

Victoire Brunel ou Marie Perbost, ils sont ainsi programmés sur plusieurs œuvres pendant une ou plusieurs saisons. Une attention particulière est portée aux artistes formés à Toulouse, qui ont l'opportunité de se produire sur la scène du Capitole pour des rôles plus ou moins ambitieux. Certains, comme Kevin Amiel et Julien Véronèse, ont depuis acquis une renommée nationale.

Enfin, l'Opéra national du Capitole encourage les prises de rôle, de jeunes chanteurs comme de chanteurs confirmés, qui marquent des tournants dans leurs carrières. Le Capitole a ainsi accompagné Karine Deshayes, Stéphane Degout, Sophie Koch et Vannina Santoni vers de nouveaux rôles lors des dernières saisons.

Pour les saisons 2024 à 2027, les invitations de jeunes artistes ou prises de rôles sont détaillées dans le document joint.

3.2. Projet d'atelier lyrique d'Occitanie

Soucieux de donner plus d'ampleur à l'accompagnement des jeunes artistes porté par le Capitole, l'établissement souhaite – sous réserve des financements afférents au niveau régional - développer un projet d'atelier lyrique d'Occitanie, ayant pour double mission l'insertion professionnelle de jeunes artistes et le rayonnement du Capitole sur l'Occitanie.

Il s'agirait d'associer à la maison, en partenariat avec l'ISDAT, 4 à 5 jeunes chanteurs ainsi qu'un chef de chant pour une durée de 2 saisons. Ces chanteurs bénéficieraient de cours de chant, avec Sophie Koch et Didier Laclos-Barrière. Des rôles sur la scène du Capitole leur seraient confiés, en plus de récitals en milieu scolaire, EPHAD... Ils seraient également distribués sur le projet de *Bus Opéra*, projet éducatif destiné à la diffusion lyrique sur le territoire.

4. Valorisation des métiers d'arts & préservation des savoir-faire des ateliers

L'Opéra national du Capitole concentre dans ses ateliers des savoir-faire de grande qualité transmis depuis le XVIIIe siècle : menuiserie, serrurerie, peinture, sculpture, broderie, assemblage, coupes, accessoires, perruques... Ce sont ainsi une soixantaine d'artisans qui travaillent au sein de l'établissement, pour fabriquer les nouvelles productions mais aussi travailler sur les reprises et la préservation des stocks, avec des compétences devenues rares et relevant de l'artisanat d'art.

Devenu Opéra national, le Capitole entend défendre ce choix qui lui a permis de préserver des savoir-faire historiques et de disposer aujourd'hui d'un riche patrimoine.

Au sein de l'atelier couture, l'exigence des commandes et leur excellence sont à la hauteur des attentes de la haute-couture, ce qui a permis aux ateliers de costumes de l'Opéra national du Capitole de travailler avec Christian Lacroix et Frank Sorbier notamment.

L'atelier perruque est aujourd'hui « centre de formation », une démarche que l'établissement souhaiterait étendre aux ateliers de décors et costumes afin de partager et renouveler les compétences liées à la création de spectacles.

II. PRESENCE TERRITORIALE ET RAYONNEMENT

Au-delà de la démarche de coopération et de coproduction au niveau national et international, la présence du Capitole est également locale, avec un ancrage territorial fort via une politique de partenariats avec les acteurs locaux et une stratégie de développement des publics.

1. Sur le territoire métropolitain et en Occitanie, le projet *Bus Opéra*

Outre la présence du Ballet et du Chœur du Capitole de façon régulière à la fois dans les salles de spectacle de Toulouse, mais aussi dans les établissements scolaires, les EPHADS..., l'Opéra national du Capitole porte le projet de *Bus Opéra*, destiné à diffuser l'opéra hors les murs.

Initié en 2020, ce projet d'éducation artistique et de diffusion territoriale est une petite forme lyrique, en français, portée par 4 chanteurs et un accordéon. Entièrement fabriqué dans les ateliers du Capitole, le dispositif scénique d'une grande légèreté a été conçu pour permettre deux représentations par jour dans des lieux différents.

Point central de projets pédagogiques pour les établissements scolaires qui accueillent ce spectacle, il permet de faire découvrir l'Opéra à plus de 6000 enfants chaque saison.

Destiné également à l'espace public, le *Bus Opéra* permet de présenter un projet lyrique dans les lieux où on ne l'attend pas, auprès de nouveaux publics.

Après le *Bus Figaro* inspiré du Barbier de Séville, c'est le *Bus Papageno*, inspiré de la flûte enchantée, qui sera créé en 2024, avant une autre déclinaison en 2026.

2. Diffusion régionale

L'Opéra national du Capitole poursuivra son rayonnement à l'échelle de la région Occitanie.

Un chargé de diffusion a été recruté en 2017 pour développer le maillage territorial du Ballet du Capitole, qui se produit dans plusieurs villes de la Région : Cahors, Castelsarrasin, Auch, Montauban, Castres, Millau... Ses déplacements s'accompagnent d'activités de médiation (rencontres, répétitions, master classes, représentations scolaires), afin de renforcer les liens entre le public et le ballet, et de favoriser la découverte et l'apprentissage de la danse.

Le Chœur du Capitole a impulsé depuis plusieurs années une dynamique de rayonnement local, et produit des œuvres de son répertoire dans les salles de spectacle de la région (Castres, Cahors, Gramat). Invité privilégié des Chorégies d'Orange, il participe depuis 1990 à de nombreuses représentations au registre varié (Verdi, Puccini, Wagner...).

Le projet de *Bus Opéra* est également au cœur de la diffusion régionale (cf § ci-dessus)

3. Un rayonnement national et international

L'Opéra national du Capitole dispose d'un rayonnement national et international incontestable.

