

LA FABRIQUE
OPÉRA
VAL DE LOIRE

17 | 18 | 19
MARS 2023
ZÉNITH ORLÉANS

TOSCA

© 2023 La Fabrique Opéra

Mise en scène **Didier GIRAULDON**
L'INATTENDU -
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Direction **Clément JOUBERT**
CHŒUR OPÉRA DE LA MUSIQUE DE LÉONIE
Direction **Corinne BARRÈRE**
Scénographie **Ludovic MEUNIER**
Costumes **Paula DARTIGUES**

OPÉRA
DE GIACOMO
PUCCINI

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Sommaire

1	Note d'intention de Clément Joubert	PAGE 3
2	Note d'intention de Didier Girauldon	PAGE 4
3	Contenu et intérêt du projet	PAGE 5
	QU'ENTEND-ON PAR COOPÉRATION ?	
4	Zoom sur Tosca	PAGE 6
5	Une réalisation déjà éprouvée	PAGE 7
	LE CONCEPT « FABRIQUE OPÉRA »	
	LA FABRIQUE OPÉRA VAL DE LOIRE EN CHIFFRES	
6	Un spectacle populaire	PAGE 10
	UN LIEU POPULAIRE DE GRANDE CAPACITÉ D'ACCUEIL	
	UN ACCÈS FACILITÉ	
	DES TARIFS RAISONNABLES	
	UNE ŒUVRE ACCESSIBLE	
	DES REPRÉSENTATIONS D'EXCEPTION	
7	Une aventure unique, artistique, pédagogique et sociale	PAGE 12
	DONNER UNE CHANCE À DE FUTURS PROFESSIONNELS, CRÉER UN PARTENARIAT	
	Une implication technique	
	Une ouverture artistique, une approche pédagogique	
	Une véritable expérience professionnelle	
	QUAND TOUTE UNE RÉGION CRÉE SON OPÉRA	
	Un rayonnement régional grandissant	
	Un soutien financier	
	Des actions de communication	
8	Les équipes du projet	PAGE 16
	L'ASSOCIATION	
	L'ÉQUIPE ARTISTIQUE	
9	Clément Joubert, chef d'orchestre	PAGE 17
10	Didier Girauldon, metteur en scène	PAGE 18

NOTE D'INTENTION DE Clément Joubert, chef d'orchestre

La musique de Puccini est généreuse, envoûtante, et débordante d'émotions. Il y a tant d'explications possibles au génie de Puccini : sa maîtrise de la phrase musicale, ses harmonies, son orchestration et sa capacité à mettre l'auditeur en apesanteur ou au contraire, le scotcher à son siège...

Et dans *Tosca*, l'auditeur ne peut qu'être happé, emporté par ce drame politico-religioso-amoureux.

Une diva, un peintre, amoureux, séparés par l'ignoble Scarpia, chef de la police à Rome en 1800. Tout est réuni pour que Puccini puisse laisser chanter l'amour, la passion, l'art, et le drame à tout un orchestre.

Car c'est bien de l'orchestre que part l'émotion de la musique de Puccini. Les chanteurs font intimement partie de l'orchestre. Ce sont eux-mêmes des instruments qui viennent mêler leur timbre aux cuivres, au hautbois et aux cordes, en une seule et même symphonie (de *syn*, ensemble, et *phônê*, voix ou son).

L'orchestre est lui-même un des personnages principaux de ce drame. Preuve en est l'emploi constant des thèmes caractérisant les personnages et les situations (*leitmotiv*) entendus à l'orchestre. Ou bien encore au deuxième acte, au moment où l'on entend Mario gémir sous le joug du bourreau Scarpia (« *Più forte ! Più forte ! ...* ») et que l'orchestre monte petit à petit au rythme de la douleur grandissante du peintre, en donnant l'impression au spectateur que cela ne s'arrêtera jamais...

Alors évidemment, en tant que chef d'orchestre, je ne peux qu'aimer la musique de *Tosca* de Puccini.

Clément Joubert

2 NOTE D'INTENTION DE Didier Girauldon, metteur en scène

UN OPÉRA PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA PASSION

Œuvre emblématique du *bel canto*, échec critique lors de sa création à Rome en 1900 (décriée notamment pour ses « effets musicaux faciles »), devenue par la suite l'un des opéras les plus populaires du répertoire lyrique, *Tosca* est un concentré de passion.

Celle d'un compositeur, tout d'abord : Giacomo Puccini s'éprend du mélodrame de Victorien Sardou *La Tosca*, dans lequel triomphe Sarah Bernhardt dès 1887 à Paris et dans l'Europe entière, et entreprend d'en faire un opéra. Au prix de péripéties et de trahisons dignes des plus grands récits à suspense, le compositeur et ses librettistes Luigi Illica et Giuseppe Giacosa coiffent au poteau leurs concurrents et adaptent l'œuvre, en collaboration avec son auteur, Sardou lui-même.

L'intrigue de *Tosca*, mélangeant passion, violence, art et religion, prend place dans trois lieux emblématiques de Rome et se déroule dans un contexte historique bien réel qui confère à l'œuvre un souffle épique : celui de la bataille de Marengo et de l'effondrement de la république romaine au cours de l'année 1800.

Puccini, tout en suivant le canevas de la pièce originale, choisit de s'éloigner du drame historique pour se focaliser sur un triangle amoureux classique de la tragédie : Floria Tosca, cantatrice célèbre, son amant, le peintre révolutionnaire Mario Cavaradossi, et enfin le baron Scarpia, chef de la police de Rome. Arrêté pour avoir caché un fugitif révolutionnaire, Cavaradossi est condamné à mort par Scarpia qui propose à Tosca un marché : elle devra s'abandonner à lui en échange de la vie de son amant. Poussée dans ses derniers retranchements, Tosca va assassiner Scarpia dont la vengeance s'abattra sur les deux amants au-delà de sa mort.

