

OPÉRA NATIONAL
DE LORRAINE

BILAN D'ACTIVITÉ

SAISON 2020—2021

Rejoignez-nous !

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

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

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

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

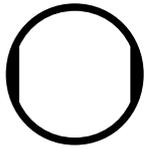

[vimeo.com /
Operanancy](https://vimeo.com/Operanancy)

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

Et inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site
[opera-national-lorraine.fr](https://www.opera-national-lorraine.fr)

OPÉRA NATIONAL
DE LORRAINE

BILAN D'ACTIVITÉ

SAISON 2020–2021

Soutenu
par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE
L'Europe s'invente chez nous

Nancy,

Sommaire

6	Édito
10	2020-2021 en chiffres
12	2020-2021 en lettres
15	Créer avec et sans public
37	Partager, transmettre et participer
51	Financer et gérer
57	Accompagner et développer
65	Former des professionnels, le CFA
73	Les équipes

È EDITORIAL

INVENTER EST NOTRE MÉTIER

Après la stupeur et la sidération du premier confinement au cours de la saison 2019 – 2020, la saison 2020 – 2021 devait être pour nous celle de la recherche d'un chemin afin d'exercer notre métier malgré les restrictions imposées par la crise de la COVID-19.

Nous n'avions guère d'illusions en commençant avec *Görge le rêveur* en octobre 2020 devant notre public qui, fidèle, avait répondu présent pour cette production poétique saluée par la critique, sur l'issue favorable concernant l'ouverture de nos lieux sur toute la durée de la saison. Ce pressentiment s'est vite confirmé le 29 octobre 2020 lorsque nous avons de nouveau dû fermer nos portes

pendant de très – trop – longs mois (presque sept !), pour un deuxième confinement.

Mais cette fois, grâce à la préparation et l'objectif commun que nous nous étions fixés d'inventer de nouvelles manières de créer et de continuer à nous adresser au public, nous avons réussi le défi de faire d'une faiblesse, une force : l'Opéra national de Lorraine a choisi de se concentrer sur ses propres forces et de choisir la voie de l'invention.

Ainsi, dès le mois de décembre, nous avons transformé nos événements et spectacles prévus pour la scène en public en oeuvres numériques.

Ces dernières requièrent

des modes de production très différents, sur le fond comme sur la forme. Il était indispensable d'en adopter les codes, et d'en accepter certaines limites pour en tirer pleinement avantage. Créer pour une scène numérique implique aussi une nouvelle économie de moyens techniques et financiers, la recherche de nouveaux partenaires, la définition d'un nouveau processus de production. Surtout, ces productions numériques devaient être habitées par de nouvelles collaborations artistiques, inusitées la plupart du temps à l'opéra, comme par exemple le binôme metteur en scène / réalisateur, qui devient un moteur essentiel du projet.

C'est dans cet esprit d'invention, de remise en cause de nos habitudes et d'expérimentation que nous avons abordé l'Objet Lyrique Non Identifié *Offenbach Report*, mis en œuvre le nouveau laboratoire de création lyrique avec le projet *NOX#1 / Êtes-vous amoureux ?* et stimulé l'équipe de création de *The Turn of the*

Screw. Le public en ligne ne s'y est pas trompé puisqu'il a suivi en masse ces créations, totalisant ainsi plus de 150 000 spectateurs. Enfin, malgré les aléas d'une réouverture progressive, l'Opéra national de Lorraine a pu présenter en juin le très attendu *Rigoletto* de Verdi devant un public – réel cette fois – nombreux et heureux de retrouver le chemin de nos salles.

Bien sûr, pendant cette longue saison de fermeture des théâtres, il n'était pas envisageable de mettre en veille notre travail d'éducation artistique et culturelle. Le fil qui nous lie à nos publics n'a jamais été rompu, et l'abnégation des artistes et des équipes sur ce sujet a été exemplaire ; un socle fort s'est ainsi constitué permettant de développer davantage encore l'axe citoyen au centre de notre projet.

Évidemment, comme pour toutes les entreprises et tous les acteurs de notre société, cette saison aura également été celle des discussions copieusement nourries –

et parfois sans fin — sur les protocoles sanitaires, sur les interprétations des nouvelles réglementations sans cesse renouvelées (le télétravail en est un exemple). 2020 – 2021 aura définitivement sacré les visioconférences multi-thématiques, les quêtes multiples pour boucler des budgets de captations dans une grande incertitude — il n'était pas rare de « boucler » le budget après avoir tourné...

Heureusement cette saison a été aussi celle de merveilleux moments d'émotions et de partage, et elle aura permis de nouveaux acquis d'expérience pour toutes et tous !

Tout cela a été possible avant tout grâce à la force d'imagination des artistes avec lesquels nous avons collaboré, mais aussi grâce à l'engagement, la détermination, la passion et la résilience des équipes qui m'entourent, au soutien de tous nos partenaires et à la force du soutien des politiques publiques de la Culture : le ministère de la Culture et les fonds de soutien qu'il a confiés au Centre national de

la Musique, la Région Grand Est et notamment son fond de dotation spécifique pour le développement audiovisuel, et enfin la Ville de Nancy et son soutien sans faille à notre Maison.

Que toutes et tous soient ici chaleureusement remerciés pour leur soutien et leur participation à cette saison hors norme qui restera, je l'espère, exceptionnelle à tous points de vue.

Matthieu Dussouillez

Directeur général

2020-2021

4 090
spectateurs accueillis

13 représentations
sur **90** prévues

21 578 abonnés
sur les réseaux sociaux

2 082
spectateurs des concerts
hors les murs

152 455
spectateurs des
productions retransmises
en ligne

5 314
spectateurs scolaires,
malgré la crise sanitaire

EN CHIFFRES

5/7 nombre de production créées/ prévues

4 concerts de l'Orchestre et du Chœur retransmis sur **4** radios locales

3 opéras retransmis en ligne

Plus de **8 000** spectateurs de la Région sur France 3 pour *Offenbach Report*

34 426 spectateurs pour *Nox #1 « Êtes-vous amoureux ? »*

110 029 spectateurs pour *Le Tour d'Écrou*

138 articles dans la presse dont **66** dans la presse nationale et internationale

1 reportage sur le NOX#1, laboratoire de création de l'Opéra

1 opéra retransmis sur France 3 Grand Est

2020-2021

« Märchenhaft. (...) Für die musikalisch exzellente Produktion wurde bei Jan-Benjamin Homolka eine Corona-Komatible Kammermusikfassung bestellt. Ein Manko ist es nicht. »

Sabine Weber, Opernwelt

« La création française de *Görge le rêveur* d'Alexander von Zemlinsky illumine la rentrée de l'Opéra national de Lorraine. »

Sophie Bourdais, Télérama

« Certaines de nos scènes lyriques de province font un travail remarquable. C'est le cas de l'Opéra de Nancy. »

Marie-Aude Roux, Le Monde

« La chef, c'est l'atout maître à Nancy : la Polonaise Marta Gardolińska est une révélation, tant par son bras souple et sûr que par son don pour marier voix et instruments, avec un sens inné des couleurs sonores. »

Christian Merlin, Le Figaro

« Souhaitons qu'*Offenbach Report* soit publié en DVD, car c'est une très belle réalisation, baroque et déjantée, divertissante et même pédagogique. »

Bruno Villien, Opéra magazine

« *Êtes-vous amoureux ?*, œuvre de création contemporaine de l'Opéra national de Lorraine, a l'audace de reprendre les témoignages d'habitants de Nancy, en ne lissant rien de toute leur fraîcheur, mais aussi de toute leur violence. (...) Le spectacle est la première réalisation du *NOX*, le Nancy Opera Xperience, un laboratoire de création lyrique, au sein de l'Opéra national de Lorraine.