Le réseau de coproductions et locations de production s'inscrit au niveau européen et international. A titre d'exemple, au printemps 2024, quatre productions de la maison toulousaine se retrouvent simultanément à Palerme (*Pêcheurs de Perles*), Tel-Aviv (*Rusalka*), Paris (*Boris Godounov*) et New-York (*La Rondine*).

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27/06/2024 SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24018-DE

Le ballet se produit dans de nombreuses grandes salles de spectacle françaises (Paris, Lyon, Brest, Massy, Mulhouse, St-Etienne, Versailles...).

A l'international, il s'est produit à plusieurs reprises dans les prestigieux festivals de Peralada et de Grenade, le Liceu de Barcelone a accueilli et coproduira également prochainement un grand projet chorégraphique.

Le rayonnement de l'Opéra national du Capitole s'ancre également dans une politique audiovisuelle ambitieuse, par la formalisation de partenariats avec des médias nationaux (France Musique, Radio Classique, Mezzo, Télérama...) et régionaux (France 3 Occitanie, La Dépêche du Midi...).

Chaque année, des productions de l'Opéra national du Capitole sont diffusées en direct ou en différé. En 2024, sont d'ores et déjà prévues les captations d'Eugène Onéguine et Nabucco.

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE

DIRECTION MUSICALE TARMO PELTOKOSKI

Institution culturelle majeure, l'Orchestre national du Capitole occupe une place à part tant dans le panel des formations symphoniques que dans le paysage toulousain. Labellisé "orchestre national en région" depuis 1980, il jouit d'une envergure nationale et internationale depuis l'époque de la direction musicale de Michel Plasson. L'Orchestre national s'inscrit également dans son territoire grâce à ses multiples actions en direction des publics toulousains.

Domicilié à la Halle aux grains où il assure sa saison symphonique, l'Orchestre national accompagne l'Opéra pour les spectacles lyriques et chorégraphiques. Il réalise également de nombreuses tournées en région Occitanie, en France et à l'étranger, ce qui lui permet de rayonner aux échelles locales, nationales et internationales.

I. PROJET ARTISTIQUE

Composé de 125 musiciens, l'Orchestre national possède une identité artistique spécifique, enrichie par chacun de ses directeurs musicaux.

L'orchestre donnera plus de 100 concerts symphoniques à Toulouse, en Occitanie et à l'international pour la saison 2024-2025, et se produira plus de soixante fois dans la fosse à l'Opéra national du Capitole.

Le projet s'oriente autour de 5 axes structurants :

- Un orchestre d'excellence porté par un directeur musical de très haut niveau
- Un orchestre au service d'une programmation ouverte et adaptée à un large public, au service de la cité
- Un orchestre engagé pour le renouvellement du répertoire
- L'ouverture et le soutien aux carrières des artistes
- Une politique audiovisuelle et discographique ambitieuse

1. Un orchestre d'excellence porté par un directeur musical de très haut niveau

Après Michel Plasson, l'Orchestre national du Capitole a été porté par Tugan Sokhiev, qui a renouvelé l'image de l'orchestre autant que l'orchestre a porté son démarrage de carrière.

Phénomène inédit dans le paysage musical, l'Orchestre a travaillé pendant près de 20 ans avec ce directeur musical, dans une recherche perpétuelle d'excellence, et avec un attachement réciproque très fort entre les musiciens et leur directeur musical. De cette alchimie est issue la notoriété et le niveau artistique actuel de l'orchestre.

C'est ce niveau artistique et l'ouverture des musiciens, autant que leur capacité de travail qui ont largement contribué à la nomination de Tarmo Peltokoski comme nouveau directeur musical de l'orchestre, de 2024 à 2029. Une nouvelle page prometteuse qui s'ouvre pour l'orchestre et pour ce talent hors-norme du paysage musical, et le choix audacieux de faire confiance à la jeunesse et d'accompagner ce tout jeune chef dans son démarrage de carrière.

2. Un orchestre au service d'une programmation ouverte et adaptée à un large public

Avec une centaine de levers de rideaux par saison, à Toulouse et en tournée, l'Orchestre national continuera de proposer une programmation ambitieuse et éclectique, visant à toucher un public diversifié.

- Des grands concerts symphoniques dédiés au répertoire et conviant des interprètes de renommée internationale (Nathalie Stutzmann, Adrien La Marca, Truls Mørk, Fabio Biondi, Roberto Gonzales Monjas, Ariane Matiakh, Frank Peter Zimmermann, Anja Bihlmaier...). Ces concerts permettent d'aborder la diversité des répertoires, de la musique ancienne à la création en passant par le répertoire romantique ou moderne
- Des concerts "événements" inédits, qui permette de découvrir l'orchestre de façon décalée (concert du Nouvel An, cross over comme *Leprest en symphonique* ou des soirées *musiques de film*)
- Un format "Happy Hour" à prix réduit, proposant des œuvres accessibles et emblématiques du répertoire autour de la mise en valeur d'un instrument ou d'une œuvre
- Des ciné-concerts des œuvres emblématiques du 7ème art (*Buster Keaton, Chaplin*) ;
- Des concerts familiaux (*Elodie Fondacci, Cabot Caboche*) ;
- Des concerts "carte blanche" programmés par Jean-François Zygel pour partager ses passions musicales.
- Chaque saison un concert gratuit pour les étudiants toulousains, leur permettant bien souvent de découvrir l'univers de la musique symphonique.

Le répertoire de l'Orchestre s'est enrichi des goûts et spécialités de chacun de ses directeurs musicaux. Michel Plasson (directeur musical de 1968 à 2003) a développé principalement le répertoire français, interprétant et enregistrant Berlioz, Bizet, Chabrier, Delibes, Franck notamment. La direction musicale de Tugan Sokhiev (2008-2022) a été l'occasion pour l'Orchestre national de développer le registre russe avec l'intégrale des symphonies de Chostakovitch, Rachmaninov, Tchaïkovski et Moussorgski notamment.

