

Quelques métiers de l'opéra

Angers Nantes Opéra est une maison de production lyrique qui défend une politique d'action culturelle dynamique. Syndicat mixte, « l'ANO » est né en janvier 2002 de la volonté des villes de Nantes et d'Angers de mener une politique lyrique commune. Elle œuvre pour une sensibilisation et une diversification des publics avec des médiations en amont sur l'ensemble du territoire, des séances adaptées pour les personnes en situation de handicap, un sur-titrage systématique des opéras, des concerts participatifs, des offres tarifaires à destination des jeunes, une diffusion d'œuvres et de nombreux partenariats avec les acteurs culturels régionaux.

Angers Nantes Opéra a trouvé son ancrage dans sa région, dans le paysage lyrique national et international, et affirme désormais bien haut ses ambitions : un répertoire toujours plus large, plus inventif, une passion assumée pour la création et pour les artistes qui font de l'art lyrique un art vivant, avec la volonté de s'adresser à tous. L'opéra est un art populaire.

L'équipe d'Angers Nantes Opéra est composée de **105 agents permanents** répartis par secteur d'activité dans quatre directions :

- **Artistique et Production** : production, l'ensemble des artistes du chœur et les chefs de chant ;
- **Administration** : ressources humaines, finances, marchés publics et juridiques ;
- **Technique** : ateliers de décors et costumes, électricité, accessoires, machinerie, service intérieur, prévention ;
- **Secrétariat général** : composé de l'action culturelle, le développement des publics, la communication et les relations avec la presse, l'accueil du public (composé d'une quarantaine d'ouvreurs et ouvreuses), la billetterie et le protocole

Ce document est une sélection de « quelques métiers à l'opéra » part le prisme de l'organigramme d'Angers Nantes Opéra. Certains métiers n'ont donc pas été cités comme l'administration générale, le secrétariat général et bien d'autres que nous n'oublions... que sur le papier

Du côté de la direction...

Directeur général de l'opéra

Le directeur général d'Angers Nantes Opéra a un pouvoir décisionnel sur l'ensemble de la Maison d'opéra et des équipes qui la composent. A Angers Nantes Opéra, il travaille aux côtés d'un administrateur et d'une assistante de direction. Son rôle est de proposer le projet artistique et culturel d'Angers Nantes Opéra et d'en assurer le pilotage stratégique et opérationnel dans toutes ses dimensions (financières, administratives, techniques, managériales).

Sous l'autorité du président et dans le cadre de la gouvernance du syndicat mixte Angers Nantes Opéra, les missions du directeur général sont nombreuses :

- Proposer une programmation de musique lyrique dans les théâtres de Nantes (Théâtre Graslin) et d'Angers (Grand théâtre) et le territoire
- S'assurer du développement d'une politique des publics qui consiste à toucher un très large public.
- Ouvrir la structure sur ses territoires en développant des partenariats et des coopérations, à l'échelle locale, nationale et internationale : l'objectif est d'assurer une meilleure co-production des opéras programmés, c'est-à-dire de faire partir en tournée des opéras et mutualiser les coûts.
- Piloter la démarche de rapprochement entre Angers Nantes Opéra et l'Opéra de Rennes
- Renforcer la constitution d'un modèle économique, permettant d'augmenter de manière importante les marges de manœuvres financières et son taux d'autofinancement.
- Développer un mode de gouvernance adapté aux réalités institutionnelles de la structure et il insuffle une culture managériale forte et susceptible de fédérer l'ensemble des équipes dans un projet d'établissement.

Responsable de production

Dans le secteur de la culture, le ou la responsable de production est chargé.e de faire le lien entre les aspects artistiques, administratifs et techniques des différentes productions afin de veiller à la bonne préparation des opéras ou concerts tout au long de la saison.

Parmi ses missions, la responsable de production d'Angers Nantes Opéra :

- Participe aux remises de maquettes¹ dès la genèse d'un projet ainsi que les réunions qui suivront afin d'assurer le bon déroulement des activités
- Réalise, en lien avec le directeur de l'opéra, un planning général de la saison qui articule dans le temps les manifestations entre elles, dans et hors les murs.
- Réalise un planning de production qui détaille les besoins des équipes en termes de montage du décor, de répétitions en studio ou sur le plateau, de démontage, etc.
- Assure la contractualisation des artistes (cession, engagement, co-productions avec un autre opéra)
- Prépare les éléments de paie et de défraiements (repas, logements, transports) des artistes qui viendront travailler sur l'opéra ou le concert
- Gère les réservations hôtelières et l'organisation des transferts et de remboursements des voyages
- Rédige les feuilles de route (rôle d'interface avec les artistes) afin que tout le monde soit bien présent au bon endroit et au bon moment !

→ Découvrez Dominique Le Goff, responsable de production dans l'épisode 7 *Au commencement était la prod'* :
<https://youtu.be/BWsctK3VMxs?t=81>

¹ La remise ou le dépôt de maquette est le moment où l'équipe artistique (metteur en scène, scénographe...) présente son projet à l'aide du modèle réduit du décor du projet (maquette physique ou plans présentés en diaporama). Cette présentation a lieu souvent au moins un an avant la réalisation du projet. Les équipes techniques, des ateliers décors costume, administrative, du développement des publics y sont alors conviées.

Choriste (pour le chœur d'Angers Nantes Opéra)

Angers Nantes Opéra dispose d'une force vive, son chœur professionnel composé de 28 artistes permanents et indissociables qui répètent quotidiennement au théâtre Graslin pour assurer l'ensemble des opéras et concerts de la saison, sous la direction du chef de chœur (Xavier Ribes).

Un chœur est organisé en différentes tessitures avec, du plus aigu au plus grave, les soprani, les alti, (les voix de femmes), les ténors, les barytons et les basses (les voix d'hommes). Les chanteuses et chanteurs du chœur répètent avec le chef de chœur et de chant (au piano), d'abord regroupés par pupitre (regroupement d'une même tessiture) puis tous ensemble.

