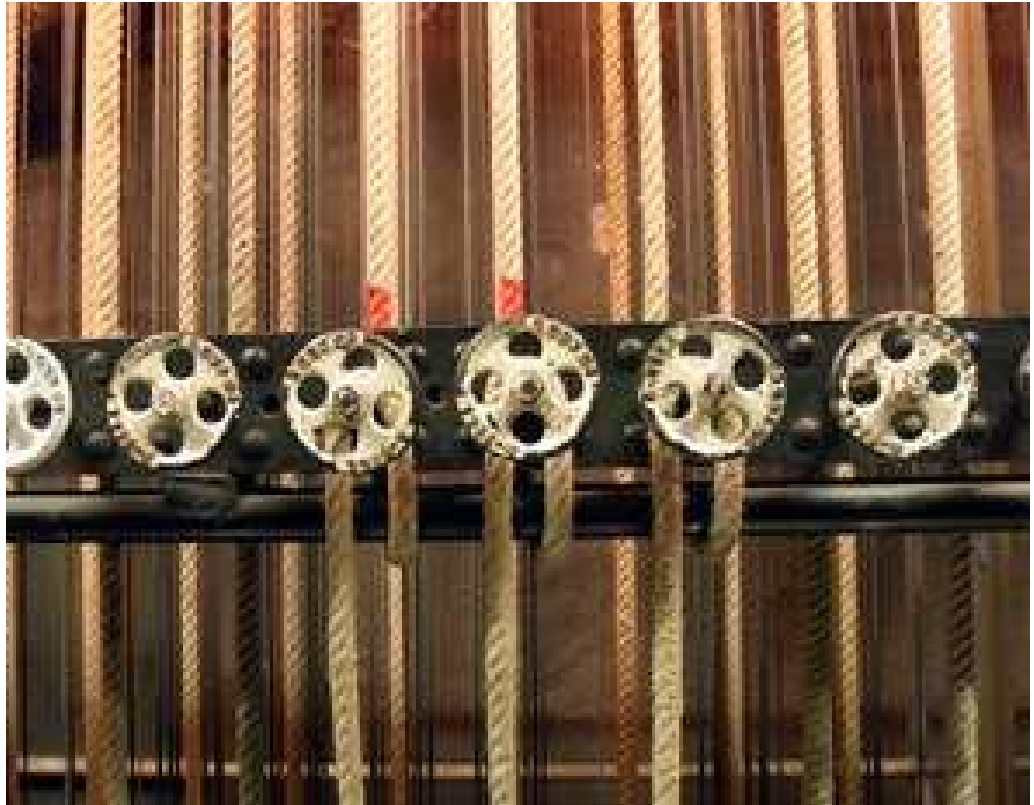

Les métiers de l'opéra

Théâtre du Capitole

Service éducatif
B.P 41 408 - 31 014 Toulouse
www.theatre-du-capitole.org

Sommaire

Chapitre 1
Présentation générale

Chapitre 2
Les métiers d'une Maison d'Opéra

Chapitre 3
L'équipe du Capitole

Chapitre 4
Les chiffres du Capitole

Chapitre 5
Le parcours d'une production

Chapitre 6
Deux grands ateliers

De l'opéra Russe ou Tchèque en passant par les incontournables grands chefs d'œuvres de Bizet ou Verdi, du ballet romantique Giselle aux créations contemporaines, le Théâtre du Capitole réuni régulièrement toutes ses forces créatrices pour servir le plus fidèlement les partitions musicales et les souhaits des metteurs en scène ou chorégraphes.

Peintres, sculpteurs, constructeurs, accessoiristes, couturiers, machinistes, luminaristes, danseurs, chanteurs... quelques professions prisent au hasard qui conjuguent, tout au long de l'année, leur talent pour servir les plus grands chefs d'œuvres du répertoire lyrique et chorégraphique.

Cette présentation des ateliers de fabrication des décors et costumes est en quelque sorte un « Parcours Découverte » qui vous permettra de vous familiariser avec les travaux de conception et de réalisation utilisés pour chaque nouvelle production.

Vous apprécierez ainsi les différents stades de la réalisation d'une production depuis le dessin du décorateur et du costumier jusqu'au montage en scène et sa présentation en représentation.

Au delà de l'aspect technique, il s'agit aussi de démontrer la passion, la volonté et le savoir faire des équipes qui, motivées par leur amour du théâtre et leur perfectionnisme, permettent au spectacle vivant de provoquer toujours autant d'émotions.