Dédié à la création de nouvelles œuvres, il cherche à diversifier le public(...). Le travail de résidence vise à établir une connexion avec le territoire. »

Élise Descamps, La Croix

EN LETTRES

« Et si vous alliez à l'opéra sans réservation et sans tenue de soirée ? Juste en flânant dans les quartiers de Nancy avec votre smartphone ? C'est désormais possible grâce à l'installation des cubes du projet NOX depuis le 17 avril. NOX, c'est un projet lyrique qui ne ressemble à aucun autre et dépoussière les codes de l'Opéra. Des courts-métrages qui mettent en musiques les vraies histoires d'amour des Nancéiens et Nancéiennes. »

« Il paraît que Venise est la ville des amours et de l'opéra ? En ce moment, Venise est bien triste. Nancy, elle, vit, aime, et chante. »

Anne-Laure Chery, France Télévision

« *Rigoletto*, une production originale, magistrale, à découvrir à tout prix, à Nancy déjà, avec cette distribution irréprochable, puis à Rouen, Toulon et Luxembourg. » ♥♥♥♥

Yvan Beuvar, Forum Opéra

« Avec ce *Rigoletto*, l'Opéra de Lorraine termine en beauté sa saison. »

Laurent Bury, le Wanderer

« L'Opéra de Lorraine a eu mille fois raison de programmer la première audition française de *Görge le rêveur* de Zemlinsky et d'en confier la direction à Marta Gardolińska. »

Emmanuelle Giuliani, La Croix

CRÉER
AVEC
ET SANS
PUBLIC

Görge le rêveur

Alexander von Zemlinsky,
(adaptation Jan-Benjamin Homolka)

Nouvelle production

Opéra national de Lorraine
Coproducteur Opéra de Dijon
Mise en scène Laurent Delvert
Direction musicale Marta Gardolińska

Orchestre de l'Opéra national de Lorraine
Chœurs de l'Opéra national de Lorraine et de
l'Opéra de Dijon

Avec Daniel Brenna, Helena Juntunen,
Susanna Hurrell, Andrew Greenan, Igor
Gnidii, Allen Boxer, Alexander Sprague,
Wieland Satter, Aurelie Jarjaye, Kaëlig Boché,
Amandine Ammirati, Dana Luccock, Ju In
Yoon, Il Ju Lee, Jonas Yajure, Benjamin Colin,
Sébastien Baulain, Sandrine Chapuis, Marlène
Rabinel

Retrouvez un extrait de
cette production,
en scannant ce QR code

GÖRGE LE RÊVEUR

Cette nouvelle production de l'Opéra national de Lorraine, placée en ouverture de saison, a connu un grand succès public et critique.

Malgré les conditions sanitaires (jauge limitée, protocole sanitaire strict, politique de tests réguliers) il a été possible de présenter cette oeuvre à un public certes limité, mais enthousiaste ; cette production a ensuite pu être donnée, quasiment dans la foulée, à l'Opéra de Dijon, partenaire du projet.

Cette oeuvre de la première période créatrice du compositeur viennois Alexander von Zemlinsky, commandée par Gustav Mahler alors directeur de l'Opéra de Vienne, a ainsi pu être présentée pour la première fois en France, créant ainsi l'événement.

Notre directrice musicale, Marta Gardolińska, dirigeait pour la première fois l'Orchestre depuis la fosse. Une entrée en matière saluée par le public, la critique et les professionnels, plaçant sous les meilleures auspices le travail à venir à nos côtés. La tâche était d'autant plus ardue qu'il a fallu, à cause de l'impossibilité sanitaire de maintenir l'effectif original, commander à la hâte une adaptation de l'oeuvre pour orchestre de chambre à Jan-Benjamin Homolka, dont le travail remarquable a permis de sauver in extremis la production.

La mise en scène subtile et poétique de Laurent Delvert, fidèle au livret, a également permis à la formidable troupe de chanteurs de révéler leurs capacités vocales et scéniques au service du rêve et de la poésie, dont notre monde, en ces temps obscurs et troublés, a plus que jamais besoin.

UN HIVER DES THÉÂTRES

L'HIVER - CRÉER QUAND MÊME, PARCE QUE C'EST COMME ÇA

Les premières saisons que nous avons ébauchées ont bien sûr été fortement perturbées par la crise sanitaire, elles ont subi de plein fouet la pandémie et la fermeture des théâtres, soit totalement comme au printemps 2020, soit partiellement mais durablement entre le 30 octobre 2020 et le 19 mai (!) 2021. Pourtant, alors même que la salle et la scène qui constituent le cœur battant de nos maisons, étaient fermées au public, notre travail au long cours s'est poursuivi. Où ? Dans les salles de répétition, dans les coulisses, dans les ateliers, dans les bureaux, afin que lorsque le contexte sanitaire le permettrait, les projets qui pourraient enfin percer sous la neige et éclore soient riches de ce travail invisible, de cette expérience accumulée pendant les mois de ce qui a été — il faut bien le dire — un hiver des théâtres.

Le travail de répétition et de création ne s'est ainsi jamais arrêté. Partout et tout le temps où cela était possible, l'Opéra national de Lorraine a maintenu les projets, en inventant de nouveaux moyens de diffusion, pour aller à la rencontre du public.

D'abord *Offenbach Report*, qui devait être la première coproduction entre les 4 opéras de la Région Grand Est, a donné lieu à une création audiovisuelle originale, vue par plus de 8 000 téléspectateurs de la Région. Ensuite, l'opéra créé à partir des témoignages de Nancéiens et Nancéiennes, sur la musique de Paul Brody, a été vu par plus de 34 426 spectateurs dans le monde entier et a inauguré ce nouveau laboratoire de la création à Nancy, le *NOX*. Enfin *Le Tour d'Ecrou*, chef-d'œuvre de Britten, a donné lieu à un véritable film d'opéra, vu par plus de 110 029 personnes. La vie et la création artistique, malgré la pandémie, ne se sont pas arrêtées, et ont rencontré un large public. En attendant le printemps.

Offenbach Report

Nouvelle production Opéra national
de Lorraine

Coproduction Opéra Théâtre de
l'Eurométropole de Metz, Opéra de Reims,
Opéra national du Rhin

Mise en scène Mikaël Serre

Réalisation Philippe Petit

Direction et conception musicale

Yann Molenat

Arrangements Anthony Bergerault

Orchestre et chœur
de l'Opéra national de Lorraine
Fluide Ensemble

Avec Gwendoline Blondeel, Clara Fréjacques,
Ju In Yoon, Florent Karrer, Vladislav Galard,
Albert Wolff, Robert Hatisi, Bertrand Cardier,
Christophe Sagnier, Anja Stegmeier

Retrouvez un extrait de
cette production,
en scannant ce QR code

OFFENBACH REPORT

Cette co-production entre les quatre grandes institutions de la Région Grand Est (Nancy, Reims, Metz et Strasbourg) devait initialement présenter dans un format innovant un spectacle itinérant autour des musiques et de la personnalité du grand compositeur. Sa création, annulée pour cause de COVID une première fois à Bar-le-Duc au printemps 2020 puis une seconde à Nancy en décembre de la même année, a dû elle aussi se réinventer et se trouver un nouveau chemin vers le public, en transformant la contrainte en innovation.

Ainsi, plutôt qu'une captation filmée, *Offenbach Report* est devenu, sous les doigts du metteur en scène Mikaël Serre et du réalisateur Philippe Petit, une création originale et un vrai film d'opéra conçu pour et par le cinéma, tourné dans les espaces et mobilisant les forces artistiques de l'Opéra national de Lorraine au moment même où les salles de toute l'Europe avaient portes closes.

Ni biopic ni documentaire sur Offenbach et son œuvre, faisant se télescoper dans un délire aussi fécond en rires qu'en troublant parallèles les époques et les mœurs, osant l'anachronisme mais n'ignorant jamais la réalité historique, *Offenbach Report* a croisé les magies conjuguées du cinéma et de l'opéra en puisant allègrement et avec jubilation dans les airs plus ou moins connus des chefs-d'œuvre d'Offenbach portés par un comédien, quatre chanteurs, un zèbre, le chef Yann Molenat et l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine.

Cet Objet Lyrique Non Identifié créé et diffusé en partenariat avec France 3 Grand Est et ViaVosges a ainsi offert à plus de 8 000 spectateurs une entrée originale, ludique et informée vers la musique et la vie du compositeur.

Êtes-vous amoureux ? Nancy Opera Xperience #1

Nouvelle production et création mondiale
Opéra national de Lorraine
Musique Paul Brody
Textes Chloé Kobuta, d'après des interviews
de Nancéien(ne)s menées en collaboration
avec Alexandra Levinger

Concept, mise en scène et vidéo Kevin Barz
Direction musicale Jonathan Stockhammer
Orchestre et chœur de l'Opéra national
de Lorraine

Avec Guillaume Andrieux, Lionel Peintre,
Pauline Sikirdji, Léa Trommenschlager

Retrouvez les 12 vidéos
NOX en scannant ce QR
code

NOX #1

ÊTES-VOUS AMOUREUX ?

A l'été 2019, la réalisatrice sonore Chloé Kobuta et l'étudiante en anthropologie Alexandra Levinger ont arpenté sans relâche les rues de tous les quartiers de Nancy, micro en main, avec une seule question posée à tous les habitants croisés : « Êtes-vous amoureux ? » De ces heures de témoignages enregistrés, évocations gaies, tragiques, malheureuses, joyeuses, nostalgiques ou parfois choquantes des émotions et des souvenirs amoureux des nancéiens, le compositeur américain Paul Brody a fait, sans en modifier le texte ni la nature, le matériau d'œuvres vocales destinées à quatre chanteurs lyriques : Pauline Sikirdji, Léa Trommenschlager, Guillaume Andrieux et Lionel Peintre. A l'origine, le tout devait donner lieu à un spectacle mis en scène par David Marton et Kevin Barz à vivre en parcourant les différents espaces de l'Opéra national de Lorraine. Situation sanitaire oblige, il fallut là aussi imaginer de nouvelles solutions et transformer la contrainte en invention. La première édition de *Nancy Opera Xperience* est donc devenue une série de 12 courts-métrages tournés dans 12 lieux quotidiens et anodins de la ville et de son agglomération – cour d'immeuble, laverie automatique, piscine, bus – avec les chanteurs interprétant 12 saynètes musicales écrites par Paul Brody à partir de 12 témoignages. Douze cubes interactifs ont ensuite été installés permettant par QR code d'accéder sur son téléphone à ces 12 mini-opéras issus du cœur battant d'amour des nancéiens. Ainsi, des quartiers étonnés ont vu un jour débarquer chanteurs et équipes de tournage menés par le talentueux Kevin Barz, et pour le temps d'un air ou deux investir leurs lieux de vie quotidiens devenus tout à coup œuvres d'art.

