

Opéra de Lyon

Pôle de Ressources
pour l'Éducation Artistique et Culturelle
Opéra et Expressions vocales

Formation nationale
25 — 27 mars 2026*
Montélimar

Opéra et écologie(s)

Questionner
notre rapport au vivant

Les Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle

Les Pôles de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) sont des pôles de formation continue en Éducation Artistique et Culturelle.

Les formations

Implantés en régions et en académies, les PRÉAC sont pour autant porteurs de formations s'adressant à l'ensemble du territoire national. Construites autour d'un domaine d'éducation artistique et culturelle et d'une problématique spécifique, y compris dans sa dimension interdisciplinaire, toutes les formations sont pensées pour un public mixte et fondées sur des besoins de terrain identifiés.

Elles s'articulent autour de temps de transmission d'informations théoriques, d'ateliers de pratique et de partages d'expériences.

Pour assurer un réinvestissement et une exploitation opérationnelle en territoires, elles reposent sur des axes de travail et de réflexion portant à la fois sur la méthodologie de projet, la pédagogie, la médiation et toute autre forme d'action d'éducation artistique et culturelle.

Pour quel public ?

Les formations s'adressent à un public intercatégoriel de professionnels de l'EAC susceptibles d'être prescripteurs de formations ou de projets partenariaux ambitieux, issus des domaines de l'éducation, de la culture, et de l'enfance et de la jeunesse.

Retrouvez toutes les formations nationales des PRÉAC sur :

<https://etabli-eac.cnam-inseac.fr/preac/>

Le PRÉAC opéra et expressions vocales

Fruit d'un travail mené de concert par les DAAC de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et l'Opéra de Lyon, le PRÉAC Opéra et Expressions vocales, créé en 2018, se déploie sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et porte aussi des formations nationales.

Coordonné par l'Opéra de Lyon, il a à cœur de favoriser la mise en œuvre d'une éducation artistique et culturelle riche permettant rencontres, pratiques artistiques et développement des connaissances. Sans se limiter à l'art lyrique, le PRÉAC est dédié aux expressions vocales comprises dans toute leur diversité.

Il a pour objet de :

- Produire des formations conçues comme des temps de rencontres et de pratiques artistiques autour de l'opéra dans toutes ses composantes et de la voix.
- Favoriser les rencontres entre professionnels de l'Éducation nationale et de la Culture.
- Contribuer au développement de ressources et de « traces » dans ce domaine.
- Œuvrer au développement de projets EAC autour de l'opéra et des expressions vocales.

Formation nationale

Opéra et écologie(s) Questionner notre rapport au vivant

La formation nationale 2025-2026 du PRÉAC Opéra et Expressions vocales aura pour sujet l'opéra face aux défis écologiques. Tout comme les autres arts, l'opéra est confronté aux questions majeures posées par le changement climatique et l'écologie en général. Nouveaux récits portés par les créations lyriques contemporaines, renouvellement des formes et des modes de création et de production, évolutions techniques ou encore interrogations sur les relations au public... : à la croisée des arts et des métiers, l'opéra peut apparaître à la fois comme un laboratoire et un miroir tendu à notre société sur ce sujet.

Ainsi, comment l'opéra s'empare-t-il des questions écologiques et leur fait-il face ? comment ces questions ouvrent-elles la voie à un renouvellement des récits et des imaginaires, mais aussi potentiellement des pratiques ? Et comment ce renouvellement de la création lyrique peut-il nourrir les sensibilités et les réflexions des artistes, des enseignants, des médiateurs, et entrer en résonance avec des projets en éducation artistique et culturelle sensibilisant au vivant et abordant le sujet de la transition écologique avec un public jeune ?

Tout en s'intéressant également à d'autres créations artistiques, la formation s'articulera autour d'une représentation du *Sang du glacier*, de Claire-Mélanie Sinnhuber et Lucie Vérot Solaure, mis en scène par Angélique Clairand, l'opéra itinérant produit par l'Opéra de Lyon et conçu pour aller à la rencontre des publics. La formation se déroulera ainsi à Montélimar, dans la Drôme, à l'occasion d'une des stations du Camion-Opéra.

Objectifs généraux

- Explorer la création lyrique contemporaine et son renouvellement actuel face aux questions écologiques.
- Aborder par le prisme de la création artistique les défis de la transition écologique et explorer les liens entre matériaux scientifiques et transposition artistique.
- Concevoir un projet interdisciplinaire en EAC, croisant opéra, éducation au développement durable et culture scientifique, technique et industrielle.

Objectifs spécifiques

- Décrire et analyser les récits, esthétiques et enjeux écologiques présents dans la création lyrique contemporaine.
- Situer et interpréter des œuvres lyriques récentes à la lumière des problématiques environnementales.
- Mobiliser des pratiques artistiques (écriture, jeu, création sonore, recherche scénographique) pour développer une approche sensible du vivant.
- Expliquer les principes d'écoconception appliqués à la production d'un opéra et à ses dispositifs techniques.
- Identifier et intégrer des dispositifs innovants croisant art, sciences et technologies dans une démarche éducative.

