

Photos © Théâtre des Champs-Élysées

Le Théâtre des Champs-Élysées

LE BÂTIMENT

Le Théâtre des Champs-Élysées est sans conteste l'un des plus beaux lieux de spectacle. Inauguré en 1913, il a la particularité d'avoir été conçu par un groupe d'artistes : les architectes Henry Van de Velde puis Auguste Perret, le peintre et sculpteur Antoine Bourdelle, le peintre Maurice Denis, ainsi que le cristallier René Lalique pour ne citer que les principaux d'entre eux. Il fut le premier bâtiment destiné à recevoir du public entièrement construit en ciment armé.

LES GRANDES HEURES DU THÉÂTRE

Sa naissance reste marquée par le "scandale" de la création du *Sacre du Printemps* de Stravinsky chorégraphié par Nijinsky, une œuvre qui choqua tout autant par sa musique que par son ballet.

"Je les ai fait venir à Paris des quatre coins du monde, ces chevaliers errants." Ainsi s'exprimait Gabriel Astruc, premier directeur du Théâtre. Ses successeurs ont tous affiché la même ambition.

Depuis son ouverture, la spécificité du Théâtre des Champs-Élysées a résidé dans sa programmation d'une grande diversité de genres : opéra, concerts symphoniques, récitals, musique de chambre, danse, variétés, musique du monde...

L'aventure artistique du Théâtre des Champs-Élysées est illustrée par la présence, depuis près de 100 ans, des artistes les plus prestigieux de l'histoire de la musique, de l'opéra et de la danse.

Citons toutes époques confondues les chefs d'orchestre tels que Karl Boehm, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, William Christie, Claude Debussy, Wilhelm Furtwaengler, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Bernard Haitink, D.E. Ingelbrecht, René Jacobs, Herbert von Karajan, Otto Klemperer, Josef Krips, Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin Mehta, Willem Mengelberg, Marc Minkowski, Pierre Monteux, Charles Münch, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Manuel Rosenthal, Sir Georg Solti, Arturo Toscanini, Bruno Walter... à la tête des plus grands orchestres français et étrangers (Vienne, Berlin, Cleveland, Boston, Saint-Pétersbourg...) accompagnant les plus grands chanteurs (Roberto Alagna, Cecilia Bartoli, Maria Callas, Feodor Chaliapine, Natalie Dessay, Juan Diego Florez, Angela Gheorghiu, Jonas Kaufmann, Philippe Jaroussky, Felicity Lott, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Elizabeth Schwarzkopf, José van Dam, Rolando Villazon, Anne Sofie von Otter...) et solistes (Argerich, Arrau, Brendel, Ciccolini, Grimaud, Horowitz, Kissin, A.-S. Mutter, Pollini, Rostropovitch, Rubinstein, Serkin, Sokolov, Stern, Tharaud, Vengerov, Volodos...).

Pour la danse, mentionnons les Ballets russes de Serge Diaghilev, Isadora Duncan, les Ballets Suédois de Rolf de Maré, le New York City Ballet de George Balanchine, le Ballet de Paris de Roland Petit, Maurice Béjart, les troupes russes du Bolchoï et du Kirov, Trisha Brown, Sylvie Guillem, Angelin Preljocaj... sans oublier la Revue Nègre de Joséphine Baker.

RÉPERTOIRE

L'architecture et le climat du théâtre sont particulièrement adaptés à Mozart et ce dernier a toujours connu une place privilégiée au cours des saisons, et a été servi de tous temps par les plus grands artistes du moment.

La salle a également montré sa capacité à accueillir dans des conditions prestigieuses les ouvrages des plus grands compositeurs allemands d'opéra des XIXème et XXème siècles tels que Wagner et Strauss.

Le répertoire italien a lui aussi connu des heures de gloire avec les représentations d'opéras de Rossini, Donizetti, Verdi, ou encore Puccini. Enfin, le public du Théâtre des Champs-Élysées a pu entendre dès 1913 de grandes œuvres de la musique russe de Moussorgski, Rimski-Korsakov, Glinka, Tchaïkovski ou Prokofiev...