Les métiers d'une maison d'opéra

Le Théâtre du Capitole est un grand vaisseau.

Si son histoire s'inscrit dans celle de sa ville et de sa population, elle est également un lieu de référence internationale pour les chanteurs, les musiciens et leur public.

Toute structure culturelle a ses particularités, sa mémoire, ses anecdotes, sa vie, ses acteurs.... Celles du Théâtre du Capitole sont à l'image de la vie de la Ville : vivante, dynamique, trépidante....

Découvrons les caractéristiques de cette maison d'opéra.

Sa grande particularité est d'être encore un théâtre producteur.

Ainsi l'ensemble des spectacles est entièrement fabriqué par nos ateliers, joué à Toulouse puis stocké et souvent loué par de grands théâtres.

La qualité de nos productions nous amène régulièrement à coproduire avec les plus grandes scènes internationales (Covent Garden de Londres, Met de New York....) et si notre statut est municipal, les Toulousains peuvent être fiers de pouvoir applaudir à Toulouse des chanteurs de renommée mondiale !

Regardons de près les caractéristiques de cet Opéra.

Une saison se compose en moyenne de :

7 opéras dont 3 nouvelles productions
 1 à 2 opéras-comiques ou opérettes
 4 programmes de ballets dont 2 nouvelles productions
 7 récitals
 1 concert lyrique
 5 concerts de musique de chambre
 12 conférences
 1 opéra pour enfants
 Des visites du théâtre

Au total, c'est une centaine de représentations par an.

- La salle du Théâtre du Capitole peut tout de même accueillir **1150 spectateurs**.
- Celle de la Halle aux grains accueille lors des concerts près de **2000 pers**.

Les représentations sont données tout au long de l'année dans plusieurs salles de la Ville : **Théâtre du Capitole** et **Halle aux grains** en priorité et également au Théâtre des Mazades et à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines.

Les artistes répètent dans **5 studios** différents

Les quatre unités de fabrication de décors, de costumes, d'accessoires et de perruques bénéficient de leur hangar de stockage.

Ses équipes sont constituées de personnel permanent et ponctuel tel que :

- Une équipe administrative,
- Un ensemble d'artistes permanents
- Des équipes techniques

Mais qui travaille dans ce haut lieu de culture ?

Les métiers artistiques

- Un directeur artistique
- Une attachée de direction

- 104 musiciens
- 1 chef d'orchestre
- Un délégué général de l'orchestre

- 35 danseurs
- Un directeur du Ballet
- Un professeur de danse
- Un maître de Ballet

- Un chef de chœur
- 45 chanteurs
- 3 pianistes accompagnateurs
- 2 chefs de chant
- 9 régisseurs
- 2 bibliothécaires
- Un dramaturge

Le personnel de l'administration

- Un administrateur général
- Un administrateur délégué
- 2 chargées de production
- 12 secrétaires
- 7 comptables
- 15 agents d'accueil du public
- 2 chefs de salles
- 2 chargés des relations avec le public
- 2 attachées de presse
- 1 chargée du service éducatif
- 6 concierges
- Une chargée de communication

Les métiers de la technique

- Un directeur technique
- Un régisseur technique du Ballet
- Une chargée de production
- 28 machinistes
- 14 électriciens
- 4 opérateurs son
- 2 opérateurs vidéo
- 6 accessoiristes
- 7 perruquiers/Maquilleurs et 6 stagiaires
- 24 couturiers/Habilleuses
- 15 artisans à la fabrication des décors
- 4 garçons d'orchestre

Au total la maison capitole représente 373 personnes

Les chiffres du Capitole

La machinerie du Théâtre du Capitole fonctionne grâce à 21 personnes (hommes et femmes)

- Un décor nécessite entre 2 à 5 jours de montage avec 10h de travail par jour.
- Les machinistes accrochent une grande partie des décors sur un ensemble de **60 perches de 17 m de long** chacune pouvant soutenir **500kg/perche**.
- Un châssis correspond à **un poids moyen de 400kg**. Le plus lourd a été de 3T (*la montagne de Carmen*)
- Pour transporter une production de décors nous utilisons de **1 à 11 semi-remorques** de 110m³ chacun.
- Pour caler les éléments sur la scène nous les bloquons avec des « gueuses » ou des « lentilles » **de 13,5kg à 23kg**. Nous en possédons 600.
- Nous stockons **35 décors** dans des cases de 16 m² chacune sur 8,5 m de hauteur.