La nomination de Tarmo Peltokovski comme directeur musical à compter de 2024 ouvrira certainement un travail sur le répertoire germanique (Strauss, Mahler) ainsi que sur la musique anglaise (Vaughan Williams notamment).

3. Un orchestre engagé pour le renouvellement du répertoire

L'Orchestre national du Capitole sert avec le même enthousiasme les œuvres du répertoire classique que les œuvres contemporaines.

Ont ainsi été créés des compositions françaises de Bruno Mantovani ou Benjamin Attahir et des œuvres de compositeurs internationaux comme James MacMillan ou Qijang Cen.

Sont également joués régulièrement des œuvres de compositeurs contemporains : Andrea Tarrodi, Camille Pépin, Lili Boulanger en 2023-2024, Jorg Widmann, Kaija Saariaho, Esa Pekka Salonen, Marc-André Dalbavie en 2024-2025.

Pour les saisons futures, sont d'ores et déjà commandés ou seront créés en France pour la première fois :

En 2024 :

- Le concerto pour clarinette de Michael Jarrell - co-commande Orchestre de la Suisse Romande / Orchestre Symphonique de Tokyo / Orchestre de Sao Paulo / Orchestre du Capitole
- Un conte pour enfant Cabot-Caboche (Karol Beffa / Daniel Pennac) - co-commande Orchestre de la Suisse Romande / Orchestre de Monte Carlo / Orchestre du Capitole
- Une pièce pour orchestre de Thierry Escaich (Hommage à Fauré) - co-commande Orchestre de Paris / Fondation Svetlanov / Orchestre du Capitole

En 2025

- Une orchestration des Sites Auriculaires de Ravel pour l'année Ravel au compositeur Kenneth Hesketh – co-commande Orchestre Symphonique de Barcelone / Festival Ravel / Orchestre du Capitole)
- Un concerto pour 3 trombones commandé à Thierry Caens (en cours de recherche de co-commanditaires)

D'autres projets sont en cours, notamment la commande d'un spectacle jeune public avec l'Opéra de Montpellier et Radio France (La Grenouille à Grand Bouche, de Maëlle Mietton et Jean-Claude Gengembre).

Enfin, membre de l'Association Française des Orchestres (AFO), l'orchestre est investi dans le projet "Unanimes", en faveur du développement professionnel et de l'insertion des jeunes compositrices. Un concours de composition exclusivement féminin est organisé, la finale sera donnée à Toulouse les 12 et 13 septembre 2024 avec l'Orchestre national du Capitole, sous la direction de Bruno Mantovani.

4. L'ouverture et le soutien aux carrières des artistes

Conscient de son influence, l'Orchestre prend à cœur son rôle d'accompagnement et de soutien aux artistes et interprètes. Ce sont ainsi chaque année de jeunes solistes ou chefs qui sont présentés sur scène avec l'orchestre.

Lié également au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, l'Orchestre a aidé plusieurs grands compositeurs et interprètes toulousains à se produire sur scène et gagner en notoriété en les programmant sur plusieurs saisons : Bertrand Chamayou, Adam Laloum, Manon Galy, Benjamin Attahir, Thibault Garcia...

5. Une politique audiovisuelle et discographique ambitieuse

L'orchestre porte depuis plusieurs décennies une politique discographique ambitieuse.

Ainsi, le rayonnement de l'Orchestre est favorisé par les nombreux enregistrements réalisés depuis sa création. Une soixantaine de disques, principalement de musique française (Berlioz, Ravel, Bizet, Satie, Saint-Saëns) ont été enregistrés sous la direction musicale de Michel Plasson (1968-2003).

Sous la baguette de Tugan Sokhiev, l'Orchestre a enregistré plusieurs œuvres de Beethoven, de Rachmaninov, ainsi que la *Première symphonie* de Brahms et le *Requiem* de Berlioz.

Avec l'arrivée de Tarmo Peltokoski, artiste Deutsch Grammophon, c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche, qui conduira notamment à l'enregistrement de l'intégrale des symphonies de Vaughan Williams.

Enfin, l'Orchestre a des activités audiovisuelles importantes qui lui permettent de gagner en visibilité. Il participe à plusieurs émissions diffusées à heures de grande écoute telles *Prodiges*, les *Victoires de la musique*, *Mon Mozart à moi*.

Les partenariats avec France Télévisions, France Musique, Radio Classique, Arte Concert, Mezzo, Medici.tv, ainsi qu'avec France 3 Occitanie, pour renforcer la diffusion des productions de l'Orchestre sont pérennisés. L'Orchestre est ainsi présent de façon permanente sur les réseaux de diffusion radio, télévision et streaming.

II. PRESENCE TERRITORIALE ET RAYONNEMENT

Ancré sur le territoire et tourné vers la France et le reste du monde, l'orchestre a à cœur d'apporter la musique auprès de publics variés, par une diffusion à la fois locale, nationale et internationale.

1. Sur le territoire toulousain

L'Orchestre dispose d'un ancrage fort dans son territoire d'accueil, qui lui permet de cultiver une proximité réelle avec le public toulousain.

Des grands rendez-vous dans l'espace public sont proposés chaque année pour générer des rencontres entre le public et l'Orchestre : celui-ci se produit par exemple pour le 14 juillet ou pour de grands événements populaires (Coupe du Monde de Rugby, anniversaire Nougaro...), permettant aux Toulousains de s'approprier leur orchestre.

2. Sur le territoire métropolitain et occitan

Vecteur de diffusion de la musique dans tous les territoires, l'Orchestre national diffuse chaque année douze à quinze concerts hors les murs, qui lui permettent de se produire sur le territoire de la métropole et en Occitanie dans les différentes salles pluridisciplinaires.

