

RAPPORT D'ACTIVITE 2010
OPERA COMIQUE
Mai 2011

SOMMAIRE

A L’AFFICHE DE L’OPERA COMIQUE

p. 4

REPERTOIRE
INTERPRETES
RAYONNEMENT DE LA PROGRAMMATION

L’OPERA COMIQUE ET SON HISTOIRE

p. 10

LES COLLOQUES DE L’OPERA COMIQUE
COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES
PARTENARIATS EDITORIAUX
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
LES ARCHIVES DE L’OPERA COMIQUE
LA PREPARATION DU TRICENTENAIRE

MIEUX CONNAÎTRE L’OPERA COMIQUE

p. 15

JOURNEES PORTES OUVERTES
PROGRAMMES DE SALLE
LECTURES
EXPOSITIONS
RENCONTRES PUBLIQUES ET INTRODUCTIONS AUX SPECTACLES
L’OPERA COMIQUE, LE GAVROCHE DE LA MUSIQUE PAR MARYVONNE DE SAINT PULGENT

L’OPERA COMIQUE ET SES PUBLICS

p. 19

FREQUENTATION ET POLITIQUE TARIFAIRE
FIDELISER LES PUBLICS
DEVELOPPER LES PUBLICS

LES AMIS ET MECENES DE L'OPERA COMIQUE : L'ACTION DE L'AMOC p. 27

VOCATION
RELATIONS PUBLIQUES
ACTIONS MENEES

L'IMAGE DE L'OPERA COMIQUE p. 30

LES PARTENARIATS MEDIAS
LA POLITIQUE AUDIOVISUELLE
LE SITE INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX
LE PARTENARIAT AVEC LA RATP

LA RENOVATION DE L'OPERA COMIQUE p. 35

L'OPERA COMIQUE EN CHIFFRES p. 37

L'OPERA COMIQUE ET LES ENTREPRISES
LE BILAN ECONOMIQUE

ANNEXE 1 : EXTRAITS D'ARTICLES DE PRESSE p. 40

A L’AFFICHE DE L’OPERA COMIQUE

RÉPERTOIRE

RÉPERTOIRE LYRIQUE

Politique de programmation lyrique

L’Opéra Comique a pour mission première la programmation du répertoire français, un répertoire où la compréhension du texte, qui a toujours été une donnée importante en modelant l’école française de chant, trouve un accomplissement parfait dans les dimensions modestes et l’acoustique incomparable de la salle Favart. Eu égard aux capacités de la fosse du théâtre, conçue en 1898 pour un orchestre d’une soixantaine de musiciens, l’Opéra Comique programme son patrimoine musical historique ainsi que des ouvrages baroques, bouffes et contemporains : en tout 75% de titres français en 2010, les titres étrangers appartenant toujours aux registres apparentés à l’opéra-comique ou à l’esthétique baroque. Parmi eux figurent, à côté des chefs-d’œuvre créés sur la scène de la salle Favart tels *Pelléas et Mélisande*, de nombreuses partitions oubliées ou méconnues aujourd’hui, telles *Mignon*, qui ont marqué leur époque, contribué à la diffusion de la musique française dans le monde et, bien souvent, à la prospérité de l’institution qui les avait vues naître.

Exigence scientifique

Cette activité de remise au jour et de « dépoussiérage » 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 artistiques entre les interprètes et le théâtre, qui s’appuie aussi sur les avis des spécialistes et lorsqu’il y a lieu sur les compétences du Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française - et du Centre de Musique Baroque de Versailles. Ces collaborations peuvent déboucher sur une publication de la partition. La version retenue est ensuite présentée et argumentée dans les programmes de salle et/ou les expositions temporaires (choix de la version et du final de *Mignon*, choix de la version et des interludes de *Pelléas et Mélisande*).

TITRES FRANÇAIS

Chef-d’œuvre reconnu du répertoire de l’Opéra Comique : *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy.

Répertoire historique de l’Opéra Comique : *L’Amant jaloux ou les Fausses apparences* d’André-Ernest-Moderne Grétry, *Mignon* d’Ambroise Thomas, *Béatrice et Bénédicte* d’Hector Berlioz.

Répertoire baroque de l'Opéra : *Cadmus et Hermione* de Jean-Baptiste Lully.

Création : *Les Boulingrin* de Georges Aperghis, et *Polvere* de Franck Krawczyk à la Monumenta 2010 consacrée à Christian Boltanski (Grand-Palais).

Commandes de l'Opéra Comique : commande d'État du *Re Orso*, de Marco Stroppa (création en 2012).

TITRES ÉTRANGERS

Répertoire apparenté à l'opéra-comique : *The Fairy Queen* de Henry Purcell (semi-opéra).

Répertoire contemporain : création de *Cachafaz* d'Oscar Strasnoy sur un texte de Copi (en espagnol).

FESTIVALS ET RUMEURS

Politique de programmation de concerts

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. Les formules sont multiples : opéras en version concert, grands concerts, récitals et spectacles donnés dans la salle Favart (Concerts de Favart), récitals plus confidentiels proposés dans le Foyer ou la salle Bizet à l'heure du déjeuner (Courts de Bizet), manifestations musicales conçues pour le jeune public (Jardins de l'Opéra Comique), projections cinématographiques (Confidences). Ces programmes permettent à des formations et à des artistes de faire dialoguer des œuvres connues et des partitions oubliées et valorisent les recherches d'ensembles spécialisés dans le répertoire baroque (Les Arts Florissants, Le Poème Harmonique). 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.

COMPOSITEURS FRANCAIS

Opéras-comiques en version concert ou semi-stage :

Massenet (*Cendrillon*), Philidor (*Sancho Pança, gouverneur dans l'isle de Barataria*), Grétry (*Zémire et Azor*), Favart (*La Fille mal gardée*), Mouret (*La Provençale*)

Pièces de concert, musique de chambre :

David (*Quatuor N°1 en fa*, *Trio n.1 en mi bémol*, *Mélodie pour violoncelle et piano*, *Quintette* extrait des saisons « Soirées de Printemps »), Walckiers (*Quintette n.49*), Gounod (*Petite Symphonie*), d'Indy (*Chansons et Danses, op. 50*), Debussy (*Quatuor à cordes en sol mineur ; Sonate pour flûte, alto et harpe*), Ravel (*Quatuor à cordes en fa majeur ; Sonate pour violon et violoncelle ; Introduction et Allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes*), Taffanel (*Quintette pour instruments à vent*)

Pièces orchestrales :

Berlioz (*Symphonie fantastique, 1er mouvement ; Béatrice et Bénédicte*, ouverture et sicilienne), Ambroise Thomas (ouverture de *Raymond*), Rabaud (*La Procession nocturne*), Fauré (*Ballade pour piano et orchestre en fa dièse majeur*), Auber (ouverture de *La Muette de Portici*), Dubois (*Concerto pour piano n°2 en fa mineur*)

Airs d'opéras, mélodies :

Gounod (*Venise, Où voulez-vous aller?, Boléro, Absence, Ô ma belle rebelle*), Saint-Saëns (*Allegro op. 70, L'attente, Plainte*), Bizet (*Les Adieux de l'hôtesse arabe* sur un poème de Victor Hugo), Berton (*Les Adieux de Jane Gray*), Beauplan (*Savoir attendre, J'ai peur*), Béranger (*Les Cinq Etages*), Clérambault (*Fables*), Fauré (*Cinq mélodies de Venise*), Hahn (*Tyndaris ; Phyllis ; Fumée ; L'Enamourée ; Le Printemps*), Bachelet (*Chère Nuit*).

COMPOSITEURS ETRANGERS**Opéras-comiques en version concert ou semi-stage :**

Monteverdi (*Il Combattimento di Tancredi e Clorinda*), Marazzoli (*La Fiera di Farfa*)

Pièces de concert, musique de chambre :

Purcell, Dowland (*Pièce pour luth seul*), Reicha (*Quintette pour violoncelle principal et quatuor à cordes en la majeur, Trio op. 49*).

Pièces orchestrales :

Haydn (*Symphonie n°39 en sol mineur, Concerto pour violoncelle n°2 en ré majeur*), Webern (*Cinq pièces pour orchestre*), Aperghis (*Le reste du temps* pour violoncelle, cymbalum et ensemble instrumental), Ligeti (*Melodien* pour petit orchestre), W.A. Mozart (*Symphonie n°25 en sol mineur*).

Œuvres chorales:

Vaughan-Williams (*The Willow song, Come away death, It was a Lover and his Lass*), Martin (*Songs of Ariel*), Britten (*Fancie, Three Shakespeare Songs, Full fathom Five, The cloud-capp'd towers, Over Hill, Over Dale*), Mathias (*Shakespeare Songs, Under the greenwood tree, Full Fathom Five, Lawn as white as driven snow, Sigh no more, ladies, Crabbed age and youth, Dirge, Blow, blow, thou winter wind*), Morley (*Now is month of maying, I love, Alas, I love thee, Sing we and chant it, Phillis, I fain would die now*), Burgan (*When Forty Winters*).

Airs d'opéras, mélodies, lieder :

Purcell (*King Arthur*, extraits), Haydn (*The bonny bucket lassie*, *The slave's lament*, *Duncan gray*, *Greensleeves*, *O can you sew cushions*, *The blue bell of Scotland*, *Bannocks O'barleymeal*, *Killiecrankie*, *Maggie Lauder*, *Saw ye my father*, *My love she's but a lassie yet.*), Pleyel (*Gramchree*, *Donald*, *Oh, open the door*), Beethoven (*The pulse of an Irishman*, *Hide not thy anguish*, *The morning air*, *No more, my Mary*, *Our bugles sung*, *Musing on the roaring ocean*, *Sunset*, *English bulls*, *Fithfu'johnie*, *Good night*, *When far from the home*, *Put round the bright wine*), Rossini (*L'Orpheline du Tyrol*), Monteverdi (*Hor ch'el ciel e la terra*, *Lamento della Ninfa*), Tosti (*My Memories*, *Love Me!*, *Summer*, *Once more*, *Love's way*), Tirindelli (*Amor, Amor!*), Cimara (*Scherzo*), Toscanini (*Nevrosi*); Respighi (*Tre canti all'antica*, *Pioggia*, *Nebbie*), Zandonai ("Paolo, date mi pace!" d'après *Francesca da Rimini*).

