théâtre de Caen

BILAN DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL
Art et création pour le lyrique 2019-2022

Coronis © Philippe Delval / théâtre de Caen

« Une grande partie de la diffusion des ensembles repose sur un nombre limité de lieux de programmation, tels le théâtre de Caen, la Philharmonie de Paris ou encore l'Opéra de Dijon »
La Lettre du spectacle, 22 janvier 2020

Scène conventionnée d'intérêt national « Art et création pour le lyrique », le théâtre de Caen arrive au terme de sa première convention pluriannuelle 2019-2022. Le présent document a pour objet d'en dresser le bilan, conformément à l'article 11 de la convention susnommée.

Il convient de souligner que les critères d'évaluation fixés en 2018 ne pouvaient tenir compte d'une pandémie mondiale qui a contraint les établissements culturels à fermer pendant plusieurs mois. Cette crise sanitaire, dont on mesure encore aujourd'hui les effets négatifs sur la fréquentation des salles de spectacle, est d'autant plus dommageable pour le théâtre de Caen que ces quatre années s'annonçaient exceptionnelles avec les tournées notamment du *Ballet Royal de la Nuit* et de *Coronis*.

Ce bilan peut donc apparaître à bien des égards frustrants. Il témoigne pourtant avec force de la capacité de l'établissement à incarner un modèle de production lyrique original, structurant pour les ensembles indépendants, ouvert à l'ensemble des formes artistiques et exemplaire en terme de fréquentation, puisqu'il est aujourd'hui, grâce à l'engagement de ses équipes et au soutien des partenaires publics, la principale scène subventionnée de Normandie.

Patrick Foll
directeur de Caen

chiffres-clés 2019-2022

240.000 spectateurs au théâtre de Caen
dont **118.000** spectateurs
pour la programmation lyrique et musicale

14.462 spectateurs pour les productions déléguées en tournées

72.000 billets annulés

1.030.000 € remboursés, **152.000 €** en dons

7 créations lyriques

5 productions déléguées lyriques

37 coproductions dont **27** lyriques

34 représentations en tournée dont **31** lyriques

45 % des spectateurs sont caennais

60 % du budget est financé par la Ville de Caen

27 % du budget est financé par des recettes propres

5 % du budget est financé par l'État,
8 % par la Région Normandie

1.873.719 € de recettes de coproduction
et de cession

sommaire

1.1. Une scène lyrique de production p. 4

1.2. Un lieu d'accompagnement privilégié des ensembles spécialisés p. 12

1.3. Une scène engagée pour le développement de la musique contemporaine p. 16

1.4. Une scène pluridisciplinaire p. 18

1.5. Une scène ancrée sur son territoire p. 24

1.6. Un lieu de renouvellement des publics p. 28

1.7. Les moyens financiers p. 34

1.8. Les moyens humains p. 38

Annexe : tableau des objectifs

Cupid & Death © Alban Van Wassenhoue

1.1 UNE SCÈNE LYRIQUE DE PRODUCTION

Avec 7 créations, 5 productions déléguées et 27 coproductions entre 2019 et 2022, le théâtre de Caen confirme qu'il est aujourd'hui l'un des acteurs importants de la création lyrique en France. Deux productions « maison » témoignent du large réseau de diffusion de l'établissement : *Le Ballet royal de la Nuit* et *Coronis*, programmés sur cette période respectivement à 18 et 15 reprises sur des scènes de premier rang.

De 2019 à 2022, 42 spectacles lyriques et de théâtre musical ont été programmés dont 7 créations (17%), 2 reprises de production déléguées (4%), 23 coproductions (55%) et 10 cessions (24%).
113 représentations lyriques ont été proposées à Caen, dont 60% ont pu être maintenues. La crise sanitaire a conduit au report de 30% des représentations, principalement en 2020 et 2021, voire à des captations audiovisuelles sans public (4%) ou des annulations (6%), avec indemnisation des équipes artistiques et techniques.

Les productions lyriques du théâtre ont été programmées en dehors de Caen à 31 reprises sur cette période. La pandémie a lourdement frappé ces tournées puisque 55% des représentations ont été annulées. Le théâtre de Caen a alors respecté ces engagements financiers vis-à-vis des équipes artistiques et techniques, ce qui a également été le cas des partenaires organisateurs à l'exception d'une maison d'opéra.

46.186 spectateurs ont fréquenté la programmation lyrique et de théâtre musical à Caen pour un taux de remplissage de 78%. En tournée, les productions déléguées du théâtre de Caen ont été fréquentées par 14.462 spectateurs, avec un taux de remplissage de 83%. Ces chiffres sont évidemment très lourdement impactés par la crise sanitaire, tant en raison des annulations de représentations que de la frilosité plus grande des spectateurs en période de pandémie.

1.1.1 Un lieu de création lyrique

La période 2019-2022 a été très riche en production, avec 7 créations et 2 reprises de spectacles produits par le théâtre de Caen, *Le Ballet royal de la Nuit* en 2017 et *Rameau, Maître à danser* en 2014. Leur diffusion en dehors des frontières nationales (Luxembourg, New-York) traduit le rayonnement des créations de l'établissement.

7 créations au théâtre de Caen (**21** représentations programmées)

- *Coronis* – S. Duron – Omar Porras – Vincent Dumestre – Le Poème Harmonique (2019)
- *Der Freischütz* — Carl Maria von Weber – Collectif 14:20 - Laurence Équilbey – Insula Orchestra (2019)
- *Vivian : Clicks and Picks* — Benjamin Dupé (2020)
- *J'entends des voix* – David Lescot – Damien Lehman – Olivier Opdebeeck – La Maîtrise de Caen (2021)
- *Cupid and Death* – Gibbons & Locke – Jos Houben et Emily Watson – Sébastien Daucé – Correspondances(2021)
- *L'Arche de Noé* – Benjamin Britten – Benoit Bénichou – Olivier Opdebeeck – Orchestre Régional de Normandie, La Maîtrise de Caen (2022)
- *Treemonisha* – Scott Joplin – Mark Dornford-May – Mandisi Dyantyis (2022)

2 reprises de création (**21** représentations programmées)

- *Le Ballet Royal de la Nuit* – Francesca Lattuada – Sébastien Daucé – Correspondances – création 2017, reprise en 2020
- *Rameau maître à danser* – Sophie Daneman – William Christie – Les Arts Florissants – création 2014, reprise en 2019

Des créations largement diffusées dans un réseau national et international

5 productions déléguées, **43** représentations dont **31** dates en tournée.
- *Rameau maître à danser* – 3 représentations à la Brooklyn Academy of Music New York (2019)
- *Coronis* – 15 représentations programmées : au théâtre de Caen (3), à l'Opéra de Rouen (2), à l'Opéra de Limoges (2), à l'Opéra de Lille (3), au Théâtre National de l'Opéra Comique (4), à la Maison de la Culture d'Amiens (1) en 2020 et 2022;
- *Le Ballet royal de la Nuit* – 18 représentations programmées : au théâtre de Caen (3), au Théâtre des Champs-Élysées-Paris (3), à l'Opéra de Lille (2), à l'Opéra Royal de Versailles (3), à l'Opéra National de Lorraine (5), au Grand Théâtre de Luxembourg (2)
- *J'entends des voix* – 4 représentations programmée au théâtre de Caen (3) et au CDN de Vire (1) ;
- *L'Arche de Noé* – 3 représentations au théâtre de Caen.

Ces productions ont bénéficié d'un apport net en production de **882.974 € HT** de la part du théâtre de Caen, auquel il convient d'ajouter la mise à disposition du théâtre pendant **110 jours**.

4 créations en coproduction, dont 11 représentations à Caen :

- *Der Freischütz* – 10 représentations programmées : au théâtre de Caen (2), à l'Opéra de Rouen, Grand Théâtre de Luxembourg, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Grand Théâtre d'Aix-en-Provence ;
- *Cupid and Death* – 27 représentations programmées : au théâtre de Caen (3), au Théâtre de l'Athénée (Paris), Opéra de Rouen, Opéra de Rennes, Opéra Royal de Versailles, Atelier Lyrique de Tourcoing, Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, Château d'Hartelot ;
- *Vivian : Clicks and Picks* – 14 représentations programmées : au théâtre de Caen (3), au Lux (Scène nationale Valence), au théâtre des Bernardines à Marseille, au théâtre des 4 saisons (Gradignan), à la Scène nationale de Gap, à la Comédie de Clermont ;
- *Treemonisha* – 11 représentations programmées : au théâtre de Caen (3), à la MAC Créteil, au Grand Théâtre de Luxembourg, à l'atelier lyrique de Tourcoing ;

1.1.2 Un lieu de coproduction lyrique

Lieu de création, le théâtre de Caen est également un acteur majeur de la coproduction lyrique en France. De 2019 à 2022, l'établissement s'est associé à 40 partenaires pour coproduire 23 spectacles lyriques ou de théâtre musical. Ce large réseau est constitué de membres du Réseau des Opéras de France (35%), de scènes lyriques internationales (25%) mais aussi de salles pluridisciplinaires, parfois peu familières avec l'art lyrique (40%).

De 2019 à 2022, les principaux partenaires de l'établissement ont été l'Opéra de Lille, le Grand théâtre de Luxembourg, l'Opéra de Versailles, le Théâtre National de l'Opéra Comique et l'Opéra de Dijon, avec au minimum 5 projets en commun.

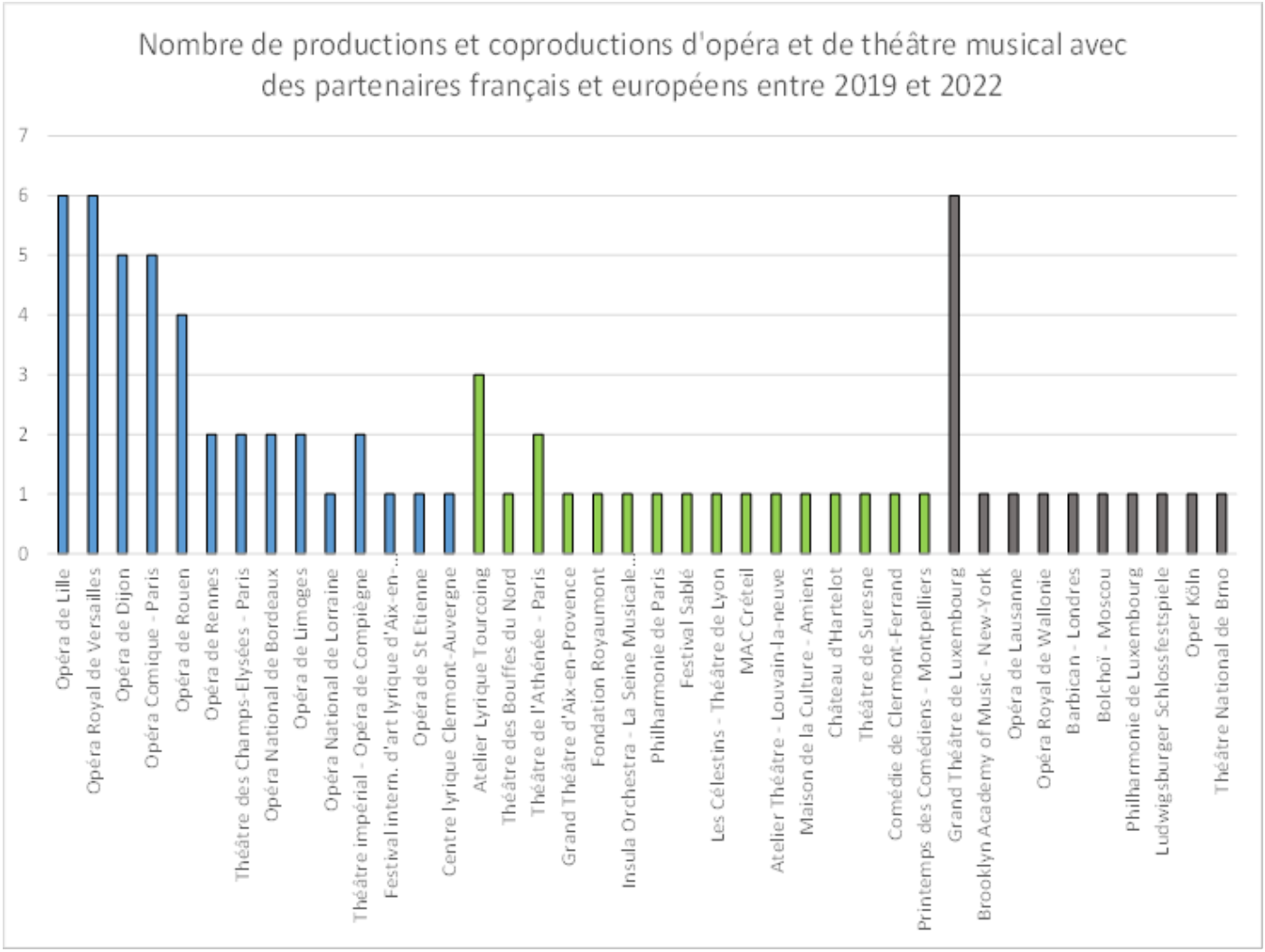
Dans le cadre de ces 23 coproductions, le théâtre de Caen a apporté 1.277.383 € en numéraire pour aider à la création de ces spectacles, en supplément du coût des représentations, soit près de 56.000€ HT par projet. Par ailleurs, sur certaines productions, comme par exemple *Miranda*, le théâtre de Caen a mis à disposition gracieusement ses espaces pour aider à la reprise de spectacles lyriques, pour un total de 70 jours.

