

LA FABRIQUE
OPERA
ALSACE

DOSSIER DE PRÉSENTATION

CABARET 2022

Strasbourg - Mulhouse - Colmar

Table des matières

1.	L'action de La Fabrique Opéra.....	4
2.	La genèse du projet de La Fabrique Opéra d'Alsace.....	8
3.	Les principaux éléments du projet.....	12
4.	L'histoire et les acteurs artistiques.....	14
5.	Annexes.....	18

Cabaret de John Kander

Une production de La Fabrique Opéra d'Alsace

Les 26 & 27 Mars 2022 au Parc Expo de Colmar
Les 29 & 30 Avril 2022 au Parc Expo de Mulhouse
Les 25 & 26 Mai 2022 au Zénith de Strasbourg

Mise en Scène : Philippe Arlaud
Direction : Patrick Souillot

Orchestre des Conservatoires de Strasbourg, Colmar, Mulhouse
Choeur de La Fabrique Opéra

Introduction

Le concept en quelques mots

La Fabrique Opéra est un projet inédit animé par la volonté d'ouvrir à tous les portes du spectacle lyrique.

La Fabrique Opéra est une aventure humaine qui implique et fédère des jeunes issus de formations techniques et professionnelles dans la conception de chaque oeuvre, les rendant acteurs d'un projet d'excellence au travers de leurs compétences.

Partout en France, La Fabrique Opéra souhaite transmettre aux générations futures un patrimoine culturel trop souvent oublié.

Depuis 2015, elle accompagne de nouveaux porteurs de projets désireux de participer à l'élargissement du public de l'opéra et à la valorisation de la formation professionnelle. Elle apporte des ressources et une méthodologie éprouvée à Grenoble depuis 2007, et soutient les productions locales.

En Alsace, La Fabrique Opéra a pour ambition de proposer un spectacle lyrique dans trois territoires à Strasbourg, Mulhouse et Colmar.

Notre structure coopérative permet de développer un nouveau modèle économique fondé sur les recettes propres (65%) et de montrer qu'il est possible de concilier excellence artistique, projet social et contraintes économiques.

- **50%** des spectateurs assistent à un opéra pour la première fois
- **65%** du total des recettes provient des recettes propres
- **5 650** personnes en grande précarité invitées dans une action solidaire depuis 2007
- **15 000** personnes, dont 9 800 lycéens, apprentis et étudiants, impliqués dans la réalisation de spectacles depuis 2007
- **49 000** enfants initiés à l'art lyrique grâce aux répétitions générales d'ici 2017
- **172 000** spectateurs cumulés des productions de La Fabrique Opéra depuis 2007

1. L'action de La Fabrique Opéra

1.1 Le constat : l'opéra, un art oublié des jeunes

Depuis plus de trente ans, la diffusion de la musique classique et du patrimoine culturel français font l'objet de nombreuses attentions. Grâce au travail du Ministère de la Culture et de la Communication, nous disposons de données sur l'évolution des pratiques culturelles des français depuis 1973.

Les initiatives se sont multipliées dans de nombreux domaines: théâtre, musée, architecture, musique. Pourtant entre 1973 et 2008 l'âge moyen du public de la musique classique n'a cessé d'augmenter, passant de 39 ans à 53 ans.

En parallèle, alors que la part de la population fréquentant le théâtre au moins une fois par an augmentait de 7 points, celle du public de la musique classique a stagné à 7%.

Pourtant le nombre de concerts classiques n'a cessé de croître. Les établissements culturels ont tenté d'ouvrir leurs portes au grand public, par le biais de sessions pédagogiques et de politiques tarifaires attractives.

En ce qui concerne l'opéra, les résultats restent mitigés, puisque seulement 4% des français, selon l'INSEE, fréquentent l'opéra. Parmi ces 4%, 61% sont abonnés, habitués des salles d'opéras. La musique classique dans son ensemble ne souffre pourtant pas d'un désamour de la part des français. Plus de la moitié de la population déclare en écouter. Elle est même devenue le deuxième genre musical préféré des français, puisque 34% d'entre eux disent préférer la musique classique à tous les autres styles musicaux.

Le renouvellement du public de la musique classique et de l'opéra en particulier, en dépit de toutes les initiatives menées depuis trente ans, est encore loin d'être effectif.

1.2 La naissance de La Fabrique Opéra

En 2006, Patrick Souillot, disciple de Léonard Bernstein et chef d'orchestre grenoblois, a l'idée de faire appel à des établissements d'enseignement technique et professionnel pour participer à la conception et la réalisation d'un opéra. L'objectif est triple:

- intéresser de nouveaux publics à l'art lyrique
- contribuer à la formation et l'insertion professionnelle de la jeunesse grenobloise
- valoriser, au moyen d'un support grandiose et novateur, les compétences des filières techniques

L'impact sur le territoire a été très fort. Le retour des professeurs et des jeunes impliqués a très rapidement dépassé les prévisions des fondateurs du projet. Les professeurs se sont parfaitement appropriés le concept, et en ont fait un support pédagogique pour leur apprentissage. La Fabrique Opéra a profondément modifié la manière d'aborder la pédagogie, et s'est inscrite comme un moment marquant dans le parcours scolaire des jeunes.

