

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012
OPÉRA COMIQUE

Mai 2013

SOMMAIRE

À L’AFFICHE DE L’OPÉRA COMIQUE

p. 4

RÉPERTOIRE
INTERPRÈTES
RAYONNEMENT DE LA PROGRAMMATION
ACADÉMIE

L’OPÉRA COMIQUE ET SON HISTOIRE

p. 15

LES COLLOQUES
COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES
PARTENARIATS ÉDITORIAUX
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
LES ARCHIVES
LA PRÉPARATION DU TRICENTENAIRE

MIEUX CONNAÎTRE L’OPÉRA COMIQUE

p. 22

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

LE MECENAT

p. 31

LES AMIS ET MÉCÈNES DE L'OPÉRA COMIQUE - L'ACTION DE L'AMOC
LE MÉCÉNAT

L'IMAGE DE L'OPÉRA COMIQUE

p. 37

LES PARTENARIATS MÉDIA ET DE COMMUNICATION
LE SITE INTERNET, MULTIMÉDIA ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
LA POLITIQUE AUDIOVISUELLE

LA RÉNOVATION DE L'OPÉRA COMIQUE

p. 42

LES TRAVAUX 2012
LA RESTAURATION DU FOYER

L'OPÉRA COMIQUE EN CHIFFRES

p. 44

FORMULES ENTREPRISE ET COMMERCIALISATIONS
LE BILAN ÉCONOMIQUE

ANNEXE 1 : EXTRAITS D'ARTICLES DE PRESSE

p. 47

RÉPERTOIRE

Politique de programmation

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.

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.

En l’année 2012, la moitié des titres programmés provient de la tradition du patrimoine culturel français, associant aux deux chefs d’œuvre *Les Pêcheurs de Perles* de Georges Bizet et *La Muette de Portici* de Daniel-François-Esprit Auber, la redécouverte d’*Amadis de Gaule* de Jean-Christien Bach et des *Ballets de Noverre*. L’écrin de la Salle Favart, tout particulièrement favorable à la mise en valeur de la musique baroque, a servi cette année aussi bien des titres français que des titres italiens et anglais. Nous avons pu retrouver *Dido and Aeneas*, reprise de la production acclamée en 2009, à laquelle a fait écho *Venus and Adonis*, programmée en décembre 2012 qui peut être considérée comme le modèle de *Dido and Aeneas* du point de vue formel et stylistique. *Egisto*, de Francesco Cavalli, a marqué le retour de Vincent Dumestre et de Benjamin Lazar à l’Opéra Comique, tandis que la création contemporaine a été à l’honneur avec *Re Orso*, de Marco Stroppa et *Limbus Limbo*, de Stefano Gervasoni.

Exigence scientifique

À l’Opéra Comique, l’activité de remise au jour et de « dépolvérisage » 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 génériques artistiques 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.

L’année 2012 a nourri de manière continue cette collaboration, au service de projets tels qu’*Amadis de Gaule*, *La Muette de Portici* et les *Ballets de Noverre*, pour lesquels un travail approfondi sur les sources et les pratiques historiques a permis une complète appropriation de la part des équipes artistiques. Metteurs en scène, chorégraphes et décorateurs ont ainsi pu mettre en place un échange fructueux entre leurs désirs d’artistes et la tradition du répertoire, alimenté par de la documentation écrite et des conversations avec des spécialistes.

L'Opéra Comique valorise aussi le travail des ensembles spécialisés, notamment dans le répertoire baroque (Le Poème Harmonique pour *Egisto*, Les Arts Florissants pour *Dido and Aeneas*, Les Musiciens du Paradis pour *Vénus et Adonis*), classique et romantique (Le Cercle de l'Harmonie pour *Amadis de Gaule*, Le Concert Spirituel pour les *Ballets de Noverre*) et contemporain (Ensemble intercontemporain pour *Re Orso*, Les Percussions de Strasbourg pour *Limbus Limbo*).

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 s'appuient souvent sur les recherches d'ensembles spécialisés dans le répertoire baroque, romantique ou contemporain.

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 Soirées 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 salle Favart.

PRODUCTIONS SCÉNIQUES FRANÇAISES

Chef-d'œuvre reconnu du répertoire de l'Opéra Comique :

Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet

Autre grand titre du répertoire français

La Muette de Portici de Daniel-François-Esprit Auber

Répertoire baroque :

Amadis de Gaule de Jean-Christophe Bach

Répertoire chorégraphique :

Ballets de Noverre

PRODUCTIONS SCÉNIQUES ÉTRANGÈRES

Egisto de Francesco Cavalli

Dido and Aeneas de Henry Purcell

Venus and Adonis de John Blow

La Petite Messe Solennelle de Gioachino Rossini

CRÉATIONS

Re Orso de Marco Stroppa

Limbus Limbo de Stefano Gervasoni

PROGRAMMATION DE CONCERT

COMPOSITEURS FRANÇAIS

Pièces de concert, musique de chambre :

Jadin, Quatuor opus 3 n°3 en la mineur ; David, Quatuor n° 4 en mi mineur; Gouvy, Quatuor opus 56 n°2 en la mineur ; Marais, Chaconne de la Suite 6, 5 pièces de violes, Sarabande de la Suite en sol ; Fauré, *Trio pour piano, violon et violoncelle* en ré mineur opus 120 ; Franck, *Sonate pour violon et piano* en la majeur ; Chausson, *Concert pour piano, violon et quatuor à cordes* en ré majeur opus 21

Pièces orchestrales :

Mondonville, Sonate en symphonie opus 3 n°4; Gossec, Symphonie opus 6 n°5 - Largo con sordini - Fuga; Leduc, Trio orchestral n°2 - Andante poco adagio; Rigel, Symphonie opus 12 n°4 - Allegro assai, Symphonie opus 21 n°2 - Presto; Cherubini, Lodoïska, ouverture; Hérold, Symphonie n°2 - Introduzione, Largo - Allegro molto ; Thomas, *Mignon* Ouverture ; Debussy, *Pelléas* - Prélude ; Bizet, *Carmen* Suite n° 1 Les Toréadors ; Berlioz, Symphonie fantastique, 3ème mouvement, *L'Arlésienne* ; Etienne-Nicolas Méhul, *Stratonice* Ouverture ; Berlioz, *Les Troyens* Entrée des Constructeurs, Entrée des Matelots, Entrée des Laboureurs ; Massenet, *Le Cid* (suite tirée du ballet *Castillane, Andalouse, Aragonaise, Aubade, Catalane, Madrilène, Navarraise*) Concerto pour piano et orchestre, *Suite n°7, Scènes alsaciennes (Dimanche matin, Au cabaret, Sous les tilleuls, Dimanche soir, Retraite française)*, Visions, Poème symphonique pour orchestre (Création mondiale de la version pour orchestre et électrophone) ; Duparc, *Aux étoiles* ; Hahn, *Suite hongroise* pour piano, violon, percussion et cordes.

Airs d'opéras, mélodies :

Hahn, Reflets dans l'eau ; Duparc, L'invitation au voyage; Fauré, D'après Mirages, Le cygne, Au bord de l'eau ; L'horizon chimérique, op. 118 ; Auber, *Le Domino noir* air d'Angèle, acte 3 : "Flamme vengeresse" ; Messager, *Fortunio* duo Clavaroche / Jacqueline ; Offenbach, *Monsieur Choufleuri*, Trio italien ; Grétry, *Zémire et Azor* air de Sander « La Pauvre Enfant ne savait pas... » ; Delibes, *Lakmé*, Airs de danse de l'acte 2 : "Persian" ; Ibert *Angélique*, duo scène VII ; Adam, *Le Toréador*, Trio « Vive la bouteille ; » ; Etienne-Nicolas Méhul, *Ariodante* Mélodrame et Air d'Ina : « Eh ! Qu'ai-je à craindre ? » « Mais que dis-je ? » ; Gossec, *Thésée* Récit et Air de Médée : « Ah faut-il me venger » et « Ma rivale triomphe » ; Kreutzer, *Astyanax* Récit et Air d'Andromaque : « Ah, ces perfides » et « Dieux à qui recourir » ; Berlioz, *Les Troyens*, Monologue et Air de Didon : « Ah ! Je vais mourir » et « Adieu, fière cité » ; Massenet, *Louise de Mézières*, cantate pour le prix de Rome de

1862, pour soprano, ténor et basse, extraits de Thaïs (« Voilà donc la terrible cité ! » (Athanaël) « Ah, je suis fatiguée à mourir ! » / « Ah! je suis seule, seule, enfin ! » « O mon miroir fidèle, rassures-moi ? » (Thaïs) « Étranger, te voilà, comme tu l'avais dit ! » (Thaïs & Athanaël) « Qui m'inspirera les discours embrasés ? » (Athanaël) « Vénus invisible et présente » (Thaïs) « Je suis Athanaël, Moine d'Antinoé » (Athanaël) « Pitié ! Ne me fais pas de mal » (Thaïs) « Non loin d'ici, vers l'occident » (Athanaël) « L'amour est une vertu rare » (Thaïs & Athanaël) « L'ardent soleil m'écrase » (Thaïs) « Seul le repentir nous épure » (Athanaël) « Ô messager de Dieu » (Thaïs) « Baigne d'eau tes mains et tes lèvres » (Thaïs & Athanaël) « Tu sais, Ô Palémon » (Athanaël) « Qui te fait si sévère ? » (Thaïs & Athanaël) « Thaïs va mourir ! » (Athanaël); Roussel, *Le Testament de la Tante Caroline* - Suite-Fantaisie.

Contes pour enfants :

Si la Dance m'était contée (musiques de Marais, Lully, Rameau, J.C. Bach, Cordier)

COMPOSITEURS ÉTRANGERS

Pièces de concert, musique de chambre :

Biber, Sonate Représentative ; Schmelzer, Sonate du Coucou ; Tartini, Sonate en sol mineur pour violon en sol mineur « Sonate des trilles du diable » (extraits) ; Anonyme/G. De Vittorio, *Tarantella di Sannicandro* danse traditionnelle des Pouilles ; Marco Beasley, (1957) *Tarantella I, II, III* sur des fragments de tradition napolitaine ; Anonyme/G. De Vittorio, *Tarantella di Ischitella* danse traditionnelle des Pouilles ; Mauro Durante, (1984) *Carataranta* improvisation sur le tambour à cadre ; Anonyme, *Canto per Montevergine* tammurriata rituelle de tradition napolitaine ; Anonyme, *Pizzica tarantata* danse traditionnelle des Pouilles

Pièces orchestrales :

Gluck, Orphée et Eurydice - ballet des ombres; Haydn, Symphonie Hob I : 83 la Poule - Allegro spiritoso, Symphonie Hob I : 92 Oxford - extrait, Concerto pour trompette et orchestre Hob VII ; Mozart, Symphonie Paris K.297 - Allegro assai, Symphonie n° 38 Prague K504; Concerto n° 7 pour trois pianos K242; Concerto pour piano n°21 K 467 ; Symphonie n° 35, Haffner K385 ; Vivaldi Les Quatre Saisons, « l'été » ; Beethoven, Symphonie Pastorale (6ème), 4ème mouvement et extrait de la 5 ème ; Rossini, *Guillaume Tell*, extrait de l'ouverture ; Strauss, *Unter Donner und Blitz* op.324 ; Salieri, *Les Danaïdes* Overture ; Cherubini, *Médée* Overture

Airs d'opéras, mélodies, lieder :