Informations pratiques

Renseignements et contact :

Céline DE BUTTET

Tél : 06 60 92 57 51

Mail : cdebattet@opera-lyon.com

Lieux de la formation :

Conservatoire intercommunal musique & théâtre
5 Rue Bouverie, 26200 Montélimar

Lycée Les Catalins, Antenne du Meyrol,
Allée Henri Dunant, 26200 Montélimar

Dates :

25, 26 et 27 mars 2026 (en présentiel)
+ 16 septembre 2026 (en distanciel)

Durée de la session :

20 heures (présentiel) + 2 heures (distanciel)

Programme de la formation

Mercredi 25 mars Opéra et écologie

Conservatoire de Montélimar

→ 13h – 14h :

Accueil des stagiaires

→ 14h – 14h30 // Salle Tintamarre :

Ouverture de la formation

→ 14h30 – 16h // Salle Tintamarre :

Introduction

« Opéra et écologies : quels enjeux ? », conférence d'Isabelle Moindrot, professeure d'études théâtrales à l'Université Paris 8 et responsable du programme « Opera and Climate Change »

L'opéra est un art complexe, régi par des traditions anciennes et qui mobilise un grand nombre de participants sur un plan local et international. Mais il est aussi depuis toujours un art engagé dans son temps, sensible aux innovations et tensions de son époque. Les enjeux de l'écologie le traversent de part en part : dans ses dramaturgies musicales, qui accordent souvent la part belle au non-humain, dans ses matérialités (costumes, décors, lumières, bâtiments, transports...) dont il s'agit de réduire l'empreinte carbone en impulsant notamment d'autres façons de concevoir les œuvres et la production, dans ses aspirations à porter de nouveaux récits, à réinventer les modalités de l'écoute, à tisser d'autres liens avec la Terre et ses multiples habitants.

→ 16h – 16h15 :

Pause

→ 16h15 – 17h45 // Salle Tintamarre :

Table ronde

« L'écologie, un laboratoire pour la création lyrique », avec Thomas Nguyen, compositeur et directeur artistique du Collectif Io, Sophie Lacaze, compositrice, et Sarah Théry et Claire Pasquier du Collectif Meute. Modération : Isabelle Moindrot.

L'écologie, en invitant à adopter un rapport au monde à l'écoute d'une diversité de voix, ouvre à la création lyrique un laboratoire d'idées, d'approches, de partenaires. Loin d'imposer des limites matérielles à la création, elle conduit à explorer des formes, des imaginaires, des lieux, des relations – autrement dit d'autres façons de composer et de faire monde avec et par la musique. Nous entendrons dans cette table ronde des artistes engagés dans des voies différentes, qui partageront leur expérience de la création depuis cette nouvelle impulsion qu'apporte l'écologie au théâtre lyrique.

Lycée Les Catalins, antenne du Meyrol

→ 19h – 19h45 // Hall du lycée : verre partagé

→ 20h – 21h30 // Camion-Opéra :

Le Sang du glacier, de Claire-Mélanie Sinnhuber

Livret : Lucie Vérot Solaure, mise en scène :

Angélique Clairand, scénographie : Stephan

Zimmerli, dramaturgie : Catherine Ailloud-Nicolas,

costumes : Mathieu Trappler, lumières : Yoann Tivoli.

Sofia : Laurence Poudéroux, Mattéo/le père : Martin

Quéval, accordéon : Philippe Bourlois, harpe :

Eulalie Nouhaud, violoncelle : Lila Beauchard.

Le Sang du glacier plonge au cœur des conséquences du bouleversement climatique : dans un monde contemporain proche de nous, la fonte des glaces libère des algues rouges qui attirent dans les montagnes un tourisme malsain et qui, en aval, contaminent les eaux des fleuves. *Le Sang du glacier*, c'est l'histoire des retrouvailles d'une famille déboussolée par des événements qu'elle ne contrôle plus dans cette grande histoire du climat et de l'humanité ; c'est la quête d'une réconciliation entre le passé et le présent, entre nous et la planète. Une forme lyrique et musicale intime aux intenses résonances poétiques offrant un espace collectif de dialogues et de questionnements.

Opéra en 1 acte, création 2024

Une production de l'Opéra de Lyon, en coproduction avec le Théâtre du Point du Jour, soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

En partenariat avec l'académie de Grenoble et le lycée Polyvalent Les Catalins de Montélimar.

Avec le soutien du CIC Lyonnaise de Banque, la CNR, la Fondation Orange, le Fonds de Création Lyrique et Copie Privée.