Les proviseurs ont réalisé l'importance de s'associer avec des structures qui sortent les élèves et apprentis du cadre scolaire. Avec des projets ambitieux et marquants, les élèves issus de quartiers souvent difficiles s'impliquent personnellement et s'intéressent autrement à leur formation. L'opéra coopératif a créé une alchimie dans laquelle chaque acteur trouve un intérêt pour soi et pour l'ensemble des personnes impliquées.

4% des français se rendent à l'opéra - dont 61% d'abonnés - alors que 53% écoutent de la musique classique

1.3 Les ressorts du succès grenoblois

Loin de constater les réticences supposées des jeunes vis-à-vis de l'art lyrique, nous avons constaté que l'opéra est un support idéal pour mobiliser les jeunes.

D'abord, parce que l'opéra en tant que projet artistique, est un très bon moyen d'enthousiasmer les jeunes.

Les études effectuées auprès des jeunes et des professeurs impliqués montrent que cet art procure du rêve. La perspective de travailler avec des artistes révèle leur créativité. Embarqués dans un projet grandiose, les jeunes ne pensent plus à la charge de travail. Ils se révèlent pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Ensuite, parce que l'opéra est un art total, qui fait appel à de multiples compétences. En plus des métiers artistiques, l'opéra utilise une multitude de compétences techniques : costumiers, coiffeurs, maquilleurs, charpentiers, menuisiers, électriciens, fleuristes, serruriers... Les possibilités sont quasi infinies.

Cette spécificité ouvre la porte à des jeunes non artistes qui peuvent, par le biais de leurs compétences, apporter une contribution déterminante à la réussite du spectacle. Loin d'être dans une position de difficulté, les jeunes utilisent leur domaine de prédilection pour produire un événement dont ils seront fiers.

Enfin, parce que l'opéra est une introduction idéale à la musique classique. En plus de la musique, l'opéra fait appel au chant, au théâtre et à la danse. Le support de l'histoire, les péripéties et rebondissements bien connus de l'opéra associent la musique à l'action. Ils permettent de décrypter et mieux ressentir les émotions transmises par la musique. Les histoires des opéras font appel à des émotions universelles (tristesse – colère – joie – trahison). En cela, elles sont susceptibles de toucher chaque spectateur, faisant de l'opéra un art populaire et accessible.

1.4 Notre démarche : les 5 fondamentaux de l'opéra coopératif

À la suite de ces premiers succès, nous avons réalisé l'importance de la dimension coopérative du projet. La Fabrique Opéra a constaté l'impact de son action sur la qualité de la formation des jeunes, leur employabilité et leur ouverture à l'art lyrique et la musique classique.

Partant de ce constat, nous avons déduit les facteurs clés de succès de La Fabrique Opéra. Ils s'articulent autour de 5 piliers, qui lorsqu'ils sont combinés, permettent à la fois de répondre aux problématiques de qualité, de formation, de démocratisation, de viabilité économique et d'épanouissement professionnel et personnel des acteurs concernés.

UNE PRODUCTION D'EXCELLENCE

Les synergies nées des échanges entre amateurs et professionnels amènent tous les acteurs à se surpasser. Ils deviennent exigeants envers eux-mêmes et leur travail. Le choix de chanteurs et de professionnels de haut niveau conduit à l'excellence artistique.

UN NOUVEAU MODELE PEDAGOGIQUE, IMPLIQUER LES LYCEES DU TERRITOIRE

La Fabrique Opéra invite les établissements techniques et professionnels du territoire à prendre part à la réalisation du spectacle. Les spectacles fédèrent 450 élèves de différentes formations et offrent un projet qui mobilise les compétences du territoire pendant plus de six mois (Septembre - Mars). La musique devient un vecteur de lien social, de formation et d'intégration.

UN NOUVEAU MODELE SOCIAL, INVESTIR UN LIEU POPULAIRE

Chaque projet local est proposé dans un lieu apprécié des jeunes et néophytes, pour aller à la rencontre du public visé. Les salles sont aménagées et optimisées pour l'occasion.

UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE, REPOSANT SUR L'AUTOFINANCEMENT

Aujourd'hui, l'opéra est un marché sous perfusion. La part de subventions dans le budget total atteint 80% dans certaines salles. La Fabrique Opéra, parce qu'elle bénéficie d'une structure souple et mobile, peut réduire ses coûts de fonctionnement, tout en proposant des spectacles de grande qualité. Le modèle économique de La Fabrique Opéra est donc inédit, puisque 65% du total du budget repose sur la billetterie.

UN NOUVEAU MODELE ARTISTIQUE, L'INTRODUCTION D'UNE NARRATION EN FRANCAIS

Les surtitres à l'opéra constituent un obstacle à l'immersion du public dans l'action. En introduisant un narrateur en français, nous permettons à tous les publics de suivre le fil de l'histoire tout en restant disponible pour apprécier les émotions et la richesse du spectacle.

2. La genèse du projet de La Fabrique Opéra d'Alsace

2.1 L'Alsace, un environnement désigné pour un opéra coopératif

Si il est une région de France disposant de l'environnement pour permettre l'essor du concept de La Fabrique Opéra, c'est résolument l'Alsace.

D'abord, parce que l'Alsace possède une culture du chant choral séculaire. Territoire sensible aux projets culturels, l'Alsace accueille depuis des siècles tous les arts, et spécialement l'art lyrique.

Ensuite, parce que l'offre de musique, par rapport au bassin de population, est loin d'être saturée. Si les institutions proposent de belles productions, il reste encore de l'espace pour créer et inventer de nouveaux concepts autour de la production de spectacles lyriques.

