

**cité
musicale
metz**

Tous les visages de la musique

Rapport d'activité 2019

citemusicale-metz.fr

ORCHESTRE NATIONAL DE METZ

ARSENAL

BAM

TRINITAIRES

p. 5	I. Programmation artistique et rayonnement
p. 7	1. Une double année anniversaire : les 30 ans de l'Arsenal et les 5 ans de la BAM
p. 8	2. Les autres temps forts, fils rouges et projets croisés
p. 10	3. Concerts et spectacles
p. 15	4. La participation aux grands événements de la ville et de la métropole de Metz
p. 16	5. L'Orchestre national de Metz à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole
p. 16	6. La diffusion régionale de l'Orchestre national de Metz
p. 18	7. Les expositions et la mise en valeur du patrimoine
p. 20	8. Le rayonnement de la Cité musicale-Metz
p. 27	II. Soutien à la création, à l'émergence et à la vie culturelle territoriale
p. 28	1. Les résidences, artistes associés et accueil artistiques
p. 32	2. Le soutien à l'émergence des groupes de Musiques actuelles
p. 33	3. L'accompagnement des pratiques amateurs
p. 34	4. Le soutien aux acteurs Musiques actuelles et le lancement du Cluster Musiques Actuelles
p. 35	III. Éducation, transmission, inclusion sociale : la Cité musicale-Metz, pleinement engagée sur son territoire pour partager la culture
p. 36	1. L'Éducation Artistique et Culturelle pour tous
p. 38	2. Les actions dédiées aux scolaires et aux enseignants
p. 40	3. Le projet « 20 ans après, que sont-ils devenus ? »
p. 41	4. Des actions pédagogiques au plus près du territoire
p. 42	5. Les projets citoyens
p. 44	6. Le partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) Gabriel-Pierné et la transmission en direction des jeunes artistes
p. 45	7. La Cité musicale-Metz et les étudiants
p. 47	8. Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Demos Metz Moselle)
p. 52	9. Les projets en lien avec le quartier de Borny
p. 53	IV. La vie des deux établissements, rassemblés pour un projet innovant et inédit en région
p. 54	1. La mise en conformité de l'Orchestre national de Metz avec le label d'« Orchestre national en région »
p. 55	2. La politique de communication et de développement des publics
p. 62	3. La gouvernance des deux établissements
p. 64	4. Les équipes
p. 66	5. L'égalité entre les femmes et les hommes
p. 67	6. La Cité musicale-Metz et le développement durable
p. 67	7. La gestion des bâtiments
p. 69	8. Les effectifs, les données financières et les indicateurs clés pour une gestion qualitative
p. 79	9. Les marchés publics

Annexes

p. 81	Les musiciens de l'Orchestre national de Metz au 31 décembre 2019
p. 82	L'Organigramme de la Cité musicale-Metz au 31 décembre 2019

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CITÉ MUSICALE-METZ

Public total de la Cité musicale-
Metz (Arsenal, BAM, Trinitaires,
Orchestre national de Metz) :

295 320 personnes
dont 80 945 pour l'Orchestre
national de Metz

Nombre total de concerts
et spectacles :

359 dont 82 de l'Orchestre
national de Metz
(dont 52 hors les murs)

Nombre total de spectateurs
pour les concerts
et spectacles :

181 522 dont 71 369 pour
l'Orchestre national de Metz
(50 736 hors les murs)

Nombre de visiteurs
pour les expositions et
les sites patrimoniaux :

51 521

Nombre de participants
aux activités pédagogiques
et de médiation :

23 424

Nombre d'heures
d'utilisation des studios
à la BAM :

3 426 heures

Nombre de personnes
ayant répété dans les studios
de la BAM :

4 658 personnes

Nombre de groupes
de Musiques actuelles
concernés par des rendez-vous
ressources ou un coaching :

56

Nombre de résidences et
d'accueils artistiques (Arsenal,
BAM et Trinitaires) :

51 pour 252 jours
de présence

L'année 2019 a été riche en événements marquants pour la Cité musicale-Metz, confirmant son développement et son rayonnement. En février, l'Arsenal fêtait ses 30 ans tandis que la BAM – la dernière-née de nos salles – soufflait ses 5 bougies en octobre : autant d'occasions de faire un bilan de la place et du rôle essentiels joués par nos équipements dans la vie culturelle locale, régionale et nationale. L'année écoulée a aussi permis à l'Orchestre national de Metz de voir confirmé par l'État son label d'Orchestre national en Région. Une reconnaissance importante du projet mis en œuvre, qui est basé notamment sur un ancrage territorial fort, tout en permettant un rayonnement important comme en témoignent les concerts au Festival Musica, au festival Berlioz, à la Philharmonie du Luxembourg ou au Konzerthaus de Vienne.

Ce rapport d'activités revient en détail sur ces étapes marquantes. Cette volonté d'irriguer dans notre Région et notre bassin de vie, elle caractérise également nos actions de médiation et d'éducation artistique et culturelle au sens large. En 2019, la Cité musicale-Metz a étendu ses actions de transmission avec des activités proposées aux enfants dès 6 mois. Les projets citoyens et solidaires se sont développés, qu'il s'agisse du partenariat avec la Maison d'arrêt de Queuleu ou du projet Interreg Bérénice qui lutte contre les discriminations. L'Orchestre Démon Metz Moselle a conclu en décembre son cycle de 3 ans avec la poursuite de la pratique musicale pour plus de 55 enfants dans les structures d'enseignement de la Moselle.

La Cité musicale-Metz a aussi eu l'occasion de prendre toute sa part aux événements marquant la vie de la ville : G7 des ministres de l'Environnement et des Océans en mai, Constellations durant la saison estivale, 800 ans de la Cathédrale en décembre.

Cet investissement territorial se conjugue avec une projection assumée à l'échelle internationale. C'est ainsi que Metz, s'appuyant sur son histoire musicale et sa politique culturelle forte en faveur de la musique, notamment dans ses dimensions d'éducation et de transmission, a pu intégrer le Réseau des villes créatives de l'UNESCO et a confié à la Cité musicale-Metz le rôle de référent pour ce réseau. Notre ville est la première en France à intégrer ce club prestigieux au titre de la musique. Cela nous ouvre des perspectives considérables en termes de coopérations internationales, et certaines d'entre elles ont d'ailleurs déjà débuté.

Voilà résumée à grands traits notre année 2019, qui a vu le projet de la Cité musicale-Metz s'affirmer et s'affermir encore !

Que toutes les parties prenantes, musiciens et artistes résidents, équipes des deux établissements, partenaires privés et publics – Ville de Metz, Région Grand Est, État (DRAC Grand Est) et Metz Métropole –, en soient remerciées !

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Hacène Lekadir

Président de la Cité musicale-Metz
et Adjoint à la Culture à la Ville de Metz

Florence Alibert

Directrice générale

1. PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET RAYONNEMENT

En 2019, la Cité musicale-Metz a proposé 359 concerts et spectacles, à travers l'activité de ses salles à Metz mais aussi grâce à la diffusion des concerts de l'Orchestre national de Metz en région Grand Est, en France et à l'international. À Metz, au sein de ses trois salles – Arsenal, BAM et Trinitaires, 304 concerts et spectacles ont été proposés dont 30 concerts de l'Orchestre national de Metz et 137 dates à la BAM et aux Trinitaires.

1. Une double année anniversaire : les 30 ans de l'Arsenal et les 5 ans de la BAM

1989-2019 : l'Arsenal fête ses 30 ans

Inauguré le 26 février 1989 avec ce qui était alors la Philharmonie de Lorraine sous la baguette de Jacques Houtmann, et l'immense Mstislav Rostropovitch, l'Arsenal est aujourd'hui l'une des plus belles salles de concert d'Europe, prisée tant pour son acoustique que pour sa programmation artistique. Maison de l'Orchestre national de Metz, les plus grands orchestres et ensembles musicaux et artistes s'y sont produits comme l'Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg, l'Orchestre du Festival de Budapest, Les Arts Florissants, Jordi Savall, Cécilia Bartoli, Miles Davis, Keith Jarrett, Chick Corea, Michel Petrucciani pour n'en citer que quelques-uns. Mais l'Arsenal c'est aussi un lieu ouvert à la création avec de nombreuses résidences de compositeurs (Édith Canat de Chizy, Philippe Leroux, Thierry Pécou, Zad Moultaqa, Martin Matalon), d'ensembles baroques (Le Concert Spirituel, Le Concert de la Loge). La danse contemporaine y a aussi toute sa place, avec des grands chorégraphes comme Merce Cunningham, Trisha Brown, Angelin Preljocaj ou Maguy Marin.

Lieu de spectacles mais aussi lieu d'exposition dédié depuis 2009 à la photographie, l'Arsenal a accueilli des grands noms comme Sebastião Salgado, Olivier Jobard, Éric Rondepierre, Jean-Luc Tartarin, et noué un partenariat avec la Fondation HSBC.

Le programme des 30 ans a mis à l'honneur un des instruments symbolisant le plus la musique, le piano, lors du temps fort « Piano Follies » du 26 février au 6 mars. C'est l'instrument de prédilection pour les études musicales et c'est d'ailleurs le plus enseigné en France. Son histoire est fabuleuse... Instrument polyphonique à clavier dont les cordes sont frappées par des marteaux, il est en pleine mutation avec les pianos numériques. Avec l'opération « À vous de jouer », qui a débuté en 2012 par l'installation des pianos dans les gares parisiennes et à Metz grâce à un partenariat avec Gares et Connexions, il s'est popularisé. Véritable fil rouge de 2019 avec des concerts de clavecin, de piano et de piano, nous avons offert des répertoires variés de musique ancienne et de classique, avec des œuvres de Couperin, Bach, Schubert, Beethoven, Brahms, Debussy, Moussorgski, Chopin, Bernstein, Glass entre autres, des concerts de jazz et même de la pop.

« Piano Follies » s'est attaché plus précisément à l'histoire du piano avec un programme Schubert, compositeur des plus belles pages romantiques pleines de profondeur et de gravité avec Andreas Staier, à la virtuosité des variations Paganini de Rachmaninov interprétées par le jeune pianiste tchèque Lukáš Vondráček avec l'Orchestre national de Metz, sous la direction de David Reiland, au jazz avec Paul Lay, lauréat du Prix Django, et avec Patricia Barber. L'inimitable Chilly Gonzales a offert un concert plein d'humour et d'émotions. Afin de partager avec le public un moment plus ludique, nous avons organisé un bal participatif, le *Cosmo-Bal* avec Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe que nous avons invitée de très nombreuses fois ces dernières années.

La BAM : déjà 5 ans !

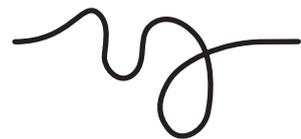
2019 a aussi correspondu aux 5 ans de la BAM. Un anniversaire fêté dignement durant 5 jours de concerts, d'animations, de rencontres et de convivialité. De la boum des enfants au concert de Bertrand Belin, de celui de Caballero et Jeanjass au Metalab électro, d'une rencontre autour du rap au spectacle *The queen french world tour* de la Cabane de jardin à la Fanfare Couche-tard, de la visite décalée à la rencontre des studios... ce sont plus de quarante artistes, spectacles, rendez-vous, stands, ateliers qui se sont produits à la BAM et sur son parvis, du 2 au 6 octobre.

Les complices des débuts étaient présents, les associations partenaires impliquées, et enfin, les artistes créatifs, à l'image du projet entremêlé Chapelier Fou et Grand Blanc, monté pour l'occasion.

C404, Cie Deracinemoa, L'Antre sonore, La Face Cachée, Méta, Zikamine, Eben productions, Kultur'a Vibes, Yuma productions, la Sacem... ont participé au marché artistique, proposé une carte blanche, présenté une rap session, animé un temps fort destiné aux 3 000 visiteurs présents durant la semaine.

2. Les autres temps forts, fils rouges et projets croisés

Une partie de la programmation de la Cité musicale-Metz s'articule autour de temps forts ou de fils rouges thématiques qui permettent de faire dialoguer répertoire symphonique, musique de chambre, musiques du monde, jazz, danse ou musiques actuelles.

En 2019-2020, les percussions ont été mises à l'honneur autour de la joueuse de marimba Vassilena Serafimova, artiste associée à la saison qui a ouvert les registres de la percussion dès le mois d'octobre avec le pianiste de jazz Thomas Enhco. Un apéro-concert de l'Orchestre national de Metz avec *Le Boléro de Ravel* et *Void*, pour duo de percussions et orchestre de Rebecca Saunders mais aussi la venue de Manu Katché ont complété ce fil rouge sur l'automne 2019.

« Viva l'Italia! »

- 18-30 janvier

Ecco la settimana italiana! Au cours du xxe siècle, la Lorraine fut une terre d'accueil pour des milliers d'italiens venus des quatre coins de la botte. Nous avons célébré ce lien qui nous unit dans une semaine consacrée à la culture transalpine. Rien n'a été laissé au hasard : antipasti servi par l'Orchestre national de Metz qui annonçait la couleur en interprétant notamment *Le Guépard* de Nino Rota, pour le *primo piatto*, Il Pomo d'Oro mené par Emöke Baráth. Quant au plat de résistance : Pasolini et Rimbaud lus par Pippo Delbono, accompagné de la musique passionnelle et passionnante d'Enzo Avitabile pour un spectacle intitulé *Bestemmia d'amore* (Juron d'amour). Venaient ensuite les *dolci* avec les Napolitains de Neapolis, qui apportaient avec eux des saveurs d'antan, des chants et des musiques traditionnelles du xvie au xviie siècle. Notre semaine s'est conclue avec le lyrisme de Nathalie Stutzmann et son ensemble Orfeo 55, dans un programme Vivaldi et Porpora et avec les émotions électro et vidéo d'Alessandro Cortini aux Trinitaires. Ce temps fort a été marqué par un partenariat avec le Consulat d'Italie de Strasbourg.