Les retours ont été nombreux dans la presse généraliste, confirmant l'intérêt du NOX, ce nouveau laboratoire de création lyrique dont Nancy peut être fière.

The Turn of the Screw
Benjamin Britten

Nouvelle production Opéra national
de Lorraine

Mise en scène Eva-Maria Höckmayr
Direction musicale Bas Wiegers
Orchestre de l'Opéra national de Lorraine

Avec Sarah-Jane Brandon, Stuart Jackson,
Daniel Todd du Trinity Boys Choir, Shira
Patchornik, Allison Cook, Susanna Hurrell,
Emmanuel Olivier, Iseult Picard, Erwan
Demois, France Duval, Maël Saunier, Ydris
Steinmetz et Aisan Taszhanova

LE TOUR D'ÉCROU, *THE TURN OF THE SCREW*

Initialement prévue au mois d'avril, cette nouvelle production du chef-d'œuvre de Britten n'a hélas pas pu être donnée comme prévu dans la grande salle. C'est pourquoi l'Opéra national de Lorraine, en s'appuyant sur des partenariats avec Elzévir Films, Qwest TV, avec la participation du Réseau des Télévisions du Grand Est, avec le soutien de la Région Grand Est et le soutien du CNC, a transformé ce projet en véritable film d'opéra, diffusé lors de représentations online en juin 2021, et qui a rassemblé plus de 110.000 spectateurs.

Grâce à la mise en scène inventive, subtile et efficace d'Eva-Maria Höckmayr, l'onirisme de cette musique le disputait à l'univers sombre et perturbant inspiré de l'œuvre de Henri James. Le travail remarquable de direction d'acteur mené par la metteuse en scène a permis à chaque chanteuse et chaque chanteur de se révéler comme actrice ou acteur de cinéma, et où les plans rapprochés, impossibles à l'opéra, avaient ici toute leur place, servis par le dispositif de captation de six caméras. L'univers particulier du manoir, l'étrangeté des personnages, l'esthétique des costumes évoquaient les années 1930 et le cinéma expressionniste. Beaucoup retiendront, au-delà de la prestation remarquable d'une distribution homogène saluée par la critique, l'interprétation par Daniel Todd, enfant du Trinity Boys Choir dans le rôle de Miles.

L'Opéra national de Lorraine a su ainsi maintenir la création d'une production particulièrement exigeante, dans un contexte sanitaire complexe, et trouver là encore un vaste public.

DES CONCERTS CAPTÉS ET DIFFUSÉS

Parce qu'il était capital que l'Orchestre maintienne le plus possible son activité de répétitions et de concerts, parce que ces concerts ne pouvaient hélas rencontrer leur public habituel, l'Opéra national de Lorraine s'est mis en quête de trouver de nouveaux moyens de diffusion pour atteindre un large public. Plutôt que de coûteuses captations vidéos, peu adaptées au format du concert, le média traditionnel et qualitatif de la radio a été privilégié. Dès lors, des partenariats nombreux et fructueux ont été tissés avec des radios locales, permettant ainsi d'ancrer territorialement un peu plus l'Opéra, tout en touchant un public large, différent de son public traditionnel. Des partenariats ont ainsi été noués avec des radios locales comme Radio Campus, RCF, radio Fajet, ou encore Accent 4.

Pour un de ses premiers concerts en tant que nouvelle directrice musicale de l'Opéra national de Lorraine, la cheffe polonaise Marta Gardolińska avait choisi un magnifique programme, « *Rêve ou destin* », avec des œuvres comme la *Symphonie n°4* de Tchaïkovski ou la fameuse *Rhapsodie sur un thème de Paganini* de Sergueï Rachmaninov. Ce programme a dû être modifié pour s'adapter aux contraintes sanitaires et a permis d'accueillir le pianiste Alexander Melnikov. Il a fait l'objet d'une captation et d'une diffusion sur France Musique.

Retrouvez un extrait
de ces concerts en
scannant ce QR Code

LES NUITS TRANSFIGURÉES

Orchestre de l'Opéra national de Lorraine
Direction musicale Bas Wiegers
van Otterloo *Sérénade*
Schönberg *La Nuit transfigurée*, opus 4

RÊVE OU DESTIN

Orchestre de l'Opéra national de Lorraine
Direction Marta Gardolińska
Piano Alexander Melnikov
Respighi *Antiche prie e danse n°1*
Shostakovitch *Concerto pour piano n°1*
Schubert *Symphonie n° 3 en ré majeur*, D.200

CAP SUR L'ÉCOSSE

Orchestre de l'Opéra national de Lorraine
Direction musicale Marie Jacquot
Violon Noah Bendix-Balgley
Horne *The Turn of the Tide*
Beethoven *Concerto pour violon en ré
majeur*, opus 61
Félix Mendelssohn *Symphonie n°3 en la
mineur*, opus 56, dite écossaise

C. & R. SCHUMANN

Orchestre de l'Opéra national de Lorraine
Direction Marta Gardolińska
Piano Mariam Batsashvili
Fanny Mendelssohn *Ouverture en ut majeur*
Clara Schumann *Concerto pour piano n°1 en
la mineur*, opus 7
Felix Mendelssohn *Symphonie n°4 en la
majeur*, opus 90, *Italienne*

LE PRINTEMPS RETROUVÉ

Une réouverture fragile mais enthousiaste

Après ce long hiver, du jamais vu dans l'histoire des opéras européens — qui restèrent ouverts tant bien que mal en traversant toutes les guerres — vint le temps du printemps retrouvé.

Les contraintes furent fortes et nombreuses. D'abord, celles, évidentes, qui concernèrent la sécurité des artistes et personnels de l'Opéra national de Lorraine. Puis celles des tests, réguliers, qui firent peser des interrogations sur la tenue ou non des concerts et opéras. Puis celles des jauges, d'abord extrêmement limitées (fallait-il et comment présenter un opéra devant une jauge si restreinte ? Quelles seraient les conséquences pour les artistes ?). Puis s'ouvrant progressivement, compliquant la communication avec le public et les possibilités qui s'offraient à lui.

Après ces longs mois sans public — mais où le travail des artistes et créateurs a continué, on l'a vu — le retour du public dans nos salles fut une joie. La programmation artistique paraissait idéale, avec l'un des opéras parmi les plus populaires du répertoire, *Rigoletto* de Giuseppe Verdi, un grand concert gratuit, *Complètement cuivrés*, et un grand concert mettant l'Italie à l'honneur, invitant à ces voyages, réels ou imaginaires, dont nous avons si longtemps été privés.

Rigoletto
Giuseppe Verdi

Nouvelle production Opéra national
de Lorraine
Coproducton Opéra de Rouen Normandie,
Opéra de Toulon, Théâtres de la Ville de
Luxembourg
Mise en scène Richard Brunel
Direction musicale Alexander Joel
Orchestre & Chœur de l'Opéra national de
Lorraine

Avec Alexey Tatarintsev, Juan Jesús
Rodríguez, Rocío Pérez, Agnès Letestu,
Ōnay Köse, Francesca Ascioti, Pablo Lopez,
Francesco Salvadori, Bo Zhao, Samuel
Namotte, Aline Martin, Inna Jeskova, Jue
Zhang, Adèle Borde, Eliot Chevalme, Gianni
Illiaquer, Rémy Kouadio, Olivia Lindon,
Joséphine Meunier

Retrouvez un extrait de
cette production,
en scannant ce QR code

RIGOLETTO

Comment faire résonner dans la réalité d'aujourd'hui des sujets vieux comme le monde ? Pour sa mise en scène du chef-d'œuvre de Verdi à Nancy, Richard Brunel a fait le pari d'une mise en abîme audacieuse : ce n'est plus à la Cour de Mantoue à la Renaissance que prennent place les intrigues de pouvoir et de sexe, les flatteries et les mépris courtisans et les abus de positions dominantes, mais dans ce nid d'ambitions, de frustrations et de jalousies que sont les coulisses d'une troupe de ballet. Pari réussi, salué par la critique, tant il éclaire d'un jour nouveau et actuel les situations dramatiques du livret inspiré de Victor Hugo — qui déjà à l'époque, sous couvert de transpositions au passé, entendait bien dénoncer les travers de son propre temps. On se souviendra longtemps de cette fin qui voyait la foule se refermer menaçante sur le Duc. Une réussite scénique doublée d'une réussite musicale elle aussi unanimement saluée, tant pour la baguette incisive et alerte d'Alexander Joel que pour un trio de premier rôle — Rocío Pérez en Gilda, le Duc d'Alexey Tatarintsev et Juan Jesús Rodríguez en Rigoletto — enthousiasmant. Autre innovation pertinente de la mise scène, l'incarnation de la mère de Gilda, disparue mais omniprésente dans les souvenirs des protagonistes, par l'ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris Agnès Letestu offrait un contrepoint visuel plein de sens au drame nouant les personnages.