Enfin, parce que La Fabrique Opéra propose un projet entièrement conçu et réalisé par des forces vives locales.

L'objectif est de montrer aux alsaciens et à toute la France l'étendue des compétences et des talents du territoire, mais aussi d'inciter de nouveaux publics à découvrir cet art populaire.

L'action de La Fabrique Opéra est donc complémentaire aux initiatives existantes. Différente dans son approche de la production, La Fabrique Opéra est un vecteur culturel nouveau, efficace et utile pour le rayonnement de l'art lyrique.

A la fois pédagogique, sociale et culturelle, la structure contribue au dynamisme de l'ensemble de la vie artistique du territoire.

2.2 Deux productions proposées en Alsace en 2018 et 2019

Depuis 2018, soutenu par la structure nationale, une première équipe a proposé deux productions dans le Haut-Rhin à Colmar et à Sausheim. Ayant réuni 2 800 puis 3 500 spectateurs et 2 000 scolaires, les deux productions ont rencontré un grand succès en termes de fréquentation. Plusieurs établissements et structures du Haut-Rhin furent impliqués dans l'aventure soit environ 300 jeunes, ainsi que plusieurs entreprises locales mécènes.

L'objectif est de conserver cette dynamique tout en renouvelant notre approche avec une nouvelle équipe en 2022.

Pour proposer un projet pérenne sur le territoire, La Fabrique Opéra compte accroître son intégration dans le tissu associatif et institutionnel local, élargir le nombre d'établissements impliqués, étendre son rayonnement en investissant un nouveau territoire, renouveler le choix de ses œuvres. Elle tire pleinement partie du réseau des Fabriques Opéras, en maximisant les synergies avec La Fabrique Opéra Grenoble.

2.3 2022, un nouveau tournant pour La Fabrique Opéra d'Alsace

Le projet initié en Alsace grandit en 2022. D'un Labopéra, il devient La Fabrique Opéra d'Alsace. L'ensemble de l'équipe et l'approche sont entièrement renouvelées.

L'objectif est de travailler au plus près des besoins des acteurs locaux et de fédérer l'ensemble du nouveau territoire réunissant Haut-Rhin et Bas-Rhin autour d'une expérience coopérative ambitieuse.

Au-delà des partenariats avec les établissements - nous élargissons à de nouvelles disciplines comme la lumière, le son, la création graphique et la communication - nous adoptons une démarche coopérative renforcée en fédérant les conservatoires du territoire, et en multipliant les coopérations avec les structures et entreprises locales.

2.4 Contribuer à la démocratisation de l'art lyrique en Alsace

La proximité qui naît entre élèves et artistes tout au long de la production modifie le regard que les jeunes portent sur l'art lyrique. Les artistes sont à l'écoute des élèves et passent des moments privilégiés avec eux. Des liens naissent entre les jeunes et les artistes lyriques.

Grâce à cette expérience, l'opéra fait partie de l'environnement des jeunes. Ainsi désacralisé, l'art lyrique retrouve son caractère populaire. Les barrières sociales s'effondrent et les jeunes se concentrent pleinement sur la musique et les émotions du spectacle. La musique devient un vecteur de lien social.

Enfin, ces jeunes amènent leur famille et leurs proches voir leur production. Par cette approche originale, les néophytes viennent sans a priori découvrir les costumes, décors, coiffures et maquillages de leurs amis.

Ils se surprennent eux-mêmes à apprécier la musique lyrique, et restent fidèles aux productions de La Fabrique Opéra, et à la musique classique.

3. Les principaux éléments du projet

3.1 L'œuvre : Cabaret, en synergie avec La Fabrique Opéra

Pour cette première édition de La Fabrique Opéra Alsace, nous avons choisi une comédie musicale : Cabaret. Originale et attractive, elle permet d'abord d'aborder un nouveau répertoire. Elle autorise de nouveaux types de recherches dans les établissements, en croisant différentes matières : Histoire, Géographie, Culture Générale. Cabaret est une porte d'entrée pédagogique vers la connaissance de notre environnement et notre histoire, et permettra d'aller plus loin dans l'apprentissage pour la jeunesse des lycées et CFA.

Cabaret est une œuvre peu jouée, attirant également un nouveau public. Pour un premier opéra sur trois territoires, nous souhaitons une œuvre de qualité, populaire, qui minimise le risque de billetterie. Ainsi l'œuvre est en elle-même un événement pour le public alsacien.

Enfin, Cabaret est une œuvre soumise aux droits d'auteur. Pour maximiser nos chances de réussite, nous allons donc combiner le travail de préparation avec la structure historique La Fabrique Opéra Grenoble. Nous mutualisons l'équipe de direction artistique et le plateau de solistes professionnels. Cela permet de générer des économies d'échelle, de faciliter le travail de préparation artistique et de garantir une homogénéité et une qualité dans la réalisation. L'ensemble des éléments de mise en scène, l'orchestre, le chœur, danseurs et les projets de médiation et de démocratisation sont en revanche entièrement portés par les alsaciens.

Nous tirons profit de la dynamique de l'association nationale et de la richesse du territoire alsacien.