Jeudi 26 mars

Retours sur l'opéra

Le Sang du glacier

Lycée Les Catalins, antenne du Meyrol

→ 8h30 – 9h // **Camion-Opéra :**

Accueil des stagiaires

→ 9h – 9h30 // **Camion-Opéra :**

Préambule de Richard Brunel, directeur général et artistique de l'Opéra de Lyon.

→ 9h30 – 10h45 // **Camion-Opéra :**

Table ronde

« De la science au théâtre », avec Lucie Vérot Solaure, librettiste, Angélique Clairand, metteuse en scène, et Mathieu Gautier, professeur des universités à l'INSA de Lyon (sous réserve).

Modération : Catherine Ailloud-Nicolas, dramaturge.

Cette table ronde vise à montrer la manière dont la science peut être une source de documentation et d'inspiration pour la construction d'un projet artistique. Elle décrira en particulier les étapes de création du projet du *Sang du Glacier* et la façon dont les différentes écritures (musicale, textuelle et scénique) se sont unies pour partir d'un matériau scientifique et le transformer en un réalisme magique.

→ 10h45 – 11h :

Pause

→ 11h – 12h // **Camion-Opéra :**

Entretien

« De la scénographie au scope 3 : piloter la performance environnementale d'un opéra », présentation de Fabrice Paris, directeur technique de l'Opéra de Lyon.

À l'Opéra de Lyon, la transition écologique est abordée comme un enjeu d'ingénierie globale. Un opéra n'est pas seulement un lieu artistique : c'est un système productif complexe qui mobilise bâtiment, ateliers, logistique, achats, mobilités et chaîne de valeur étendue. Piloter sa performance environnementale implique donc d'aller bien au-delà des consommations énergétiques visibles.

→ 12h – 13h45 :

Pause déjeuner

Conservatoire de Montélimar

→ 13h45 – 14h :

Accueil des stagiaires

→ 14h – 14h10 // **Salle Tintamarre :**

Accueil des ateliers de pratique artistique

« Appréhender par la pratique artistique les processus de création du *Sang du glacier* », ateliers de pratique menés par Angélique Clairand, metteuse en scène, Lucie Vérot Solaure, librettiste, et Stephan Zimmerli, scénographe.

Comment faire théâtre à partir d'un enjeu de société ? comment passer du document à la fiction, de l'écrit journalistique à la scène, de la langue scientifique à une langue musicale ? comment faire entrer l'infini dans l'espace scénique ? comment ouvrir les imaginaires et amorcer les processus de création artistique ? Chaque atelier avec ses propres règles du jeu proposera aux stagiaires une immersion ludique dans la pratique des trois artistes.

Ateliers en parallèle

→ 14h10 – 16h // **Salle Tintamarre :**

Atelier théâtral mené par Angélique Clairand.

À partir d'extraits de scènes du *Sang du glacier* et des contraintes scéniques (espaces, accessoires, sons/ musique), comment faire naître une situation théâtrale ?

→ 14h10 – 16h // **Annexe théâtre :**

Atelier d'écriture mené par Lucie Vérot Solaure.

À partir d'un extrait du livret du *Sang du glacier*, d'une image et d'un article ou de deux types de documents bruts, les stagiaires amorceront l'écriture d'un texte.

→ 14h10 – 16h // **Studio théâtre :**

Atelier de scénographie mené par Stephan Zimmerli.

À partir d'un temps de réflexion graphique sur les contraintes et les défis scénographiques du *Sang du glacier*, les stagiaires essaieront de faire l'ébauche d'un espace scénographique potentiel à partir d'outils partagés (perspective, esquisse, carte mentale...)

→ 16h – 16h30 :

Pause

→ 16h30 – 17h30 // **Salle Tintamarre :**

Mise en commun et échanges sur les ateliers.

Vendredi 27 mars

Pour un rapport sensible au vivant

Conservatoire de Montélimar

→ 8h30 – 9h30 :

Accueil des stagiaires

→ 9h – 10h // Salle Tintamarre

Conférence

« Ce que l'écologie scientifique nous révèle sur la place de l'humanité dans le vivant », conférence de François Pompanon, professeur à l'UGA et fondateur de l'OBIGA (Observatoire de la Biodiversité Grenoble-Alpes).

La conférence expliquera ce qu'est l'écologie en tant que discipline scientifique et montrera comment elle permet de comprendre les relations entre les êtres vivants, en incluant la position de l'être humain dans ces dynamiques. Cette réflexion conduira à évoquer la crise actuelle de la biodiversité et à questionner la pluralité de manières dont les connaissances scientifiques sont partagées dans ce contexte.

→ 10h – 12h30 :

Ateliers de pratique artistique en parallèle

- **Studio de musique (004) puis salle Tintamarre :**
Atelier de création sonore, mené par Barthélémy Le Coz créateur sonore et percussionniste du Collectif lo.