Maria Marone - Ensemble Neapolis

« Voyage au siècle romantique »

- 3e édition - 22-24 mars

L'Orchestre national de Metz a ouvert un nouveau volet de notre voyage en terre romantique avec un programme Saint-Saëns et Berlioz. Deux compositeurs français qui ont influencé nombre de compositeurs en plein engouement wagnérien. Jean-François Heisser revient sur Chopin, Bach et Mozart, *Phèdre* de Jean-Baptiste Lemoine, est venu conclure ce week-end. En miroir à la *Phèdre* de Racine, cette tragédie lyrique était mise en scène par Marc Paquien dans une version réduite pour quatre chanteurs et dix instrumentistes, sous la direction de Julien Chauvin, du Concert de la Loge. La musique romantique française est encore à découvrir et grâce au Palazzetto Bru Zane, nous avons accès à des œuvres injustement oubliées.

Festival Passages

- 10-19 mai

Passages est une fenêtre ouverte sur le théâtre international depuis plus de 20 ans. Installé à Metz, dans la région aux quatre frontières, Passages développe un projet singulier d'accueil de créations internationales qui fait voler en éclats les notions d'identités, de frontières et d'étrangers.

La thématique 2019 était consacrée à l'Afrique et la Cité musicale-Metz a programmé des artistes comme la sud-africaine Robyn Orlin ou, pour la première fois, le congolais DeLaVallet Bidiefono avec le spectacle *Monstres*. Ce fut un très grand succès public pour ces artistes engagés face à la censure, la dictature et l'exclusion.

L'Orchestre national de Metz a proposé deux concerts (dont l'un pour les familles) autour de l'orientalisme (Mozart, Saint-Saëns, Ibert, Holst) tandis que les Trinitaires ont accueilli l'algérien Mohamed Lamouri.

L'exposition *Pascal l'Africain* est venue compléter cette programmation.

Festival East Block Party #10

Anatomie du hip-hop

- 4-9 juin

Cette 10e édition a contribué à faire connaître aux publics, dans un constant esprit de renouveau, un foisonnement d'artistes, chercheurs, journalistes, activistes issus de ce mouvement. La East Block Party s'est voulue comme un laboratoire artistique, culturel et urbain et a rassemblé un public jeune et amateur de danse et de street life, dans différents lieux de la Cité musicale-Metz. À l'occasion des 10 ans de ce festival, nous avons célébré le défi, mode d'affrontement à l'origine des battles. Pas de hip-hop sans battle et pas de battle sans hip-hop. Le spectacle *Kata*, d'Anne Nguyen, a mis en évidence un vocabulaire personnel interprété avec justesse et émotion par douze danseurs-guerriers du plus haut niveau. La BAM a proposé le spectacle jeune public *Crowd* de Nicolas Guilloteau ainsi qu'un concert du rappeur français Kery James. Une exposition Z.U.C. #6 a offert, comme à l'habitude, un panel de la scène d'art urbain contemporain et a rassemblé des graffeurs de toute génération.

« Osez Haydn » avec Le Concert de la Loge, ensemble en résidence

- 7-9 novembre

Julien Chauvin et son ensemble ont souhaité mettre l'accent sur un compositeur trop souvent resté dans l'ombre de Mozart, Haydn.

Compositeur essentiel dans le passage de la musique baroque à la musique classique, il a durablement marqué son temps. Le nombre important de ces œuvres (107 symphonies, 68 quatuors à cordes, 40 concertos, 60 sonates pour piano) est d'une richesse à double tranchant pour les interprètes et les programmeurs. Faut-il sortir des sentiers battus ou concentrer les concerts sur les œuvres les plus connues ?

Il faut rendre grâce au mouvement baroque et au travail des pionniers comme Nikolaus Harnoncourt et le Quatuor Hagen de lui avoir redonné de la visibilité et de l'avoir sorti de ce classicisme ennuyeux.

Initiative inédite, « Osez Haydn », porté par Julien Chauvin et le Concert de la Loge, a rassemblé musiciens, luthiers, musicologues, historiens et chercheurs. Battle entre l'Orchestre national de Metz et le Concert de la Loge avec le concert *Deux Haydn sinon rien*, placé sous la direction de Julien Chauvin, récital d'Alain Planès, *Haydn intime*, expositions, goûter viennois grâce au chocolatier Philippe Maas, conférences avec les plus grands spécialistes (Marc Vignal, Alexandre Dratwicky, Ivan Alexandre, Roland Terrier et Jean-Paul Tothiot)... tout a été fait pour redorer l'image de ce compositeur, subtil et raffiné.

Le public était au rendez-vous. Les partenariats avec le Musée de la lutherie et de l'archeterie de Mirecourt, l'association de luthiers de la région collophin, l'atelier de l'archeterie Groppe de Metz furent très appréciés et les animations, présentations ont intéressé un large public.

« Musiques Sacrées »

- 7-18 décembre

Dans le cadre des célébrations des 800 ans de la Cathédrale de Metz

Les musiques sacrées ont traversé l'histoire, dépassant le simple cadre religieux ou spirituel. De François Chaignaud, chorégraphe chanteur qui rendait hommage à Hildegarde Von Bingen, à la *Messe en ut* de Mozart interprétée par l'Orchestre national de Metz ou au très célèbre *Stabat Mater* de Pergolèse avec Marie-Nicole Lemieux et Véronique Gens, ou encore au Huelgas Ensemble avec un programme dédié aux musiques des cathédrales, elles ont toujours su réunir un large public. Le fameux *Cantique des cantiques* doublé des poèmes de Mahmoud Darwich, offert par Rodolphe Burger et son ensemble, a magnifiquement conclu ce temps fort dans le cadre 800 ans de la Cathédrale de Metz.

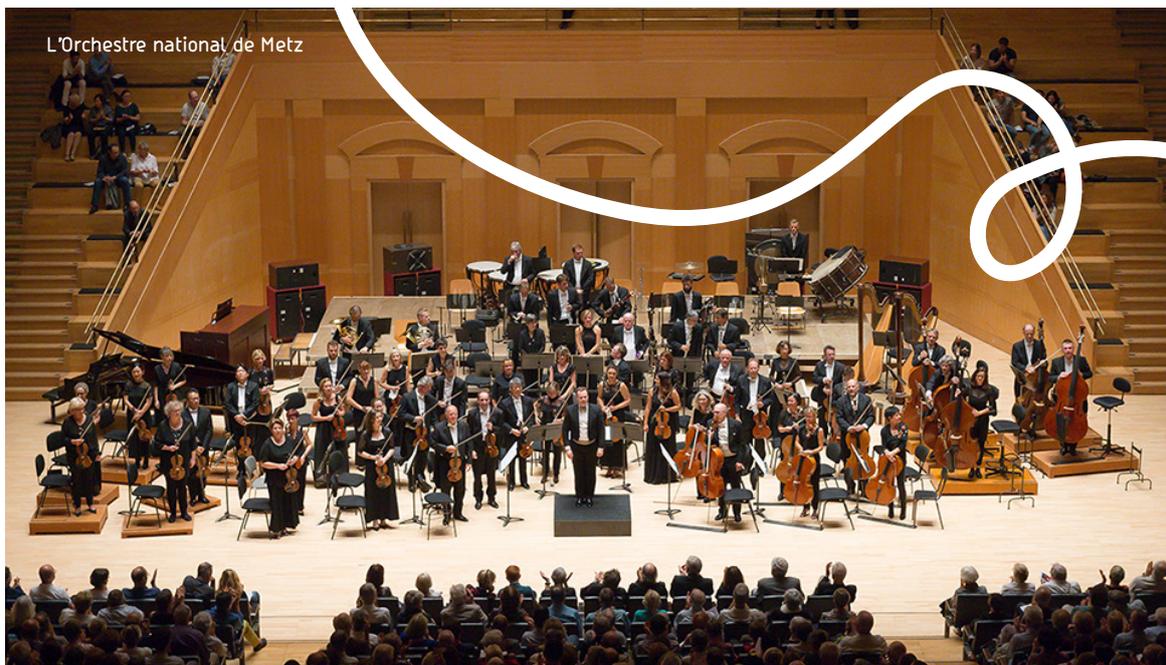
Julien Chauvin

Véronique Gens

Kata - Compagnie par Terre
Anne Nguyen

3. Concerts et spectacles

3.1. Les concerts de l'Orchestre national de Metz

En 2019, l'Orchestre national de Metz a donné 30 concerts dans les salles de la Cité musicale-Metz pour un total de 20 633 spectateurs : 28 à l'Arsenal dont 6 concerts à destination des familles ou des scolaires ainsi que 2 concerts à la BAM. Il a également présenté, dans le cadre de sa programmation, un concert de l'Orchestre royal Philharmonique de Liège (12 février) et un concert de l'Orchestre de Sarrebruck (24 mai), formations auxquelles il est lié par un accord d'échange.

L'orchestre a participé systématiquement aux temps forts thématiques de la Cité musicale-Metz proposés en 2019 : « Viva l'Italia! », « Piano Follies », « Voyage musical au siècle romantique », « Afriques », « Osez Haydn » ou encore « Musiques sacrées ». On retiendra en particulier le grand succès du concert du 18 janvier qui proposait, en compagnie de Berlioz, Respighi et Nino Rota, la version pop des *Quatre saisons* imaginée par le compositeur néo-minimaliste Max Richter (au programme du baccalauréat) avec 1 295 spectateurs, la soirée des 30 ans de l'Arsenal le 28 février avec le ballet intégral de *L'Oiseau de feu* de Stravinski et 1 057 spectateurs, ou encore l'inauguration des célébrations des 800 ans de la Cathédrale le 7 décembre, avec les *Chichester Psalms* de Bernstein et la *Messe en ut* de Mozart, qui ont rassemblé 1 152 personnes.

La programmation très éclectique reflète les nouvelles orientations définies par David Reiland, avec notamment une part accrue donnée au répertoire classique. En témoignent les concerts des 8 février (*Concerto pour basson* de Mozart / *3e Symphonie* de Beethoven), 13 septembre (*Symphonie n° 41* de Mozart), 8 novembre (*Symphonie n° 45* de Haydn avec Julien Chauvin) ou encore 22 novembre (*Symphonie concertante* pour violon et alto de Mozart), la place donnée aux compositeurs et compositrices contemporain.e.s (Max Richter évoqué plus haut, John Adams *Short ride in a fast machine* le 28 février, *Void* de Rebecca Saunders le 22 septembre). Soulignons aussi le maintien de la tradition liée à la musique française (Saint-Saëns/Berlioz le 22 mars, Gouvy le 26 avril, Saint-Saëns/Ibert le 17 mai, Harold en Italie de Berlioz le 13 septembre, *La Valse* et le *Boléro* de Ravel le 22 novembre).

David Reiland

Brahms sera également l'un des compagnons de voyage de l'Orchestre national de Metz au cours des prochaines saisons, après la 1re *Symphonie* donnée les 8 et 9 mars. Sans oublier les grandes œuvres du répertoire, comme le *Concerto pour orchestre* de Bartók (5 avril), la *Symphonie n°2* de Schumann (26 avril) ou le *Requiem* de Verdi (6 octobre) avec le Chœur de l'Orchestre de Paris.

À signaler enfin, la présentation en partenariat avec le Centre Pompidou-Metz, du ciné-concert *Alexandre Nevski d'Eisenstein* avec Jacques Mercier et le Chœur Nicolas de Grigny, qui a rassemblé 766 personnes le 16 novembre. Pour conclure l'année, les traditionnels concerts du Nouvel An ont rassemblé 3 418 personnes lors des 3 concerts donnés les 27, 28 et 29 décembre.

À la BAM, les 28 et 29 mars, Louis Warynski, alias Chapelier Fou, a embarqué les musiciens de l'Orchestre national de Metz et réinterprété les titres de son dernier album *Muance*, arrangés pour orchestre avec Anne-Laure Guenoux. *Muance* comme une contraction entre « Mue » ou « Mutation » et « Nuance ». 750 spectateurs ont découvert cette création, l'Orchestre national de Metz étant dirigé par Stéphane Babiaud du groupe EZ3kiel. Pour l'occasion de ces deux concerts, Chapelier Fou a invité quelques artistes surprises. Enfin, l'Orchestre national de Metz a donné aux Arènes de Metz l'épisode VI de *Star Wars* en ciné-concert (10 mai – 1 743 spectateurs).

3.2. Les grands moments de l'année 2019 à l'Arsenal

Requiem pour L de Fabrizio Cassol et Alain Platel

Le thème de la mort était déjà présent dans ses pièces précédentes (*Nicht Schlafen*, notamment) mais dans *Requiem pour L*, Alain Platel s'y confronte complètement, rendant un hommage poignant à la mort. Ce requiem exalté, pudique, clame la rage de vivre en approuvant le Salieri d'Amadeus, qui disait : « J'entendis la musique de la vraie réconciliation ». La musique de Mozart transfigurée par l'accordéon, le chœur de voix blanches et noires mêlait le latin au kikango.

Armide du Concert Spirituel

Hervé Niquet a eu à cœur de faire découvrir à son fidèle public des œuvres oubliées avec un grand talent. Francoeur retouchera cette partition de Lully pour la mettre au goût du jour en 1777. Servie par de très belles voix, Véronique Gens et Reinoud von Mechelen, cette *Armide* a fait date.

Danser Casa de Kader Attou et Mourad Merzouki

Chorégraphes emblématiques du hip-hop avec Kader Attou et Mourad Merzouki, la pièce a généré un grand enthousiasme chez les spectateurs. La transmission, le partage sont au cœur de leur travail. Ils ont mis en scène des jeunes danseurs et circassiens de Casablanca.

Manu Katché

Musicien et percussionniste emblématique, Manu Katché enchante les amoureux du jazz. Sa musique emprunte aussi bien au jazz qu'aux musiques d'inspiration soul.

