

O | D

Les métiers de l'Opéra

Fiche pédagogique

opera-dijon.fr 03 80 48 82 76

CONTACTS

Guillaume Labois

Responsable de la médiation
culturelle

glabois@opera-dijon.fr

03 80 48 82 74

Dorothée Charpentier

Chargée d'action culturelle

dcharpentier@opera-dijon.fr

03 80 48 82 76

Frédérique Drappier

Enseignante missionnée

enseignantmissionne@opera-dijon.fr

mediationculturelle@opera-dijon.fr

Introduction

À l'Opéra de Dijon plus de cent personnes s'activent chaque jour pour créer ensemble la magie du spectacle. De l'artistique à la technique en passant par l'artisanat, l'administration, la communication et bien d'autres, tous les corps de métiers sont rassemblés pour faire vivre une œuvre et la traduire de la partition à la scène pour le plaisir du public.

LES METIERS ARTISTIQUES

Le **compositeur** écrit la musique, à la fois les parties chantées pour les opéras et celles de tous les instruments d'un orchestre lors de concerts et opéras. Ces œuvres sont intemporelles, elles traversent les âges et sont parfois très connues. Il existe des compositeurs très anciens (Mozart, Bach, Vivaldi, Verdi, Clara Schumann...) et des plus récents (John Williams, Max Richter, Benjamin Britten, Igor Stravinsky, Clara Olivares...).

Le **librettiste** est un écrivain qui écrit les paroles de l'opéra. Il peut avoir entièrement inventé l'histoire ou s'être inspiré d'une histoire vraie, de la mythologie, d'un roman...

Pour mettre en œuvre un opéra sur la scène de l'Opéra de Dijon, le directeur invite :

Un **chef d'orchestre** pour diriger l'orchestre et les chanteurs. Il les guide dans l'interprétation de la musique et connaît la partition sur le bout des doigts. Grâce à lui, musiciens et chanteurs sont toujours bien ensemble !

Deborah Waldman, cheffe associée à l'Opéra de Dijon. © Mirco Magliocca

Un **metteur en scène** pour diriger les chanteurs et imaginer tout ce qui se passe sur la scène : les décors, les costumes, les déplacements des personnages. Avec le spectacle, il nous donne sa vision de l'œuvre du compositeur. Il travaille souvent en collaboration avec un **scénographe** (qui conçoit l'espace scénique), un **créateur costume**, un **créateur lumière**, etc.

Répétition de l'opéra *Macbeth* mis en scène par Nicola Raab, saison 21-22.

Ensemble, le directeur, le chef d'orchestre et le metteur en scène choisissent les artistes pour interpréter l'opéra :

Les **solistes** sont des chanteurs invités pour jouer un rôle qui correspond à leur voix. Ils voyagent dans le monde entier pour interpréter différents personnages. Ils sont capables de chanter dans toutes les langues mais peuvent être spécialisés dans un ou plusieurs types de répertoire (les rôles mozartiens, le baroque, les opéras de Wagner, etc.)

Les **choristes** sont des chanteurs, hommes et femmes, qui travaillent à l'intérieur de l'Opéra de Dijon de manière permanente. Ils chantent toujours ensemble et forment le chœur, présent dans un grand nombre d'opéras. Leur travail les conduit souvent à chanter dans des langues étrangères. Le Chœur de l'Opéra de Dijon compte 23 choristes, un **chef de chœur**, une **régisseuse des chœurs** et un **pianiste**.

Artistes du Chœur de l'Opéra de Dijon. © Mirco Magliocca

Les **musiciens** ensemble forment l'orchestre. Cordes, vents, percussions, ils interprètent la partition écrite par le compositeur et accompagnent les solistes sous la baguette du chef

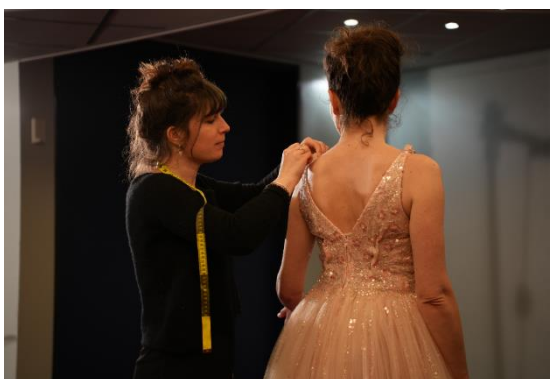
d'orchestre. À l'Opéra de Dijon, il n'y a pas d'orchestre permanent. Différents orchestres sont donc invités pour participer aux spectacles.