Quelles sont les particularités d'un chœur d'opéra ? Si le chœur d'Angers Nantes Opéra chante à l'occasion de concerts, il a en plus la mission de chanter pour l'opéra. Le chœur est amené à travailler des répertoires très éloignés les uns des autres au cours d'une répétition et doivent continuellement s'adapter vocalement et intellectuellement. Par exemple, le chœur peut interpréter de la musique sacrée, de la variété ou de la musique populaire tout en travaillant pour une prochaine production d'opéra.

Pour l'opéra, les choristes d'un chœur doivent se préparer à interpréter des personnages sur scène et ont donc besoin de développer des compétences de comédiens ou parfois même de danseurs. Cela implique d'apprendre une grande quantité de textes souvent en langue étrangère. S'ils doivent en plus danser, ils ne devront avoir aucune hésitation sur le texte.

Comment les chanteurs font-ils pour apprendre des textes en langue étrangère ? Quand cela est nécessaire, le chœur reçoit ponctuellement l'aide d'un/une chef.fe de chant (rôle de *coach*) dont la langue maternelle est celle du livret² de l'opéra et qui va les aider dans la prononciation et l'articulation du texte.

² mot venant de l'italien *libretto* (« petit livre ») qui désigne le texte littéraire servant de base théâtrale au compositeur d'opéra. Il constitue en quelque sorte les paroles de l'opéra.

Chef.fe de chœur

A Angers Nantes Opéra, Xavier Ribes est le chef du chœur professionnel d'Angers Nantes Opéra.

A l'instar du chef d'orchestre pour les musiciens, le rôle du chef ou de la cheffe le chœur est de faire chanter les différents choristes avec la précision d'un seul. Il ou elle guide, coordonne et conduit le groupe et participe à la sélection des choristes lors des auditions.

Parmi ses missions :

- Il travaille seul la partition pour en choisir l'interprétation et planifie les séances de travail qui seront nécessaires avec le chœur. Pour ce faire, il travaille avec le régisseur du chœur.
- Il fait travailler le chœur lors des répétitions et parachève l'harmonie entre les différentes tessitures de voix (soprano, mezzo-soprano, alto, ténor, baryton, basse)
- Dans le cas d'un concert, c'est le chef de chœur qui dirige le chœur lors des représentations.
- Dans le cas d'un opéra, c'est le chef d'orchestre qui assure, depuis la fosse³, la direction de l'orchestre, des choristes et des solistes en scène. Le chef de chœur aura assuré tout le travail préparatoire et ne sera jamais loin durant les représentations...

Le chef de chœur d'Angers Nantes Opéra dirige le chœur depuis les coulisses lors des répétitions d'Iphigénie en

Comment le chef communique-t-il avec le chœur ? Via une communication non verbale qui sert à donner le départ et à indiquer le tempo ou les nuances. Il se sert donc de ses mains (on appelle cela *la chironomie*), mais également de sa posture et de son regard pour insuffler l'énergie au chœur... En ce sens, le chef de chœur est le miroir des choristes.

→ Découvrez le travail du chœur et de Xavier Ribes, chef de chœur d'Angers Nantes Opéra dans le 11e épisode « Iphigénie as-tu du chœur ? »
https://www.youtube.com/watch?v=KFPTe_KGTeM#t=1m04s

Chef.fe d'orchestre

Angers Nantes Opéra ne dispose pas d'un orchestre dans son théâtre mais fait appel à des orchestres partenaires : L'Orchestre National des Pays de la Loire Bretagne (direction Pascal Rophé) et l'Orchestre Symphonique de Bretagne (direction Grant Llewellyn).

Les orchestres partenaires font souvent appel à des chefs « invités », véritables connaisseurs de l'œuvre en question et qui vont diriger les musiciens à la place du chef d'orchestre habituel.

→ Découvrez le travail du chef d'orchestre invité pour l'opéra *Iphigénie en Tauride* de Gluck, dans l'épisode « Des mots en musique »
<https://youtu.be/ac8urvvyqEc>

³ Dans une salle de théâtre ou d'opéra, la fosse est l'espace situé sous la scène qui est réservé aux musiciens de l'orchestre.

Chef.fe de chant

Le ou la chef.fe de chant a un rôle important dans le travail préparatoire d'un opéra. C'est un pianiste de formation qui s'est spécialisé dans le domaine vocal. Son domaine d'intervention est pluriel et l'amène à se substituer tantôt à l'orchestre, tantôt aux choristes, tantôt aux solistes :

- Il ou elle prépare musicalement et stylistiquement les solistes dans leur rôle à venir (coaching). Ce travail précède les premières répétitions d'un opéra car le chanteur doit y arriver en sachant parfaitement son rôle. Il peut donc aider les solistes dans la mémorisation des paroles, la prononciation des paroles (qu'elles soient en français, allemand, anglais, italien, etc...), les intonations...

- Il ou elle remplace l'orchestre pendant toutes les répétitions de mise en scène jusqu'à la « Générale Piano », répétition au cours de laquelle il/elle joue l'intégralité de l'opéra au piano à l'aide de la partition d'orchestre (un conducteur) adaptée au piano appelé « piano-chant ».

- L'orchestre prend ensuite le relais, mais son rôle ne s'arrête pas pour autant : il ou elle doit veiller au respect musical de la partition, corriger éventuellement les chanteurs, les conseiller, faire le lien entre eux et le chef d'orchestre, parfois chanter le rôle d'un chanteur indisposé, juger du bon équilibre sonore entre la fosse d'orchestre et le plateau et de l'homogénéité des voix sur scène.

- Il ou elle prépare également musicalement, sous l'autorité du chef de chœur, les différents pupitres du chœur, et accompagne les répétitions du chœur dans son entier.

Le chef de chant Frédéric Jouannais en fosse d'orchestre

→ Découvrez le travail du chef de chant dans l'épisode « Des mots en musique » [3m40]
<https://youtu.be/ac8urvvvqEc?t=340>

Que se passe-t-il si un chanteur doit préserver sa voix lors d'une répétition ?