Le projet de l'Orchestre le conduit par ailleurs à être programmé très régulièrement au festival de Radio-France / Montpellier.

3. Rayonnement national et international

L'Orchestre a pour ambition de rayonner aux échelles nationales et internationales, et se produisant dans des salles emblématiques.

L'Orchestre est présent chaque année à la Philharmonie de Paris sous la forme d'une mini-résidence de deux projets annuels.

L'Orchestre est également présent dans les éditions de plusieurs festivals prestigieux qui renforcent son rayonnement national : Festival international de Colmar, Chorégies d'Orange, Festival Radio France Occitanie Montpellier, Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, Festival Berlioz à la Côte-St-André...

Les tournées internationales ont été l'occasion pour l'Orchestre de se produire en Europe (Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Pays baltes, Pologne, Russie), mais aussi en Asie (Chine, Japon, Corée du Sud, Taïwan) et en Amérique du Sud. Ces tournées permettent à la formation d'acquérir une renommée hors de la France, et de s'affirmer comme un des meilleurs orchestres du continent européen.

Pour les années à venir, sont notamment prévues une grande tournée en Allemagne en 2025 (Berlin, Dortmund, Fribourg, Hambourg, Hanovre, Cologne, Düsseldorf...) ainsi qu'une tournée en Asie en 2026.

UNE MAISON CITOYENNE & RESPONSABLE

I. UN ANCRAGE LOCAL FORT

L'établissement s'inscrit au cœur d'un écosystème local, à la fois culturel, social, éducatif. Ainsi, de nombreux partenariats sont tissés pour une action culturelle variée, inclusive et ouverte à tous les publics. Pour n'en citer que quelques-uns :

Sur le champ éducatif :

- Convention avec l'Académie de Toulouse, qui participe à la mise en place de nombreuses actions d'EAC et met à disposition des enseignants ressources pour le service éducatif.
- Partenariat avec les universités Toulouse I Capitole, Toulouse II Jean Jaurès, Toulouse III Paul Sabatier et le service culture de l'Université de Toulouse, pour une bonne diffusion de nos offres étudiantes et l'organisation d'un concert étudiant chaque saison
- L'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, la Toulouse Business School pour contribuer à la formation des futurs professionnels du secteur culturel
- L'Institut IRPALL (Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues)
- Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse
- L'Institut Supérieur des Arts et du Design de Toulouse (ISDAT)

Sur le champ social :

- Convention structurante en cours de finalisation avec le CHU, pour une présence du Capitole au sein des services du CHU (expositions, rencontres, concerts) mais aussi un accompagnement pour la santé des artistes (danseurs en particulier)
- Convention en cours de discussion avec le centre de détention de Muret, pour des concerts et expositions, ainsi qu'un partenariat avec leurs ateliers couture et menuiserie
- Signature du « Contrat de ville » de la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole pour une présence du Capitole dans les quartiers *Politique de la Ville*

Sur le champ artistique transdisciplinaire :

- Le Goethe Institut de Toulouse ;
- La Cinémathèque de Toulouse ;
- Le festival Détours de chant ;
- Le festival de Toulouse
- Le quai des savoirs ;
- La Halle des Machines.

L'Orchestre s'est également rapproché du Stade Toulousain, avec lequel un partenariat s'est mis en place. Un concert de gala permettant une levée de fonds pour les actions Démos et Tous les matins d'orchestre, impliquant le Stade Toulousain, a permis également de faire connaître l'Orchestre et de le rendre accessible dans un cercle plus large.

Sur les années à venir, cette dimension partenariale restera prépondérante et sera amenée à se développer, en particulier sur le champ social.

II. UNE ATTENTION POUR TOUS LES PUBLICS

1. Travail en direction des scolaires et de la jeunesse

Outre la programmation scolaire, le Capitole a construit une relation étroite avec le rectorat et les enseignants afin de développer une politique d'éducation artistique et culturelle riche.

Ainsi, chaque programmation destinée aux scolaires s'enrichit de visites et rencontres en amont ou après le spectacle, les enseignants étant garants comme l'établissement d'un parcours d'éducation artistique et culturel cohérent.

Des dossiers pédagogiques sont réalisés par les services d'action culturelle pour servir de ressources aux enseignants et préparer les élèves à la représentation. Ils sont adaptés au Parcours citoyen et au Parcours d'éducation artistique et culturelle, et proposent une documentation sur la genèse de l'ouvrage, sa structure, une analyse, ainsi qu'un guide d'écoute.

Les enseignants bénéficient également de formations autour des œuvres et sont accompagnés dans la construction de leur projet pédagogique. Certaines de ces actions s'inscrivent dans le dispositif 100% EAC de la Ville de Toulouse "Passport pour l'Art", qui permet aux écoles primaires d'accéder à des représentations au Capitole.

Une politique spécifique à destination des étudiants prendra forme dans les années futures. Au-delà du concert annuel pour les étudiants, l'établissement va créer un « club étudiant » destiné à attirer ce public par des actions spécifiques (rencontres d'artistes, visites insolites, co-construction de projets...), et le fidéliser.

2. Un établissement accessible

L'inclusion est aujourd'hui une préoccupation importante de l'établissement.

Outre les projets développés spécifiquement pour les personnes porteuses de handicap, le Théâtre du Capitole est désormais « établissement accessible » suite aux travaux de rénovations menées en 2022 et 2023 : accès PMR, éclairages adaptés, rampes et bandes podotactiles, sanitaires accessibles... Des travaux auront lieu en 2024 à la Halle aux Grains dans cette même dynamique.

Des dispositifs particuliers sont également mis à disposition du public : audiodescription proposée pour quatre productions d'opéra chaque saison, programmes en braille ou en gros caractère, casques sans fil d'amplification pour une accessibilité auditive. Des gilets vibrants seront par ailleurs expérimentés dans le futur.

