

L'orchestre symphonique à la croisée des futurs

Par Michel Hambersin,
Membre de la Classe Technologie et Société de
l'Académie Royale de Belgique

Plan

- **Bref rappel historique**
- **Les contraintes de l'orchestres symphoniques modernes**
- **La gestion des orchestres modernes**
- **La situation en Belgique**
- **Comment en sortir?**

1. Du lieu aux occupants

- Dans le théâtre de la Grèce antique
- La scène (Isidore de Séville)
- Le lieu des musiciens
- XVIIIe : l'orchestre proprement dit vs la Chapelle

Les créateurs d'orchestre

- Le concept : ensemble de cordes étoffé et complété
- Les promoteurs
  1. Les 24 Violons du Roy
  2. Les orchestres d'opéra : Venise et Dresde
  3. Les municipalités Leipzig : du Collegium Musicum au Gewandhaus

Le développement autonome

- Les innovations instrumentales
  1. Le violone ou la contrebasse
  2. Les bois (Hotteterre et Chédeville)
  3. Le chalumeau vers la clarinette
  4. Variations autour d'un instrument : cor anglais, cor de basset
  5. Le piano

L'orchestre classique à la fin du XVIIIe

- Les cordes : 4/6 premiers violons, 2/4 altos et violoncelles, 2 contrebasses
- Les bois : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 bassons, 2 clarinettes
- Les cuivres : 2 à 4 Cors, 2 trompettes
- Les timbales
- Le piano ou clavecin
- Parfois plus : Quantz

L'explosion de l'orchestre romantique

- Progrès techniques : nouveau montage des cordes, perfectionnement des bois par Boehm, ajout de valves aux cuivres
- Nouveaux instruments : trombone, clarinette basse, saxophone
- Orchestres gigantesques de Berlioz, Wagner ou Strauss
- Nécessité d'un chef d'orchestre séparé

L'orchestre éclaté du XXe siècle

- Les compositeurs recherchent de nouvelles couleurs
- Développement des interprétations historiquement informées
- L'orchestre est écartelé par la concurrence des ensembles:
  - en amont d'instruments anciens
  - en aval de musique contemporaine

Effectif comparé des orchestres symphoniques belges

	ONB	Monnaie	OPRL	Antwerpen	Bru Phi
Cordes	50	50	62	48	50
Bois	16	16	16	16	16
Cuivres	15	15	14	12	14
Percussion	3	1	5	3	5
Autres	1	1	2	0	0
Total	85	85	97	79	85

Effectif requis pour jouer:

	Brahms	Bruckner	Haydn/Mozart
Cordes	48/52	52/56	31/35
Bois	9	9	6/8
Cuivres	10	15	4
Percussion	1/2	3	1
Total	68/72	79/83	42/48

L'effectif est suffisant. Des supplémentaires sont nécessaires pour les tubes brucknériens

Quelques remarques

- Les effectifs dépendent
  - du choix des chefs
  - de la taille des salles
- L'ampleur du son dépend davantage de l'intensité des instrumentistes que de leur nombre

Les orchestres d'opéra

- Trois catégories de maison d'opéra
  - la stagione pure : un spectacle à la fois : Monnaie et ORW
  - la saison continue : opéras allemands et autrichiens
  - une stationne centrée sur 2/3 titres à la fois : Covent Garden,
Paris

Effectifs des orchestres d'opéra

	Monnaie	ORW	Vlaamse Op	Leipzig	Scala
• Cordes	50	44	33	70	71
• Bois	16	12	8	19	18
• Cuivres	15	10	9	17	16
• Percussion	1	2	2	6	4
• Autres	1	1	1	1	1
• Total	83	69	53	113	110

Effectifs requis pour divers opéras

	Mozart	Rossini	Verdi	Tchaïkovski	Puccini
• Cordes	28/37	28/32	42	44	52
• Bois	8	8	11	9	14
• Cuivres	4	5	10	9	10
• Percussion	2	2	4	1	4/6
• Autres				1	2
• Continuo	2	3	-	-	-
• Total	44/53	46/50	65	64	82

- Les effectifs des orchestres d'opéra permettent d'aborder sur leurs ressources propres l'essentiel du répertoire.
- Ils dégagent des marges substantiels dans certains répertoires
- Les effectifs qui exigent des supplémentaires y font de toute façon appel (orchestres de coulisses, types d'instruments particulier,...)