Winterreise d'Angelin Preljocaj

Chorégraphe fétiche de l'Arsenal, il a été un des premiers invités sur la grande scène. Angelin Preljocaj nous a plongés dans ce voyage d'hiver grâce à la voix de Thomas Tatzl et de sa compagnie pleine de sensibilité et de virtuosité. Angelin Preljocaj est toujours aussi innovant et ses pièces aussi fortes.

Magnificat(s) de Bach

Les Talents Lyriques sous la direction de Christophe Rousset nous a livré deux *magnificats* flamboyants.

3.3. Les concerts à la BAM et aux Trinitaires

La programmation à la BAM et aux Trinitaires a poursuivi en 2019 un travail de rééquilibrage entre les 2 lieux, avec un enracinement local fort et la diversité comme horizon. Du côté de la BAM, l'objectif recherché est le suivant : faire figurer ce lieu au premier plan de notre offre de concerts de musiques actuelles, tout en gardant un équilibre entre artistes populaires, artistes émergents. Le fil rouge demeure l'exigence artistique. Malgré une offre régionale très dense, la BAM a aujourd'hui trouvé sa place sur le territoire régional et a su, au cours de ces cinq années d'existence, se positionner comme un lieu incontournable en tissant des liens forts avec différents producteurs nationaux. En témoignent les différents concerts marquants programmés cette année et les différents genres musicaux que nous avons pu explorer : la chanson avec Feu Chatterton, Grand Corps Malade, Vanessa Paradis, Hyphen Hyphen, les musiques urbaines avec PLK, Jok'air, Odezenne, RK, DUB INC ou les musiques du monde avec Tinariwen, Takfarinas, BCUC.

Cette année 2019 a aussi marqué le retour de promoteurs locaux à la BAM, fruit du travail mené au cours de ces 5 années. Nous avons ainsi pu accueillir des productions de Notice France avec les artistes Gringe et Kikesa, du metal avec le producteur parisien Live Acces et le concert d'Ultra Vomit, ou encore le concert de Hilight Tribe avec le producteur Exoria.

Le tissu local associatif a également investi la BAM. Les partenariats établis avec différents acteurs en témoignent : Damage Done, Zikamine, Melting Pot ou encore Diffu'son pour Étudiant dans ma ville. D'autres coopérations sont initiées, comme celle avec l'Université de Lorraine et le Crous culture autour de Breaking BAM, une soirée organisée par et pour les étudiants.

Il reste néanmoins à développer nos relations avec les quartiers et ce malgré les rap sessions ou encore le projet « Les dames du rap », en lien avec la Passerelle, ou le travail mené par l'association Bouche à Oreille.

2019 a aussi marqué l'amorce du renouvellement des Trinitaires. Nous avons entrepris une refonte de la programmation autour de plusieurs axes de travail :

- la volonté de soutenir la découverte,
- une tradition maintenue autour de l'émergence,
- des liens forts avec le tissu local, les agences de booking indépendantes,
- enfin, une programmation moins dense afin de concentrer les publics.

Après la fin des festivals Musiques Volantes et Boumchaka en 2018, cette réflexion permettra de créer de nouvelles dynamiques dans un futur proche, en lien avec l'histoire associative et militante de ce lieu et une réappropriation du public. Les événements marquants de cette année 2019 ont été organisés en lien avec différents acteurs associatifs. Le festival Haunting the Chapel en février, qui a exploré l'esthétique du Rock Métal, l'anniversaire du magasin et label La Face Cachée, le festival Zikametz qui a mis en avant les musiques urbaines et pop émergentes... L'année a aussi été marquée par une programmation faisant la part belle à des têtes d'affiche de la musique indépendante ou émergente : on retiendra les concerts de Maes (rap), Altin Gün (rock turc), Puppetmastaz, Lightning Bolt (noise), Boy Harsher (techno), Psychotick Monks (rock), Hubert Lenoir (chanson)...

Les Trinitaires et la BAM demeurent aussi un outil majeur pour la diffusion de la scène locale, puisque nos artistes messins et lorrains ont pu partager la scène d'interprètes d'ampleur nationale ou internationale.

Nos deux salles sont aussi des lieux où les cultures peuvent se croiser, en cohérence avec la mission de la Cité musicale-Metz : en 2019 nous avons pu accueillir un concert de Chapelier Fou avec l'Orchestre national de Metz, le compositeur Ólafur Arnalds, ou encore Terry Riley.

3.4. La programmation en chiffres : Arsenal, BAM/Trinitaires

› À l'Arsenal

La fréquentation des concerts et spectacles de l'Arsenal en 2019 est de 81 133 personnes (contre 82 578 en 2018) pour 169 manifestations (contre 189 en 2018). Ces chiffres comprennent la programmation propre à la Cité musicale-Metz mais aussi les locations de producteurs privés (Label LN) et les événements de partenaires culturels.

Sur ce total, l'Orchestre national de Metz a donné, en 2019, 28 concerts à l'Arsenal dont 6 concerts jeune public à destination des familles ou des scolaires, pour un public de 19 883 personnes (contre 17 617 en 2018), soit 24,5 % du public total. Hors orchestre, la programmation propre à la Cité musicale-Metz se décline autour de 42 concerts de musique dite « classique » (4 symphonique, 4 lyrique, 11 baroque, 2 musique ancienne, 8 musique de chambre, 10 récital piano, 3 musique nouvelle), 9 concerts de jazz, 4 concerts de musiques du monde, 1 ciné-concert, 2 concerts de musiques actuelles, 7 représentations de théâtre (Caravane Bérénice) et théâtre musical (Compagnie Roland furieux). La danse occupe une place particulière en 2019 avec 17 représentations plus un bal participatif à l'occasion des 30 ans de l'Arsenal. Les représentations pour le jeune public (familles ou scolaires) sont au nombre de 19. À ces dates, il faut ajouter 5 concerts gratuits de l'Harmonie municipale de Metz et un concert du Big Band de Woippy.

Les spectacles et concerts qui ont fait le plein sont pour la plupart des valeurs sûres de notre programmation baroque avec Nathalie Stutzmann et Orfeo 55, Les Talens Lyriques, Véronique Gens et Marie-Nicole Lemieux dans le *Stabat Mater* de Pergolèse (un des plus grands succès de la saison avec 1 054 spectateurs), Le Concert de la Loge de Julien Chauvin ou Le Concert Spirituel. Toutefois dès que c'est un ensemble qui vient pour la première fois, ou que le répertoire est moins connu, il nous faut communiquer davantage. Un regret que l'Ensemble Correspondance n'ait pas attiré un public plus nombreux.

La danse contemporaine rassemble toujours un public éclectique avec notamment Angelin Preljocaj (un succès qui ne se dément pas avec 1 753 spectateurs sur deux dates), Alain Platel ou Cherkaoui. Les compagnies programmées pendant le Festival Passage ont mobilisé aussi un public

large et diversifié avec des pièces fortes comme *Monstres* de DeLaVallet Bidiefono (989 spectateurs), Robyn Orlin et *Danser Casa* de Mourad Merzouki et Kader Attou (987 spectateurs).

L'ouverture de la programmation à la musique pop ou jazz a rencontré un grand succès avec Chilly Gonzalez (le meilleur score du jazz cette année : 951 spectateurs) et la soirée consacrée à Django avec deux fleurons du jazz français Théo Ceccaldi et l'Amazing Big-band. La place des femmes dans le jazz est de plus en plus importante et les artistes Anne Pacey, Patricia Barber et Cécile McLorin Salvant ont rencontré un grand intérêt du public. La mission de découverte et le soutien à la création font partie de nos priorités et nécessitent un travail de médiation et de relations publiques qui doivent être renforcés. Les résidences d'artistes sont notamment mise en place pour cela. Le lien avec nos partenaires, conservatoire, écoles de musique et associations prend tout son sens.

› À la BAM et aux Trinitaires

Deuxième hausse de fréquentation à la BAM

2019 confirme la montée en puissance de la BAM qui a clairement trouvé sa place dans le panorama régional et national comme une salle proposant des artistes nationaux parmi les plus reconnus, en complémentarité avec les Trinitaires qui s'affirment comme le lieu privilégié de la découverte, de l'émergence et de la scène locale. Le rééquilibrage des concerts entre les deux salles s'est poursuivi en 2019 avec une proportion qui devrait maintenant se stabiliser (environ 60 % BAM / 40 % Trinitaires). La fréquentation des concerts Musiques actuelles à la BAM et aux Trinitaires poursuit sa progression en 2019 en passant de 34 325 en 2018 à 36 773 en 2019 pour un nombre de manifestations équivalent (124) soit +7 %.

Cette hausse s'explique par une forte progression de la BAM (+15 % en fréquentation de 22 573 à 26 046 / +7 % en nombre de concerts de 67 à 72) avec, à noter, une participation plus forte des promoteurs locaux ce qui prouve l'attractivité de la salle. En parallèle, le nombre de concerts diminue aux Trinitaires en passant de 57 à 52. Le lieu historique devra adapter son offre pour convaincre le public, qui se détourne de la programmation aux beaux jours, et ainsi mieux répondre aux attentes.

La BAM et les Trinitaires n'accueillent pas simplement une programmation de concerts. La fréquentation totale, représentations non musicales comprises, y a augmenté en 2019, passant de 37 316 à 39 103 spectateurs, soit +5 % (et +15 % sur 2 ans si on compare aux chiffres 2017). Cette évolution est constatée lorsque l'on compte les spectacles de fin d'année, les représentations théâtrales et les autres accueils non musicaux, soit un nombre total de 140 manifestations de tous types.

Cette hausse est due en particulier à la progression très dynamique de la BAM (+10 %) qui passe de 25 178 à 27 754 (chiffres 2017 : 21 277 soit une progression de +30 % sur 2 ans).

Cette fréquentation s'élève encore à 55 000 personnes en 2019 si l'on ajoute les concerts de la Place de la République organisés par la BAM et les Trinitaires durant Constellations.

Un positionnement récompensé

Le niveau de fréquentation est obtenu principalement grâce aux concerts produits et coproduits par la Direction musiques actuelles. Bien que diminuant en nombre (-3 en 2019, -4 en 2018), ils représentent les deux-tiers de la fréquentation (14 000 spectateurs pour les productions et 9 700 pour les coproductions) pour seulement 45 % du volume des représentations. Les moyennes de fréquentation par concert coproduits (463) et produits (342) sont les plus élevées, bien qu'en baisse. Elles se placent loin devant les autres catégories (locations et mises à disposition, projets transversaux, jeune public, accompagnement).

La « taille » des concerts influence également la fréquentation. Les « petits scores », jusqu'à 299 spectateurs, accusent un recul net pour la deuxième année (-11 représentations). Cette tendance souhaitée est indispensable pour améliorer la fréquentation. C'est la tranche de fréquentation de 300 à 399 qui augmente le plus fortement (+12 représentations).

Par période : on constate, à l'inverse de 2018, pour les seuls concerts (125), une progression importante du premier semestre (+2 600 spectateurs / -3 représentations) et un net recul du second (-3 200 / +2), période pourtant favorable d'ordinaire, sans doute en partie du fait du rodage d'un nouveau logiciel de billetterie. À noter également une baisse sensible du nombre de représentations le vendredi et une hausse notable d'ouverture le mardi (toutes catégories confondues).

Rap et artistes locaux : des tendances qui se confirment

Les esthétiques déjà dominantes confirment leur présence dans la programmation : rap 21 % ↑ ; électro 18 % ↑ ; multigenres 13 % ↑ ; rock 12 % ↑ ; chanson 7 % ↑ ; jazz 6 % ↓ ; world 6 % ; pop 5 % ↓ ; métal 5 % ↓. L'éclectisme est maintenu.

Par ailleurs, les artistes messins et mosellans représentent 36 % du total programmé, auxquels il faut ajouter 9 % de groupes issus du Grand Est (45 % de groupes régionaux soit, +5 % par rapport à 2018). Cela représente un engagement significatif rarement égalé. Les artistes français (hors Grand Est) représentent 41 % de la programmation, les européens 8 %.

Enfin, 10 % des artistes sur scène sont des femmes (contre 15 % en 2018) qui se sont produites devant 11 000 spectateurs (11 700 en 2018). Parmi elles, 2 % sont leader du projet artistique (6 % en 2018). Au total, 254 groupes et artistes ont été programmés en 2019, ce qui constitue une diminution par rapport à l'année précédente.

Au final, 2019 a vu progresser fortement la fréquentation de la BAM et la fréquentation globale (représentations non musicales incluses). Ce double mouvement souhaité d'augmentation de la fréquentation des concerts et de réduction de leur nombre pourrait se poursuivre en confirmant les efforts de maîtrise (limiter les petites jauges, entretenir les coproductions, maintenir une dynamique locale, réussir la rentrée). Il nécessiterait également de poursuivre le renouvellement (accompagner les tendances, développer l'attractivité de certaines catégories, toucher de nouvelles communautés, faire évoluer les formats, développer les publics...) et de communication pour augmenter la fréquentation moyenne des concerts.

4. La participation aux grands événements de la ville et de la métropole de Metz

Le Livre à Metz

– du 5 au 7 avril

Comme chaque année, la Cité musicale-Metz a accueilli dans ses murs de nombreuses manifestations du festival Le Livre à Metz : conférences, cérémonies, remises de prix, etc. qui ont rassemblé 4 843 personnes.

G7 de l'Environnement

– les 5 et 6 mai

Metz a été, les 5 et 6 mai, la ville hôte du G7 de l'Environnement. Ce sommet a réuni les Ministres de l'Environnement des 7 pays membres, auxquels se sont joints de nombreuses délégations d'autres pays.

À cette occasion, l'Arsenal a accueilli le dîner officiel du dimanche 5 mai au soir, précédé d'un concert de l'Orchestre national de Metz, sous la direction de Jacques Mercier, mettant à l'honneur la musique française avec Ambroise Thomas, compositeur messin, Hector Berlioz et Georges Bizet (avec la mezzo-soprano Julie Robard-Gendre).