3.2 Les lieux de réalisation

Pour sa première édition, La Fabrique Opéra d'Alsace proposera trois lieux de réalisation : Le Zenith de Strasbourg, le Parc Expo de Colmar et le Parc Expo de Mulhouse. Deux représentations seront proposées dans chaque territoire, pour atteindre une jauge maximale de 8 900 spectateurs, compatible avec les éventuelles restrictions sanitaires en 2022.

La Fabrique Opéra se produit dans des lieux populaires, qui ont la capacité d'accueillir en coulisses l'ensemble des formations professionnelles, des acteurs du chœur, orchestre, plateau.

Nous portons une attention particulière au travail autour de la sonorisation. Un système de reprise sonore a été mis au point spécialement pour les besoins de La Fabrique Opéra. Outre le matériel de grande qualité, dédié au lyrique, nous combinons des équipes de techniciens habitués des grands lieux de type Zenith et des spécialistes de la musique classique issus des CNSM et grands conservatoires nationaux. L'équipe technique sera également en partie mutualisée pour permettre un rendu sonore optimal et maîtrisé.

Enfin, la création de l'opéra est prévue pour ces lieux. Il ne s'agit pas de reproduire une mise en scène passée mais de créer la mise en scène de façon adaptée aux salles, en intégrant les contraintes et en tirant pleinement profit de leurs opportunités.

3.3 Les établissements partenaires

Tout au long de l'année scolaire 2021-2022, 500 jeunes, encadrés par de grands professionnels (v. l'équipe artistique), vont concevoir et réaliser l'ensemble des éléments de mise en scène de Cabaret. A la fin de l'année scolaire 2020-2021, professeurs et établissements vont s'accorder pour définir la scénographie et l'emploi du temps des jeunes pour l'année à venir.

Dès la rentrée scolaire, les jeunes se mettent à la création des éléments de costumes, coiffures, maquillage, décors et organisation autour de l'équipe de mise en scène. Ils travaillent chacun dans leur établissement à la réalisation du projet. Les artistes et l'équipe de mise en scène les rencontrent régulièrement, selon un planning défini avec les établissements, pour participer aux essayages et à la réflexion sur leur métier et l'opéra.

Un mois avant la première représentation, les artistes entrent en résidence en Alsace. L'occasion pour les élèves de se rencontrer lors des séances de répétition, de travailler aux dernières retouches et de finaliser les éléments de mise en scène.

Pendant toute la semaine d'occupation du lieu du premier spectacle, jeunes, artistes, et participants sont présents tous les jours. Les soirs de représentations, en coulisses, la fourmillière s'active pour que sur scène, un spectacle unique soit proposé au spectateur, dans une aventure humaine et artistique unique au monde.

Au-delà de la conception et réalisation des éléments de mise en scène (costumes, coiffures, maquillage, décors, organisation, communication), les élèves et étudiants bénéficient d'un accès à l'opéra, de sessions de sensibilisation à l'art lyrique et aux métiers du spectacle. Ils rencontrent et

collaborent avec les artistes professionnels (chanteurs lyriques...), et déconstruisent leurs a priori. Au travers des échanges autour de l'œuvre et de son contexte historique, ils redécouvrent cette période de l'histoire.

Voici la liste des établissements partenaires à ce jour (elle est susceptible d'évoluer) :

- Strasbourg – Lycée Jean Rostand (Costumes)
- Strasbourg – Lycée Jean Geiler (Coiffures – Maquillage du chœur)
- Strasbourg – Ecole de Maquillage Candice Mack (Maquillage des solistes)
- Strasbourg – Lycée Oberlin (Accueil – organisation)
- Illkirch-Graffenstaden – Lycée Le Corbusier (Décor et Scénographie)
- Illkirch-Graffenstaden – Lycée Gutenberg (Communication visuelle – Évènementiel)
- Mulhouse – Lycée du Reberg (Costumes - Coiffures – Maquillage)
- Mulhouse – Lycée Saint Joseph de Cluny (Accueil – Vente de programmes)
- Mulhouse Lycée Roosevelt (Accueil – Communication)
- Cernay – Lycée Gustave Eiffel (Décors)
- Guebwiller – Lycée Storck (Catering)
- Colmar – Lycée Schongauer (Accueil – Vente de programmes)

3. Les principaux éléments du projet

3.4 L'orchestre

L'objectif de la Fabrique Opéra est de permettre aux forces vives locales de révéler leurs talents. L'orchestre sera ainsi constitué d'élèves du réseau des trois conservatoires du territoire : le conservatoire de Strasbourg, le conservatoire de Colmar et le conservatoire de Mulhouse. Accompagné par des renforts issus de la Haute Ecole des Arts du Rhin, l'objectif est de permettre aux élèves de participer à la fête et d'aborder un nouveau répertoire.

La dimension régionale permettra aux jeunes en voie de professionnalisation de s'initier à la tournée, dans un environnement sécurisé. Chaque élève sera préparé au sein du conservatoire et bénéficiera des soutiens pendant toute la phase de préparation du chef d'orchestre de La Fabrique Opéra d'Alsace.

Des sessions auront lieu ensuite lors des dernières semaines, avant d'entamer la tournée des trois lieux de représentations. Un exercice et une aventure unique pour tous les musiciens du territoire, encadrés par des professionnels.

3.5 Les chœurs & les danseurs

Préparés par un chef de chœur alsacien, le chœur rassemble des amateurs des trois territoires. Il est ouvert à tous et fait l'objet d'une audition. Les répétitions ont lieu pendant près de six mois.