15 productions lyriques en coproduction pour 32 représentations à Caen

- *Jenůfa* – Janacek – Štefan Veselka – Yves Lenoir – Czech Virtuosi
- *Le Nain/der Zwerg* – Franck Ollu – Daniel Jeanneteau – Orchestre Régional de Normandie
- *Miranda* – Henry Purcell – Kate Mitchell – Raphaël Pichon – Ensemble Pygmalion
- *The Indian Queen* – Henry Purcell – Guy Cassiers – Emmanuelle Haïm – Le Concert d'Astrée (reporté en 2023)
- *Et in arcadia ego* – Jean-Philippe Rameau – Phia Ménard – Christophe Rousset – Les Talens Lyriques (annulé)
- *Madame Favart* – Jacques Offenbach – A. Kessler – Chœur et orchestre de l'Opéra de Limoges
- Pygmalion / l'Amour Psyché – Rameau – Robyn Orlin – Emmanuelle Haïm – Le Concert d'Astrée
- *Tosca* – Giacomo Puccini – David Bobée – Eivind Guilberg Jensen – Orchestre Opéra de Rouen (annulé)
- Falstaff – Giuseppe Verdi – D. Podalydès – A. Allemandi – Orchestre philharmonique de Luxembourg (reporté en 2023)
- *Orphée et Eurydice* – Christoph W. Gluck – Aurélien Bory – Raphaël Pichon – Ensemble Pygmalion (reporté en 2024)
- *Pelléas et Mélisande* – Claude Debussy – Daniel Jeanneteau – François-Xavier Roth – Les Siècles (reporté en 2023)
- *Cosi fan tutte* – W. A. Mozart – Laurent Pelly – Emmanuelle Haïm – Le Concert d'Astrée
- *Alcina* – Georg Friedrich Haendel - Jiři Hermann – Václav Luks – Collegium 1704
- *Combattimento, la théorie du cygne noir* – Monteverdi, Rossi, Cavalli – Silvia Costa – Sébastien Daucé – Correspondances
- *Les Sept Péchés capitaux* - Kurt Weill – Bertold Brecht – Jacques Osinski – Jean Deroyer – Orchestre Régional de Normandie

8 productions de théâtre musical en coproduction pour 20 représentations à Caen

- *Heptaméron* – Marguerite de Navarre – Benjamin Lazar – Geoffroy Jourdain – Les Cris de Paris
- *Le Sacre de Louis XIV* – Boësset/Moulinié – Michaël Phelippeau – Sébastien Daucé – Correspondances
- *Tarquin* – Jeanne Candel – Florent Hubert – la vie brève
- *Narcisse et Écho* – David Marton (annulé)
- *Le Bourgeois Gentilhomme* – Molière/Lully – Jérôme Deschamps – David Dewaste – L'Académie des musiciens du Louvre
- *Georges Dandin* – Molière/Lully –Michel Fau – Gaétan Jarry – Ensemble Marguerite Louise
- *'uwrubba* – Ali et Hedi Thabet (reporté en 2023)
- *Songs* –Samuel Achache – Sébastien Daucé – Correspondances (captation)


Nombre de productions et coproductions d'opéra et de théâtre musical avec des partenaires français et européens entre 2019 et 2022
7
6
5
4
3
2
1
0
Opéra de Lille
Opéra Royal de Versailles
Opéra de Dijon
Opéra Comique - Paris
Opéra de Rouen
Opéra de Rennes
Théâtre des Champs-Elysées - Paris
Opéra National de Bordeaux
Opéra de Limoges
Opéra National de Lorraine
Théâtre impérial - Opéra de Compiègne
Festival intern. d'art lyrique d'Aix-en-...
Opéra de St Etienne
Centre lyrique Clermont-Auvergne
Atelier Lyrique Tourcoing
Théâtre des Bouffes du Nord
Théâtre de l'Athénée - Paris
Grand Théâtre d'Aix-en-Provence
Fondation Royaumont
Insula Orchestra - La Seine Musicale...
Philharmonie de Paris
Festival Sablé
Les Célestins - Théâtre de Lyon
MAC Créteil
Atelier Théâtre - Louvain-la-neuve
Maison de la Culture - Amiens
Château d'Hartelot
Théâtre de Suresne
Comédie de Clermont-Ferrand
Printemps des Comédiens - Montpellier
Grand Théâtre de Luxembourg
Brooklyn Academy of Music - New-York
Opéra de Lausanne
Opéra Royal de Wallonie
Barbican - Londres
Bolchoï - Moscou
Philharmonie de Luxembourg
Ludwigsburger Schlossfestspiele
Oper Köln
Théâtre National de Brno

1.1.2 Un lieu d'accueil de spectacles lyriques en cession

Le théâtre de Caen est principalement une scène de coproduction lyrique, mais il accueille aussi occasionnellement des productions « en cession », c'est-à-dire sans avoir participé au financement de la création. Il prend alors en charge uniquement le coût d'exploitation des représentations à Caen. 10 spectacles ont été accueillis sous cette forme pour un total de 18 représentations.

3 productions lyriques pour 3 représentations

- *Cendrillon* – Nicolas Isouard – Marc Paquien – Julien Chauvin – Le Concert de la Loge
- L*a Finta Giardiniera* – Wolfgang Amadeus Mozart – Sophie Daneman – William Christie – Les Arts Florissants (annulé)
- *Armida* – Antonio Salieri – Christophe Rousset (version concert)

7 productions de théâtre musical pour 15 représentations

- *A Man Of Good Hope* – Mandisi Dyantyis – Isango Ensemble – Mark Dornford-May
- *A Magic Flute* - d'après Wolfgang Amadeus Mozart – Mandisi Dyantyis – Isango Ensemble – Mark Dornford-May
- *Élévations* – Mathurin Bolze – Vincent Dumestre – Le Poème Harmonique
- *Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières* – Benjamin Dupé
- *Le Jeu des Ombres* – d'après L'Orfeo de Monteverdi – Jean Bellorini
- *On n'est pas là pour se faire engueuler* – Boris Vian – Nicolas Simon – La Symphonie de poche, Les Lunaisiens, La Maîtrise de Caen
- *Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières* – Benjamin Dupé

1.1.4 Des productions encensées

Les productions du théâtre de Caen bénéficient d'une large audience auprès de la presse nationale, à l'exemple de la reprise du *Ballet royal de la Nuit* et de *Coronis*, plébiscités par les médias. Le journal *Le Monde* a ainsi sélectionné ces deux spectacles dans ses évènements lyriques de l'automne 2020 et du printemps 2022. Autre témoignage de cette reconnaissance médiatique : le choix par France Télévision d'ouvrir la programmation lyrique de sa nouvelle chaîne culturelle Culturebox, avec *Le Ballet Royal de la Nuit*, diffusé en prime time, à 21h, le samedi 6 février 2021.

Quelques extraits de presse

« Le théâtre de Caen, haut lieu de la zarzuela baroque, Vincent Dumestre et Omar Porras redonnent magistralement vie à la *Coronis* de Sebastián Durón, une belle endormie depuis le XVIIIe siècle. »
Le Monde (2019), à propos de *Coronis*

« À Caen, tous épris de *Coronis* ! Au théâtre de Caen, *Coronis* de Durón ravive les délices de la zarzuela baroque. Un spectacle débordant d'humour pétillant et de charme musical. »
La Croix (2019), à propos de *Coronis*

« La réussite est totale. Une résurrection de premier ordre à tout point de vue à laquelle le public de Caen et nombreuses autres régions de France (dont Paris) fait une ovation impressionnante et méritée »
Ritmo – Espagne – (2019), à propos de *Coronis*

« S'emparant d'une douzaine de chansons traditionnelles normandes collectées par l'association La Loure de Vire, le compositeur Damien Lehman propose avec David Lescot un spectacle original et novateur pour les jeunes Maîtrisiens de Caen rejoints par un quatuor à cordes et les danseuses du Conservatoire. »
La Terrasse (2019), à propos de *J'entends des voix*

« Mythique *Ballet royal de la Nuit* ! C'est un monument historique et une performance artistique hors norme que le théâtre de Caen ressuscite avec *Le Ballet royal de la Nuit*. »
Les Échos (2020), à propos du *Ballet royal de la Nuit*

« Entre humour et poésie, cet opéra-masque anglais [...]est l'un des spectacles les plus réjouissants du moment. [...] Chantre patenté des résurrections aventureuses, Sébastien Daucé a été le héraut de cette redécouverte scénique au théâtre de Caen. »
Le Figaro (2021), à propos de *Cupid and Death*

« Cette nouvelle production du théâtre de Caen est un projet particulièrement fédérateur [...] : en fosse, une soixantaine de musiciens, répartis entre l'Orchestre Régional de Normandie et les élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen ; Sur scène, deux chanteurs professionnels côtoient la Maîtrise de Caen (...) formidable de sûreté musicale et de présence physique [...]. Cette *Arche de Noé* clôt en beauté la saison lyrique du théâtre de Caen ! »
Opéra Mag (2022), à propos de *L'Arche de Noé*

Correspondances © DR

1.2 UN LIEU D'ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉ DES ENSEMBLES SPÉCIALISÉS

1.2.1 Une des principales scènes de diffusion des ensembles musicaux

Le théâtre de Caen est aujourd'hui l'une des principales scènes françaises pour la diffusion des ensembles musicaux professionnels. 51 formations ont ainsi été programmées de 2019 à 2022 pour un total de 204 engagements, chiffre considérable au regard de l'économie du secteur. Les ensembles indépendants, adhérents à la FEVIS, représentent 71% de ces engagements pour un total de 30 phalanges différentes accueillies, ce qui confirme la place unique de l'établissement dans le soutien aux orchestres indépendants.
Le théâtre de Caen a également programmé 4 orchestres permanents français, 5 ensembles internationaux et 12 ensembles de musique de chambre.

L'attention aux formations régionales a été vive avec 47% des engagements.
Sans surprise, l'Ensemble Correspondances, en résidence au théâtre de Caen, a été le plus programmé avec 36 engagements à Caen ou en tournée ; puis Le Poème Harmonique (18), l'Orchestre Régional de Normandie (18), le Quatuor Cambini-Paris (11), Les Musiciens de Saint Julien (8)...