Répertoire chorégraphique et pantomime

- « Belles lettres de danse, spectacle didactique autour de la danse baroque », animé par Guillaume Jablonka et la Compagnie Divertimenty.
- « Carnaval baroque, arts du cirque, musiques et danses à Rome au XVIIe siècle », sous la direction de Vincent Dumestre, mise en scène de Cécile Roussat.

Théâtre musical :

Le Petit Chaperon rouge de Georges Aperghis

Cinéma / créations vidéo

England, my England de Tony Palmer

Berlioz grésille dans la poussière d'hiver de François Salès

INTERPRÈTES

CHANTEURS FRANCAIS

Élodie Méchain, Edwin Crossley-Mercer, Jérôme Varnier, Michel Trempont, Isabelle Druet, Claire Lefilliâtre, Jean-François Lombard, Serge Goubioud, Hugues Primard, Benoît Arnoult, Magali Léger, Daphné Touchais, Maryline Fallot, Frédéric Antoun, Vincent Billier, Paul-Alexandre Dubois, Vincent Bouchot, Dorothée Leclair, Camille Poul, David Ghilardi, Éléonore Lemaire, Alice Glaie, Jean-François Novelli, Arnaud Marzorati, Marie Lenormand, Nicolas Cavallier, Blandine Staskiewicz, Frédéric Goncalves, Aurélie Franck, Stéphanie Gouilly, Vincent Goffin, Lionel Peintre, Jean-Sébastien Bou, Donatienne Michel-Dansac, Karen Yourc'h, Marc Barrard, Jean-François Lombard, Arnaud Richard, Geoffroy Buffière, Romain Champion, Vincent Ventyghem, Salomé Haller, Bruno Le Leveur, Marc Mauillon.

CHANTEURS ÉTRANGERS

Carolyn Sampson, Lucy Crowe, Claire Debono, Anna Devin, Ed Lyon, Robert Burt, Andrew Foster-Williams, Desmond Barritt, Wolfgang Holzmair, Christine Rice, Allan Clayton, Jan van Elsacker, Jeffrey Thompson, Ismael Jordi, Malia Bendi-Merad, Doris Lamprecht, Phillip Addis, Anna Caterina Antonacci, Luanda Siqueira, Lisandro Abadie, Stéphan Van Dyck.

SOLISTES INSTRUMENTISTES

Trio Wanderer (Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Raphaël Pidoux, Vincent Coq), Stéphane Jamin, Corine Durous, Iakovos Pappas, Christophe Coin, Solistes de l'Ensemble baroque de Limoges, Vanessa Wagner, Fanny Paccoud, Pierre Lambla, Pierre Lassailly, Mathieu Steffanus, Sophie Liger, Hélène Schwartz, Sonia Wieder-Atherton, Françoise Rivalland, Donald Sulzen, Bertrand Cuiller, Philippe Cassard, Quatuor Mosaïque (Erich Höbarth, Andrea Bischof, Anita Mitterer, Christophe Coin)

CHEFS D'ORCHESTRE

William Christie, Jonathan Cohen, Emmanuel Krivine, Jean-Luc Tingaud, Vincent Dumestre, Joël Suhubiette, Jérémie Rhorer, Hugo Reyne, Jean-François Novelli, Arnaud Marzorati, François-Xavier Roth, Jean Deroyer, Fabien Gabel, Sir John Eliot Gardiner, Paul Agnew, Sir Neville Marriner, Geoffroy Jourdain.

ENSEMBLES

Les Arts Florissants, les Éléments, La Chambre Philharmonique, Atelier-Orchestre Ostinato, Le Poème Harmonique, Le Cercle de l'Harmonie, La Simphonie du Marais, Ensemble Lunaisiens, Accentus, Orchestre Philharmonique de Radio France, Les Siècles, Ensemble des Menus-Plaisirs du Roy, Klangforum Wien, Ensemble Reflex, Orchestre de Paris, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, Compagnie Divertimenty, Orchestre Français des Jeunes Baroque, Les Cris de Paris, Ensemble 2E2M.

METTEURS EN SCÈNE

Jonathan Kent, Dan Jemmett, Pierre-Emmanuel Rousseau, Paul-Alexandre Dubois, Alexandra Rübner, Jean-Louis Benoît, Jean-Luc Impe, Jérôme Deschamps, Stéphane Braunschweig, Benjamin Lazar, Louise Moaty, Cécile Roussat (chorégraphe).

RAYONNEMENT DE LA PROGRAMMATION

COPRODUCTEURS NATIONAUX

Théâtre de Caen (*The Fairy Queen*), Centre de Musique Baroque de Versailles (*L'Amant Jaloux*), la Muse en circuit (*les Boulingrin*), Théâtre de Cornouaille (*Cachafaz*), Opéra de Bordeaux (*Les Brigands*), Opéra de Rouen-Haute Normandie (*Cadmus et Hermione*)

COPRODUCTEURS ÉTRANGERS

Glyndebourne Festival (*The Fairy Queen*), Brooklyn Academy of New-York (*The Fairy Queen*), Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg (*Béatrice et Bénédict*), Palazzetto Bru Zane de Venise (*Fortunio, Béatrice et Bénédict, Mignon, Pelléas et Mélisande*), Klangforum Wien (*les Boulingrin*)

LIEUX DE DIFFUSION NATIONAUX

Théâtre de Caen (*The Fairy Queen, Cadmus et Hermione*), Opéra de Rouen-Haute Normandie (*Cadmus et Hermione*), Opéra de Bordeaux (*Les Brigands*), Monumenta Boltanski (*Commande Krawczyk*) au Grand Palais, Théâtre de Cornouaille (*Cachafaz*), Centre de Musique Baroque de Versailles (*L'Amant Jaloux*).

LIEUX DE DIFFUSION ÉTRANGERS

Palazzetto Bru Zane de Venise (concerts), Grand Théâtre de Genève (*Mignon*).

programmation artistique (année 2010)	
Nombre de :	
- productions lyriques	8
- % d'œuvres françaises	75%
- créations contemporaines	3
- rumeurs	55
- levers de rideaux	87
- artistes engagés (hors formations)	323
- formations accueillies	26
- coproductions avec institutions françaises	4
- coproductions avec institutions étrangères	6
- représentations hors les murs	14

LES COLLOQUES DE L'OPÉRA COMIQUE

FÉDÉRER ET STIMULER LA RECHERCHE

En organisant chaque saison entre deux et trois colloques interdisciplinaires et internationaux, et en les intégrant 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. Ainsi, aucun chercheur ne s'est encore attelé avec des outils modernes à l'histoire administrative de l'institution ; les listes de ses chefs d'orchestre et du personnel de sa troupe restent à constituer ; son répertoire soir après soir demeure impossible à appréhender, etc. 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 pourront être menées que par des spécialistes, formés dans les universités et les grandes écoles, que l'Opéra Comique rassemble et mobilise lors de ses colloques.

Pour les chercheurs travaillant déjà sur l'Opéra Comique - en général uniquement sur son répertoire, depuis les décennies à la Foire jusqu'au début du XXe siècle -, 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 est également amenée à les consulter lors du choix d'une version de référence d'un ouvrage du répertoire ou pour intervenir dans les programmes de salle.

Ces colloques sont conçus en lien direct avec la programmation et sont par conséquent moins intimidants que s'ils se déroulaient dans le cadre universitaire. Loin de la simplification où verse tout propos pédagogique, chaque spécialiste nuance, affine et détaille sa vision d'une donnée aussi complexe que cruciale pour la compréhension de notre société occidentale moderne. Phénomène sociologique urbain, économie de la culture, miroir et enjeu du politique, produit supérieurement 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 par exemple 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.

Les Colloques de l'Opéra Comique sont organisés en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, et se déroulent dans la salle Bizet, d'une capacité de cent places, avec une fréquentation qui varie de 60 à 90 personnes depuis le premier colloque.

En 2010, les deux colloques Opéra Comique / Palazzetto Bru Zane concernaient le XIXe siècle musical français et opposaient les deux notions de modernité (autour de Berlioz et de *Béatrice et Bénédict*) et d'art officiel (autour d'Ambroise Thomas et de *Mignon*). Ces manifestations consacrées aux deux facettes du romantisme français ont permis d'une part de rendre hommage à Berlioz, l'un des plus puissants inventeurs de notre modernité musicale, en mettant en lumière l'ampleur du mouvement qui l'accompagne, et d'autre part, dans la démarche de réhabilitation des répertoires moins connus de l'Opéra Comique, de rappeler que certains aspects du romantisme ont touché des compositeurs taxés d'académisme. Clivages, affrontements et pétitions de principe ont été réévalués.

Février 2010 / La modernité française au temps de Berlioz :

Brigitte François-Sappey, François Bernard, Marie-Gabrielle Soret, Nicolas Dufetel, Pauline Girard, Malou Haine, Ignace de Keyser, Arnaud Laster, Lise Régnier, Guillaume Bordry, Emmanuel Reibel, Alban Ramaut, Florence Naugrette, Jean-Pierre Bartoli (14 intervenants).

Thèmes abordés :

Alexandre P. F. Boëly à la croisée des chemins ; Enjeux de l'opéra sérieux chez Méhul ; Saint-Saëns, classique et moderne ; Le « genre instrumental expressif » ; Les ballets de Delibes ; Adolphe Sax et la diffusion des nouveaux instruments ; La modernité dans la presse autour de *La Esmeralda* de Louise Bertin ; Meyerbeer et l'art du « puff » ; Qu'est-ce que la « modernité » musicale dans le Paris de 1830 ? L'éclairage terminologique et esthétique de la presse ; Berlioz et la modernité en question ; Berlioz peintre de la vie moderne ; Exotisme musical en France et modernité à l'époque de Berlioz.

Avril 2010 / L'art officiel dans la France musicale du XIXe siècle :

Rémy Campos, Jean-Claude Yon, Myriam Chimènes, Nicolas Southon, Anik Devriès-Lesure, Florence Gétreau, Olivier Bara, Isabel Balmori, Sylvain Ledda, Pierre Sérié, Alexandre Dratwicki, Dominique Hausfater, Martine Kahane (13 intervenants).