Cimarosa, *Il Maestro di Cappella*, Cavalli, Strozzi, « Amante segreto », « Lagrime mie » ; Cavalli, *La Didone*, Air de Enea, *Xerse*, « Fortunato quel cor », Air d'Eumène ; G. Caccini, « Dolcissimo sospiro », « Non hal ciel », « Tutto il di piango » ; F. Caccini, « Io mi distruggo » ; Ferrari, « Voglio di vita uscir » ; Merula, « Folle è ben », « Canzonetta spirituale sopra alla nanna » ; Monteverdi, *Il ritorno di Ulisse*, « Dormo ancora », Il lamento della ninfa; Donaudy, *Amorosi miei giorni*; Cesti, *Intorno all'idol mio*; Respighi, *Sopra un'aria antica (Intorno all'idol mio)*; Pizzetti, *Levommi il mio pensiero*; Mascagni, *Serenata*; Cilea, *Non ti voglio amar, Nel ridestarmi* ; Refice, *Ombra di nube*; Tosti, *Quattro canzoni d'Amaranta*; John Eccles, *Love's but the frailty of the mind* ; Purcell, *From Rosy Bowers (Don Quixote)*, *Two daughters of the aged stream (King Arthur)*; John Blow, *Ah heav'n what is't I hear?* ; Alessandro Scarlatti, *Cantata da camera "Lisa del foco mio"* (Napoli Cantate 266);

Donizetti, *La Fille du régiment*, air de Tonio « Ah mes amis, quel jour de fête »; Gluck *Iphigénie en Tauride*, Récit et Air d'Iphigénie : « Non, cet affreux devoir » et « Je t'implore et je tremble » ; Verdi, *Don Carlos* Air d'Elisabeth : « Toi qui sus le néant des grandeurs » ; Meyerbeer, *Le Prophète* Air de Fidès : « Ah ! mon fils »; Anonyme/G. De Vittorio (1954) *Cori miu* chant traditionnel des Pouilles, *Na via di rose* ballade de tradition lucaine, *Stornelli a voce sola* sur un texte traditionnel des Pouilles, *Tu bella ca lu tieni lu pettu tundu*, chant traditionnel des Pouilles, *Fronni d'alia*, chant traditionnel des Pouilles, *Canto dei carrettieri* chant traditionnel Calabrais ; Corneti , *Pigliate l'alma mia*;; Anonyme, *Sona Carmagnola*, chant des troupes du Cardinal Ruffo di Calabria , *Madonna della Grazia*, chant de tradition napolitaine ; Accordone, *Como senza la vita* sur un texte de Francesco Spinello (XVe siècle) ; Dowland, Dear if you change, My thought are wing'd with hopes, Would my conceit, Semper Dowland, Semper Dolens, Can she excuse my wrongs, Rest awhile you cruel cares, Fortune, I saw my lady weep, Sleep, wayward thoughts, Sorrow stay, Now o now, Sir John Langton's pavan, Awake sweet love, Five knacks for ladies, Sir John Smith his almain, Burst forth, Come again.

Cinéma/création vidéo :

L'Opéra Comique fait son cinéma

Contes pour enfants :

La Petite Sirène (E. Grieg)

INTERPRÈTES

CHANTEURS

Philippe Do, Hélène Guilmette, Allyson McHardy, Franco Pomponi, Julie Fuchs, Alix Le Saux, Peter Martinčič, Ana Dežman, Martin Sušnik, Roberto de Candia, Marc Mauillon, Anders J. Dahlin, Claire Lefilliâtre, Isabelle Druet, Cyril Auvity, Ana Quintans, Serge Goubioud, Luciana Mancini, Caroline Meng, Mariana Flores, Mélodie Ruvio, David Tricou, Anna Caterina Antonacci, Malena Ernman, Nikolay Borchev, Judith Van Wanroij, Hilary Summers, Lina Markeby, Céline Ricci, Ben Davies, Mariana Rewerski, Élodie Fonnard, Maud Gnizdaz, Sean Clayton, Michael-Loughlin Smith, Virgile Ancely, Clémence Barrabé, Julien Dran, Lionel Peintre, Maxim Mironov, Eglise Gutiérrez, Michael Spyres, Laurent Alvaro, Tomislav Lavoï, Jean Teitgen, Martial Defontaine, Véronique Gens, Marco Beasley, Pino De Vittorio, Laura Mitchell, Julla von Landsberg, Elizabeth Weisberg, Ulrike Mayer, Annerose Hummel, Philipp Caspari, Milos Bulajic, Ted Schmitz, Sean Clayton, Michael Adair, Ulf Bunde , Rodrigo Ferreira, Monica Bacelli, Marisol Montalvo, Alexander Kravets, Marie Lenormand, Jean-Manuel Candénot, Sonya Yoncheva, Dmitry Korchak, André Heyboer, Nicolas Testé, Juliet Fraser, Christopher Field, Gareth John, Nathalie Manfrino, Markus Werba, Marc Mauillon, Céline Scheen, Romain Delalande

COMEDIENS

Stefano Amori, Fiona Shaw, Thomas Van Uden, Willy Glassmann, Nicolas Comiti, Loïc Reiter, Valentin Bellot, Nathan Israel, Elena Borgogni, Tewfik Bensnoussi, Remi Boissy, Ivan Herbez, Mauro Pasqualini, Luca Romani, Alaa Safi, Alessandro Sampaoli, Valerio Tambone, Stefano Vona Bianchini, Francesco Zecca, Geoffrey Careyn, Cyril Anrep, Daniel Carraz, Piera Formenti, Yui Kawaguchi, Peter Fasching, Adrian Gillott, Patric

Schott, Denis Lavant, Maria de Medeiros, Corinne Frimas, Luc Schillinger, Charles Zevaco, Natalie Dessay

SOLISTES INSTRUMENTISTES

Julien Chauvin, Alexandre Baty, Angélique Mauillon, François Guerrier, Frédéric Rivoal, Donald Sulzen, François-Frédéric Guy, Alon Goldstein, Leon Fleisher, Brian Feehan, Anne-Marie Lasla, Jonathan Cohen, Brian Feehan, Emmanuel Balssa, Florence Malgoire, Catherine Girard, Galina Zinchenko, Alix Verzier, Jonathan Cable, Tiam Goudarzi, Michelle Tellier, Pier Luigi Fabretti, Machiko Ueno, Claude Wassmer, Pino De Vittorio, Guido Morini, Stefano Rocco, Fabio Accurso, Franco Pavan, Mauro Durante, David Zobel, SooJin Anjou, Jan Gerdes, Anthony Millet, Guillaume Plays, Esther Brayer, Sylvie Hue, Jean-Pierre Wiart, Eric Planté, Pascal Gonzales, Marie-Madeleine Landrieu, Marie-Josèphe Jude, Lidija Bizjak, Pablo Schatzman, Jean-Paul Bernard, Claude Ferrier, Bernard Lesage, Keiko Nakamura, François Papirer, Olaf Tzschope, Olivier Darbellay, Luigi Gaggero, Antonio Politano, David Grimal, Pierre Fouchenneret, Sullimann Altmayer, Adrien Boisseau, François Salque, Emmanuel Strosser, Catherine Puertolas, Hélène Mourot, Sandrine Pastor-Cavalier, Cédric Laggia, David Pastor, Sophie Bellanger

CHEFS D'ORCHESTRE

Jérémie Rhorer, Julien Chauvin, Ton Koopman, Vincent Dumestre, Leon Fleisher, William Christie, Jonathan Cohen, Frédéric Chaslin, Patrick Davin, Jean-Luc Tingaud, Christophe Rousset, Guido Morini, Nicholas Jenkins, Susanna Mälkki, François Boulanger, François-Xavier Roth, Leo Hussain, Benjamin Levy, Jean-Paul Bernard, Laurent Campellone, Bertrand Cuiller, Hervé Niquet

ENSEMBLES

Le Cercle de l'Harmonie, Le Poème Harmonique, Les Arts Florissants, Maîtrise des Hauts-de-Seine, Les Chantres du centre de musique baroque de Versailles, Quatuor Cambini - Paris, Compagnie Les Cavatines, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre et chœur du Théâtre Royal de la Monnaie, Orchestre - Atelier Ostinato, Les Talens Lyriques, Accordone, Nico and the Navigators, Ensemble intercontemporain, Orchestre de la Garde Républicaine, Les Siècles, accentus, Ensemble vocal et Orchestre de chambre Pelléas, Ensemble EXAUDI, Les Percussions de Strasbourg, Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire, La Maîtrise de Caen, Les Musiciens du Paradis, Le Concert Spirituel, Agora

METTEURS EN SCENE

Marcel Bozonnet, Benjamin Lazar, Deborah Warner, Emma Dante, Nicola Hümpel, Richard Brunel, Yoshi Oida, Daniela Kurz, Ingrid von Wantoch-Rekowski, Louise Moaty, Vincent Tavernier, Angélique Clairand

CHORÉGRAPHERS

Natalie van Parys, Thierry Thieû Niang, Daniela Kurz, Marie-Geneviève Massé

RAYONNEMENT DE LA PROGRAMMATION

COPRODUCTEURS NATIONAUX

Centre de Musique Baroque de Versailles (*Amadis de Gaule, Ballets de Noverre, Venus and Adonis*)
Opéra de Rouen Haute Normandie (*Egisto*)
Théâtre de Caen (*Venus and Adonis***)
IRCAM-Centre Pompidou (*Re Orso*)
Ensemble intercontemporain (*Re Orso*)
Opéra National du Rhin (*Limbus Limbo**)
Théâtre National de Strasbourg (*Limbus Limbo**)
Festival de Marseille - FdAmM (*Limbus Limbo**)
GMEM - Centre national de création musicale (*Limbus Limbo**)
Opéra de Reims (*Limbus Limbo**)
Musica, Festival International des musiques d'aujourd'hui (*Limbus Limbo**)
Angers-Nantes Opéra (*Venus and Adonis***)
Opéra de Lille (*Venus and Adonis***)

COPRODUCTEURS ETRANGERS

Palazzetto Bru Zane de Venise (*Amadis de Gaule, Ballets de Noverre, La Muette de Portici, Les Pêcheurs de perles*)
Opéra de Ljubljana (*Amadis de Gaule*)
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (*Egisto, Venus and Adonis***)
Opéra Royal de la Monnaie, Bruxelles (*La Muette de Portici, Re Orso*)
Opéra Royal de Wallonie, Liège (*Les Pêcheurs de Perles*)
De Nederlandse Opera, Amsterdam (*Dido and Aeneas*)
KunstFestSpiele Herrenhausen (*Limbus Limbo**)

*producteur délégué : Les Percussions de Strasbourg

**producteur délégué : Théâtre de Caen

LIEUX DE DIFFUSION NATIONAUX

Opéra de Rouen Haute Normandie (*Egisto*),
Théâtre de Caen (*Venus and Adonis*), Angers Nantes Opéra (*Venus and Adonis*)
Opéra Royal de Versailles (*Amadis de Gaule*)
Opéra Théâtre de Saint-Etienne (*Cendrillon*)

LIEUX DE DIFFUSION ETRANGERS

Grand Théâtre de Genève (*Mignon*)
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (*Cendrillon*)

programmation artistique
(année 2012)

Nombre de :

- productions scéniques	8
- % d'œuvres françaises	50%
- Rumeurs	33
- levers de rideaux	71
- artistes engagés (hors formations)	235
- formations accueillies	27
- coproducteurs français	5
- coproducteurs étrangers	6
- représentations hors les murs	16

ACADÉMIE

L'OPÉRA COMIQUE CRÉE SON ACADEMIE

Au terme de cinq 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 DEUXIÈME PROMOTION

En 2012, l'Opéra Comique a engagé ses premiers lauréats et procédé à la sélection de la deuxième promotion.