51 ensembles professionnels programmés

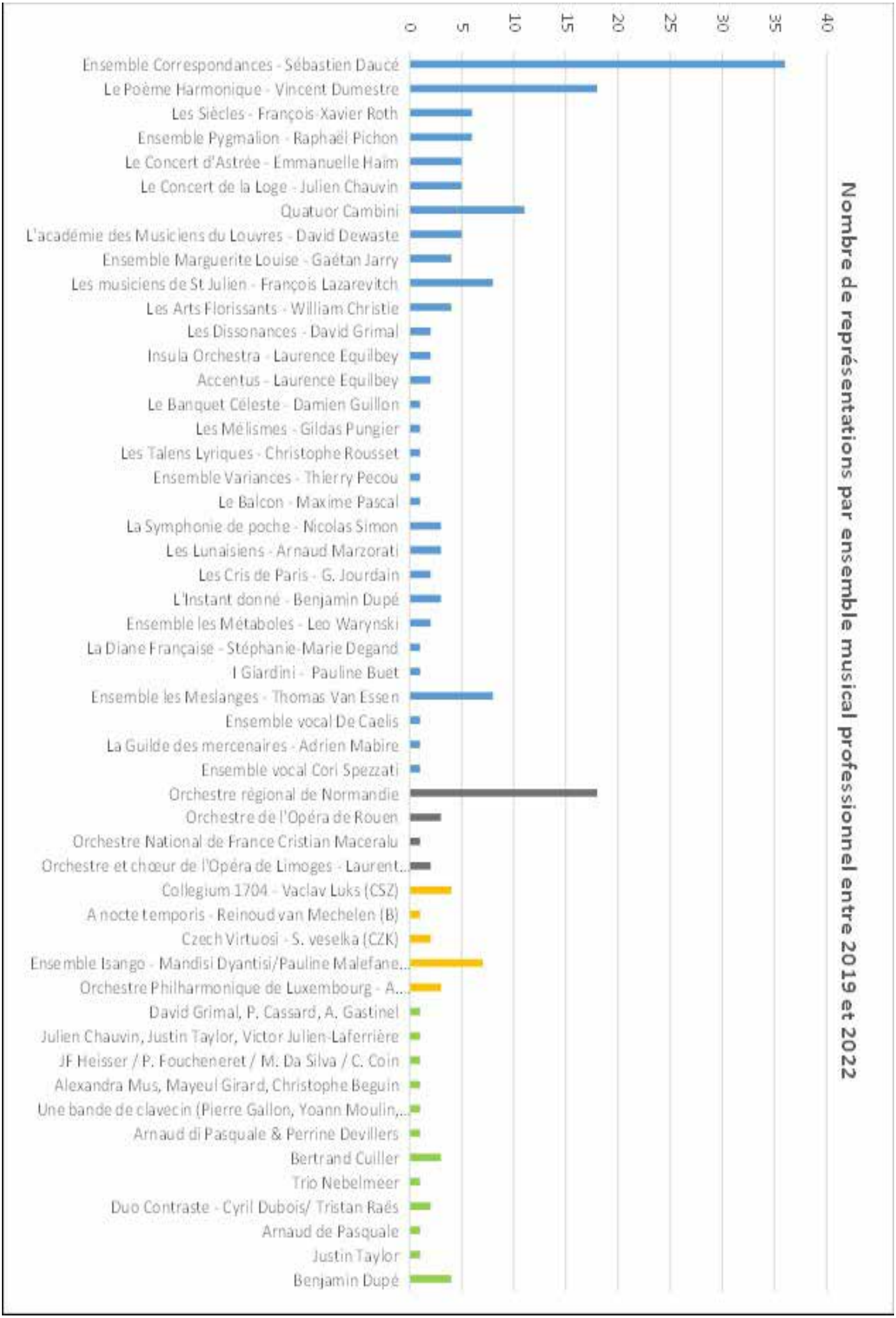
- 30 ensembles indépendants (FEVIS)
- 4 orchestres permanents français
- 5 ensembles internationaux
- 12 ensembles de musique de chambre

204 représentations associant des ensembles professionnels

- 145 par des ensembles indépendants (FEVIS), soit 71%
- 24 par des orchestres permanents français
- 17 par des ensembles internationaux
- 18 pour de la musique de chambre

47 % des représentations musicales « classiques » associent des ensembles professionnels régionaux

- Ensemble Correspondances
- Le Poème Harmonique
- Les Musiciens de Saint Julien
- Ensemble Les Meslanges
- Ensemble De Caelis
- Orchestre Régional de Normandie
- Orchestre de l'Opéra de Rouen
- Chœur Accentus
- Duo Contraste
- Trio Nebelmeer


Nombre de représentations par ensemble musical professionnel entre 2019 et 2022
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ensemble Correspondances - Sébastien Daucé
Le Poème Harmonique - Vincent Dumestre
Les Siècles - François-Xavier Roth
Ensemble Pygmalion - Raphaël Pichon
Le Concert d'Astrée - Emmanuelle Haim
Le Concert de la Loge - Julien Chauvin
Quatuor Cambini
L'académie des Musiciens du Louvres - David Dewaste
Ensemble Marguerite Louise - Gaétan Jarry
Les musiciens de St Julien - François Lazarevitch
Les Arts Florissants - William Christie
Les Dissonances - David Grimal
Insula Orchestra - Laurence Equilbey
Accentus - Laurence Equilbey
Le Banquet Céleste - Damien Guillon
Les Mélismes - Gildas Pungier
Les Talens Lyriques - Christophe Rousset
Ensemble Variances - Thierry Pecou
Le Balcon - Maxime Pascal
La Symphonie de poche - Nicolas Simon
Les Lunaisiens - Arnaud Marzorati
Les Cris de Paris - G. Jourdain
L'Instant donné - Benjamin Dupé
Ensemble les Métaboles - Leo Warynski
La Diane Française - Stéphanie-Marie Degand
I Giardini - Pauline Buet
Ensemble les Meslanges - Thomas Van Essen
Ensemble vocal De Caelis
La Guilde des mercenaires - Adrien Mabire
Ensemble vocal Cori Spezzati
Orchestre régional de Normandie
Orchestre de l'Opéra de Rouen
Orchestre National de France Cristian Maceralu
Orchestre et chœur de l'Opéra de Limoges - Laurent...
Collegium 1704 - Vaclav Luks (CSZ)
A nocte temporis - Reinoud van Mechelen (B)
Czech Virtuosi - S. veselka (CZK)
Ensemble Isango - Mandisi Dyantisi/Pauline Malefane...
Orchestre Philharmonique de Luxembourg - A...
David Grimal, P. Cassard, A. Gastinel
Julien Chauvin, Justin Taylor, Victor Julien-Laferrière
JF Heisser / P. Foucheneret / M. Da Silva / C. Coin
Alexandra Mus, Mayeul Girard, Christophe Beguin
Une bande de clavecin (Pierre Gallon, Yoann Moulin,...
Arnaud di Pasquale & Perrine Devillers
Bertrand Cuiller
Trio Nebelmeer
Duo Contraste - Cyril Dubois/ Tristan Raës
Arnaud de Pasquale
Justin Taylor
Benjamin Dupé

1.2.2 Deux ensembles en résidence

- Ensemble Correspondances – Direction Sébastien Daucé

En résidence au théâtre de Caen depuis 2016 et installé en Normandie depuis 2021, l'Ensemble Correspondances est aujourd'hui l'une des références internationales dans le répertoire baroque, notamment français. Cette reconnaissance s'est considérablement accélérée grâce à l'accompagnement du théâtre de Caen, qui a produit ou coproduit ses premières productions scéniques. *Le Ballet royal de la Nuit*, dont le théâtre de Caen a assuré la production déléguée et une grande partie du financement pour la création (2017) et la reprise (2020), en est le parfait témoignage.

De 2019 à 2022, l'accompagnement du théâtre de Caen a été conséquent :

- **13** programmes accueillis pour 36 représentations, dont 15 en tournée (9 annulées)

- **190.000 €** en apport numéraire en coproduction

- **608.000 €** de cachets versés dans le cadre de contrat de cession (hors frais de voyage, d'hébergement, de repas)

- gestion administrative, financière et technique de la reprise à Caen et de la tournée du *Ballet royal de la Nuit*

- La Maîtrise de Caen – Direction Olivier Opdebeeck

Ensemble vocal de jeunes garçons, La Maîtrise de Caen est gérée par le théâtre de Caen pour son activité de diffusion, l'activité pédagogique relevant du Conservatoire & Orchestre de Caen. Chaque année, 20 auditions sont programmées dans une église gérée par le théâtre de Caen, Notre-Dame de la Gloriette. À cette occasion, de nombreux musiciens professionnels régionaux sont recrutés. Depuis 2015, La Maîtrise de Caen est également associée chaque année à une production scénique, mise en scène par une équipe de création professionnelle. Par ailleurs, La Maîtrise de Caen est au cœur de nombreuses actions d'éducation artistique et culturelle, notamment à destination des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la Ville.

De 2019 à 2022, l'activité de La Maîtrise de Caena été la suivante :

- **80** auditions à l'église de la Gloriette (dont 6 captées et 16 annulées)

- **3** créations au théâtre de Caen :
  - 2019 : *Demain dès l'aube...* – David Enhco Quartet
  - 2020 et 2021 : *J'entends des voix* – Damien Lehman – David Lescot
  - 2022 : *L'Arche de Noé* – Benjamin Britten/ Benoît Benichou

- **3** concerts en tournée :
- Allegri/Pallestrina, Mortrée, *Festival Septembre de l'Orne* (2019)
- *Messe de Noël*, M. Corette, Cathédrale de Lisieux (2019)
- *Messe*, Rheinberger, église St-Vivien de Rouen (2021)

Vivian : Clicks and Pics © Christophe Raynaud de Lage

1.3 UNE SCÈNE ENGAGÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

Le théâtre de Caen a certes une forte identité musicale baroque, avec 44% des programmes, mais la programmation musicale aborde également l'ensemble du répertoire, notamment contemporain. Cet attachement à la musique d'aujourd'hui se traduit par la résidence d'un compositeur, Benjamin Dupé, mais aussi par l'accueil d'ensembles spécialisés et la programmation d'œuvre contemporaine.

1 compositeur en résidence, Benjamin Dupé

- 2 créations pour 4 représentations :
    - *Vivian : Clicks and Picks* (2020)
    - *Les Matières ont aussi leur caractère* (2021)
    - 2 reprises pour 4 représentations :
        - *Comme je l'entends* (2019)
        - *Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières* (2022)
    - 1 apport en production pour une création en 2023 :
        - *Marelle / Que les corps modulent !*

3 ensembles spécialisés en musique contemporaine programmés

- L'instant donné – direction Benjamin Dupé
- Les Métaboles – direction Léo Warynski
- Ensemble Variances – direction Thierry Pécou

15 œuvres post 1945 programmées, dont 8 créations pour 22 représentations

- *Little Music* – Michaël Tipett (1946)
- *L'Arche de Noé* – Benjamin Britten (1958)
- *Phaedra Opus 93* – Benjamin Britten (1975)
- Immortal Bach – Knut Nystedt (1988)
- *La Belle et la Bête* – Philip Glass (1994)
- *Comme je l'entends* – Benjamin Dupé (2009)
- *Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières* (2014)
- *56 Days* – Linda Leimane (2019) – création avec l'Orchestre Régional de Normandie
- *Nahaasdzáán ou le monde scintillant* – Thierry Pécou (2019) – création en coproduction avec l'Opéra de Rouen
- Création musicale pour ciné-concert Buster Keaton, Marc-Olivier Dupin (2019) – création avec l'Orchestre Régional de Normandie
- Création musicale pour ciné-concert *Charlot s'évade*, Cyrille Aufort (2020) – création avec l'Orchestre Régional de Normandie
- *Vivian : Clicks and Picks* – Benjamin Dupé (2020) – création en coproduction
- *J'entends des voix* – Damien Lehman (2021) – création en production déléguée
- *Les Matières ont aussi leur caractère* – Benjamin Dupé (2021) – création avec l'Orchestre Régional de Normandie
- *BL_ND micro-oratorio pour 16 voix mixtes spatialisées* – Basile Chassaing (2021) – création avec l'Orchestre Régional de Normandie

Le Ballet royal de la Nuit © Philippe Delval / théâtre de Caen

1.4 UNE SCÈNE PLURIDISCIPLINAIRE

1.4.1 Une programmation lyrique, musicale et pluridisciplinaire

Le théâtre de Caen de Caen est une scène de production lyrique pluridisciplinaire. Cette approche décloisonnée de la programmation, originale pour une maison d'opéra, défendue par Caroline Sonrier dans son rapport sur l'art lyrique remis en 2021 à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, est aujourd'hui un atout précieux pour renouveler les publics du secteur musical et lyrique.

Le théâtre de Caen propose ainsi non seulement des opéras, des concerts du répertoire « classique », mais aussi du jazz, des musiques du monde, du théâtre, de la danse et du nouveau cirque.

De 2019 à 2022, le théâtre de Caen a accueilli 431 spectacles pour **637** représentations, répartis comme suit :

18 % d'opéra et théâtre musical
22% de concerts « classiques »
10 % de jazz
3 % de musiques du monde
3 % de chanson
11 % de danse
17 % de théâtre
5 % de cirque
6 % de médiation
5 % de location

Cette programmation a été fortement impactée par la crise sanitaire. Néanmoins, de 2019 à 2022, **471 représentations ont été maintenues** (74%) pour 81 annulées (12%), 76 reportées (12%), 14 captées (2%)

1.4.2 Une programmation de créateurs pluridisciplinaires

L'art lyrique est un art pluridisciplinaire par nature. Il associe la musique aux autres expressions artistiques : théâtre, danse, arts plastiques et visuels, nouveaux cirques… Une scène lyrique pluridisciplinaire permet ainsi aux publics de découvrir les artistes dans différents registres artistiques ce qui favorise leur circulation entre les arts.

Opéra
De 2019 à 2022, les mises en scène des spectacles lyriques ou de théâtre musical programmés au théâtre de Caen ont été confiées à 34 artistes, parmi lesquels 65% provenaient du théâtre, 9% de la danse, 15% du nouveau cirque et 11% de la musique.