Thèmes abordés :

Le Conservatoire de Paris ; L'échec instructif de la commission des primes aux ouvrages dramatiques ; Les « refusés » de l'Institut ; Le chef d'orchestre François-Antoine Habeneck ou l'apparition d'une figure et d'un métier ; Les Heugel ou le rôle d'un éditeur musical ; L'Académisme en images ; Une soirée type à l'Opéra Comique au XIXe siècle ; Rhétorique de la pose et du geste ; Mourir sur scène dans l'opéra et le drame romantiques ; « Faire tableau » : Aller-retour avec la peinture d'histoire ; Le Prix de Rome : un académisme « débridé » ? ; Du Concordat de 1801 à la séparation de l'Église et de l'État : un siècle de mutation de la musique sacrée officielle ; *La Sylphide* versus Degas.

L'Opéra Comique développe des relations privilégiées avec les grandes institutions culturelles et scientifiques susceptibles de l'aider à mieux appréhender son histoire. Ainsi, un partenariat s'est engagé avec l'Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF/CNRS). Il a abouti à l'accueil d'un premier colloque consacré à une approche comparée des trois plus anciennes institutions théâtrales françaises que sont l'Opéra de Paris, la Comédie Française et l'Opéra Comique.

Décembre 2010 / L'Opéra de Paris, la Comédie Française, l'Opéra Comique (1672-2010) :

Approches comparées :

Jérôme de La Gorce, Sabine Chaouche, Alessandro di Profio, Jacqueline Razgonnikoff, Laura Naudeix, Pauline Lemaire-Gaffier, Mark Darlow, Michela Niccolai, Agathe Sanjuan, Benjamin Pintiaux, Françoise Rubellin, Emanuele De Luca, Françoise Dartois-Lapeyre, Silvia Spanu, Maud Pouradier, William Weber, Claire Paolacci, Cécile Auzolle, Gillian Opstad, Jean-Claude Yon, Damien Colas, Jean-Christophe Branger, Jérôme Pesqué, Emmanuel Pedler (24 intervenants)

Responsables : Solveig Serre, Sabine Chaouche, Denis Herlin

Comité scientifique : Sylvie Bouissou, Andrea Fabiano, Jérôme Pesqué, Agnès Terrier, Jean-Claude Yon

Thèmes abordés :

L'Académie royale de musique et la Comédie-Italienne ; L'implantation des théâtres privilégiés à Paris ; Les salles parisiennes contre le Théâtre-Lyrique ; La triple coopération au XXe siècle ; *Atys* de Lully, une production sans tradition ; Les institutions et leurs tutelles ; Représentation théâtrale et cérémonial royal ; Effritement du privilège théâtral ; Albert Carré directeur de l'Opéra Comique ; Le patrimoine des théâtres ; Circulation des œuvres et des artistes ; Louis Fuzelier ; La circulation des acteurs et des genres dans la première moitié du XVIIIe siècle ; Danser à l'Académie royale de musique et à la Comédie-Française ; La troupe et le répertoire italien ; La carrière des artistes ; Georgette Leblanc ; Eugène Scribe ; Le *Comte Ory* de Rossini ; La déclamation sur la scène lyrique ; Figaro sur les scènes du bicentenaire de la Révolution ; L'Institutionnalisation des scènes lyriques.

COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES

Institutions impliquées dans les colloques et les publications de leurs actes en 2010.

13 institutions à Paris :

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Université de Versailles Saint-Quentin, Institut de recherche sur le patrimoine musical en France IRPMF/CNRS, École du Louvre, Centre national du costume de scène, Bibliothèque nationale de France - Département des arts du spectacle, Bibliothèque-musée de l'Opéra, Université Sorbonne-

Nouvelle-Paris 3, Université Paris-Descartes, Université Paris-Ouest-Nanterre, Université Paris-Sorbonne, CNRS-Centre André Chastel, Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, École de danse de l'Opéra de Paris.

9 institutions de province :

Université Lyon 2, Unité Mixte de recherche LIRE (CNRS-Lyon 2), Université de Rouen, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, Université François-Rabelais de Tours, Université Catholique de l'Ouest d'Angers, Université de Nantes, Université de Poitiers, EHESS-Marseille.

12 institutions à l'étranger :

Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française - Italie, Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena, Université Libre de Bruxelles et Centre international pour l'Étude du XIXe siècle, Musée royal d'Afrique Centrale, Conservatoire supérieur de musique de Genève, Haute École de musique de Genève, Oxford Brookes University, University of Cambridge, Université de Montréal, Università di Pisa, California State University.

PARTENARIATS EDITORIAUX

Éditions Symétrie - Lyon : pour les colloques organisés en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Les deux colloques sont pensés de façon à donner lieu à une publication commune par an.

L'Invention des genres lyriques français et leur redécouverte au XIXe siècle, Agnès Terrier et Alexandre Dratwicky, Éditions Symétrie, préface de Jérôme Deschamps, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, Lyon : Symétrie (coll. *Perpetuum mobile*, Les colloques de l'Opéra Comique), 2010.

L'ouvrage s'intéresse de manière concomitante aux genres de la tragédie lyrique et de l'opéra-comique, le second se nourrissant fortement de la caricature du premier. Les passerelles lancées entre l'un et l'autre sont multiples : rapport au merveilleux, travail sur la déclamation, modernité musicale et enjeux sociaux et politiques. Autre nouveauté abordée, la question de la résurgence de cet opéra « classique » au XIXe siècle, à une époque où les conceptions romantiques de l'opéra font d'*Armide* ou de *Richard Cœur-de-lion* des curiosités divertissantes. Le culte de la grandeur classique trouve alors de fervents défenseurs, dont les plus zélés insufflent à leurs propres compositions une saveur passéiste.

LES ARCHIVES DE L'OPÉRA COMIQUE

Les archives de l'Opéra Comique sont actuellement dispersées entre les Archives Nationales, la Bibliothèque nationale de France (Département de la Musique et Bibliothèque-Musée de l'Opéra), la Bibliothèque historique de la Ville de Paris et d'autres sites. Le catalogage est incomplet, lacunaire, voire abandonné. Or la politique artistique de l'Opéra Comique rend aujourd'hui nécessaire l'utilisation de ces archives. Son rayonnement croissant exige aussi qu'à moyen terme, ces archives fassent l'objet d'un catalogage raisonné puis d'une numérisation qui favoriserait leur mise en valeur.

Une série de rendez-vous avec des responsables du service de la Mission Archives au Ministère et des institutions susnommées a permis d'identifier les conditions dans lesquelles une telle entreprise, ainsi que l'établissement d'une base de données sur le répertoire, pourraient être menés à bien. 2011 permettra de développer ces deux grands projets.

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 rapidement le nom d' « opéra-comique ».

Dès 2010, l'Opéra Comique prépare activement la saison 2014-2015 du tricentenaire. Sont à l'étude la création d'une plate-forme de ressources en ligne, des colloques sur l'origine et le rayonnement de l'institution, une grande exposition et une programmation spécifique.

JOURNEES PORTES OUVERTES

LES JOURNEES 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.

Edition 2010 : 18 et 19 septembre 2010

Un très bon accueil médiatique et des chiffres de fréquentation supérieurs à ceux de l'édition précédente (4 500 visiteurs sur 2 jours).

Programme :

- Visite libre des espaces publics du Théâtre
- Exposition « L'Opéra Comique : un genre, une institution »
- Présentation de l'Opéra Comique en images et en musique : conférence d'introduction au genre et à l'institution par Agnès Terrier, dramaturge de l'Opéra Comique
- Visites commentées, par des guides professionnels (1 départ chaque demi-heure sur les deux jours d'ouverture)

TOUS A L'OPERA !

Fort de son soutien régulier à cette initiative européenne, l'Opéra Comique participe à nouveau, et pour la 4e fois, à *Tous à l'Opéra!*

Edition 2010 : 8 et 9 mai.

L'accueil médiatique a été excellent et nous avons eu la visite du Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand (qui a pu participer à l'ensemble des ateliers proposés).

Programme :

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

- 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 danse baroque : pratique collective de la contredanse, danse de bal, et initiation à la danse de théâtre.

PROGRAMMES DE SALLE

- *The Fairy Queen* : 1 800 édités / 1 471 vendus / 247 offerts
- *Béatrice et Bénédicte* : 1 300 édités / 943 vendus / 223 offerts
- *L'Amant jaloux* : 1 000 édités / 596 vendus / 117 offerts
- *Mignon* : 1 100 édités / 842 vendus / 229 offerts
- *Les Boulingrin* : 900 édités / 386 vendus / 299 offerts
- *Pelléas et Mélisande* : 1 800 édités / 1 428 vendus / 293 offerts
- *Cadmus et Hermione* : 1 200 édités / 920 vendus / 244 offerts
- TOTAL : 9 100 édités / 6 586 vendus / 1 652 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 élevé.

LECTURES

Dans le genre de l'opéra-comique, musique et livret sont de même importance. La programmation de lectures dans le théâtre permet de faire découvrir sous un autre jour la plume du compositeur (qui peut être éminemment littéraire) ou celle du librettiste (qui n'est pas toujours asservie à la musique). L'œuvre représentée dans la salle Favart est ainsi replacée dans un contexte littéraire plus large.

DESCHAMPS LIT COURTELINE (avril 2010)

Dans le cadre du festival organisé autour des *Boulingrin* de Courteline et Georges Aperghis, Jérôme Deschamps, metteur en scène du spectacle, et Michel Fau ont donné une lecture de quatre textes : *Le Gora*, *Vingt-Six*, *Les Mentons bleus* et *Gros chagrin*, œuvres qui ont jalonné la carrière de Courteline.

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. Les spectateurs sont invités à donner du sens à des œuvres connues, à en découvrir d'autres oubliées, à prendre connaissance des ressources iconographiques du théâtre issues de son fonds. Associé à la production plastique contemporaine ainsi qu'aux événements politiques, l'opéra-comique apparaît plus familier. Le but de ces expositions-dossiers est aussi d'inviter les nombreux amateurs d'arts plastiques à apprécier la dimension musicale de leur prédilection pour un peintre ou une école de prédilection.