Le Festival Passages

– du 10 au 19 mai

En lien avec l'édition 2019 du Festival Passages, la Cité musicale-Metz a mis sa programmation aux rythmes africains, pour faire découvrir la vivacité de la création chorégraphique contemporaine. Nous avons ainsi accueilli les spectacles *Danser Casa* de Kader Attou et Mourad Merzouki, *And so you see...* de la sud-africaine Robyn Orlin, et *Monstres/ On ne danse pas pour rien* du congolais DeLaVallet Bidiefono. De son côté, l'Orchestre national de Metz a proposé un voyage dans l'Afrique et l'Orient traduits en musique par les compositeurs au tournant du xxe siècle.

Danser Casa – Kader Attou et Mourad Merzouki

Metz est wunderbar 2019 –

4e semaine franco-allemande

– du 21 au 26 mai

La Cité musicale-Metz a participé à cette manifestation avec l'organisation de trois concerts :
— un concert du Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern le 24 mai à l'Arsenal,
— un concert aux Trinitaires le 24 mai avec Ebow, l'un des grands espoirs de la scène rap féminine allemande,
— une soirée électro à la BAM le 25 mai, avec notamment le compositeur et musicien allemand Hendrik Weber, plus connu sous le nom de Pantha du Prince.

Concert de soutien à Notre-Dame

– 25 mai

L'Orchestre national de Metz a participé, le 25 mai à la Cathédrale Saint-Étienne, à un concert de soutien organisé par la Ville de Metz au profit de la Cathédrale Notre-Dame. Avec 1 102 spectateurs, ce concert gratuit a permis de collecter des fonds destinés à rebâtir Notre-Dame.

Constellations 2019

La Cité musicale-Metz a participé au week-end d'inauguration du festival Constellations 2019 avec deux grandes soirées festives les 21 et 22 juin 2019, Place de la République : l'Orchestre national de Metz suivi de Chloé & Vassilena Serafimova le 21 ; Baguette Crew, Portland, Bon Entendeur, Meute et Étienne de Crecy pour la soirée électro du 22. À l'Arsenal, il a été possible de découvrir du 8 juin au 8 septembre l'exposition de street art Z.U.C. #6, consacrée à l'angle contestataire de l'art urbain. Pour la clôture de Constellations, la Cité musicale-Metz s'est à nouveau mobilisée le samedi 7 septembre. Elle a accueilli deux soirées aux Trinitaires (Collectif Sin) et à l'Arsenal (NIID + Teki Latex + Ouai Stéphane), avec 2 144 personnes.

Les 800 ans de la Cathédrale

Pour ouvrir les festivités liées aux 800 ans de la Cathédrale de Metz, la Cité musicale-Metz a proposé un temps fort dédié aux Musiques sacrées, du 7 au 18 décembre 2019. L'Arsenal a accueilli en Salle de l'Esplanade le lundi 9 décembre Stéphane Bern pour un direct de son émission « À la bonne heure » sur RTL, consacrée aux 800 ans de la Cathédrale.

David Reiland, directeur musical
et artistique de l'Orchestre
national de Metz

5. L'Orchestre national de Metz à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole

En 2019, l'Orchestre national de Metz a participé à trois productions lyriques de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole, pour un total de 13 représentations et un public de 9 312 spectateurs :

— *Tosca* de Giacomo Puccini les 1er, 3 et 5 février 2019, sous la direction de José Miguel Pérez-Sierra (mise en scène Paul-Émile Fourny),

— *Carmen* de Georges Bizet les 16, 18, 20 et 22 juin 2019, sous la direction de José Miguel Pérez-Sierra (mise en scène Paul-Émile Fourny),

— *La Vie parisienne* de Jacques Offenbach les 20, 21, 22, 26 et 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020, sous la direction de Claude Schnitzler (mise en scène Jérôme Savary).

6. La diffusion régionale de l'Orchestre national de Metz

Au sein de la Région Grand Est, l'Orchestre national de Metz joue pleinement son rôle d'animation et d'irrigation culturelle du territoire par ses activités de diffusion, que ce soit en saison ou dans le cadre de festivals partenaires. Pour cela, l'orchestre a développé des collaborations pérennes avec des salles, festivals et collectivités territoriales. En 2019, il a donné 22 concerts en région qui ont rassemblé un public de 24 772 spectateurs.

L'année 2019 a été marquée par les débuts de l'Orchestre national de Metz au Festival Musica le 21 septembre, dans le cadre du week-end d'inauguration. À cette occasion, David Reiland a braqué sa baguette par-delà la Manche et l'Atlantique, avec le *Concerto pour percussions* de Rebecca Saunders, en création française et en collaboration avec les Percussions de Strasbourg, et une ouverture quasi méconnue de Charles Ives. Le climat sombre et éclatant de ces deux œuvres contrastait avec un second concerto, celui du regretté Jonathan Harvey : la salle de concert y est ouverte sur la nature environnante pour laisser pénétrer, dans un geste de malice, une multitude d'oiseaux sous les doigts du pianiste.

Charles Ives, *Robert Browning Overture*
Rebecca Saunders, *Void*, création française
Jonathan Harvey, *Bird Concerto with Pianosong*
Direction : David Reiland
Piano : Bertrand Chamayou
Percussions de Strasbourg : Minh-Tâm Nguyen
François Papirer
Electronique Sound Intermedia

En janvier 2019, la traditionnelle tournée du Nouvel An a emmené l'Orchestre national de Metz, sous la direction de Jacques Mercier, pour six concerts à Longeville-lès-Metz, Dieuze, Saint-Louis, Mancieulles, Hombourg-Haut et Sarrebourg.

Le partenariat avec les Flâneries musicales de Reims et l'Opéra de Reims s'est également poursuivi avec 5 concerts en 2019 :

— Le 14 mars à l'Opéra de Reims sous la direction de David Reiland avec Vitaly Starikov (Beethoven, Brahms)

— Le 4 mai à l'Opéra de Reims pour le concert jeune public *Contes de la nuit*

— Le 29 mai à l'Opéra de Reims sous la direction de Jacques Mercier avec Yann Beuron (Saint-Saëns, Berlioz)

— Le 20 juillet au Parc de Champagne, pour le concert de clôture des Flâneries musicales de Reims (direction David Reiland) avec plus de 15 000 spectateurs

— Le 18 octobre à l'Opéra de Reims sous la direction de David Reiland (Piazzolla, De Falla, Moncayo).

La présence de l'Orchestre national de Metz en région en 2019 a également concerné Saint-Dizier, Épinal, Strasbourg, Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut, Frouard, Sarrebourg ainsi que le Festival des Abbayes en Lorraine (Senones – 26 juin) et le Festival de Fénétrange (28 septembre).

— Le 2 mars à Saint-Dizier (Les Fuseaux)

Adams, *Short ride in a fast machine*

Stravinski : *L'Oiseau de feu*

Direction : David Reiland

— Le 15 mars à Épinal (Auditorium La Louvière)
Concert d'ouverture du Concours international de l'Épinal

Ludwig van Beethoven, *Léonore III ; Concerto pour piano n°1*

Johannes Brahms, *Symphonie n°1*

Direction : David Reiland

Piano : Vitaly Starikov (lauréat du Concours d'Épinal)

— Le 31 mars à Épinal (Auditorium La Louvière)
Finale du Concours international de piano d'Épinal
6 concertos au choix des 4 finalistes
Direction : Jacques Mercier

— Le 11 mai à Strasbourg (Zenith)
Ciné-concert *Star Wars – Episode VI – Le Retour du Jedi*

— Le 24 mai à Freyming-Merlebach (Le Gouvy)
Ludwig van Beethoven, *Léonore III*

Konzertsatz pour violon

Johannes Brahms, *Symphonie n°1*

Direction : David Reiland

Violon : Denis Clavier

— Le 26 juin au Festival des Abbayes en Lorraine à Senones

Camille Saint-Saëns, *Rondo capriccioso*

Charles Gounod, *Symphonie n°1*

Maurice Ravel, *Tombeau de Couperin – Tzigane*

Direction : Wolfgang Doerner

Violon : Nicolas Dautricourt

— Le 4 juillet à Hombourg-Haut (Collégiale Saint-Étienne)

À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Théodore Gouvy (1819-1898), l'Orchestre national de Metz a donné en création mondiale une cantate dramatique méconnue du compositeur lorrain, *Aslega*, en collaboration avec l'Institut Gouvy qui en a réalisé l'édition.

Théodore Gouvy : *Aslega*

Direction : Jacques Mercier

Collegium Vocale de Blieskastel

& Chœur du Conservatoire d'Esch-sur-Alzette

Solistes : Élodie Hache (soprano), Algirdas Drevinskas (ténor), Vinzenz Haab (baryton)

— Le 28 septembre au Festival de Fénétrange (Collégiale Saint-Rémi)

Wolfgang Amadeus Mozart, *Ave Verum Corpus, Requiem*

Direction : Mathieu Herzog

Quatuor vocal L'Archipel : Mariamielle Lamagat

(soprano), Adèle Charvet (mezzo-soprano),

Mathys Lagier (ténor), Edwin Fardini (baryton)

Chœurs de la Grande Région

Direction : Annick Hoerner-Pignot

— Le 15 octobre à Frouard (Théâtre Gérard Philipe)

et le 17 octobre à Sarrebourg (Salle des Fêtes)

Tanguissimo

Astor Piazzolla, *Tres movimientos tanguísticos ;*

Concerto Aconcagua pour bandonéon, orchestre à cordes et timbales

Manuel de Falla, *L'Amour sorcier*

José Pablo Moncayo, *Huapango*

Direction : David Reiland

Bandonéon : Daniel Gruselle

7. Les expositions et la mise en valeur du patrimoine

Les expositions proposées en 2019 par la Cité musicale-Metz dans sa galerie ont rassemblé en tout 17 186 visiteurs contre 23 821 en 2018.

33 501 personnes ont visité les sites gérés par la Cité musicale-Metz (Saint-Pierre-aux-Nonnains, Chapelle des Templiers, Arsenal) au cours de l'année 2019.

Bilan des expositions 2019 – Galerie d'Exposition

Patrick Tosani / *Les Corps du sol* – janvier-mars

L'exposition proposait un point de vue inédit sur une œuvre essentiellement constituée par séries. Elle se situait sous l'angle du corps et des vêtements. Patrick Tosani nourrit une pratique réflexive qui interroge notre positionnement face à nous-mêmes et ce qui nous entoure. L'artiste produit des arrêts sur images de fragments, de détails. Ses photographies précises, frontales, décontextualisées métamorphosent notre vision sur un monde prosaïque et quotidien. Les corps sont objectivés ; ils sont étrangement habités. Le réel est transfiguré. Ses images fonctionnent tels des exhausteurs de vue. Tout est question de variations d'échelle. Un des photographes contemporains des plus intéressants.

Pascal Maître / *Pascal l'Africain* – mars-mai

Photographe, grand reporter, très bon connaisseur de l'Afrique sub-saharienne, ces photos montraient la vie quotidienne d'africains privés d'électricité. Car non sans humour ambiant, parlant de « détestage » au lieu de délestage lors de fréquentes coupures d'électricité, une population de 621 millions d'habitants vit la double obscurité de la nuit tombante et l'opacité d'une volonté politique trop souvent absente. L'Afrique n'exploite que 3 % de son potentiel hydro-électrique en ne produisant que 2,6 % de la production mondiale selon « Le Point Afrique ».

Cruelles données derrière lesquelles se cache une réalité que Pascal Maître révèle avec passion, pudeur et grande estime pour ces peuples africains, pères, mères et enfants de la débrouillardise obligés de s'éclairer à la lampe à pétrole, pour accoucher, enseigner, apprendre pendant ces nuits d'encre. Noir c'est noir et pas qu'en chanson dans une Afrique laissée sur le bas-côté d'un progrès en marche... arrière !

Coloriste hors-pair, paysagiste ou portraitiste remarquable, pour ne jamais faire dans la caricature de couleur ou de peau, Pascal Maître nous restitue le paradoxe criant de vérité en 25 images, d'une présence qui est la sienne, pour mieux nous éclairer sur la cruelle absence d'une lumière qui fait tant défaut au continent africain.

Z.U.C. #6 : STREET / ART / Engagé – juin-septembre

Yz Iseult, Mahn Kloix, Jessica Sabogal,
Liza Donovan, #Backtothestreet....

L'exposition Z.U.C s'est attachée à l'angle contestataire de l'Art Urbain, – tantôt dénommé Street Art, tantôt qualifié d'Art de rue – mouvement polymorphe au cadrage difficile, porteur de contradictions.

Cette édition est également revenue sur les véritables fondements esthétiques et sociopolitiques des interventions graphiques d'artistes engagé.es, dont le geste exécute une œuvre dans l'espace urbain, souvent à la limite de la légalité.

Mathieu Pernot / Les Gorgan, 1995-2015 – septembre-novembre

Cette exposition a été le fruit d'une collaboration avec la Conserverie dirigée par Anne Delrez. Mathieu Pernot a rencontré la famille Gorgan en 1995, lorsqu'il faisait ses études à l'École de Photographie d'Arles. Les parents, Johny et Ninai, vivaient alors en caravane, avec leurs sept enfants, sur un terrain situé entre la gare de fret et le Rhône. La découverte des quelques archives qu'ils possédaient puis les prises de vue réalisées dans le Photomaton de la gare avec les enfants lui ont rapidement fait comprendre que la diversité des formes et des points de vue étaient nécessaires pour rendre compte de la densité de la vie qui s'offrait à son regard.

C'est en 2013, plus de dix ans après avoir réalisé ces photographies qu'ils se sont retrouvés, comme s'ils s'étaient quittés la veille. Il a vécu en leur compagnie une expérience qui dépasse celle de la photographie.