UN SUJET HISTORIQUE ET UNIVERSEL, AUX ÉCHOS CONTEMPORAINS

Ainsi recentrée sur ces trois protagonistes (accompagnés de quelques rares autres personnages essentiels au drame), l'œuvre acquiert un puissant caractère universel. Traversée par les thèmes typiques du conflit éthique (amour - liberté - pouvoir), *Tosca* a scandalisé le public lors de sa création par son caractère amoral et politique, se faisant l'écho

d'une époque traversée par un malaise social grandissant. Le personnage de Scarpia, chef de la police qui use avec jouissance de son pouvoir pour contraindre une femme dévote et mettre en place un piège machiavélique y était pour beaucoup, pointant du doigt les liens entre le pouvoir, l'Église et un appareil d'État répressif qui trouve dans la « masse » un instrument docile.

Face à la peur et à l'hégémonie de la morale, notamment religieuse, qui sont ici des ressorts pour légitimer la violence et imposer la dictature, l'œuvre pose la question de la responsabilité individuelle dans la construction de tragédies collectives et de la place de l'art dans nos vies. Confronté à une société hostile, Puccini met au premier plan l'artiste qui cherche refuge dans un rêve de beauté et dans l'amour.

UNE ŒUVRE À LA FORCE ÉMOTIONNELLE ET MUSICALE EXCEPTIONNELLE

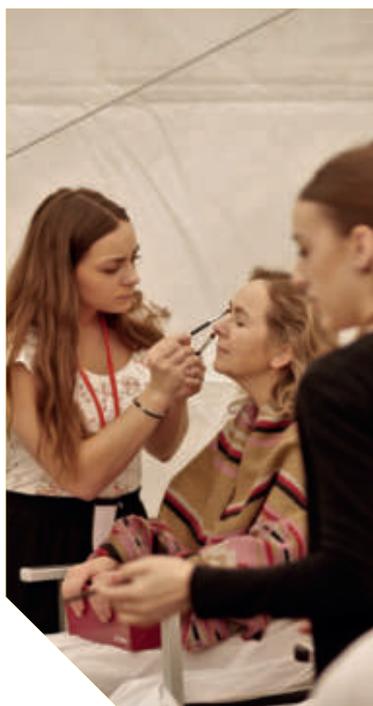
Tosca, à la fois sombre et flamboyant, plein de suspense et de retournements de situations, est l'opéra par excellence. L'action dramatique est concentrée et requiert des interprètes capables d'allier une technique vocale irréprochable à un jeu d'acteur vif et réaliste afin de rendre l'action et les situations les plus lisibles possibles. Le rythme global est syncopé, voire brutal, et Puccini joue sur les nerfs de l'auditoire avec des motifs musicaux habiles qui caractérisent clairement les personnages, tout en laissant à l'orchestre le soin de dresser en creux et non sans quelques traits d'humour une peinture précise et sensuelle de la Rome encore pastorale de l'époque.

C'est par cet aspect pictural que nous allons considérer l'œuvre, et les personnages deviendront parfois les sujets de grands tableaux vivants en clair-obscur, comme des moments suspendus qui laissent à la musique le soin de compléter l'image, de danser avec elle. Et c'est par les yeux d'un artiste que nous allons entrer dans le tableau : tout droit sorti de la pièce de Victorien Sardou, le jeune Gennaro, assistant du peintre Cavaradossi, sera notre guide pour reconstituer en images la tragique histoire de *Tosca*.

Didier Girauldon

3. Contenu et intérêt du projet

Depuis huit ans, La Fabrique Opéra Val de Loire poursuit un double objectif : créer à Orléans un opéra par an, à destination de tous (public averti ou néophyte, jeunes ou moins jeunes...) tout en mettant au cœur du projet l'idée de coopération.

QU'ENTEND-ON PAR COOPÉRATION ?

Il s'agit d'impliquer dans ce projet d'opéra différents acteurs du territoire régional en faisant collaborer des professionnels, des amateurs et des élèves issus d'établissements scolaires locaux.

Au sein de ce projet, tous ont la même ambition : celle de présenter au public de la région Centre-Val de Loire un opéra de qualité, répondant aux exigences du genre, dans une salle populaire comme le Zénith d'Orléans. Les jeunes lycéens, étudiants et apprentis participant à cette aventure ont alors l'occasion de travailler avec des professionnels qualifiés (directeur artistique, metteur en scène, scénographe, instrumentistes, chanteurs, danseurs) et de mettre les compétences qu'ils développent lors de leur formation au service de l'opéra. Ils apprennent à respecter les contraintes et les ambitions artistiques et techniques qui leur sont données, tout en sachant qu'ils ont la confiance de leurs professeurs et de l'ensemble de l'équipe artistique.