Le répertoire français ne fut pas en reste puisque défendu notamment par l'Orchestre National de France en résidence avenue Montaigne depuis 1944, mais également lors des très nombreux concerts de l'Orchestre Straram, l'Orchestre de la Société du Conservatoire, ou encore ceux des premières saisons de l'Orchestre de Paris.

Depuis une trentaine d'années, le Théâtre est également devenu l'une des scènes de référence pour le répertoire baroque et les artistes qui n'ont eu de cesse de le porter à un haut niveau (William Christie, Marc Minkowski, René Jacobs, Emmanuelle Haïm, Christophe Rousset, Jean-Claude Malgoire, Philippe Herreweghe, Jean-Christophe Spinosi...) et on a pu y voir et entendre notamment une importante série d'ouvrages de Haendel, Vivaldi, Pergolesi, Scarlatti, Lully et Bach et découvrir toute une jeune génération de chanteurs rompus à ce répertoire.

Enfin, il faut noter que galas et vedettes du music-hall ont toujours été accueillis dans le théâtre de l'avenue Montaigne. De Joséphine Baker à Claude Nougaro ou Elton John, en passant par Maurice Chevalier et Charles Trénet, tous y ont connu des heures de gloire.

15. Montaigne

La rénovation progressive du Théâtre des Champs-Élysées

Ce Théâtre, fleuron de l'architecture française du XXème siècle, fut dès 1957 l'un des premiers édifices du patrimoine architectural contemporain à être classé parmi les Monuments Historiques. Depuis 1970, la Caisse des Dépôts est propriétaire de l'immeuble sis au 15 avenue Montaigne et principal mécène du Théâtre.

Le 15. Montaigne (Société Immobilière du Théâtre des Champs-Élysées), filiale de la Caisse des Dépôts, gère l'ensemble du bâtiment.

La restauration de la Grande Salle consacrée aux représentations lyriques, aux concerts symphoniques et à la danse fut décidée en 1985. Deux ans plus tard, le 23 septembre 1987, le Théâtre rouvrait ses portes, entièrement rénové. Le budget consacré à ces deux ans de travaux fut l'équivalent d'un montant de quinze millions d'euros, dont onze millions pris en charge par la Caisse des Dépôts et les quatre millions restant par le Ministère de la Culture.

Quinze ans après, le 15. Montaigne a décidé d'entreprendre une nouvelle campagne de rénovation, mais afin d'éviter la fermeture complète du théâtre pendant une saison entière, les travaux s'effectuent désormais par étape pendant la période estivale. Il s'agit alors de remplacer des équipements vieillissant, de remédier à l'usure de certaines parties importantes du théâtre et d'améliorer le confort des spectateurs et des artistes lors de leur venue.

Ainsi, ces dernières années, les chantiers successifs ont notamment concerné la rénovation du marbre de la façade, le remplacement de la moquette de la salle par du parquet, l'installation d'une conque de concert entièrement en bois, permettant une très nette amélioration de l'acoustique, et des travaux de mise en sécurité du bâtiment (remise aux normes du système incendie). Entre 2003 et 2012, le 15. Montaigne a investi pour les travaux de rénovation un montant global de six millions trois cent mille euros.

PHASE 2003-2005

> rénovation de la façade et installation d'un élévateur destiné à faciliter l'accès des spectateurs à mobilité réduite à la salle ;

> dans la salle : réfection des dorures et peintures, réfection de la coupole (nouveau système d'éclairage), installation d'un système de rafraîchissement, restitution du rideau d'avant-scène (par Antoine Helbert, peintre de l'atelier des décors de l'Opéra National du Rhin, d'après les photographies du rideau original de Cassandre), installation d'un plancher en bois, remplacement du mur du fond de salle (absorbant) par un mur en « dur » réfléchissant afin de contribuer à l'amélioration du rendement des fréquences basses ;

> le plateau : installation des nouveaux gradateurs électriques numériques, modernisation progressive du parc projecteurs, réfection du système d'interphonie du plateau, des circuits audiovisuels du plateau, réalisation d'une nouvelle conque acoustique et conception d'un mécanisme destiné à entreposer cette conque dans la cage de scène ;

> travaux divers : réfection de l'entrée des artistes, libération d'un espace de 65 m² permettant à Radio France de réaliser un nouveau studio d'enregistrement, réfection progressive des loges d'artistes, relogement du personnel technique au cinquième étage du théâtre.