Cet atelier propose d'explorer le processus créatif des artistes du Collectif lo, au moment de la conception de l'opéra *Xynthia, l'odyssée de l'eau*. Chaque participant est d'abord invité à écrire un court texte de forme libre sur son rapport à l'eau. Ensuite, les textes sont lus à voix haute et enregistrés. Vient ensuite un temps d'improvisation musicale à partir d'objets de récupération, de petites percussions et de percussions corporelles. Après l'enregistrement des paysages sonores créés collectivement, l'atelier se termine par une découverte de la composition électro acoustique.

- **Salle Tintamarre puis lieu à définir** (parc ou bord de Rhône) : « Le musicien et l'oiseau », atelier mené par Marc Loopuyt, musicien, chercheur, auteur, pédagogue, luthiste. Après un temps d'apports théoriques en salle Tintamarre, les stagiaires poursuivront par un atelier d'écoute in situ.

Le titre de cet atelier qui semble relever soit d'un livre pour enfant soit d'un recueil oriental peut-il réellement concerner la perspective professionnelle d'un artiste d'aujourd'hui ? C'est ce à quoi Marc Loopuyt répondra par le discours culturel et historique et surtout par l'exercice in situ, c'est à dire en emmenant les stagiaires partager une certaine intimité des buissons habités par nos amis emplumés.

→ 12h30 – 13h45 :

Pause déjeuner

→ 13h45 – 14h :

Accueil des stagiaires

→ 14h – 15-30 // Salle Tintamarre :

Conférence

« Pourquoi le spectacle vivant nous rend-il vivant et au vivant ? », conférence de Jean-Philippe Pierron, responsable du Département de Philosophie de l'Université de Bourgogne et directeur de la chaire Valeurs du soin.

Que peut un coup d'archet pour lutter contre la disparition des glaciers ? Que peut un poème contre le changement climatique ? Ces questions sont-elles si aberrantes qu'il y parait ? La polycrise écologique mobilise des enjeux qui sont de l'ordre du savoir, du devoir et du croire. N'active-t-elle pas aussi des questions concernant le soin de nos sensibilités (une esthétique) pour prendre soin du monde ? Entre le vivant des sciences écologiques, le vivant des arts vivants et le vivant qui nous rend vivant peut-on penser et nouer des liens consistants ? Sans doute que la mobilisation de la musique en ces terres d'écologie, attentive à la part sonore du monde, et au-delà des seuls enjeux de pollution sonore, doit pouvoir jouer sa partition. C'est ce que nous chercherons à explorer lors de cette intervention de type philosophique, pensant ensemble crise écologique et crise des sensibilités.

→ 15h30 – 15h45 :

Pause

→ 15h45 -16h15 // Salle Tintamarre :

Retour d'expérience

Présentation du projet « L'écho des plantes » par Charlotte Gagnon, gestionnaire, action sociale et éducation à l'Opéra de Montréal.

L'Écho des plantes est un projet de création lyrique et de médiation culturelle qui explore les relations entre humains et monde végétal. Des élèves du secondaire participent à la création d'un opéra inspiré par les signaux électrophysiques de plantes. Traduites en matière sonore, ces données deviennent le point de départ d'un processus de création collective mêlant musique, écriture et chant. Le projet invite les adolescents à exprimer leurs éco-émotions et à réfléchir à leur relation avec le vivant. À travers cette démarche artistique participative, L'Écho des plantes interroge la manière dont l'opéra peut devenir un espace sensible pour penser les enjeux écologiques contemporains.

→ 16h15 – 17h :

Clôture de la formation, animée par Céline de Buttet, coordinatrice du PRÉAC opéra et expressions vocales.

Intervenants

Spécialiste de Marivaux et du théâtre du XVIIIe siècle, **Catherine Ailloud-Nicolas** est universitaire, membre du laboratoire de recherche IHRIM de Lyon (Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités). En tant que dramaturge, elle a travaillé pour divers spectacles de théâtre avec Éric Massé, Hervé Dartiguelongue, Johanny Bert et Laurent Brethome, ainsi qu'avec Frédéric Cellé pour des spectacles de danse. Elle accompagne Richard Brunel pour de nombreux projets théâtraux et opératiques et a fait partie de son collectif artistique lorsqu'il dirigeait le Centre dramatique national Drôme Ardèche de Valence. Parmi les spectacles de théâtre les plus récents témoignant de cette collaboration, on peut noter *Certaines n'avaient jamais vu la mer* (Julie Otsuka) au Festival d'Avignon en 2018 et *Otages* (d'après le texte de théâtre Nina Bouraoui) en 2019. À l'Opéra de Lyon, Richard Brunel a confié à Catherine Ailloud-Nicolas le travail dramaturgique de plusieurs productions : *Dans la colonie pénitentiaire* (Glass) en 2010, *L'Empereur d'Atlantis* (Ullmann) en 2013, *Le Cercle de craie* (Zemlinsky) en 2018, *Zylan ne chantera plus* de Diana Soh en 2021, *Shirine* de Thierry Escaich en 2022, *Mélimande* d'après Debussy en 2023, *Otages*, d'après un texte de théâtre de Nina Bouraoui, sur une composition de Sebastian Rivas, en 2024, *L'Affaire Makropoulos* (Janáček) et *Billy Budd* de B. Britten en 2026. Enfin, elle a signé la dramaturgie du *Sang du glacier*, mis en scène par Angélique Clairand.