3. Une attention aux publics dits "empêchés"

Par les partenariats mis en place sur le champ social, l'établissement cherche à élargir son action auprès des publics « empêchés ». Ainsi, le développement de partenariats avec le CHU d'une part et le centre de détention de Muret d'autre part, va permettre à l'établissement d'étoffer sa politique sur ce champ.

4. Des actions culturelles participatives pour tous les publics

Les actions culturelles proposées par le Capitole répondent à un enjeu d'ouverture et de participation de tous les publics.

Sont organisées des rencontres, conférences et événements ouverts à tous, de la découverte à l'approfondissement du répertoire pour ceux qui le souhaitent.

Par ailleurs, le ballet propose des ateliers chorégraphiques (Osons danser, Siga danse) permettant aux personnes qui le souhaitent d'expérimenter un temps de danse aux côtés de danseurs professionnels. Avec le chœur, le projet « Chanter en chœur et en famille » permet de réunir petits et grands autour d'un atelier voix ouvert à tous. La dimension participative est ainsi privilégiée, les actions devenant d'autant plus marquantes pour les bénéficiaires.

5. Des projets structurants

La Maîtrise du Capitole

Créée en 2013, la Maîtrise du Capitole est constituée d'une cinquantaine d'enfants âgés de 7 à 19 ans, issus de tous horizons.

Elle propose deux ateliers chant hebdomadaires encadrés par le chef de chœur du Capitole, aboutissant sur une participation aux productions lyriques.

Les enfants intègrent la maîtrise pour une durée de 1 à 5 ans, aucune formation initiale ne leur est demandée.

Dans les années à venir, le Capitole souhaite étoffer ce projet en allant notamment chercher de nouveaux petits chanteurs dans les quartiers « politique de la ville », afin d'en faire un projet citoyen autant qu'artistique, et en élargissant le cercle des bénéficiaires.

Le Bus Opéra

Cf § projet artistique Opéra national du Capitole

Demos

L'Orchestre du Capitole est associé au projet Démos depuis 2019, année durant laquelle il a accueilli sa première cohorte composée d'une centaine d'enfants de 7 à 12 ans. La pédagogie de Démos, projet qui s'étend sur une durée de trois ans, repose sur une approche plurielle de la musique : les jeunes sont dans un premier temps initiés au chant et à la danse, puis se voient confier un instrument. Leur découverte du répertoire symphonique est graduelle : d'abord le baroque, puis les œuvres classiques et romantiques ; en dernière année leur est présenté le répertoire contemporain. L'apprentissage musical est enrichi par des actions de médiation qui favorisent la découverte de divers univers artistiques.

Les enfants sont également invités à des répétitions en immersion avec l'Orchestre, ainsi qu'à des concerts où ils peuvent venir accompagnés de leur famille.

Dans le cadre des projets futurs, il est envisagé de faire évoluer le projet Démos pour le croiser avec le projet Play Music du CRR de Toulouse, dont les objectifs sont très similaires.

Tous les matins d'orchestre

L'Orchestre est impliqué depuis trois ans dans le dispositif "Tous les matins d'orchestre", porté en partenariat avec l'Auditori de Barcelone. Ce projet s'adresse à des adultes en situation de handicap moteur ou mental. En collaboration avec des centres spécialisés de Toulouse Métropole (EHPAD, ESAT, foyers d'accueil), l'Orchestre propose des sessions de musicothérapie visant à favoriser la confiance en soi et le développement personnel, ainsi que l'expression des sentiments. Des instruments peuvent également être mis à la disposition des participants.

Des rencontres sont organisées entre les musiciens de l'Orchestre, à l'occasion de répétitions dans la Halle aux grains.

Dans les années à venir, ce projet est amené à se développer avec une déclinaison « Tous les jardins d'orchestres » visant à toucher les mêmes publics en milieu rural.

Résonance

Projet de recherche autant que parcours de soin, *Résonance* a été lancé en 2023 en partenariat avec le CSTR (centre support de Toulouse en réhabilitation psychosociale), la FERREPSY et plusieurs établissements de soin des maladies psychiques (CHU de Toulouse, CH Gérard Marchand, Clinique Aufréry, ...).

L'objectif de ce projet est double : il s'agit tout d'abord d'accompagner le parcours de soin d'adultes souffrant de troubles psychiques par des répétitions publiques, rencontres avec les musiciens, concert, immersions sonores ; il s'agit également d'engager un travail de recherche en comparant notamment les patients bénéficiaires de ce projet et un groupe accompagné dans un parcours de soins classique, pour prouver – avec l'apport des neurosciences - les bienfaits de la musique.

III. UN ENGAGEMENT POUR LA PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR

L'opéra et l'orchestre sont impliqués dans des actions en faveur de la formation d'artistes professionnels, internationaux comme locaux.

L'établissement s'est ainsi associé à l'Institut Supérieur des Arts et du Design de Toulouse (ISDAT) pour proposer aux étudiants en musique et danse un programme mettant l'accent sur les enseignements pratiques, les mises en situation, les rencontres avec les professionnels et les stages d'immersion au sein de l'orchestre.

Les musiciens sont impliqués dans le Diplôme National Supérieur professionnel de Musicien (DNSPM) ou Danseur (DE)

- Dans le cadre du cursus de Préparation au métier d'orchestre : cours réguliers avec des solistes, masterclass sur les traits d'orchestre, simulations de concours, répétitions et concerts ;
- Dans le cadre du cursus Voix et accompagnement : participation aux productions lyriques
- Dans le cadre du cursus Danse : ateliers destinés à la découverte de la danse

En outre, en 2023-2024, l'Orchestre a initié un projet d'académie d'orchestre, qui a permis à 30 jeunes musiciens du CRR et de l'Isdat en voie de professionnalisation de se familiariser avec le métier de musicien d'orchestre et de jouer au sein de l'Orchestre du Capitole, encadrés par nos musiciens. L'expérience a été un énorme succès, l'objectif est de pérenniser le projet.