- exposition « l'opéra-comique, un genre, un lieu et une institution » : février-mai 2010
- exposition « Merveilles de la scène baroque » : festival *The Fairy Queen*, janvier 2010

Deux expositions, conçues en partenariat avec la Fondation Royaumont (qui en a financé la réalisation), ont montré des reproductions de documents rares conservés à la Bibliothèque musicale François-Lang de la Fondation.

- exposition « Partitions de Debussy » : festival *Pelléas et Mélisande*, juin 2010
Le public a pu voir quinze aperçus du type de corrections que Debussy ajouta, après la création de *Pelléas*, aux épreuves de la première partition d'orchestre publiée chez Fromont en 1904, avant d'entendre la version originelle de l'œuvre dirigée par Sir John Eliot Gardiner.
- exposition « Partitions de Lully » : festival *Cadmus et Hermione*, novembre-décembre 2010

Le public a découvert les frontispices des partitions de Lully gravées chez Ballard-imprimeur du roi. Lully est le premier compositeur français à avoir publié ses ouvrages en partitions générales, avec toutes les parties vocales et instrumentales. Ces partitions rares illustrent les enjeux économiques et sociaux de l'édition musicale sous l'Ancien Régime.

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 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.

Rencontres-débats de 2 à 4 heures avec les artistes du spectacle et des spécialistes de l'œuvre.

- 23 janvier 2010 : « Autour de *The Fairy Queen* » avec William Christie, Jonathan Kent et Claude Hermann
- 13 mars 2010 : « Autour de Grétry, le Mozart français » avec Jérémie Rhorer, Pierre-Emmanuel Rousseau, Judith le Blanc et Benjamin Pintiaux
- 15 mai 2010 : « *Les Boulingrin*, une création à l'Opéra Comique » avec Georges Aperghis, Jérôme Deschamps et Donatienne Michel-Dansac
- 19 juin 2010 : 1902-2010 : « *Pelléas* à l'Opéra Comique : 1902-2010 » avec Stéphane Braunschweig, Denis Herlin et Agnès Terrier

L'OPERA COMIQUE, LE GAVROCHE DE LA MUSIQUE par Maryvonne de Saint Pulgent

Gallimard, collection « Découvertes », Paris, 2010

Ouvrage réalisé avec le soutien de l'Opéra Comique et de l'AMOC (Amis et Mécènes de l'Opéra Comique)

Ce portrait historique organisé en cinq parties chronologiques porte à la fois sur l'institution, le genre et le lieu et évoque leurs mutations au cours de presque trois siècles d'histoire, en interaction avec la vie politique, culturelle et sociale. L'ouvrage est agrémenté de plus de cent dix illustrations : portraits de compositeurs et d'interprètes, images des salles Favart, décors, costumes, affiches, manuscrits, etc. À la fin de l'ouvrage, des témoignages et documents (articles de presse, extraits du *Journal Officiel*, de *Mémoires*) viennent étayer le propos. Une chronologie, le répertoire des œuvres, une bibliographie et un index proposés en annexes font de cet ouvrage une référence pour l'étude du genre et l'histoire de l'institution.

FREQUENTATION / POLITIQUE TARIFAIRE

En 2010, le public abonné aussi bien que le jeune public, les collectivités ainsi que les spectateurs individuels ont manifesté leur attachement à la maison et à la programmation par leur présence et par de nombreux témoignages parvenus au service de la billetterie.

En quelques chiffres :

- 87 représentations d'opéras et rumeurs en Salle Favart et Salle Bizet
- 71 908 places proposées à la vente
- 62611 spectateurs
- 89% de taux de remplissage pour les opéras
- 55 % des billets vendus à moins de 40 €
- 1/3 de places vendues à moins de 15 €

La politique tarifaire vise toujours l'ouverture au plus grand nombre en maintenant l'offre de réduction pour certains publics.

Les personnes de moins de 28 ans, les chômeurs, les collectivités et les personnes handicapées sensoriel bénéficient d'une réduction de 20% sur les catégories I, II, III pour les opéras programmés en semaine et pour les rumeurs.

Les spectateurs souffrant de handicap moteur bénéficient d'une réduction de 40% pour les opéras et 20% pour les rumeurs sur les places d'orchestre de catégorie I qu'ils occupent.

Fréquentation par spectacle / Premier semestre

	THE FAIRY QUEEN	BEATRICE ET BENEDICT	L'AMANT JALOUX	ZEMIRE ET AZOR & SANCHO PANCA
<i>nb de places salle Favart:</i> 1 255				
<i>nb de places salle Bizet:</i> 100				
Nombre de représentations payantes	6	6	4	3
prix moyen places HT	66 €	60 €	55 €	26 €
taux de fréquentation physique	98%	84%	78%	70%
nombre total de spectateurs	7 414	6 330	3 919	2 642

<i>nb de places salle Favart:</i> 1 255 <i>nb de places salle Bizet:</i> 100	MIGNON	LES BOULINGRIN	PELLEAS ET MELISANDE	RUMEURS PREMIER SEMESTRE 14 Favart, 20 Bizet
Nombre de représentations payantes	5	4	7	34
prix moyen places HT	63 €	47 €	70 €	12 €
taux de fréquentation physique	82%	80%	95%	62%
nombre total de spectateurs	5 155	4 020	8 378	12 225

Fréquentation par spectacle / Deuxième semestre

<i>nb de places salle Favart:</i> 1 255 <i>nb de places salle Bizet:</i> 100	CADMUS ET HERMIONE	CACHAFAZ	RUMEURS SECOND SEMESTRE 4 Favart, 4 Bizet 3 Foyer	Total 2 010
Nombre de représentations payantes	5	2	11	87
prix moyen places HT	65 €	23 €	23 €	48 €
taux de fréquentation physique	96%	78%	80%	80%
nombre total de spectateurs	5 993	1 952	4 583	62 611

FIDELISER LES PUBLICS

Fidéliser le public existant grâce à un accueil privilégié, à une période de réservation prioritaire dès le lancement de saison pour certains publics, à une information continue tout au long de l'année et à des avantages tarifaires reste une priorité.

LES ABONNES

Les abonnés représentent le noyau fidèle des spectateurs de l'Opéra Comique et leur nombre ne cesse de croître saison après saison.

En quelques chiffres :

- 2 311 abonnements saison 2009/2010
- 2 908 abonnements saison 2010/2011
- 8 866 spectateurs abonnés en 2010
- Soit plus de 15% des spectateurs

Grâce à la création d'un module de réservation « en ligne », les abonnés ont désormais la possibilité de s'abonner directement sur le site Internet de l'Opéra Comique.

Les abonnements proposés par Internet présentent l'avantage de donner aux futurs abonnés un accès direct aux réservations, de choisir librement leurs places dans un contingent défini et de recevoir les billets à domicile dans les meilleurs délais.

Enfin la collaboration avec les autres établissements culturels permet aux abonnés de bénéficier de tarifs préférentiels auprès des partenaires : Cité de la Musique, Salle Pleyel, IRCAM, Théâtre du Rond Point, Théâtre de l'Athénée, Théâtre de la Colline.

LES JEUNES

Pour l'Opéra Comique, la fréquentation des jeunes est un enjeu particulièrement important. Afin d'atteindre cet objectif, les jeunes de moins de 28 ans ont un accès privilégié aux spectacles de la saison grâce à une politique tarifaire particulièrement avantageuse. Outre la possibilité de bénéficier de 20% de réduction sur la majorité des spectacles, ils peuvent acquérir un passeport jeune qui leur accorde 50% de réduction sur tous les spectacles de la saison.

Ce passeport peut être utilisé en toute liberté sur tous les spectacles, dans toutes les catégories, pour le nombre de places souhaitées et sur toutes les dates.

En quelques chiffres :

- 1.487 spectateurs jeunes individuels
- dont 989 places vendues via le passeport

LE PUBLIC SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

La présence d'élèves du 1er et 2e degré et celle d'étudiants universitaires continue à se développer, accompagnée d'actions de médiation culturelle développée en direction de ces publics.

En quelques chiffres :

- 5.525 spectateurs scolaires et universitaires
- Soit presque 10% des spectateurs

En lien avec l'action culturelle menée auprès des groupes scolaires et universitaires et dans le cadre d'un projet à réaliser avec leurs professeurs dans l'année scolaire, les groupes participent à des parcours spécifiques afin de mieux connaître l'Opéra Comique. Ces parcours sont articulés autour de différentes étapes :

Les Mercredis d'Automne

Des sessions de formations à destination des enseignants, « les Mercredis d'Automne », ont été programmées sur trois mercredis au mois d'octobre.

- 6 octobre : initiation à l'histoire de l'art lyrique en France
- 13 octobre : visite commentée des espaces du théâtre, rencontre avec des professionnels
- 20 octobre : présentation des opéras de la saison et leurs rumeurs.

Les visites guidées

Les groupes scolaires et universitaires ont bénéficié en 2010 de 23 visites du théâtre et ont ainsi pu se familiariser avec le lieu.

Des ateliers pour les scolaires

- atelier « la parodie et la danse » animé par Guillaume Jablonka le 29 mars 2010 à l'occasion de *La Fille mal gardée et la Provençale*.
- atelier « conte musical » animé par Georges Aperghis le 6 mai 2010 à l'occasion du *Petit Chaperon rouge*.
- atelier « danse baroque » animé par Guillaume Jablonka le 18 novembre 2010 à l'occasion de *Belles Lettres de Danse*.

Des activités pour les universitaires

Afin de faire découvrir le monde lyrique aux étudiants à travers l'étude d'une œuvre et leur permettre d'appréhender la production d'un spectacle vivant, nous proposons dorénavant un parcours « Opéra Comique et Universités » autour d'un spectacle de la programmation.