Ce spectacle a également marqué, après des mois de fermeture au public, la réouverture des salles et le retour tant attendu du spectacle vivant et de ses spectateurs. Commencées avec une jauge réduite et des contraintes sanitaires s'imposant encore aux forces artistiques — réduction des effectifs orchestraux et choraux — les représentations ont pu se terminer sur une dernière à pleine jauge, comme une annonce pleine d'espoir de la saison suivante et de ses Lumières. Un spectacle qui sera accueilli les saisons à venir par ses co-producteurs Rouen, Toulon, et Luxembourg.

LA REPRISE DES CONCERTS

La réouverture fin mai des salles de spectacles a permis la tenue de quatre concerts salle Poirel, qui ont rencontré de vifs succès avec un taux moyen de remplissage de 98% (jauge Covid). Malgré les jauges réduites, il était important pour les artistes de l'Orchestre de l'Opéra, de retrouver leur public. Le concert *Complètement cuivrés*, totalement gratuit, a ainsi marqué la réouverture, en plaçant un focus sur ces instruments indispensables d'une fosse d'opéra, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Nancy.

COMPLÈTEMENT CUIVRÉS !

Ensemble de cuivres et de percussions de l'Opéra national de Lorraine

Dukas *Fanfare pour précéder La Péri*
Bach *Suites pour orchestre* (extraits)
Williams *Olympic fanfare and theme*
Rota musiques issues des films *Amarcord*,
La Strada, *I Vitelloni*, *Boccaccio 70*, *Otto e mezzo*
Jelly Roll Morton *Black Bottom Stomp*
Herb Alpert *Spanish Flea*, *Tijuana Taxi*

VOYAGE EN ITALIE

Orchestre de l'Opéra national de Lorraine
Direction musicale Jean-Marie Zeitouni

Respighi *Trittico Botticelliano*
Delibes *Le Roi s'amuse : six airs de danse dans le style ancien*
Wolf *Sérénade italienne en sol majeur*
Schubert *Symphonie n°8 en si mineur D. 759 dite inachevée*

MARTA GARDOLIŃSKA

Marta Gardolińska

Une directrice musicale à partir de la saison
2021–2022

Marta Gardolińska s'est rapidement affirmée comme l'une des chefs les plus intéressantes de sa génération.

Nommée en janvier 2021 Directrice Musicale de l'Opéra national de Lorraine à partir de la saison 21|22, elle a attiré l'attention de la scène internationale comme Jeune Cheffe Associée au Bournemouth Symphony Orchestra entre 2018 et 2020 et a ainsi dirigé avec succès l'orchestre pour plusieurs concerts de souscription et des tournées régionales. La saison 2019-2020 a été celle de ses débuts en Amérique du Nord, comme disciple de Gustavo Dudamel avec le Los Angeles Philharmonic, ce qui l'a conduit à être invitée comme assistante de Dudamel pour leur enregistrement de la Symphonie n°4 de Ives, récompensé par un Grammy award.

La saison 21|22 verra Marta faire d'importants débuts, avec notamment le Swedish Radio Symphony Orchestra, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse et l'Opéra National de Bordeaux, mais également de prestigieux débuts au Royaume-Uni avec le London Symphony Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra, le Royal Northern Sinfonia, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, et le BBC National Orchestra of Wales. Elle retournera également au Los Angeles Philharmonic pour ses débuts au Hollywood Bowl avec la pianiste Hélène Grimaud, et le Polish National Radio Symphony Orchestra à Katowice.

État de la programmation

Spectacle	Type	Dates prévues	Dates jouées	État	Spectateurs accueillis	Spectateurs online	TxR (jauge Covid)
Görge le rêveur	opéra	4	4	joué	1 452	—	60,7
Le Ballet Royal de la Nuit	opéra	4	—	annulé	—	—	—
Le Voyage dans la Lune	opéra	4	—	annulé	—	—	—
Les Voix de Nancy NOX #1	opéra	4	projet modifié en projet digital			34 426	—
Le Tour d'écrou	opéra	4	captation et diffusion			110 029	—
Rigoletto	opéra	5	5	joué	1 444	—	48,1
Macbeth & Qui a peur du loup ?	théâtre musical	5	—	annulé	—	—	—
Beethoven 7	concert	2	—	annulé	—	—	—
Concert des Jeunes gens #1	concert jeune public	3	—	annulé	—	—	—
Beethoven dans Nancy #1 à #8	concert	8	—	annulé	—	—	—
Happy Beethoven #3	concert gratuit	1	—	annulé	—	—	—
Une nuit romantique	concert	1	—	annulé	—	—	—
Les nuits transfigurées	concert	2	captation et diffusion radio			—	—
Offenbach Report	théâtre musical	3	projet modifié, captation & diffusion			8 000	—
Une nuit parisienne	concert	2	—	annulé	—	—	—
Le monde d'hier	concert	2	—	annulé	—	—	—
Rêve ou destin	concert	2	captation et diffusion radio			—	—
L'orchestre cherche et trouve	concert jeune public	3	projet transformé en dessin animé			—	—
Inachevée	concert	2	—	annulé	—	—	—
Stabat mater	concert	1	—	annulé	—	—	—
Cap sur l'Écosse	concert	2	captation et diffusion radio			—	—
Concert des Jeunes gens #2	concert jeune public	3	projet transformé en podcast			—	—
Les Saisons – Haydn	concert	2	—	annulé	—	—	—
C. & R. Schumann #1	concert	2	captation et diffusion radio			—	—
C. & R. Schumann #2	concert	1	—	annulé	—	—	—
C. & R. Schumann #3	concert	2	captation et diffusion radio			—	—
Les mille et une nuits	concert	2	—	annulé	—	—	—
Julius Eastman	concert	1	reporté saison 21-22			—	—
La noche de los mayas	concert gratuit	1	—	annulé	—	—	—
Complètement cuivrés !	concert gratuit	2	2	joué	610	—	98,7
Voyage en Italie	concert	2	2	joué	601	—	97,2
Le salon des artistes #1	concert	1	1	joué	143	—	—
Le salon des artistes #2	concert	1	—	annulé	—	—	—
Le salon des artistes #3	concert	1	—	annulé	—	—	—
Le salon des artistes #4	concert	1	—	annulé	—	—	—
Le salon des artistes #5	concert	1	—	annulé	—	—	—
Le salon des artistes #6	concert	1	—	annulé	—	—	—
Le salon des artistes #7	concert	1	—	annulé	—	—	—
Le salon des artistes #8	concert	1	—	annulé	—	—	—
Total		90	14		4 250	152 455	76,18

PARTAGER, TRANSMETTRE & PARTICIPER

L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

L'Opéra national de Lorraine propose un projet culturel attractif et solidaire, dans le but de permettre au plus grand nombre d'accéder aux musiques de création et de patrimoine. De très nombreuses actions en direction des publics scolaires et éloignés de la culture sont menées au quotidien.

Depuis 2019 et l'ouverture de son service d'Education Artistique et Culturelle, l'Opéra poursuit un vaste programme à destination des jeunes, en privilégiant une démarche participative, dès que cela est possible. Chaque projet est évidemment conçu en lien avec la programmation de l'Opéra, permettant ainsi à chaque personne d'expérimenter à la fois le spectacle comme spectateur et comme acteur. Plusieurs projets ont été menés dans ce sens lors de la saison 2020-2021. Les conditions sanitaires n'ont toutefois pas permis de présenter ceux-ci en public et, à l'instar de la programmation artistique en grande salle, ces projets ont dû évoluer et trouver de nouvelles formes pour rencontrer un autre public.

Les différents projets menés, s'ils sont principalement axés en direction du public jeune – de la crèche à l'université – se tournent également vers les publics éloignés de la culture. Cette saison, une action exceptionnelle a été menée en direction de femmes détenues, une en direction de jeunes mineurs étrangers isolés. Si chaque saison, ce sont près de 10.000 enfants qui sont accueillis lors d'un parcours à l'Opéra, cette saison a tout de même permis, malgré la situation sanitaire, l'accès à l'Opéra à plus de 5 300 scolaires.

Quelques chiffres marquants :

- un service de 3 personnes ;
- 50 000 € de budget en 2021 contre 0 en 2019 ;
- 20 fois plus de projets participatifs qu'en 2018 ;
- un travail avec les établissements scolaires désormais à l'échelle régionale.

« IT'S A CARIOUS STORY »

It's a carious story est un spectacle de théâtre musical conçu et réalisé par des étudiants. Il est inspiré de l'opéra *The Turn of the Screw* de Benjamin Britten.

