naturel que celui-ci programme la reprise d'*Atys* et salue ainsi Lully, Christie et Villégier pour nous préparer à d'autres redécouvertes désormais plus urgentes ! **Benoit Duteurtre, Marianne, 14 mai 2011.**

Les Brigands

◆ belle - et désopilante ! - fin de saison à l'Opéra Comique . **Mihai de Brancovan, La Revue des Deux Mondes, septembre 2011.**

◆ la production des *Brigands* (...) n'a pas pris une ride. On s'y amuse comme au premier soir, et sans doute davantage dans le cadre plus intime de l'Opéra Comique. **Gérard Condé, Opéra Magazine, septembre 2011.**

◆ l'Opéra Comique sous l'égide de Jérôme Deschamps la reprend, comme de juste. Une excellente initiative, pour une mise en scène attrayante et un Offenbach peu courant. **Pierre-René Serna, Scènes Magazine, été 2011.**

◆ pour terminer sa saison 2010/2011, l'Opéra Comique a la bonne idée de programmer *Les Brigands* d'Offenbach dans la mise en scène de Macha Makeieff et Jérôme Deschamps. Une très bonne aubaine pour la nouvelle génération qui n'avait pu découvrir celle-ci lors de sa création à l'Opéra-Bastille en 1993. **Edouard Brane, Artistikrézo, juillet 2011.**

◆ (...) ces *Brigands* (...) procurent décidément un plaisir sans mélange. Mehdi Mahdavi, **Altamusica.com, juillet 2011.**

◆ à l'Opéra Comique, feu d'artifice avec les tendres et loufoques *Brigands*. C'est dans la bonne humeur, le burlesque et la parodie que Jérôme Deschamps clôt la saison époustouflante de l'Opéra Comique couronnée par la reprise du mythique *Atys* de Lully. (...) **Nicole Duault, Lejdd.fr, juin 2011.**

◆ ces *Brigands* ne sont donc pas une arnaque : le spectateur n'est pas volé, au contraire. **Simon Corley, Concertonet.com, juin 2011.**

◆ les *Brigands* mis en scène par Jérôme Deschamps et Macha Makeieff s'emparent de la salle Favart avec autant de facilité qu'ils avaient pris la Bastille en 1993. **Christophe Rizoud, Forumopera, juin 2011.**

◆ un Offenbach déchaîné et pétaradant sous la houlette de Jérôme Deschamps et Macha Makeieff. **Le Figaro, 27 juin 2011.**

◆ c'est peu dire que la reprise de ce spectacle dans un théâtre de proximité est prometteuse. **Olivier Olgan, Le Figaro Magazine, 25/26 juin 2011.**

◆ c'est Noël en juin salle Favart, avec la reprise de l'opéra-bouffe d'Offenbach, revisité avec brio par le couple Makeieff-Deschamps. **Les Echos, 24 juin 2011.**

◆ ce spectacle est une totale réussite musicale et scénique ! **Alain Zürcher, Operabase, juin 2011.**

◆ savoureux. **Judith Chaine, Télérama Sortir, 22 juin 2011.**

◆ dernier succès d'Offenbach avant la grande guerre de 1870, l'opéra-bouffe referme la saison haute en couleurs de l'Opéra Comique. **Le Figaroscope, 6 avril 2011**