Prix HSBC pour la Photographie - Lauréats 2019

Dominique Teufen & Nuno Andrade – novembre-décembre

Dominique Teufen utilise la photographie non pas comme moyen de rendre la réalité aussi précise que possible, mais au contraire pour nous duper et interroger nos certitudes. Elle explore le basculement entre réalité et illusion.

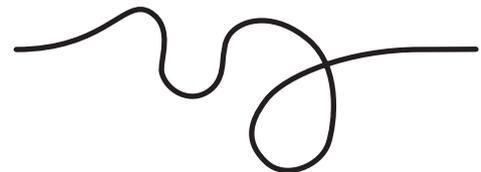
Avec une photographie immersive, spontanée et sensible, Nuno Andrade restitue quant à elle l'atmosphère intemporelle d'une salle de bal lisboète et fait le portrait de ses habitués, qui cherchent un moyen de cacher la solitude, de trouver l'amour. Ce partenariat avec la Fondation HSBC dure depuis de nombreuses années. Chaque édition est confiée à un commissaire d'exposition indépendant et permet aux lauréats d'avoir une exposition produite et un catalogue.

Ouverture des lieux patrimoniaux / visites

Expositions	Dates	Fréquentation en 2019
Devant Verdun - Jacques Grison (Fin)	3 - 6 janvier	222
Patrick Tosani - Les Corps du sol	17 janvier - 17 mars	2 006
Pascal Maître - Pascal l'Africain	29 mars - 26 mai	3 614
Z.U.C. #6 : STREET / ART / Engagé	8 juin - 8 septembre	6 336
Mathieu Pernot - Les Gorgan, 1995-2015	21 septembre - 6 novembre	2 413
Prix HSBC pour la Photographie - Dominique Teufen & Nuno Andrade	15 novembre - 31 décembre	2 595
TOTAL		17 186

Visites touristiques et fréquentation des lieux de patrimoine	
Journées du patrimoine	7 299
Visites touristiques Saint-Pierre-aux-Nonnains, Chapelle des Templiers et Arsenal	26 202
TOTAL	33 501

8. Le rayonnement de la Cité musicale-Metz

8.1. Le rayonnement de l'Orchestre national de Metz en Grande Région, au plan national et international

> Les concerts en France

Festival Berlioz – 22 août

L'Orchestre national de Metz a renoué en 2019 avec le Festival Berlioz, pour un concert « Autour de Byron » sous la direction de David Reiland. Les œuvres de Lord Byron, illustre poète anglais, grande figure du romantisme, ont inspiré de nombreux compositeurs, de Berlioz bien sûr à Théodore Gouvy jusqu'à Karol Beffa, avec, en création mondiale, la cantate *On the Dust I love*.

Théodore Gouvy, *Le Giaour*, ouverture opus 14
Hector Berlioz, *Le Corsaire*, ouverture opus 21
Karol Beffa, *On the Dust I love*, cantate pour mezzo-soprano et orchestre d'après le poème de Lord Byron *On the Death of a Young Lady* (création mondiale, commande du Festival Berlioz)
Hector Berlioz, *Harold en Italie*, *Symphonie* en 4 parties avec alto principal opus 16

—
Albane Carrère : mezzo-soprano
Lawrence Power : alto
David Reiland : direction

Le concert a été diffusé en direct sur France Musique, depuis la cour du Château Louis XI de La Côte-Saint-André.

Saison musicale des Invalides – 3 et 4 octobre

L'Orchestre national de Metz a fait, pour la 3e saison consécutive, l'inauguration de la saison musicale du Musée des Invalides les 3 et 4 octobre 2019, avec le *Requiem* de Verdi, sous la direction de Scott Yoo avec le Chœur de l'Orchestre de Paris. Ce concert a été enregistré et diffusé en direct sur Radio Classique, avec une belle visibilité pour l'orchestre et David Reiland.

Philharmonie de Paris – 1er décembre

L'orchestre s'est également produit pour la première fois dans la Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, pour un concert jeune public sous la direction de David Reiland, *Contes de la nuit*. Tout en fluidité et féerie, le sand-artiste Cédric Cassimo donne corps et vie au sable, projeté sur grand écran, en écho aux chefs-d'œuvre symphoniques, pleins de poésie, interprétés par l'orchestre. L'Orchestre Démos Metz Moselle s'est produit en ouverture de ce concert.

> La Grande Région

L'année 2019 a été marquée par une présence accrue au Luxembourg : l'Orchestre national de Metz a fait ses débuts à la Philharmonie Luxembourg, dans le cadre du festival de musiques nouvelles Rainy Days 2019 (28 novembre). Ce fut l'occasion d'un voyage à travers l'histoire de la musique d'orchestre jusqu'à aujourd'hui. Confrontation, sous la baguette de David Reiland, des œuvres de la compositrice Clara Iannotta, en résidence à la Cité musicale-Metz, et de Franck Bedrossian, avec deux partitions qui incarnent de manière singulière le thème du festival « less is more », la *Symphonie* « Les Adieux » de Haydn et le *Boléro* de Ravel.

Clara Iannotta : *dead wasps in the jam-jar (ii)*
Joseph Haydn : *Symphonie n° 45* « Les Adieux »
Franck Bedrossian : *Itself*
Maurice Ravel : *Boléro*

En début d'année, l'orchestre s'était déjà produit au Centre des Arts pluriels d'Ettelbruck, sous la direction de David Reiland, dans un programme Beethoven/Brahms.

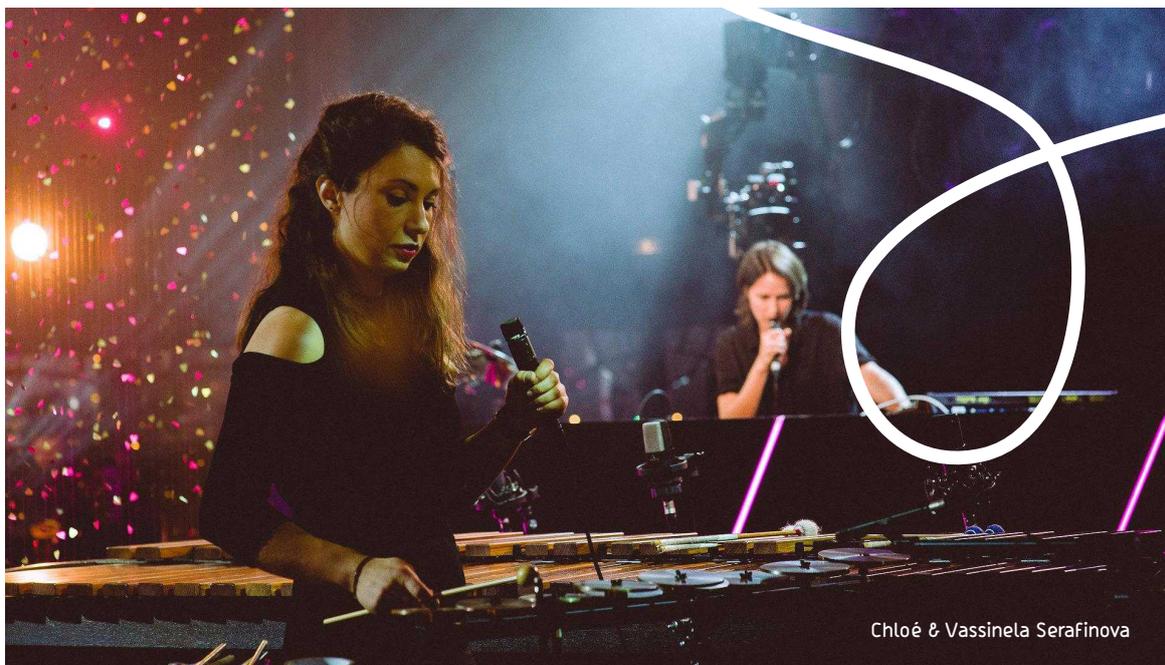
Les échanges avec l'Orchestre Philharmonique de Liège et la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern se sont poursuivis en 2019. L'Orchestre national de Metz est allé donner un concert à la Salle Philharmonique de Liège le 17 janvier, sous la direction de Marco Angius, avec Alexandra Soumm au violon (Berlioz, *Carnaval romain* ; Vivaldi/Richter, *Les Quatre saisons* ; Respighi, *Les Fontaines de Rome* ; Rota, *Le Guépard*). Il s'est également rendu à Sarrebruck le 24 novembre, sous la direction de David Reiland, avec Alena Baeva au violon et Adrien La Marca à l'alto (Mozart, ouverture de *Così fan tutte* et *Symphonie concertante* pour violon et alto ; Ravel, *La Valse* et *Boléro*).

Konzerthaus de Vienne – 24 avril

Lieu mythique de la vie musicale autrichienne, le Konzerthaus de Vienne a accueilli l'Orchestre national de Metz et David Reiland dans un programme allant du sombre romantisme de Schumann à l'inspiration fraîche et jaillissante de Martinů.

Théodore Gouvy : *Le Giaour*
Bohuslav Martinů : *Concerto pour deux pianos*
Robert Schumann : *Symphonie n° 2*

—
David Reiland : direction
Sivan Silver, Gil Garburg : pianos

Chloé & Vassinela Serafinova

8.2. Les projets européens : Pierres numériques / Bérénice

› Pierres numériques

En 2019, Metz en scènes participe pour l'avant dernière année à Pierres numériques. Le projet est soutenu par l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg VA Grande Région. Il s'agit d'une opération de valorisation, de promotion, de mise en événement des Patrimoines remarquables de la Grande Région à travers les Arts numériques.

Les 18 opérateurs du projet transfrontalier se mobilisent en réseau pour construire une opération dynamique de valorisation et de promotion partagée autour des patrimoines remarquables de la Grande Région, à travers des créations, des techniques et des outils numériques innovants. La déclinaison opérationnelle de ce projet se développe en quatre dimensions, quatre « pierres » qui construisent l'édifice :

- un programme ambitieux de numérisation de fonds patrimoniaux d'intérêt transfrontalier ;
- un développement innovant de muséographies numériques ;
- des productions événementielles numériques permettant des rendez-vous « grand public » sur l'ensemble de la Grande Région ;
- un programme commun d'animations numériques et d'actions de communications sur l'ensemble des versants de la Grande Région.

Sont opérateurs partenaires pour ce projets, au même titre que la Cité musicale-Metz (Metz en Scènes) : Association TCRM Blida (F), Ville de Metz (F), Osmosis Cie (F), Grand Nancy (F), Image'Est (F), Saarland - Ministerium für Bildung und Kultur (D), Province de Liège (B), Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit (D), Hochschule Trier (D), General Direktion Kulturelles Erbe – Rheinland-Pfalz (D). Moselle Arts Vivants, tête de réseau, coordonne le projet.

L'action de la Cité musicale-Metz au sein de Pierres numériques en 2019, portait sur l'organisation de deux concerts transfrontaliers Metz est wunderBar, l'un aux Trinitaires, l'autre à la BAM (Pantha du prince, Scratch massive, la Bergerie, Ebow, ...), des concerts numériques durant Constellations (Chloé & Vassinela Serafinova, Bon entendeur, Meute, Étienne de Crécy, ...), une soirée Digital steine (Ambeyance, Fabrizio Rat, Louisahhh, ...). Ces actions ont contribué à mettre en synergie les acteurs du territoire (Wunderbar, La Face Cachée, Kultur'a'Vibes, groupes locaux, ...) et à présenter la réalisation de scénographies numériques autour du patrimoine messin (Étienne de Crécy, Ambeyance, Fabrizio, ...).

› Bérénice

Pour rappel, Bérénice est un réseau d'acteurs culturels et sociaux en Grande région pour lutter contre les discriminations. Ce réseau réunit le Festival Passages qui est le porteur du projet, le Théâtre de Trèves, le Théâtre de Liège, le Chudosnik d'Eupen et la Cité musicale-Metz. Les principales opérations étaient :

La Caravane Bérénice

La Caravane, programmation nomade qui marquait la clôture du projet Bérénice, a débuté le 8 mars 2019 et s'est terminée le 13 février 2020. Cette Caravane a eu pour objet central la tournée transfrontalière (Eupen, Liège, Metz, Trèves...) de 3 spectacles coproduits par les opérateurs partenaires. Les spectacles de la Caravane ont été accompagnés d'un colloque transfrontalier, d'un pique-nique urbain, d'ateliers et de rencontres avec les artistes.

La Communication

Une brochure de fin de projet Bérénice est en cours d'élaboration. Rédigé par la journaliste Élise Descamps, cette brochure s'axera sur le capital « de réseau » généré par 3 ans et demi de projet transfrontalier.

Le Label Bérénice

Les cinq partenaires de la Grande Région ont pu permettre à plus de 79 événements d'être labellisés sur cette troisième année du projet.

Sur ces 79 événements :

— Environ 63 spectacles, constituant plus de 167 représentations, interrogeaient de manière explicite les notions d'identité culturelle, ou étaient présentés par des artistes étrangers issus de zone de fracture hors Europe, majoritairement d'Afrique (Congo, Éthiopie, Burkina Faso, Angola...), du Moyen-Orient (Irak, Syrie...) et d'Asie Centrale pour l'Afghanistan.

— En écho à ces spectacles, des actions culturelles ont mis en débat de manière pédagogique des questions sociales liées aux discriminations.

À Trèves, Metz, Eupen et Liège, ont eu lieu :

- des rencontres avec les équipes artistiques en amont ou après spectacle, sur le plateau ou en milieu scolaire.

- des événements qui créent du lien social : 2 pique-niques (Liège et Metz), 1 flashmobile (Metz)...

- 5 expositions (Eupen, Metz)

- 11 tables-rondes (Liège, Metz, Eupen)

Ces actions de médiation ont été menées en lien étroit avec des professionnels du domaine social, juridique, et des sciences humaines.

— La pratique artistique est toujours utilisée comme outil d'inclusion sociale dans la cité avec 14 stages et ateliers interculturels de pratique artistique (théâtre et musique) rassemblant au total 279 participants.