Ce projet s'était donné pour but de lutter contre l'isolement culturel et social étudiant au plus fort de la crise sanitaire, en proposant un projet participatif permettant d'appréhender les enjeux artistiques et techniques propres à la création, de faire collaborer des étudiants de disciplines différentes. Devant l'impossibilité de présenter ce spectacle à un public (présentation prévue en avril 2021), les étudiants en audiovisuel ont réalisé une captation. La projection a eu lieu au mois de juillet 2021 devant un public étudiant.

Ce spectacle a été réalisé grâce à l'accompagnement de 3 artistes professionnels – Catherine Umbdenstock à la mise en scène, Simon Hatab à la dramaturgie, Gilbert Coqalane comme artiste plasticien, 24 agents de l'Opéra (technique et médiation), mais également des artistes de l'Opéra investis dans des temps de rencontre artistiques (musiciens et artistes des chœurs). Adapter un opéra a donc été le défi proposé aux étudiants investis sur ce projet. On retrouve de l'oeuvre originale *The Turn of the Screw* tous les mystères irrésolus et le même sentiment de malaise confus du spectateur. Mais à l'inquiétude rampante héritée de la nouvelle et de l'opéra, s'ajoutent les troubles éprouvés par les jeunes artistes impliqués dans le projet. Dans l'ouvrage étudiant, les angoisses provoquées par l'isolement, les incertitudes et le manque de perspectives propres à la crise sanitaire étaient aussi présents.

Ce projet a concerné 113 étudiants qui, malgré la crise sanitaire ont pu travailler chaque semaine et présenter leur travail grâce au film réalisé.

LE FANTÔME DE KOUTA

Ce projet original et engagé faisait participer dix résidents du foyer Damier, foyer de jeunes mineurs isolés étrangers, grâce au travail en partenariat avec l'association REALISE.

Ce projet de sensibilisation aux métiers de l'opéra consistait en l'écriture d'un scénario, la réalisation de costumes et de décors, le tournage et le montage d'un film d'une quinzaine de minutes.

Inspiré de l'opéra *The Turn of the Screw* de Benjamin Britten, ce film joue avec les codes du film d'épouvante dont il constitue une parodie. Dans un savoureux mélange de sérieux et de second degré, l'ouvrage donne vie à des étudiants de la faculté du Paranormal. La troupe étudiante suit l'un d'entre eux, Paul, qui rédige une thèse sur les mystères du château hanté de la ville de Kouta. Mais leur visite tourne au drame...

Ce projet a conduit l'ensemble des participants au château de Lunéville pour une scène de tournage, mais également régulièrement à l'Opéra dont les équipes ont assuré l'encadrement pour leur permettre de réaliser leur projet.

Hélas, s'ils n'ont pas pu assister à la nouvelle production de l'opéra de Britten pour des raisons sanitaires, et ont ainsi uniquement pu découvrir l'opéra filmé, ils ont néanmoins pu assister à un concert symphonique à l'Opéra, dès la réouverture de celui-ci.

IMAGINE TON COSTUME

Ce projet a fait intervenir une classe de CM2 (école Buthégnemont de Nancy), des étudiants des départements design, couture et photographie de l'École de Condé, sous la forme de 30 binômes entre élèves de l'école primaire et étudiants.

Les jeunes élèves étaient les commanditaires de costumes qu'ils ont dessinés en s'inspirant de ceux liés au *Ballet Royal de la Nuit*, et en réinventant leur propre univers. Suivirent plusieurs séances de prise de mesure, d'essayages divers, et enfin les étudiants ont pu soumettre deux projets au choix de leur binôme. La réalisation des différents costumes devait ensuite donner lieu à un défilé chorégraphié pour la Saint-Nicolas de Nancy.

Hélas, compte tenu des contraintes sanitaires et de l'annulation de la Saint-Nicolas, le projet a été amendé et a donné lieu à une restitution à la Chapelle Condé en juin 2021. A l'occasion d'un concert de quatuor, les familles des élèves ont pu découvrir le travail à l'occasion d'une exposition.

Enfin, les étudiants en photographie ont réalisé une séance de shooting photo dans l'Opéra avec les élèves de l'école.

ÊTES-VOUS AMOUREUSE ?

Ce projet a été mis en œuvre en partenariat avec le Centre pénitentiaire Nancy-Maxéville. S'adressant à six femmes détenues, plus de trois semaines d'ateliers artistiques intensifs ont été mis en place et menés par la chorégraphe et comédienne Danielle Gabou.

Il a conduit à un spectacle pluridisciplinaire à partir de variations sur *Madama Butterfly* de Puccini, restitué devant l'administration pénitentiaire et les co-détenus. Mêlant danse, chant et théâtre, il a conduit à la réalisation d'un film documentaire de 26 minutes diffusé à l'Opéra en janvier dernier.

Les ateliers de sensibilisation à l'Opéra ont été menés autour du thème de l'amour dans les opéras.

Il offrait ainsi aux détenues une pratique artistique leur permettant de s'évader, de construire une dynamique de groupe autour d'un projet artistique les conduisant à se reconstruire pour elles-mêmes et devant les autres.

Le projet *Êtes-vous amoureuse ?* est une extension de la création du NOX#1 « *Êtes-vous amoureux ?* ».

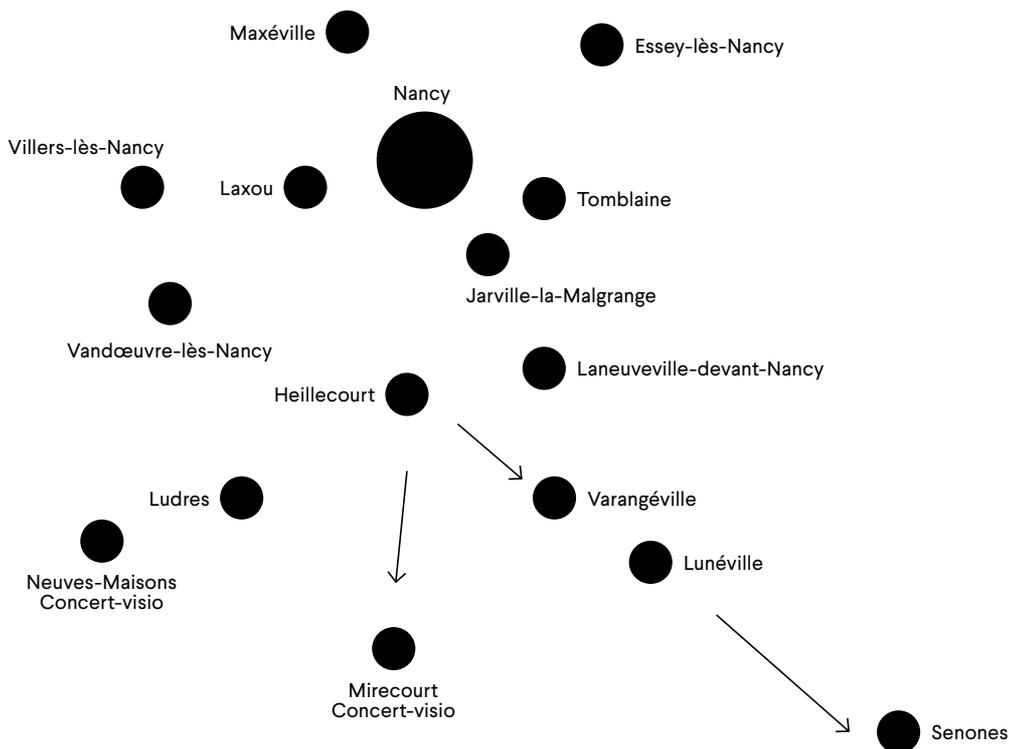
L'ACTION CULTURELLE – CHIFFRES CLÉS

5314	spectateurs scolaires
207	propositions sur le temps scolaire prévues – 151 réalisées, en dépit des contraintes liées à la crise sanitaire
94	établissements scolaires de toute la région
31	structures des champs social et médico-social
9	projets créatifs et participatifs
10	restitutions des projets participatifs (sur les 20 prévues)
11	artistes (hors opéra) de la région partie prenante des projets d'éducation et d'action culturelle
40	concerts hors les murs

LES CONCERTS HORS-LES-MURS

Être présents sur le terrain malgré la crise

Lors de la saison 2020-2021 et malgré la crise sanitaire, l'Opéra national de Lorraine a continué et proposé de nombreux concerts hors-les-murs afin de conserver un lien vivant avec les différents publics sur tout le territoire, de la crèche à l'Ehpad, en impliquant les artistes permanents de l'Orchestre et du Choeur de l'Opéra.