Théâtre
Yves Lenoir (*Jenůfa*), Daniel Jeanneteau (*Der Zwerg*), Katie Mitchell (*Miranda*), Omar Porras (*Coronis*), Anne Kessler (*Madame Favart*), Benjamin Lazar (*Heptaméron*), Mark-Dornford-May (*A Man Of Good Hope, A Magic Flute, Treemonisha*), Marc Paquien (*Cendrillon*), David Bobée (*Tosca*), Denis Podalydès (*Falstaff*) Jeanne Candel (*Tarquin*), Jérôme Deschamps (*Le Bourgeois Gentilhomme*) David Lescot (*J'entends des voix*), Michel Fau (*Geordes Dandin*), Samuel Achache (*Songs*), Jean Bellorini (*Le Jeu des Ombres*), Emily Watson (*Cupid and Death*), Laurent Pelly (*Cosi fan tutte*), Silvia Costa (*Combattimento, la théorie du cygne noir*), Jacques Osinsky (*Les Sept Péchés capitaux*)

Danse
Luc Petton (*Nahaasdzáán*), Robyn Orlin (*Pygmalion/L'amour & Psyché*), Francesca Lattuada (*Le Ballet royal de la Nuit*)

Nouveau cirque
Collectif 14:20 (*Der Freischütz*), Mathurin Bolze (*Élévations*), Aurélien Bory(*Orphée & Eurydice*), (Ali Thabet (*'uwrubba*) Hedi Thabet (*'uwrubba*), Jos Houben (*Cupid and Death*)

Musique
Benjamin Dupé (*Vivian : Clicks and Picks*), Sophie Daneman (*La Finta Giardiniera*), David Marton (*Narcisse & Echo*) Jiri Heřmann (*Alcina*), Benoit Bénichou (*L'Arche de Noé*)

Pour la programmation de théâtre, de danse et de cirque, les créateurs suivants ont été accueillis.

Théâtre
Denis Podalydès* (*Le Triomphe de l'amour*), Thomas Jolly (*Thyeste*), Jean Bellorini* (*Un instant*), Jean-François Sivadier* (*Un ennemi du peuple*), Clément Hervieu-Léger* (*Une des dernières soirées de carnaval*), Guillaume Vincent* (*Les Mille et une nuits*), Guillaume Séverac-Schmitz (Richard II, *La Duchesse d'Amalfi*), Dorian Rossel* (*Laterna magica*, Madone), Myriam Müller (*Breaking The Waves*), Jean-Christophe Hembert (*Fracasse*), Christophe Rauck (*Dissection d'une chute de neige*), Omar Porras* (*Le Conte des contes*, *Les Fourberies de Scapin*), Alain Françon (*La Seconde Surprise de l'amour*), Valérie Lesort et Christian Hecq (*Le Voyage de Gulliver*)
En partenariat avec la Comédie de Caen ou la Scène nationale 61 : Caroline Guila Nguyen (*Saïgon*), Marcial Di Fonzo Bo (*Le Royaume des animaux*, *Gloucester Time Richard III*), Célie Pauthe (*Bérénice*), Thibaud Perrenoud (*Hamlet*)

Danse
Alban Richard (*Suites Dansées*, *3 works for 12*), Compagnie Alonzo King (*Figures Of Speech*, *Art Songs, Sutra*), Aurélien Bory* (*Ash*, *Qu'est-ce-que-tu deviens?, Flexus*), Peeping Tom (*Kind*), Philippe Decouflé (*Nouvelles pièces, Shazam*), Rachid Ouramdane (*Franchir la nuit*), Jean-Christophe Gallotta (*Comme un trio*), Marie-Agnès Gillot et Andrès Marín (*Magma*), Ballet du Grand Théâtre de Genève (*Wahada, Minimal Maximal*), Compagnie Angelin Preljocaj *(Le lac des cygnes*), José Montalvo (*Gloria*), Akram Khan (Jungle Book Reim)

En partenariat avec le centre chorégraphique national de Caen en Normandie ou la Scène Nationale 61 : François Chaignaud (*Romances Inciertos*), Jan Lauwers (*La Chambre d'Isabella*), Simon Mayer (*Sissy*), Leo Lerus (*Entropie*), Marco Da Silva Ferreira (Brother), L'affadissement du merveilleux (Cathe-rine Gaudet), Christos Papadopoulos (Opus), Gaëlle Bourges (*On va tout rendre*), Lars Barsacq (*Lost in Ballets Russes*)

Nouveau cirque :
Les frères Forman (*Deadtown*), Yoann Bourgeois (*Scala*), Le cirque Plume/Bernard Kudlak* (*La Dernière Saison*), Compagnie 14 :20* (*Æon*), Martin Zimmermann (*Danse macabre*)

** créateurs engagés dans des programmations lyriques passées ou à venir au théâtre de Caen.*

1.4.3 Une scène de coproduction pour le théâtre et la danse

Le théâtre de Caen a coproduit 10 spectacles de théâtre ou de danse entre 2019 et 2022 :

9 spectacles de théâtre :
- *Le Triomphe de l'amour* – Marivaux – Denis Podalydès (2019)
- *Thyeste* – Sénèque – Thomas Jolly (2019)
- *Un instant* – Marcel Proust, Jean Bellorini (2019)
- *Un ennemi du peuple* – Henrik Ibsen – Jean-François Sivadier (2019)
- *Une des dernières soirées de carnaval* – Carlo Goldoni, Clément Hervieu-Léger (2019)
- *Les Mille et une nuits* – Guillaume Vincent (2020)
- *Breaking The Waves* – Lars von Triers, Myriam Müller (2020)
- *Le Voyage de Gulliver* – Jonathan Swift – Valérie Lesort/C.Hecq (2022)
- *Fracasse* – d'après Théophile Gautier – Jean-Christophe Hembert (2022)

1 spectacle de danse :
- *Kind* – Peeping Tom

Le montant des apports en coproduction s'est élevé à 190.000€ en numéraire, soit une moyenne de 19.000 euros par spectacle.

1.4.4 Une scène pour le jazz

Le théâtre de Caen est l'une des principales scènes de jazz de Normandie, avec une vingtaine de formations : dans la grande salle pour les artistes internationaux, dans les foyers pour les jazzmen d'envergure nationale et européenne, dans le club pour les musiciens régionaux.

Dans la grande salle

Theo Croker Quintet, David Enhco Quartet, African Jazz Roots (Simon Goubert), Tord Gustausen Quartet, Kenny Garret Quintet, Khalile Chahine Quartet, Dhafer Youssef, Laurent De Wilde et Ray Lema, Stacey Kent trio, Régis Duby/ *Métamorphoses*, Nils Lundgren Funk Unit

Dans les foyers

Pierrick Pedron Quartet, Éric Seva Body and Blues, David Sauzay All Stars Sextet, Dock in Absolute, Trio David patrois, Huggo Lippi Quartet, Lauri Kadalipp Social Jazz, Géraud Portal, Mathias Levy, Alex tassel Quartet, Anne Paceo Quartet, Carsten Lindhom Trio, Frédéric Jeanne Trio et Olivier Kerourio, Louise Jallu Quartet, Nicolas Folmer Quintet, Pierre Christophe Quartet, Friends and Neighbors trio, Uptown Jazz Trio, Father And Son Quartet, Swing Uppercut, Trio Egg, Stephan Orins Trio, Yves Rousseau Shabda 7tet

Au Café Côté cour

Déborah Tanguy and friends, Insight, Gaël Horellou Quartet, CMD Jazz Trio invite Frédéric Loiseau, Tabasco Quintet, The Workshop Trio, To be or not to be, Alex Grenier Quartet, Black Pantone

Julie Héga : « Je fais ce rêve » © DR

1.5 UNE SCÈNE ANCRÉE SUR SON TERRITOIRE

1.5.1 L'accompagnement des ensembles régionaux

Scène conventionnée pour l'opéra et l'art lyrique, le théâtre de Caen accueille chaque année de nombreux artistes régionaux, principalement des musiciens.

De 2019 à 2022, dix formations régionale de musique « classique » ont été programmées pour un total de 96 engagements : Ensemble Correspondances (36), Le Poème Harmonique (18), L'Orchestre Régional de Normandie (18), Les Musiciens de Saint-Julien (8), Ensemble Les Meslanges (8), l'Orchestre de l'Opéra de Rouen (3), Chœur Accentus (2), Duo Contraste (2), Ensemble De Caelis (1), Trio Nebelmeer (1).

Les vingt auditions annuelles de La Maîtrise de Caen ont aussi été l'occasion de recruter des musiciens professionnels de la région pour compléter les effectifs en fonction des programmes.

Par ailleurs, les jazzmen normands ont été programmé dans le cadre des rendez-vous dans le Café côté cour, à raison de 4 à 6 programmes par saison : Deborah Tanguy and Friends, Insight, Gaël Horellou Quartet, CMD Jazz Trio, Tabasco Quintet, The Workshop Trio, To be Or Not To Be, Black Pantone, David Sauzay Père et fils.

La programmation de musiques du monde dans les foyers a été également l'occasion de découvrir des artistes de la région, tout comme les concerts de chanson dans le Café Côté Cour : Samuelito, La Loure, Markus et Cookie Monkey, Bam Bam Tikilik, Embrasse-moi, Eul'Swing, Antoine Godey, Adelys…

1.5.2 Le soutien aux jeunes artistes : « Écoutez, c'est déjà demain ! »

Le théâtre de Caen a souhaité aider de jeunes artistes normands à sortir plus fort de la crise sanitaire en accompagnant financièrement, administrativement et techniquement un projet qui leur tenait à cœur. Cette initiative du théâtre de Caen, soutenue par l'État dans le cadre du Plan de relance, a bénéficié aux quatre formations et artistes suivants :

- **Trio Nebelmeer**
Issus du Conservatoire de Caen et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ces trois jeunes musiciens de 22 ans (Arthur Decaris (violon), Alberic Boullenois (Violoncelle), Loann Fourmental (piano) ont pu enregistrer leur premier disque autour de la musique romantique française au Conservatoire de Caen sur le label Mirare (sortie au printemps 2023) et bénéficier d'une tournée dans le réseau du producteur et éditeur René Martin (*La Folle journée de Nantes*, Festival de la Roque d'Anthéron…). Un concert a également eu lieu au théâtre de Caen le 23 octobre 2021 et un accompagnement professionnel en production et en communication leur a été proposé.

- Trio Black Pantone
Ce jeune trio de jazzmen normand, composé d'une caennaise, Clémence Gaudin (contrebasse) et de deux havrais, Antoine Bouchaud (pianiste) et Martin Mabire (batterie), a pu enregistrer son second disque dans le studio de Musiques en Plaine et réaliser des capsules vidéos de communication. Il a également été programmé au théâtre de Caen le 20 octobre 2021 ainsi qu'au festival Jazz sous les Pommiers de Coutances et au festival de jazz à Vienne en 2022.

- Jeanne Desoubeaux
Née à Caen et formée au Conservatoire de Caen au clavecin, à la danse et au théâtre, elle met en scène depuis 2015 des formes légères associant théâtre et musique. Le théâtre de Caen l'a invitée à présenter deux de ses spectacles sur la saison 2021/22 (Noces & Don Quichotte), a coproduit sa nouvelle production (Où je vais la nuit) qu'il accueillera sur la saison 2023/24. Il devrait coproduire aussi sa première mise en scène d'opéra, Orlando d'Haendel, avec le Théâtre du Châtelet (saison 2024/25) ;

- Julie Héga
Jeune artiste pluridisciplinaire (musicienne, actrice, plasticienne) formée au Conservatoire de Caen, elle a bénéficié d'une résidence de trois semaines au théâtre de Caen pour concevoir un premier laboratoire de création intitulé *Je fais ce rêve*, questionnant à la fois son histoire familiale et la forme musicale du récital. Ce projet a été présenté au Musée des Beaux-Arts le 23 octobre 2021.

1.5.3 Des partenariats nombreux avec les acteurs du territoire

Acteurs culturels

Le théâtre de Caen développe de nombreux partenariats avec les acteurs culturels régionaux, parmi lesquels :
- Orchestre Régional de Normandie : programmation à 17 reprises (concerts, ciné-concert, théâtre musical), création du Pass'Oreilles, formule tarifaire adaptée pour les publics de l'Orchestre Régional de Normandie, du Conservatoire & Orchestre de Caen et du théâtre de Caen

- Conservatoire & Orchestre de Caen : développement du projet de La Maîtrise de Caen cogérée par le Conservatoire & Orchestre de Caen et le théâtre de Caen ; Masterclass, accueil de l'orchestre des élèves du Conservatoire dans la production de *L'Arche de Noé* ; programmation commune d'un concert valorisant des artistes caennais (Yoann Moulin, Pierre Gallon, Stéphanie-Marie Degand...) ; Pass'Oreilles ; tarifs préférentiels... ;

- Comédie de Caen : mise en place de parcours thématiques incitant les spectateurs de chaque établissement à découvrir deux spectacles de l'autre structure, tarifs préférentiels ;

- Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie : programmation conjointe de deux spectacles, financée à parité et accueillie au ccn pour renforcer l'offre chorégraphique ; tarifs préférentiels...