- option 1 : le chanteur "marqué", c'est-à-dire qu'il chante à l'octave en dessous sans forcer sa voix,
- option 2 : le ou la chef.fe de chant a la lourde tâche de chanter à sa place depuis les abords de scène, tandis que le chanteur joue son rôle sur scène.

En fonction des projets, des metteurs en scène, scénographes (décors), chanteurs solistes, comédiens, circassiens, chorégraphes, danseurs ou figurants se greffent alors temporairement à l'équipe artistique de l'opéra.

Du côté de l'administration...

Chargé.e de mission administrative (convention, marché et juridique)

Le/la chargé(e) de mission administrative s'occupe de la réalisation des conventions et des contrats, à la suite de la commande d'une œuvre. Il/elle effectue cette procédure dans le cadre des marchés publics. Il s'agit de contrats conclus à titre onéreux par le/la chargé(e) de mission administrative avec un/des opérateur(s) économique(s), pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de service.

En étant en étroite relation avec des organismes collecteurs, tels que la SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique), il/elle s'occupe également de la gestion des droits d'auteurs pour assurer l'achat du produit commandé.

Des exemples à venir dans une mise à jour prochaine

Responsable finances comptabilité

Le/la responsable du service finances supervise l'exécution des recettes et des dépenses. Il/elle participe à la procédure budgétaire et optimise la gestion de la trésorerie. Elle assure les relations avec la trésorerie départementale, les services partenaires de Nantes Métropole.

Ses activités sont nombreuses :

- Encadrer l'équipe d'assistants comptables qui compose le service finances
- Assurer la gestion de la trésorerie
- Mettre en œuvre le contrôle de gestion
- Réaliser les documents comptables de la structure (document d'orientation budgétaire, compte administratif, etc.)
- Participer à l'élaboration de la stratégie financière de la structure et élaborer les dossiers permettant l'aide à la décision.

Il/elle a d'autres activités, plus secondaires, davantage rattachée à la mise en œuvre de la commande publique et à l'accompagnement des régies de recettes et de dépenses.

Des exemples à venir dans une mise à jour prochaine

Service Ressources humaines

A Angers Nantes Opéra, le service ressources humaines est constitué d'une responsable du service, d'une assistante et de 3 gestionnaires des ressources humaines.

Le service « RH » est en charge de la gestion du personnel de l'opéra, aussi bien du personnel permanent que des artistes et techniciens intermittents⁴ du spectacle.

La responsable participe et conduit la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique des ressources humaines et participe à la conduite du dialogue social. Elle a en charge la coordination de la gestion administrative et statutaire de la paie, des carrières, de la gestion des absences et du temps de travail. Elle est en charge de mettre en œuvre les mesures permettant de développer les compétences des agents, notamment en pilotant les dispositifs de formation, d'évaluation, de recrutement, de mobilité et d'intégration. Elle effectue également un suivi du budget en lien avec le service des finances pour gérer la masse salariale.

Dans le cadre de ses fonctions, elle est accompagnée par une assistante RH notamment sur le volet de la gestion prévisionnelle des emplois (formations, recrutement, évaluations professionnelles) ainsi que par 3 gestionnaires ressources humaines en charge de la réalisation des paies, et de tout le suivi administratif du personnel : réalisation des actes, suivi des absences et du temps de travail, dossiers de retraite, déroulement de carrière...

Des exemples à venir dans une mise à jour prochaine

⁴ Un ou une intermittent.e désigne un.e artiste ou technicien.ne du spectacle qui intervient occasionnellement sur des projets. Il ou elle peut travailler pour un spectacle ou une production audiovisuelle (cinéma, télévision) et a donc plusieurs employeurs. Il ou elle alterne, de ce fait, des périodes d'emploi et de chômage. C'est le statut de l'intermittence.

Du côté de l'équipe technique...

Régisseur général – régisseuse général **rôle majeur avant le spectacle**

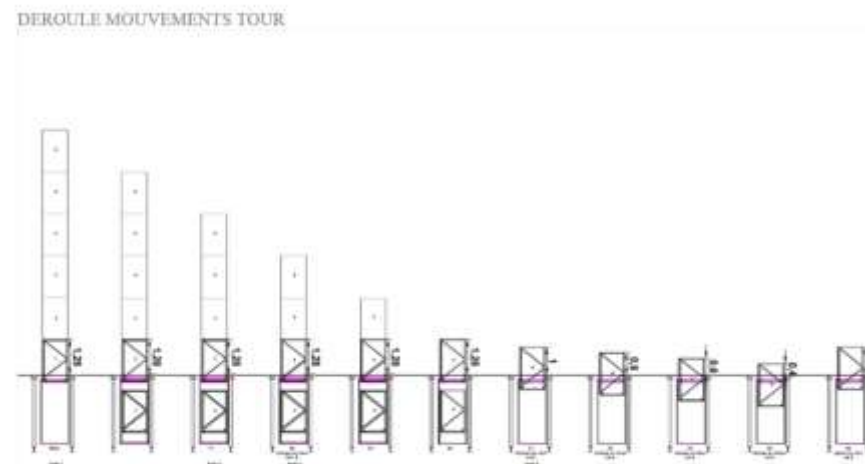
Sous les directives du directeur/directrice technique, le régisseur/régisseuse général coordonne l'équipe technique. Il ou elle travaille avec les régisseurs plateau, son, lumière, les ateliers décors et costumes et centralise les demandes techniques de l'équipe artistique (via une « fiche technique »). Son rôle est de concevoir la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle et d'apporter des solutions techniques qui correspondent aux exigences du metteur en scène tout en respectant les normes de sécurité en vigueur. Les idées artistiques sont alors traduites en processus techniques et, si besoin, de nouveaux dispositifs devront être alors créés.