Bérénice Factory

Le réseau continue d'accueillir et d'accompagner les artistes en exils. Plusieurs projets ont abouti en 2019.

Le profil de ces artistes et leur réalisation sont disponibles sur le site internet www.berenice-gr.eu.

Gestion de projet

Cette année, l'organisation mutuelle de la Caravane a été au centre des échanges entre les partenaires.

En effet, les conditions d'accueil d'un spectacle varient beaucoup d'un pays à l'autre. L'équipe de Passages a dû renforcer son équipe pour la coordination de la Caravane.

L'Arsenal a accueilli les spectacles sélectionnés, ainsi que le colloque.

8.3. Les projets audiovisuels et les enregistrements

Captations radio de l'Orchestre national de Metz

Plusieurs concerts ont fait l'objet d'une captation radio au cours de l'année 2019 :

- Le concert du 28 février à l'Arsenal, à l'occasion des 30 ans de la salle, a été diffusé en direct sur Radio Classique qui a consacré une journée spéciale à la Cité musicale-Metz, en partenariat avec Inspire Metz ;
- Le concert du 20 juillet à Reims a été diffusé en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne ;
- Le concert du 22 août au Festival Berlioz a été diffusé en direct sur France Musique ;
- Le concert du 4 octobre aux Invalides a été diffusé en direct sur Radio Classique ;
- Le concert du 24 novembre à Sarrebruck a été diffusé en direct par la SR2 (Saarländischer Radio).

Émission Prodiges, saison 6 – France 2

En 2019, Metz a été choisie pour accueillir la finale et la demi-finale de l'émission Prodiges, diffusée en prime time sur France 2 au moment des fêtes de fin d'année. Cette émission, qui existe depuis 2014, a pour objectif de révéler de jeunes virtuoses dans trois catégories (musique, danse et chant) tout en faisant découvrir la musique classique à un large public. Les émissions sont tournées chaque année dans une ville différente, avec un orchestre national. Après l'Orchestre national de Montpellier, l'Orchestre national du Capitole

de Toulouse, l'Orchestre national des Pays de la Loire, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, c'est l'Orchestre national de Metz qui a participé à l'édition 2019, tournée aux Arènes de Metz pendant les vacances de la Toussaint.

Les enregistrements qui se sont tenus les 30 octobre et 2 novembre étaient ouverts au public, qui a pu assister à la demi-finale et à la finale, avec l'Orchestre national de Metz placé sous la direction de Zahia Ziouani. Des séquences de répétition avec les enfants participants ont également été tournées à l'Arsenal.

Le Show de Noël (demi-finale) a été diffusé le jeudi 26 décembre et a réuni 2,4 millions de téléspectateurs (13,9 % d'audience). La Grande finale a été diffusée le jeudi 2 janvier et a été regardée par plus de 3,226 millions de téléspectateurs (16,6 % d'audience). Il s'agit d'excellents scores.

Enregistrements réalisés à l'Arsenal

L'Arsenal, reconnu en raison de ses qualités acoustiques, reste une salle très demandée par les artistes et les labels pour réaliser des enregistrements.

12 enregistrements ont été réalisés au cours de l'année 2019 totalisant 55 jours d'occupation des salles. Les artistes concernés sont :

Geoffroy Couteau, Jean-Philippe Collard, Philippe Cassard, David Grimal, Anne Gastinel, Orchestre national de Metz, Trio Metral, Théo Fouchenneret, François-Frédéric Guy, Le Concert de la Loge.

8.4. La Cité musicale-Metz en réseau (réseaux Musiques Actuelles, coproductions, co-commandes, partenaires locaux, réseaux et syndicats...)

Co-productions

- *Manipulation* d'Aurore Gruel et Hervé Birolini
- *A web, a limb, a wire* de Loïc Guénin
- *L'Au-delà* de Didier-Georges Gabily, Cie Roland furieux
- *Perfidia* de la Cie Roland furieux
- *Birdcage* de Bertrand Cuillier et Loïc Guénin
- *Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum* de François Chaignaud

La Cité musicale-Metz a organisé et accueilli plusieurs rencontres professionnelles en 2019.

— Le 2 avril, à l'occasion des 30 ans de l'Arsenal, la Cité musicale-Metz a organisé une journée de réflexion et de débats sur la place, le rôle et l'avenir des salles de concerts, animée par Antoine Pecqueur. Elle a rassemblé une cinquantaine de professionnels pour trois débats.

— Le 3 juillet, l'Arsenal a accueilli les Assises de l'Éducation Artistique et Culturelle, organisées par la Ville de Metz, sous le haut patronage du Haut Conseil pour l'Éducation Artistique et culturelle. La journée s'est articulée autour de tables-rondes et d'éclairages de spécialistes, d'artistes et de chercheurs qui ont partagé leur vision de l'éducation artistique et culturelle.

— Le 4 octobre, la Cité musicale-Metz a accueilli une quarantaine de programmeurs internationaux, dans le cadre d'un Focus consacré aux musiques de création et organisé par l'Institut Français, le Bureau Export, la FEVIS, Futurs Composés, l'ONDA et la Sacem. Le Focus, organisé dans la région Grand Est, à Reims, Strasbourg et Metz, avait pour objet de présenter et mettre en valeur les artistes français de musique contemporaine (compositeurs, ensembles) auprès des programmeurs internationaux (directeurs artistiques de festivals et de salles de concerts, producteurs de concerts). L'objectif était de favoriser les échanges entre professionnels français et étrangers, pour encourager les collaborations et aider au développement international des musiciens français.

La Cité musicale-Metz est membre de plusieurs associations, syndicats, réseaux nationaux et européens, que ce soit dans le domaine des musiques savantes ou dans celui des musiques actuelles :

> Association française des orchestres (AFO)

Il s'agit de l'organisation professionnelle des orchestres en France, créée à l'initiative des orchestres permanents en 2000. L'AFO organise des rencontres régulières, de nombreuses formations à destination des équipes administratives comme des musiciens et porte la manifestation « Orchestres en fête » Florence Alibert, directrice générale de la Cité musicale-Metz, fait partie de la commission permanente pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

> Les Forces Musicales

Le Syndicat professionnel Les Forces Musicales a vu le jour en 2015. Cette nouvelle organisation patronale regroupe des adhérents de l'ancienne CPDO (Chambre Professionnelle des Directions d'Opéra) et du SYNOLYR (Syndicat National des Orchestres et des Théâtres Lyriques) décidés à réunir leurs forces, leur histoire et leur expérience. Par les structures représentées, Les Forces Musicales sont la deuxième organisation d'employeurs du spectacle vivant en termes de masse salariale, et la première en termes d'emplois artistiques permanents.

L'Orchestre national de Metz a adhéré en 2018 et Florence Alibert, directrice générale de la Cité musicale-Metz, est membre du Conseil d'administration.

> Profedim, Syndicat Professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs Indépendants de Musique

La Cité musicale-Metz participe régulièrement aux groupes techniques qui se réunissent sur des thématiques diverses, ainsi qu'aux rencontres Accord majeur qui réunissent chaque année en juillet tous les acteurs de la musique.

> REMA, réseau européen de musique ancienne

Rassemblant 86 membres issus de 21 pays européens, le REMA est le seul réseau représentatif de la musique ancienne en Europe. Son principal objectif est d'être une ressource pour ses membres, en encourageant l'échange de savoirs, d'informations et les coopérations dans le secteur de la musique ancienne.

› Futurs Composés

Dans cette période de redéfinition de la politique culturelle des pouvoirs publics, du désengagement de l'État dans le domaine culturel et de la baisse des crédits du spectacle vivant, Futurs Composés, à l'instar des réseaux musicaux du jazz, des musiques actuelles ou du monde, est devenu aujourd'hui le réseau national des professionnels de la création musicale contemporaine, qui manquait jusqu'alors dans le champ musical français.

› AJC, association jazz croisé

Né en 1993, AJC est un collectif de 80 diffuseurs (festivals, clubs, scènes labellisées etc.) défendant une programmation réfléchie, construite sur une idée militante et progressiste du jazz : contemporain, créatif, généreux et dont le propos s'inscrit dans le cadre de projets culturels affirmés et citoyens.

AJC porte ces ambitions auprès des pouvoirs publics et des partenaires cherchant à défendre et promouvoir ses adhérents comme ceux qui font vivre ces esthétiques et ces engagements. AJC s'engage dans différents projets collectifs, convaincu que ceux-ci participent d'une meilleure circulation des artistes, de l'émergence de nouveaux talents comme de la reconnaissance du jazz européen auprès de nouveaux publics.

Aujourd'hui, AJC est un lieu de maillage territorial, un pôle-ressources, un espace de représentation et de visibilité, un temps de réflexion collective ainsi qu'un réseau d'actions et de projets. Jazz Migrations est un dispositif qui permet à trois ou quatre lauréats d'être accueillis par les membres. Les Trinitaires programment chaque année un ou deux lauréats.

› Plateforme des musiques de création du Grand Est

La PFM^c est, à l'initiative de plusieurs acteurs (musiciens, compositeurs, créateurs, diffuseurs de ces musiques...), un outil de concertation et de mise en réseau des compétences et des savoirs, afin de permettre une meilleure visibilité et une large diffusion de ces pratiques artistiques novatrices.

› Réunion inter-acteurs du quartier de Borny

La Cité musicale-Metz participe à 3 à 4 réunions par an de ce réseau, qui rassemble les acteurs locaux, médicaux, préventifs, éducatifs, sociaux, socio-culturels, culturels sur des problématiques de quartier.

› MAEL, Musiques actuelles en Lorraine

La Cité musicale-Metz participe aux réunions régulières de ce réseau des salles de musiques actuelles de Lorraine, ainsi qu'aux actions d'accompagnement et de prévention contre les risques auditifs.

› Structuration Grand Est

La Cité musicale-Metz participe aux temps de réflexion et aux échanges sur la structuration régionale dans le cadre des concertations organisées par la Région Grand Est ou des rapprochements d'acteurs initiés par MAEL. Un échange de groupes de studios de salles du Grand Est avec la BAM a été initié dans le but de faire circuler les artistes et de favoriser la connaissance des équipes. Ces groupes jouent durant « Du côté de Shebam ».

› FEDELIMA

La Cité musicale-Metz a participé aux journées Raffut ! à Bourges du 2 au 4 juillet 2019.

La BAM et les Trinitaires continuent de participer aux dynamiques de réseau.

Elles peuvent être locales avec MAEL, qui regroupe les salles de l'ex-région Lorraine. Elles peuvent également être nationales, au sein de la Fédélima, en participant aux réflexions, en partageant les travaux, par une présence aux différents rassemblements. Ce travail en réseau peut également se traduire en agissant collectivement dans le domaine de l'accompagnement ou en vue de l'élaboration d'un festival métal à l'échelle régionale par exemple.

Vers un réseau Musiques Actuelles Grand Est

Une étude-action, initiée par la Drac et la Région Île-de-France sur la concertation des acteurs des trois anciennes régions, a abouti à une restitution publique. Les travaux mettaient en avant la volonté de poursuivre les échanges, en vue de la création d'un réseau capable de représenter la filière musiques actuelles du territoire. Un groupe de travail constitué des participants à cette étude, dont la BAM et les Trinitaires, s'est ensuite réuni à plusieurs reprises en fin d'année. Il a défini les conditions de rapprochement des organisations représentatives en Lorraine (MAEL) et Champagne-Ardenne (Polca), de leurs missions et de leurs moyens, ainsi que d'acteurs alsaciens. Cette démarche se poursuivra en 2020.

8.5. L'entrée de Metz parmi les villes créatives de l'UNESCO au titre de la musique

Metz a été désignée Ville UNESCO musique, le 30 octobre 2019, par la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Elle rejoint le réseau des 246 villes créatives de l'UNESCO à travers le monde.

Metz fait dorénavant partie du cercle fermé des six villes françaises membres de cette instance. Elle devient par ailleurs la première ville française distinguée dans le domaine de la musique ! Cette désignation constitue une très belle reconnaissance internationale pour Metz et pour la Cité musicale, porteuse d'un projet précurseur en France. Au-delà des bénéfices en matière d'attractivité, ce label vient récompenser la pertinence du plan d'actions messin, intitulé « La musique comme levier d'éducation, de formation, de transmission et d'inclusion sociale ».

Ce plan, qui sera mis en œuvre durant 4 ans, s'est concrétisé grâce au rôle stratégique de la Cité musicale-Metz. Il porte la conviction que la musique représente un moyen formidable de favoriser l'apprentissage, l'échange, l'inclusion et de réduire les inégalités sociales – autant d'atouts majeurs pour un développement urbain durable et harmonieux.

La décision de l'UNESCO salue plus généralement l'ambition culturelle au long terme de la Ville de Metz et de la Cité musicale-Metz. Celle-ci vise un double objectif : faire de la culture un levier de développement durable et solidaire, et promouvoir l'accès du plus grand nombre à la culture comme pilier d'éducation et d'inclusion sociale.

L'écosystème musical messin, notamment dans son volet éducatif et pédagogique, bénéficie donc d'une reconnaissance prestigieuse. Cela va permettre à la Cité musicale-Metz d'engager des collaborations et des coopérations internationales avec de nombreux interlocuteurs du réseau des villes créatives de l'UNESCO, et de proposer une programmation toujours plus éclectique et ouverte sur le monde !

UNESCO
Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

METZ
Ville UNESCO Musique
Membre du réseau
des villes créatives

Mahéla,
apprentie violoniste de Démos.