En parallèle, les projets d'atelier lyrique et de préservation des métiers d'arts (cf § projet artistique Opéra national) ont vocation à étoffer cette mission de professionnalisation portée par l'établissement.

IV. PARTENARIAT AVEC L'OPERA DE MONTPELLIER

L'Opéra national du Capitole entretient depuis plusieurs années une relation privilégiée avec l'Opéra national de Montpellier-Occitanie. Les chœurs de ce dernier ont rejoint ceux du Chœur du Capitole à l'occasion de plusieurs productions, le Ballet du Capitole s'est produit à deux reprises au Corum avec l'Orchestre national de Montpellier.

Dans le cadre du plan *mieux Produire, mieux diffuser*, le Capitole et l'Opéra national de Montpellier ont souhaité développer et conventionner ce partenariat pour lui donner plus d'ampleur et l'inscrire dans la durée, dans une logique de responsabilité pour le territoire.

Ainsi, la convention en cours de rédaction pour 2024-2026 prévoit :

- L'accueil d'un ballet de la saison du Capitole à Montpellier chaque saison
- Un projet commun avec les chœurs chaque saison
- Une coproduction lyrique sur la durée de la convention
- Un partage de bonnes pratiques sur la transition écologique, pouvant conduire à la mutualisation d'un poste permanent.
- Des coproductions annuelles de projets symphoniques jeunes publics
- Des co-commandes d'œuvres symphoniques

V. TRANSITION ECOLOGIQUE

Depuis septembre 2023, l'établissement a mis en place une équipe projet composée de forces vives de la maison, et chargée avec l'aide de la société *Take[air]* de travailler à la transition écologique de l'établissement.

Il s'agit de valoriser et pérenniser des pratiques vertueuses déjà bien ancrées : circuits courts, recyclage des décors, mutualisation des véhicules, signature électronique... La gestion des équipements généraux s'inscrit par exemple en conformité avec la charte environnementale de Toulouse Métropole.

Il s'agit également d'aller plus loin et plus vite pour atteindre les objectifs 2030 de réduction de 50% des émissions de GES.

Afin de travailler sur des éléments concrets, le bilan carbone de la Halle aux Grains vient d'être réalisé et celui du Théâtre du Capitole sera fait en 2024. Un plan d'action est en cours d'élaboration au sein de l'établissement, pour une mise en œuvre dès 2024 pour la Halle aux Grains et 2025 pour l'Opéra.

En parallèle, la création d'un site unique pour regrouper les différents sites de production du Capitole sur la ZAC Toulouse-Montaudran permettra de réunir tous les bâtiments. Il aura un impact écologique majeur, en permettant de réduire de près de 75% les déplacements liés à la fabrication des décors et costumes.

Le but de cette construction est également de rationaliser le travail de préparation des spectacles, de répondre aux exigences de qualité de stockage et d'offrir une meilleure visibilité du processus de création. Il permettra également de mettre en place des passerelles entre l'opéra et le quartier avec la création d'un espace de 100m² dédié à la transmission et à la découverte des coulisses de l'Opéra.

ETABLISSEMENT PUBLIC DU CAPITOLE ORGANISATION DE LA STRUCTURE

I. STATUT JURIDIQUE & ORGANISATION GENERALE

Depuis le 1er janvier 2023, l'Opéra national du Capitole et l'Orchestre national du Capitole font partie de l'Etablissement public du Capitole, placé sous la direction de Claire Roserot de Melin. Ces deux institutions étaient précédemment gérées en régie directe de Toulouse Métropole. Le conseil d'administration de l'établissement réunit des représentants de Toulouse Métropole, de l'Etat, et une personnalité qualifiée (Olivier Mantei actuellement, directeur général de la Philharmonie de Paris).

Le premier budget de l'Etablissement public du Capitole a été adopté le 12 décembre 2022. Un budget analytique est mis en place depuis le 1er janvier 2020, et permet d'assurer un suivi fin des équilibres financiers.

L'Opéra national du Capitole est piloté par un directeur artistique (Christophe Ghristi), qui encadre les services artistiques et la direction de la production. Le chœur est encadré par un chef permanent (Gabriel Bourgoïn), et le ballet par une directrice de la danse (Beate Vollack).

L'Orchestre national est dirigé par un directeur musical, Tarmo Peltokoski (à partir de 2024), secondé par un délégué général, Jean-Baptiste Fra. Celui-ci encadre l'orchestre, la production ainsi qu'une régie générale.

Les directions techniques, marketing, relations publiques, administration, ressources humaines et finances sont mutualisées.

II. EQUIPEMENTS

Installé sur différents quartiers de la ville, l'établissement bénéficie de la mise à disposition de plusieurs sites par Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse :

- Théâtre du Capitole : salle permettant d'accueillir 1100 spectateurs, scène, studio et loges, ateliers et bureaux
- Halle aux Grains : salle permettant d'accueillir 2200 spectateurs, scène, loges
- Maison Sarrat : bâtiment administratif de l'orchestre
- Saint-Aubin : atelier de couture
- Amouroux : tour de montage, dépôt costumes lyriques
- Montaudran : studios ballets et lyriques, ateliers décors, stock répertoire, dépôt costumes ballets
- Roquelaine : studios du chœur
- Lespinasse : décors, accessoires, perruques
- Daurade : services ressources (RH, finances, juridique, SI)

Les sites de St-Aubin, Amouroux, Roquelaine, Lespinasse seront en 2024 réunis sur Montaudran (cf § transition écologique).