Chapitre 3 La gestion des orchestres belges

- L'unité de travail est le service : 3 heures avec une pause
- Elle permet de couvrir l'essentiel des prestations
- Des suppléments peuvent intervenir pour des circonstances spéciales : déplacements, week-ends
- Le nombre de services laisse de la disponibilité pour le travail à domicile (nouvelles partitions)

Les services et le concert symphonique

- Le temps de préparation : 4 services + 1 Générale
- Le temps de concert : 1 service par concert
- Un programme donné une fois coûte 6 services
  - deux fois   3,5 services
  - trois fois   2,6 services

Conclusions

- Les grands orchestres atteignent souvent de seuil de 3 concerts par programme
- Deux concerts par programme est un minimum
- Un concert doit être réservé à des événements exceptionnels
- Les concerts peuvent avoir lieu en déplacement

Les services et le spectacle d'opéra

- La tâche est beaucoup plus lourde. Indépendamment des musicales au piano, on doit compter
    - les séances d'orchestre seul (dont des partielles) : +/- 10
    - les séances orchestre et chœurs : 2
    - les musicales avec chanteurs et chœurs 3 à 4
    - les répétitions sur scène en costume 2 à 3
    - une pré-générale 1
    - une générale 1
- Soit +/- 20 services

Coût par représentation

- Coût pour une représentation : 22 services
  - deux : 11,5 services
  - trois : 8 services
  - cinq : 5 services
  - sept : 4 services

Au-delà d'autres problèmes

Rentabilité d'un concert

- La rentabilité dépend de la jauge

PBA de Bruxelles : 2.200 places

Salle Philharmonique de Liège 950 places

- soit à un prix moyen de 30 euros: 60.000 euros

- : 27.000 euros

Ces chiffres permettent d'absorber les coûts variables de chaque prestation

Productivité des orchestres

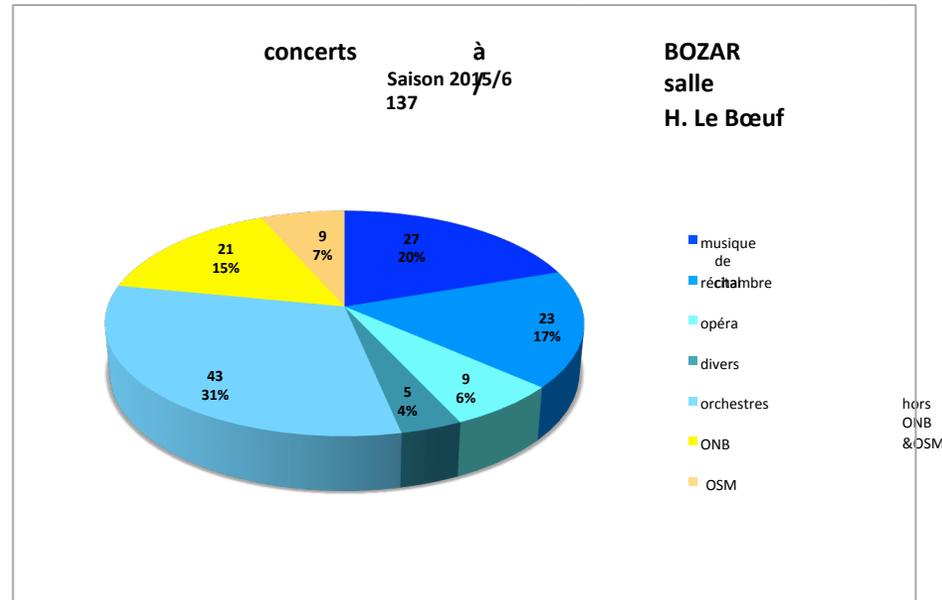
- Nombre de services annuels :
  - ONB : 452 ou 41 semaines à 10 services
  - Monnaie : 352 ou 44 semaines à 8 services
  - OPRL : 1440H/an soit +/-480 services
  - ORW : 286