PHASE 2010-2012

Après plus de 4000 démontages et changements de configurations d'orchestre ou de décors d'opéras depuis la réouverture de 1987, le plateau ne garantissait plus un fonctionnement dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Les standards de la mise en scène ayant par ailleurs considérablement évolués, ce dernier ne répondait plus aux attentes des metteurs en scène et scénographes. De plus, l'environnement concurrentiel, actuel et à venir, a incité la direction du Théâtre, le 15. Montaigne et la Caisse des Dépôts à agir pour optimiser les capacités de modularité du plateau de scène.

Les travaux programmés, outre une sécurité renforcée, ont donc permis d'augmenter les surfaces et les volumes de la fosse et du plateau, ouvrant ainsi la programmation à des œuvres chorales ou symphoniques qu'il était devenu impossible d'accueillir. En effet, en 1913, lors de l'ouverture du Théâtre, la fosse d'orchestre avait accueilli sans difficulté les 92 musiciens requis pour l'exécution du *Sacre du Printemps* de Stravinsky. Malheureusement, au fil de rénovations et aménagements fonctionnels successifs, la fosse et la scène avaient subi de profondes et bien souvent encombrantes modifications.

> **Juillet-août 2010 : rénovation de la fosse d'orchestre**

Outre les améliorations acoustiques réalisées ces dix dernières années, une importante campagne de travaux fut consacrée à la fosse d'orchestre au cours de l'été 2010, lui permettant de retrouver sa capacité d'accueil d'origine.

> **Juillet-novembre 2011 : réalisation du plateau, des dessous de scène, mécanique et plancher de scène.**

La seconde phase effectuée entre juillet et fin octobre 2011 a porté tout particulièrement sur la scène, son plateau et l'aménagement de ses dessous. En effet, la technologie devenue obsolète des élévateurs ne permettait plus la planéité du plancher, réduisait l'utilisation des dessous de scène et limitait les configurations d'orchestre. Les options choisies furent de prévoir à l'avant-scène des structures légères et démontables (permettant l'apparition des chanteurs lors d'opéra), de créer trois grands élévateurs au lointain et d'installer deux gradins mobiles (l'un pour le chœur, l'autre pour l'orchestre).

Les techniques d'aujourd'hui utilisent des systèmes beaucoup plus rapides dans les déplacements et surtout permettant un encombrement réduit. Ainsi, le plateau a été entièrement déposé, puis réorganisé et équipé des moyens techniques les plus performants dans le domaine du spectacle vivant. Ces travaux ont été réalisés dans le souhait de répondre aux attentes des artistes et de faciliter l'alternance concert/opéra.

L'amélioration acoustique commencée avec la pose du parquet et la nouvelle conque se poursuit grâce à l'épaisseur du plancher nouveau (45 mm). D'autre part, le fait de pouvoir profiter d'un rang de sièges supplémentaires (à l'avant du parterre) contraint les orchestres à se placer plus à l'intérieur de la conque et rendra ainsi leur sonorité entre pupitres plus homogène. De plus, l'ajout de ce rang rapprochera le public du cadre de scène et sera bénéfique pour la vision des spectateurs, notamment pour les ballets.

A venir

> **Juillet-août 2012 : aménagement et mise en sécurité des accès techniques à la scène par l'impasse**

Réorganisation des locaux d'arrière-scène, création d'un accès décor/plateau conforme aux normes de sécurité, isolation phonique.

COÛT DES TRAVAUX 2010-2012

Tout ceci a nécessité un investissement de deux millions trois cent mille euros sur trois ans par le 15. Montaigne, filiale de la Caisse des Dépôts et propriétaire de l'immeuble.