Après l'École de la Comédie de Saint-Étienne, **Angélique Clairand** participe à l'École des maîtres, formation internationale itinérante pour de jeunes artistes européens. Par la suite, elle est comédienne dans des mises en scène de Jean-Claude Berutti, Richard Brunel, Robert Cantarella, Frédéric Fisbach, Renaud Herbin, Annie Lucas, Stanislas Nordey, Gilles Pastor, Karelle Prugnaud. Elle fonde avec Éric Massé la Compagnie des Lumas dans laquelle elle crée en tant que comédienne ou metteuse en scène. Elle est conceptrice de spectacles interrogeant des phénomènes d'actualité. Son goût pour les spectacles musicaux l'amène à mettre en espace le concert spectacle de *La petite sirène* d'Andersen avec Natalie Dessay et l'Ensemble Agora puis, en 2022, l'opéra *Peer Gynt* (Edvard Grieg) à l'Opéra de Lyon. En janvier 2019, elle est nommée à la codirection du Théâtre du Point du Jour avec Éric Massé. En 20-21, elle met en scène et adapte avec lui *Arrête avec tes mensonges* (Philippe Besson). Elle est aussi interprète dans *Fugueuses, histoires des femmes qui voulaient partir* (Judith Bordas et Annabelle Brouard). En 21-22, elle joue et met en scène avec Éric Massé *La Faute* (François Hien) qui retrace le combat des victimes de la tempête Xynthia dévastant le littoral vendéen en

2010. Pour la saison 22-23, elle cocrée *Portraits Hôtel*, une expérience théâtrale immersive en chambres d'hôtel auprès des artistes associées du Théâtre du Point du Jour. En 2024, elle met en scène *Grand ReportERRE#9 « France dégage ! France-Afrique : une rupture ? »* avec la journaliste au service Afrique du Monde, Couba Kane, ainsi que *Le Sang du glacier* (Lucie Vérot-Solaure / Claire-Mélanie Sinnhuber) avec l'Opéra de Lyon. En 2027, elle créera avec Giulia Foïs et Éric Massé un manifeste scénique à partir de *Ce que le féminisme m'a fait* de Giulia Foïs et mettra en scène *CRUSH, une plongée dans l'univers amoureux de l'adolescence* (Marcos Caramès-Blanco) une création bilingue Langue des signes française / Français.

Mezzo-soprano, artiste-médiatrice et gestionnaire culturelle, **Charlotte Gagnon** œuvre à la croisée de la création artistique, de la médiation culturelle et de la recherche en arts et santé. Elle est gestionnaire Action sociale et éducation à l'Opéra de Montréal, où elle conçoit et dirige des projets liant pratique vocale, bien-être et inclusion sociale, ainsi que directrice générale et artistique de Rigoletta, une compagnie dédiée à l'opéra pour le jeune public. Professeure invitée à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, elle enseigne le Séminaire de laboratoire en médiation de la musique. Son travail explore le potentiel de l'expérience artistique comme levier de transformation sociale et écologique. Elle est notamment à l'origine de « L'Écho des plantes », un projet de cocréation d'un mini-opéra écologique avec des jeunes, mêlant art, science et technologies pour explorer les relations entre humains et végétaux et transformer l'écoanxiété en écorésilience. Cochercheuse praticienne dans plusieurs projets de recherche financés par le CRSH, elle développe également des programmes comme RESPIRER, qui utilise le chant d'opéra pour soutenir la santé respiratoire, ainsi que La voix harmonisée, un dispositif d'affirmation vocale pour femmes trans.

Mathieu Gautier est professeur des Universités à l'INSA Lyon, où il enseigne la chimie et les enjeux de transition notamment. Il développe ses recherches en biogéochimie de l'environnement au sein du laboratoire DEEP (Déchets Eaux Environnement Pollutions). Il s'intéresse plus particulièrement à la dynamique des pollutions dans des milieux très anthropisés, comme les milieux urbains ou périurbains. Ses objets d'étude sont l'eau, les déchets, les sédiments ou les sols. Depuis plusieurs années, il a développé des travaux autour de la médiation scientifique pour diffuser les savoirs sous d'autres formes.