Le nombre de participants à l'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 du répertoire, prévus pour la saison 2012-2013 - *Ciboulette* de Reynaldo Hahn et *Mârouf, savetier du Caire* d'Henri Rabaud - que la première Académie se structure sur une période continue de cinq mois et avec un effectif de dix chanteurs.

La deuxième, axée sur le chef-d'œuvre de l'Opéra Comique, *Lakmé*, de Léo Delibes, et sur un ouvrage rare, *Ali Baba* de Charles Lecocq, se déroulera en 2013-2014 sur deux périodes distinctes avec un effectif de huit chanteurs.

La sélection, dans les deux cas, s'est déroulée en trois phases :

Première phase : réception des candidatures et pré-sélection sur dossier / octobre 2012

300 candidatures

40 nationalités représentées

Deuxième phase : auditions à l'Opéra Comique / 22 et 25 octobre 2012

96 chanteurs auditionnés par un jury composé de :

Jérôme Deschamps
François-Xavier Roth
Christophe Capacci
Agnès Terrier
Raphaël Sikorski
Bertrand Halary

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 / 13-15 décembre 2012

13 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
- avec François-Xavier Roth et Lilo Baur sur *Lakmé*
- avec Thierry Thieû Niang, spécialiste du travail corps/espace.

Au terme de cette phase, les huit artistes sélectionnés ont été engagés en connaissance des rôles, doublures et participation au chœur qu'ils auront à tenir dans la saison 2013-2014.

Artistes sélectionnés pour l'Académie 2013-2014

Roxane Chalard, soprano
Judith Fa, soprano
Marion Tassou, soprano
Christiane Bellanger, mezzo
Yete Queiroz, mezzo
Mark van Arsdale, ténor
Laurent Deleuil, baryton
Vianney Guyonnet, baryton-basse

Spectacles prévus dans la saison 2013-2014

Productions lyriques

Lakmé, de Léo Delibes

Direction musicale, François-Xavier Roth. Mise en scène, Lilo Baur
Janvier 2014

Ali Baba, de Charles Lecocq

Direction musicale, Jean-Pierre Haeck, Mise en scène, Arnaud Meunier
Mai 2014

Rumeurs

Lakmé raconté aux enfants, spectacle jeune public
Ali Baba raconté aux enfants, spectacle jeune public
Les poètes au piano, cinq récitals de mélodie française

Master-Classes avec :

Jean-Paul Fouchécourt

Encadrement de l'Académie 2013-2014

Marine Thoreau La Salle, chef de chant

Thierry Thieû Niang, corps et mouvement
Raphaël Sikorski, technique vocale

François-Xavier Roth, chef d'orchestre
Lilo Baur, metteuse en scène
Jean-Pierre Haeck, chef d'orchestre
Arnaud Meunier, metteur en scène

L'année 2012 a aussi vu l'élaboration détaillée des interventions spécialisées dans le domaine du chant français, de la prosodie, de la déclamation et de l'histoire du répertoire. L'Académie 2013, actuellement en cours, bénéficie des enseignements de spécialistes suivants, dont plusieurs seront réinvités pour la deuxième promotion:

Benoît Duteurtre, atelier « Reynaldo Hahn »
Julia de Gasquet, atelier « Déclamation rhétorique »
Benjamin Pintiaux, atelier « Livret et dramaturgie »
Marc Blanchet, atelier « Les poètes de Poulenc »
Judith Leblanc, atelier « Premier opéra-comique et vaudeville »
Patrick Taïeb, atelier « André Ernest Modeste Grétry »

LES COLLOQUES

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.

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 2012

A En 2012, les trois colloques organisés par l'Opéra Comique l'ont été en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française.

1) Janvier / Art lyrique et transferts culturels

Autour de la production de *Amadis de Gaule*, unique ouvrage en français d'un membre de la famille Bach (le très européen Jean-Chrétien), le colloque « Art lyrique et transferts culturels » a traité de la création lyrique comme facteur d'identité nationale et de rayonnement culturel, de l'attraction exercée par le modèle français et de son exportation au travers des livrets et des partitions. Il fait suite au colloque d'avril 2011 consacré, sur le même thème, à la période 1800-1840.

Intervenants :

Solveig Serre, Benoît Dratwicky, Alexandre Dratwicky, Julien Garde, Julian Rushton, Joann Elart, Marc Vignal, Michel Noiray, Helen Geyer, Emilio Sala, Mathilde Reichler

Interventions :

L'Académie royale de musique et les compositeurs étrangers ; Les étrangers à l'Académie royale de musique (1774-1789) : nécessité ou fatalité ? ; « Aujourd'hui, entendre exécuter un ballet, c'est être au Salon de peinture » La danse et les questions d'imitation et de transferts culturels entre 1770 et 1810 ; *Écho et Narcisse* de Gluck : les atouts d'un drame rejeté ; Mozart et l'opéra-comique : le sublime comique ; Boieldieu et la Russie ; Jean-Christien (Johann Christian Bach) : opéra ou symphonie ? ; *Tarare* a-t-il l'accent italien ? ; Luigi Cherubini - sur la recherche d'un inconnu ; L'opéra-comique au-delà des Alpes: le cas du *Raoul sire de Créqui* de Dalayrac adapté pour la scène italienne en 1791 ; *Le Devin* loin de son village: un thème et ses variations.

2) Avril 2012 / Le grand opéra : un genre et un modèle

Programmé en parallèle à *La Muette de Portici*, dont le succès à la création amorça la vogue européenne pour le genre du grand opéra, le colloque « Le grand opéra : un genre et un modèle » a traité des liens entre le grand opéra et l'opéra comique, des parodies, des décors, de la mise en scène, de la danse, des spécificités d'écriture (littéraires et orchestrales), ainsi que des compositeurs.

Intervenants :

Olivier Bara, Jean-Claude Yon, Damien Colas, Pierre Sérié, Isabelle Moindrot, Manuela Jahrmärker, Herbert Schneider, Étienne Jardin, Emmanuel Hervé, Arnold Jacobshagen, Alban Ramaut, Jean-François Candoni, Alessandro Di Profio

Interventions :

Grand opéra et opéra-comique, dramaturgies croisées : *Masaniello/La Muette de Portici*, *Le Pré-aux-clercs/Les Huguenots* ; Le grand opéra révélé par ses parodies ; La langue française dans le grand opéra ; Les décors du grand opéra ; L'évolution de la mise en scène de *La Muette* au XIXe siècle ; Un opéra pour une danseuse ; Les formes à couplets et leur rôle dramaturgique ; Du Conservatoire à l'Opéra : la formation vocale de Laure Cinti-Damoreau ; La restriction des parties réelles de l'orchestre : une spécificité d'écriture chez Meyerbeer au service de la puissance orchestrale ; Le grand opéra, nouveau genre lyrique ? ; Berlioz face à l'apparition du grand opéra ; Le grand opéra français, un modèle pour Wagner ; *Macbeth* de Verdi, un grand opéra malgré lui.

3) Juin 2012 / Exotisme et art lyrique

Dans le cadre des représentations du spectacle *Les Pêcheurs de perles*, opéra de Bizet contemporain de l'expansion des grands empires coloniaux et qui créa la vogue de l'exotisme dans les arts de la seconde moitié du XIXe siècle, le colloque « Exotisme et art lyrique » a traité des rapports des compositeurs (Saint-Saëns, Laparra, Massenet, Hahn, d'Indy, Ropartz, Charpentier...) avec « l'ailleurs » proche (régionalisme) ou lointain (Espagne, Egypte, Orient...).

Intervenants :

Marie-Gabrielle Soret, Isabel Porto San Martin, Stéphan Etcharry, Jean-Marcel Humbert, Clair Rowden, Christophe Mirambeau, Gilles Saint-Arroman, Natalie Morel-Borotra, Mathieu Ferey, Richard Langham Smith, Sabine Teulon Lardic, Michela Niccolai

Interventions :

Camille Saint-Saëns voyageur : l'ailleurs est un puissant moteur ; L'Espagne du XIXe siècle ou le fantasme de l'authenticité ; *La Jota* (1911) à l'Opéra-Comique : l'« Espagne noire » de Raoul Laparra ; L'Égypte : un exotisme antiquisant ; Massenet et l'Orient : l'exotisme religieux ; Reynaldo Hahn et l'Orient ; Vincent d'Indy, la Schola Cantorum et le drame musical régionaliste ; L'opéra basque au tournant du siècle : « Ainsi étaient nos aborigènes ! » ; Guy Ropartz ; Bizet et l'exotisme : l'Espagne et ailleurs ; Le corps chantant de la mauresque, de l'indienne à l'opéra-comique : *Don Pèdre, Lalla Roukh, Lara* (1857 à 1864) ; Gustave Charpentier et l'exotisme montmartrois

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 organisé le colloque « Massenet et l'Opéra Comique » en collaboration avec l'Université de Saint-Étienne.

4) Décembre 2012 / Massenet et l'Opéra Comique

Programmé dans le cadre du centenaire de la mort du compositeur, le colloque « Massenet et l'Opéra Comique » a rendu hommage à une figure majeure de l'histoire de la Salle Favart. Le compositeur, dont le buste trône en haut de l'escalier d'honneur a contribué de façon décisive à moderniser le genre de l'opéra-comique en donnant à son théâtre de prédilection nombre de chefs-d'œuvre, popularisant par la suite l'esprit de l'opéra-comique dans le monde entier. Cette journée a traité des divers genres abordés par Massenet à l'Opéra Comique, des créations, des influences subies par le compositeur, de son rapport à la troupe de l'Opéra Comique, de son rôle dans la mise en scène des ouvrages, ainsi que de ses illustrateurs.

Intervenants :

Emmanuel Reibel, Jean-Christophe Branger, Lesley Wright, Catherine Massip, Vincent Giroud, Jonathan Parisi, Pauline Girard, Florence Gétreau.

Interventions:

Les débuts de Massenet à l'Opéra Comique : *La Grand'Tante* face à la presse ; *Thaïs* avant *Thaïs* : *Visions...*, poème symphonique expérimental de Massenet ; Massenet, *Werther* et ses trois ténors (Ernest Van Dyck, Guillaume Ibos et Léon Beyle) ; *Manon* et l'influence musicale du XVIIIe siècle ; Lucien Fugère, interprète de Massenet ; Massenet, metteur en scène à l'Opéra-Comique ? ; *Cigale* et *Les Rosati* : deux ballets de Massenet à l'Opéra Comique ; Massenet et ses illustrateurs : Grasset (*Esclarmonde*) et Devambez (*Cendrillon*)

En partenariat avec le Palazzetto Bru Zane- Centre de musique romantique française

5) Février 2012 colloque international « Claude Debussy »

Enfin, l'Opéra Comique a accueilli une demi-journée du colloque « Claude Debussy » organisé à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Claude Debussy par le Centre de documentation Claude Debussy en partenariat avec l'Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF-CNRS/ministère de la Culture/BNF), le Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL-CNRS-EHESS), l'Eastman School of Music (université de Rochester, USA), le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), la Société française de musicologie, la Cité de la Musique, le Musée d'Orsay. Cette demi-journée a porté sur *Pelléas et Mélisande*.

Intervenants :

Marie Rolf, Gianmario Borio, David Grayson, Matthew Brown, Michela Niccolai.

Interventions :

Remarques sur les relations entre textes, tonalités et drame dans *Pelléas et Mélisande* ; *Les premiers enregistrements de Pelléas* ; *Pelléas et Mélisande*, le grotesque et l'arabesque ; *Pelléas et Mélisande* et la "parfaite réalisation" scénique d'Albert Carré.

COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES

De nombreuses institutions se sont impliquées dans les cinq colloques de l'Opéra Comique en 2012.

8 institutions à Paris et en région parisienne :

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Institut de recherche sur le patrimoine musical en France IRPMF/CNRS, Bibliothèque nationale de France - Départements de la Musique et de l'Audiovisuel, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Centre de Musique Baroque de Versailles, Université Paris-Ouest-Nanterre, École des Chartes, Conservatoire du XVIIe arrondissement de Paris.

12 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, Université de Rennes 2, Université de Franche-Comté Besançon, Université de Montpellier 3 (CRISES Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales), Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3.

14 institutions à l'étranger :

Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Italie), Hochschule für Musik de Cologne (Allemagne), Université de Saarbrücken (Allemagne), School of Music, Université de Leeds (Royaume-Uni), Gemeinsames Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena (Allemagne), Università degli studi di Milano (Italie), Université de Lausanne (Suisse), Haute Ecole de Musique de Lausanne (Suisse), University of Hawai'i at Mānoa (USA),

School of Music Cardiff Université de Cardiff (Royaume-Uni), Università degli studi di Pavia (Italie), University of Minnesota (USA), Eastman School of Music, University of Rochester (USA), Université de Montréal (Canada).

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.

En septembre 2012 est sorti le volume d'actes des colloques de l'année 2009 : *Le Surnaturel sur la scène lyrique. Du merveilleux baroque au fantastique romantique*. Ouvrage coordonné par Agnès Terrier et Alexandre Dratwiski.

LES ARCHIVES

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 et rassemble, saison après saison, lors de ses colloques et à l'occasion de démarches menées auprès des grandes institutions de conservation des archives.

La perspective du tricentenaire de l'Opéra Comique en 2015 a permis de mobiliser l'ensemble de la communauté scientifique autour de cette problématique.

En 2012, les responsables du service de la Mission Archives au Ministère de la Culture et de la Communication sont venus à l'Opéra Comique afin de former chaque service à une meilleure gestion et conservation des archives courantes.

En vue de la préservation de ses archives audiovisuelles, l'Opéra Comique a étudié les prestations proposées par l'INA et par la BnF - département de l'Audiovisuel. En accord avec la Mission Archives du Ministère, cette dernière destination a été retenue comme étant la plus appropriée pour des archives institutionnelles et la plus favorable au rassemblement des fonds. L'établissement d'une convention entre l'Opéra Comique et ce département de la BnF était en cours fin 2012.

La dispersion des archives de l'Opéra Comique entre les fonds des Archives Nationales, de la Bibliothèque nationale de France (Départements de la Musique, des Arts du spectacle, de la Littérature, des Estampes ; sites Richelieu, Tolbiac et Bibliothèque-Musée de l'Opéra), de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris et du Centre National du Costume de Scène a fait l'objet d'un état des lieux avec les responsables de chaque structure.

Enfin, l'Opéra Comique a collaboré de façon soutenue avec les Archives Nationales et a pu déposer, le 11 décembre 2012, sa candidature à l'Appel à projets de numérisation 2013,

sous le titre : « Reconstitution des archives et du répertoire de l'Opéra Comique, Théâtre national, en vue du tricentenaire de 2015 ». Le corpus concerné comprend plus d'un millier de livrets, plusieurs centaines de programmes de spectacles et de brochures de saison, une centaine d'affiches, une centaine de gravures et plusieurs centaines de photographies qui permettent au total de reconstituer la programmation artistique sur plus de deux siècles (XIXe et XXe).

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.

Le service des Célébrations Nationales du Ministère de la Culture et de la Communication a donc inscrit l'Opéra Comique en bonne place dans le calendrier prévisionnel des commémorations nationales en 2015.

Depuis 2010, l'Opéra Comique prépare la saison 2014-2015 du tricentenaire en mobilisant toutes les énergies. Les réflexions portent sur la création d'un site de ressources en ligne qui accueillerait un état des lieux virtuel des archives de l'institution avec de nombreux documents numérisés et la reconstitution des 300 saisons de l'Opéra Comique, sur la programmation de colloques et sur la possibilité de faire état de cette riche histoire au travers d'expositions.

Pour l'Opéra Comique, la possibilité d'investir un musée permettrait de toucher un public différent et de rassembler des pièces de natures très diverses - peintures, sculptures, manuscrits, affiches, costumes, maquettes, archives audiovisuelles, etc. - dont certaines ont déjà été localisées à la Bibliothèque nationale de France, au Musée Carnavalet, au Centre national du Costume de Scène de Moulins, au Musée Magnin et au Musée des Beaux-Arts de Dijon, au Musée municipal de Cambrai, etc. Une exposition à la fois chronologique et thématique, qui soulignerait l'importance cruciale du visuel dans l'art lyrique, permettrait d'illustrer la place de l'Opéra Comique dans trois siècles d'histoire culturelle et sociale.

En novembre 2012 a été acté le principe d'une grande exposition au printemps 2015 au Centre National du Costume de Scène à Moulins. Première structure de conservation, en France comme à l'étranger, à être consacrée aux costumes et aux décors de scène, le CNCS occupe un quartier de cavalerie du XVIIIe siècle, classé Monument historique, et réalise des expositions thématiques entourées d'événements accessibles à tous. Les costumes les plus anciens de ses vastes collections sont ceux de l'Opéra Comique et beaucoup de pièces exceptionnelles n'ont encore jamais été dévoilées au public. L'exposition permettra de découvrir un art du costume très original et qui a beaucoup contribué au renom des chefs-d'œuvre nés dans la Salle Favart.

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. En 2012, cependant, l'Opéra Comique n'a pu ouvrir ses portes au public, pour des raisons de sécurité liées aux travaux d'aménagement du théâtre.

TOUS A L'OPÉRA !

Fort de son soutien régulier à cette initiative européenne, l'Opéra Comique a participé à nouveau, et pour la sixième fois en 2012, à la journée portes ouvertes *Tous à l'Opéra !*

Edition 2012 : 12 mai

L'accueil médiatique a été, une nouvelle fois, excellent et les chiffres de fréquentation éloquent (1100 visiteurs sur la seule journée du 12 mai). Les ateliers étaient tous complets et l'ambiance extrêmement conviviale.

Programme :

Étaient proposées des visites libres du théâtre grâce à un petit guide édité et distribué à tous, des visites guidées (départ chaque 1/2 heure), une exposition sur le lieu et le genre répartie sur tous les étages du théâtre, une visite des ateliers costumes et une rencontre avec les habilleuses du théâtre, aussi que quatre ateliers spécifiques et gratuits :

- « L'Opéra Comique, un genre et un lieu », conférences sur l'Opéra Comique, les origines du genre musical et la naissance de l'institution ;
- Atelier « 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 ;
- Atelier « 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.
- Atelier « maquillage » : ou comment susciter l'envie, faire rêver et donner un accès ludique à l'univers théâtral. Cet atelier est dédié aux enfants, qui peuvent se faire maquiller par une professionnelle du théâtre, tout au long de la journée.

PROGRAMMES DE SALLE

- *Amadis de Gaule* : 1 100 édités / 772 vendus / 250 offerts
- *Egisto* : 1 420 édités / 1 046 vendus / 244 offerts
- *Dido and Aeneas* : 1 600 édités / 865 vendus / 269 offerts
- *La Muette de Portici* : 1 600 édités / 1 235 vendus / 350 offerts

- *Re Orso* : 800 édités / 391 vendus / 200 offerts
 - *Les Pêcheurs de Perles* : 1 600 édités / 1047 vendus / 272 offerts
 - *Venus and Adonis* : 1 100 édités / 526 vendus / 306 offerts
 - *Ballets de Noverre* : 900 édités / 366 vendus / 186 offerts
- TOTAL : 10 120 édités / 6 248 vendus / 2 077 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

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 2012 :

Amadis de Gaule : Mélanie Traversier, Céline Bohnert, Buford Norman, Michael D. Greenberg, Marie-Françoise Bouchon

Egisto : Sylvie Mamy, Olivier Lexa, Denis Morrier, Jean-François Lattarico

Dido and Aeneas : Céline Bohnert, Claude Hermann, Bruce wood, Andrew Pinock

La Muette de Portici : Alain Pons, Olivier Bara, Manuela Jahrmärker, Damien Colas, Emmanuel Hervé, Isabelle Moindrot, Jean-Claude Yon

Re Orso : Nathalie Otto-Witwicky

Les Pêcheurs de Perles : Richard Langham Smith, Hervé Lacombe, Sabine Teulon Lardic, Clair Rowden

Venus and Adonis : Céline Bohnert, Claude Hermann, Bruce Wood

Ballets de Noverre : Bertrand Porot, Laurence Marie, Marie-Thérèse Mourey, Benoît Dratwicky, Sibylle Dahms, Marie-Françoise Bouchon

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.

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.

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.

Fréquentation colloques et rencontres (13 séances) : 1 117 inscrits

L'OPÉRA COMIQUE ET SES PUBLICS

FREQUENTATION ET POLITIQUE TARIFAIRE

En quelques chiffres :

- 71 représentations payantes d'opéras et Rumeurs en salle Favart et salle Bizet
- 77 611 places proposées à la vente
- 62 816 spectateurs
- **89% de taux de remplissage pour les opéras**
- 46 % de places vendues à moins de 40 €
- 27% de places vendues à moins de 15 €
- **36 504 contacts**, soit 4,2% d'augmentation du fichier par rapport à l'année 2011
- 2 121 contacts étrangers, soit 5,8% du fichier global

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 en situation de handicap 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 à mobilité réduite 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> 80	AMADIS DE GAULE	EGISTO	DIDO AND AENEAS	LA MUETTE DE PORTICI	RE ORSO	LES PÊCHEURS DE PERLES	RUMEURS PREMIER SEMESTRE	TOTAL PREMIER SEMESTRE
							<i>18 Favart, 6 Bizet</i>	
nbre représ. payantes	4	6	6	6	3	6	24	55
prix moyen places HT	67,44 €	64,48 €	65,90 €	67,57 €	46,19 €	69,75 €	17,53 €	51,74 €
taux de fréquentation physique	96%	86%	99%	91%	71%	99%	74%	84%
nombre total de spectateurs	4 806	6 490	7 437	6 875	2 672	7 428	15 404	51 112

Fréquentation par spectacle / Second semestre

<i>nb de places salle Favart: 1 255 nb de places salle Bizet: 100</i>	VENUS AND ADONIS	LES BALLETS DE NOVERRE	RUMEURS SECOND SEMESTRE <i>7 Favart, 2 Bizet</i>	TOTAL SECOND SEMESTRE	Total 2012
nbre représ. payantes	4	3	9	16	71
prix moyen places HT	62,49 €	47,63 €	16,40 €	39,44 €	49,49 €
taux de fréquentation physique	82%	66%	65%	69%	81%
nombre total de spectateurs	4 095	2 492	5 117	11 704	62 816

FIDÉLISER LES PUBLICS

La volonté de consolider des liens avec les spectateurs reste une priorité pour le théâtre. À cet effet plusieurs actions ont été menées en 2012 en direction des différents publics : informer régulièrement les abonnés des manifestations de la saison et des avantages qui leur sont proposés, réserver un accueil toujours plus personnalisé au public en situation de handicap, accompagner les enseignants et les étudiants dans leurs parcours de découverte et dans leurs projets d'approfondissement du répertoire programmé.