III. RESSOURCES HUMAINES & GESTION DES EQUIPES

1. Effectifs

L'Établissement public du Capitole compte 390 agents permanents.

Parmi eux :

- L'Orchestre national du Capitole : 125 musiciens
- Le Chœur du Capitole : 45 chanteurs, 2 pianistes et 1 chef de chœur, Gabriel Bourgoïn
- Le Ballet du Capitole : 35 danseurs, 1 pianiste, 2 maîtres de ballet et 1 directrice de la danse Beate Vollack
- Une équipe dédiée aux études musicales
- Une soixantaine d'artisans travaillant dans les ateliers
- Une soixantaine de techniciens chargés de l'exploitation des concerts et spectacle
- Des équipes de production, de communication, action culturelle, RH, finances, juridiques, etc

L'ensemble des recrutements permanents fait l'objet de publicité et de transparence dans le processus.

La parité est quasiment respectée (54% d'hommes, 46% de femmes), et les postes de cadres sont occupés à 46% par des femmes.

Le Capitole embauche également de nombreux intermittents techniques et artistiques, pour une moyenne de 300 contrats & paie par mois, équivalents à 88 ETP.

2. Accompagnement des carrières

Le Capitole accorde une grande importance à la gestion de carrière de ses agents. Les formations, tant professionnelles que personnelles, sont garanties tout au long de la carrière, l'établissement y consacrant annuellement un budget de plus de 50.000€.

Un accompagnement à la reconversion est proposé aux artistes permanents (aux danseurs en particulier) afin de veiller à l'évolution de leur carrière, après la fin de leurs activités artistiques pour les danseurs ou dans le cas d'une réorientation professionnelle.

En parallèle, l'établissement développe un accompagnement particulier pour les agents en situation de maladie grave ou de longue durée, pour que le travail soit vecteur de santé et que la maladie n'empêche pas le maintien dans l'emploi des agents qui le souhaitent. Le Capitole a reçu dans ce cadre le prix MNT « Santé au travail & pratiques innovantes ».

3. Lutte contre les VHSS et discriminations

Employeur responsable, l'Opéra national du Capitole mène des campagnes de sensibilisation autour des violences et des discriminations.

Une procédure d'alerte et de signalement est formalisée au sein de l'établissement.

L'équipe de direction a été formée à la gestion des VHSS. La formation de l'ensemble du personnel a commencé avec les artistes du chœur et sera déployée sur toutes les équipes dans les années à venir.

4. Prévention des risques professionnels

Une attention particulière est portée aux risques liés aux métiers du spectacle. L'établissement dispose ainsi d'un agent (ADP) dédié à temps plein à la prévention des risques.

Les techniciens reçoivent des équipements de protection individuelle et sont formés pour leur utilisation, les musiciens et – cas unique en France – les choristes disposent de protections auditives sur mesure, deux kinésithérapeutes travaillent avec le ballet...

Chaque production fait l'objet d'une étude de risques spécifique et permet la mise en place de mesures de préventions adaptées.

L'établissement souhaite dans ce cadre, et en partenariat avec le CHU de Toulouse, développer un « pôle santé » pour les artistes permanents. L'idée est de réunir un collectif médical adapté et formé aux besoins des artistes, pour permettre un bon accompagnement en prévention mais aussi en gestion post-traumatique.

IV. L'ENJEU DE MODERNISATION

L'Etablissement public du Capitole a lancé un travail en profondeur de modernisation de son Système d'Information depuis 2019, interrogeant non seulement les outils informatiques mais également les processus liés à leurs utilisations (coordination des informations de production, bilans de productions, engagement des personnels permanents et supplémentaires...).

Les deux axes majeurs de la modernisation du SI sont liés à l'arrivée de nouveaux outils collaboratifs liés à Microsoft 365 et d'un nouveau logiciel de gestion de production unique (#Dièse édité par IT4Culture) à destination de l'ensemble des équipes. L'Etablissement public du Capitole fait par ces acquisitions le choix de conjuguer les savoir-faire des métiers traditionnels du spectacle et de la musique avec la modernité de logiciels de pointe.

Afin que l'arrivée du logiciel #Dièse soit anticipée, comprise et opérationnelle de manière optimale, l'Etablissement public du Capitole a conçu et animé depuis 2019 le projet Sinfonia, sous la forme d'ateliers collaboratifs et partagés avec tout le personnel, et de publications internes régulières. Le Capitole a fait le choix de renforcer sa cellule SI pour continuer d'accompagner les utilisateurs dans leurs besoins classiques de matériel mais également de les soutenir au quotidien dans tous les nouveaux usages numériques : formation, adaptation des outils à chaque métier, perspectives d'évolution...

La mise en œuvre définitive du logiciel est prévue pour 2024.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27/06/2024 S'LO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24018-DE

BUDGET PLURIANNUEL d'OBJECTIF 2024-2027

CPO Etablissement public du Capitole

	2024	2025	2026	2027
Charges fixes	27,82	28,64	29,22	30,01
Masse salariale des permanents	24,14	24,85	25,59	26,36
autres charges fixes (chap 011 et 65)	3,68	3,79	3,63	3,65
Charges d'activité	11,31	11,45	11,58	11,61
Masse salariale des intermittents	7,45	7,59	7,72	7,75
autres charges activité (chap 011 et 65)	3,86	3,86	3,86	3,86
TOTAL DEPENSES	39,13	40,09	40,80	41,62
Subventions	32,96	33,43	33,83	33,96
Métropole	28,85	29,25	29,65	29,65
Etat	3,37	3,37	3,37	3,37
Etat - plan "Mieux produire mieux diffuser"	0,08	0,08	0,08	0,08
Région	0,54	0,61	0,61	0,74
autres produits structure	0,12	0,12	0,12	0,12
Recettes propres	6,42	6,89	6,96	7,14
hors Mécenat et billetterie	1,32	1,52	1,52	1,58
Mécénat	0,30	0,37	0,44	0,46
Billetterie	4,80	5,00	5,00	5,10
TOTAL RECETTES	39,38	40,32	40,79	41,10
Contribution à la section d'investissement	0,25	0,23	-	-
Epargne de gestion	-	-	0,01	0,52