Les accessoiristes sont des magiciens.

Nous pouvons créer **du feu** (avec le gaz, des feux de Bengale, du lycopod)

Nous pouvons **enfumée la scène** (par la carboglace ou de l'huile)

Nous pouvons créer **une averse de pluie** (par projection indirecte de confettis ou de grains de riz !)

Nous avons **une armurerie de 700 armes** (pistolets, fusils, épées..) **200 casques** et éléments d'armures

L'ensemble des accessoires est stocké sur une superficie de **4000 m²**.

Les accessoires les plus courants sont la table, les chaises, les fauteuils...de toutes les époques.

Le plus étrange est le bœuf, les oies, les cochons (vivants !)

Les 7 accessoiristes fabriquent en moyenne de 10 à 200 accessoires par production.

- La plus importante a été celle de **L'auberge du Cheval blanc** qui en a nécessité **700**.
- Le plus petit accessoire régulièrement utilisé est la rose.
- Le plus gros a été le lit dans **Othello**, le pédalo de **L'Auberge du cheval blanc** et le bar de **La Rondine**.

Les opérateurs son amplifient, diffusent et enregistrent.

Nos amplis ont une puissance de **10 000 watts - 6.1** Nous diffusons sur 10 pistes et enregistrons sur 8. Nous avons un park. de **40 casques d'intercom**, de **20 micro** et **20 000m de longueur de câble**.

Depuis 1996, nous stockons **500 enregistrements** (*opéras, récitals, opérettes...*).

L'effet sonore le plus difficile est la diffusion d'une voix amplifiée qui doit dépassée la voix des chanteurs et d'un orchestre.

Les effets les plus étranges sont ceux des animaux et les plus courants sont ceux de l'orage et des explosions.

Les opérateurs vidéo ont réalisé depuis 1981/1982, date de création de cette activité au Capitole, plus de **600 enregistrements**. Le temps d'enregistrement moyen d'une production est de 3h30.

Ils utilisent régulièrement **5 caméras**, **30 moniteurs** (TV), **10 DUCAM**.

Les formats d'enregistrements sont multiples : U-Matic, Beta, VHS, SVHS, Ducam, DVD.

L'équipe de maquilleurs et perruquiers

7 personnes utilisent 50 à 400 grammes de cheveux par perruque. Ce qui correspond à **30 à 50kg de cheveu par an**.

Il leur faut **80kg d'épingle** et **90 brosses et peignes/saison**.

L'outil le plus original utilisé en fabrication des montures est le **chalumeau** à infrarouge pour le thermoformage d'un tulle, le plus banal étant le **crochet** pour tisser les perruques.

Le type de cheveu utilisé va du **poil de yack** (cheveu blanc) au **cheveu européen ou asiatique**. Nous couvrons une période historique qui va de l'époque égyptienne avec Aïda à l'esthétique actuelle...

Le temps moyen de fabrication pour une perruque d'homme est de 3 jours, celle d'une femme de 4 jours et d'une moustache de 2 heures.

La prothèse la plus délicate à réaliser a été le faux ventre de *Falstaff*, la plus courante est le faux-nez et le crâne, les moins usitées les fausses mâchoires (qui gêneraient les chanteurs !

Les matières utilisées sont le **latex, la mousse de latex, le caoutchouc, la fibre, le tissu, le bois...**

Les maquilleurs ont une palette de **50 à 60 couleurs** à leur disposition.

Ils utilisent **30 pinceaux** et **30 crayons**.

Le temps moyen de réalisation d'un maquillage classique est de 20mn.

Le maquillage le plus original réalisé a été un vieillissement par bandelettes de latex pour « L'affaire Makropoulos ».

Les électriciens

Nous disposons de **500 projecteurs** de type PC de 1 à 5kw, des découpes, des cycloïdes, des Par, des HMI, des motorisés, des tubes fluorescents régulés, des lumière noire, des data flash....

De **30 km de câble** et de **600 prises de courant**.

Nous avons une alimentation électrique de **630 KVA** et de **300 amplis lumière**.

Le pupitre lumière dispose d'environ **10 000 mémoires** ce qui permet d'enregistrer de **10 à 350 effets**.

L'effet le plus délicat est celui d'un tulle peint qui disparaît avec seulement un seul changement de lumière.

Le plus spectaculaire : dans un opéra sans décor avec seulement des projecteurs motorisés ou pour l'apparition d'une grande fontaine des dessous de scène avec des jets d'eau.