Retrouvez un mini reportage sur ces 80 concerts en scannant le QR code ci-dessus

2 082 bénéficiaires
80 concerts
67 artistes
65 partenaires

FINANCER & GĒRER

Produits et charges 2021

Produits	CA 2021
Subventions participations	13 262 377 €
Ville de Nancy	8 851 000 €
Ministère de la culture	2 970 223 €
Région Grand Est	1 420 154 €
Département 54	15 000 €
Recettes propres	1 449 423 €
Billetterie	704 811 €
Coproductions, locations	209 071 €
Mécénat	42 909 €
Total	14 711 800 €
Charges	
Théâtre en ordre de marche	1 543 526 €
Dépenses artistiques	4 439 508 €
Communication	267 226 €
Éducation artistique et culturelle	28 009 €
Ressources humaines	8 425 285 €
Amortissements	182 504 €
Total	14 886 058 €

LES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

Les produits

Les subventions des collectivités publiques apparaissent en légère baisse. Si l'Opéra a pu bénéficier de soutiens supplémentaires : + 50 000€ de l'Etat au titre du Plan de relance; + 8 000€ au titre du projet de résidence partagée; le solde de la subvention 2021 de l'Etat et de la Région n'ont pu être encaissés que sur l'exercice 2022.

Cette année fut aussi exceptionnelle pour les recettes propres, en baisse de 269 577€ en raison de la fermeture, des jauges sanitaires, et également de la chute des recettes liées aux locations et ventes diverses (bar, programmes).

Les produits exceptionnels sont eux en forte augmentation (+249 475€) compte tenu des indemnités de chômage partiel, et aux aides du CNM pour la diffusion des opéras online (+74 400€) et au fond de compensation des pertes de billetterie (+87 036€).

Les charges

La poursuite des remboursements de billetterie a impliqué une hausse du Théâtre en ordre de marche de +175 000€.

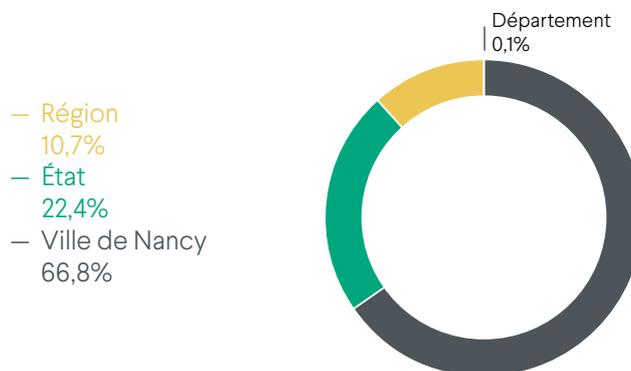
Les dépenses artistiques sont conformes aux prévisions budgétaires, tout comme les dépenses affectées à la communication et à l'EAC. L'Opéra a ainsi su parfaitement maîtriser financièrement les conséquences de la fermeture de janvier à mai, tout en maintenant une activité de création.

Depuis plusieurs exercices, les dépenses en matière de ressources humaines font l'objet d'une vigilance importante : elles connaissent une baisse en 2021 du fait du recrutement de nouveaux agents aux rémunérations moins élevées et, hélas, aux jurys de recrutement infructueux pour l'orchestre.

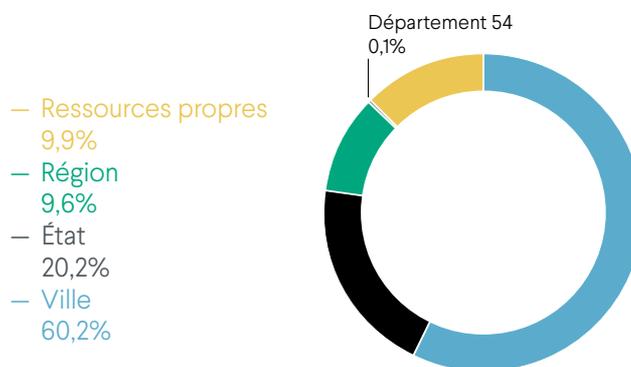
Grâce aux ressources exceptionnelles liées au Covid, le budget présente un solde excédentaire de +220 908€, confirmant la bonne gestion de l'établissement.

Répartition des financements publics

Partenaires	CA 2021
Ville de Nancy	8 851 000 €
Ministère de la culture	2 970 223 €
Région Grand Est	1 420 154 €
Département 54	15 000 €

Répartition des produits et des charges

Le mécénat

Les recettes liées au mécénat ont quant à elles connu un vrai bond, malgré la crise. En effet, l'Opéra national de Lorraine a mis en place pour la première fois un dispositif permettant le mécénat particulier. Avec près de 300 donateurs, et une recette de plus de 42 000 euros, en dépit des contraintes sanitaires ayant conduit à la fermeture des salles de janvier à juin, ce lancement peut être considéré comme une vraie réussite.

Une politique d'investissement et d'aménagements relancée

La fermeture au public des salles de l'opéra a conduit à la réalisation d'opérations de maintenance et de réfections diverses. De plus, cette période a été propice à la réalisation de nouveaux investissements. Ces derniers ont été réalisés pendant la période de fermeture, permettant ainsi une amélioration des conditions de travail (rénovation des loges du 3e étage, des postes de maquillage, acquisition de chariots tracteurs pour la pente...) mais également à une optimisation et une modernisation des installations et outils de travail (seconde tranche de l'acquisition du logiciel Dièse, et du déploiement du module dédié au chœur et à l'orchestre, acquisition d'une console son, de deux pupitres d'éclairage et de projecteurs).

Dans le cadre du plan de relance, l'Opéra national de Lorraine a également bénéficié du soutien fort des partenaires publics, ce qui a permis de financer des gradateurs mis en service en septembre 2021, ainsi que le balisage et l'éclairage de sécurité de la salle.

ACCOMPAGNER & DÉVELOPPER

BILAN SOCIAL

Si la crise sanitaire a bouleversé les conditions de travail des artistes et du personnel technique et administratif de l'Opéra, cette période fut aussi marquée par des avancées importantes pour l'organisation du travail.

D'abord, en consacrant un volume important d'heures à la formation. En 2021, ce sont 99 agents qui sont parties en formation, représentant 432 jours de formation pour l'ensemble des équipes de l'Opéra et un effort financier de la structure à hauteur de plus de 66.000€.

Les négociations avec les représentants syndicaux et du personnel ont permis la signature de nouveaux accords collectifs de travail, dont la refonte du règlement intérieur et la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail pour les personnels techniques qui permet de mieux répondre aux besoins liés au rythme de construction et d'exploitation des productions lyriques.

Avec le recrutement d'une chargée de prévention des risques, de nombreuses actions ont pu être mises en oeuvre pour améliorer les conditions et la sécurité du travail. Ainsi, la gestion des deux opéras créés en période de crise sanitaire a donné lieu à l'organisation de trois campagnes de prélèvements RT-PCR mais aussi à la distribution de plus de 2500 auto-tests chaque jour travaillé.

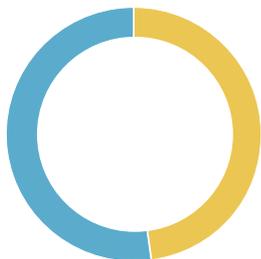
Plusieurs actions de fond ont également été mises en place, comme des conseils et accompagnement pour la prévention en lien avec le service de santé et sécurité au travail (médecin du travail et préventeur du centre de gestion), et du contrôleur de sécurité de la CARSAT.

La direction de l'Opéra a également décidé de confier à deux entreprises extérieures des évaluations des risques psycho- sociaux et des risques acoustiques. Une évaluation des risques chimiques en interne est parallèlement en cours.

DONNÉES SUR LE PERSONNEL PERMANENT

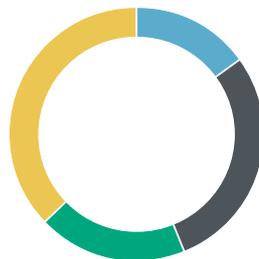
Répartition de l'effectif genré

Femmes 52%
Hommes 48%

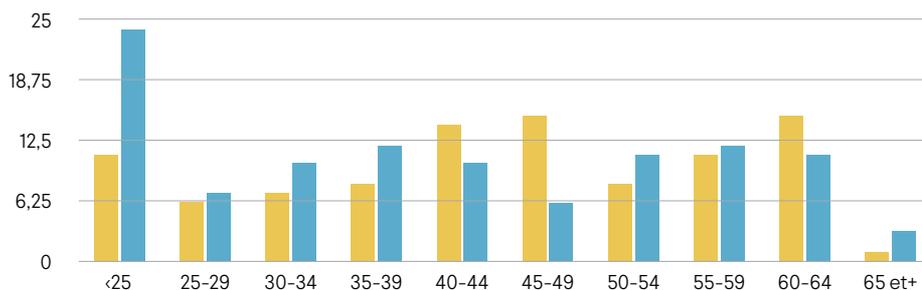

Répartition des ETP

Orchestre 37% Administration 15%
Chœur 19% Technique 29%

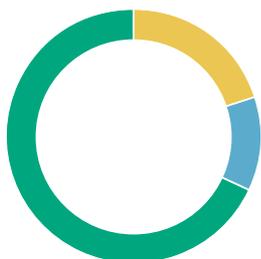

Pyramide des âges (avec l'équipe d'accueil)

Répartition par catégorie socio-professionnelle

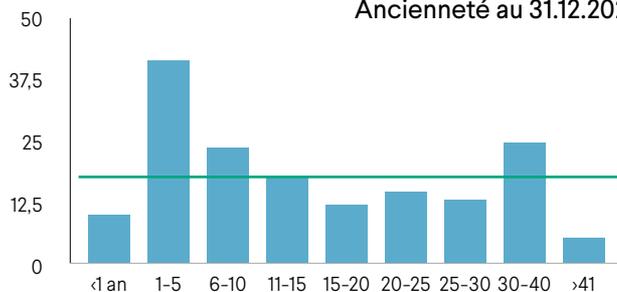
Cat. A 20%
Cat. B 12%
Cat. C 68%

Super soliste 2%
Solistes et co-solistes 50%
Second solistes et assimilés 11%
Tuttiste 38%

Ancienneté au 31.12.2021

Ancienneté moyenne	15 ans et 9 mois
Administration	4 ans et 6 mois
Technique	13 ans et 2 mois
Chœur et Orchestre	20 ans

24 Personnes ont reçu une formation SST (Sauveteur Secouriste du travail) afin de développer ces formations au sein de l'Equipe et elles ont été complétées de 5 recyclages.