En dehors de toute école et de tout courant musical, la compositrice **Sophie Lacaze** s'est forgé une esthétique personnelle et originale qui cherche à redonner à la musique ses vocations premières, comme le rituel, l'incantation et la danse, ses liens avec la nature, et dans laquelle le timbre tient une place centrale. Un retour à l'essence même de l'art musical, à un épurement fondamental, lui semble essentiel. Les sons de la nature, puis ceux des planètes et lunes de notre système solaire, issus de transformations d'ondes électromagnétiques captées par les sondes de la NASA, sont peu à peu devenus ses principales sources d'inspiration.

Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur, Sophie Lacaze s'est tournée vers la musique. Diplômée de l'École Normale de Musique de Paris, elle a poursuivi ses études de composition à l'Accademia Musicale Chigiana di Siena (Italie) avec Franco Donatoni et Ennio Morricone, suivi les cours de Pierre Boulez au Collège de France et abordé le théâtre musical avec Georges Aperghis au Centre Acanthes. En 2002, elle est invitée en résidence à l'Electronic Music Unit de l'Université d'Adelaide (Australie). Son catalogue comporte aujourd'hui une centaine d'œuvres, des pièces solos aux pièces pour orchestre, en passant par trois opéras et des œuvres mixtes, qui sont régulièrement jouées en France et à l'étranger. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle a été la première femme à obtenir le Grand Prix Lycéen des Compositeurs (2009) et le prix Claude ARRIEU de la SACEM (2010). En 2023, elle est lauréate des *100 femmes de culture*, une distinction qui vise à mettre en lumière les voix inspirantes et créatives des femmes de culture francophones. En 2025, elle est nommée *Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres*. <https://sophielacaze.com/>

Barthélémy Le Coz est batteur, bassiste et compositeur basé à Reims. Formé au Conservatoire de Reims en percussion classique et en musique de chambre, il développe une pratique musicale variée mêlant création, accompagnement et pédagogie. Musicien actif sur la scène locale, il joue en tant que batteur et percussionniste dans plusieurs formations et projets, tout en étant également bassiste dans différents groupes. Son parcours l'amène à explorer des univers musicaux variés, entre musique actuelle, création collective et projets scéniques. Compositeur pour la compagnie Dame Atrox, il participe à la création de spectacles et anime régulièrement des ateliers musicaux auprès de publics variés. Parallèlement, il enseigne et transmet sa passion de la musique à travers des cours et des interventions pédagogiques. En plus de son activité de musicien, il travaille le montage et le mixage sur Logic Pro et s'intéresse à la production musicale.

Marc Loopuyt est musicien, chercheur, auteur, pédagogue et luthiste. Il a fréquenté l'Andalousie, le Maghreb, l'Orient arabe, la Turquie et l'Azerbaïdjan pendant 45 ans. Ses voyages et ses résidences lui ont permis de forger son style propre comme joueur de oud passionné. Il est compositeur mais surtout improvisateur et créateur de spectacle à la fois originaux et traditionnels où l'invention musicale, chorégraphique et poétique est reine.

Parallèlement à sa nature profonde de voyageur, il est aussi musicologue, pédagogue et polyglotte spontané. Il est toujours prêt au départ pour les concerts mais aussi pour de nouveaux partages ou de nouvelles découvertes musicales sur les terrains d'Orient ou d'Occident.

Son dernier ouvrage s'intitule *Le voyage, la musique et le fil d'Ariane - De la Méditerranée à la Mer Caspienne*, 24/04/2025, Ed. Trois Colonnes <https://marcloopuyt.com/>

Le **COLLECTIF MEUTE** est une compagnie lyrique basée à Lille. Le collectif développe des projets pluridisciplinaires ancrés dans le territoire, au carrefour de la création, de la recherche et de l'éducation artistique et culturelle. Sa démarche expérimentale œuvrant à la transformation du répertoire, des méthodes de création et des publics est régulièrement récompensée. Meute autoproduit des œuvres collaboratives, immersives et participatives, fédérant artistes, citoyen.ne.s et professionnel.le.s des champs culturels, éducatifs, sociaux et de santé. Le collectif se veut une structure de réflexion, de partage, de cocreation, de mutualisation. Une démarche politique défendant représentation et égalité pour tous. Le COLLECTIF MEUTE interroge également la place des femmes dans l'opéra, tant au niveau de la composition des équipes de création que des figures féminines portées à la scène. Il est codirigé par **Claire Pasquier**, metteuse en scène, et **Sarah Théry**, artiste lyrique.

Sarah Théry est chanteuse lyrique, diplômée de la Hochschule de Leipzig et de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Interprète passionnée, elle se produit entre autres à la Monnaie, au Festival d'Aix en juin, avec le Gewandhaus Orchester ou le Brussels Philharmonic. Chanteuse militante, rendre la musique classique accessible à un large public est devenu son cheval de bataille, l'amenant à explorer de nouvelles formes de performances pour les adapter aux spectateurs. Elle développe des projets mêlant différentes traditions musicales (Ensemble Tempus) et crée des spectacles participatifs (Vibrations, commande du Festival d'Aix-en-Provence). Elle construit des projets artistiques dans des centres carcéraux et présente des concerts radiophoniques sur la chaîne Musiq3 de la RTBF.