L'effet le moins voyant : sur un temps long (tout un acte), la lumière passe de la nuit étoilée au début du jour.

Nous pouvons utiliser plus de **400 couleurs, 30 correcteurs, 30 diffuseurs, 30 réflecteurs** et filtres spéciaux.

Les couleurs les plus froides passent du bleu le plus clair au plus foncé jusqu'au lavande.

Les couleurs les plus chaudes varient du rouge, à l'ambre, le rose mistinguet pour aller jusqu'au chocolat !

Dimensions du Théâtre du Capitole.

La hauteur de la cage de scène est de **20m sous gril**.

La profondeur est de **13,5m**.

La hauteur sous cadre est de **8,6m**.

La hauteur totale, des dessous au toit du théâtre est de plus de **30m**.

Le rideau rouge de scène pèse **plus de 500 kg**.

Le rideau anti-bruit pèse le même poids.

Le directeur artistique

Un directeur de théâtre est nommé pour 3 années consécutives afin d'y définir la programmation, de choisir de tous les artistes qui se produiront pour chaque représentation (*chef d'orchestre, metteur en scène, décorateur, costumier, luminaire, chanteurs, danseurs ...*). Il dirige également toutes les équipes artistiques du théâtre, choristes, danseurs, régisseurs....

L'administrateur général

Il est nommé par la municipalité dirigeante de la ville dont dépend le théâtre pour gérer le budget annuel alloué au fonctionnement de la maison.

Il négocie et établit les contrats avec les artistes invités et titulaires du théâtre.

Il fixe le nombre de représentations par ouvrage et en établit le prix des places et des abonnements.

Ces deux directeurs travaillent en étroite collaboration sur le choix des ouvrages qui forment une programmation, la gestion et le choix du personnel et des artistes invités.

Ces deux directeurs sont aidés et secondés par une ou plusieurs **attachées de directions** qui ont les responsabilités d'assistante et de conseil si besoin est.

Le directeur technique

Il peut également être appelé « régisseur technique ».

Il dirige tout le personnel technique du théâtre (*machinistes, accessoiristes, éclairagistes, couturiers*) ainsi que des ateliers de fabrication (*décors et costumes*).

Le chœur

Le chœur du Capitole est constitué de 45 chanteurs professionnels dirigés par un chef de chœur et un régisseur. Pour toutes les répétitions ils sont accompagnés par un pianiste. Toute cette équipe participe à l'ensemble des ouvrages lyriques présentés par le Théâtre ainsi qu'à certains concerts de l'Orchestre National.

Le ballet

35 danseurs professionnels venant de tous horizons font parti du personnel permanent du Théâtre du Capitole. Ils interprètent régulièrement les plus grands ballets du répertoire classique, néoclassique ou contemporain.

Pour orchestrer l'ensemble des répétitions, un régisseur, un maître d ballet et un pianiste/accompagnateur travaillent quotidiennement sous la direction du directeur de la danse.

Les régisseurs

Egalement appelés « directeurs de scène », ils s'attachent à la discipline et la rigueur de travail de chaque artiste. Ils sont aussi « organisateurs » dans le sens où ils conçoivent les plannings mensuels, hebdomadaires et journaliers des répétitions pour chaque ouvrage. Ce travail de gestion et d'organisation du temps et des lieux se fait en collaboration avec les services techniques et artistiques. Parmi leurs diverses responsabilités, ils doivent trouver et recruter les figurants, suivre toutes les répétitions et être à même de prendre des décisions extrêmes pour le bon fonctionnement du spectacle.

Le personnel du plateau se compose d'équipes artistiques et techniques.

Chacune d'entre elles opère sous la direction de leur chef de service, orchestré par le régisseur général du spectacle.

Détaillons chacun de ces métiers;

- **Les machinistes,**
- **Les éclairagistes,**
- **Les sonorisateurs,**
- **Les accessoiristes,**
- **L'habillement,**
- **Les perruquiers et maquilleurs.**

La machinerie

Une fois terminés, les décors sont transportés démontés des ateliers de fabrication au Théâtre du Capitole. Ils sont directement amenés à l'arrière de la scène et répartis sur trois espaces; sur les deux côtés cour et jardin et à la face de la scène. Selon les caractéristiques du décor, les éléments sont montés suivant un plan très précis établi par le décorateur. L'équipe de machinistes travaille sur le plateau ou sur les passerelles placées aux cintres. Ils interviennent parfois sur le décor afin de mieux l'adapter aux normes de la scène mais ils interviennent surtout lors des changements de décor durant les représentations. Ils appuient et chargent les décors, font apparaître et disparaître les acteurs par des systèmes de poulies ou de moteurs.