Un logiciel pour l'évaluation des risques a été acquis permettant de gérer le DUERP. Enfin, cinq études ergonomiques ont été mises en œuvre pour les services machinerie, lumière, coiffure-maquillage, entretien et accueil, donnant lieu à la mise en œuvre de mesures de prévention tant matérielles qu'organisationnelles, et de formation.

L'Opéra national de Lorraine mène également une politique volontaire en faveur de l'égalité femme-homme. Plusieurs indicateurs viennent témoigner de cet engagement. D'abord, concernant la présence d'artistes femmes, au sein des équipes de maîtrise d'œuvre artistique. En 2020-2021, 45,1% de l'ensemble des créateurs étaient des femmes et 54,9% étaient des hommes, un chiffre en nette progression par rapport à la saison 2018-2019 où seulement 32% des artistes de la maîtrise d'œuvre étaient des femmes.

L'Opéra national de Lorraine est fort désormais d'avoir une directrice musicale européenne, Marta Gardolińska. Enfin, l'Opéra national de Lorraine dispose d'une équipe permanente où les femmes représentent 52% de l'effectif. Grâce au travail volontariste que l'Opéra mène sur ces questions depuis deux ans, la rémunération médiane des femmes est aujourd'hui presque égale à celle des hommes, preuve d'un rééquilibrage efficace.

FORMER DES PROFESSIONNELS – LE CFA

Effectifs des promotions du CFA

Promotions	2018–2019	2019–2020	2020–2021	2021–2022
Effectif	23	33	36	43
dont MSL	16	21	18	21
dont APPSV	7	12	18	22
Dont obtention LP	23	32	36	en cours

72 % c'est le taux d'insertion des diplômés du CFA au 31/12/2021, pour les deux parcours MSL et APPSV

150 Depuis la création du CFA en 2008, plus de 150 entreprises du spectacle vivant ont employé un ou plusieurs apprentis sur toute la France. Depuis quatre ans, les offres de contrat d'apprentissage ne cessent d'augmenter, le CFA étant reconnu par les employeurs.

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)

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

Le Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Métiers des arts de la scène développe l'activité de formation professionnelle de l'Opéra national de Lorraine. C'est un organisme public qui propose des formations en alternance dans l'enseignement supérieur, aux métiers de l'opéra et de l'orchestre et du spectacle vivant en général.

La licence professionnelle mention « Communication et valorisation de la création artistique », propose une formation générale associée à une formation pratique sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le CFA complète la formation reçue en entreprise. Cette licence professionnelle répond pleinement aux enjeux d'insertion dans la vie active du spectacle vivant. Elle est déclinée en deux parcours que seule l'Université de Lorraine délivre sur le territoire français :

Parcours Métiers de la scène lyrique (MSL)
Il permet de former aux métiers de régisseur de scène, régisseur d'orchestre, chargé de production, bibliothécaire musical.

Parcours Accompagnement des publics et partenariats dans le spectacle vivant (APPSV)

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

Bien qu'une partie des enseignements soit commune aux deux parcours, (droits de la propriété intellectuelle, politiques et acteurs de la culture, gestion de projet...) chaque formation propose des enseignements spécifiques à l'apprentissage des métiers, assurées par des formateurs issus du milieu professionnel. La licence professionnelle répond à un double objectif :

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

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

Depuis 2020, le CFA a mis en place une formation intitulée « Perfectionnement linguistique et inter-culturel dans les métiers des arts de la scène à l'étranger » qui comprend un stage dans un autre pays de l'Union Européenne. Cette formation est éligible au programme Erasmus + et s'adresse aux diplômés du CFA inscrits au Pôle emploi. Trois apprentis diplômés de la promotion 2021 ont effectué des stages au sein de structures prestigieuses : Opéra Royal de Wallonie à Liège, Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, et Schola Puerorum Sistina du Vatican.

Certification qualité

La loi Avenir du 5 septembre 2018 crée une obligation de certification qualité intitulé QUALIOPi pour les dispensateurs de formation souhaitant bénéficier des fonds de la formation professionnelle issus des opérateurs de compétences.

Le CFA a engagé cette démarche en début d'année 2021. Après un audit effectué en septembre, le CFA a obtenu la certification QUALIOPi, sans aucune non-conformité et pour une durée de 3 ans. Un audit de contrôle sera néanmoins effectué dans 18 mois. La démarche qualité s'inscrit dans la durée.

Produits et charges 2021

Produits	CA 2019	CA 2020	CA 2021
OPCO	–	310 812 €	282 310 €
Convention secteur public	34 575 €	82 815 €	96 712 €
Participation CNFPT	–	0 €	51 406 €
Participation employeurs privés	–	–	–
Autres (remboursements activés pédagogiques)	–	–	4 503 €
Aide permis B	1 000 €	–	2 500 €
Bourses ERASMUS	–	26 775 €	0 €
Rapport excédent	183 290 €	255 102 €	354 852 €
Taxe apprentissage fléchée	180 652 €	0 €	0 €
Fonds libres	175 780 €	25 000 €	0 €
Région Grand-Est	37 995 €	0 €	0 €
Total produits	613 292 €	700 504 €	792 280 €
Charges	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses RH-CFA	144 795 €	145 382 €	175 576 €
Coûts pédagogiques	66 532 €	56 343 €	53 324 €
Dont formateurs	42 935 €	45 718 €	46 566 €
Dont activités pédagogiques	23 598 €	10 625 €	6 758 €
Communication	59 850 €	31 200 €	29 842 €
Autres :	79 378 €	72 375 €	99 460 €
Dont valorisation ONL	22 000 €	22 000 €	22 000 €
Dont aides apprentis	22 000 €	13 000 €	36 765 €
Divers	35 378 €	37 375 €	40 695 €
Total charges	350 555 €	305 300 €	358 202 €

LE BUDGET 2021 DU CFA

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

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

Bien que les effectifs aient augmenté à la rentrée 2021, le financement des OPCO a été diminué de 63 %, passant de 16 470 à 6000 euros par contrat d'apprentissage, ce qui impacte les recettes 2021 et les prévisions 2022.

Les dépenses de fonctionnement sont ventilées sur trois postes :

- ressources humaines : 3 postes ETP au CFA (Directrice, gestionnaire scolarité, coordinateur pédagogique) ;
- coûts pédagogiques : enseignants, voyages d'études, projets tuteurés, Université de Lorraine (selon convention de sous-traitance), cours en ligne, plateforme pédagogique, suivi des apprentis ;
- communication : site internet, encarts, plaquettes, salons étudiants et professionnels, Community manager.