Taux d'utilisation des capacités

- En jouant chaque concert deux fois, l'ONB a une capacité théorique de 64 programmes et 128 concerts.
Il en donne entre 54 et 70 soit un taux de 42,%
- L'OPRL donne, toute prestations confondues, 144 concerts!
- La Monnaie donne 7 concerts symphoniques, 4 concerts d'opéra et 69 représentations de 7 productions
soit +/- $7 \times 6 + 2 \times 10 + 4 + 7 \times 20 + 69 =$
276 services soit 78,5 % de sa capacité

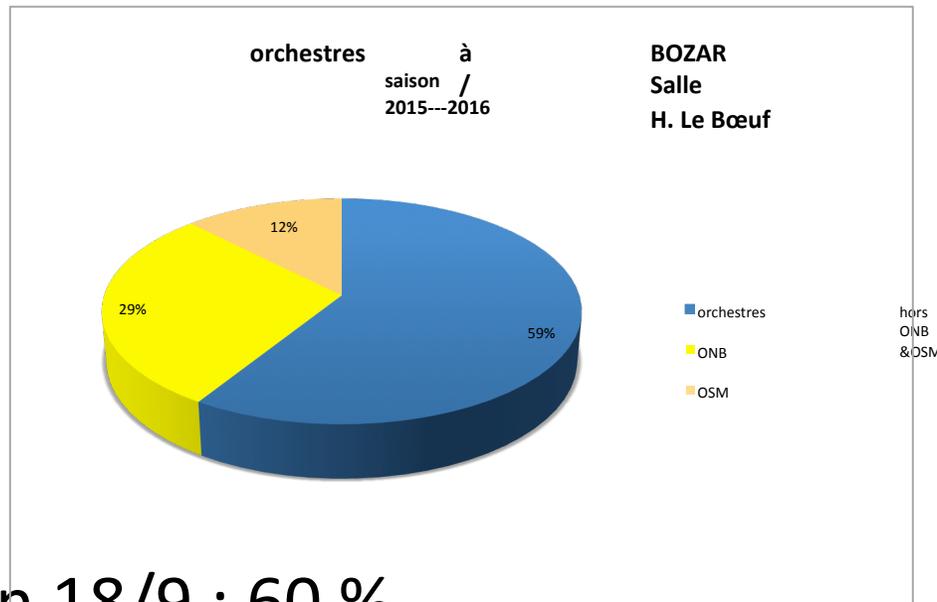
Offre de concerts à Bruxelles

- Concerts d'orchestre : 73% des concerts au PBA

Répartition de l'offre symphonique

- L'ONB et la Monnaie représentent 41 % des concerts symphoniques présentés au PBA.

Saison 18/9 : 60 %

Conclusions

- A l'exception de l'OPRL, les orchestres belges jouent en sous-utilisation de leurs capacités
- Le taux de remplissage (1500 soit 68%) est très bas au Palais des Beaux-Arts
- L'offre de concerts symphoniques à Bruxelles est pléthorique
- La part des orchestres fédéraux insuffisante
- Les effectifs sont suffisants pour aborder l'essentiel du répertoire