- Scène Nationale 61 : chaque saison, le théâtre de Caen incite ses publics à découvrir deux spectacles de la programmation de la SN61, en organisant le transport en bus et en proposant des tarifs préférentiels. En retour, la SN61 propose le même dispositif à ses spectateurs pour des spectacles essentiellement lyriques au théâtre de Caen ;

- Théâtre de Coutances/*Festival Jazz sous les Pommiers* : le théâtre de Caen accueille chaque année une présentation du festival dans ses foyers, à l'occasion de la Nuit du jazz ; partenariat également autour de l'accompagnement du groupe Black Pantone ; Tarifs préférentiels ;

- *Festival des Heures musicales de l'abbaye de Lessay* : jusqu'en 2021, mutualisation d'un poste d'attaché de production, diffusion de communication, tarifs préférentiels ;

- *Promenades musicales du Pays d'Auge* : relais de communicaton auprès des publics, tarifs préférentiels ;

- CDN de Vire : partenariat autour du projet de David Lescot j'entends des Voix, tarifs préférentiels ;

- *Festival Les Boréales* : programmation de quatre à six rendez-vous en novembre autour des thématiques scandinaves, avec participation financière du festival ; tarifs préférentiels ;

- *Festival Spring* : chaque saison, programmation en mars d'un spectacle de cirque dans le cadre du festival, avec une participation financière du festival, tarifs préférentiels ;

- Cinéma LUX : diffusion de film en lien avec la programmation et rencontres à l'issue avec les artistes, tarifs préférentiels ;

- Musée des Beaux-Arts de Caen : À l'occasion des « Regards croisés », un artiste programmé au théâtre de Caen propose au public sa visite idéale du Musée, autour de quelques œuvres choisies (6-7 rendez-vous par an), visites gratuites ; tarifs préférentiels.

Des partenariats ponctuels ont également été menés avec l'IMEC, le WIP, les bibliothèques de Caen, le Musée de Normandie, le Cargö...

Acteurs éducatifs
De 2019 à 2022, le théâtre de Caen a développé des projets en lien avec les équipes des établissements suivants.

À Caen
Écoles primaires : Albert-Camus (Guérinière), Bosnières (Université), Clos Herbert (Pierre-Heuzé), Fernand-Léger (Centre), Guynemer (Guérinière), Henri Brunet (St Jean), Leopold Sedar Senghor (Pierre-Heuzé), Les Vikings (Calvaire St-Pierre), Michel-Trégore (Folie-Couvrechef), Pigacière (Pigacière), Saint -Jean (Guérinière), Saint-Joseph (Hasting), Saint-Paul (Beaulieu), Viera Da Silva (Grâce-de-Dieu) ;
Collèges : Henri Brunet (Saint-Jean), Institution St-Pierre (Maladrerie), Jean-Moulin (Maladrerie), Lechanteur (Pierre-Heuzé), Marcel-Pagnol (Grâce-de-Dieu), Monot (Folie-Couvrechef), Pasteur (Centre), Sacré Cœur (Demi Lune), Saint-Joseph (Hastings), Saint-Pierre de Lébisey (Lébisey), Service jeunesse du conseil départemental, Victor-lépine (Sainte-Thérèse), Villey Desmeserets ;
Lycées : Charles de Gaulle (Hastings), Dumont D'Urville (Calmette), Fresnel (Grâce-de-Dieu), Institut Lemonnier (Calmette), Institution Sainte Marie (Saint-Gilles), Jean Rostand (Grâce-de-Dieu), Jeanne D'Arc (Pierre-Heuzé), Laplace (Calmette), Les Compagnons du devoir (Pierre-Heuzé), Malherbe (Centre), Notre-Dame de la Fidélité (Folie Couvrechef), Victor-Hugo (Calvaire-St-Pierre), Victor-Lépine (Sainte-Thérèse)

En dehors de Caen
Écoles primaires : Antoine-Lepeltier (Esquay Notre Dame), Baron/Odon (Baron s/odon), Coulombs (Coulombs), Lingèvres (Lingèvres), Épron (Epron), Hélène-Moulin (Cambes en plaine), henri Sellier (Colombelles), Jean de la Fontaine (Fontaine Étoupefour), Le Bois (Hérouville-St-Clair), Louis-Pasteur (giberville), Marcel Pagnol (St-Jean le Blanc), Nicolas-Copernic (Soliers), Sainte-Marie (Luc-sur-mer) ;
Collèges : Alfred-Kassler (Merville-Franceville), Bois d'Orceau (Tilly-sur-Seulles), DSDEN (Hérouville St-Clair), Guy-Liard (Mondeville), Jacques-Brel (Beuzeville), Jean-Monet (Ouistreham), Jeanne d'Arc (Argentan), Maîtrise Cours Notre-Dame (Douvres), Nelson-Mandela (Hérouville St-Clair), Pasteur (Saint-Lô), Paul-Éluard (Dives/Mer), Senghor (ifs) ;
Lycées : Le Robillard (Saint-Pierre/Dives, Alexis-de-Tocqueville (Cherbourg), Allende (Hérouville St Clair), Cours Notre-Dame (Douvres-la-Délivrande), Gambier (Lisieux), Jules-Verne (Mondeville), Le Verrier (Saint-Lô), Les Rosiers (Lisieux), Louis-Liard (Falaise), Loutreuil (Sées), Maison familiale rurale (Maltot), Rigolet (Cherbourg), Millet (Octeville), Notre-Dame de la Providence (Avranches), Porte Océane (Le Havre).

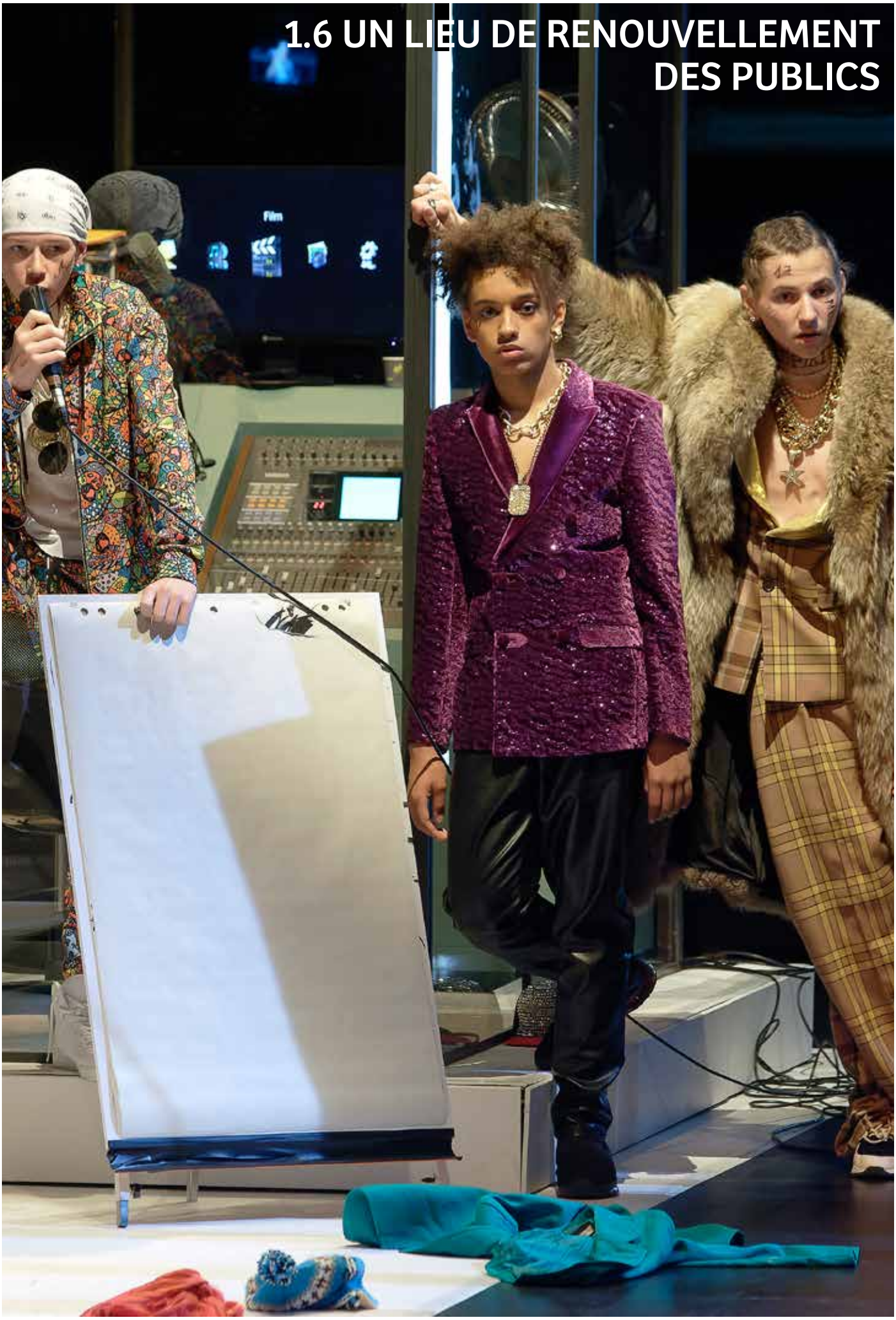
Acteurs universitaires
Université de Caen Normandie :
Pour accompagner sa réflexion sur le renouvellement des pratiques scéniques, le théâtre de Caen s'est associé aux laboratoires pluridisciplinaires de l'Université de Caen (LASLAR) et de l'Université de Rouen (CEREDI) pour créer un observatoire des pratiques scéniques des œuvres du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, intitulé Baroque au présent. Dans ce cadre, des colloques ont été organisés à l'occasion des représentations de Coronis et Cupid and Death.
Par ailleurs, des partenariats ont été menés avec les Campus 1, 2 et 4, ainsi qu'avec l'École de Management de Caen.

Acteurs socio-culturels
Centre socio-culturel du Chemin Vert, Centre socio-culturel de la Guérinière, Centre socio-culturel de La Folie Couvrechef, Centre socio-culturel de la Pierre-Heuzé, Centre socio-culturel de Mondeville, Centre socio-culturel d'Hérouville-St-Clair ;
MJC Chemin Vert, MJC Guérinière, MJC Venoix, Le Sillon, Tandem
Association Ensemble vers l'Art et la Culture (Chemin-Vert)

Structures spécialisées :
À Caen : ACSEA Formation, ADOMA, AETC, Centre pénitentiaire, CHU, EPSM, FJT Notre-Dame, Foyer accompagnement éducatif, Foyer Léone-Richet, Foyer Notre-Dame, Foyer Oasis, Foyer Yvonne-Guéguan, France terre d'Asile, Hôpital de jour, IME APEI, Institut Camille-Blaisot, Les Petits frères des pauvres, maison darrêt, SAMSAH L'Envol, SID'ACCUEIL
En dehors de Caen : APAEI (Blainville/Orne), Centre de formation B.-de-Guitaut (Louvigny), EREA Pierre-Mendès-France (La Ferté-Macé), EREA Yvonne-Guéguan (Hérouville St-Clair), EST de Troarn (Troarn), Foyer de vie Les Bruyères (St-Pierre-du-Bu), Foyer Jean-Vasnier APAEI (Dozulé), Foyer Soleil Fleury/Orne), IME Bodereau (Fleury/Orne), IME Le Prieuré (St Vigor-le-Grand), SHUC (St-Contest)