Le régisseur général s'occupe des embauches des intermittents, du planning de l'équipe technique, des commandes de matériel scénique (achat, location ou prêt entre théâtres). Il fait partie des premiers contacts techniques et il assure en ce sens un rôle central d'anticipation et de communication entre les différents services.

Le régisseur général est chargé de collecter toutes les informations artistiques et techniques qu'il met en forme dans un « dossier de production ». Ce dossier constitue la mémoire intégrale d'un spectacle. On y trouve tous les éléments qui permettront la reconstitution exacte du spectacle en cas de tournées ou de reprises. Des "relevés" photo du spectacle accompagnés de plans et de conduites (un pas à pas minuté) pour les lumières, les décors, les accessoires, les costumes, maquillages, ou plus généralement la mise en scène sont minutieusement récoltés et classés. Ce travail représente au moins 1 mois de travail.

Photo de l'arrière du pilier central du décor d'Iphigénie en Tauride – vue depuis côté cour

Extrait du dossier de production : conduite avec le déroulé du mouvement du pilier en photo ci-contre qui s'enfonce de gauche à droite dans les dessous de scène.

Régisseur – régisseuse de scène **rôle majeur pendant le spectacle**

La fonction de régisseur est l'une des plus anciennes dans les théâtres. Au XVIIIe, on distinguait même trois régisseurs :

- > Le régisseur "parlant au public" qui assurait la coordination entre la direction et les artistes et en cas d'incidents, devait prévenir le public, d'où son appellation.
- > Le sous régisseur, surnommé "le régisseur des bouts de chandelles" puisqu'il était chargé des petits détails
- > Le régisseur principal dont la fonction préfigurait celle du metteur en scène actuel, puisqu'il devait fixer les entrées et sorties des artistes sur le plateau ainsi que leur emplacement respectif. Aujourd'hui, le régisseur de scène reprend à lui seul toutes ces fonctions pour assurer le bon déroulement d'un spectacle. Dès le début des répétitions, il veille sur l'ensemble du montage du spectacle.

Quelles sont fonctions d'un régisseur de scène ? planifier les services des répétitions avec la direction technique et préparer les "billets de service" des artistes, effectuer la répartition des loges des artistes invités, vérifier la mise en place des éléments artistiques et techniques de la mise en scène.

Après la générale, il ou elle est le responsable du déroulement du spectacle pour les représentations et seul compétent pour autoriser les entrées et les manœuvres au plateau. Pour ce faire, il est situé dans la coulisse à un pupitre qui comporte le poste de commande, aujourd'hui avec interphones, qui le relie à tous les points stratégiques du théâtre. C'est de ce poste qu'il lèvera le rideau de scène et qu'il donnera tous les ordres pour le bon déroulement du spectacle : compte à rebours pour l'entrée des artistes au plateau, prévenus par l'intercom ou encore, préparation des manœuvres à effectuer par les machinistes et installation des accessoiristes.

François Bagur, régisseur artistique et régisseur du chœur donnant les « tops » lors d'Iphigénie en Tauride – octobre 2020

→ L'épisode 8 « Telle une ruche » d'Iphigénie en Tauride vous présente François Bagur :

<https://www.youtube.com/watch?v=TFchRC3oSAs#t=3m32s>

→ La régisseuse de scène dans le 12e épisode d'« Iphigénie à l'opéra : on vous dit tout » (3'06-4'48) :

<https://www.youtube.com/watch?v=e-giQD6W2KE#t=3m06s>

Machiniste

On distingue 3 sortes de machinistes, suivant l'endroit où ils se trouvent pour faire fonctionner la machinerie du théâtre.

Au Plateau

Ces machinistes sont appelés les plateautiers. Sur le plateau, ils prennent en charge les éléments du décor comme les praticables, les volumes qui devront être montés et manoeuvrés directement depuis le plateau et installent les éléments qui sont montés sur les perches mais qui seront manoeuvrés par les cintriers. Ces machinistes doivent posséder une bonne pratique dans les domaines de la menuiserie, de l'ébénisterie, de la serrurerie...pour intervenir avec habileté sur les différents matériaux des décors. En France, les machinistes parlent un "jargon" particulier issu de la marine à voile. En effet, à l'origine, les machinistes étaient d'anciens marins.

Au Cintre

Ces machinistes sont appelés les cintriers. Durant les répétitions et les spectacles, les cintriers sont chargés de faire apparaître et disparaître les décors installés au-dessus du plateau, dans cet espace nommé le cintre. Ils évoluent sur les passerelles du cintre pour actionner les perches contrebalancées. Ils doivent prendre en charge les pains de contrepoids et les disposer dans les paniers pour contrebalancer ces perches, leur permettant ainsi de manoeuvrer les éléments de décor, ou projecteurs qui y sont accrochés. Aujourd'hui, dans les théâtres équipés de machinerie moderne (électrique, hydraulique), le cintrier peut également enregistrer les commandes sur les ordinateurs nécessaires aux manoeuvres.

Dans les Dessous

Ces machinistes, appelés les soutiers en référence aux matelots qui travaillaient dans les cales de navires (pour alimenter en charbon les chaufferies du navire) étaient en activité jusqu'au XIXe, où la machinerie des dessous était aussi importante que celle des cintres, tant les spectateurs étaient friands d'apparitions et de disparitions.

Equipe technique du Grand Théâtre d'Angers au manoeuvre des perches (Iphigénie en Tauride - 2020)

→ Découvrez le métier de machiniste à travers quatre extraits du webdocumentaire

« Iphigénie en à l'opéra »

- Épisode 1 « dans les décors » (3'00-5'00) – machinistes à l'œuvre lors du montage d'un opéra : <https://youtu.be/ajS5Jmr6T1Y>
- Épisode 8 « Telle une ruche » (1'10-3'31) – le directeur technique <https://www.youtube.com/watch?v=TFchRC3oSAs#t=1m10s>
- Épisode 10 « Telle une ruche #2 » (1'00-2'03) – manoeuvres des perches : <https://www.youtube.com/watch?v=hCpMN4zqCJE#t=1m>

« Mille et un métiers d'Opéra »

- L'opéra national du Rhin vous fait découvrir le métier de cintrier : <https://www.youtube.com/watch?v=JmcJNssOOHk>

Electricien.ne

De tous les éléments de la scène, la lumière est l'un de ceux qui a dû évoluer le plus rapidement en s'adaptant aux différentes mutations technologiques, passant des chandelles, aux bougies, puis de l'huile au gaz, et enfin à l'électricité.

Ce ne sont plus des bougies des lustres qui éclairent aujourd'hui la scène, mais des projecteurs de différentes puissances équipées de gélatines (filtres de couleur) ou à led. Cette évolution de la lumière a permis celle de la mise en scène. En délaissant progressivement le figuratif et le décoratif au profit du symbolisme et de l'expressionnisme, la dramaturgie moderne a besoin des effets lumières pour s'exprimer au profit de lectures plus psychologiques des œuvres. Ainsi, au lieu de figurer le soleil déclinant ou le clair de lune, les effets lumière sculptent des formes, font jouer des ombres et transforment des volumes plus qu'ils n'éclairent l'objectivité matérielle du décor. Ils traduisent des ambiances et des sentiments, ils supportent le drame des protagonistes et permettent ainsi, grâce à leur fluidité et à leur mobilité, d'apporter une cohérence à toute la scénographie moderne.

Les projecteurs sont disposés non seulement sur des perches, mais souvent sur les passerelles de côté et quelquefois au ras du sol. Quelque soit la complexité de la scénographie, il peut y avoir parfois jusqu'à 150 projecteurs à installer.

Quelques fonctions d'un électricien :

Avant le spectacle : Installer tous les projecteurs suivant l'implantation désirée par l'éclairagiste (le plan lumière) et procéder aux réglages (lors des techniques Lumières).

Pendant le spectacle : Restituer par l'électronique et contrôler depuis la console tous les effets lumière.

→ Une brève présentation des régisseurs lumière ou « électro »

<https://youtu.be/ILY-OLPaKk>

(Opéra national du Rhin)

Du côté des ateliers décors ...

A Angers Nantes Opéra, les ateliers décor se situent à Nantes dans le quartier du Perray. On y trouve les décors et accessoires des productions passées et de celles à venir...

Décorateur – décoratrice et constructeur - constructrice

Le temps est révolu où chaque théâtre possédait son fond de décors passe-partout, prévus pour servir les différents registres du répertoire. On parlait alors de "décors de répertoire" ou de "décors à volonté".

Il y avait :

- Les décors pour les tragédies représentant des colonnes et des statues
- Les décors pour les comédies représentant des intérieurs de maisons et de chambres

A l'origine...

les décorateurs étaient essentiellement des peintres puisque les décors n'étaient constitués que de toiles peintes. La maîtrise de la composition en perspective ainsi que celle du trompe l'œil constituaient les règles d'or du savoir-faire de ces artistes. Progressivement, avec l'apparition des décors en volume, l'atelier de décoration s'est enrichi de menuisiers pour des constructions fabriquées généralement en bois. Puis, le développement des matériaux tels que le polystyrène, le métal, l'acier, l'aluminium est venu diversifier les tâches de l'atelier de décoration.

Comment se déroule la construction d'un décor se déroule aujourd'hui ?

1 / Au moins 1 an en amont de la production, les équipes de créations (metteur en scène, scénographe) présentent aux équipes du théâtre, dont celles à la construction, la maquette du décor à réaliser. La maquette doit contenir le plus possible de précisions permettant ainsi de visualiser le décor dans son ensemble, afin de choisir les matériaux de construction respectant le budget et de répartir les tâches de la construction par secteur. Des intermittents sont alors employés selon les besoins : ébénistes, serruriers, tapissiers, menuisiers, sculpteurs...

2 / Il revient au **chef de l'atelier** de décors de dessiner les plans de la construction pour le plateau qui recevra le décor ou les différents plateaux dans le cas d'une tournée.

3 / Les plans sont ensuite remis à chaque secteur pour la construction, laquelle doit tenir compte des impératifs de tout décor : il doit être manipulable, solide, répondre aux normes de sécurité, mais mobile et suffisamment léger pour faciliter le travail de montage et démontage des machinistes. C'est pourquoi le choix des matériaux est fondamental.

4 / Après avoir montré des échantillons et prototypes des décors (essais de patines⁵, de couleurs et d'effets), ce dernier est assemblé à l'atelier avant de l'être sur le plateau pour vérifier que rien ne manque et apporter d'éventuels éléments pratiques concernant la mobilité et la solidité, essayer certaines manœuvres, etc.

5 / Une fois monté sur le plateau par les machinistes, les peintres pourront intervenir pour apporter d'éventuelles touches finales comme les vernis, les patines et autres finitions qui ne peuvent être réalisées qu'après le montage.

→ « Mille et un métiers d'Opéra » vous présente les menuisiers (<https://youtu.be/jaAaRepDb-o>) et les serruriers (<https://youtu.be/ldiSD6Y1YLg>)

⁵ Les patines sont les couches de couleurs ou de vernis destinées à décorer, protéger certains objets ou éléments de décors.

Accessoiriste

L'accessoiriste rassemble ou réalise, sur les instructions du metteur en scène, les objets souvent nombreux et parfois très hétéroclites, que les solistes et artistes lyriques du chœur vont manipuler au plateau (scène).

Par exemple, ce n'est pas à l'artiste qui a besoin d'une rose d'acheter lui-même cette rose avant le spectacle. Celle-ci lui sera préparée par l'accessoiriste. Il doit donc prévoir tous les objets, de la fleur, de la valise, du tabouret, au poignard, nécessaires à une mise en scène donnée.

Toutes les maisons d'opéra disposent d'un "magasin aux accessoires", véritable caverne d'Ali Baba, où l'accessoiriste entrepose les objets qui lui semblent susceptibles d'être, un jour, utilisés par une mise en scène. Si l'objet n'existe pas, c'est à l'accessoiriste de le fabriquer. On comprend donc que la qualité première d'un accessoiriste est d'être un parfait bricoleur astucieux, sachant travailler le bois, le métal, le cuir, la peinture ou d'autres moyens modernes comme l'impression 3D.

→ L'opéra national du Rhin vous présente dans son « clip métier » les accessoiristes : <https://youtu.be/I5IWOXDvLZI>

*Du côté de l'équipe costumes, habillage,
perruques et maquillage...*

Responsable du service costumes

A Angers Nantes Opéra, Nathalie Giraud est cheffe de l'atelier costumes, habillage, perruques, maquillage, assistée de Karine Fresneau-Coeffé et d'une équipe permanente de 10 personnes pouvant s'agrandir d'intermittent.e.s en période de création.

A l'origine...

...la mise en scène n'existant pas, les artistes n'avaient aucun souci de la vraisemblance de leurs costumes de scène. Ils jouaient dans les costumes à la mode de l'époque et devaient s'occuper eux-mêmes de leurs costumes. C'est à partir de la deuxième moitié du XVIIIe que le souci d'accorder le costume au rôle joué se développe dans le sens de la vérité du personnage.

Aujourd'hui, on ne peut concevoir un théâtre de création sans son atelier couture, tant le costume reçoit un traitement spécifique pour la mise en scène et requiert, de ce fait, une grande habilité et un savoir-faire spécifique de la part de ceux qui les confectionnent.

Les professionnels de l'atelier couture d'un opéra travaillent toutes les matières, celles de factures classiques (la soie, le lin, le coton, la laine, le cuir), d'autres plus inhabituelles (le latex, la mousse expansée, les boîtes de conserves, le carton). De même, s'agissant de son assemblage, un costume n'est pas toujours cousu traditionnellement puisqu'il peut être agrafé, peint, riveté, collé. Les tissus peuvent subir différents traitements, comme la teinture, la patine, la broderie, etc.

Bref, un couturier ou une couturière d'opéra ne se limite pas à exécuter et à reproduire les gestes traditionnels de son métier, mais il ou elle doit aussi régulièrement faire preuve d'ingéniosité afin de répondre aux exigences de la scène.

→ Le troisième épisode « De fil en aiguille » d'Iphigénie en Tauride vous plonge dans les coulisses de l'atelier costume : <https://youtu.be/nlWE01q8W7k>

Charles Rice (Baryton) et Nathalie Giraud (responsable directrice d'atelier) en séance d'essayable du costume pour le rôle d'Oreste.

Quelles sont les étapes de la fabrication d'un costume pour l'opéra ?

1/ La cheffe d'atelier reçoit d'abord les maquettes des costumes à confectionner pour une production. Avec le **costumier**, créateur choisi par le metteur en scène, la cheffe d'atelier de l'opéra détaille alors chaque costume de la tête aux pieds (coiffure, perruques, maquillage, bijoux, lunettes, chaussures, etc) afin de faire un devis et un échantillonnage. Un planning comprenant des dates d'essayages et essais sur scène avec le chœur et les solistes est alors décidé.

2/ Les coupeurs sont les premiers à intervenir, ils vont réaliser des « toiles », prototype du costume, en tissu peu onéreux et épinglé sur un mannequin proche des mesures de la personne qui va le porter. Ce modèle sera proposé au costumier et donnera le patron pour couper dans le tissu définitif.

3/ Les couturiers prennent le relais en assemblant les pièces coupées pour l'essayage. À la suite de l'essayage, si nécessaire, la ligne du costume peut être revue pour ne pas désavantager l'artiste. Les couturiers finissent alors le costume et, très important, le nomment avec une étiquette à l'intérieur.

4/ Les habilleurs s'occuperont ensuite de tout prévoir pour les changements rapides entre deux scènes et d'entretenir les costumes.

Étape de création des costumes du chœur - Iphigénie en Tauride - 2020

Habilleur - habilleuse

Le rôle de l'habilleur ou de l'habilleuse consiste à habiller et à préparer les chanteurs ou comédiens à entrer sur le plateau avec le costume et les accessoires nécessaires pour jouer la scène prévue. Il ou elle peut gérer ainsi jusqu'à 300 costumes par spectacle.

À l'opéra, les habilleurs reçoivent les costumes accompagnés d'une conduite (document avec le déroulé du spectacle) leur permettant de placer les costumes au meilleur endroit pour les artistes : dans les loges ou autour de la scène pour les changements rapides.

Entre chaque spectacle, ils entretiennent les costumes pour qu'ils restent dans le même état que lors de la première représentation. L'entretien peut être un nettoyage rapide ou un raccommodage : retouches, ourlets, boutons. Saviez-vous que les habilleurs utilisent parfois de la vodka en tant qu'astuce imparable pour désinfecter et désodoriser ?

À la fin de la production, ils s'occupent du nettoyage total (auprès d'un pressing partenaire), du repassage, puis du stockage méticuleux des costumes.

Sur un inventaire, chaque pièce est prise en photo et notée. Ainsi, si le spectacle part en tournée, les costumes sont prêts à être utilisés et les costumes de chaque rôle sont facilement repérables.

Perruquier – perruquière et maquilleur - maquilleuse

Le maquilleur et le perruquier (métier très rare en France) traduisent, avec fond de teint, mascara, cheveux synthétiques, postiches, mais aussi perruques en papier, en cuir... les personnalités et le style des rôles. Il ou elle travaille au service du costumier et du metteur en scène d'après croquis et maquettes, où des prototypes sont alors réalisés avant l'objet fini. L'équipe doit être polyvalente : coiffeur, perruquier, maquilleur et ont des compétences en réalisation d'effets spéciaux (fausse cicatrice, faux sang, faux crâne...). A titre indicatif, une perruque peut être fabriquée en 10 jours, elle est ensuite adaptée au comédien ou au chanteur avec une coupe sur-mesure !

extrait des consignes de maquillage pour l'une des danseuses d'Iphigénie en Tauride

MAQUILLAGE DES YEUX:

- Retravailler au fard sec gris foncé (Mufe) et le contour des yeux au fard sec noir (Mufe).
- Laisser le coin del'œil interne blanc.

MASCARA :

- Mascara noir.

LEVRES :

- Naturels, traces de noir.
- Maquiller les pieds et les mains à l'aqua noir (Kryolan).

Photos

Extrait des consignes de coiffure pour le personnage de Pylade

Coiffure / Perruque

Ses cheveux ébouriffer avec de la cire (Suavecito) et de l'argile blanche mélanger a du gel fixant (Perma). Doit faire sale
Attention que la coupe de cheveux ne fasse pas trop moderne!!
Ne se change pas

→ La série « Mille-et-un métiers d'Opéra » de l'Opéra national du Rhin vous présente le métier de perruquier (<https://youtu.be/R4Xc9of1-h8>) et de bottier (<https://youtu.be/FHxk7Mhlin8>)

Du côté de l'accueil et la billetterie....

A Angers Nantes Opéra, l'équipe d'accueil fait partie du pôle Accueil, Billetterie, Protocole, placé sous la responsabilité de Maïa Choukair. Elle intègre deux chargées de billetterie, une chargée d'accueil et de billetterie et l'équipe des agents d'accueil.

Responsable de billetterie, de l'accueil et du protocole

Le ou la responsable de billetterie collabore à la stratégie de développement des publics. Il/elle est garant de l'optimisation, de la pérennisation, et du développement des ventes de places et d'abonnements, ainsi que de la connaissance des publics de l'Opéra. Elle est chargée de mettre en place les dispositifs d'accueil des publics adaptés aux différents événements programmés et participe à la définition de la politique tarifaire.

Elle encadre une équipe en billetterie dont les missions principales concernent la gestion des salles, la vente des places, le suivi des réservations et des achats réalisés en ligne (ou des remboursements), par correspondance ou au guichet mais également l'accueil, l'information et le conseil au public sur la programmation.

→ Découvrez la responsable de l'accueil dans l'épisode 7 *Au commencement était la prod'* :

<https://youtu.be/BWsctK3VMxs?t=286>

Chargé.e d'accueil et de billetterie

A Angers Nantes Opéra, l'accueil et la billetterie travaillent de concert car, pour préparer l'accueil, il est nécessaire de connaître le remplissage de la salle, de savoir si des groupes seront présents pour les placer ensemble et les accompagner jusqu'à leur place, connaître les publics spécifiques qui ont besoin d'un accueil adapté ou renforcé.

Pour réserver le meilleur accueil possible aux publics, la chargée d'accueil et de billetterie a besoin de réunir des informations sur l'événement (ce que raconte l'opéra), le remplissage de la salle, le type de public et leurs éventuelles spécificités (situation de handicap, groupes, etc). Elle a un rôle primordial de passage des informations aux agents d'accueil lors des « briefings ». Ces temps de passage d'information avant le spectacle leur permettront non seulement de bien savoir où ils devront se placer dans le théâtre mais également d'être bien informés sur l'œuvre en cas de questions de la part de spectateurs.

Présente dès la phase de recrutement, le ou la chargé.e d'accueil et de billetterie s'occupe donc de la coordination d'un total de 40 agents d'accueil vacataires. Elle planifie leur venue en fonction de l'activité du théâtre, et des besoins en termes d'accueil du public (visites du théâtre, opéra ou tout autre manifestation).

Juste avant le démarrage des représentations, la chargée d'accueil et de billetterie est en lien avec la technique afin de donner le « top » qui leur permettra de fermer les portes de la salle pour que le spectacle puisse commencer.

Agent d'accueil (ouvreur / ouvreuse)

Les soirs de représentation, Angers Nantes Opéra mobilise parfois près de 25 agents d'accueil. Ce nombre important s'explique par la complexité de la salle et par le souhait d'accomplir d'un accueil de qualité grâce à une présence physique auprès des publics. Ici, pas d'uniforme, mais un « dresscode » en noir afin être identifiables.

Les agents d'accueil d'Angers Nantes Opéra sont garants de la qualité de l'accueil des publics lors des représentations, des répétitions générales ouvertes et de tout autre événements se passant au théâtre Graslin. En plus d'accompagner et d'orienter les spectateurs, ces agents restent actifs avant, pendant et après leur accueil : ils contrôlent les billets à l'entrée et à l'entracte, gèrent les vestiaires, distribuent les programmes de salle et restent vigilants quant à la sécurité du public.

Les agents d'accueil sont également chargés de la réalisation des visites du théâtre et travaillent de concert avec les membres de l'équipe d'Angers Nantes Opéra pour aussi participer à l'expérience du spectateur tout en veillant au bon déroulement des événements culturels.

Les agents sont également formés à accompagner les groupes et les publics spécifiques en situation de handicap afin d'accueillir tous les spectateurs de l'opéra.

Comment se déroule l'accueil des publics au théâtre Graslin ?

1h15 avant le début du spectacle : les agents d'accueil arrivent puis se rassemblent pour le « briefing » où la chargée d'accueil présente le spectacle, décrit leurs missions et les spécificités de l'accueil, et répartit les équipes dans le théâtre (hall, orchestre, 1er / 2ème balcons et 3ème/4ème balcons). Les affichages, les bornes d'accueil, les brochures, les programmes doivent être mis en place partout dans le théâtre.

45 minutes avant le spectacle : l'équipe d'accueil ouvre les portes du théâtre. Chacun se met alors à son poste et communique par talkies-walkies avec la chargée d'accueil.

Conciergerie

Pour accueillir et gérer toutes les personnes qui viennent travailler quotidiennement ou ponctuellement au théâtre, une équipe à la conciergerie est indispensable. A Angers Nantes Opéra, la conciergerie fait partie du "service intérieur" composé de deux services (conciergerie et entretien).