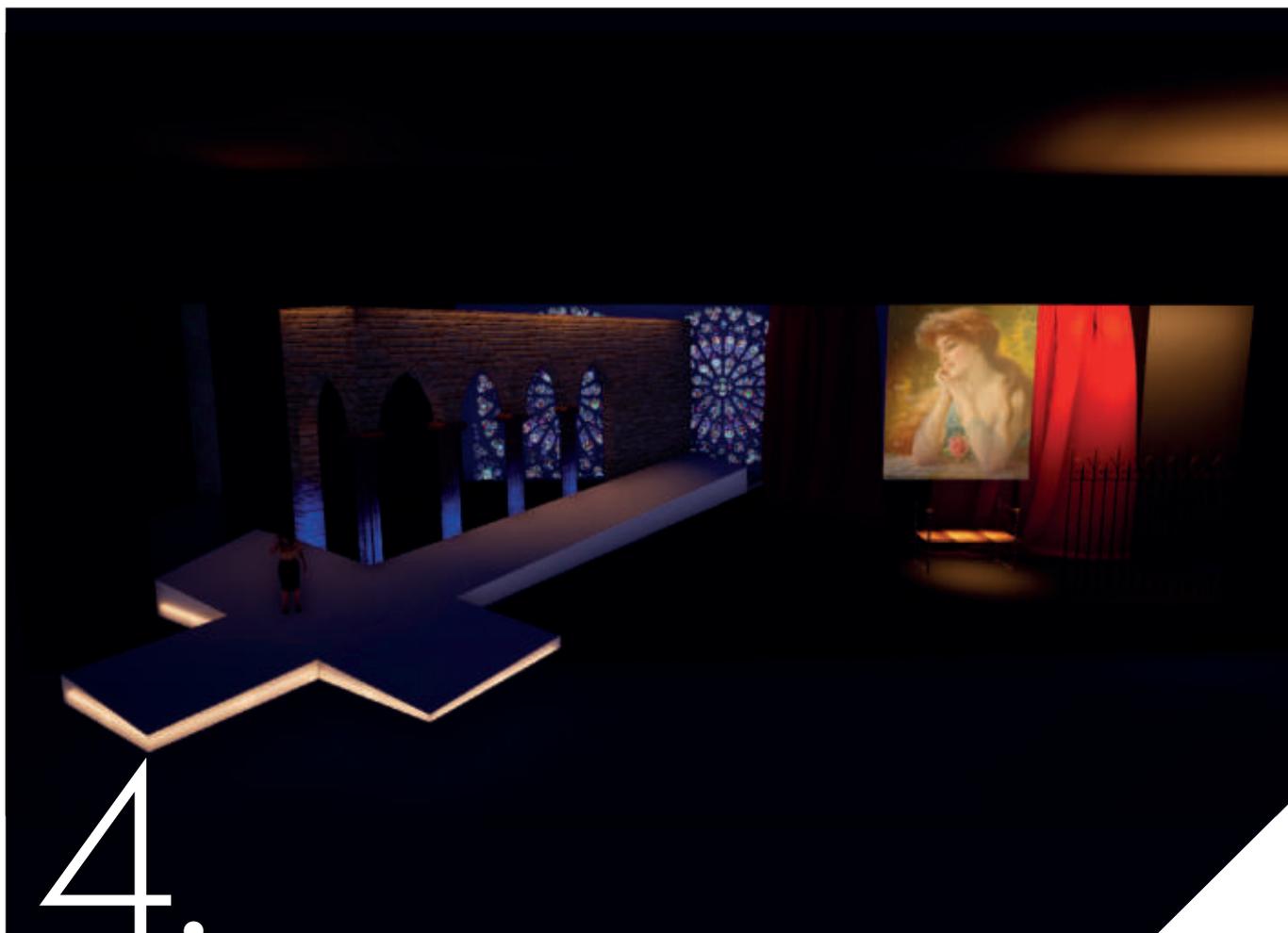
Ces élèves acquièrent de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-faire au contact des professionnels qui les encadrent, tout en bénéficiant de leur expérience. Ils quittent leurs salles de cours pour vivre une véritable aventure de coopération, sur scène et en coulisses. Les professionnels attendent des élèves excellence et dépassement de soi, et c'est cette exigence qui les amène à mettre en mouvement une force de travail extraordinaire.

Cette coopération vise aussi à sensibiliser ces élèves à l'opéra, qu'ils n'ont le plus souvent pas l'habitude de fréquenter. En étant au cœur du projet, les jeunes s'investissent et découvrent l'opéra sous un jour nouveau, loin des idées préconçues sur le genre. Cette ouverture sur la culture est également une ouverture sur de possibles orientations professionnelles liées aux métiers du spectacle pour eux.

Ils portent alors ce projet ambitieux auquel ils ont participé, la création d'un opéra sur scène, le valorisent et le font découvrir à leurs proches. Ces lycéens, ces étudiants, ces apprentis sont fiers de présenter leur travail : sur scène, ce sont la scénographie qu'ils ont imaginée, les décors qu'ils ont créés, les costumes qu'ils ont dessinés, coupés et assemblés, les maquillages et les coiffures qu'ils ont inventés et réalisés ; dans la salle ce sont eux qui participent à l'accueil des spectateurs, à la vente des programmes ; en amont ce sont eux encore qui imaginent sans relâche les actions pour promouvoir le spectacle et en faire la publicité. Les élèves en sortent riches d'une expérience unique : vivre la magie de l'opéra de l'intérieur.

La Fabrique Opéra a pour volonté de démocratiser l'art lyrique, de permettre à de nouveaux publics d'y accéder, et de valoriser le dynamisme et le talent de la jeunesse du territoire régional par une approche professionnelle.

Après *Carmen*, *La Flûte enchantée*, *Aïda*, *My Fair Lady*, *Faust*, *La Traviata* et plus récemment *West Side Story*, c'est *Tosca* qui sera monté en 2023 sur ce même modèle coopératif reposant sur la collaboration de professionnels et d'amateurs, pour le huitième opus de La Fabrique Opéra Val de Loire.

Zoom sur *Tosca*

Au XIXe siècle, en Italie. Suite à un changement de régime, Angelotti est un prisonnier politique en fuite. Il trouve refuge dans une église, et de l'aide auprès du peintre Mario Cavaradossi, amant de la cantatrice Floria Tosca. Mais le geste du peintre a de lourdes conséquences. En effet, l'occasion est trop belle pour l'infâme Scarpia, le chef de la police : il convoite depuis longtemps la cantatrice, et voit là l'occasion d'attiser la jalousie de celle-ci, remettre Angelotti en prison et perdre par la même occasion Cavaradossi, son rival...

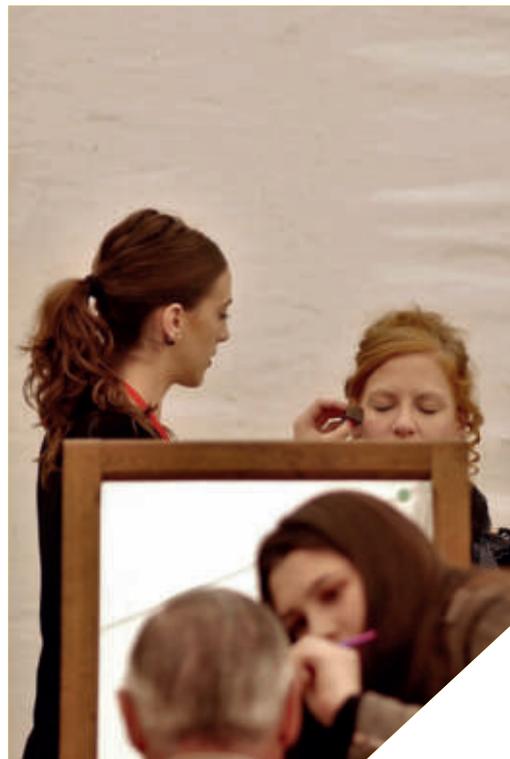
Drame d'amour, de politique et de mort, inspiré par la pièce de théâtre de Victorien Sardou, *Tosca* est un opéra à la fois moderne et populaire, intimiste et grandiose, mêlant réalisme et mélodrame. Soutenu par la musique ardente et passionnée de Puccini alors au faite de son art, transfiguré par les airs qui en ont fait la célébrité (*Vissi d'arte, E lucevan le stelle...*), son succès populaire n'est pas près de s'éteindre.