Claire Pasquier est metteuse en scène, diplômée des Beaux-Arts de Milan. Elle assiste de nombreux metteurs en scène depuis dix ans tels que David Marton, Mariusz Trelński, FC Bergman, Tobias Kratzer dans des maisons prestigieuses européennes. Elle mène des ateliers de création au Brésil, au Maroc, en Italie et en France avec des écoles, des prisons, des ONG et des institutions culturelles. Ces expériences façonnent son vocabulaire scénique, fondé sur la diversité et les singularités des performeurs. Elle développe et met en scène des projets au carrefour entre la création, la recherche et l'accompagnement de la pratique amateur. Elle expérimente des formes performatives pluridisciplinaires, participatives et interactives.

<https://collectifmeute.com/>

Isabelle Moindrot est professeure d'études théâtrales à l'Université Paris 8 et membre honoraire de l'Institut universitaire de France (IUF). Ses travaux portent sur la dramaturgie lyrique, l'histoire du spectacle théâtral et la mise en scène d'opéra contemporaine. Depuis 2020, elle développe le projet « Opera and Climate Change » dédié aux enjeux de la transition écologique dans le domaine lyrique. Elle a publié notamment *Opéra et Écologie(s), Alternatives théâtrales*, n°144-145 (avec Leyli Daryoush, 2021) et *Music and the Performing Arts in the Anthropocene. Nature, Materialities and Ecological Transformation* (avec François Ribac et Nicolas Donin, Routledge, 2026).

C'est au Conservatoire de Reims que **Thomas Nguyen** fait ses gammes au piano et découvre les grands maîtres de la musique savante. Très vite, il se tourne vers la composition et puise son inspiration aussi bien dans la musique dite « savante » occidentale, que dans d'autres styles musicaux. Le compositeur revendique des influences aussi diverses que Piotr Ilitch Tchaïkovski, Claude Debussy, Richard Wagner, Maurice Ravel, qu'il admire depuis sa jeunesse, mais également des musiciens de cinéma tels que John Williams, Michel Legrand, Bernard Herrmann ou des groupes de rock tels que Pink Floyd, Genesis et Queen. Thomas Nguyen souhaite ouvrir son univers aux autres arts et fonde en 2008 le **Collectif Io**, ensemble artistique pluridisciplinaire, avec lequel il se constitue un répertoire d'opéras de poche et de contes musicaux. Il collabore ainsi avec de nombreux chefs d'orchestre, dramaturges, metteurs en scène, chorégraphes : Mikaël Serre, Kitsou Dubois, Valentine Losseau, Bertrand Causse, Yann Molénat, Néry Catineau, Paul Nguyen... Il est compositeur invité à de nombreux festivals et, entre 2018 et 2023, il est compositeur en résidence à l'Opéra de Reims. En parallèle aux musiques de scène et de concert, Thomas Nguyen compose régulièrement pour des documentaires (ARTE, FRANCE TV). Il fait ses premiers pas au cinéma en 2022 lorsque plusieurs de ses musiques apparaissent dans le film *Vortex* de Gaspar

Noé. Il continue de collaborer en tant que pianiste, arrangeur ou directeur musical avec de nombreux artistes représentatifs de la création musicale contemporaine, et participe à différentes tournées en France et à l'étranger.

Créé en 2008, le **Collectif Io** est un ensemble artistique pluridisciplinaire français, spécialisé dans la musique de création. Son répertoire original se constitue d'opéras, opéras de poche, contes musicaux et autres formes transversales. Après avoir travaillé de nombreuses années autour de thématiques jeune public, le Collectif Io s'oriente aujourd'hui vers la création de formes plus contemporaines, à la croisée des langages, où la musique côtoie la danse, le théâtre et les arts visuels. En parallèle à son activité de création, le Collectif Io s'engage depuis 2011 dans des projets d'éducation artistique et crée notamment une troupe de jeunes qui regroupe aujourd'hui plus de 30 adolescents. Domicilié à Reims (France), le Collectif Io est soutenu par la DRAC et la Région Grand Est, le département de la Marne, la Ville de Reims et le Grand Reims. Le Collectif Io est membre de la FEVIS et de Fedora.
<https://www.collectif-io.fr/>

Fabrice Paris est directeur technique dans le spectacle vivant, avec plus de 25 ans d'expérience à la tête d'institutions lyriques et culturelles majeures. Diplômé du mastère spécialisé de direction technique du spectacle vivant de l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) et de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), et titulaire d'une maîtrise de gestion des entreprises culturelles (Paris X), il allie expertise artistique, technique et managériale. Depuis 2021, il est Directeur technique de l'Opéra National de Lyon, où il encadre 140 permanents et supervise une activité soutenue de productions lyriques, chorégraphiques et symphoniques. Il a précédemment occupé des fonctions similaires à l'Opéra de Nice Côte d'Azur, à l'Opéra de Rouen Normandie et à La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne. Ancien membre de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris pendant 14 ans, il possède une solide expertise en sécurité (SSIAP 3), gestion des risques et direction d'équipes techniques importantes. Son parcours témoigne d'une forte capacité à piloter des projets complexes, à gérer des budgets conséquents et à accompagner la création artistique dans des contextes exigeants.