Ce parcours est destiné à des groupes de 20 à 30 étudiants de niveau master et prévoit :

- des rencontres avec l'équipe artistique de la production et des professionnels du théâtre, moments uniques d'échange pour mieux comprendre la création d'un spectacle, le 12 octobre et 12 novembre 2010
- l'accès privilégié à une répétition de *Cadmus et Hermione*, le 22 novembre 2010 en salle Favart et une rencontre avec Benjamin Lazar, metteur en scène du spectacle.
- le partage de leur projet. En nous communiquant le fruit de leurs recherches et de leurs travaux, les étudiants contribuent à la redécouverte du répertoire historique de l'Opéra Comique. (cf. chapitre l'Opéra Comique et son histoire/collaborations universitaires)

En quelques chiffres :

- 147 enseignants aux « Mercredis d'Automne »
- 790 élèves et étudiants aux visites du théâtre
- 638 élèves et étudiants aux ateliers
- 80 étudiants à la répétition/rencontre de *Cadmus et Hermione*.

LES PERSONNES HANDICAPEES

Personnes malvoyantes

Grâce à un système d'audio description, les représentations de **The Fairy Queen** des 19 et 24 janvier 2010 et **Béatrice et Bénédicte** des 26, 28 février et 2 mars étaient accessibles aux déficients visuels. Le choix des spectacles diffusés avec audio description se fait en début de saison, en concertation avec l'association Accès Culture.

Un accueil spécifique leur est réservé lors de ces représentations : à leur arrivée un casque d'audio description leur est remis gratuitement.

Dans certains cas, le personnel d'accueil les conduit directement à leur place.

Une action d'information est menée directement auprès de ce public par l'Opéra Comique. Lors de la présentation de saison d'Accès Culture au public malvoyant, le 23 juin 2010, l'Opéra Comique a présenté les deux spectacles choisis à l'aide d'extraits musicaux. L'Opéra Comique est présent aussi dans les forums de présentations des spectacles en audio-description et dans différentes associations pour malvoyants (Association Valentin Haüy, Association AIR).

Personnes malentendantes

Grâce au soutien de la Fondation Orange, le théâtre est équipé en permanence de casques et boucles magnétiques 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.

Spectateurs handicapés moteur

L'Opéra Comique peut accueillir les spectateurs en fauteuil roulant tous les jours de représentations. Ce public peut accéder au niveau du parterre mais son nombre reste limité à deux fauteuils roulants par soir.

Le parterre est accessible par la rue Marivaux, grâce à l'ascenseur public. Cependant, les dimensions réduites de celui-ci (60 cm x 115 cm) limitent considérablement l'accès des fauteuils manuels à la Salle Favart.

Les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs bénéficient d'une réduction de 40% sur les opéras et 20% sur les rumeurs.

Ils bénéficient aussi d'un accueil spécifique avec une ligne de réservation dédiée.

LES COLLECTIVITES

Les collectivités bénéficient de 20% de réduction sur tous les opéras et les rumeurs de la saison. En 2010, les comités d'entreprise à proximité de l'Opéra Comique (Allianz, BNP-Paribas, AFP) renouvellent leur présence en réservant de plus en plus de places pour les Courts de Bizet (musique de chambre) et les opéras. En revanche, les groupes d'amis et les associations assistent davantage aux Soirées de Favart.

Grâce à la prospection, le public associatif se diversifie. En effet, certaines associations se sentent plus directement concernées par le répertoire programmé, selon le pays représenté ou la nationalité de l'artiste et n'hésitent donc pas à proposer un partenariat (distribution de tract, visibilité sur leur site Internet ou encore mailing) en contrepartie de réductions tarifaires pour leurs groupes.

Sont considérés comme collectivités les associations culturelles et artistiques, les comités d'entreprises, les municipalités, les agences de spectacles et les groupes d'amis. Au total, les collectivités ont représenté 3 172 spectateurs en 2010.

LES REVENDEURS ET DISTRIBUTEURS

Par le biais de conventions, le théâtre accorde à des prestataires extérieurs - revendeurs et distributeurs - la possibilité de commercialiser les places de spectacles à leurs réseaux.

Les revendeurs ont un statut d'association loi 1901 et revendent les places à leurs adhérents. Les agences de spectacles s'adressent à une clientèle sélectionnée et exigeante, qui préfère réserver les places via un réseau spécifique avec un tarif plus élevé.

Les distributeurs (entre autres Fnac, ThéâtreOnline, Ticketnet, etc.) sont également autorisés à la vente de places directement à leurs clients.

En début de saison, un contingent de places leur est attribué avec des réductions sur les Rumeurs (-20%). Nous les sollicitons régulièrement pour une mise en avant des spectacles sur leur site Internet ou par e-mailing. Cette collaboration se fait sans contrepartie financière de la part de l'Opéra Comique.

L'Opéra Comique a vendu 2 661 places en 2010 via les revendeurs et distributeurs.

DEVELOPPER LES PUBLICS

Diversifier les publics avec une politique d'ouverture à d'autres partenaires institutionnels et culturels via des collaborations et des échanges, est tout aussi essentiel.

LES PARTENARIATS JEUNE PUBLIC

Éducation Nationale (Académie de Paris)

La politique d'ouverture aux établissements scolaires souhaitant réaliser des programmes en collaboration avec l'Opéra Comique dans le cadre de classes à projet artistique et culturel (Classes à PAC) continue. Deux collaborations ont été mises en place cette saison :

- Ecole St Roch, 75001, Paris
- Collège Pierre Mendès France, 75020, Paris

Musée d'Orsay

La collaboration avec le Musée d'Orsay a donné naissance au 2e projet Inter-musée. Au cours de deux expositions « Le Festival des Animaux » et « Une œuvre et son double », les groupes scolaires ont bénéficié, lors d'une même journée, d'une visite du Musée d'Orsay et d'un spectacle à l'Opéra Comique.

A l'Opéra Comique : *Les Fables de la Fontaine*, les 17 et 19 mars à 14h30 - *La Fille mal gardée*, le 13 avril à 14h30 et 20h00

LES PROMOTIONS COMMERCIALES

BNP Paribas

Programme BNP Infinite Offre réservée aux grands clients BNP PARIBAS : tarifs promotionnels et facilités de réservation :

- *Mignon*, 18 avril 2010 à 20h
- *Les Boulingrin*, 16 mai 2010 15h
- *Pelléas et Mélisande*, 27 mai 15h

Le Figaro

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

- *Les Boulingrin*, 14 et 16 mai 20h et 14h
- *Le Petit Chaperon rouge*, 17 mai 20h
- *Pelléas et Mélisande*, 16 et 22 juin 20h

Old England

Partenariat de proximité, avec tarifs promotionnels, autour du festival *The Fairy Queen* (Purcell)

- *Wolfgang Holzmair et le Trio Wanderer*, 20 janvier 2010 20h

- *England my England*, 17 janvier 15h

Cinéma Gaumont Opéra, Géode, Gaumont Champs Elysées :

Partenariat ciblant le public des retransmissions cinématographiques, établi à l'occasion de la retransmission de l'opéra *Hamlet* d'Ambroise Thomas depuis le Metropolitan Opera de New York :

- *Mignon*, avril 2010

LES PARTENARIATS CULTURELS

Médiathèque Musicale de Paris

Présentation de la production et rencontre avec le public de la Médiathèque

- *L'Amant Jaloux*, 15, 17 et 19 mars 2010

Le Centre Pompidou

Information sur la création en musique pour un public ciblé (abonnés aux spectacles vivants)

- *Les Boulingrin*, mai 2010

Le Centre Culturel Italien et le site internet italieaparis.net

Information auprès de la communauté italienne à Paris

- *Anna Caterina Antonacci*, juin 2010

Le Nouveau Latina, Ambassade d'Argentine, Maison de l'Amérique Latine

Information auprès d'un public latino-américain via supports de communication ciblés

- *Cachafaz*, décembre 2010

Autres partenariats

CMBV, Château de Versailles Spectacles, Opéra de Paris, Théâtre du Châtelet , Théâtre de la Colline, Salle Pleyel, Cité de la Musique, IRCAM, Orchestre de Paris, Comédie Française, La Muse en Circuit, Théâtre de l'Athénée, Théâtre de Gennevilliers, Théâtre du Rond Point, Théâtre Nanterre/Amandiers, Festival d'Aix en Provence

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 les membres, organise des événements de relations publiques de prestige pour les entreprises et met en œuvre les programmes sociaux. L'association compte en 2010 une salariée et une stagiaire à temps partiel pendant 6 mois (dans le cadre de sa formation d'Ecole supérieure).

L'AMOC rassemble 72 membres, soit 62 particuliers, 8 entreprises et 2 fondations, la fondation RATP et la fondation TOTAL.

RELATIONS PUBLIQUES

L'AMOC a organisé en 2010 sept soirées qui ont réuni 500 personnes : cinq avec cocktail d'entracte, une avec souper après la représentation et une soirée exceptionnelle *The Fairy Queen* avec cocktail d'entracte.

- soirée *The Fairy Queen* - 21 janvier
- soirée *Béatrice et Bénédict* - 4 mars
- soirée *L'Amant jaloux* - 17 mars
- soirée *Mignon* - 14 avril
- soirée *Les Boulingrin* - 12 mai
- souper *Pelléas et Mélisande* - 29 juin
- soirée *Cadmus et Hermione* - 29 novembre

ACTIONS MENEES

Le public de la Fondation AMOC représente environ 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'Automne, nouveau parcours Opéra Comique - Université.)

UN MECENE DEUX REGARDS

Ce programme, destiné à des jeunes issus d'horizons différents et des personnes souffrant d'exclusion, se compose de quatre étapes : une formation des accompagnateurs, une médiation culturelle personnalisée, une offre de places de spectacles, puis un témoignage en écho aux expériences partagées au cours de la saison (avec le soutien de la FONDATION TOTAL et de la FONDATION RATP).

Ce programme est mené avec 12 structures partenaires - associations et collèges, soit 70% de jeunes et 30% d'adultes. Les responsables de structures viennent en début de saison assister aux trois *Mercredis d'Automne* proposés par Agnès Terrier.