LES ABONNÉS

En quelques chiffres :

- 2 475 abonnements saison 2011/2012
- 11 294 spectateurs abonnés en 2012 (soit 18% des spectateurs payants) pour 10 288 spectateurs abonnés l'année précédente, soit 8% d'augmentation par rapport aux spectateurs abonnés de l'année 2011

Les abonnés bénéficient d'une période de réservation prioritaire de deux mois, du 29 mars au 31 mai 2012, 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% pour les abonnements opéra et 35% pour les abonnements à Favart.

Dans le cadre des avantages proposés aux abonnés les partenariats avec les autres établissements culturels se multiplient afin de leur proposer des offres toujours plus diversifiées : Théâtre des Champs Elysées, Cité de la Musique, Gaité Lyrique, Théâtre du Rond-Point, Musée d'Orsay, Musée Carnavalet, Théâtre de l'Athénée, Orchestre de Chambre de Paris, Ircam, Parc de la Villette, Orchestre de Paris, Théâtre de l'Odéon

LES JEUNES (- 28 ANS)

En quelques chiffres :

- 1 415 spectateurs jeunes individuels
- dont 887 places vendues via le passeport jeunes

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 jeunes de moins de 18 ans bénéficient toujours de places à 5€ dans le cadre de la programmation jeune public.

LE PUBLIC SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

En quelques chiffres :

- 6 820 spectateurs scolaires et universitaires
soit 11 % des spectateurs payants
- 3% d'augmentation par rapport à l'année 2011
- 30 enseignants aux « Mercredis de Printemps »
- 885 élèves et étudiants aux visites guidées du théâtre
- 440 élèves aux ateliers scolaires
- 130 étudiants aux activités universitaires

La demande des enseignants des 1er et 2e degrés est consolidée, aussi bien pour les spectacles Jeune Public que pour les opéras en soirée.

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

Les Mercredis d'Automne

Deux sessions de formation destinées aux professeurs (écoles et universités) ont été proposées au mois de novembre :

- 14 novembre 2012 : initiation à l'histoire de l'art lyrique en France (institutions, genres, formes et compositeurs majeurs) et présentation des opéras de la saison.
- 21 novembre 2012 : visite commentée des espaces du théâtre et rencontre avec des professionnels du spectacle.

Les visites guidées

Les groupes scolaires et universitaires ont bénéficié en 2012 de 23 visites du théâtre et ont ainsi pu se familiariser avec le lieu.

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

- atelier « musique baroque » le 3 janvier 2012 à l'occasion des *Tréteaux Baroques*.
- atelier « orchestre » jeudi 8 mars 2012, à l'occasion de *Feux et Tonnerre !*
- atelier « conte musical » vendredi 13 avril 2012, à l'occasion de *L'Histoire du Soldat*.
- atelier « conte musical » le 27 novembre 2012 à l'occasion de *La Petite Sirène*.

Des activités pour les universitaires

- rencontres/conférences : conférence autour de *La Muette de Portici* le mercredi 11 avril 2012, à destination d'étudiants de l'IUFM et de première année de Masters HEC Paris 8.

- accès aux répétitions : *La Muette de Portici* mardi 20 mars 2012 de 14h30 à 17h30 : 70 étudiants en Master des Universités Paris 8 Saint-Denis, Paris-Ouest Nanterre et Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les Pêcheurs de Perles, mercredi 06 juin 2012 de 14h30 à 17h30 : 30 étudiants de 3e année de l'Université Paris 4 Sorbonne.

Enfin groupes scolaires et universités ont eu la possibilité d'accéder aux répétitions générales des productions suivantes : *Egisto* - 30 élèves de l'École Active Bilingue Jeannine Manuel ; *Dido and Aeneas* - 30 élèves du Centre Scolaire Beauregard ; *La Muette de Portici* - 30 Etudiants en Hypokhâgne option Histoire des Arts du Lycée Blomet.

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Spectateurs aveugles ou malvoyants

Grâce à un système d'audiodescription, deux représentations de *La Muette de Portici* (13 et 15 avril 2012) étaient accessibles aux spectateurs déficients visuels. 45 personnes ont pu assister à ce spectacle en bénéficiant de ce système.

82 spectateurs déficients visuels ont assisté à d'autres spectacles de la saison en dehors des séances prévues en audiodescription.

Au total en 2012, la fréquentation des spectacles par les personnes déficientes visuels était de 127 spectateurs.

L'Opéra Comique était aussi présent dans les forums de présentations des spectacles en audiodescription et dans différentes associations pour malvoyants.

Les personnes malvoyantes ou aveugles continuent de bénéficier de 20% de réduction sur tous les spectacles de la saison.

Spectateurs sourds ou malentendants

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.

Spectateurs à mobilité réduite

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 2012, 52 places ont été vendues aux spectateurs handicapés moteurs et leurs accompagnateurs.

LES COLLECTIVITÉS

En quelques chiffres :

- 2 651 places vendues
soit 4,2 % 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 de 15% de réduction sur les opéras, en semaine, et de 20% de réductions sur les Rumeurs tous les jours de la semaine.

LES REVENDEURS ET DISTRIBUTEURS

En quelques chiffres :

- 2 879 places vendues pour 2 661 en 2011
soit 4,5% des spectateurs payants

Grâce aux différents réseaux de distribution, l'Opéra Comique poursuit la politique de commercialisation des places en partenariat avec les revendeurs et distributeurs dans certaines catégories et sur un contingent de places afin d'optimiser les objectifs de vente du théâtre. Cela permet également de profiter d'une visibilité sur leurs différents supports de communication.

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 2011/2012 diffusée auprès des grands clients BNP PARIBAS avec des tarifs promotionnels et des facilités de réservation

- *Naissance de la Symphonie*, 5 janvier 2012 à 20h
- *La Petite Messe solennelle*, 20 et 21 avril 2012
- *Massenet 1912-2012*, 20 mai 2012

Le Figaro

Programme Figaro Privilèges : offre réservée aux abonnés du Figaro afin de bénéficier de tarifs promotionnels et des facilités de réservation

- *L'Opéra Comique fait son cinéma*, 10 mars 2012 à 20h
- *Massenet 1912-2012*, 20 mai 2012

Musée Carnavalet

Dans le cadre de la promotion du spectacle *L'Opéra Comique fait son cinéma*, l'Opéra Comique et le Musée Carnavalet ont mis en place une collaboration visant à l'échange de visibilité et des publics ainsi qu'à des visites privées des espaces publics et des expositions réservées à leurs publics fidèles.

Autres collaborations

Cité de la Musique, Théâtre des Bouffes du Nord, Théâtre des Champs Elysées, italieaparis.net, Centre Culturel Italien, Altritaliani.net, Opéra de Paris, Gaité Lyrique, British Council, Wice, Paris choral Society, Festival d'Aix-en-Provence, Virgin Classics, Salle Pleyel, Institut Goethe, Centre National de la Danse, Médiathèque Musicale de Paris, Institut Culturel Italien, Librairie L'Autre Monde, Association Italo Calvino, Association Italiane, Théâtre du Chatelet, Ircam, Orchestre de Chambre de Paris, Musée d'Orsay, Futurs Composés, La Muse en circuit,

POLITIQUE DU CHAMP SOCIAL : LA MISSION « VIVRE ENSEMBLE »

En intégrant la mission VIVRE ENSEMBLE, l'Opéra Comique a pu accéder aux expériences de ses confrères en matière d'actions spécifiques pour les publics éloignés de l'offre culturelle et accroître sa connaissance des réseaux du champ social.

En 2012, le Forum pour les relais sociaux s'est déroulé le 31 janvier à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, et a permis à l'Opéra Comique de présenter ses actions destinées au public du champ social (visites du Théâtre couplées à une offre de places).

Dans le cadre de cette politique, 25 étudiants en Contrat Prioritaire d'Education (Sciences Politiques) ont pu bénéficier d'un parcours sur mesure, comprenant :

- une visite de l'Opéra Comique,
- des places pour le concert illustré *L'Opéra Comique fait son cinéma*, le 10 mars 2012,
- des places pour *Re Orso*, fable musicale de Marco Stroppa, le 22 mai 2012.

DOSSIERS PEDAGOGIQUES

Le théâtre poursuit sa politique de productions de dossiers pédagogiques à usage des enseignants afin de leur fournir en amont un dossier complet sur les productions qui leur permettent de situer le contexte musicologique et historique de la création de ces œuvres et qui donne la parole au générique de création de ces nouvelles productions.

A titre indicatif cette année :

Egisto

La Muette de Portici

Didon and Aeneas

Re Orso, le compositeur n'a d'ailleurs pas ménagé son temps pour recevoir plusieurs fois des groupes de collégiens au Comique et à l'Ircam.

Les Pécheurs de perles

Venus and Adonis

LES AMIS ET MÉCÈNES DE L'OPÉRA COMIQUE - L'ACTION DE L'AMOC

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 solidaires. L'association compte en 2012 une salariée et une stagiaire.

L'AMOC rassemble 84 membres, soit 66 particuliers, 14 entreprises et 4 grands mécènes (Fondation TOTAL, Fondation RATP, GENERALI, Acsé).

RELATIONS PUBLIQUES POUR LES MEMBRES ET PROSPECTION

L'AMOC a organisé en 2012 sept soirées qui ont réuni 460 personnes, soit 74% d'entreprises, 18% de particuliers et 8% d'invités (protocole et prospects).

Cinq soirées proposaient un cocktail à l'entracte ou à l'issue du spectacle et deux offraient un souper « entreprises » après les représentations (*Dido and Aeneas* et *Les Pêcheurs de perles*).

- soirée *Amadis de Gaule* - 4 janvier
- soirée *Egisto* - 9 février
- souper *Dido and Aeneas* - 7 mars
- soirée *La Muette de Portici* - 6 avril
- soirée *Les Pêcheurs de perles* - 26 juin
- soirée *Venus and Adonis* - 13 décembre
- soirée *Ballets de Noverre* - 21 décembre

PROGRAMMES MÉCÉNÉS

Ils sont de deux types : trois programmes solidaires (130 K€) et l'aide à l'artistique - production et diffusion (123 K€). L'année 2012 aura été moins spectaculaire que la précédente (-15%) qui s'appuyait sur huit événements et était portée par la production d'*Atys*. Cependant l'attractivité de la programmation reste très forte.

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 d'Agnès Terrier, 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

Un mécène, deux regards est un programme solidaire à destination de jeunes issus d'horizons différents et de personnes souffrant d'exclusion, en quatre étapes : une formation des accompagnateurs, des visites du théâtre, des rencontres avec des professionnels (artistique et technique), des médiations sur les spectacles, une offre de places, puis un témoignage en écho aux expériences partagées au cours de la saison.

Ce programme est mené avec 12 structures partenaires - associations, collèges, centres pour handicapés, soit 80% de jeunes et 20% d'adultes. Les responsables de structures viennent en début de saison assister aux *Mercredis* proposés par Agnès Terrier, sinon des séances d'initiation spécifiques leur sont organisées.

400 personnes ont pu bénéficier de 30 visites du théâtre, rencontres et 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 28 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 en tout 964 places.

Grâce à l'implication du personnel de la maison, les rencontres avec des professionnels du théâtre (artistes invités, techniciens, responsables administratifs) sont désormais des moments très attendus par les jeunes. Ces dialogues fascinent, attisent les curiosités et sont source de motivation. Un programme spécifique a été monté autour de la création de *Re Orso*, avec Marco Stroppa à l'Ircam et à l'Opéra Comique pour une classe de 3e du Collège Utrillo (Paris 18e).