Enfin, dans certains Opéras, il existe un corps de ballet, qui comprend des **danseurs**. Le corps de ballet fonctionne comme le chœur, mais avec de la danse, où tous doivent interpréter les pas imaginés par le chorégraphe.

LES METIERS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES

En amont du spectacle de nombreuses personnes travaillent au rendu visuel et esthétique de l'œuvre, que ce soit pour la conception des costumes, du maquillage, de la coiffure ou des décors.

De la conception des costumes à leur entretien entre deux représentations, beaucoup de monde s'active : avant le début des répétitions, les **costumiers** et les **couturiers** réalisent les costumes à partir des indications des **maîtres d'œuvre/costumiers**. Pendant les représentations, ils veillent à ce que les costumes restent propres et en bon état. Chaque soir, les costumes des chanteurs sont préparés et déposés dans leur loge avant que les **habilleurs** viennent les aider à s'habiller.

Différentes étapes de la vie des costumes à l'Opéra de Dijon.

En amont des répétitions, les **maquilleurs** et les **coiffeurs** conçoivent le maquillage, les coiffures et éventuellement les perruques des personnages selon les indications du metteur en scène. Avant la représentation, ils aident les artistes à se préparer.

Studio de maquillage avant une représentation de l'opéra *Macbeth*, saison 21-22.

Les **techniciens constructeurs** et les **décorateurs** se mettent au travail plusieurs mois avant le début des répétitions pour construire le décor voulu par le metteur en scène. Autrefois, on utilisait exclusivement des toiles peintes, tandis qu'aujourd'hui, la grande majorité des décors sont en 3D. Dans le spectacle vivant, on utilise beaucoup d'effets pour donner l'illusion du vrai, ainsi les décors sont réalisés avec du bois, du polystyrène ou des armatures en métal, et utilisent des jeux de peinture pour augmenter le réalisme (faux marbre, parquet, mur en briques...). Les **accessoiristes**, quant à eux, sont chargés d'acheter ou de fabriquer tous les accessoires nécessaires pour le spectacle : chaises, théières, chapeaux, masques, etc. Ils permettent de donner vie à la scène.

Construction du décor de *La Petite Boutique des horreurs* aux Ateliers de l'Opéra de Dijon, saison 22-23.

Montage du décor de l'opéra *Don Pasquale* au plateau de l'Auditorium, saison 21-22. © Alba Treadwell

LES METIERS TECHNIQUES

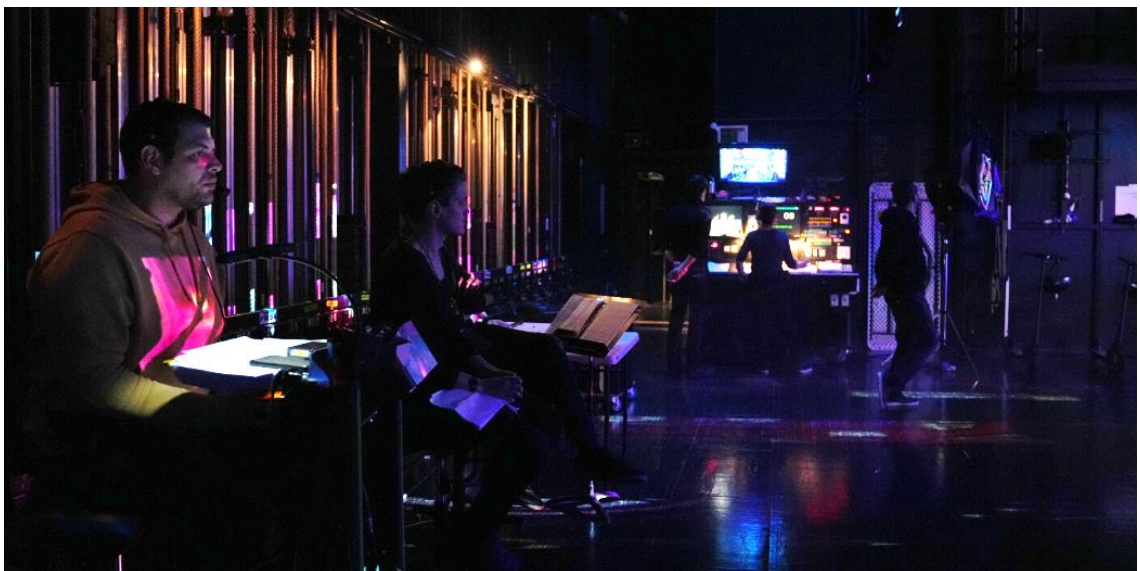
Autour de la scène pendant les répétitions et les représentations, les coulisses grouillent d'activité. Toute l'équipe de la technique s'affaire pour que le spectacle soit parfait.