400 personnes ont pu bénéficier d'une vingtaine de visites du théâtre et de médiations culturelles avec supports pédagogiques spécifiques et écoute des œuvres. Dans certains cas, la médiation se fait au sein même des structures. Les bénéficiaires ont pu assister à 15 spectacles différents avec des places de 1e et 2e catégories. Dans la mesure du possible, chaque personne assiste au moins à 2 spectacles par an, ce qui représente environ 1 000 places.

L'accent est porté 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 termes de temps, de concentration (répétitions), et dans l'apprentissage d'un travail collectif.

Tous peuvent être concernés : les élèves qui n'ont pas de pratique artistique ou qui ne souhaitent pas être sur scène peuvent - grâce à l'encadrement des professionnels du théâtre - se voir confier d'autres tâches (technique, régie, habillage, accueil du public, etc.).

La Fondation AMOC a déjà réalisé deux spectacles, *Carmen Jeun's* le 21 juin 2009 et *Carmen, La Liberté* le 30 mai 2010.

Depuis sa création en 2008, *Un Mécène, deux regards* tisse des liens de confiance avec les responsables de structures ; les témoignages font état d'expériences marquantes et d'un impact probable dans l'amélioration de résultats scolaires et dans l'épanouissement personnel.

SPERATA

Petit frère d'*Un Mécène, deux regards*, ce programme initié en 2010 sera mis en œuvre en 2011. Il s'adresse à des jeunes de collèges de la Plaine Saint-Denis et de L'École de la 2e Chance. En plus du dispositif en quatre étapes, il intègre des rencontres avec des professionnels du théâtre ainsi que de la pratique artistique par des sessions de commedia dell'arte (avec le soutien de GENERALI).

LE PASSEPORT JEUNES

Ce programme est destiné aux moins de 28 ans.

Il permet d'acquérir un laissez-passer de billetterie d'une valeur de 100€ financé pour moitié par l'AMOC (soit 50% de réduction). Ce laissez-passer est nominatif, peut être utilisé sur plusieurs saisons, 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 60 000 brochures de la saison 2009-2010.

En 2010, il représente 537 titulaires dont certains achètent plusieurs passeports au cours d'une même saison (soit près de 1 000 passeports vendus).

Le théâtre a intensifié les liens avec les Bureaux des Elèves des Universités et de certaines grandes écoles (HEC, Sciences-Po, Ecole du Louvre, etc...).

LE SOUTIEN ARTISTIQUE

Le soutien à l'Opéra Comique est consacré à la production et la diffusion de son répertoire. En 2010, il représente un total de 80 000€ versés à l'Opéra Comique, soit 50 000€ pour l'aide à la production de *Les Boulingin* (Aperghis/Deroyer), et 30 000€ pour l'aide à la reprise de la production de *Cadmus et Hermione* (Lully/Dumestre).

D'autre part, l'achat de places à l'Opéra Comique par l'AMOC à la fois pour les soirées mécénat et les programmes sociaux atteint un montant d'environ 100 000€.

L'IMAGE DE L'OPERA COMIQUE

PARTENARIATS MEDIA

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)
- deux diffusions de *Carmen* sur France 2, le 2 janvier et le 31 décembre 2010

France Musique (partenariat de saison)

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

- *Wolfgang Holzmair et le Trio Wanderer* (20 janvier, en direct)
- *Isabelle Druet et la mélodie romantique* (capté le 26 janvier ; retransmis le 18 mars)
- *Shakespeare songs* (3 mars, en direct)
- *Béatrice et Bénédicte* (6 mars, en direct)
- *Musique de chambre de Félicien David* (capté le 16 avril ; retransmis le 29 avril)
- *Les Boulingrin* (capté le 12 mai ; retransmis le 9 juin)
- *Cachafaz* (capté le 13 décembre ; diffusé le 24 janvier 2011)
- *Orch. philharmonique de Radio-France, dir. Sir N. Marriner* (5 nov., en direct)
- *Orchestre français des jeunes baroque, dir. P. Agnew* (capté 6 nov. ; retransmis 18 déc.)

Promotion à l'antenne par des campagnes de spots promotionnels et un soutien rédactionnel, qui se traduit parfois par des délocalisations d'émissions (ex : *Soirée Lyrique*, présentée par Jérémie Rousseau, le 6 mars, lors de la retransmission en direct de *Béatrice et Bénédicte*).

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 :

- *Les Boulingrin*
- *Pelléas et Mélisande*
- *Cadmus et Hermione*

Le Figaro

Partenariat sur des spectacles ciblés, permettant l'achat d'espaces à des tarifs préférentiels, complété par des parutions supplémentaires :

- *L'Amant jaloux*
- *Mignon*
- *Cachafaz*

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) :

- *Béatrice et Bénédict*
- *Les Boulingrin*
- *Pelléas et Mélisande*
- *Cachafaz*

Mezzo

Retransmission en direct de *Pelléas et Mélisande* (24 juin 2010 à 20h). A cette occasion Mezzo programme, en juin et juillet, une thématique spéciale « Opéra Comique » en rediffusant notamment :

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

Autres partenariats :

- Les Echos : partenariat sur *Cadmus et Hermione* (avec publicité dans le quotidien)
- Le Parisien : soutien rédactionnel sur *Les Boulingrin*
- Concertclassic.com : mise en ligne, pour chacune des productions lyriques de la saison, de bande-annonce promotionnelles (environ 10 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

Par ailleurs, nos partenaires s'associent à certains des événements privés, accueillis par l'Opéra Comique en marge de sa programmation artistique :

- Anniversaire « 30 ans » des Arts Florissants (retransmis en direct par France Musique le 27 janvier)
- Finale du Concours Long-Thibaud pour Violon (capté par France Musique le 13 nov. et retransmis le 2 déc.)
- La Nuit de la voix, 19e édition organisée par La Fondation Orange (retransmis en direct par radio Classique le 15 septembre)

POLITIQUE AUDIOVISUELLE

CAPTATION

L'Opéra Comique développe depuis plusieurs années une politique audiovisuelle ambitieuse, qui permet de toucher un public plus large grâce aux diffusions de plus en plus nombreuses de ses spectacles à la radio, à la télévision et même au cinéma. La fidélité de deux producteurs audiovisuels reconnus, Fra Productions et Amiral LDA, renforce la présence du théâtre dans le paysage audiovisuel international et la cohérence de son action.

La représentation du 4 mars 2010 de *Béatrice & Bénédicte* a été retransmise en direct dans plusieurs salles de cinéma en France, rassemblant environ 1 200 spectateurs hors les murs.

DVD

Poursuivant sa politique de développement éditorial, et fort du succès critique et commercial de *Dido and Aeneas* en 2009, l'Opéra Comique ajoute deux nouveaux titres à sa collection menée en coédition avec Fra-Musica:

- DVD et Blue-ray de *Carmen* (sorti en octobre 2010) en coédition avec Fra-Musica, réalisé par François Roussillon, et qui a reçu de nombreuses récompenses dès sa sortie : ffff de Télérama, Diamant d'Opéra Magazine, et le Golden Prague Award 2010.
- DVD et Blue-ray de *L'Amant jaloux* (sorti en octobre 2010) en coédition avec Amiral LDA

Le DVD de *Dido and Aeneas* a reçu en 2010 le « Choc Classica de l'année 2010 », en plus des nombreuses autres distinctions obtenues en 2009 : ffff de Télérama, Diapason d'Or d'ARTE, le grand prix du DVD 2009 de l'Académie Charles Cros, Le choix de France Musique, L'Orphée d'Or de l'Académie du Disque Lyrique, et le Grand Prix de la critique saison 2009-2010 du Syndicat de la Critique de Théâtre, de Musique et de Danse.

SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX

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

En 2010, l'Opéra Comique poursuit ses projets initiés en 2009 :

- Mise à jour de la version anglaise du site.
- Mise en ligne de bandes-annonces présentant chaque opéra, quelques semaines avant la première. Ces spots sont diffusés également sur les plateformes de DailyMotion et YouTube. Cette diffusion constitue une source d'information dynamique et pérenne sur le travail des

artistes du spectacle vivant. Elle participe à la recherche d'élargissement des publics et à leur familiarisation avec les œuvres.

- Mise en ligne de dossiers pédagogiques, réservés aux enseignants et aux étudiants sur une page qui leur est dédiée.

- 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.

En 2010, quatre nouveaux projets ont vu le jour :

- Dans le cadre du plan de numérisation du patrimoine culturel et de la création mis en place par le Ministère de la Culture, 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 numériques.

- Lancement d'une page officielle de l'Opéra Comique sur Facebook en novembre 2010. Ce nouvel outil participe à la recherche de fidélisation et d'élargissement des publics en proposant un canal de communication plus interactif et collaboratif.

- Mise en ligne des dossiers concernant les productions disponibles à la location, via le site professionnel Opera Base (www.operabase.com).

- Mise en ligne des informations concernant les productions disponibles à la collaboration avec des nouveaux partenaires et coproducteurs, via le site professionnel Opera Europa (www.opera-europa.com)

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

L'OPERA COMIQUE ET LA RATP

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

En 2010, cette collaboration s'est étoffée, en agissant à la fois sur le plan social et sur le plan de la communication institutionnelle.

Le partenariat noué entre la Fondation RATP qui lutte contre l'exclusion dans la cité et la Fondation AMOC permet de développer les outils de médiation culturelle, ajoute des facilités sur le plan logistique avec la mise à disposition de cars pour les associations se rendant à l'Opéra Comique et participe à l'accessibilité de l'Opéra Comique au plus grand nombre.

Sur le plan de la communication institutionnelle, la collaboration se fait au moyen d'une convention d'échanges marchandises. La RATP met à disposition du théâtre trois campagnes d'affichages métro et RER. Chaque campagne dure une semaine et propose 600 emplacements « nous aimons nous vous y emmenons ». La fabrication des affiches est prise en charge par la RATP. Pour la saison 2009/2010, les trois productions qui ont bénéficié de cet affichage sont **Fortunio** de Messager, **Béatrice et Bénédict** de Berlioz et **Les Boulingrin** d'Aperghis

A ceci il convient d'ajouter pendant deux semaines en avril 2010 au moment du lancement de la saison 10/11 une campagne d'affichage dans les 7 lignes de bus circulant aux abords de l'Opéra Comique (20-29-39-48-67-74 et 85).