La lumière

La lumière occupe une place extrêmement importante dans le rendu du spectacle. La création de la lumière pour un spectacle est réalisée par un luminariste invité ou appartenant au théâtre. Au préalable, l'éclairagiste prépare l'implantation de divers projecteurs en fonction de la scène et des effets recherchés. La lumière est généralement filtrée par des films colorés appelés gélamines. Chaque appareil, source de lumière ou série de projecteurs possède un circuit qui lui est propre, ce dernier est relié à un ordinateur appelé « jeu d'orgue ». Après les réglages, on réalise chaque effet et les différentes ambiances d'éclairage. Le régisseur général appellera chaque effet se basant sur sa partition de musique.

Le son

Pour une production d'opéra, les spectateurs bénéficient de l'acoustique de la salle et perçoivent le son direct et naturel de l'orchestre et des chanteurs. Sur scène et en coulisses, il est indispensable aux artistes d'avoir un « retour/son » pour leur permettre d'entendre l'orchestre de manière homogène dans l'ensemble du décor.

Les accessoires

Si les machinistes s'attachent aux décors, les accessoiristes sont fabricants et responsables du « petit mobilier », tables, chaises, fauteuils, vases, couverts, fleurs...

Tout ce que les artistes manipulent en scène et qui n'est pas fixe est de l'ordre de l'accessoire.

Ils ont également la charge de la fabrication de certains éléments comme les épées et leurs fourreaux, la tapisserie des fauteuils...

L'habillement

Ce service est chargé de préparer, retoucher et répartir tous les costumes dans les loges. Quand les productions proviennent d'autres théâtres, les habilleuses adaptent les costumes aux mesures des artistes. Elles s'occupent aussi de l'habillement des artistes et des figurants. Un nettoyage et une remise en état sont effectués après chaque représentation. En moyenne, 50 à 80 costumes sont utilisés pour un opéra.

Les perruquiers et maquilleurs

Les perruques peuvent être fabriquées d'après des maquettes dessinées par le costumier ou seulement basée sur l'époque choisie pour l'ouvrage.

Elles sont réalisées avec de vrais ou des faux cheveux selon l'aspect final souhaité, tous noués et tissés sur une base de tulle. Le jour du spectacle les perruquiers sont présents avant, pendant et après le spectacle pour poser, surveiller et ranger tout le matériel.

Le maquillage permet de rendre visible de loin les traits du visage et accentue leurs expressions. Dans certains cas, il caractérise le rôle du personnage.

Le parcours d'une production

La création d'une nouvelle production passe par des étapes indispensables à la bonne évolution d'un projet. Un nouveau spectacle, c'est en premier lieu une équipe créatrice choisie par le metteur en scène en accord avec la direction du théâtre.

Constituée du metteur en scène, du décorateur, du costumier et du luminariste, cette équipe conçoit d'un commun accord l'image générale de la production avant de la présenter au directeur artistique du théâtre, au directeur technique et à l'administrateur.

Il s'agit ce jour là de « la remise des maquettes ».

Par la suite, une première rencontre générale réunira les divers chefs de services qui, d'un point de vue proprement technique, évalueront la faisabilité du projet, son adaptation au théâtre et son coût.

Pour les décors.

Une maquette en trois dimensions réalisée au 1/50° est fabriquée par l'assistant du décorateur avec des matériaux tels que le bois, le carton, le papier ou le polystyrène afin de donner un aperçu de la scénographie, ses changements, ses impératifs techniques et artistiques.

Cette approche aboutit à l'estimation des besoins en matériels et du temps nécessaire à la réalisation.

Parallèlement à ces maquettes dessinées et/ou en volume, des plans de face et en coupe donnent les dimensions précises de chaque élément, tenant compte de celles de la cage de scène.

Les données étant posées et acceptées, la fabrication peut commencer dans chacun des ateliers.

Pour les costumes, le parcours est le même.

Le costumier fait valider ses maquettes (*dessins*) par le metteur en scène et le directeur artistique du théâtre. Une fois cette première étape franchie et le budget alloué à cette fabrication accepté, avec le chef costumier de l'atelier de fabrication, il procède à l'échantillonnage des tissus.