L'expérience entamée en 2011 auprès d'un public souffrant de handicap physique et psychique s'est poursuivie à l'occasion du concert commenté *Feux et Tonnerre* (6 avril) suivi d'une rencontre avec le chef d'orchestre (Jean-Luc Tingaud).

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 quatre spectacles, *Carmen Jeun's* le 21 juin 2009, *Carmen, la liberté* le 30 mai 2010, *Regards croisés* le 6 juin 2011 (marraine Carole

Bouquet) et *Mécène ta scène nos scènes* le 25 juin 2012 (marraine Julie Depardieu). Une captation de 8' de ce dernier spectacle a fait l'objet d'un DVD tiré à 100 exemplaires, à destination des partenaires sociaux et des mécènes de l'opération.

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.

Une attention particulière a été portée sur :

- . les contraintes logistiques et de transport : mise à disposition de cars
- . les supports pédagogiques adaptés : réalisation de « fiches-spectacles » spécifiques, édition de 2 livrets-jeux gratuits (un pour les adolescents, un pour les 6-12 ans),
- . les évaluation de l'impact : conception d'une fiche d'évaluation pour les encadrants.

Un Mécène, deux regards bénéficie du soutien de l'ACSE, la FONDATION TOTAL, et de la FONDATION RATP.

Sperata

Petit frère d'*Un Mécène, deux regards*, ce programme a été initié en 2011. Il s'adresse à 60 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 de la pratique artistique par des sessions de commedia dell'arte. Le programme s'est densifié en 2012 grâce à une forte implication des enseignants. Le travail accompli autour du scénario a été intégré au projet pédagogique global de l'E2C. Les jeunes qui se sont produits lors de la soirée AMOC du 25 juin ont pu se produire à deux reprises dans deux autres lieux (Ecole de la 2e Chance et auditorium de GENERALI). *Sperata* est un programme mécéné par GENERALI.

Prolongements : pour la première fois, deux jeunes des programmes solidaires ont été admis en stage au sein de l'Opéra Comique (4 semaines en tout dans les services technique et d'accueil).

Témoignages : « Je tenais à vous faire part de l'importance de votre projet, son impact sur la vie de ces enfants ! J'ai vu des visages changer, des regards pétillants, un horizon plus large et plus beau qui s'offrait devant eux... » Céline Cholley, Professeur d'éducation musicale - collège Diderot, Aubervilliers. « J'ai gardé mon billet et je l'ai affiché dans ma chambre tellement c'est un bon souvenir. » Aïda - Elève de 1ère S - Association *Réussir aujourd'hui*.

Le Passeport Jeunes

Ce programme est destiné aux moins de 28 ans.

Il permet d'acquérir pour 50€ 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 40 000 brochures de la saison 2011-2012.

En 2012, il représente 700 titulaires dont certains achètent plusieurs passeports au cours d'une même saison (soit 1 305 passeports vendus depuis l'origine).

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

Pour l'année prochaine, l'objectif est de trouver un mécène dédié à ce programme.

Le soutien artistique

Le soutien à l'Opéra Comique est consacré à la production, soit une aide de 120 000€ pour *Les Pêcheurs de perles*, ainsi qu'à la diffusion de son répertoire par l'achat de 100 exemplaires (80 DVD et 20 Blu-Ray) de *Atys* (3 300€).

D'autre part, l'achat de places et programmes à l'Opéra Comique par l'AMOC à la fois pour les soirées mécénat et les programmes sociaux atteint un montant de 84 K€.

Enfin, l'AMOC aura rempli sa mission de prescripteur de mécénat direct à l'Opéra Comique en amenant une de ses entreprises membres (Rise Conseil) à soutenir l'Académie dès sa première saison d'existence (2012-2013).

Bilan de cinq années d'activité de l'AMOC avec Jérôme Deschamps (2007-2012)

Le premier mandat de Jérôme Deschamps à la tête de l'Opéra Comique a vu renaître l'institution d'une part grâce à des choix artistiques identitaires et exigeants, et d'autre part grâce à une politique engagée de diffusion du répertoire et de diversification des publics.

L'accompagnement de l'AMOC et la capacité d'expérimentation des programmes qu'elle développe peut s'évaluer selon trois axes principaux : l'aide directe à la production (45%), la diffusion et le rayonnement du répertoire (19%), la mise en œuvre de programmes solidaires (36%).

Pour l'ensemble de ces trois actions, l'apport financier global de l'AMOC à l'Opéra Comique représente 1 063 000€.

Malgré la complexité de la situation économique en France et la désaffection importante du mécénat dans le secteur culturel, la collecte réalisée par l'AMOC entre la saison 1 et la saison 5 a progressé de 60%.

LE MÉCÉNAT

L'OPÉRA COMIQUE ET LES ENTREPRISES

L'Opéra Comique a créé un poste de chargé de mécénat à l'automne 2012 pour répondre aux besoins pressants de développement des ressources propres du théâtre et conformément aux préconisations du rapport d'audit commandé par l'AMOC en 2011 auprès de l'agence *L'initiative philanthropique*.

Sa première mission a été de définir une stratégie de recherche de fonds auprès des entreprises en collaboration avec le Secrétariat Général et l'AMOC, en cohérence avec la stratégie globale de développement des ressources et en adéquation avec la vision et les projets mis en œuvre par l'Opéra Comique : définition de l'offre et des contreparties, édition de documentation spécifique à la recherche de mécènes, élaboration d'un argumentaire, etc.

La campagne de prospection entamée à l'automne 2012 (définition des secteurs d'activité et des entreprises pertinentes, identification des interlocuteurs dans les entreprises cibles, préparation et prise de rendez-vous, suivi et analyse des entretiens) devrait porter ses fruits à partir du second semestre 2013.

ALLIANZ, partenaire historique de la maison, a choisi en 2012 d'accompagner la production lyrique *La Muette de Portici* de Daniel-François-Esprit Auber.

AXA IM, qui nous a rejoint en 2011, a renouvelé son soutien à la production d'œuvres lyriques en s'associant à la tragédie lyrique *Amadis de Gaule* de Jean-Christien Bach.

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 aux actions pédagogiques et de médiation culturelle développées par l'Opéra Comique en particulier envers le jeune public.

RISE CONSEIL s'est engagé à soutenir la première promotion de l'Académie de chant de l'Opéra Comique (sélectionnée à l'automne 2011, et dont la formation s'effectuera du 2 janvier au 5 juin 2013).

La Fondation d'entreprise HERMÈS a, quant à elle, été séduite par le projet de l'atelier de teinture naturelle et sa mission de transmission de savoir-faire artisanaux, qui sera mis en place à partir de 2013.

PHILHANTROPIE INDIVIDUELLE

L'Opéra Comique a lancé un appel à la philanthropie individuelle au début de l'année 2012. Les spectateurs étaient invités, via le site internet ou la brochure de saison, à

soutenir certain des projets de l'Opéra Comique parmi lesquels la création contemporaine, l'Académie de chant et les actions éducatives et sociales.
Les dons peuvent être effectués directement en ligne via le site internet, par chèque ou in situ au kiosque.

Plus de 7.000 Euros ont ainsi été collectés en 2012.

L'accompagnement et le suivi des relations avec les donateurs, et le développement de la philanthropie individuelle, font partie des objectifs fixés pour l'exercice 2013.

RESTAURATION DES DÉCORS DU FOYER DE LA SALLE FAVART

La restauration des décors du Foyer a été financée par le World Monuments Fund Europe et ses partenaires (The Danny Kaye and Sylvia Fina Kaye Foundation, The Eveillard Family Charitable Trust, la Fondation de l'Orangerie et ses donateurs) et par la Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication.

Cette rénovation, qui a débuté en octobre 2011, s'est achevée le 4 janvier 2013 par la réouverture du Foyer rénové au public.

PARTENARIATS MÉDIA ET DE COMMUNICATION

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).

En 2012, ce partenariat a donné lieu à la mise à disposition du théâtre pour l'enregistrement en public de l'édition spéciale et annuelle de « La Grande Librairie » le 19 novembre, rediffusée à l'antenne le 20 décembre à 20h. Cet événement a permis au théâtre d'accroître sa notoriété auprès d'un public amateur de littérature à la télévision, grâce à l'audience et à l'horaire de cette soirée exceptionnelle (participation du directeur du théâtre à l'émission et promotion de la saison de l'Opéra Comique).

France Musique (partenariat de saison)

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

- *Amadis de Gaule* (diff. 21 janvier 2012 à 19h35)
- *Naissance de la Symphonie* (diff. 29 février 2012 à 20h)
- *Ton Koopman / Philharmonique de Radio France* (diff. 14 février 2012 à 14h)
- *Leon Fleischer / Philharmonique de Radio France* (diff. 27 février 2012 à 14h)
- *Purcell Lunchtime Concerts / Jonathan Cohen* (diff. 21 mars 2012 à 14h)
- *L'Opéra Comique fait son cinéma* (diff. 30 avril 2012 à 14h)
- *Hommage à Massenet* (diff à venir)
- *Re Orso* (direct : le 21 mai 2012 à 20h)
- *Les Pêcheurs de perles* (diff. 30 janvier 2013 à 14h)

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 :

- *Dido and Aeneas*
- *La Muette de Portici*
- *Les Pêcheurs de perles*

Radio Classique

La radio s'associe à l'Opéra Comique dans le cadre des représentations *d'Amadis de Gaule* diffusé en direct le 4 janvier. A cette occasion, la chaîne thématise son antenne toute la journée le 4 janvier, de 6h30 à 20h avec notamment des sujets sur les coulisses

de l'Opéra Comique (central costumes) et interview des directeurs des entreprises mécènes de l'Opéra Comique (Allianz et Axa IM, et l'AMOC), l'émission *Passion Classique* produite par Olivier Bellamy, entièrement consacrée à l'Opéra Comique et avec Michel Fau (direct).

À cela s'ajoutent des tarifs préférentiels proposés par la chaîne pour l'achat de campagne publicitaire autour des productions de l'Opéra Comique.

Mezzo

Malgré l'absence de partenariat cette année, Mezzo continue à faire parler de l'Opéra Comique en diffusant les spectacles des saisons passées : en 2012, *Pelléas et Mélisande* et *L'Amant Jaloux*.

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 :

- *Egisto*
- *La Muette de Portici*

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.

Autres partenariats médias :

- 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
- D'autres partenariats sont noués ponctuellement pour soutenir un spectacle.

RATP

L'Opéra Comique et la RATP ont associé leur image et construit un partenariat qui perdure depuis 2009. En 2012, cette collaboration s'est prolongée, en agissant à la fois sur le plan social (fondation RATP) et sur le plan de la communication institutionnelle. En termes de communication, l'Opéra Comique a bénéficié dans ce cadre d'une belle visibilité dans le réseau ferré de la RATP : quatre campagnes d'affichages - 800 emplacements - afin d'assurer la promotion de quatre productions.

Egisto de Cavalli du 11 au 17 janvier

La Muette de Portici d'Auber du 14 au 20 mars

Re Orso de Stroppa du 9 au 15 mai

Ballets de Noverre du 21 au 23 décembre

En contrepartie la RATP a bénéficié de visibilité et d'offre de billetterie à l'occasion de trois productions de la saison 2012.

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 2012 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.

SITE INTERNET, MULTIMEDIA ET RÉSEAUX SOCIAUX

Dès la saison 2008-2009, l'Opéra Comique a lancé un site internet en s'attachant à mettre en avant l'information destinée à la promotion de ses spectacles et à une meilleure diffusion des contenus pédagogiques et documentaires.