Phase 1 : juillet-août 2010

> 800 000 € HT

Phase 2 : juillet-novembre 2011

> 1 100 000 € HT

Phase 3 : juillet - septembre 2012

> 400 000 € HT

Le Théâtre des Champs-Élysées est désormais un outil de travail moderne recevant chaque année près de 300.000 spectateurs et quelques milliers d'artistes et de collaborateurs.

Maîtrise d'ouvrage :

15. Montaigne (Société Immobilière du Théâtre des Champs-Élysées)

Alain Destrem, Président

15 avenue Montaigne - 75008 Paris

Tel. 01 47 20 75 07 / Courriel : 15.montaigne@wanadoo.fr

Acousticien :

Acoustique et architectures : Jean-Bernard Plé

13 avenue de l'Europe - 78130 Les Mureaux

Maîtrise d'œuvre scénographique :

Bureau d'études scénographiques : Thierry Guignard

3 rue du Clos Masure - 76790 Bénouville

Entreprises

Société **Baudin-Châteauneuf** - Génie mécanique : Patrice Leloup

Master Tribunes : Philippe Andouche

La Caisse des Dépôts, propriétaire et mécène du Théâtre des Champs-Élysées

Favoriser l'accès à la culture d'un large public

Les actions de mécénat de la Caisse des Dépôts visent avant tout à favoriser l'accès à la culture d'un large public. En phase avec les évolutions et les besoins de la société, elles sont portées par des valeurs fortes : la modernité, l'ouverture, le suivi sur le long terme.

Destinés en priorité aux publics éloignés de la vie culturelle, les projets se déploient dans toutes les régions de France. Aujourd'hui, les trois grands domaines d'intervention de la Caisse des Dépôts en matière de mécénat sont :

> **la Lecture** : réduction des risques d'échec scolaire précoce et prévention de l'illettrisme,

> **la Solidarité urbaine** : insertion des jeunes et des habitants des quartiers d'habitat social par des ateliers de pratiques artistiques,

> **la Musique classique et contemporaine** : diffusion de la musique classique et contemporaine et sensibilisation des nouveaux publics.

En 2011, la Caisse des Dépôts a signé la Charte Admical du mécénat.

La proximité comme priorité

A l'image de l'action de la Caisse des Dépôts, le mécénat se déploie dans toutes les régions de France. Près de la moitié des projets sont soutenus hors de l'Île-de-France.

Le mécénat national soutient des projets emblématiques ou se déroulant sur l'ensemble du territoire. Les actions de proximité sur un territoire ciblé relèvent de l'intervention des directions régionales. Des partenariats sont aussi noués avec les collectivités territoriales autour de manifestations culturelles qui, toutes, contribuent au dynamisme économique des territoires et impliquent largement les habitants.

Des collaborateurs impliqués

Les équipes de la Caisse des Dépôts sont associées aux opérations de mécénat.

A ce titre, elles sont régulièrement invitées à assister aux événements et à rencontrer les associations et les établissements culturels auxquels la Caisse des Dépôts apporte son soutien.

Leurs dons pour de grandes causes humanitaires et de la santé sont également abondés par le mécénat. Il soutient aussi l'action de l'association CDC tiers monde qui regroupe des membres du personnel du groupe Caisse des Dépôts et finance des projets de développement local dans les pays en développement.

En 2011, dans le prolongement de son partenariat avec l'association Lire et faire lire, le mécénat invite les collaborateurs de plus de cinquante ans et les retraités du groupe à devenir lecteurs bénévoles. Cette démarche répond à une volonté de mobiliser les énergies dans une action au service de la cohésion sociale.

Musique classique et contemporaine

Sensibiliser et diffuser

La Caisse des Dépôts développe depuis plus de 25 ans une politique de mécénat musical dont l'objectif est de contribuer au rayonnement et à la diffusion de la musique classique et contemporaine en France.