5. Une réalisation déjà éprouvée

LE CONCEPT « FABRIQUE OPÉRA »

Ce concept inédit visant à faire de l'opéra un lieu riche de rencontres humaines et artistiques a été conçu en 2007 par l'association grenobloise La Fabrique Opéra. L'association a par la suite saisi l'opportunité proposée par ses mécènes, après sept ans d'expériences réussies, de constituer une fondation nationale dont la vocation est d'exporter ce concept au-delà de la ville de Grenoble. Fondée sur le principe d'un réseau associatif dont les structures indépendantes les unes des autres partagent les mêmes valeurs et principes fondamentaux, La Fabrique Opéra initie, soutient et coordonne la production d'opéras coopératifs partout en France.

Ainsi, des opéras version « Fabrique Opéra » ou « Lab'opéra » voient le jour ces dernières années dans différents territoires français comme Grenoble, Orléans, l'Alsace, l'Oise, la Dordogne, la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine... La Fabrique Opéra nationale a d'ailleurs été lauréate de la fondation La France s'engage en 2019.

Créée à la fin de l'année 2013, l'association La Fabrique Opéra Val de Loire a pu profiter des conseils et de l'expérience de La Fabrique Opéra nationale et présenter au public de la région cinq opéras et deux comédies musicales : *Carmen* en 2015, *La Flûte enchantée* en 2016, *Aïda* en 2017, *My Fair Lady* en 2018, *Faust* en 2019, *La Traviata* en 2021 (après trois reports et plus de deux ans de travail en raison de la crise sanitaire !) et *West Side Story* en 2022.

L'association est forte de plusieurs années de réussite et est soutenue par un public toujours plus nombreux : pour *West Side Story*, ce ne sont pas moins de 13 739 spectateurs qui se sont déplacés pour assister aux représentations de La Fabrique Opéra Val de Loire ! Ces chiffres positifs confortent les membres de l'association dans leur ambition de présenter un nouvel opéra chaque année et démontrent que La Fabrique Opéra Val de Loire fait à présent partie des acteurs culturels locaux incontournables : les représentations de La Fabrique Opéra Val de Loire sont devenues l'un des rendez-vous annuels des habitants de la région Centre-Val de Loire.

LA FABRIQUE OPÉRA VAL DE LOIRE EN CHIFFRES

Carmen

12 solistes
55 instrumentistes
2 chefs de chœur
171 choristes (50 enfants,
121 adultes)
30 techniciens
7 établissements partenaires
288 élèves
52 partenaires publics et privés
2 116 élèves à la répétition
générale
8 483 places vendues
34 € de ticket moyen

**BUDGET TOTAL :
563 108 €**

La Flûte enchantée

17 solistes
42 instrumentistes
55 choristes
7 danseurs
30 techniciens
9 établissements
417 élèves
49 partenaires publics et privés
3 095 élèves à la répétition
générale
8 523 places vendues
34,09 € de ticket moyen

**BUDGET TOTAL :
516 748 €**

Aïda

8 solistes
59 instrumentistes dans l'orchestre
44 instrumentistes dans la fanfare
de scène
99 choristes
17 danseuses
30 techniciens
14 établissements
500 élèves
58 partenaires publics et privés
3 268 élèves à la répétition
générale
8 408 places vendues
35,34 € de ticket moyen

**BUDGET TOTAL :
550 230 €**

My Fair Lady

5 solistes
5 rôles parlés
8 élèves des classes de chant du
conservatoire d'Orléans
38 instrumentistes dans l'orchestre
28 instrumentistes de la Musique
municipale d'Orléans
Un quatuor à cordes composé
d'élèves du conservatoire d'Orléans
74 choristes
18 danseurs
30 techniciens
14 établissements
499 élèves
54 partenaires publics et privés
4 102 élèves à la répétition générale
8 709 places vendues
34,78 € de ticket moyen

**BUDGET TOTAL :
536 807 €**

LA FABRIQUE OPÉRA VAL DE LOIRE EN CHIFFRES

Faust

6 solistes
4 rôles parlés
57 instrumentistes dans l'orchestre
14 instrumentistes issus du conservatoire d'Orléans dans la fanfare
111 choristes
26 danseuses
30 techniciens
15 établissements
570 élèves
46 partenaires publics et privés
4 129 élèves à la répétition générale
8 180 places vendues
36,86 € de ticket moyen

**BUDGET TOTAL :
573 074 €**

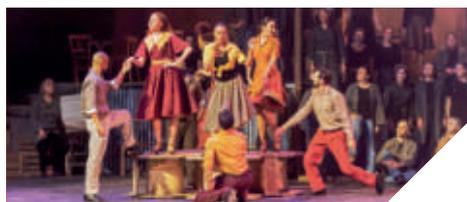
La Traviata

9 solistes
4 rôles parlés
56 instrumentistes dans l'orchestre
13 instrumentistes issus des conservatoires de Blois, Fleury-les-Aubrais, Olivet et Orléans dans la fanfare
72 choristes
10 danseurs
4 acrobates
30 techniciens
13 établissements
821 élèves
69 partenaires publics et privés
2 322 élèves à la répétition générale
9 966 places vendues
37,99 € de ticket moyen

**BUDGET TOTAL :
872 717 €**

West Side Story

5 solistes
16 rôles chantés et dansés
2 rôles parlés
3 rôles enfants
45 musiciens dans l'orchestre
94 choristes
30 techniciens
16 établissements
564 élèves
70 partenaires publics et privés
5 482 spectateurs aux répétitions pré-générale et générale
13 739 places vendues
40,67 € de ticket moyen

**BUDGET TOTAL :
868 134 €**

Un spectacle populaire

Unique en France, La Fabrique Opéra a développé un projet novateur dont l'ambition est de faciliter l'accès au plus grand nombre à la musique classique et plus particulièrement à l'art lyrique.