En 2012, l'Opéra Comique poursuit son développement sur la toile en développant un nouveau site internet plus en phase avec les nouvelles fonctionnalités proposées par la technologie en ligne. Le site ainsi créé doit mieux répondre aux demandes des internautes en termes de diffusion de l'information, de mise en avant des contenus et d'ergonomie. Des liens sont créés vers les réseaux sociaux, afin de rendre la communication électronique plus interactive.

Pour rendre le site plus attractif et les spectacles plus accessibles et ouverts à tous, des supports multimédias viennent compléter et étayer les informations liées à la simple promotion des spectacles.

Photos

Les photos de chaque production sont visibles sur le site dès la première du spectacle passée.

Vidéos

Des bandes-annonces présentent chaque opéra, quelques semaines avant la première, avec des interviews et des images de répétition.

Des extraits de cet opéra sont ensuite diffusés dès la 1ère du spectacle passée.

De petits reportages vidéos sur des sujets touchant plus généralement le théâtre et son actualité, comme une information sur les travaux réalisés dans le foyer de l'Opéra Comique à l'été 2012 ou sur les coulisses des productions.

L'ensemble de ces spots est aussi diffusé 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.

Enregistrements sonores en ligne

Écoute en ligne de la présentation de chaque opéra proposée par la dramaturge du théâtre, Agnès Terrier, avant chaque la représentation.

Possibilité, ponctuellement, d'écouter sur le site de l'Opéra Comique les émissions spéciales des partenaires radio en relation avec l'œuvre jouée.

Documents à télécharger

Pour chaque opéra, un texte « à lire avant le spectacle » et l'argument sont disponibles et téléchargeables 15 jours au moins avant les 1ères représentations. Ils permettent ainsi au public de se familiariser avec l'œuvre avant de se rendre au spectacle.

Ressources pédagogiques

Réservés 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.

Par ailleurs, la diffusion de la programmation et de l'information sur les spectacles de l'Opéra Comique est renforcée par des partenariats initiés en 2009 :

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 2012, 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 avait lancé 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 2012, **2 446** personnes sont abonnées à cette page.

En novembre 2011, le compte officiel de l'Opéra Comique sur Twitter est lancé. 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.

En 2012, **1 251 personnes** suivent l'Opéra Comique sur Twitter.

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

POLITIQUE AUDIOVISUELLE

En 2012, l'Opéra Comique continue de tisser des partenariats avec des producteurs audiovisuels et des chaînes de télévision françaises dans un premier temps afin d'étendre le nombre de spectateurs de ses productions au public plus nombreux du petit écran. Ainsi, malgré un contexte économique défavorable (coûts constants et financements par la chaîne TV en diminution), la production *Les Pêcheurs de Perles* a pu être filmée par François Roussillon pour une diffusion sur France Télévisions à une date non encore déterminée. La captation pourrait également être diffusée sur la chaîne japonaise NHK.

LA RÉNOVATION DE L'OPÉRA COMIQUE

LES TRAVAUX 2012

La première tranche du projet global de rénovation de l'Opéra Comique a été réalisée en 2012, conformément aux études menées par Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des Monuments Historiques.

Entre juillet 2012 et avril 2013 ont été réalisés :

- la restauration de la couverture du Théâtre,
- la création de l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite de la partie publique dans la trémie agrandie de l'escalier Nord du vestibule latéral Favart,
- l'aménagement de l'accueil Favart, notamment pour permettre l'entrée des PMR de plein pied depuis la rue.

Les travaux concernant le regroupement des services sont prévus à l'intersaison 2013.

Les travaux relatifs au désenfumage, à la mise aux normes de la détection incendie et à la ventilation de la salle, pour des raisons techniques, sont reportés, pour une période de 12 à 18 mois à partir de juin 2015.

LA RESTAURATION DU GRAND FOYER

Il y a trois ans, le World Monuments Fund Europe, filiale européenne de la principale organisation internationale privée agissant en faveur de la restauration des monuments dans le monde, a inscrit la restauration du Foyer de l'Opéra Comique dans ses projets prioritaires et réuni les deux tiers des fonds nécessaires à son financement.

Le World Monuments Fund Europe et ses partenaires (The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation, The Eveillard Family Charitable Trust, La Fondation de l'Orangerie et ses donateurs...) attachent un prix tout particulier à la qualité de la restauration qui, menée sous la direction de l'architecte en chef des monuments historiques, a été confiée aux meilleurs artisans sélectionnés pour ce chantier prestigieux.

Le Ministère de la Culture et de la Communication complète le financement.

En dépit des restaurations ayant eu lieu au XXe siècle, le Grand Foyer était à nouveau très encrassé, en grande partie par le goudron et la nicotine des cigarettes. En 2012, cette grande campagne de restauration a rendu au Grand Foyer son éclat et son harmonie d'autrefois.

Pour chaque registre décoratif - peintures, bustes et portes en marbre, bronzes dorés, lustres dorés, lambris et moulages en stuc, staff et carton-pierre, le processus de restauration a donné la primeur à l'analyse de l'encrassage et au choix de la solution la

plus respectueuse des matériaux d'origine et du rendu des couleurs. L'ensemble du chantier s'est déroulé de façon à favoriser la concertation entre les intervenants dans le respect de l'éclectisme harmonieux du lieu.

Deux artistes aux techniques picturales bien distinctes réalisent les grandes toiles de lin peintes en atelier et posées ensuite selon la technique du marouflage. Le premier est Henri Gervex (1852 - 1929), auteur des peintures qui surmontent les portes qui communiquent aux deux extrémités avec les deux rotondes : « Le Ballet comique de la Reine » (ballet de cour donné au Louvre en 1581, marquant la naissance de l'opéra français) et « La Foire Saint-Laurent » (où naît l'opéra-comique début XVIIIe). Le second est Albert Maignan (1845 - 1908) auteur du reste des peintures, vaste poème épique qui montre à quelles sources originales puise l'opéra-comique : les peintures du mur du fond, en un seul lé représentent deux scènes extraites des « Noces de Jeannette » (1853) de Victor Massé à gauche, et de « Zampa » (1831) de Ferdinand Hérold à droite. Au plafond, « Les Notes et les Rythmes » : les notes sont inscrites dans des cloches et composent une portée, les rythmes sont figurés par deux personnages à tambour de basque et castagnettes. Entre les fenêtres, le flûtiste joue un air du « Chalet » (1834) d'Adolphe Adam et le trompettiste a pour devise un air de « La Dame blanche » (1825) de François-Adrien Boieldieu.

Les portes du Grand Foyer, en marbre de Sarrancolin, étaient sévèrement encrassées. Leur restauration fait renaître l'opulence de leurs veines violettes. L'ensemble actuel de bustes est relativement disparate car il ne relève pas de la volonté de Bernier, mais il s'est constitué au fur et à mesure. On y retrouve quelques-unes des figures du genre comme André-Modeste Grétry, Etienne-Nicolas Méhul, Fromental Halévy ou encore Claude Debussy, Ambroise Thomas et Edouard Lalo ...

Au-dessus des frontons des portes menant aux deux rotondes latérales, les allégories en bronze doré de la Musique et du Chant sont signées Paul Gasq (1860-1944) et furent posées en 1905. Comme elles, les ornements des cinq portes, en motifs de feuilles d'acanthé et de laurier, ont été fondus et dorés par l'atelier Christofle et Cie.

Installés en 1900, les lustres en bronze réalisés par l'atelier Christofle participaient à la mise en scène de l'éclairage électrique dans ce théâtre alors très moderne. Salle et grands escaliers sont ainsi éclairés par des alignements harmonieux d'ampoules bien visibles, tandis que chaque lustre du Grand Foyer est orné de cent-seize ampoules.

Les lambris d'appui en acajou, ornés d'une frise dorée rehaussée d'un glacis coloré à l'huile, au motif de feuilles d'acanthé, constituait la partie du Grand Foyer la plus délicate à nettoyer. Quant au parquet du Grand Foyer, il s'agit d'un chêne en point de Hongrie retourné en tous sens qui sera restauré en 2013.

Les moulages en stuc, staff et carton-pierre, réalisés dans des matériaux plus légers que la pierre mais au rendu similaire après peinture, permettent de décorer toutes les corniches ainsi que les deux extrémités du plafond, à la façon d'un camée. Les douze médaillons en stuc qui entourent la peinture de Maignan séparant le Grand Foyer de l'avant-foyer constituent un véritable panthéon, faisant reposer la prospérité de l'Opéra Comique sur les librettistes, les compositeurs et les chanteurs.

FORMULE ENTREPRISE ET COMMERCIALISATION

FORMULE ENTREPRISE

Pour les entreprises qui n'ont pas l'ambition ni le budget pour devenir mécène d'une production lyrique ou d'un projet ou pour devenir membre de l'AMOC, il existe une entrée pour organiser un événement de relations publiques en liaison avec un spectacle.

Ces formules entreprises permettent de recevoir de façon exclusive et privilégiée à l'Opéra Comique et ce jusqu'à 100 personnes, et comprennent pour chacun des invités : un accueil privilégié, une place de première catégorie, un programme du spectacle, et un cocktail dinatoire dans un lieu privatisé.

Ces formules sont aussi l'occasion pour l'entreprise de découvrir le théâtre et sa programmation, avant d'en devenir l'un des mécènes.

COMMERCIALISATION

Les travaux entrepris à partir de mai 2012 ont considérablement ralenti la faisabilité des commercialisations du théâtre.

A l'automne 2012, deux événements ont eu lieu, le premier en novembre dans le cadre du partenariat noué avec France Télévision ; le 19, l'émission en direct et en public de la soirée exceptionnelle de La Grande Librairie avec de nombreux artistes dont Jérôme Deschamps, cette émission a été diffusée en direct sur France 5 le 20 décembre 2012.

Le 06 décembre, la Fondation Long-Thibaud-Crespin a organisé sa finale piano, Salle Favart.

LE BILAN ÉCONOMIQUE

Grandes masses en milliers d'euros

	2010	2011	2012
charges TOM	7 688	7 871	8 015
charges de saison	1 042	1 134	1 077
charges artistiques	7 283	11 358	7 560
TOTAL CHARGES	16 013	20 363	16 652
subvention MCC	10 285	10 285	10 334
recettes billetterie	2 742	3 009	2 798

recettes coproductions, tournées, mécénat	1 592	5 394	2 196
recettes annexes (locations d'espaces, programmes...)	1 108	1 185	837
sous-total ressources propres	5 729	10 078	5 831
TOTAL RECETTES	16 014	20 363	16 653
Résultat	1	0.5	0.5

Ratios	2010	2011	2012
marge artistique	-2 947	-2 954	-2 566
taux de couverture de l'activité artistique par les recettes artistiques	68%	74%	66%
taux de couverture de l'activité artistique par les ressources propres	79%	89%	84%

Après une année 2011 qui a vu augmenter le budget artistique de manière significative, les indicateurs économiques de l'Opéra Comique retrouvent un niveau plus proche de ceux de 2010, tout en continuant à progresser : l'équilibre budgétaire est une nouvelle fois atteint, les recettes de coproductions/tournées/mécénat augmentent de 37% entre 2010 et 2012, ce qui permet de compenser le manque à gagner sur les locations d'espaces, dû aux importants travaux de rénovation dans les espaces publics à l'intersaison 2012.

Le Ministère de la Culture et de la Communication a octroyé à l'Opéra Comique une subvention complémentaire exceptionnelle de 50 K€ TTC à la fin de l'année 2012, qui contribue à financer les charges artistiques relatives aux productions 2013 engagées en 2012.

L'activité artistique est aujourd'hui couverte à 84% par des recettes propres.

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).