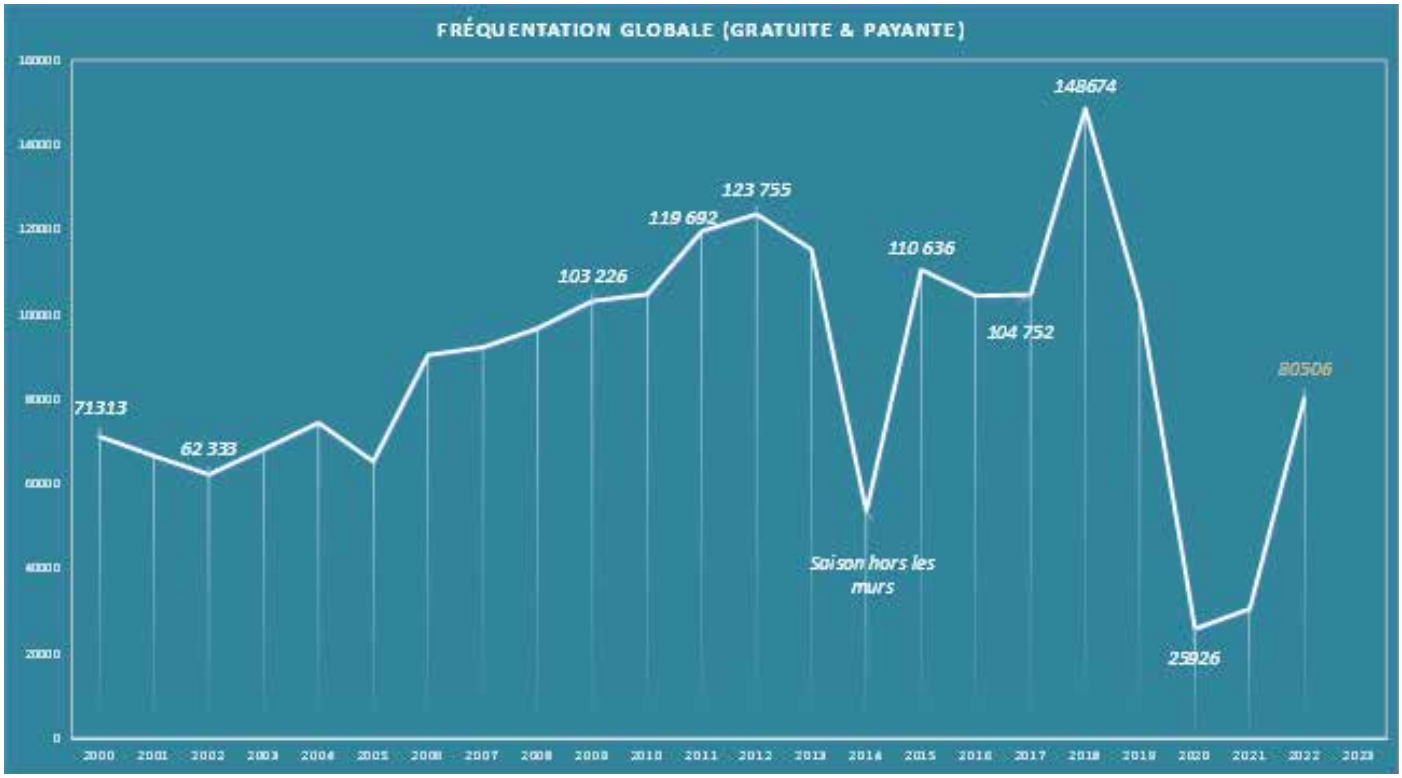
L'Arche de Noé © Philippe Delval / théâtre de Caen

1.6 UN LIEU DE RENOUVELLEMENT DES PUBLICS



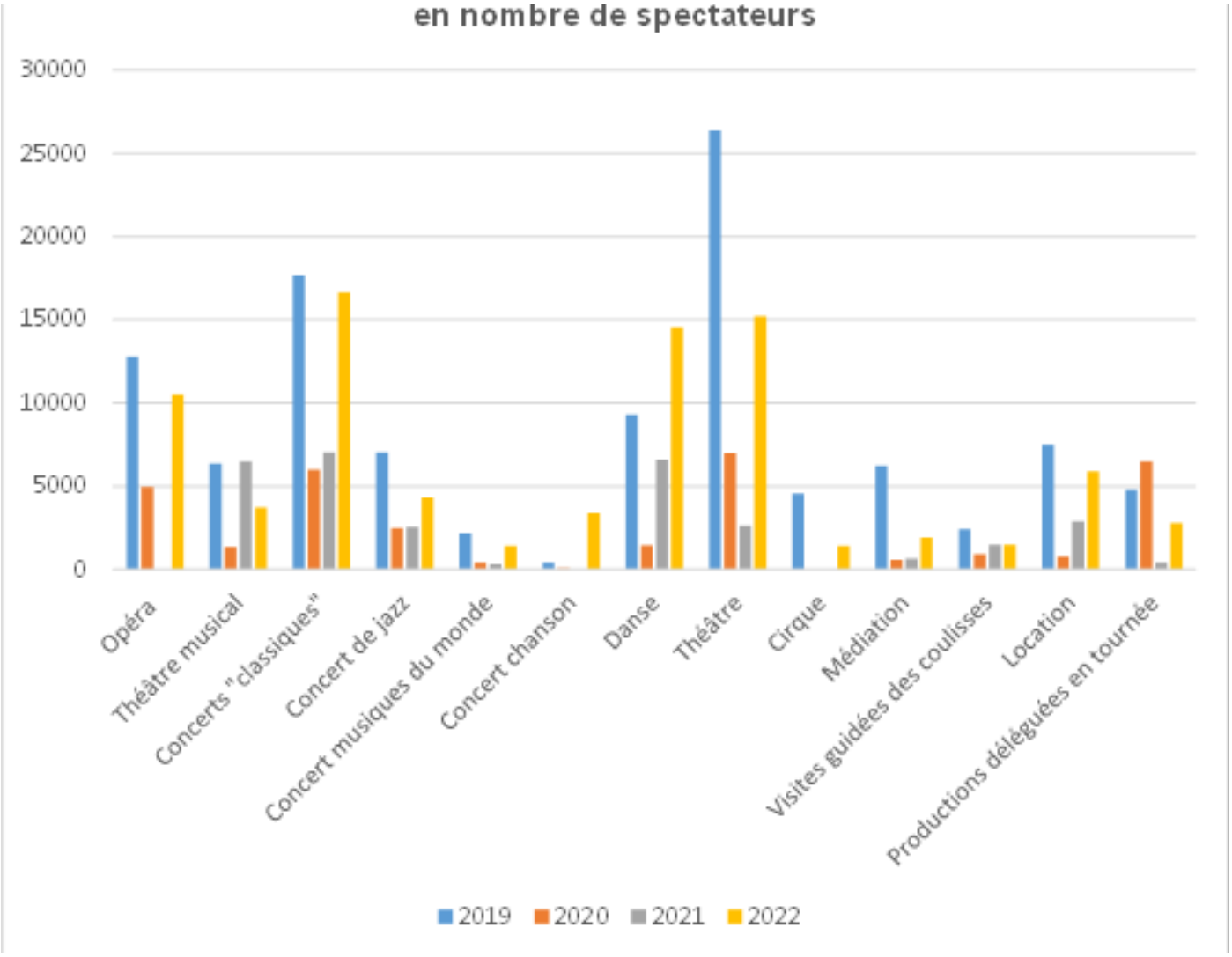
1.6.1 Une fréquentation pénalisée par la crise sanitaire

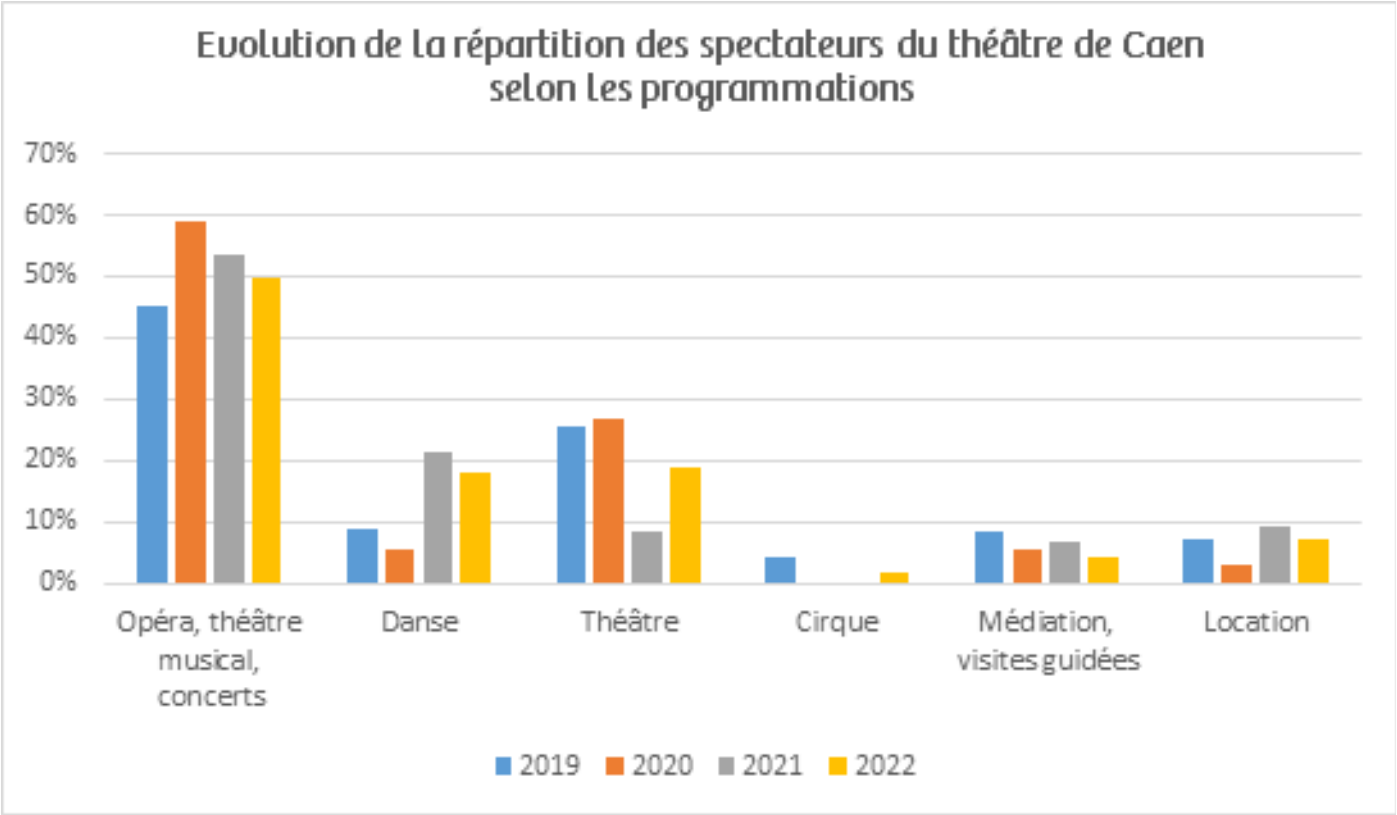
La pandémie a fortement impacté la fréquentation du théâtre de Caen : En 2020 et 2021, en raison principalement des fermetures administratives des lieux culturels et des réductions de jauge ; en 2022, pour cause de retour prudent des spectateurs dans les salles de spectacle. Le théâtre de Caen a ainsi enregistré une chute brutale de sa fréquentation, passant d'une moyenne annuelle de plus de 100.000 spectateurs à 25.000 et 30.000 en 2020 et 2021. Les prévisions pour 2022 sont évidemment meilleures avec la réouverture des salles en jauge normale et si l'automne n'est pas de nouveau perturbé par la pandémie, le théâtre de Caen devrait pouvoir dépasser les 80.000 spectateurs. De 2019 à 2022, la fréquentation globale devrait être de 240.000 spectateurs.



240.000 spectateurs dont
20 % pour l'opéra et théâtre musical
22 % pour les concerts « classiques »
7 % pour le jazz
2 % pour les musiques du monde
1 % pour la chanson
13 % pour la danse
21 % pour le théâtre
3 % pour le cirque
6 % pour la médiation
7 % pour les locations

27 % de moins de 28 ans pour la programmation payante
45 % des spectateurs sont caennais, 72 % résident à Caen la mer, 92 % dans le Calvados et 98 % en Normandie


en nombre de spectateurs
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Opéra
Théâtre musical
Concerts "classiques"
Concert de jazz
Concert musiques du monde
Concert chanson
Danse
Théâtre
Cirque
Médiation
Visites guidées des coulisses
Location
Productions déléguées en tournée
2019
2020
2021
2022



Scène pluridisciplinaire, le théâtre de Caen est demeuré de 2019 à 2022 une scène principalement musicale avec plus de 50% de sa programmation constituée d'opéra, de théâtre musical et de concerts.

1.6. 2 Des projets pour rajeunir et diversifier les publics

Au-delà d'une politique tarifaire très avantageuse pour les plus jeunes, le théâtre de Caen a engagé de nombreux projets pour contribuer au renouvellement des publics, notamment lyriques. Ces projets sont détaillés dans les bilans annuels consultables sur le site internet de l'établissement.