A Paris, elle est propriétaire et mécène du Théâtre des Champs-Élysées, l'une des plus grandes scènes musicales françaises. En régions, son soutien à près de 200 festivals et autres manifestations musicales contribue à faciliter l'accès du plus grand nombre à la musique.

Quatre grandes priorités

Le programme de mécénat musical de la Caisse des Dépôts comprend 4 axes d'intervention.

La diffusion

Le financement de près de 200 festivals et manifestations musicales chaque année permet d'accroître et de diversifier le public d'amateurs de musique classique et contemporaine, aussi bien en zone rurale que dans les villes.

La sensibilisation des nouveaux publics

Les nouveaux publics, jeunes et familles, qui ne fréquentent pas de manière habituelle les salles de concerts, font l'objet d'un grand nombre d'actions de découverte ou d'initiation musicale soutenues par la Caisse des Dépôts.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de partenariats avec des festivals, maisons d'opéra, orchestres régionaux, ensembles orchestraux ou associations spécialisées.

La Caisse des Dépôts soutient également de grandes manifestations telles que Tous à l'Opéra ou Orchestres en fête.

La pratique musicale amateur

La Caisse des Dépôts souhaite promouvoir la pratique des amateurs par le développement d'initiatives les associant à des professionnels dans la réalisation de projets communs.

Elle soutient ainsi, plus spécifiquement, les structures, centres culturels ou festivals, dont l'objet est de favoriser la pratique collective de la musique vocale, la rencontre avec les musiciens professionnels et la production d'œuvres présentées au public.

La diffusion de musique contemporaine

La Caisse des Dépôts soutient les structures de diffusion de la musique contemporaine auprès du grand public, principalement les centres de création musicale ou festivals spécialisés qui inscrivent les œuvres d'aujourd'hui dans le patrimoine musical.

Le Théâtre des Champs-Élysées

Depuis 40 ans, la Caisse des Dépôts entretient avec le Théâtre des Champs-Élysées des liens privilégiés du fait de son double engagement de propriétaire du bâtiment et mécène du théâtre.

Elle y poursuit trois objectifs : sauvegarder un patrimoine architectural exceptionnel, pérenniser l'existence d'une grande scène musicale française et ouvrir le théâtre à de nouveaux publics.

La Caisse des Dépôts s'est portée acquéreur du théâtre en 1970. En 1986, elle a entrepris des travaux de restauration de grande ampleur et rénové à l'identique la grande salle lyrique. Depuis, elle a mené plusieurs campagnes de travaux pour améliorer le confort du public et des artistes, l'acoustique de la salle ou l'accès aux handicapés.

La Caisse des Dépôts soutient également la Société d'exploitation du théâtre pour lui permettre de maintenir le plus haut niveau de programmation artistique, qui fait de ce lieu une des principales scènes musicales françaises.

La Caisse des Dépôts a reçu la distinction de Grand mécène du Ministère de la Culture et de la Communication en 2009.

Caisse des Dépôts

Pôle Mécénat & Partenariats

Edith Lalliard, responsable

56, rue de Lille

75356 Paris 07 SP

Tél : 01 58 50 11 43

courriel : mecenat@caissedesdepots.fr

Le Théâtre des Champs-Élysées en quelques chiffres...

SALARIES (SAISON 2011-2012)

- Salariés permanents : **50**
- Salariés à temps partiel (personnel d'accueil) : **30**

BUDGET (SAISON 2010-2011)

> Equilibrage dépenses / recettes

Dépenses : 18,8 millions

> Artistique : 11 millions

> Fonctionnement (Théâtre en ordre de marche) : 7,8 millions

Recettes : 18,8 millions

> Artistique : 8 millions

> Mécénat : 7,7 millions

> Locations de salle et coproductions : 3,1 millions

SPECTACLES

> En moyenne ces dernières saisons, **230 levers de rideau**.

> Pour 2011/2012 (avec une saison écourtée pour cause de travaux) : 160 levers de rideau.

Théâtre des Champs-Élysées

Michel Franck, directeur général

15 avenue Montaigne

75008 Paris

Tel. : 01 49 52 50 04