Jean-Philippe Pierron est professeur des Universités en philosophie de la vie, de la médecine et du soin, au Département de philosophie, Université de Bourgogne, et directeur de la chaire Valeurs du soin de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, France. Responsable du master Humanités médicales et environnementales à Dijon, il a notamment publié : *Prendre soin de la nature et des Humains*, Belles Lettres, 2016, et *Philosophie du soin. Esthétique, éthique et politique*, Hermann, 2021 ; *Je est un nous. Enquêtes sur nos interdépendances avec les vivants*, Actes Sud, 2021 ; *Méditer comme une Montagne. Exercices spirituels d'attention à la terre et à ceux qui la peuplent*, Éditions de l'Atelier, 2023, *Pour une insurrection des sens. Chanter, danser et jouer pour prendre soin du monde*. Actes Sud, 2013, *Nos vies sur la brèche*, 2025 Éditions de l'Atelier.

François Pompanon est professeur à l'Université Grenoble Alpes où il enseigne la biologie évolutive et les sciences de la biodiversité. Il effectue sa recherche au Laboratoire d'Écologie Alpine (Univ Grenoble Alpes, Univ Savoie Mont-Blanc, CNRS) qu'il a dirigé de 2016 à 2020. Son activité de recherche vise à comprendre comment l'évolution des génomes permet l'adaptation des organismes à leur environnement naturel (climat) ou anthropique (domestication). Il est également cofondateur d'un observatoire participatif au sein de la métropole grenobloise (Observatoire de la Biodiversité Grenoble Alpes).

Lucie Vérot Solaure est écrivaine dramaturge. Elle a été en formation à l'ENSATT (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) de 2014 à 2017. Ses textes sont joués sur scène et en espace public. Trois sont publiés : *Mangrove* (éditions Espaces 34) ; *Prouve-le, Une histoire virale* (collection jeunesse des Solitaires intempestifs) ; *Jeune qui veille* (Les Bras nus). Elle fait partie du Collectif La Fugue qui crée des textes de théâtre contemporains en espace non dédié.

Stephan Zimmerli est un artiste transdisciplinaire qui travaille à la croisée de l'architecture, de la scénographie, des arts visuels et de la musique. Formé comme scénographe à l'ENSAD et comme architecte auprès de Peter Zumthor à l'Accademia di Mendrisio en Suisse, il a conçu plus de 90 scénographies théâtrales avec « La Boutique Obscure », cofondé le groupe Moriarty en tant que contrebassiste-guitariste, et construit des architectures hybrides mêlant espace, son et narration dans des structures légères. Son travail visuel, exposé à Londres, Paris, Florence, Venise et Berlin, évolue aujourd'hui vers des projets de micro-architecture et de performances, où le dessin matérialise en temps réel les espaces mentaux, les souvenirs invisibles, les mémoires disloquées de personnes en exil.

Cette formation nationale est conçue dans le cadre du PRÉAC Opéra et Expressions vocales, coordonné depuis l'Opéra de Lyon avec le soutien des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Le PRÉAC tient à remercier chaleureusement tous les intervenants, artistes et conférenciers pour leur implication et leur engagement dans la conception et la réalisation de cette formation nationale.

Il remercie également vivement les différents partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement, tout particulièrement le conservatoire de Montélimar et le lycée Les Catalins de Montélimar, ainsi que l'Université Grenoble Alpes.

Ressources

Vous trouverez des ressources pour enrichir et prolonger cette formation sur le digipad dont l'adresse vous a été communiquée par mail et qui est également accessible via ce QR code :

Sur le site de l'Opéra de Lyon, vous retrouverez également différentes ressources issues des précédentes formations et celles qui seront réalisées à partir de cette session :

<https://www.opera-lyon.com/espace-enseignants/preac/ressources-preac-64f0520749b7b>

Renseignements

Standard de l'Opéra de Lyon

04 72 00 45 00

Contact

Céline de Buttet

Coordinatrice du PREAC

Opéra et Expressions vocales

+33 (0)4 72 00 47 33 / 06 60 92 57 51

CDeButtet@opera-lyon.com

Directeur général
et artistique

Richard Brunel

Photographie de couverture
Le Sang du glacier
© Paul Bourdrel

L'Opéra national de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture,
la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**VILLE DE
LYON**

MÉTROPOLE

GRAND LYON

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes