

LA FABRIQUE OPÉRA

Dossier de présentation Saison 2023-2024

Thierry ROOS

Président du conseil d'administration
de La Fabrique Opéra

LA FABRIQUE
OPÉRA

Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle)

Siège social : 11 RUE EDOUARD BENES 68000 COLMAR

N° Siret : 901092189

Tous droits réservés

L'association

Né à Grenoble il y a 15 ans **La Fabrique Opéra** est un projet inédit, animé par la volonté d'ouvrir à tous les portes du spectacle lyrique.

Il s'inscrit en 2022 sur le territoire alsacien et plus largement en 2023-2024 sur le Grand-Est, dans le but de faciliter l'accès du plus grand nombre au spectacle vivant, et plus particulièrement à l'Opéra et à la Comédie Musicale.

La Fabrique Opéra est un concept original et unique qui implique et fédère, sur un territoire, plusieurs centaines de jeunes issus des établissements d'enseignement général, technique et professionnel d'Alsace et du Grand Est dans la conception et la réalisation d'une production d'opéra.

Fortement associés au processus de création et invités à mettre leurs savoir-faire et leurs compétences au service d'une œuvre lyrique, les jeunes lycéens, apprentis, étudiants issus de lycées techniques, d'écoles professionnelles, de conservatoires, d'universités et d'écoles d'ingénieurs répartis tout d'abord en 2022 sur l'ensemble du territoire alsacien (Haut-Rhin et Bas-Rhin) et aujourd'hui et demain sur le Grand-Est, deviennent acteurs d'un projet d'excellence.

Ils entreprennent la création et la réalisation d'un spectacle conjointement accompagnés et co-dirigés par leurs enseignants et une équipe artistique professionnelle composée d'un metteur en scène, d'un chef d'orchestre, d'une chorégraphe, d'une costumière, d'un directeur technique, d'un chef de chœur/chant et de solistes nationaux et internationaux.

La Fabrique Opéra, a mis au point les bases d'une sensibilisation, d'une initiation et d'une formation permettant, notamment aux élèves des filières techniques, d'accéder à une forme de culture dont ils sont bien souvent éloignés, tout en leur ouvrant les voies d'une insertion vers de nouveaux métiers.

Cette sensibilisation s'étend à l'égalité professionnelle car de plus en plus de métiers du spectacle sont investis par les femmes.

Pour atteindre l'exigence nécessaire à la mise en œuvre de spectacles tels qu'ils sont présentés aux publics dans les grandes maisons d'opéra, La Fabrique Opéra se donne plusieurs missions, et en particulier :

- des actions éducatives et artistiques et culturelle en lien avec le spectacle vivant et le monde de l'opéra.
- des actions de conception et de réalisation des décors, costumes, coiffures, maquillages, plans de communication et captations audiovisuelles en lien avec les établissements partenaires.
- des actions solidaires, en ouvrant les répétitions et la générale aux publics empêchés et aux scolaires.

C'est bien plus qu'un projet culturel, c'est un voyage à la découverte de l'univers de l'opéra et des innombrables métiers du spectacle vivant.

La Fabrique Opéra a pour objectif d'amener ces jeunes générations, grâce à la valorisation de leurs formations, sur le chemin d'une insertion professionnelle.

Maquillage des solistes par les élèves de Candice MACK

Coiffure des choristes par les apprentis de l'UFA Oberlin et du lycée Jean Geiler

CABARET

En 2022, l'association a présenté au grand public la comédie musicale **CABARET**. Cette œuvre 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 du cabaret « Kit Kat Klub ». C'est l'époque où le national socialisme met en place le troisième Reich.

Cette première production a été l'occasion de réunir de nombreux "acteurs" dans la réalisation du spectacle. Elle a mobilisé 110 artistes (chanteurs, danseurs et musiciens amateurs et professionnels), 25 techniciens, plus de 500 élèves venant de 12 établissements du Grand-Est, 31 enseignants, a nécessité 11 mois de travail et a généré 41 interventions en milieu scolaire. Tous ont été encadrés par une équipe de professionnels qui ont su transmettre leur passion et leur engouement pour le spectacle vivant.

Metteur en scène : **Philippe ARLAUD**
Directeur musical : **Patrick SOUILLOT**

Le caractère et le but de La Fabrique Opéra, obligent à un devoir de transmission et d'apprentissage en direction des générations futures. C'est d'abord un outil de médiation culturelle qui ouvre de nouveaux horizons aux jeunes en formation, dans les filières trop souvent choisies par défaut. L'occasion pour tous de découvrir les métiers du spectacle vivant dans leurs aspects artistiques mais aussi techniques, et ainsi d'élargir le champ de leurs possibles.

Au-delà des aspects artistiques et techniques, s'impliquer dans ce projet est aussi l'occasion de découvrir l'histoire de l'œuvre et son contexte historique, une lecture, une interprétation, la construction des personnages, des intrigues, pendant laquelle

le metteur en scène explique ses choix dramaturgiques et scénographiques, mais aussi musicaux. La pièce est replacée dans l'histoire de la musique, le 20ème siècle pour *CABARET*, de la comédie musicale, du jazz et de la musique en général.

CARMEN

Pour 2023 / 2024 les équipes se sont retrouvées autour de l'opéra le plus joué dans le monde : **CARMEN** de Georges Bizet. L'histoire tirée d'un roman de Mérimée se passe à Séville autour d'une jeune bohémienne à la fois grande séductrice et femme éprise de liberté.

Le casting original nécessite une dizaine de solistes, un chœur d'au moins 30 à 60 choristes, une maîtrise d'enfants, ainsi que des danseurs, des musiciens, etc. Il fera à nouveau appel aux compétences et à l'engagement d'une quinzaine de lycées, d'une cinquantaine d'enseignants, et environ 500 élèves et étudiants.

CARMEN :

La dimension pédagogique dans un encadrement professionnel reste la priorité du projet. Elle se fera sous la double direction de :

Philippe ARLAUD, metteur en scène

Mauro MARIANI, directeur musical

Un partenariat entre l'**Orchestre Universitaire de Strasbourg** et **La Fabrique Opéra** laisse présager une belle collaboration. Créé en 1961, l'Orchestre Universitaire de Strasbourg rassemble les étudiants, les personnels et les enseignants de l'Université de Strasbourg. L'orchestre réunissant plus de 75 musiciens, s'est imposé comme un acteur majeur de la vie universitaire et culturelle strasbourgeoise. La **direction musicale** de l'œuvre est confiée à **Mauro Mariani**.

La partie dramaturgique et scénographique sera assurée par **Philippe Arlaud** entouré d'une équipe de professionnels du spectacle.

Programmé pour être joué printemps-été 2024, cet opéra très populaire est une garantie auprès du public de tout âge. Il donnera l'occasion de développer, dans les rencontres, les médiations, les conférences, les médias, les programmes, les forums, les réseaux sociaux et bien sûr aussi sur scène des thèmes brûlants d'actualité : **la liberté bien sûr, la séduction et l'amour, la violence faite aux femmes, la tauromachie, la rébellion, le tabagisme, la religion, les superstitions, les économies parallèles, les migrants, les territoires perdus de la république, la fragilité de nos démocraties, etc.**

La mise en scène s'attachera à explorer les différents sujets de *CARMEN* tout en la dépouillant des clichés folkloriques, pour restituer l'œuvre dans ce qu'elle a d'actuel et d'universel.

L'objectif étant à la fois de promouvoir le spectacle vivant, transmettre ou susciter des passions et sensibiliser le public et les jeunes aux questions de société et de tenter de répondre en partie à leur question récurrente : **comment vivre debout dans un monde sans repères ?**

Philippe Arlaud – Metteur en scène

Directeur artistique, metteur en scène, scénographe, Philippe Arlaud a signé la mise en scène de nombreux opéras et pièces de théâtres à travers le monde. Il invente pour la scène des espaces qui relisent les standards en matière d'écriture théâtrale par l'utilisation du langage cinématographique à la scène, et par un usage des lumières à travers les nouvelles technologies.

Formé à l'École Nationale d'Art Dramatique au Théâtre National de Strasbourg, il apprend l'art du jeu, de l'espace, des décors et des lumières de spectacle auprès de grands noms de la scène tels que Jean-Pierre Vincent, Bob Wilson, Peter Stein, Jean-Marie Villégier ou encore Antoine Vitez. De 1990 à 2000, il partage les scènes de Francfort, Bâle, Hambourg et Vienne avec Elke Lang et Hans Gratzer pour plus de 40 spectacles. Son expérience le conduit sur d'autres scènes européennes et mondiales, notamment Paris, Strasbourg, Barcelone, Athènes, Saint-Pétersbourg ainsi que les festivals de Bayreuth ou encore Baden-Baden où il monte plus d'une cinquantaine de productions, entre autres Don Giovanni, Rigoletto, Otello, La Traviata, Russalka, Orfeo...

Il développe de nombreux autres projets en Asie (Tokyo, Hong-Kong, Séoul, Shanghaï...) et propose des œuvres emblématiques comme Les Contes d'Hoffmann ou bien Carmen. Puis il reprend la direction artistique du Festival de Musique de Feldkirch en Autriche de 2006 à 2013.

Seul metteur en scène français invité au Festival de Bayreuth avec Patrice Chéreau de puis 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. Ce spectacle marque le début d'une longue collaboration à Berlin et Baden-Baden : Die Frau ohne Schatten, Die Totre Stadt, Ariadne aux Naxos...

Il écrit des livrets d'opéra et de comédies musicales, des nouvelles, ainsi que des chroniques et 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, son rapport avec toutes les autres formes de spectacle vivant. Philippe Arlaud 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, et va à la rencontre des nouveaux artistes et techniciens en partageant toujours plus son métier avec les jeunes générations.

Mauro Mariani - Directeur musical

Le jeune chef d'orchestre italien Mauro Mariani, issu d'une famille de musiciens, étudie la direction d'orchestre à la Hochschule Franz Liszt à Weimar (Allemagne) avec le professeur Nicolás Pasquet et est chargé de cours à l'université de Magdebourg (Allemagne).

Très jeune, il apprend à jouer du violoncelle et de la clarinette à Montepulciano près de Siena (Italie). À 16 ans, il déménage à Bâle (Suisse), où il fréquente le Gymnasium humaniste et prend des cours de violoncelle à la Musik Akademie Basel dans la classe de talents. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a travaillé à Managua, au Nicaragua, dans un hôpital et aussi dans le cadre du projet « Musica en los barrios ». Il a ensuite étudié le violoncelle au conservatoire de Lucerne, dans la classe du professeur Guido Schiefen, avec la Minor Interprétation de musique contemporaine. Pendant cette période, il a fondé son propre orchestre avec lequel il a acquis ses premières expériences de direction.

Mauro Mariani a déjà travaillé avec la Tonhalle-Orchester Zürich, la Staatskapelle Weimar, l'Ensemble Modern, la Turku Philharmonic, la Jenaer Philharmonie, la Philharmonie Konstanz, l'Ensemble Ars Nova, la Manchester Camerata, la Thüringen Philharmonie, la North Czech Philharmonic Teplice, l'Orchestra da Camera Fiorentina et bien d'autres.

Lors du Aspen Music Festival (États-Unis), il est sorti vainqueur du prix James Conlon Conductor Prize et a été réinvité en tant que Conducting Fellow l'année suivante. En 2022, Mauro Mariani a été sélectionné parmi 297 candidats pour la Conductor's Academy de Paavo Järvi. Il a aussi étudié avec Sofia Gubaidulina, Renée Fleming, Riccardo Muti, Ton Koopman, Péter Eötvös, Heinrich Schiff et beaucoup d'autres dans des masterclasses.

Orchestre Universitaire de Strasbourg

L'Orchestre Universitaire de Strasbourg rassemble, depuis 1961, les étudiants, les alumni, les personnels et les enseignants de l'Université de Strasbourg qui souhaitent aborder le répertoire orchestral. Constitué en association en 1973, l'orchestre se produit régulièrement au cours de l'année universitaire dans toute la région. Elle est reconnue comme une association étudiante de l'Université de Strasbourg et constitue un formidable acteur de l'intégration des nouveaux étudiants, et notamment des étudiants internationaux qui découvrent la vie du campus strasbourgeois.

Avec plus de 80 musiciens, dont une grande majorité d'étudiants, l'Orchestre Universitaire est un acteur artistique incontournable de la vie étudiante à l'Université de Strasbourg. Avec une quinzaine de concerts par an, en formation symphonique ou de musique de chambre, l'orchestre rythme l'année universitaire et fait partie des orchestres universitaires les plus actifs en Europe.

Résolument européen, l'Orchestre Universitaire de Strasbourg participe tous les ans à des échanges entre universités ou à des projets internationaux. Il a notamment organisé en 2018 le festival européen des orchestres universitaires (ESOF, European Student Orchestra Festival), accueillant à Strasbourg huit orchestres universitaires venus de toute l'Europe. L'orchestre s'est en outre produit dans l'hémicycle du Parlement européen de Strasbourg en 2017 dans le cadre de la cérémonie d'hommage à Helmut Kohl. En 2023, l'Orchestre Universitaire de Strasbourg a donné des concerts à Bordeaux et à Barcelone (Espagne).

L'Orchestre Universitaire de Strasbourg est dirigé depuis septembre 2022 par Mauro Mariani, successeur de Corinna Niemeyer, auparavant directrice musicale de l'orchestre depuis 2010.

Plus d'informations sur leur site :
ous.unistra.fr

LA FABRIQUE OPERA

Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle)

Siège social : 11 RUE EDOUARD BENES 68000 COLMAR

N° Siret : 901092189

<http://www.lafabriqueopera-alsace.com/>