UN LIEU POPULAIRE DE GRANDE CAPACITÉ D'ACCUEIL

Plus de 1 000 personnes, dont 564 lycéens et apprentis de 16 établissements différents, ont participé à la création de *West Side Story. Tosca*, huitième opus de La Fabrique Opéra Val de Loire, promet également d'être une manifestation culturelle de grande ampleur sur le territoire régional, avec un grand nombre de participants.

Afin de pouvoir accueillir l'ensemble du public (amis et familles des musiciens, choristes, élèves ; amateurs d'opéra ; anciens et nouveaux spectateurs...) à l'occasion des trois représentations du **17, 18 et 19 mars 2023**, La Fabrique Opéra Val de Loire continue de se tourner vers le Zénith d'Orléans, dans une configuration de 3 500 places par représentation.

Cette transformation du Zénith en véritable salle d'opéra permet à l'art lyrique d'entrer dans une salle populaire et fait tomber la barrière de la salle de spectacle : nombreux seront ceux ayant déjà assisté à un spectacle ou un concert au Zénith.

Le Zénith offre par ses dimensions la possibilité d'installer les équipements techniques nécessaires à l'accomplissement artistique du projet et au confort du public. La configuration de la salle fait que, quel que soit son emplacement, chacun pourra être aux premières loges pour vivre l'histoire, les émotions, les rêves des personnages de ce drame lyrique.

UN ACCÈS FACILITÉ

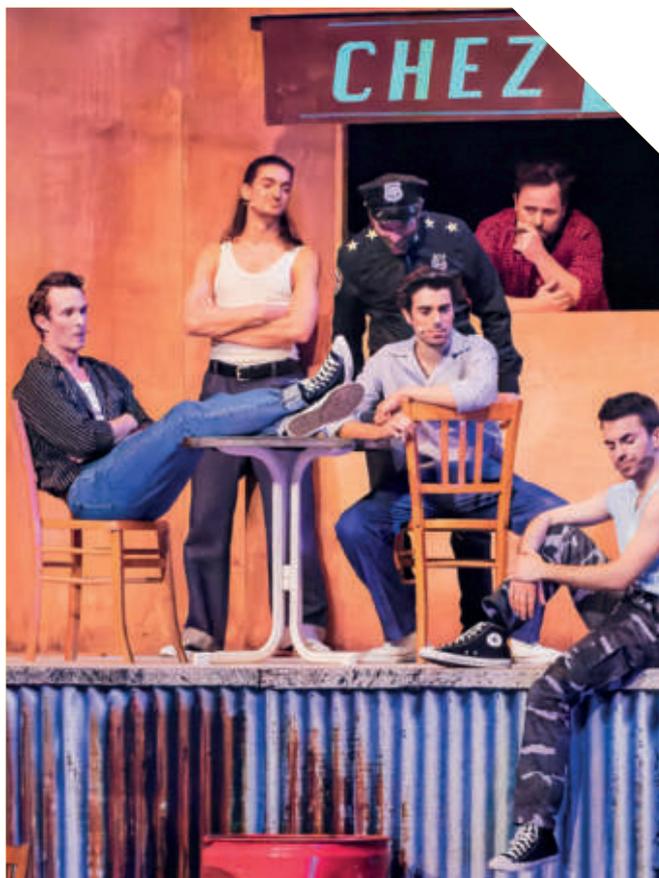
Pouvoir se rendre dans de bonnes conditions au spectacle est un gage de réussite. Trop souvent, la distance, la difficulté à se déplacer, l'absence de transports en commun aux horaires des spectacles en diminuent la fréquentation. Le lieu choisi pour les représentations a un avantage considérable, sa grande accessibilité à la fois pour les piétons (arrêt de tramway devant le Zénith) et pour les automobilistes (nombreux parkings aux alentours).

DES TARIFS RAISONNABLES

Tous les participants d'une production de La Fabrique Opéra Val de Loire (artistes, public, mécènes et partenaires publics et privés) s'inscrivent dans un modèle économique alternatif qui nous permet de proposer un prix moyen moitié moins élevé que le prix moyen constaté (généralement de l'ordre de 74 €) pour les productions d'opéras traditionnelles, et ce afin de parvenir à toucher le plus grand public.

Ce ticket moyen se situe entre 35 et 40 € en fonction des productions, une partie des billets étant proposée à un tarif inférieur afin de permettre au plus grand nombre d'assister à ce spectacle de grande qualité.

Pour garantir ce ticket moyen attractif, un certain nombre d'autres billets sont proposés à un tarif plus élevé, en contrepartie d'un placement privilégié et/ou d'un accueil particulier (cocktail, visite des coulisses...).

UNE ŒUVRE ACCESSIBLE

La Fabrique Opéra Val de Loire revient à l'italien avec *Tosca*, après être passée par le français, l'allemand, et l'anglais. Afin que l'histoire soit parfaitement compréhensible, et pour que le public puisse profiter pleinement de l'action, des décors et des costumes sans les contraintes du surtitrage qui détourne l'attention de ce qui se passe sur scène, le metteur en scène doit trouver une solution pour rendre la pièce intelligible pour tous sans empiéter sur la magie du spectacle.

Ainsi, sur les productions précédentes, les metteurs en scène avaient choisi d'introduire une narration entre les actes, des dialogues en français, ou encore une équipe de cinéma qui commentait l'action entre les airs !