Indicateurs d'objectifs - OPERA
CPO 2024-2027

Envoyé en préfecture le 26/06/2024
Reçu en préfecture le 26/06/2024
Publié le 27/06/2024 *SLOW*
ID : 031-200099042-20240624-DEL24018-DE

Objectifs	Moyens	Indicateurs
Engagement artistique	Faire vivre et enrichir le répertoire	* Nouvelles productions * Reprises d'anciennes productions
	Assurer la diffusion auprès des publics d'un répertoire couvrant plus de cinq siècles	* Nombre de productions et représentation par esthétique
	Veiller à l'importance de la création dans l'offre artistique	* Nombre d'ouvrages contemporain créés ou repris dans la programmation
	Soutenir l'emploi artistique permanent	* Nombre de postes artistiques permanents
	Soutenir l'outil de production	* Effectif dédié aux ateliers de fabrication (décors, costumes, perruques, etc)
	Soutenir les artistes émergents	* Engagement d'artistes en début de carrière * Accompagnement de jeunes artistes sur plusieurs saisons
Coopération	Coproduire, co-accueillir	* Nombre de spectacles produits ou programmés de façon collaborative
	Promouvoir la diversité artistique	* Nombre d'ensembles vocaux ou instrumentaux spécialisés accueillis ou diffusés
Rayonnement	Présence sur le territoire régional	* Diffusion sur le territoire d'Occitanie
	Tournées	* Au niveau national * Au niveau international
	Politique audiovisuelle	* Captations et diffusions audiovisuelles * Captations et diffusions radiophonique
Ancrage local et action citoyenne	Relations avec les acteurs du territoire de la métropole toulousaine	* Partenariats avec les acteurs culturels et non culturels de la Métropole * Actions à destination des publics non toulousains de la Métropole
	Actions en faveur des publics scolaires	* Représentations et actions à destination des scolaires * Nombre de classes et élèves touchés
	Actions pour les publics empêchés	* Développement de l'accueil des personnes en situation de handicap * Représentations et actions dans des QPV * Actions en milieu hospitalier et/ou carcéral
Fréquentation & performance de l'outil	Fréquentation	* Taux de fréquentation par esthétique
	Répartition du budget	* Part du budget artistique * Part de la masse salariale permanente
	Performance de l'outil	* Nombre de jours d'ouverture du lieu au public * Nombre de jours de diffusion et d'activité
Enjeux sociétaux	Promouvoir l'égalité femmes-hommes	* Mettre en place des outils de pilotage de équilibre femmes-hommes pour les recrutements * Renforcer la présence des femmes dans la programmation
	Lutter contre les discriminations et les VHSS	* Disposer d'un circuit de signalement * Désigner un référent "lutte contre les VHSS" * Organiser des formations sur les VHSS
	Promouvoir des démarches éco-responsables et former aux enjeux du développement durable	* Former les agents aux enjeux environnementaux * Mettre en œuvre une politique de développement durable au sein de l'établissement

**Indicateurs d'objectifs - ORCHESTRE
CPO 2024-2027**

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24018-DE

Objectifs	Moyens	Indicateurs
Engagement artistique	Diffusion d'un répertoire couvrant plus de cinq siècles	* Nombre de concerts en formation symphonique * Nombre de représentations en fosse
	Création dans l'offre artistique	* Nombre de créations et entrées au répertoire
	Poursuivre la politique d'enregistrements	* Nombre d'enregistrements phonographique
	Soutenir l'emploi artistique permanent	* Nombre de postes artistiques permanents
	Soutenir les artistes émergents	* Engagement d'artistes prometteurs en début de carrière * Accompagnement de jeunes artistes sur plusieurs saisons
Rayonnement	Présence sur le territoire régional	* Tournées, concerts et actions dans des salles de la région Occitanie
	Tournées	* Concerts et tournées en France et à l'international
	Politique audiovisuelle	* Captations et diffusion streaming * Captations et diffusion radio / TV
Ancrage local et action citoyenne	Relations avec les acteurs du territoire de la métropole toulousaine	* Partenariats avec les acteurs culturels et non culturels de la Métropole * Actions à destination des publics non toulousains de la Métropole
	Actions en faveur des publics scolaires	* Représentations et actions à destination des scolaires * Nombre de classes et élèves touchés
	Actions pour les publics empêchés	* Développement de l'accueil des personnes en situation de handicap * Représentations et actions dans des QPV * Actions en milieu hospitalier et/ou carcéral
Fréquentation et performance de l'outil	Fréquentation	* Taux de fréquentation par esthétique * Nombre d'abonnés
	Répartition du budget	* Part du budget artistique * Part de la masse salariale permanente
	Performance de l'outil	* Nombre d'heures dues par les musiciens * Nombre d'heures effectives * Nombre de jours d'activité (au siège et en diffusion) * Nombre de jour d'ouverture du lieu au public
Enjeux sociétaux	Promouvoir l'égalité femmes-hommes	* Mettre en place des outils de pilotage de équilibre femmes-hommes pour les recrutements * Renforcer la présence des femmes dans la programmation
	Lutter contre les discriminations et les VHSS	* Disposer d'un circuit de signalement * Désigner un référent "lutte contre les VHSS" * Organiser des formations sur les VHSS
	Promouvoir des démarches éco-responsables et former aux enjeux du développement durable	* Former les agents aux enjeux environnementaux * Mettre en œuvre une politique de développement durable au sein de l'établissement