L'œuvre enfin propose de la danse. La Fabrique Opéra souhaite travailler avec le conservatoire de Strasbourg, afin de proposer un spectacle coopératif de qualité.

3.6 L'association

L'association La Fabrique Opéra d'Alsace porte la gouvernance du projet d'opéra coopératif.

Le modèle de La Fabrique Opéra est constitué d'associations indépendantes qui partagent les fondamentaux de l'opéra coopératif. Le conseil d'administration est constitué de citoyens alsaciens, acteurs économiques, bénévoles qui partagent les valeurs de La Fabrique Opéra. Ils s'engagent à contribuer à l'élargissement du public de l'opéra et à la valorisation de la formation professionnelle.

L'association La Fabrique Opéra d'Alsace bénéficie de l'expérience et des conseils de la structure nationale qui l'accompagne à chaque étape de son développement : étude de faisabilité, constitution des acteurs et réalisation du projet.

« Il est des aventures qui donnent un sens à la citoyenneté. Celles qui permettent à tous de se sentir utile, de contribuer à bâtir un monde meilleur, dans lequel les populations se rencontrent autour d'intérêt commun.

Il est de notre devoir de permettre à ceux qui feront le monde de demain de se sentir fiers, épanouis, de trouver une place dans la société.

Grâce à La Fabrique Opéra, l'art en devient ce vecteur, celui du lien social. C'est ce qui m'a séduit et qui, j'en suis sûr permettra de fédérer tous ceux qui ressentent le besoin d'agir pour construire un monde plus juste et plus équitable.

Pr Daniel Cohen
Président de la structure nationale.

3.7 Les solistes : de grands professionnels

Les rôles titres sont confiés à de grands professionnels. Les solistes de La Fabrique Opéra font l'objet d'une audition qui a lieu en Septembre. Tous les talents et les nationalités sont représentés. Si une attention particulière est portée aux solistes alsaciens, le jury choisit sans distinction les meilleures voix.

3.8 Les actions sociales et solidaires

L'ouverture de la répétition générale aux écoles primaires et secondaires

Selon une étude INSEE, les habitudes de consommation culturelle se construisent au plus jeune âge. Si nous voulons préserver notre patrimoine et garantir un public pour les prochaines décennies, il est nécessaire de sensibiliser la jeune génération à la musique classique et l'art lyrique.

Aussi, La Fabrique Opéra a choisi d'inviter des élèves de classe primaire et secondaire à la répétition générale pour une somme symbolique. Plusieurs milliers de jeunes, encadrés par leurs professeurs, sont conviés à l'opéra la veille de la pre-

mière représentation. Un lycée technique en section tertiaire a la charge d'organiser cet événement. Tous les établissements du département sont contactés. Un kit pédagogique pourra être distribué aux professeurs, permettant de sensibiliser les jeunes au spectacle tout au long du premier semestre.

A Grenoble, cette opération est un succès depuis de nombreuses années. Plus de 16 000 jeunes ont ainsi déjà assisté à un spectacle lyrique, sans préjugés sur l'opéra. Ils construisent un nouveau paradigme, et créent des habitudes de consommation de culture. L'opération est aussi l'occasion d'une rencontre avec les artistes avant le spectacle, et de découvrir tous les métiers liés à la production de spectacle.

4. L'histoire et les acteurs de Cabaret

4.1 L'histoire

Cabaret est une comédie musicale écrite par Joe Masteroff pour le livret, Fred Ebb pour les paroles, sur une musique de John Kander. L'histoire est adaptée de la pièce de théâtre *I Am a Camera* de John Van Druten, elle-même inspirée de *Berlin Stories* de l'écrivain anglo-américain Christopher Isherwood.

Cabaret raconte l'histoire d'un jeune écrivain américain, Clifford Bradshaw, qui, au cours d'un voyage à Berlin, au début des années 30, tombe amoureux de Sally Bowles, la meneuse de revue de la boîte de nuit « Kit Kat Klub ». C'est l'époque où les nazis s'activent à mettre sur pied le troisième Reich. Sally et le Maître de cérémonie du club, personnage ambigu, essayent de faire oublier aux spectateurs les difficultés de la vie et les menaces grandissantes du monde extérieur. La jeune femme rêve de devenir une grande vedette et d'échapper à cet univers.

C'est Ernst Ludwig, un activiste politique également contrebandier, qui lui fait faire la connaissance de Clifford. Clifford et

Sally vivent une histoire d'amour de même que la logeuse du couple, Fraulein Schneider, demandée en mariage par le marchand de fruits Herr Schultz. Une fête est prévue pour célébrer cet événement. Clifford et Sally offrent leur cadeau de fiançailles. Un peu éméché, Herr Schultz, chante une chanson qui déclenche une réaction dans l'auditoire et Ernst conseille vivement à Fraulein Schneider d'abandonner son projet de mariage avec un juif. Le mariage est rompu, Fraulein Schneider ne voulant pas prendre le risque de se voir retirer sa licence.

Clifford est opposé à cette décision mais ne peut rien faire. Il se résout à quitter Berlin et d'emmener Sally avec lui en Amérique. Sally refuse de quitter le « Kit Kat Klub ». Et elle décide de ne pas garder l'enfant qu'elle porte. Après un dernier affrontement au « Kit Kat Klub », Clifford se fait corriger par des nazis, amis de Ernst. Meurtri, blessé dans son amour et dans ses convictions, il s'en va, laissant à Sally un ticket de train pour Paris. Sally ne le rejoindra pas. Une dernière scène la montre incrustée sur la scène du Kit Kat Klub.