AMADIS DE GAULE

- ◆ Audacieux. **Judith Chaine, Télérama sortir, 30 novembre 2011**
- ◆ L'événement de l'hiver. **Vincent Borel, Classica, décembre 2011**
- ◆ L'ouvrage ainsi recréé prend des allures de manifeste esthétique d'une portée visionnaire. **Alexandre Pham, Classiquenews.com, 11 décembre 2011**
- ◆ Cette résurrection (...) se révèle bien plus qu'une curiosité ; elle est à la fois réussie et nécessaire. **Olivier Olgan, Le Figaro Magazine, 30 décembre 2011**
- ◆ Une mise en scène sobre, de beaux décors et costumes... une réussite autant visuelle que musicale. **Philippe Venturini, Les Echos, 2 janvier 2012**
- ◆ Cet opéra oublié de Jean-Christien Bach n'est que ravissement. **Didier Méreuze, La Croix, 2 janvier 2012**
- ◆ Costumes baroques somptueux, magnifique décor de toiles peintes, direction musicale époustouflante, mise en scène en clin d'œil, c'est *Amadis de Gaule*, d'un inconnu célèbre, Jean-Christien Bach. **Nicole Duault, Le JDD.fr, 3 janvier 2012**
- ◆ C'est au Cercle de l'harmonie de Jérémie Rhorer que revient la pleine résurrection de cet *Amadis* entre baroque finissant et classicisme naissant, resté au tombeau lyrique depuis plus de deux cent trente ans. **Marie-Aude Roux, Le Monde, 6 janvier 2012**
- ◆ (...) réussie, musicalement, grâce au Cercle de l'Harmonie, à la direction de Jérémie Rhorer, et à une distribution féminine idéale. **Gilles Macassar, Télérama, 18 janvier 2012**

EGISTO

- ◆ Grand luxe ! **Vincent Borel, Classica, février 2012**
- ◆ Tout est en place (...), tout y est en équilibre au bord du fil, sensible et subtil, avec une distribution où chacun est à sa place, participant à un songe dont on aimerait ne se réveiller jamais. **Monique Parmentier, Anaclase, 1er février 2012**
- ◆ Spectacle d'une haute tenue vocale, *Egisto* mêle constamment démente et raison. **Joshka Schidlow, Allegrotheatre, 2 février 2012**
- ◆ A ce stade de minimalisme onctueux, on peut parler de miracle. **Eric Loret, Libération, 4 février 2012**
- ◆ La direction de Vincent Dumestre à la tête de son Poème Harmonique, tout de raffinement poétique, d'ardeur secrète, de vérité tragique, déploie les fastes expressifs et la vivacité des contrastes. **Marie-Aude Roux, Le Monde, 4 février 2012**
- ◆ *Egisto*, l'amour bouleversé et bouleversant. **Gilles Macassar, Télérama.fr, 6 février 2012**
- ◆ Eclairage naturel à la bougie, costumes somptueux, maquillages et coiffures précieuses et gestuelle subtilement expressive. (...) Un vrai bonheur ! **Hélène Kuttner, Spectacles. Premiere, 6 février 2012**
- ◆ Un travail stylistique de fond et (..) une esthétique du plus grand raffinement. **Christian Merlin, Le Figaro, 7 février 2012**

- ◆ Ce spectacle marque le pas sur les précédentes réussites d'une équipe qui, d'emblée, avait atteint un niveau exceptionnel. **Michel Parouty, Opéra Magazine, mars 2012**
- ◆ Une orchestration galbée, fleurie à l'envie, des basses qui roucoulent et un sens inné du drame en musique. **Clément Rochefort, La lettre du musicien, mars 2012**

DIDO AND AENEAS

- ◆ Exquise production. **Valérie Duponchelle, Le Figaro, 30 janvier 2012**
- ◆ Warner avait séduit public et critique par son inventivité, tant esthétique que purement théâtrale. **Antoine Pecqueur, La Terrasse, février 2012**
- ◆ Finement corsetée dans une scénographie à l'élégance rare, la musique de Purcell respire avec une émotion contrainte toute victorienne, d'une grande subtilité. (...) Un miracle vient d'avoir lieu. **Thierry Hilleriteau, Figaroscope, 29 février 2012**
- ◆ Excellent spectacle. **Tout Prévoir, mars 2012**
- ◆ Un charme d'élégance et de sensibilité. **Nicole Duault, Le JDD.fr, 6 mars 2012**
- ◆ Un bijou joué par les Arts Florissants, de William Christie avec qui c'est toujours le printemps. **Catherine Meurisse, Charlie Hebdo, 7 mars 2012**
- ◆ Ebouffant de beauté. **Caroline Alexander, Webthea, 7 mars 2012**
- ◆ L'éblouissement est total, la soirée se déroule comme un rêve. **Laurent Bury, Forum Opera, 7 mars 2012**
- ◆ La fluidité des trois actes enchaînés sans rupture nous offre l'un des plus séduisants spectacles que l'on puisse rêver. **Claude Helleu, Altamusica, 12 mars 2012**

LA MUETTE DE PORTICI

- ◆ L'initiative promet de combler les amateurs de raretés lyriques. **Alain Cochard, A Nous Paris, 2 avril 2012**
- ◆ Joli plateau sous les lambris de Favart. **Ivan A. Alexandre, TéléObs Paris, 5 avril 2012**
- ◆ La preuve est faite par ce spectacle, l'un des plus captivants de la direction Deschamps : Auber est loin d'être un compositeur de second rayon, et *La Muette* peut avoir de beaux jours devant elle. **Michel Parouty, Diapason, 10 avril 2012**
- ◆ Une satisfaction globale que l'accueil du public manifeste avec chaleur. **Alain Duault, Opera-online, 10 avril 2012**
- ◆ Généreuse, précise, la metteuse en scène sicilienne rallume la nature volcanique et révolutionnaire du mélodrame romantique. **Gilles Macassar, Télérama, 10 avril 2012**
- ◆ Rares sont les moments à l'opéra où votre corps palpète à chaque fin d'acte grâce à une musique flamboyante et une mise en scène d'une intensité dramatique surpuissante. **Edouard Brane, Artistikrezo, 16 avril 2012**
- ◆ On ne remerciera jamais assez l'Opéra Comique de son initiative. **Richard Martet, Opéra Magazine, mai 2012**
- ◆ On en sort muet d'admiration. **André Tubeuf, Classica, mai 2012**
- ◆ Le succès de la réalisation est au rendez-vous. (...) De belles et fortes images. **Pierre-René Serna, Scènes Magazine, mai 2012**

RE ORSO

- ◆ Fascinant. **Gilles Macassar, Télérama, 9 mai 2012**
- ◆ Une savoureuse et inventive satire du pouvoir. **Thierry Hilleriteau, Figaroscope, 16 mai 2012**
- ◆ Un lyrisme séduisant typiquement transalpin. **Bruno Serrou, La Croix, 19-20 mai 2012**
- ◆ Une œuvre étonnant, fulgurante et à découvrir d'urgence. **Pariscope, 21 mai 2012**
- ◆ *Ce Roi Ours* m'a littéralement happé pour ne me relâcher, sans avoir jamais desserré ses puissantes mâchoires, que soixante-quinze minutes plus tard ! **Bernard Schreuders, Forumopera, 24 mai 2012**
- ◆ La mise en scène de Richard Brunel, dans un cadre à la fois sobre et évocateur, est magnifiée par les éclairages de Laurent Castaingt qui sculptent l'espace, renforcent le relief des corps et des décors. **Hélène Cao, Avant-Scène Opéra, 29 mai 2012**
- ◆ (...) petit bijou extrêmement élaboré, dont la fluidité prend cependant l'apparence de la spontanéité. **Pierre Rigaudière, Diapason, juillet 2012**
- ◆ C'est une belle réussite musicale et esthétique. **Claude Glayman, Les Lettres françaises, 4 juillet 2012**
- ◆ *Re orso* étonne et dépayse. **Laurent Vilarem, La Lettre du Musicien, été 2012**

LES PÊCHEURS DE PERLES

- ◆ A découvrir absolument. **Judith Chaine, Télérama, 13 juin 2012**
- ◆ Voici encore une œuvre qui mérite sa place à la Salle Favart. **Nicolas d'Estienne d'Orves, Figaroscope, 13 juin 2012**
- ◆ Opéra orientaliste magnifique. **Catherine Meurisse, Charlie Hebdo, 20 juin 2012**
- ◆ A vous tirer les larmes. **Laetitia Monsacré, The Parisier, 20 juin 2012**
- ◆ Sonya Yoncheva illumine *Les Pêcheurs de perles*. **Marie-Aude Roux, Le Monde, 22 juin 2012**
- ◆ Très belle soirée, avec une mise en scène astucieuse. **Classissima, 23 juin 2012**
- ◆ Un divin ravissement. **Nicolas Grienenberger, Classiquenews, 25 juin 2012**
- ◆ Production parfaitement efficace et soignée. **Bruno Peeters, Crescendo, août 2012**
- ◆ Une révélation, vraiment. **Michel Parouty, Diapason, septembre 2012**

VENUS ET ADONIS

- ◆ Un opéra pour réenchanter le monde. **Bernard Schreuders, Forumopera, 24 octobre 2012**
- ◆ Simple et somptueux. **Clément Rochefort, La lettre du musicien, 1er novembre 2012**
- ◆ Tout, dans la mise en scène de Louise Moaty, est absolument délicieux et délicatement inventif. **Stéphane Gilbert, OperaBase, 6 novembre 2012**
- ◆ Petit bijou baroque. **AFP (relayé dans Direct matin, L'Express.fr, le Point .fr), 28 novembre 2012**
- ◆ De beaux - très beaux - tableaux et postures. **Sophie Roughol, Diapason, décembre 2012**
- ◆ Tous les ingrédients étaient réunis pour nous plaire. **Télérama sortir, 12 décembre 2012**

- ◆ Un bijou de poésie et d'élégance. **Thierry Hillériteau, Figaroscope, 12 décembre 2012**
- ◆ Une production idéale pour s'initier au style, à la gestuelle et à l'art baroque. **Edouard Brane, Artistikrezo, 18 décembre 2012**

BALLETS DE NOVERRE

- ◆ Un attachant mélange de grâces distinguées et de pulsion dynamique et dramatique. **Jacqueline Thuilleux, Valeurs Actuelles, 13 décembre 2012**
- ◆ Jolie et épatante leçon d'histoire de la danse avec ces deux ballets d'action. **Télérama sortir, 12 décembre 2012**
- ◆ Le résultat est tout simplement merveilleux. **Monique Parmentier, les enchantements baroques, 17 décembre 2012**
- ◆ Une très belle production de deux des plus beaux ballets de Jean-Georges Noverre. **Monique Parmentier, classiquenews, 17 décembre 2012**
- ◆ Le résultat, une fois de plus, est enchanteur. Les décors, sublimes, possèdent toute la magie de l'illusion théâtrale. **Marie-Valentine Chaudon, 22-23 décembre 2012**
- ◆ Ce que l'on voit sur scène est d'une élégance et d'un raffinement total. **Frédéric Norac, Musicologie.org, 23 décembre 2012**
- ◆ Ces deux spectacles sont en tous points enchanteurs ! Bien soutenus par l'orchestre, bien dansés. **Alain Zürcher, chanteur.net, 26 décembre 2012**
- ◆ Noverre eût été ravi. Quant au public, il jubilait. **Jacqueline Thuilleux, Concertclassic, 27 décembre 2012**
- ◆ Une réelle dimension émouvante. **Stéphanie Nègre, Scènes magazine, février 2013**