L'exemple d'un grand orchestre : le Symphonique de Chicago

- 107 musiciens : 64 cordes, 20 bois, 15 cuivres, 6 percussionnistes, 2 harpes et un piano
- 115 concerts/an
  - dont 6 avec explication de la partition
    - 4 concerts de 6.30 pm pour navetteurs et personnes âgées
- 27 concerts « autres formules »
  - 5 concerts de musiques de film
  - 6 « family concerts » avec programmes variés
  - 12 concerts pour enfants « One upon a symphony
  - 4 concerts de musique d'aujourd'hui

Chicago (suite)

- Cela fait 142 prestations soit +/- 1 jours sur 2 par rapport aux 302 jours disponibles (l'orchestre ne joue pas en juillet-août mais a un festival à Ravinia.
- Offre très diversifiée
  - en fonction des publics cibles
  - dans le type de programmation

C'est la constante des orchestres non subsidiés anglo-saxons qui doivent aller vers leur public pour survivre

Un bel exemple européen : l'OPRL

- L'OPRL est l'orchestre belge qui a le plus diversifié son offre musicale.
- Celle-ci représente désormais 144 concerts sur l'année civile 2018
- Outre les concerts traditionnels souvent donnés en décentralisation en Belgique néerlandophone, à Bruxelles ou dans des villes de la Communauté française, il a mis au point une grande diversité d'offres thématiques
- Des concerts « Dessous des cartes » qui tournent autour de l'explication d'une œuvre, notamment de créations
- L'organisation fin janvier-début février d'un festival de saison d'une semaine autour d'une dynamique forte avec des propositions musicales variées

L'OPRL (suite)

- Des concerts du samedi en famille
- Des « Music factory » destinées à de jeunes audiences avec des choix 'œuvres courtes et pertinentes
- Des séries « L'orchestre à portée des enfants » avec les JM
- Les concerts du chef du dimanche à 16H centrés autour d'une grande page du répertoire à la quelle le chef ajoute une surprise de son cru
- Les « Happy hours » en semaine à 19h des concerts tout azimut gérés par les musiciens autour de leurs coups de cœur
- Une activité avec REMUA d'orchestre de jeunes dans des milieux défavorisés selon le module « Sistema »

L'OPRL (suite et fin)

- Daniel Weissmann, le nouveau directeur général développe aussi des programmes en plus petits effectifs, propres à se produire dans une large décentralisation et dans des lieux plus petits.
- Exemple : « Ali Baba et les 40 voleurs sur une musique de Gwenaël Mario Grisi a été donné 9 fois dans 6 lieux différents.

Comment en sortir?

- Un regain d'intérêt pour l'orchestre symphonique?
Oui selon des paramètres élargis
- Le retour des compositeurs et leur réconciliation avec le public
- L'échange des pratiques historiquement informées
- Les politiques de promotion vers LES publics
- Les actions pédagogiques

Promotion vers les publics

- Géographiquement
  - zone d'achalandage : 1 à 2 mio hab.
  - Lille (18/19) : 34 à Lille, 21 dans les Hauts de France, 5 ailleurs en France et 5 à l'étranger
- Par classe d'âge : seniors, familles, enfants, ados
- Par type de concert
- Diversification temporelle

Activités pédagogiques

- Le public n'est plus formé à la musique
- Solutions
  - relancer des ponts avec l'enseignement
  - mettre en place des offres de substitution
    - pour le jeunes
    - pour les adultes
    - pour les duos grands-parents-petits enfants

Bruxelles

- Le déclic d'une déclaration gouvernementale
- Les faits:
  - deux orchestres peu productifs
  - offre déjà trop riche
- Effectifs pléthoriques en termes de productivité
- Programmes : diversifier intelligemment l'offre
- Complémentarité avec d'autres réseaux : contemporain, musique ancienne
- Géométrie variable : diversifier l'offre
- Coût d'un chef : avec le budget de deux chefs permanents, on peut avoir une grosse pointure. Les orchestres bruxellois ont grandi avec de jeunes grands chefs : Pappano, Ono et, aujourd'hui Altinoglu à la Monnaie, Mikko Franck à l'ONB.