En contrepartie de ces campagnes d'affichages, l'Opéra Comique met à disposition de la RATP trois opérations de relations publiques sous la forme de 90 places de première catégorie réparties sur trois opéras et l'espace idoine pour recevoir les invités de la RATP. Le choix de la RATP s'est porté sur **The Fairy Queen** en janvier, **l'Amant Jaloux** en mars et **Les Boulingrin** en juin.

LA RENOVATION DE L'OPERA COMIQUE

La commission ministérielle des projets immobiliers, réunie le 12 juillet 2010, a pris acte des éléments suivants :

1. La nécessité de mettre le bâtiment aux normes, d'améliorer les fonctionnalités, l'accessibilité et le confort du théâtre est avérée.
2. Le projet développé par Pierre-Antoine Gatier, Architecte en chef des Monuments Historiques, intègrera les réserves émises par la DRAC (interdiction de surélever la toiture notamment) sur le dossier d'études préalables établi en 2009 par Alain-Charles Perrot qui prévoyait un programme de travaux sur une période de cinq années (2011-2015), au moment de la fermeture estivale.
3. Les contraintes budgétaires ont obligé le ministère à redéfinir ses priorités. Le projet de l'Opéra Comique a été redimensionné et divisé en tranches fonctionnelles : une première tranche ne concernant que les travaux les plus urgents sera réalisée entre 2011 et 2014 pour un montant de 15 M€ environ (hors participation de la Direction générale du patrimoine). Ainsi, une somme d'1,6 M€ a été prévue pour réaliser les études complémentaires jusqu'au projet (2011) et définir le périmètre de cette première tranche dans la limite du budget disponible. Cette tranche permettra, sous réserve de confirmation par les études, de réaliser le regroupement des services, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et la remise aux normes de sécurité. Sont donc reportés à une période ultérieure les travaux relatifs à la climatisation de la salle et à la restauration des façades.

Le programme de l'opération 2011-2014 :

- Le regroupement des bureaux et l'optimisation de la fonctionnalité ;
- Les travaux d'accessibilité pour le public et le personnel ;
- Les travaux de sécurité et de mise en conformité de l'édifice (désenfumage et ventilation) ;
- La restauration de la couverture et de la verrière.

Des travaux d'amélioration, financés sur les crédits du Ministère de la Culture et de la Communication, sont réalisés chaque année en préfiguration de ce plan de rénovation globale.

De septembre à mi-novembre 2010 ont été effectués les travaux suivants, sous maîtrise d'ouvrage de l'Opéra Comique :

- Remplacement de la motorisation du rideau de fer ;
- Remplacement de 39 porteuses par des porteuses américaines ;

- Rénovation du monte décor ;
- Divers travaux de réparation et de mise en sécurité dont :
- Recouvrement de la verrière du plateau qui était fuyarde, dans l'attente des travaux de la couverture,
- Remplacement du moteur et du treuil de l'ascenseur Marivaux,
- Remplacement du groupe de maintien de pression du chauffage,
- Réparation des joints et de la structure métallique de la trappe de désenfumage naturelle de la cage de scène.

L'OPERA COMIQUE EN CHIFFRES

L'OPERA COMIQUE ET LES ENTREPRISES

Avec l'arrivée de Jérôme Deschamps à la direction de l'Opéra Comique, la volonté de reposer l'identité de l'Opéra Comique comme genre, bâtiment et institution s'est révélée essentielle à l'heure de rassembler autour du théâtre des entreprises désireuses de s'associer à ce nouvel élan.

Que cela soit par le biais du club entreprises membres de l'AMOC ou à travers le mécénat direct apporté à l'Opéra Comique, les deux grands axes de soutien sont l'apport à la production lyrique et la sensibilisation tout public.

AGF, aujourd'hui ALLIANZ, a adhéré à la volonté de redonner à connaître un répertoire lyrique oublié et soutient une nouvelle production financièrement chaque saison *Zampa* de Hérold, *Fra Diavolo* d'Auber, et en 2010 *Pelléas et Mélisande* de Debussy.

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

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

Le Fonds de création lyrique (SACD) a soutenu la production *Les Boulingrin*, à la hauteur de 60.000 euros.

Les entreprises peuvent également entrer à l'Opéra Comique par l'intermédiaire de leurs manifestations de relations publiques, convention, gala, défilé.... Ainsi, l'Opéra Comique a accueilli au cours de l'année 2010 des événements aussi divers que le gala IFRAD de soutien à la recherche contre la maladie d'Alzheimer, la présentation de la nouvelle collection du joaillier CARTIER, la finale du concours international de piano, violon et chant Long Thibaud, la 19e Nuit de la Voix de la Fondation Orange et l'inauguration de la 12e édition du Printemps des Poètes.

LE BILAN ECONOMIQUE

<u>Grandes masses</u>	
en milliers d'euros	2010
charges TOM	7 688
charges de saison	1 042
charges artistiques	7 283
TOTAL CHARGES	16 013
subvention MCC	10 285
recettes billetterie	2 742
recettes coproductions, tournées, mécénat	1 592
recettes annexes (locations d'espaces, programmes...)	1 108
sous-total ressources propres	5 729
TOTAL RECETTES	16 014
Résultat	1
<u>Ratios</u>	
-	
marge artistique	-2 947
taux de couverture de l'activité artistique par les recettes artistiques	68%
taux de couverture de l'activité artistique par les recettes propres	79%

Grâce à la maîtrise des charges de fonctionnement du théâtre, l'Opéra Comique a réussi à préserver l'équilibre budgétaire une nouvelle fois sur l'exercice 2010, malgré la stagnation de la subvention octroyée par le Ministère de la Culture et de la Communication.

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 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).

Les charges artistiques et de saison constituent plus de la moitié du budget total du théâtre, ce qui représente un niveau exceptionnel : les autres théâtres nationaux n'allouent en général que 30% de leur budget aux charges artistiques.

Outre la subvention de l'État, les recettes de l'Opéra Comique sont constituées des recettes de billetterie, des coproductions, du mécénat, des marges de tournées et des recettes annexes (commercialisations des espaces publics du théâtre, vente des programmes de salle, etc...).

L'équilibre budgétaire a été atteint en 2010 en partie grâce à une forte hausse des recettes annexes (+38%) et des recettes de billetterie (+ 10% par rapport à 2009) sans que la grille de tarifs ne change.

L'activité artistique est aujourd'hui couverte à 79% par des recettes propres.

ANNEXE N° 1

Extraits d'articles de presse

THE FAIRY QUEEN

- ◆ Le chef d'orchestre et le metteur en scène signent un Purcell déjanté et éblouissant. Eric Dahan, Libération, 20 janvier 2010
- ◆ *The Fairy Queen* enchante Paris (...) l'un des spectacles les plus étonnants de la saison (...) Un régal. Christian Merlin, Le Figaro, 19 janvier 2010
- ◆ On sort de l'Opéra Comique avec ce sentiment rare et exaltant d'avoir assisté à l'un de ces spectacles parfaits où règne la concorde des goûts. Renaud Machart, Le Monde, 19 janvier 2010
- ◆ Cette production « so british » et si hautement réjouissante ouvre en fanfare l'année nouvelle, salle Favart. Gilles Macassar, Télérama, 6 janvier 2010
- ◆ Un époustouflant semi-opéra (...) la salle rit de bout en bout aux rêves et aux réalités, aux amours contrariées, à la séduction et à la passion, Nicole Duault, Journal du Dimanche, 18 janvier 2010
- ◆ Une production vient tout balayer et emporte tout sur son (bref) passage (...) on atteint des sommets de réjouissance dramatique. Armelle Héliot, L'avant-scène théâtre, février 2010
- ◆ Une des soirées où tout semble parfait : exécution musicale et mise en scène réalisent ce complet enchantement (...) Béatrice Didier, Revue Europe, avril 2010
- ◆ Voici qu'atterrit à l'Opéra Comique un spectacle tombé des cieux d'Angleterre (...) et l'irrésistible « non sens » de l'humour britannique pour quatre heures de rires et de bonheur. Caroline Alexander, Webthea.com, 19 janvier 2010

BÉATRICE ET BÉNÉDICT

◆ Rarement représentée, cette délicieuse pièce est retransmise ce soir dans une cinquantaine de salles de cinéma (...) une distribution remarquable et un opéra où l'humeur et le romantisme se côtoient et s'éclairent. Bruno Serrou, La Croix, 4 mars 2010

◆ Totalement théâtralisée, l'action prend des allures de farce à la mécanique insoupçonnée, renforcée par une scénographie inventive, les costumes médiévaux bariolés et les amusantes chorégraphies prolongeant l'aspect carnavalesque recherché (...) un savoureux Bénédict tout droit sorti d'un film des Monty Python. François Lesueur, Concertclassic, 24 février 2010

L'AMANT JALOUX

◆ Un spectacle d'une unité de ton et d'une éloquence irrésistibles (...) comédie superbement menée, musique étonnamment mobile. Gérard Condé, Le Monde Radio-TV, 6-7 juin 2010

◆ Voici le chef [Jérémie Rhorer] en phase avec la mise en scène de Pierre-Emmanuel Rousseau, qui ressuscite l'opéra à machines avec élégance. Christian Merlin, Le Figaro, 18 mars 2010

◆ Coproduction entre l'Opéra Comique et le Centre de musique baroque de Versailles, *L'Amant jaloux* est une délicieuse fantaisie sur fond de quiproquos amoureux. Michel Parouty, Diapason, janvier 2010

◆ Le spectacle séduit spontanément par les décors de Thibaut Welchlin, les toiles peintes à l'ancienne d'Antoine Fontaine et les costumes scintillants de Pierre-Emmanuel Rousseau et Claudine Crauland. Philippe Venturini, Classica, décembre 2009

◆ La représentation est un enchantement visuel de chaque instant. Jacques Bonnaure, Opéra Magazine, janvier 2010

◆ Cette production de l'œuvre de Grétry est un vrai succès, salué à la fin par une ovation de toute la salle bien menée. Le soin apporté aux moindres détails est tout à fait digne d'éloges et nous laisse espérer d'autres résurrections à l'avenir dans ce petit cocon qu'est l'Opéra Comique. Pierre Philippe, Classiqueinfo.com, 18 mars 2010