On peut néanmoins en citer quelques-uns :

- Des projets participatifs

À l'occasion de spectacles produits ou accueillis par le théâtre de Caen, associant souvent La Maîtrise de Caen, des parcours de sensibilisation ont été proposés tout au long de l'année :
- *Demain, dès l'aube...* (2019) : sensibilisation au jazz de 75 enfants de l'école Senghor (Pierre-Heuzé) avec programmation de concerts, d'ateliers d'écriture, de percussions, de chant et présentation d'un concert théâtralisé dans la salle des fêtes de leur quartier ;
- *Franchir la nuit* (2020) : accompagnés et guidés par le chorégraphe Rachid Ouramdane, 37 collégiens du collège Guillaume-le-Conquérant (Guérinière) issus pour partie des classes allophones, ont répété plusieurs semaines sur la scène et dans les foyers du théâtre de Caen puis participé au spectacle les 9 et 10 janvier 2020 avec des danseurs professionnels ;
- *J'entends des voix* (2020 puis 2021) : découverte des chants traditionnels normands, ateliers de slam et de chant pour 25 classes de Caen la mer (562 élèves) ;
- *Le Grand Bal* (2022) : à l'occasion de la programmation de *Gloria* du chorégraphe José Montalvo, une centaine de personnes a suivi des ateliers chorégraphiques pour préparer le grand bal participatif du 13 mai 2022, où 900 danseurs amateurs ont interprété les chorégraphies de José Montalvo, Alban Richard, Mélanie Lomoff, Fouad Hammani, au WIP, ancienne grande halle de la Société Métallurgique de Normandie, à Colombelle.
- *L'Arche de Noé* (2022) : ateliers de chant choral pour apprendre trois chants interprétés pendant le spectacle, ateliers slam, ateliers scénographie et éléments de décor à destination de 30 classes de l'agglomération ;
- *Le PVC symphony* (2022): ateliers de fabrication d'instruments en PVC, ateliers de pratique instrumentale sur les instruments fabriqués, ateliers de chant choral et participation aux côtés des professionnels pour interpréter trois chansons de Boris Vian (25 élèves de 5ème du collège Lechanteur),
- *Vian dans tous ses états* (2022) : ateliers de chant choral, ateliers de théâtre et restitution au théâtre de Caen pour 25 élèves de 6e du collège Lechanteur (Pierre-Heuzé)

- Un jumelage avec l'école Senghor (Pierre-Heuzé)
Depuis 2019, le théâtre de Caen propose chaque année des projets ambitieux aux enfants de cette école d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, comprenant visite du théâtre, ateliers, interventions d'artistes dans le quartier, participation à des spectacles au théâtre...)

- Un club projet scénographie
Depuis 2017 et jusqu'en 2021, le théâtre de Caen a mis en place un club-projet autour de la scénographie au sein du lycée professionnel l'Institut Lemonnier à Caen, en direction d'élèves de la filière bois/menuiserie et électrotechnique (visite du théâtre, rencontre d'artistes et de scénographes, accueils de spectacles dans leur établissement, réalisation d'éléments de décor de productions du théâtre de Caen et de La Maîtrise de Caen...

- Des représentations scolaires
Lors des créations scéniques de la Maîtrise, des représentations uniquement pour les scolaires sont programmées, occasion d'un travail important en amont de sensibilisation au chant et à l'opéra avec les écoles primaires et les collèges du département.

- Tous à l'opéra !
Chaque année début mai, le théâtre de Caen propose dans le cadre de cette journée nationale des concerts, spectacles, ateliers, rencontres et conférences à des milliers de visiteurs curieux de découvrir l'envers du décor d'une maison d'opéra.

1.6.3. Des projets accessibles aux publics en situation de handicap

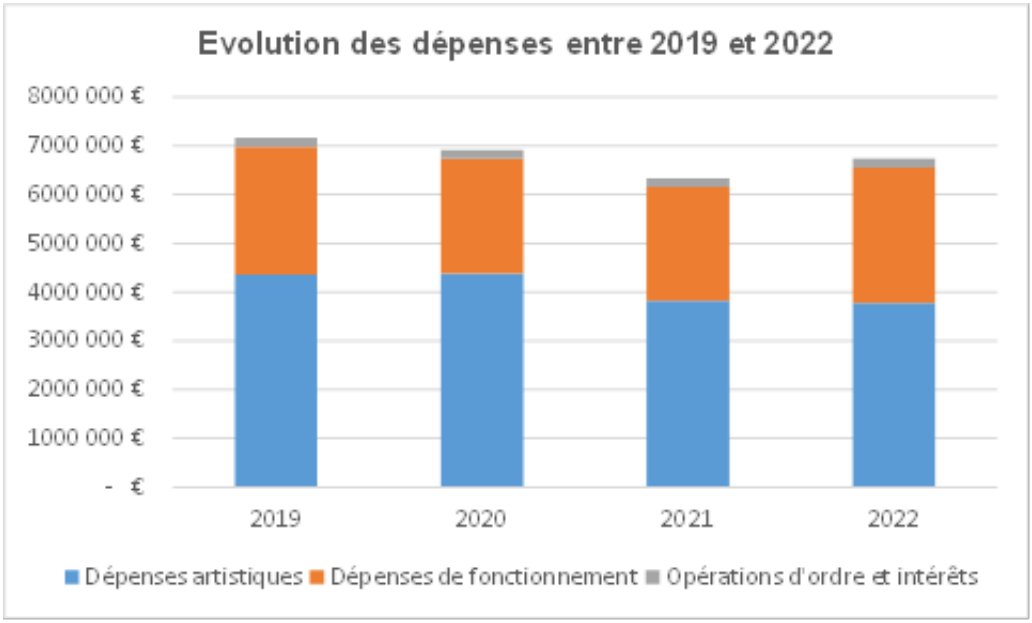
Le théâtre de Caen propose chaque saison un ou deux spectacles en audio-description à un tarif préférentiel très bas pour le public déficient visuel. Il met également à disposition gracieusement des personnes malentendantes des casques individuels d'assistance auditive.

Le théâtre de Caen a également installé un ascenseur dans la partie publique permettant désormais aux spectateurs à mobilité réduite d'accéder aux différents niveaux de la salle.

Coronis © Philippe Delval / théâtre de Caen

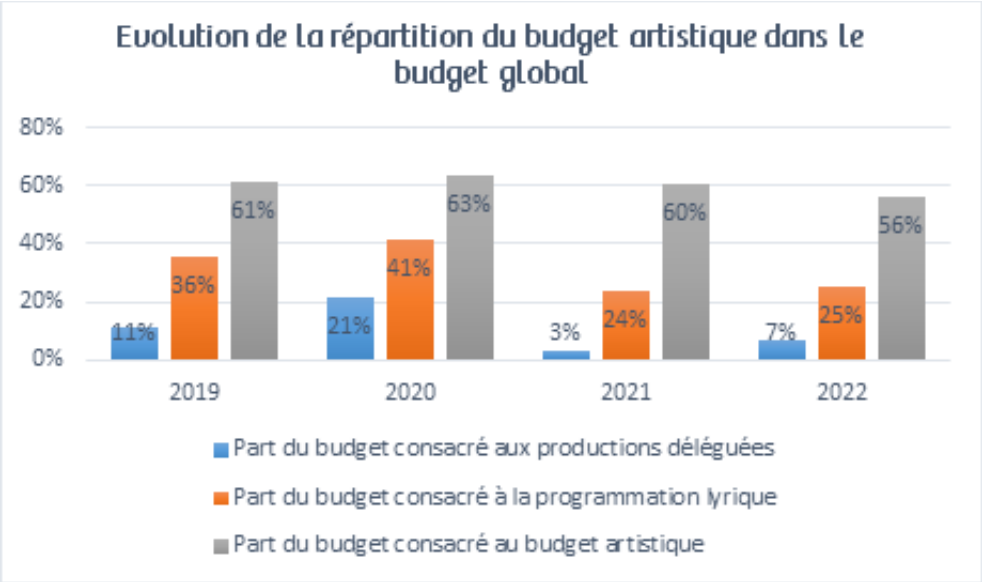
1.7 LES MOYENS FINANCIERS

Un budget impacté par la crise sanitaire



Le budget du théâtre de Caen s'est élevé en moyenne à 6.789.926 € par an de 2019 à 2022, chiffre légèrement inférieur aux objectifs de la convention de 6.937.360 € par an. Cette différence, très faible au regard de la crise sanitaire traversée, témoigne de la solidarité du secteur et du soutien des pouvoirs publics pour amortir le choc financier provoqué par les nombreuses annulations et report de spectacles.

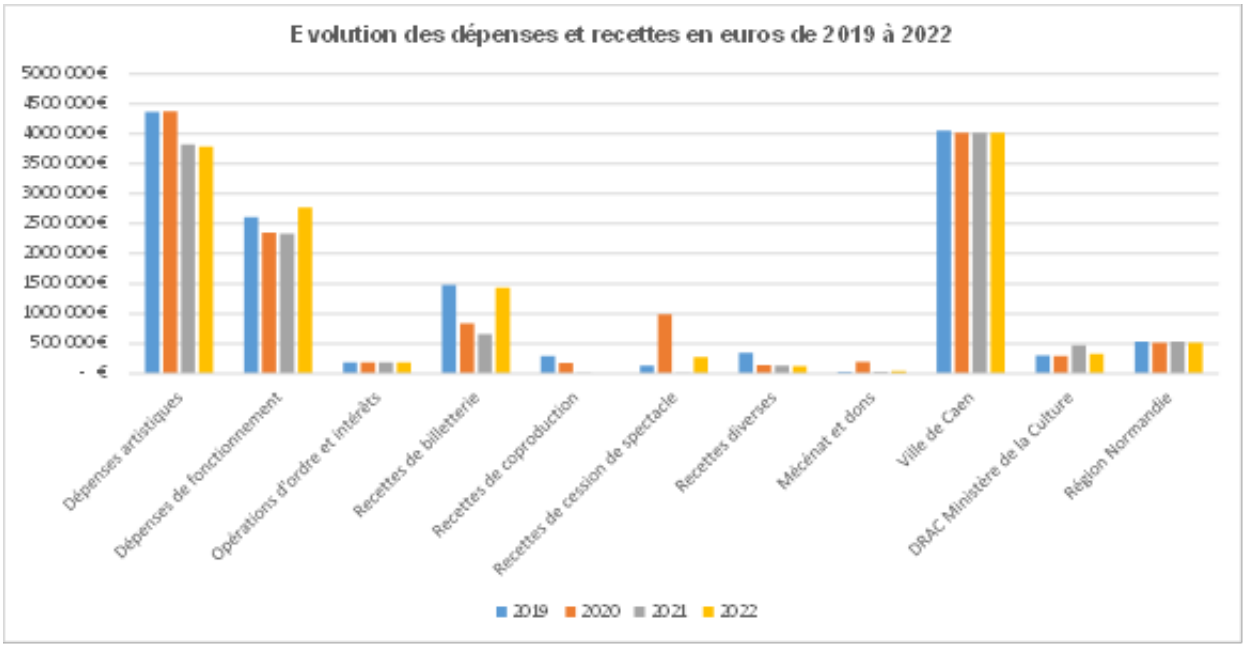
Durant cette crise, le théâtre de Caen a assumé ses responsabilités sociales en rémunérant les artistes, techniciens et ouvreurs engagés, malgré les annulations. L'établissement a également payé les cachets des spectacles annulés, déduction faite des allocations de chômage partiel. Le théâtre de Caen a bénéficié du maintien des subventions et même d'une aide exceptionnelle de l'État de 47.980 €. Après moult péripéties, l'établissement a également été éligible au chômage partiel (notification en décembre 2020) mais pour un montant limité de 15.335€ en 2020 et 7.630€ en 2021. Enfin, une aide de 46.617€ a été perçue du Fonds de compensation des pertes de billetterie du Centre National de la Musique.



60% du budget a été consacré à l'artistique, soit une moyenne annuelle de 4.089.000€, et 37% aux dépenses de fonctionnement. Le solde correspondant aux opérations d'ordre et aux intérêts.

11 % du budget global a été consacré aux productions déléguées du théâtre de Caen, soit une enveloppe de 2.890.000 € de 2019 à 2022, chiffre très supérieur aux objectifs de la convention de 1.900.000€. Ce montant inclut le budget de production mais aussi les dépenses d'exploitation à Caen et en tournée.

32 % du budget global a été dépensé pour la programmation lyrique et de théâtre musical, soit une enveloppe de 8.594.000 €, chiffre inférieur aux objectifs de la convention de 10.587.400 €, en raison des reports de nombreuses productions.