4.2 L'équipe artistique

Patrick Souillot est un chef d'orchestre pour le moins atypique. Sa vocation lui a été inspirée par Léonard Bernstein, découvert à la télévision lors de la retransmission d'un concert.

Après un parcours académique, il devient le plus jeune professeur de direction d'orchestre diplômé en France. En 1986, il rencontre Leonard Bernstein dont il devient l'élève puis l'assistant. Il partage l'affiche de la tournée des 70 ans de Bernstein à travers le monde avec le Schleswig Holstein Musik Festival Orchestra. Depuis 1989, il est le directeur musical de « L'Orchestre » à Grenoble. Il s'investit particulièrement auprès de ces jeunes musiciens dont il tire le meilleur et auxquels il transmet sa passion. Un engagement partagé,

musical et humain.

Il poursuit par ailleurs brillamment sa carrière internationale (London Symphony Orchestra, Opéra d'Ankara, Riga, Dubaï, Kuala Lumpur, Hong Kong, Moscou, Shanghai ...). Il est « premier chef invité » de l'Orchestre symphonique d'Eskisehir (Turquie) et a dirigé le premier concert classique en Arabie Saoudite, lors du Forum économique de Djeddah en 2008.

En 2007, il crée le concept de « La Fabrique Opéra » qui, en dix saisons, a permis à plus de 4.500 jeunes de l'agglomération grenobloise de découvrir l'opéra en y participant et en valorisant leurs compétences, et a partagé sa passion avec plus de 100000 spectateurs.

Philippe Arlaud
Porteur de Projet
Metteur en scène

Metteur en scène d'opéra et de théâtre, light-designer, scénographe et directeur artistique. Il invente pour la scène, des espaces qui relisent les standards en matière d'écriture théâtrale par l'utilisation du langage cinématographique et par un usage singulier des lumières à travers les nouvelles technologies.

Il se forme à l'École Nationale d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, où il apprend l'art du jeu, de l'espace, des décors, des lumières de spectacle, auprès de Jean-Pierre Vincent, Giorgio Strehler, Bob Wilson, Klaus Michael Gruber, Peter Stein, Jean-Marie Villégier, Pina Bausch, Antoine Vitez, Tadeus Kantor...

Il partage avec Elke Lang et Hans Gratzler les scènes dramatiques de Francfort, Bâle, Hambourg, Vienne durant la décennie 1990 à 2000 pour plus de 40 spectacles de théâtre.

Il réalise à l'opéra des mise en scène-décors-lumières depuis 1995 sur de nombreuses scènes lyriques d'Europe notamment les opéras de Vienne, Berlin, Genève, Paris, Saint-Petersbourg, Strasbourg, Barcelone, Athènes, Gênes ... et les festivals de Bayreuth, Baden Baden, Bregenz,...pour plus d'une cinquantaine de productions, entre autres, "Zauberflöte", "Don Giovanni", "Un Ballo in maschera", "Carmen", "Falstaff", "Rigoletto", "Otello", "Tristan", "Cosi fan Tutte", "Der Fliegende Holländer", "Tannhäuser", "Lohengrin", "Traviata", "West Side Story", "Cenerentola", "Il ritorno d'Ulisse in patria", "L'incoronazione di Poppea", "Un Re in ascolto", "Russalka", "Orfeo", "L'Amore dei Tre Re", "La Divisione del Mondo", "A Midsummer Night's Dream", "María de Buenos Aires"...

Il développe de nombreux autres projets en Asie, à Tokyo, HongKong, Séoul, Shanghai, entre autres "Arabella", "Carmen", "Les Contes d'Hoffmann", "Andrea Chénier", "Par-sifal"...

Il prend la direction artistique du Festival de Musique de Feldkirch en Autriche, à la suite de Thomas Hengelbrock, de 2006 à 2013.

Seul metteur en scène français invité au Festival de Bayreuth avec Patrice Chéreau depuis la création du festival par Richard Wagner, il met en scène, et conçoit les décors et les lumières de "Tannhäuser" de 2002 à 2007, en collaboration avec Christian Thielemann, spectacle qui marque le début d'une longue collaboration à Berlin et Baden-Baden: "Die Frau ohne Schatten", "Die Tote Stadt", "Ariadne auf Naxos"... Il prépare, "Zauberflöte", "Fledermaus", "Carmen", "Cabaret", "Cosi"...

Il écrit des livrets d'opéra et de comédies musicales, des nouvelles, des chroniques... Il met au service de réflexions, ses expériences, ses échecs comme ses réussites, dans les domaines de l'enseignement, de la production et plus généralement de la place de l'art lyrique dans l'art et la société et son rapport avec toutes les autres formes de spectacle vivant.

Il recherche et souhaite développer des outils et des moyens de production nécessaires à une nouvelle économie du spectacle. Il travaille au rapprochement des acteurs du monde économique avec ceux de l'art sous toutes ses formes. Il va à la rencontre de nouvelles générations d'artistes et de techniciens, et partage toujours plus le métier avec les plus jeunes.

Patrick Souillot
Chef d'orchestre

ANNEXES

Annexe 1. Mesure de l'impact et retombées médiatiques

1. L'impact sur les jeunes impliqués

A l'issue du projet, les 450 jeunes impliqués chaque année ont indiqué être plus professionnels et plus sereins à l'entrée sur le marché de l'emploi. 77% des élèves et apprentis ont estimé avoir acquis de nouvelles compétences.