Du début à la fin du spectacle, le **régisseur** donne les tops pour les changements de décors, les entrées des chanteurs, les changements de lumières... Il travaille avec une partition pour envoyer les effets au bon moment. C'est lui qui coordonne tout, et est donc le chef des coulisses

Les **machinistes** et les **techniciens plateau** sont chargés d'assurer les changements de décors. Si les décors sont suspendus, cela peut être fait de manière automatique mais souvent, lorsque le rideau est fermé, ils s'affairent pour tout installer.

Le **régisseur lumière** envoie les effets de lumière qui ont été pré-enregistrés dans un ordinateur. La lumière joue beaucoup sur l'ambiance de la scène, il est donc important que tout soit bien coordonné.

Le travail du **régisseur son** en amont du spectacle est très important : il est chargé des réglages qui vont permettre au public d'entendre la musique et les voix le mieux possible et de manière naturelle. Pour les spectacles de danse ou de cirque avec de la lumière déjà enregistré, c'est aussi eux qui vont faire les réglages pour que tout soit parfait.

Coulisses côté Cour lors d'une répétition de l'opéra *Turandot*, saison 23-24.

LES METIERS ADMINISTRATIFS

En plus de tous ces métiers liés directement à l'activité de spectacle, toute une équipe administrative s'organise pour faire vivre l'Opéra, promouvoir ses activités et accueillir le public. Ces différents métiers, qui ne sont pas nécessairement propres au monde du spectacle vivant sont regroupés en directions et services en fonction de leur domaine de compétences.

La **direction artistique** composée du directeur et de ses adjoints et parfois du dramaturge élaborent la programmation artistique et supervisent les activités de l'Opéra. La direction peut travailler jusqu'à deux ans à l'avance pour concevoir une programmation.

La **direction technique** supervise tout ce qui concerne l'aspect technique des activités de l'Opéra : ateliers décors et costumes, régisseurs, techniciens et machinistes sur le plateau, gestion

du bâtiment et sécurité, etc. C'est elle qui va gérer les plannings de montage et démontage des spectacles, la fabrication des décors et costumes, l'embauche des intermittents...

Le **service de production** s'occupe de tout ce qui touche à la venue des artistes : auditions de recrutements, contrats, mais aussi logements, transports, accueil, plannings, budgets... Ils sont en lien direct avec les artistes et leurs productions, et sont donc souvent là les soirs de spectacles dans les coulisses pour vérifier que tout se passe bien.

Le **secrétariat général** regroupe tous les services qui touchent à l'accueil du public et à la communication au sein de l'Opéra : le service de la médiation culturelle fait découvrir l'opéra à ceux qui n'y ont pas nécessairement accès (établissements scolaires, médicaux-socio, pénitentiaires, associatifs...) à travers des projets et visites autour des spectacles de la programmation ; le service développement commercial et marketing promeut les activités de l'Opéra, gère la vente des billets et accueille le public les soirs de spectacles ; le service information et communication est chargé de la création et de la diffusion sur tous les supports de communication existant pour communiquer sur les activités de l'Opéra: presse, impressions, affichage, programmes, internet et réseaux sociaux... Le secrétaire général coordonne tous ces services et fait parti du comité de direction pour gérer l'ensemble des activités et communication de l'Opéra.

La **direction administrative et financière** regroupe les personnes chargées de la gestion administrative, de la gestion du personnel, des budgets. Cette direction est divisée en trois groupes : les ressources humaines, qui s'occupent des recrutements, des payes, de la vie de l'entreprise ; les finances, qui s'occupent des budgets, des flux financiers et de la comptabilité de l'entreprise ; et le service de mécénat & partenariats qui permet à des entreprises privées et à des particuliers de soutenir financièrement les productions de l'Opéra de Dijon.