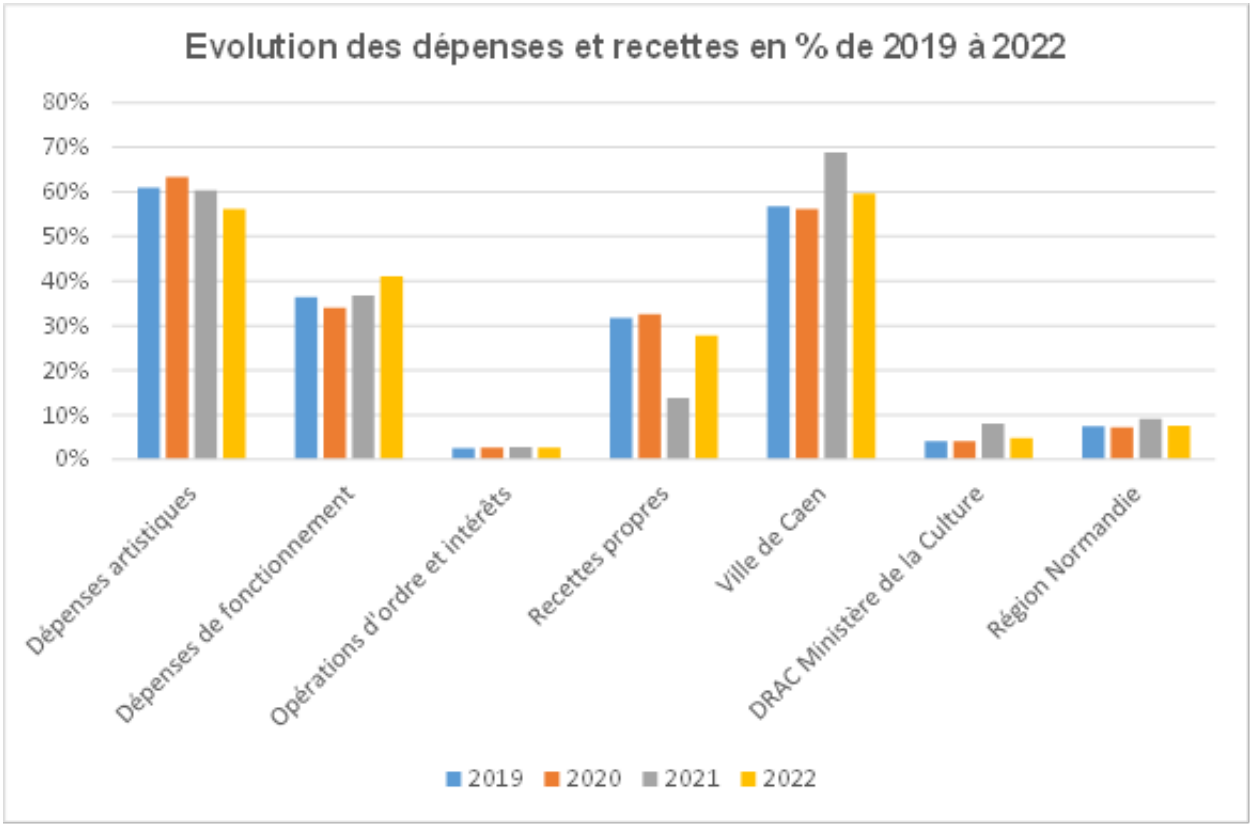
De 2019 à 2022, les recettes propres ont financé en moyenne 28 % du budget, chiffre exceptionnel au regard du contexte sanitaire mais aussi en comparaison d'un autofinancement moyen de 23 % dans les maisons d'opéra[1]. La billetterie a représenté 16% du budget avec une moyenne annuelle de 1.101.000 € de 2019 à 2022. L'annulation des représentations a pesé lourdement sur la billetterie puisqu'elle était de 1.479.000 € en 2019. Le théâtre de Caen a reçu 473.000 euros de recettes de coproduction sur la période et 1.401.000 € de recettes de contrat de cession, ce qui a financé 7 % de son budget.

Établissement en régie municipale, le théâtre de Caen a bénéficié du maintien de la subvention de la Ville de Caen à hauteur de 4.020.000 €, soit en moyenne 60% du budget. De 2019 à 2022, le montant global de la subvention municipale a été de 16.120.000 €, soit 40.000 € au-delà des objectifs fixés par la convention. À cette somme s'est ajouté le financement de travaux d'investissement, notamment l'aménagement d'un ascenseur dans les foyers pour un montant de 417.000 € HT.

La participation de la Région Normandie s'est maintenue à hauteur de 515.00 0€, dont 15.000 € pour La Maîtrise, soit en moyenne 8% du budget. L'aide globale a été conforme aux objectifs de la convention, soit 2.060.000 € pour les quatre années. La Région a également participé à hauteur de 16.920€ au renouvellement de gradateurs.

L'État, par l'intermédiaire de la DRAC, a renforcé significativement son soutien sur la période avec un apport annuel moyen de 346.652 € de 2019 à 2022, en incluant le fonctionnement et l'investissement, soit une aide globale de 1.386.607 € contre 780.000 € prévus dans la convention.

Outre l'augmentation de la subvention de fonctionnement de 195.000 € à 295.000 €, le théâtre de Caen a bénéficié de nombreuses aides aux projets, certaines dans le cadre du plan de relance. Les subventions d'investissement ont concerné l'aménagement d'un nouvel ascenseur dans les foyers (100.000 €) et le renouvellement des gradateurs (27.000 €).

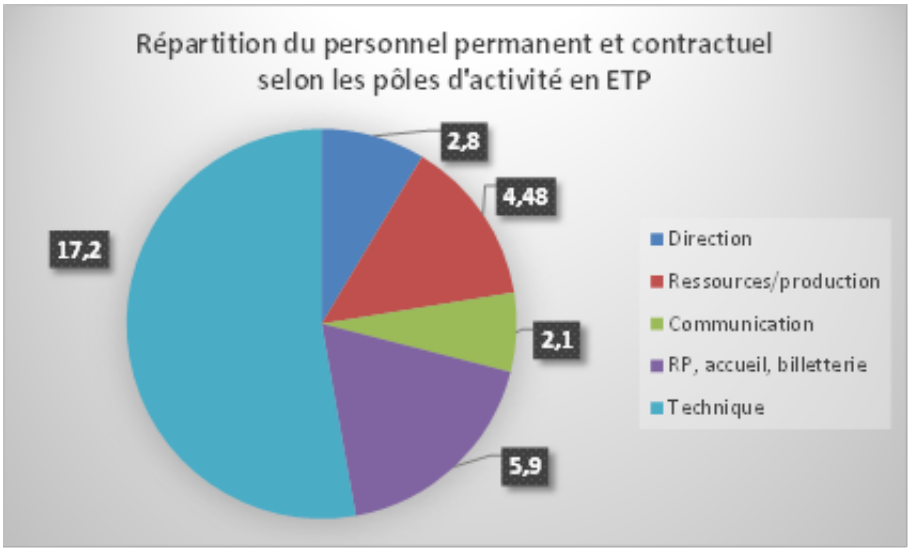


[1] Source : Portrait socio-économique des opéras et festivals d'art lyrique en région – Les Forces musicales, novembre 2017

Le Ballet royal de la Nuit © Philippe Delval / théâtre de Caen

1.8 LES MOYENS HUMAINS

L'équipe du théâtre de Caen est composée en 2022 de 37 agents sur des postes permanents ou en contrat à durée déterminée, pour un total de 33 équivalents temps plein, contre 36 agents en 2019 pour 34,47 ETP. Le pôle technique représente plus de 50% du personnel.
Cet effectif est complété par des artistes intermittents, des techniciens intermittents et des ouvreurs.



Le personnel féminin représentent 37 % de l'effectif de l'établissement (permanent et contractuel non intermittents). 71 % des postes de catégorie A et 44 % des postes de catégorie B sont occupés par des femmes. Les postes de catégorie C sont très majoritairement masculins (80 %) en raison d'une sur-représentation des hommes dans les métiers techniques. On notera néanmoins que le directeur technique est une directrice technique.

ANNEXE

TABLEAU DES INDICATEURS D'EVALUATION POUR LA CONVENTION PLURIANNUELLE SCIN 2019-2022

Objectifs	Indicateurs associés à l'objectif	Objectifs 2019-2022	Réalisé 2019-2022		Commentaires
Une scène lyrique de production	Nombre de spectacles en production déléguée	7	5		L'objectif de 7 productions déléguées intégrait les trois opéras créés au théâtre de Caen en coproduction : *der Freischütz*, *Cupid and Death* et *Treemonisha*. En intégrant les 5 productions déléguées créées à Caen (*Rameau maître à danser, Coronis, J'entends des Voix, Le Ballet Royal de la Nuit, L'Arche de Noé*), ce sont donc 8 spectacles pour 21 représentations et près de 20.000 spectateurs.
	Nombre de représentations des productions déléguées	18	12		
	Fréquentation des productions déléguées à Caen	12 500	8 881		
	Nombre total de représentations déléguées en tournée	43	31		
	Fréquentation des productions déléguées en tournée	34 126	13 412		La fréquentation a été fortement impactée par les annulations, les réductions de jauge et le retour prudent des spectateurs dans les salles
Une scène lyrique de coproduction	Nombre de coproductions lyriques	22	28		dont 17 maintenues, 3 annulées, 7 reportées, 1 captée
	Nb de représentations des coproductions lyriques	43	68		dont 40 maintenues, 6 annulées, 20 reportées, 2 captées
	Fréquentation des coproductions lyriques	34 000	29 779		La fréquentation a été fortement impactée par les annulations, les réductions de jauge et le retour prudent des spectateurs dans les salles
	Nombre de spectacles lyriques en cession	8	11		dont 7 maintenus, 2 annulés, 2 reportés
	Nombre de représentations lyriques en cession	12	18		dont 12 maintenues, 4 reportées, 2 annulées
	Fréquentation des spectacles lyriques en cession	10 000	6 599		La fréquentation a été fortement impactée par les annulations, les réductions de jauge et le retour prudent des spectateurs dans les salles
	Apport numéraire minimum en production et coprod.	1 380 000 €	2 160 357 €		
Un accompagnement privilégié des ensembles spécialisés	Nombre d'ensemble en résidence	2	2		
	Nombre d'ensembles spécialisés programmés	39	62		Ce chiffre inclut le nombre d'ensembles spécialisés différents programmés par an : 18 en 2019, 12 en 2020, 15 en 2021 et 17 en 2022
	Nombre de représentations par des ensembles spécialisés	45	159		Pour 34 ensembles spécialisés différents dont 4 étrangers
Une scène engagée pour le développement de la musique contemporaine	Nombre de compositeurs associés	1	1		
	nombre de programmation de musique contemporaine	8	15		
	Nombre d'ensembles spécialisés de musique contemporaine programmés	8	6		3 ensembles spécialisés pour 6 représentations
Une scène ancrée sur son territoire	Nombre d'établissements partenaires dans le champ culturel	20	20		
	Nombre d'établissements partenaires dans le champ scolaire et universitaire	75	84		
	Nombre de partenaires dans le champ de l'accueil des enfants et des jeunes	40	30		
Un lieu de renouvellement des publics lyriques par la pluridisciplinarité de la programmation	Nombre de concerts de musique du monde	20	17		
	Nombre de concerts de jazz	46	62		
	Nombre de spectacles de théâtre	24	45		dont 16 "Dimanches au théâtre" (théâtre privé), 4 en partenariat avec la Comédie de Caen et 1 avec la Scène Nationale 61
	Nombre de spectacles de danse	24	36		dont 8 en partenariat avec le CCNCBN et 1 avec la SN61
	Nombre de spectacles de cirque	9	5		
	Nombre de spectacles jeune public	4	2		
	Nombre de spectacles participatifs	3	7		
	Nombre de spectacles gratuits	164	170		
Budget consacré au programme d'actions	Budget consacré aux productions et productions déléguées	1 900 000 €	2 890 000 €		La fermeture du théâtre pendant plusieurs mois pour cause de crise sanitaire a conduit à une baisse d'activité qui se traduit par un budget réalisé inférieur au prévisionnel, malgré le paiement des artistes, techniciens, ouvreurs et producteurs lors des annulations
	Budget consacré à la programmation lyrique (hors charges structurelles)	10 587 400 €	8 594 000 €		
	Budget global	27 749 440 €	27 159 704 €		
		Objectifs atteints		22	
		Objectifs non atteints		10	

théâtre de Caen
135 bd Maréchal-Leclerc
14007 Caen cedex 1
02 31 30 48 20

theatre.caen.fr

theatre@caen.fr
Facebook | Instagram | Youtube

Direction
Patrick Foll > p.foll@caen.fr / 02 31 30 48 20

Direction adjointe
Ludwig Chenay > l.chenay@caen.fr / 02 31 30 48 20

Le théâtre de Caen
est scène conventionnée
d'intérêt national art et
création pour l'art lyrique.