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

LES ÉQUIPES

LES EQUIPES DE L'OPERA, DE L'ORCHESTRE ET DU CHŒUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE

Président
Bertrand Masson

Vice-président
Laurent Watrin

**Représentants de la Ville
de Nancy**
Hocine Chabira
Nicole Creusot
Philippe Guillemard
Estelle Mercier

Représentantes de l'État
Josiane Chevalier,
Préfète de la Région
Grand Est
Christelle Creff,
Directrice Régionale des
Affaires Culturelles Grand Est

**Représentant de la Région
Grand Est**
Arnaud Robinet,
Vice-président

DIRECTION

Directeur général
Matthieu Dussouillez

Directrice musicale
Marta Gardolińska

Directeur technique
Julien Achaintre

Administratrice
Marine Aussedat

**Directrice des ressources
humaines**
Julia Demarest

**Directrice de la
communication, du mécénat
et des relations publiques**
Marie Sauvannet

Directrice de production
Marie Schaaff

**Assistante de la Direction
générale**
Julie Frussotte

ADMINISTRATION

**Responsable administrative
et financière**
Aurélie Duboc

**Responsable paies –
carrières - retraites**
Emre Demir

**Assistante ressources
humaines**
Julie Schmoll

**Apprentie ressources
humaines**
Adeline Girardat

Régisseuses comptables
Magalie Beck
Isabelle Bohlinger
Virginie Diebold

**Chargée de prévention
des risques**
Caroline Degennaro

RÉGIE ET PRODUCTION

Déléguée de production

Gwendoline Couvert

Assistant de production

Sovann Bilbot

Secrétaire de production en charge du planning général

n.n

Régisseuse du Choeur

Laure Caillard

Régisseuse générale de l'Orchestre

Lisa Werts

Chargée de l'administration de l'Orchestre

Claudia Artzer

Bibliothécaire

Marko Meles

COMMUNICATION – MÉCÉNAT – RELATIONS PUBLIQUES

Chargée de communication

Amélie Toussaint

Chargée du mécénat et du développement numérique

Amandine De Cosas

Chargé des publics, de l'événementiel et du protocole

Emilien Colin

Responsable billetterie

Noémie De Freitas

Locationnaire

Sylvie Vouillemin

ACTION CULTURELLE

Responsable éducation artistique et culturelle

Elise Némoz

Attachée à l'action culturelle

Fedoua Bayouhd

Chargée d'action culturelle

Claire Simon

Apprenti

Landry Coudert

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

Directrice

Delphine Ledroit

Chargée de gestion administrative et financière

Annabelle Salmon

Chargé de coordination pédagogique, référent mobilité

Lyubomir Petkov

TECHNIQUE

Chargée administrative de la direction technique

Orane Navarro

Régisseur technique

Bernard Picard

Régisseur plateau

Sébastien Koch

Chargé des décors

Malo Pironio

Responsable technique de l'orchestre

Hervé Laurent

Garçon d'orchestre

Sylvain Léonard

Chef machiniste

Daniel Poirson

Chef machiniste adjoint

Augustin Pestel

Sous-chefs machinistes

Jean-Luc Didier

Frédéric Léonard

Machinistes

Jean Adolphe

Luc Denjean

Thomas Didier

Pascal Leclair

Frédéric Malgras

Pierre Picard

Sébastien Pierre

Chef électricien

Jean-Claude Jacques

Electriciens de scène

Benjamin Aranda

Tony Charrière

Daniel Hamang

Régisseur lumières

Alexis Koch

Apprenti technicien lumières

Hugo Lorrain

Chef accessoiriste

David Joly

Accessoiriste

Isabelle Lelimouzin

Régisseur audiovisuel

Bruno Malléa

Cheffe habilleuse

Asseya Merabet

Sous-cheffe habilleuse

Corinne Aubry

Habilleuse

Aurore Toussaint

Responsable maquillage

– coiffure

Nathalie Leblanc

Cheffe costumière

Emmanuelle Bredoux

Coupeuse

Laetitia Drouin

Couturières

Sandrine Arbona

Claudine Blanchet

Julie Coyer

Sandrine Fousse

Clémentine Gaulier

Marie Masson

Sabrina Poirrier

Christine Stern

**Responsable du service
sécurité incendie et
maintenance du bâtiment**

Patrick Bezon

**Chef d'équipe Sécurité,
adjoint du service**

Olivier Herb

Chef d'équipe maintenance

Patrick Jacques

**Agent de maintenance
du bâtiment**

Jean-Claude Cherrier

Agents polyvalents

Stéphane Bernard

Christophe Duchowicz

Mathieu Joumard

Responsable Accueil

Lionel Bahuaud

Accueil

Jean-Luc Grosjean

Personnel d'entretien

Olivier Béguin

Stéphanie Schalk

ARTISTES DE L'OPERA**Pianistes chefs de chant**

Solange Fober

Thierry Garin

Vincent Royer

Chœur de l'Opéra**Chef de chœur**

Guillaume Fauchère

Soprani

Heera Bae

Dania Di Nova

Patricia Garnier

Joanna Hinde

Inna Jeskova

Barbara Wysokinska

Soon Cheon Yu

Alti

Valérie Barbier

Elisabeth Lanore

Aline Martin

Julie Stancer

Anja Stegmeier

Lucy Strevens

Jue Zhang

Ténors

Bertrand Cardiet

Xiao Lun Chen

Yongwoo Jung

Ill Ju Lee

Ju In Yoon

Wook Kang

n.n

Basses

Benjamin Colin

Marco Gemini

Jinhyuck Kim

Yong Kim

Michaël Kraft

Christophe Sagnier

Xavier Szymczak

Orchestre de l'Opéra

Violons

Violon supersoliste

Laurent Causse

Violons Solos

Elena Frikha

n.n.

Violon second soliste

Jean-Marie Baudour

Chefs d'attaque des seconds violons

Catherine Delon-Pierre

n.n.

Chef d'attaque des seconds violons second soliste

n.n.

Violons du rang

Rémy Chopinez

Benoit Froissart

Sonia Gasmi

Philippe Girodon

Misa Hasegawa

Marie Lambert

Hortense Maldant Savary

Anne-Laure Martin

Jeanne Maurin

Bertrand Menut

Geneviève Monségur

Marie-Christine Muhlmeyer

Franck Natan

François-Xavier Parison

Maria Skryabina

Altos

Alto solo

n.n.

Alto co-soliste

Patricia Midoux

Alto second soliste

n.n.

Altos du rang

Sylvain Durantel

Béatrice Lee

Cécile Marsaudon

n.n.

Violoncelles

Violoncelles solos

Pierre Fourcade

Morgan Gabin

Violoncelle co-soliste

Christine Bianco

Violoncelle second soliste

Isabelle Le Boulanger

Violoncelles du rang

Laurent Boulard

Sylviane Crepey

François Oechslin

Contrebasses

Contrebasse solo

Hélène Van Acker

Contrebasse co-soliste

Sophie Laurens

Contrebasse second soliste

Violaine Manfrin

Contrebasses du rang

Fanny Bereau

Vassili Touliankine

Flûtes

Flûte solo

Gaspar Hoyos

Flûtes co-soliste

Pauline de Larochembert

Flûte piccolo solo

Olivier Sauvage

Hautbois

Hautbois solo

Pierre Colombain

Hautbois co-soliste

Aurélien Pouzet-Robert

Cor anglais solo

Florine Hardouin

Clarinettes

Clarinette solo

Philippe Moinet

Petite clarinette solo

Noémie Lapierre

Clarinette basse solo

Yannick Herpin

Bassons

Basson solo

Sylvie Villedary

Basson co-soliste

n.n.

Contrebasson solo

n.n.

Cors

Cor solo

Marc Loviconi

Cor co-soliste

Pierre Riffault

Cors

Franck Leroy

Eric Tardieu

Trompettes

Trompette solo

François Lachaux

Cornet solo

Hyunho Kim

Trompette

n.n.

Trombones

Trombone solo

Andrea Calcagno

Trombone co-soliste

Lionel Lutz

Trombone basse solo

Thomas Bousquié

Timbales et percussions

Timbalier solo

Marcel Artzer

Percussions

Matteo Bonanni

Harpe solo

Irène Trémureau

**L'Opéra national de Lorraine
tient à remercier**

La Ville de Nancy
Le Ministère de la Culture
La Région Grand Est
Le Département de Meurthe
et Moselle

Les partenaires culturels

L'Ensemble Poirel
Le Centre Chorégraphique
National - Ballet de Lorraine
Le Centre Dramatique
National - Théâtre de la
Manufacture
Le Conservatoire régional du
Grand Nancy
Le festival Nancy Jazz
Pulsations
Le Livre sur la Place
L'Association Lorraine de
Musique de Chambre
Le Centre Culturel André
Malraux - Scène nationale de
Vandœuvre-lès-Nancy
Le cinéma Caméo Nancy
La Faculté de Droit et de
Sciences économiques de
Nancy
Le Muséum Aquarium
de Nancy
Sciences Po Campus
de Nancy
Le Musée des Beaux-Arts de
Nancy
Vitrines de Nancy Printemps
Nancy
FNAC Nancy

Les partenaires médias

L'Est Républicain
France Bleu Sud Lorraine
France 3 Grand Est
RCF
RCN
Radio Fajet
Mouvement, magazine
culturel indisciplinaire
Accent 4, Radio Campus

Les partenaires associatifs

Des'lices d'Opéra
L'A.Na.O
Accès Culture

**Et l'ensemble
des artistes invités de la
saison 2020— 2021**

**L'Opéra national de Lorraine
est membre de**

La Réunion des Opéras
de France
Opera Europa
Reseo
Les Forces Musicales
L'Association Française des
Orchestre

Directeur de publication

Matthieu Dussouillez

Coordination éditoriale

Abaris

Aurélie Duboc

Rédaction des textes

Abaris

Conception graphique

coast-agency.com

Crédits photos

Jean-Louis Fernandez

Amandine De Cosas Fernandes

L'Oeil créatif

Bobrik

Impression

Bialec, Nancy (France)

Dépôt légal n°97611

ONL (Lic. I.1035105 - II.1035106

- III.1035107)