Au contact des artistes de l'opéra, ces jeunes déconstruisent les préjugés vis-à-vis de l'art lyrique et élaborent de nouvelles représentations, fondées sur l'expérience. 54% trouvent désormais l'opéra plus attractif et 77% le trouvent plus accessible.

Après quinze années de spectacles à Grenoble, les lycées pionniers sont toujours dans l'aventure. Ils ont été rejoints par d'autres établissements, conquis par l'impact de notre action sur le territoire isérois. La motivation et l'enthousiasme du corps professoral est chaque année au rendez-vous. Aux sections purement techniques, nous avons ajouté, à la demande de chefs d'établissements, des classes de tertiaire, d'audiovisuel, et littéraires. Depuis 2015, des sections de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) travaillent avec La Fabrique Opéra sur des éléments de décors.

2. L'impact sur le public éloigné

Grâce à notre action, en douze ans, plus de 172 000 spectateurs ont assisté à nos productions. Les premières années, près de 50% du public venait pour la première fois assister à un opéra. Aujourd'hui, cette proportion est tombée à 25%, car 25% sont désormais des spectateurs fidèles de nos opéras coopératifs.

62% du public de la Fabrique Opéra vient en famille, avec des enfants en bas-âge. Les représentations de l'après-midi attirent naturellement plus de familles avec enfants, raison pour laquelle nous proposons deux spectacles en journée sur quatre représentations.

Du côté du travail de sensibilisation, l'ouverture de la répétition générale aux élèves d'établissement scolaires pour 1€, repris dans tous les territoires où nous implantons le concept La Fabrique Opéra, est un succès. Plus de 49 000 élèves des écoles primaires et secondaires ont pu aborder l'art lyrique en étant invités aux répétitions générales de La Fabrique Opéra.

79% du public estime le prix des places raisonnable, ce qui valide la pertinence sur le terrain du modèle que nous proposons.

- 74% des jeunes ont acquis de nouvelles compétences
- 80% ont pris confiance en eux-mêmes
- 98% ont vu naître un intérêt pour l'opéra
- En 14 ans, plus de 172 000 spectateurs ont assisté aux productions de La Fabrique Opéra

3. Retombées médiatiques

Le succès de l'opéra est tel que La Fabrique Opéra a donné naissance à un fonds de dotation, parrainé par le ténor Neil Shicoff, le généticien Daniel Cohen et l'économiste Jacques Attali, chargé de développer le concept hors de Grenoble. Le projet pourrait essaimer très vite à Aubagne, Annecy...

Pascal Mateo, « Le Fabuleux destin de la Fabrique Opéra », Le Point

Il y a quelques mois, Patrick Souillot nous avait confié qu'il ne voulait pas monter une « Aïda grandiose ». C'est pourtant l'adjectif qui convient le mieux au spectacle que La Fabrique Opéra, dont il est aussi le directeur artistique, a offert hier soir, pour sa première représentation au Summum de Grenoble.

Gwendoline Beziau, « La Fabrique Opéra a encore frappé fort », Le Dauphiné Libéré

En six ans, plus de 65 000 spectateurs ont déjà assisté aux spectacles de La Fabrique Opéra. 25% du public n'avait jamais assisté à un concert classique ou à un opéra. L'objectif de Patrick Souillot, directeur artistique et chef d'orchestre, est de faire découvrir l'opéra au plus grand nombre en produisant des spectacles très professionnels mêlant des musiciens et choristes amateurs avec des solistes reconnus. Le prix de la place est aussi très abordable : entre 20 et 62 euros, contre 90 habituellement.

« Nabucco, roi de Babylone », Isère Magazine

Plus d'un an de travail pour trois représentations au Zénith, qui se sont terminées dimanche. Carmen a charmé près de 8 500 spectateurs. Le pari est gagné.

Marie Guibal, « 8483 personnes ont applaudi Carmen au Zénith d'Orléans », La République du Centre

Annexe 2. Témoignages des acteurs de La Fabrique Opéra

PARTENAIRE : FONDATION PIERRE BELLON

Président fondateur de Sodexo créé à Marseille en 1966, devenu aujourd'hui leader mondial des services de qualité de vie, Pierre Bellon a fondé à titre familial en 2011 l'Association Pierre Bellon pour le développement humain.

Aujourd'hui fondation reconnue d'utilité publique, elle agit en France et à l'international en soutenant des projets pour les personnes en difficulté dans trois domaines : la réalisation du potentiel, l'amélioration de la vie au travail et l'alphabétisation.

Partenaire pour trois ans de La Fabrique Opéra, la Fondation Pierre Bellon finance et accompagne son déploiement dans plusieurs nouvelles villes en France.

Soutenir La Fabrique Opéra, c'est permettre aux jeunes de lycées techniques de réaliser leur potentiel grâce à leur engagement dans un projet valorisant leurs compétences. C'est aussi les aider à développer esprit d'équipe, autonomie et créativité. C'est enfin permettre aux musiciens et chanteurs de rencontrer un nouveau public, dont les élèves des écoles primaires bénéficiant d'un accompagnement pédagogique avant le spectacle.