DES REPRÉSENTATIONS D'EXCEPTION

Outre ses ambitions pédagogiques et la volonté d'ouvrir l'art lyrique à tous en y amenant de nouveaux publics, le projet de La Fabrique Opéra Val de Loire est également d'offrir aux amateurs éclairés et aux aficionados de cet art complet et exigeant qu'est l'opéra des représentations exceptionnelles avec de grandes exigences artistiques.

Une aventure unique, artistique, pédagogique et sociale

DONNER UNE CHANCE À DE FUTURS PROFESSIONNELS, CRÉER UN PARTENARIAT

L'originalité du concept « Fabrique Opéra » est d'associer dans une véritable collaboration des élèves de différents établissements professionnels et techniques de la région et des professionnels qualifiés. Cette collaboration sous-tend l'action de La Fabrique Opéra Val de Loire et permet aux élèves d'exprimer leur créativité et de mettre en œuvre leurs compétences techniques dans le cadre d'un projet pédagogique significatif.

UNE IMPLICATION TECHNIQUE

Sous la direction artistique du metteur en scène, du scénographe, de la costumière, et encadrés par les professeurs de leurs établissements, les élèves réalisent les décors du spectacle, les costumes, les coiffures et les maquillages des participants sur scène et contribuent aux nombreuses actions de communication autour de cet événement.

En échange de l'acquisition de nouvelles compétences techniques dans une véritable situation professionnelle de création, il est demandé aux élèves d'apporter leur enthousiasme et leur dynamisme au sein du projet.

Sept, neuf, treize, seize établissements de la région ont été partenaires lors des éditions précédentes, chaque année de nouveaux établissements rejoignant les anciens. Pour *West Side Story*, ce ne sont plus de vingt filières d'enseignement différentes qui étaient impliquées dans le projet :

Pour la scénographie : le lycée Charles Péguy d'Orléans,

Pour les décors :

le lycée Henri Gaudier-Brzeska de Saint-Jean-de-Braye (décors bois),
le BTP CFA du Loiret (décors en bois),
le lycée Jean Lurçat (décors métalliques),
le lycée Benjamin Franklin (domotique),
le lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque de Saint-Jean-de-la-Ruelle (transport des décors),

Pour les coiffures et les maquillages :

le lycée Sonia Delaunay de Blois,
le lycée Jean Lurçat de Fleury-les-Aubrais,

Pour les costumes :

le lycée Jacques Cœur de Bourges,
le lycée Saint Paul Bourdon Blanc d'Orléans,
le lycée Les Charmilles de Châteauroux,
le lycée Paul Gauguin d'Orléans,

Pour l'accueil du public, l'organisation de la répétition générale ouverte aux scolaires, la distribution des programmes dans le Zénith :

le lycée Paul Gauguin d'Orléans,
le CFA Orléans métropole,

Pour la restauration :

le collège Jean Rostand de Lamotte-Beuvron,
l'Unité éducative d'activités de jour de Saint-Jean-le-Blanc,

Pour le développement d'outils de communication et de gestion des données :

Polytech Orléans,
l'IUT d'informatique de l'université d'Orléans,

Pour l'accompagnement en santé des artistes : l'école universitaire de kinésithérapie Centre-Val de Loire,

Pour la création de haïkus en anglais dans le programme : le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran.

Convaincues du bien-fondé pour leurs élèves d'être impliqués dans un projet culturel d'envergure, les équipes pédagogiques de ces établissements se sont engagées avec beaucoup d'enthousiasme et souhaitent poursuivre en 2023 leur collaboration avec La Fabrique Opéra Val de Loire. De nouveaux établissements de la région Centre-Val de Loire rejoindront eux aussi l'aventure pour réaliser *Tosca*.

UNE OUVERTURE ARTISTIQUE, UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Outre l'aspect technique et professionnel, ce projet pédagogique de longue haleine (cela représente sept mois d'implication, de septembre à mars) présente une dimension artistique et culturelle : les élèves découvrent et font découvrir à leurs proches une œuvre musicale, une histoire, des personnages.

Ainsi, au sein des établissements, ce ne sont pas uniquement les professeurs d'enseignement technique qui s'impliquent dans le projet : les enseignants de français, d'histoire... peuvent s'investir également de manière transversale.

L'équipe artistique est présente auprès des élèves durant tout le déroulement du projet, pour leur présenter l'œuvre du point de vue des musiciens, des chanteurs, du chef d'orchestre, du metteur en scène, et de ce fait lier les aspects techniques à l'aspect artistique de la création.

Mais cette approche pédagogique ne se limite pas aux lycéens, étudiants et apprentis participant au projet. En effet, comme cela a été le cas les années précédentes, de nombreux établissements scolaires (écoles primaires, collèges) de la région pourront bénéficier de rencontres avec le chef d'orchestre autour de l'œuvre *Tosca*. La Fabrique Opéra Val de Loire s'est également investie ces dernières années auprès des détenus du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, de jeunes de l'Unité éducative d'activités de jour, de personnes issues de quartiers prioritaires ou encore de personnes déficientes visuelles :

présentation de l'œuvre, répétition de l'orchestre, visite des coulisses du Zénith, places d'opéra offertes aux bénéficiaires de Cultures du Cœur ou encore audiodescription du spectacle... La richesse de ces échanges satisfait l'ensemble des acteurs du projet : faire partager sa passion, sa conviction, son goût de la musique, de l'opéra, de la culture à des publics ciblés représente pour chacun une expérience unique.

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Pour les élèves, cette expérience représente un véritable outil d'insertion professionnelle. Leur travail est validé techniquement par les professionnels qui les encadrent et plus largement par le public du Zénith. Ils ont conscience de la confiance placée en eux et découvrent de nouveaux horizons professionnels, notamment les métiers du monde du spectacle vivant et de l'évènementiel. Cette expérience pourra par la suite être valorisée auprès des futurs employeurs de ces lycéens, étudiants et apprentis par un book enrichi de photos et de vidéos des travaux réalisés en classe et en coulisses pour les représentations.

Depuis plus de quinze ans, l'expérience grenobloise démontre un regain d'intérêt des élèves pour les filières techniques et professionnelles qui leur permettent de s'impliquer dans un tel projet et leur ouvrent de nouvelles perspectives.