De là découlera, la fabrication de patrons et les diverses étapes de coupes, assemblages, essayages et finitions qui mèneront l'ensemble des costumes au département habillement du théâtre. Celui-ci gèrera l'ensemble de cette production dès les premières répétitions « costumières » jusqu'au nettoyage et stockage.

Pour la lumière.

D'un commun accord avec le metteur en scène et par la suite le décorateur et le costumier, le luminariste va chercher à créer une image la plus proche possible de celle imaginée par le metteur en scène.

Il ne s'agit pas seulement de créer un éclairage d'ambiance mais de faire de la lumière la plus naturelle possible.

En collaboration avec le chef électricien du théâtre, le luminariste va chercher à élaborer un plan en se servant du matériel disponible dans le théâtre. Il en découlera une implantation lumière, un choix de projecteurs et de gélamines et des effets.

Ces derniers pourront être affinés jusqu'à la répétition générale et mémorisés par le « jeu d'orgues ».

Chaque effet lumière sera lancé par le régisseur général du spectacle qui les aura préalablement notés sur sa partition musicale.

Les ateliers de décors

Différents corps de métiers contribuent à la fabrication des décors.

Chacun dans leur spécificité entre en action simultanément selon les directives du chef d'atelier.

Voici les 5 principaux corps de métiers:

Le sculpteur, le peintre, le menuisier et le ferronnier.

La sculpture.

Elle tient une place importante dans le décor.

Le sculpteur exécute tout ce qui apparaît en volume: des chapiteaux, des colonnes, des statues, des bas reliefs, des balcons....

Il emploie différentes techniques comme la taille de matériaux composites ou le modelage de la terre. Ce dernier donnera lieu à une empreinte qui permettra de réaliser des moulages en polyester et de dupliquer autant de fois souhaitées.

La peinture.

Le dessin de la maquette est reporté par le peintre sur la toile à l'aide d'un agrandissement au carreau. Cette technique permet de reproduire des dessins de grandes dimensions. Une fois le dessin terminé, on exécute la peinture au pinceau, au pistolet et/ou au vaporisateur. Les pinceaux utilisés sont munis de longs manches permettant aux peintres de travailler debout en marchant sur la toile fixée au sol.

Les techniques de peintures décoratives sont multiples et adaptées à l'effet recherché. On utilise encore des moyens et des procédés directement hérités des anciens, notamment le savoir-faire des maîtres de la renaissance.

Cependant, pour des raisons pratiques, on tend de plus en plus à privilégier les techniques et les matériaux modernes; peinture acrylique, liant vinyle...

Les dimensions des toiles de fond du Théâtre du Capitole font 17 mètres de larges sur 10 mètres de hauteur.

La menuiserie et la serrurerie.

Le menuisier réalise les parties rigides du décor, le plus souvent en bois et contre-plaqué. Il fait aussi les châssis qui seront entoilés par le voilier.

On utilise depuis quelques années des structures en aluminium pour alléger le décor. Auquel cas, le ferronnier découpe et soude les axes qui seront recouverts de bois et de toiles.

Les constructions sont divisées en éléments de 2,20 m X 8m afin d'être transportables.

La légèreté ainsi que la facilité de montage et de démontage, particulièrement pour les changements de décors, sont les principales caractéristiques de constructions du théâtre.

Les ateliers de costumes

Les costumes sont réalisés d'après des maquettes dessinées par un costumier invité (*il est différent pour chaque production*). Il dessine chaque costume et dépose ses maquettes en même temps que le décorateur pour ses décors.

A partir de ce moment là avec le chef d'atelier, il procède à « l'échantillonnage » de tous les tissus chez un fabricant et fournisseur qu'il a choisi en collaboration avec le Théâtre du Capitole. De son côté, l'équipe de l'atelier de costumes prend toutes les mesures de chacun des artistes, en établit des fiches qui leur permettront de fabriquer les patrons en carton ou en papier et les costumes. Les premiers essayages auront lieu après 3 semaines de travail et, les ultimes retouches, quelques jours avant la répétition dite « costumière ».

Un costume représente en moyenne **35 heures** de travail. Une fois terminé, ils sont livrés au service de l'habillement au Théâtre où les habilleuses les mettent en loge pour les représentations.

Selon les choix du costumier, certains ou parties d'entre eux, peuvent être peints, patinés, vieillis ou agrémentés de parements et galons qui permettront à chaque habit d'être le plus fidèle à l'esthétique et à l'époque où se situe l'ouvrage.