METZ, VILLE UNESCO MUSIQUE
Première ville française au réseau des villes créatives UNESCO musique

metz
Moselle
Grand Est
cité musicale metz

2.
SOUTIEN À LA
CRÉATION, À
L'ÉMERGENCE ET À
LA VIE CULTURELLE
TERRITORIALE

Clara Iannotta

1. Les résidences, artistes associés et accueil artistiques

L'accueil d'artistes en résidence est au cœur du projet de la Cité musicale-Metz. C'est un véritable levier de médiation entre les artistes et le public. Qu'il s'agisse de créer une œuvre originale, ou de reprendre des pièces existantes, les artistes s'engagent à en assurer la médiation auprès des publics. Afin de leur permettre d'expérimenter, de chercher de nouvelles pistes de travail, la Cité musicale-Metz met à disposition des artistes des espaces ainsi que des moyens techniques et financiers, dans l'objectif de soutenir la création, d'interroger notre rapport à l'art et d'en bousculer les a priori. Grâce à ces résidences, la Cité musicale-Metz devient un terrain d'aventures et d'expérimentations qui permet au public d'entrer en contact avec la création artistique et d'établir des liens privilégiés à la fois avec un créateur, mais aussi avec le lieu. En 2019, nous avons poursuivi les résidences du compositeur Loïc Guénin, des chorégraphes Hafiz Dahou et Aïcha M'Barek ainsi que l'accueil de Geoffroy Couteau et de Katia et Marielle Labèque comme artistes associés. De nouvelles collaborations ont également démarré avec Le Concert de la Loge et Julien Chauvin, avec la virtuose du marimba Vassilena Serafimova ainsi qu'avec la jeune compositrice italienne Clara Iannotta.

Le Concert lorrain

Ensemble associé à la Cité musicale-Metz, le Concert lorrain a poursuivi en 2019 les Cafés baroques devenus Apéros baroques avec deux rendez-vous, l'un autour de l'époque de Louis XIV en février, l'autre autour de pièces du XVIIIe siècle évocatrices de la nature en octobre.

› Les artistes et ensembles associés

Les pianistes **Katia et Marielle Labèque** ont été invitées pour une carte blanche sur la saison 2018-2019. Après un premier programme *West Side Story* en novembre 2018, elles ont proposé un second rendez-vous autour des minimalistes américains en février 2019 et un troisième autour du *Boléro* de Ravel avec Carlos Mena en avril.

Geoffroy Couteau continue son partage avec le public de l'intégrale de la musique pour piano seul de Brahms, qu'il vient d'enregistrer pour le label La Dolce Volta. Fasciné par la série de concerts que Julius Katchen donna en 1964 à Londres, il respecte scrupuleusement l'agencement des programmes du pianiste lors des quatre rendez-vous de cette aventure Brahms. Initiée en 2018, elle s'est poursuivie avec deux rendez-vous en 2019 en avril et décembre, avant un dernier opus en février 2020.

Vassilena Serafimova est l'ambassadrice du fil rouge « percussions » qui met à l'honneur cette famille d'instruments tout au long de la saison 2019-2020. Virtuose du marimba, elle a proposé un premier rendez-vous le 8 octobre avec le pianiste Thomas Enhco autour du projet *Funambules*, qui, de Mozart ou Bach à Piazzolla, emmène le public dans des sonorités virevoltantes.

› Les Résidences

Compagnie Roland furieux - depuis 2016

La démarche artistique de la compagnie Roland furieux, de Heiner Müller à Didier-Georges Gabily, via Samuel Beckett et Antoine Volodine, s'inscrit dans un travail de créolité entre texte et création musicale. Après *Mevlido appelle Mevlido* en décembre 2016 à la BAM, elle a créé *L'Au-delà* d'après le roman de Didier-Georges Gabily les 30, 31 janvier et 1er février 2019 à l'Arsenal. En résidence régionale de recherche et d'expérimentation texte et musique à la Cité musicale-Metz 2016-2018, la compagnie Roland furieux a invité également le public à venir goûter des instants artistiques éphémères (performances, lectures musicales, concerts, étapes de travail), à vivre le temps d'une soirée l'aventure d'une expérience interdisciplinaire proposant des formes dans l'incandescence et la prise de risque de la rencontre. La rencontre, comme geste fondateur de ces « À tout hasard ». La compagnie poursuit un laboratoire de recherche partagé, de frictions plastiques, visuelles et sonores avec les étudiants de l'École Supérieure d'Art de Lorraine.

Cette compagnie à la démarche singulière nourrit un dialogue passionnant avec la musique. Leur travail commence à dépasser les frontières de la région et est soutenu par plusieurs scènes importantes comme Orléans, le Mans, le GMEM de Marseille.

Dans le cadre de « À tout hasard 5 », Laetitia Pitz présentait pour la première fois un texte qu'elle a écrit *Perfidia*, ou comment d'une apparente lecture faire théâtre et musique à la fois.

Laëtitia Pitz, l'autrice-actrice, vient ici, bardée de simples mots percutants, dérouler le fil de trois générations de femmes ballotées par les tourbillons de l'Histoire : celle des tourments de la Seconde Guerre mondiale, du déchirement franco-algérien, des soubresauts des années 80.

La compagnie Roland furieux a toujours fait ce pari : le sens n'est jamais aussi bien porté que par une attention particulière au sensible, à la musicalité qui habite la langue, au flux de ses ondulations, aux secousses de ses silences.

Perfidia, un immense plaisir rythmique. L'éclat de nos capacités d'écoute enfin retrouvées ».

Alain Chambon

Hervé Birolini et Aurore Gruel - depuis 2016

Manipulation d'Aurore Gruel & Hervé Birolini
Aurore Gruel, Lucile Guin, Alexandre Lipaux :
danse Hervé Birolini : musique, dispositif sonore
et interprétation live

Nous avons choisi de soutenir particulièrement ces deux compagnies de la région en raison de leurs projets de création.

« Un esprit résolument indisciplinaire »
Manipulation est le troisième opus d'un triptyque qui prend place dans le manifeste *Sons Espaces Mouvements* développé par Hervé Birolini et Aurore Gruel. Une création qui tente de dépeindre les corrélations de recherche entre un compositeur et une danseuse chorégraphe dans un esprit résolument indisciplinaire.

Dans un environnement noir et blanc, trois entités aveugles et sans visage sont les membres d'un organisme. Ils répondent aux injonctions d'un système qui commande chacune de leur action et dicte chacun de leur mouvement. Manipulés et manipulant, sujets et objets d'expériences, ils sont les parties d'un ensemble auquel ils sont attachés de manière vitale. Tout semble fonctionner selon une mécanique efficace et réactive : stimulation / réaction.

Aurore Gruel et Hervé Birolini, c'est avant tout une collaboration artistique au long cours. Un corps chorégraphique et un corps sonore, un frottement entre ces langues, où chaque intime découvre un espace de projections. La musique est chorégraphique, la danse est musicale.

Une esthétique se déploie à l'intérieur de trois opus depuis 2008. Une collaboration artistique qui s'élabore entre deux personnalités au parcours atypique, celle de l'artiste chorégraphique Aurore Gruel et du compositeur Hervé Birolini. Une rencontre qui remet en jeu la relation entre musique, danse, spectacle vivant et dispositif. Après un *Triptyque Chorégraphique, Sans Territoire Fixe, Speakers*, des résidences de recherches, des performances, le développement de différentes installations et procédés d'écritures, ils élaborent un langage spécifique évolutif entre le corps sonore et le corps chorégraphique. Une forme de frottement qui induit plusieurs langages simultanés qu'ils nomment aujourd'hui Mouvement Indisciplinaire. En 2015, avec la création de *Speakers*, ils développent un instrument joué par le geste, un « Instrument Chorégraphique » où la confusion entre danse et musique est littérale. Cet instrument qu'ils continuent de développer constitue un champ de recherches musicales et chorégraphiques qu'ils incluent dans une démarche scénographique et dramaturgique. En 2016, ils élaborent l'idée d'un manifeste sons espaces mouvements, produit par leurs deux structures respectives, Ormone et Distorsions. Dans le manifeste, la question du mouvement génératif se creuse et inclut la question de la lumière au fil d'un triptyque : *Core* opus #1, *exartikulations* opus #2 et *Manipulation* opus #3.

Loïc Guénin - saison 2018-2019

Le compositeur Loïc Guénin est né en France en 1976. Depuis plusieurs années, il conduit une recherche personnelle sur le son, l'écoute et l'écriture musicale contemporaine. Il travaille notamment sur la relation entre les architectures, les environnements naturels et urbains mais aussi sociologiques et sonores et le sens de l'écoute développé par chacun. Cette recherche approfondie lui a permis de développer une notation graphique provenant d'un collectage minutieux effectué sur les lieux qui lui passent commande. Cette recherche touche de nombreux domaines d'expérimentation (musique de création, danse et écriture chorégraphique, photographie et liens au paysages...) qu'il s'évertue à faire interagir dans une démarche singulière. À partir de 2010, ce processus de recherche a fait naître une série d'œuvres intitulée *Walden* en référence à l'ouvrage éponyme de Henry David Thoreau. En 2005, Loïc Guénin a fondé le Phare à Lucioles, structure dédiée aux écritures contemporaines très active sur son territoire rural et isolé du Mont Ventoux. Chaque année, il organise un festival et de nombreuses actions pédagogiques innovantes, repérées et soutenues par la Sacem, la DRAC de PACA et les collectivités territoriales. Il poursuit son travail de défricheur, curieux de générer

des rencontres artistiques pluridisciplinaires. La production de ses projets s'est considérablement diversifiée, passant de la musique instrumentale à la danse contemporaine, de la photographie à l'électroacoustique, de l'installation sonore à l'œuvre plastique, abordant avec la même rigueur des univers aussi apparemment éloignés que les musiques du monde, la création contemporaine, la noise ou le drone expérimental. La démarche de Loïc Guénin se situe dans une construction collective et participative qui doit permettre de toucher un public avide d'expérimentations ou plus simplement de rencontres et d'échanges. Sa collaboration avec la Cité musicale-Metz a porté une attention particulière à l'espace, à l'architecture et aux formes conceptuelles émanant de manière naturelle de tout écosystème. Il s'attache à en relever la matière intrinsèque dans une relation permanente entre art et vie.

La résidence de compositeur de Loïc Guénin a rempli ses objectifs. La recherche sur le son qui l'anime, l'écoute et l'écriture qui le caractérise ont conquis un public ouvert aux expérimentations. Avidé de transmissions, Loïc Guénin s'est montré très volontaire pour créer les conditions de rencontres avec le public. Très autonome, il a ouvert des pistes et multiplié les contacts avec les forces vives du territoire.

Le programme très ambitieux du départ a été revu à la baisse devant la part plus importante à consacrer aux périodes de résidence (hébergements, repas et transports). Le concert de présentation *Pleine Écoute* de Noorg, les *Faire ouïr et dire*, laboratoires d'échanges entre artistes et public, ont rassemblé un public curieux.

Les créations *A web, a limb, a wire* pour Noorg et l'ensemble L'Instant Donné, *WALDEN [metz]* et *A birdcage played with toasting forks* ont montré différentes facettes de son art.

Le programme d'actions culturelles faisait la part belle à un travail en amont avec la formation des enseignants et le projet *Walden* pédagogique, réalisé avec un collègue messin, a permis de montrer le travail et l'engagement des élèves. La restitution qui a suivi a rencontré une adhésion des parents et du corps académique.

Une année de résidence passe finalement très vite et nous nous apercevons que le rythme de deux ans est plus souhaitable.

Ces résidences de compositeurs et d'ensembles sont très riches et intenses pour le public, les équipes en interne et les partenaires artistiques et culturels.

Son *WALDEN [metz]*, créé le 14 septembre 2019, nous a permis de présenter en cinq étapes successives au Centre Pompidou-Metz, le hall de la gare SNCF de

Metz, les Trinitaires, la Terrasse de l'Arsenal et la Grande Salle de l'Arsenal, son univers musical en toute simplicité. L'architecture de la ville et de ses lieux emblématiques l'ont particulièrement inspiré et c'est à partir de partitions graphiques données aux musiciens de l'instant donné que la musique nous parvient.

Le Concert de la Loge - depuis la saison 2018-2019

La démarche artistique du Concert de la Loge s'articule autour de la production et de la diffusion de spectacles et concerts.

Avec un répertoire allant de la musique baroque jusqu'au début du xxe siècle, le projet de l'ensemble est d'explorer des formes de concerts inspirées des usages du xviiie siècle. La formation mêle différents genres et artistes lors d'une même soirée et conçoit des passerelles avec d'autres disciplines artistiques. « Osez Haydn » fut un des temps fort marquants en novembre 2019.

La transmission, le partage sont au cœur de leur projet et leur implication sur le terrain est indéniable. Ils ont eu à cœur de rassembler des partenaires, luthiers, artistes, conférenciers pour diffuser leur passion de la musique ancienne. Leur travail est largement salué nationalement et leurs enregistrements remportent de nombreux prix.

Compagnie Chatha - depuis la saison 2018-2019

Duo à la scène et à la ville, tunisiens installés en France, Aïcha M'Barek et Hafiz Dahou se sont rencontrés à Tunis. Là, ils intègrent le Sybel Ballet Théâtre et dansent pour des émissions de télévision. Ils sont repérés par Guy Darnet, le fondateur de la Biennale de Danse de Lyon qui leur conseille de se présenter au CNDC d'Angers pour poursuivre leur formation. Ce qu'ils feront avant de suivre la formation ex.e.r.ce de Montpellier.

Depuis leur sortie de l'école, ils dansent notamment pour Abou Lagraa, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux et créent de nombreuses pièces. Ils fondent la compagnie Chatha en 2005 à Lyon. Leur travail s'inscrit dans un travail percutant sur l'intime et le politique. Toujours en lien avec leur pays ils sont directeurs artistiques des Rencontres chorégraphiques de Carthage en 2011 et en 2012. En 2018, ils ont présenté *Narcose*. Très investis dans la transmission ils ont développé des stages à l'attention du public amateur.

2019 a été le moment du partage et de la transmission. La compagnie a notamment représenté la Cité musicale-Metz à Brazzaville à l'espace Baning'art dans le cadre des coopérations entre villes créatives de l'UNESCO.