La Fabrique Opéra Val de Loire souhaite apporter à ces élèves le plaisir de la scène et de la création en leur permettant de produire une œuvre artistique d'envergure dans des conditions professionnelles au service de l'excellence.

QUAND TOUTE UNE RÉGION CRÉE SON OPÉRA

Un rayonnement régional grandissant

La Fabrique Opéra compte sur la mise en œuvre d'une véritable dynamique de communication autour de chacune de ses productions, de manière à ce que chacun puisse participer à la promotion de cet opéra coopératif.

Les habitants de la région se prennent au jeu : photo selfie pour la création de l'affiche finale de *Carmen* ; chasse aux plumes de *La Flûte enchantée*, aux papyrus d'*Aïda*, aux fleurs de *My Fair Lady* dans les magasins adhérents des Vitrines d'Orléans afin de gagner des cadeaux dans le cadre d'opérations de communication... Sur les réseaux sociaux, près de 6 400 personnes suivent la page Facebook de La Fabrique Opéra Val de Loire, sur Twitter ce sont plus de 1 100 tweets qui évoquent ce beau projet et l'Instagram de La Fabrique Opéra Val de Loire a plus de 1 300 abonnés. La presse régionale est elle aussi très impliquée dans la promotion des productions de La Fabrique Opéra Val de Loire : de nombreux articles et reportages sur le projet voient le jour tout au long de son élaboration (France 3 Centre Val de Loire, La République du Centre, France Bleu Orléans, Apostrophe'45, My Loire Valley, Mag'centre, Orléans Mag, Loiret magazine, Edith Mag, RCF Loiret, Le Berry républicain, Le Stud', JeunesOcentre, La Tribune hebdo, Publi45, Clodelle45...).

Pour *West Side Story*, La Fabrique Opéra Val de Loire a été le sujet d'un reportage de RFI diffusé jusqu'en Amérique latine !

Le rayonnement régional de La Fabrique Opéra Val de Loire est incontestable : les établissements partenaires pour *Tosca* s'étendent sur cinq départements différents de la région (Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret).

Mais il nous faut continuer d'aller plus loin : convaincre et faire adhérer, c'est avant tout y croire soi-même pour pouvoir partager. La Fabrique Opéra Val de Loire souhaite accroître sa notoriété afin de faire découvrir à un public de plus en plus large la qualité de ce spectacle : plus *Tosca* s'invitera au cœur des foyers, des écoles de musique, des salles de sport, des entreprises, des commerces, des associations de toute sorte, des collectivités territoriales, des conseils et des comités d'entreprise, plus grandes seront les chances de réussite.

Un soutien financier

Particuliers comme professionnels, chacun pourra apporter son soutien financier au projet de *Tosca* : en adhérant à l'association (de 10 à 1 500 €), en devenant partenaire (de 1 000 à 50 000 € ou par un mécénat en nature). En contrepartie de ce soutien financier seront proposées des rencontres privilégiées, la possibilité d'assister aux répétitions, la visite des coulisses...

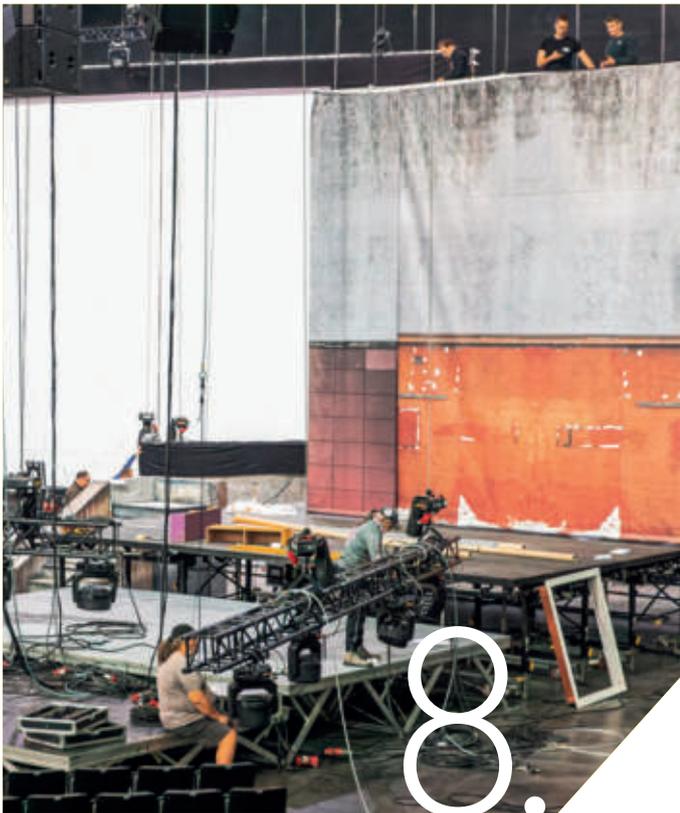
Pour certaines de ses productions, La Fabrique Opéra Val de Loire a également eu recours au financement participatif par le biais des plateformes de crowdfunding *KissKissBankBank* et *Leetchi*. Ainsi, les généreux donateurs ont pu acquérir une baguette du chef d'orchestre, le faire venir pour une conférence/causerie/débat/animation mise en musique ou encore vivre le spectacle depuis l'intérieur de l'orchestre.

Des actions de communication

Comme pour les sept productions précédentes, une communication au ton joyeux et dynamique portera le projet par de nombreuses actions participatives et inattendues : rencontres dans les lieux culturels, conférences de présentation de l'œuvre dans des lieux insolites... Le concept de l'événement insistera sur l'originalité du projet : *Tosca*, c'est l'opéra de tous, construit par tous et pour tous les publics !

Outre les outils de communication classiques (flyers, affiches, campagnes de diffusion sur les réseaux de type Mupi...), La Fabrique Opéra Val de Loire continuera d'utiliser les outils du digital, notamment les réseaux sociaux, pour servir le projet et favoriser le bouche-à-oreille, le partage et l'appropriation du projet.

Enfin, la première des actions de communication restera celle dont chacun peut s'emparer : en parler autour de soi, à ses proches, ses collègues, ses amis !

Les équipes du projet

LA FABRIQUE OPÉRA VAL DE LOIRE

L'association La Fabrique Opéra Val de Loire a été créée en 2013. Sa mission est de démocratiser l'opéra en rendant les spectacles accessibles au plus grand nombre. Pour cela, la stratégie adoptée par l'association est de valoriser toutes les compétences du territoire régional utiles à la production d'une œuvre lyrique en associant des jeunes issus de lycées et établissements techniques à une équipe artistique et des solistes de renommée internationale.

Présidente : Estelle Dufour

Vice-présidente : Fanny Huet-Leroy

Trésorier : Christophe Delafoy

Trésorière adjointe : Anne-Laure Py

Secrétaire : Anaïs Loulier

Secrétaire adjointe : Sophie Collonnier

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Orchestre : L'Inattendu - Orchestre symphonique

Direction artistique : Clément Joubert

Mise en scène : Didier Girauldon

Chœurs : Chœur Opéra et maîtrise de Léonard de La Musique de Léonie

Direction des chœurs : Corinne Barrère

Scénographe : Ludovic Meunier

Costumes : Paula Dartigues

Solistes : recrutement en septembre

Clément Joubert, chef d'orchestre

Clément Joubert est titulaire de nombreux 1ers prix : flûte, musique de chambre, piano, ainsi qu'un prix de direction d'orchestre, un prix d'analyse et un prix d'orchestration au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Professeur d'enseignement artistique, il a enseigné pendant 20 ans la flûte et la musique de chambre au conservatoire d'Orléans, puis la direction d'orchestre et l'orchestration. Il y était également responsable des orchestres symphoniques.

Clément Joubert fut aussi le directeur artistique et musical d'Opus Campus, de l'orchestre symphonique du Loiret, de l'orchestre Opus 16 et de l'ensemble de cuivres Vilette-Brass.

Il a dirigé l'Orchestre national des Pays de la Loire, l'orchestre symphonique de l'Académie musicale du Cher, l'ensemble Sotto Voce, l'orchestre Ostinato...

Il a également été l'assistant de David Stern et de John Nelson à l'Ensemble orchestral de Paris et de Krzysztof Penderecki à l'occasion du festival Aspects des musiques d'aujourd'hui de Caen.

Sa connaissance du monde de l'enseignement et son expérience du monde de l'entreprise lui permettent de donner de nombreuses conférences-concerts et favorisent une très large ouverture vers tous les publics.

Enfin, de nombreux ensembles font appel à ses services comme directeur musical pour des enregistrements ou comme arrangeur et orchestrateur pour des arrangements : l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, le Feeling Brass Quintet (Romain Leleu)...

Didier Girauldon, metteur en scène

Didier Girauldon est metteur en scène, comédien et pédagogue, né en 1980 à Tours. Artiste multidisciplinaire, son travail interroge la notion de création collective et explore la relation entre mouvement, texte et rythmicité.

Bilingue, passionné des langues étrangères et d'actualité, de physiologie et d'anatomie, sa formation d'acteur (à la Royal Holloway University à Londres), pluridisciplinaire et cosmopolite, vient prolonger la recherche universitaire qu'il entreprend sur les pratiques croisées de la danse et du théâtre sur la scène internationale, et forge sa volonté de tisser des liens entre les formes artistiques, entre les cultures, pour faire un théâtre poétique et citoyen qui naît et se nourrit des rencontres. L'immersion dans des équipes à l'étranger est une part essentielle dans sa démarche.

Après deux ans au Royaume-Uni comme comédien et danseur, il rentre en France et fait une rencontre fondatrice, celle de Mario Gonzalez (figure majeure du théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine dans les années 70-80), dont il devient l'assistant puis le collaborateur pendant une quinzaine d'années, notamment au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, au Danemark et en Suède. Ses projets le mènent en Ukraine, puis aux États-Unis où il est invité entre 2005 et 2008 pour diriger un projet de reconstruction culturelle en Louisiane et dans le Mississippi après le passage de l'ouragan Katrina. Il travaille sur plusieurs productions d'opéras-rock en Italie avec une compagnie de théâtre musical, puis est metteur en scène invité au Centre dramatique national de Poitiers (en 2010-2011).

En 2011, il prend la direction du théâtre universitaire de Tours, et crée la compagnie Jabberwock qui met les auteur·trice·s contemporain·e·s au cœur des processus créatifs. Sa rencontre avec Constance Larrieu est déterminante : leur complicité artistique les amène à créer ensemble une quinzaine de spectacles théâtraux, musicaux et lyriques en France et en République tchèque et à tisser des liens entre la France, le Liban et le Québec où ils sont invités à plusieurs reprises pour des créations, des laboratoires de recherche ou des tournées. Comédien permanent au Centre dramatique national de Tours (de 2003 à 2005), il y est également metteur en scène à plusieurs reprises, notamment en 2017 pour signer une création avec l'ensemble artistique JTRC. Il est cette année metteur en scène invité du Klaipedos Jaunimo Teatro, Jeune Théâtre national de Lituanie et y créera un spectacle en 2024.

Sa passion pour la musique et le chant choral l'amène à collaborer avec des ensembles musicaux baroques et contemporains en France et en Suisse.

Pédagogue passionné, il dirige actuellement le département Théâtre du conservatoire d'Orléans et est régulièrement sollicité pour des *masterclass* (conservatoires de région et CRR de Paris, Académie nationale de théâtre de Lituanie, Cours Florent, master Arts du spectacle de l'université de Tours, Contemporary Arts Centre - La Nouvelle-Orléans).

TOSCA

CONTACTS

La Fabrique Opéra Val de Loire

TÉL. : 09 54 25 14 86

BILLETTERIE : 07 82 87 26 21

E-MAIL : contact@lafabriqueopera-valde Loire.com

ADRESSE : 22 rue d'Alsace-Lorraine - 45000 Orléans

www.lafabriqueopera-valde Loire.com