◆ L'opéra le plus joué de la Cour de France redevient un succès (...): voici un délice, une redécouverte pimpante. Cette production mériterait une plus vaste audience. Nicole Duault, Altamusica.com, 15 mars 2010

◆ Quels délices ! On sort de la salle Favart heureux et comblé, spectateur ravi et repu (...) Petite merveille d'équilibre. Catherine Jordy, Forumopera.com, 19 mars 2010

MIGNON

- ◆ *Mignon* prouve la pertinence des choix artistiques de Jérôme Deschamps et de son équipe (...) cette réussite tient à une distribution jeune et talentueuse qui renoue sans complexe avec ce répertoire perdu. Marie-Aude Roux, le Monde, 15 avril 2010
- ◆ La salle Favart cherche à redonner à *Mignon* une identité comme l'ont fait les interprètes de la musique baroque il y a quarante ans. Qu'on se rassure, l'objectif est atteint. Philippe Venturini, les Echos, 15 avril 2010
- ◆ Résurrection attendue et réussie de l'opéra-comique d'Ambroise Thomas dans la salle Favart. Emmanuelle Guiliani, La Croix, 13 avril 2010
- ◆ Ce *Mignon* témoigne une fois de plus de cette esthétique du « bon goût » (au meilleur sens du terme) que prend l'Opéra Comique depuis qu'il est sous la double houlette de Jérôme Deschamps et Olivier Mantei (...) une réussite. Nicolas d'Estienne d'Orves, le Figaro, 12 avril 2010
- ◆ Courez à Favart, (...) dans l'ensemble c'est épatant. Luc Décygnes, le Canard enchaîné, 14 avril 2010.
- ◆ L'Opéra Comique signe avec cette *Mignon* une nouvelle réussite. Didier Roumilhac, Revue Opérette, avril 2010
- ◆ Avec cette coproduction, les retrouvailles se poursuivent entre un répertoire, une salle et un public qui, de saison en saison, confirme sa fidélité. Michel Parouty, Diapason, juin 2010
- ◆ Belle soirée donnée par l'Opéra Comique (...) un spectacle abouti et attachant. Jérémie Rousseau, Classica, mai 2010
- ◆ Après *Zampa* d'Hérold, *Fortunio* de Messager et *Fra Diavolo* d'Auber, Jérôme Deschamps poursuit avec bonheur son exploration du répertoire. Damien Top, Politique magazine, juin 2010
- ◆ Un spectacle en tous points digne de cette grande maison qu'est l'Opéra Comique, son passé prestigieux et sa renaissance actuelle prometteuse. Pierre-René Serna, Scènes Magazine, mai 2010
- ◆ S'il existe, c'est le fantôme de l'Opéra Comique qui a dû être étonné : les cinq représentations de *Mignon* ont été données à guichets fermés et applaudies par un public élégant, plutôt jeune et ravi (...) le succès est avant tout celui d'un spectacle abouti et cohérent. Gérard Condé, Opéra Magazine, juin 2010

LES BOULINGRIN

- ◆ L'opéra-bouffe que le compositeur Georges Aperghis et le metteur en scène Jérôme Deschamps viennent d'en tirer est le récit joyeux des plaisirs troubles qui ont cours derrière les portes de la salle à manger. Eric Aeschmann, Libération, 15 et 16 mai 2010
- ◆ la fête, à déguster jusqu'au 18 mai, est à la hauteur de l'événement : c'est la première création mondiale d'un ouvrage lyrique à l'Opéra Comique depuis que Jérôme Deschamps en a pris la direction en 2007. Pierre Gervasoni, Le Monde, 15 mai 2010
- ◆ Un spectacle très réussi. Armelle Héliot, Le Figaro, 14 mai 2010
- ◆ Succès total pour la création des *Boulingrin* à l'Opéra Comique. Christian Merlin, Le Figaro, 15 mai 2010
- ◆ Une superbe réussite. Patrick Sourd, les Inrockuptibles, 26 mai 2010
- ◆ Irrésistible ! Pierre-René Serna, Scènes Magazine, juin 2010
- ◆ Une entrée rocambolesque du chef d'orchestre, un feu de joie pour couronner le final : tout commence et s'achève sur un éclat de rire dans cette création mondiale. Caroline Alexander, Webthea.com, 17 mai 2010
- ◆ Cela donne un spectacle que Jérôme Deschamps a réglé en virtuose aux clins d'œil malicieux, si bien que l'on ne dissocie pas la musique et la mise en scène, comme dans le vrai théâtre musical. Didier Van Moere, Concertonet.com, 18 mai 2010
- ◆ *Les Boulingrin* ont fait une entrée fracassante à la salle Favart ! Cette création mondiale (...) a de quoi ravir les passionnés et déchaîner les contempteurs, Karine Marquet, Artistikrezo.com, 15 mai 2010
- ◆ Georges Aperghis signe avec *Les Boulingrin* une adaptation délirante et jouissive de la pièce de Courteline. (...) Une réussite, tant du point de vue musical que théâtral. Nicolas Hecht, Evene.fr, 14 mai 2010
- ◆ Deschamps signe sans doute son meilleur spectacle à Favart. Benoît Fauchet, AFP, 13 mai 2010
- ◆ Quelle surprenante et heureuse création ! Hélène Kuttner, Première.fr, 13 mai 2010

PELLÉAS ET MÉLISANDE

- ◆ Raffinement et intensité dramatique pour *Pelléas et Mélisande* porté par un couple parfait à l'Opéra Comique, Oihana Gabriel, 20 Minutes, 22 juin 2010
- ◆ Bouleversant d'humanité, Philippe Venturini, Les Echos, 21 juin 2010
- ◆ La saison de l'Opéra Comique s'achève en beauté (...) Gardiner et Braunschweig magnifient l'œuvre de Debussy. Eric Dahan, Libération, 18 juin 2010
- ◆ Fidèles à la politique de Jérôme Deschamps consistant à revenir aux fondamentaux du répertoire maison, John Eliot Gardiner et Stéphane Braunschweig font équipe pour rendre ce fabuleux électron libre de l'histoire de la musique à son identité première : un théâtre de chambre, abstrait et charnel. Christian Merlin, Le Figaro, 17 juin 2010
- ◆ Il faut aller voir cette nouvelle production. Judith Chaine, Télérama sortir, 23 juin 2010
- ◆ Pour son retour au bercail, *Pelléas* pouvait-il rêver plus bel écrin ? Emmanuel Dupuy, Diapason, septembre 2010
- ◆ Depuis qu'il a repris les rênes de l'Opéra Comique, Jérôme Deschamps n'a de cesse de revitaliser les œuvres qui ont fait les grandes heures de sa maison presque tricentenaire. Noël Tinazzi, Rueduthéâtre.eu, 18 juin 2010
- ◆ Une extraordinaire tension musicale. André Tubeuf, Classica, juillet-août 2010
- ◆ Spectacle fort et intensément poétique (...) une distribution proche de l'idéal (...) un *Pelléas et Mélisande* digne de la légende de la salle Favart. Yannick Millon, Altamusica.com, 16 juin 2010
- ◆ Une production marquante (...) de qualité (...) digne d'un grand théâtre lyrique. Maxime Kapriélan, Resmusica.com, 16 juin 2010
- ◆ Dans cet espace de l'enfance et du rêve, les chanteurs déploient une maîtrise vocale et une sensibilité bouleversante (...) ajoutons à cela une direction d'orchestre somptueuse de John Eliot Gardiner, et vous approchez de la perfection d'un spectacle totalement réjouissant. Hélène Kuttner, Première.fr, 16 juin 2010
- ◆ *Pelléas et Mélisande* : l'accord parfait (...) Jérôme Deschamps clôt la saison de l'Opéra Comique par un coup d'éclat. Nicole Duault, JDD.fr, 17 juin 2010
- ◆ Appelée à faire date et à se substituer aux vieilles références de légende, cette production clôt une saison marquée de coups d'éclats (*Fortunio* de Messager, *The Fairy Queen* de

Purcell). L'Opéra Comique est bien à Paris la seule institution lyrique, actuellement, digne d'une capitale. Et la seule à combler à la fois l'œil et l'oreille, le cœur et l'intelligence des mélomanes. Gilles Macassar, Télérama.fr, 15 juin 2010

CADMUS ET HERMIONE

- ◆ Spectacle féérique et merveilleux où se déploie le bal des passions, dans le chatolement de leurs ruses, le carrousel des séductions et des tentations. Jean-Claude Raspiengeas, La Croix, 6 décembre 2010
- ◆ Envoûtant. Gilles Macassar, Télérama, 7 juillet 2010
- ◆ Mise en scène superbe d'impact visuel. Figaroscope, 1er décembre 2010
- ◆ Le raffinement trouve ici ses maîtres, et nous, notre bonheur. Alors oui, de ces plumes, taffetas, nuages de carton et volutes musicales, nous reprendrons une seconde fois, c'est certain. Judith Chaine, Télérama sortir, 24 novembre 2010
- ◆ Radieuse beauté de cette production. Armelle Héliot, Le Figaroscope, 24 novembre 2010
- ◆ C'est avec l'un de ses plus jolis succès que Jérôme Deschamps lance la saison 2010/11 (...) un régal pour les yeux et les oreilles. Caroline Alexander, Webthea.com, 28 novembre 2010
- ◆ Ce spectacle est, avant d'être un plaisir pour les oreilles, un absolu bonheur pour les yeux. Philippe Houbert, Classiqueinfo.com, 30 novembre 2010
- ◆ Un petit joyau, digne de la cour du roi Soleil. Barbara Petit, Théâtrédublog, 28 novembre 2010
- ◆ La salle était comble, comme on pouvait s'y attendre. Isaure d'Audeville, Musebaroque.fr, 6 décembre 2010
- ◆ La reprise de *Cadmus et Hermione* confirme l'excellence du spectacle original et fastueux présenté il y a deux saisons à l'Opéra Comique, cadre sans doute idéal pour une telle œuvre, Jean-Pierre Robert. L'Education Musicale, janvier 2011