La conciergerie a une mission d'accueil (physique et téléphonique) et de gestion des entrées (personnel et visiteurs). Cette surveillance est liée à la sécurité car en cas d'évacuation, la conciergerie doit pouvoir remettre aux pompiers une liste précise des personnes qui devront être sorties du théâtre. La conciergerie est donc également chargée de la mise en sécurité du bâtiment et de la gestion de la centrale incendie.

En plus de réceptionner les colis et les envois, la conciergerie s'occupe du parc automobile (la réservation et l'entretien des voitures pour les rendez-vous extérieurs des équipes), des commandes de fournitures, et de l'affichage extérieur.

Le service entretien, quant à lui, s'occupe du ménage de l'ensemble du théâtre y compris des bureaux nantais et angevins tout en veillant aux commandes du matériel nécessaire.

*Du côté de la relation avec les publics
et de la communication...*

Responsable de l'action culturelle ou du développement des publics

L'Action culturelle et le développement des publics participent au rayonnement d'Angers Nantes Opéra et à la vie culturelle, éducative et sociale et sillonne ville, départements et région à la rencontre des publics : dans les établissements scolaires, les maisons de quartier, les théâtre et salles de la région, conservatoires...

L'objectif est de faire rencontrer le plus grand nombre de personnes de diverses cultures, provenances géographiques et sociales au Théâtre Graslin à Nantes et au Grand Théâtre d'Angers, pour une richesse artistique, culturelle et sensible partagée. L'opéra en salle et l'opéra en territoire.

Assistée de son équipe, le ou la responsable de l'action culturelle/développement des publics se charge de concevoir, de mettre en œuvre et de suivre des projets partenariaux et culturels à l'échelle des Pays-de-la-Loire. Les projets mis en œuvre permettent de resserrer les liens entre les publics et les membres de l'équipe d'Angers Nantes Opéra par des rencontres et des activités artistiques qui aboutissent à des représentations lyriques.

Les publics concernés par les projets sont nombreux et divers : les jeunes publics des établissements scolaires ruraux et urbains (écoles, collèges, lycées), des étudiants (universités), des habitants, des groupes, des familles, des publics spécifiques (pouvant être des personnes en situation de handicap), etc.

Responsable de la communication et de la presse

Le ou la responsable de la communication et de la presse élabore et met en œuvre la stratégie de communication de l'opéra.

Avec son équipe, elle a pour rôle de faire connaître et aimer l'opéra : en diffusant une image positive et en valorisant l'activité de la maison lyrique, que ce soit un opéra, un concert ou un projet avec les publics dans ou hors les murs.

Son champ d'action est vaste :

- Concevoir et diffuser des supports de communication pour les spectacles (brochures, affiches, dossier de presse, programmes des spectacles, newsletters, articles)
- Négocier avec les prestataires (imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques, etc.) pour permettre la bonne livraison des supports dans le respect d'une ligne éditoriale, d'un budget et d'échéances.
- Suivi des relations avec les journalistes : intéresser les journalistes, locaux, nationaux à la programmation de l'opéra et à ses initiatives dans le domaine des relations avec le public et des actions culturelles
- Coordination des messages et supports de communication avec les partenaires
- Assisté.e d'un.e chargé.e de communication numérique, il appartient au service communication d'animer le site internet et la visibilité d'Angers Nantes Opéra dans les réseaux numériques et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn). Pour cela, elle coordonne la rédaction des contenus et la mise à jour du site web de l'opéra. Avec l'aide de la /du chargé.e de communication numérique, l'un des objectifs est de créer et animer une communauté qui suit l'opéra.
- Veille sur les nouveaux moyens de communication

→ Retrouvez un aperçu du résultat du travail de l'action culturelle dans l'épisode Derrière le rideau « d'Iphigénie à l'Opéra : on vous dit tout ! » : la venue d'élèves au théâtre avec rencontre avec le metteur en scène et répétition d'opéra !
https://youtu.be/ZvIM9W_vZY0 et l'épisode 4 Inspirations :
https://youtu.be/2zLCJQhH_7w

Chargé.e d'édition et de conception graphique

Le chargé d'édition est chargé de la réalisation des programmes de salles remis aux publics lors des représentations, et de tout autre support de communication imprimé ou numérique (flyers, dépliants, supports pédagogiques) tout en respectant une charte graphique qui assure l'unité visuelle et l'identité graphique de l'opéra, un planning des éditions comprenant les échéances de réalisation/impression et un budget.

Il participe également à la relecture du « chemin de fer » de la brochure de saison. Ici, rien à voir avec le réseau ferroviaire mais plutôt avec une structuration de l'ouvrage page à page permettant à l'imprimeur de produire la brochure aux bonnes couleurs avec les bonnes coupes.

Ses outils de prédilection : des logiciels comme Indesign pour la mise en page.

Chargé.e de communication numérique

Comme son nom l'indique, la chargée de communication numérique a pour mission de développer la stratégie numérique d'Angers Nantes Opéra en animant les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), en mettant à jour le site internet et en rédigeant, en lien avec la responsable de communication, les newsletters et les contenus numériques liés à l'actualité de l'opéra.

Pour valoriser l'activité de l'opéra, elle est souvent en lien avec l'équipe artistique et l'action culturelle et se fait parfois le reporter d'un projet en rédigeant des articles avec photos à l'appui.

Vous voyez une actualité sur les réseaux sociaux, un opéra en live sur une chaîne numérique, ou vous avez visionné le webdocumentaire « Iphigénie à l'opéra » ? Ce sont les doigts agiles de la chargée de communication numérique derrière l'écran qui ont travaillé à rendre ces contenus accessibles.

Elle est aussi chargée de l'optimisation du site internet afin qu'il demeure fonctionnel et fluide à la navigation. Pour cela, elle travaille avec le prestataire responsable de la livraison du site internet (le créateur de l'interface <https://www.angers-nantes-opera.com/>).