Notre partenariat a pour objectif d'inscrire durablement l'action de La Fabrique Opéra partout en France, dans ses territoires. Nous souhaitons ici remercier ses équipes, le fondateur de la première Fabrique Opéra à Grenoble Patrick Souillot, ainsi que Benjamin Molleron qui met en œuvre son développement national.

Bravo et merci à tous ces acteurs de nous faire partager leur engagement et leur passion, si essentiels au développement de chacun.

Julien Chavanne
Secrétaire Général
de la Fondation Pierre Bellon

JACQUES ATTALI

D'ici 20 ans, il y a aura 2000 Fabriques Opéras dans 70 villes de France et 200 villes du monde, chacune avec un projet différent, novateur original. La Fabrique opéra est un modèle extraordinaire qui va en plus changer avec ceux qui vont le porter.

L'idée de La Fabrique Opéra est de mettre les intelligences de la jeunesse d'une ville au service d'un projet artistique. Ce point de départ peut nous entraîner dans de nombreuses directions. Il est possible, à l'image de ce qui se passe à Grenoble, de proposer la mise en scène et la mise en spectacle d'une grande œuvre classique. Mais cela peut être également l'occasion d'une composition originale, d'une œuvre de ballet, d'une installation, ou de toute œuvre artistique.

La Fabrique Opéra est une idée magnifique parce qu'elle donne à la jeunesse d'une ville un projet, parce qu'elle est extraordinairement démocratique et parce qu'elle est fondée sur des choses qui exigent à la fois du talent et du travail. Elle est porteuse des grandes valeurs de demain.

Jacques Attali

DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT : IMT GRENOBLE

La Fabrique Opéra s'inscrit parfaitement dans la dynamique d'un projet d'établissement. Elle permet tout d'abord aux jeunes apprentis de participer à une aventure humaine collective dans un univers qu'ils connaissent peu. C'est l'occasion de s'ouvrir à d'autres horizons et d'effacer certains a priori.

La grande majorité des jeunes participants (CAP, brevet professionnel ou Bac Pro) n'est pas celle qui fréquente régulièrement les salles de spectacles d'Art Lyrique. Les apprentis ont l'habitude de contribuer à une vraie production (chantier), mais là il s'agit de la faire dans un cadre de contraintes nouveau – l'échéance du spectacle, une organisation différente, une dominante de créativité, un timing serré... - et de prendre conscience que leurs compétences-métiers (charpentier, peintre, métallier...) peuvent s'exercer et être mises en valeur dans un contexte bien éloigné de celui d'origine.

Pour les équipes pédagogiques, l'intérêt est aussi de mobiliser une petite équipe pluridisciplinaire d'apprentis motivés autour d'un objectif et de valoriser le résultat. L'invitation des jeunes au spectacle avec leur formateur clôt tout à fait positivement l'événement : les apprentis et leurs formateurs partagent un moment fort et sont valorisés en étant remerciés publiquement devant une salle comble. Moment fort en émotion, particulièrement productif de souvenirs collectifs, de sentiment d'appartenance et de connivence entre les jeunes.

Thomas Viron
Directeur de l'Institut des
Métiers et Techniques

PARTENAIRE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Connu de tous et pourtant si peu familier pour une majorité de jeunes, l'opéra est un art total. Il fait appel à de nombreux corps de métier, tant artistiques que techniques. Il porte des valeurs de collaboration et de valorisation de tous les arts et toutes les compétences. Il doit aussi s'adresser au public le plus large possible.

Son enjeu social, La Fabrique Opéra l'a bien compris. En permettant à des jeunes de lycées professionnels d'investir leurs compétences techniques dans la réalisation d'un spectacle lyrique, elle leur offre non seulement une grande ouverture culturelle, mais valorise aussi un savoir-faire unique. Ce beau projet mêlant habilement culture et pédagogie contribue ainsi à la pérennisation des métiers et à la révélation des talents de la jeunesse.

Car au-delà de la formation professionnelle, le rôle de l'école est aussi de donner les moyens aux jeunes de progresser en leur apportant des projets qui font grandir leur confiance en eux, de leur permettre de s'investir au sein d'aventures qui marqueront leur parcours scolaire. L'éducation artistique et culturelle, en développant la pensée sensible, symbolique, favorise l'émancipation individuelle et le vivre ensemble. C'est le sens du parcours d'éducation artistique et culturelle instauré par la loi de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, qui concerne tous les jeunes sur l'ensemble de la scolarité, et permet à chacun d'acquérir des connaissances, mais aussi de découvrir la pratique artistique et la rencontre avec les artistes et avec les œuvres.

La Fabrique Opéra donne à tous ces jeunes les clés de la compréhension de l'art lyrique. Elle implique tous les quartiers sans distinction, favorise le dialogue entre des univers qui dialoguent peu et leur ouvre les portes du monde professionnel. Bien plus qu'un simple spectacle, ces opéras coopératifs sont pour tous ces jeunes la source d'un enrichissement culturel, professionnel et personnel. A l'échelle d'un pays, La Fabrique Opéra permet de favoriser la formation de ces références et expériences communes qui nous transforment, ce que la philosophe Martha Nussbaum a décrit comme des «émotions démocratiques».

Ministère de l'Education Nationale

LA FABRIQUE
OPERA
L'OPERA COOPERATIF

FLEUR MARIN
Responsable de Production

fleur.marin@lafabriqueopera.com
09 72 44 38 89
www.lafabriqueopera-alsace.com