Clara Iannotta - début avec la saison 2019-2020

Romaine de naissance, berlinoise d'adoption, l'ancienne pensionnaire de la Villa Médicis a débuté à l'automne 2019 une résidence de deux saisons à la Cité musicale-Metz. Elle crée des univers sonores inédits, inventant et détournant des objets afin d'en faire des instruments nouveaux pour la musique d'aujourd'hui.

Un premier rendez-vous avec l'Orchestre national de Metz a permis d'explorer l'une de ses pièces emblématiques : *Dead wasps in the jam-jar (ii)*, pour orchestre à cordes, électronique et objets, composée en 2016 et qui se réfère, par son titre, à un texte de la poétesse irlandaise Dorothy Molloy. Cette œuvre a été interprétée sous la direction de David Reiland à la Philharmonie du Luxembourg le 28 novembre dans le cadre du festival Rainy Days.

Résidences et accueils artistiques à la BAM et aux Trinitaires

2019 fut également une année riche en créations du côté des musiques actuelles.

La BAM et les Trinitaires ont pu accueillir différents projets de résidences et créations avec des artistes locaux, nationaux ou internationaux. Pour la première année, la Cité musicale-Metz a pu présenter une création d'un concert symphonique de Chapelier Fou avec l'Orchestre national de Metz. Les représentations ont d'ailleurs rencontré un grand succès public.

Nous avons aussi pu accueillir la pré-production du groupe Bon Entendeur fin juin à la BAM. Il s'agissait de finaliser leur spectacle en vue du concert à Constellations de Metz et de leur tournée internationale en festival et salles. Un travail a été mené sur la scénographie du groupe, le son et les lumières.

Le groupe de musique électronique Acid Arab est venu pour 15 jours de travail fin septembre afin de préparer leur tournée de 2020. Le premier concert a été donné en exclusivité aux Transmusicales de Rennes, en tête d'affiche. Cette résidence a bénéficié de l'appui du CNV avec le dispositif de résidence longue com-8.

Pour ses 5 ans, la BAM a aussi accueilli une création inédite de Grand Blanc et Chapelier Fou, résidence qui s'est faite en amont du concert dans la Grande Salle et le Studio Scène.

Les Trinitaires accueillent aussi des pré-productions : l'artiste franco-algérien Mohamed Lamouri est venu travailler pour 4 jours à la chapelle en avril 2019.

2. Le soutien à l'émergence des groupes de Musiques actuelles

2.1. Le programme Impulse !

Le programme de soutien au développement des groupes messins, Impulse !, a été lancé fin 2018. Deux groupes messins, sélectionnés sur projet chaque année, bénéficient d'une aide d'une durée de deux ans, dans le but de soutenir leur développement. PVLSAR (rock pop) et Room Me (dark rock) ont été les groupes sélectionnés pour cette première édition par un jury constitué de membres de l'équipe et d'acteurs de la filière musiques actuelles.

Trois types d'aide sont proposés :

- un soutien direct qui consiste en une mise à disposition d'un studio pour répéter ou d'une scène pour résider par exemple ;
- un développement de compétences dans différents domaines liés à la conduite du projet des groupes ;
- un accompagnement personnalisé sous forme de rendez-vous réguliers pour répondre aux besoins particuliers des projets.

L'aide apportée à Room Me et PVLSAR a concerné la création, la production de spectacles, la diffusion et le booking, la promotion, la structuration de leur encadrement.

2.2. L'accompagnement des groupes / Rap sessions

42 groupes et artistes ont eu recours au Rendez-vous conseil pour des questions liées au développement de leur projet, à la communication ou autre.

25 groupes et artistes ont bénéficié d'un accueil scénique au cours de 29 sessions, représentant 69 jours d'accueil. 12 d'entre eux étaient coachés durant les Rap sessions, ou dans le cadre de l'accompagnement mis en place par le réseau MAEL, comme ce fut le cas pour Room me. Il s'agissait la plupart du temps de filages ponctuels en vue d'une date importante, plus rarement de pré-production. Quelques groupes bénéficiaires : Doxx, la Place du kif, Fanfare Couche-tard, Portland, la Bergerie, Ginger McCurly. Les Rap sessions ont permis à une dizaine de rappers des quartiers populaires de Metz de suivre des séances de coaching, en amont d'une restitution scénique.

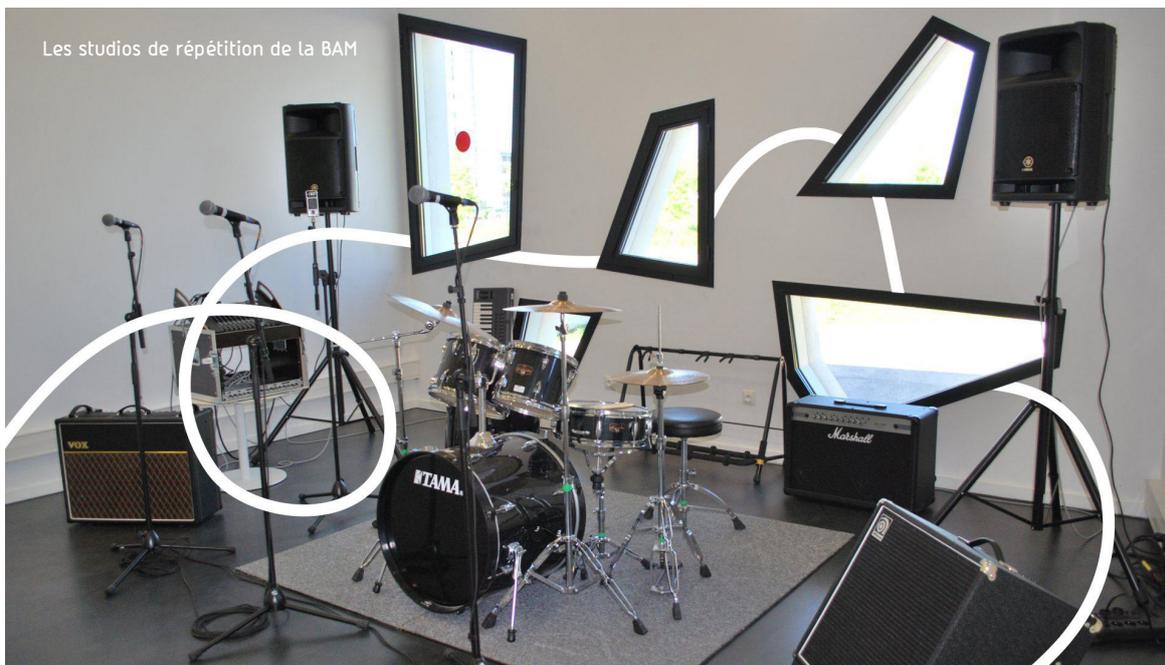
2.3. La programmation des groupes locaux

Avec 36 % de groupes locaux programmés et 9 % du Grand Est, représentant respectivement 93 et 22 groupes, la BAM et les Trinitaires jouent un rôle important dans la visibilité donnée à la scène locale. Cette orientation forte du projet artistique se traduit de multiples manières, pour que la créativité messine et régionale irrigue ensemble de la programmation. Ainsi, c'est souvent à l'occasion de premières parties, aux Trinitaires bien sûr mais également à la BAM, que les locaux bénéficient d'un créneau, ainsi que durant les coproductions avec les associations, les releases party qui leur sont dédiées, des plateaux divers... Quelques groupes programmés : Animaux primitifs, Mira Cetii, Floating arms, Fat Bald turc, Melatonine, Human fly, Renato, Tequila savate, ANTM... Les concerts de la Place de la République, durant Constellations, constituent également une opportunité particulière pour mettre en avant cette richesse locale.

« Du côté de Shebam » contribue à cette valorisation en donnant à écouter l'actualité des groupes des studios. C'est également l'occasion de mettre en avant d'autres équipements du Grand Est, depuis les échanges organisés avec le Noumattrouf, la Cartonnerie et d'autres lieux régionaux. De la même manière, les rap sessions sont une occasion, spécifiquement pour le hip-hop, d'offrir, souvent une première scène, aux jeunes projets.

Au total, 33 150 spectateurs (hors Place de la République) étaient présents durant un concert auquel participaient un ou plusieurs groupes locaux et régionaux.

3. L'accompagnement des pratiques amateurs

3.1. Les studios de répétition

Les studios représentent, dans le projet musiques actuelles, cet espace dédié à la création et à la production des répertoires et des spectacles. Ils sont le lieu de la répétition mais également du travail scénique, grâce au studio-scène. Ils rendent également possibles des stages, des Breaking Band organisés avec le Crous, du coaching et de l'accompagnement.

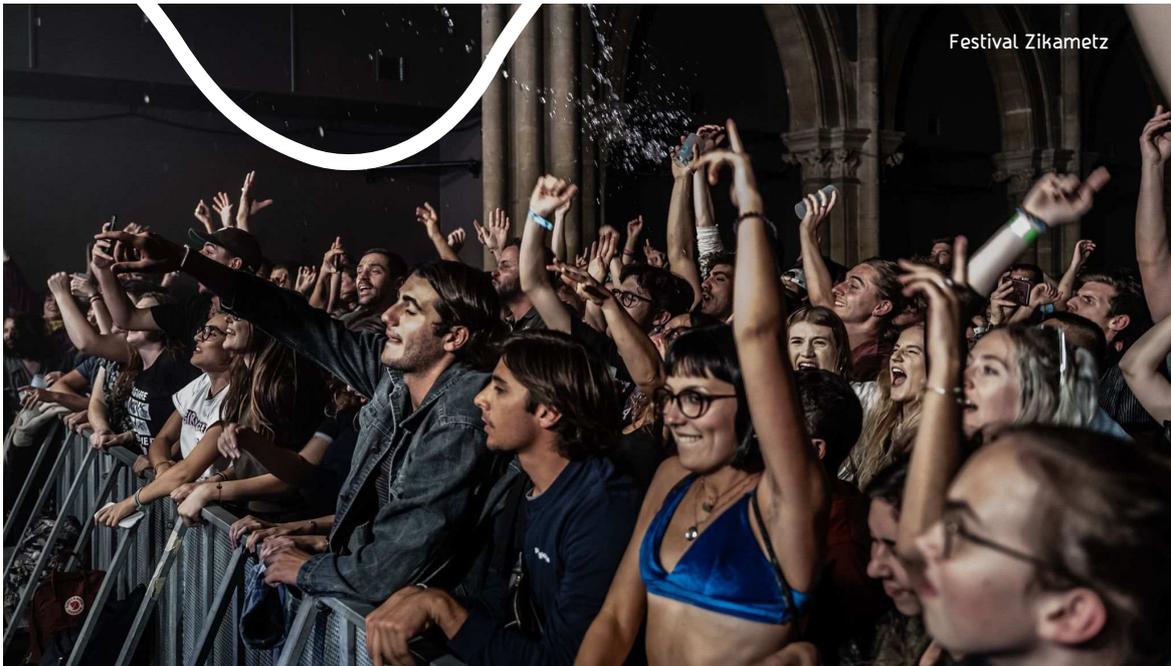
En matière de répétition, les studios ont été occupés 3 426 heures en 2019, un nombre équivalent à 2018 (3 462), alors que le nombre de groupes utilisateurs est en diminution (231 contre 271 en 2018). Ce résultat semble indiquer que la régularité des répétitions est plus grande. Les mois les plus fréquentés sont octobre, mars et janvier. Les genres les plus représentés sont le pop/ rock (40 % ↑), le métal (15 % ↑) et le rap (11 % ↑). Quelques groupes en répétition : Bonsoir Macadam, Room Me, Romain Muller, Charge 69.

3.2. Les projets participatifs

Lors des 30 ans de l'Arsenal, la Cité musicale-Metz a proposé un projet participatif. Emmanuelle Vo-Dinh et son équipe du Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, ont invité à danser les participants lors d'un *Cosmo-Bal* ! Un bal qui a mêlé des danses huppées, excentriques, rétro et futuro, physiques ou mentales, minimales ou transcendantes.

Destiné à tous les publics, jeunes et adultes, le *Cosmo-Bal* se voulait un moment festif à partager avec les artistes.

Emmanuelle Vo-Dinh est une habituée de l'Arsenal et a fédéré largement les amateurs. Plus de 200 personnes ont participé et assisté à cette initiative décalée et innovante.

4. Le soutien aux acteurs Musiques actuelles et le lancement du Cluster Musiques Actuelles

Les liens réguliers instaurés avec les structures locales porteuses d'un projet d'aide au développement d'artistes (Eben productions, Kultur'a'Vibes, Méta, Sonopraxis et Zikamine) ont abouti à des perspectives communes. Le projet collectif qui en est résulté vise la structuration du développement d'artistes, indispensable à la scène locale ainsi qu'à son rayonnement.

La réflexion a porté sur la nécessaire acquisition de compétences des acteurs, l'élargissement de leur réseau professionnel, leur reconnaissance sur le territoire ou encore la formalisation de leur collaboration. Elle a donné lieu à la rédaction d'un projet de formation/transfert de savoir-faire en méthodologie de projet, communication digitale, production discographique, export. Le cluster doit également permettre la mutualisation d'outils numériques, de déplacements lors de rendez-vous professionnels nationaux et internationaux. Cette initiative doit également faciliter l'organisation de rencontres d'acteurs du territoire autour de problématiques émergentes.

Ce projet a bénéficié d'un financement dans le cadre d'un appel à projets lancé par le CNV, la DRAC et la Région Grand Est qui a été acceptée. Cette aide a permis la concrétisation du projet au premier trimestre 2020.

3.
ÉDUCATION,
TRANSMISSION,
INCLUSION
SOCIALE : LA CITÉ
MUSICALE-METZ,
PLEINEMENT
ENGAGÉE SUR
SON TERRITOIRE
POUR PARTAGER
LA CULTURE

1. L'Éducation Artistique et Culturelle pour tous

L'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) concerne tous les âges. Ainsi, des rencontres avec les artistes, des ateliers, des expositions et des stages sont proposés aux différents publics. Cela permet de les accompagner à la découverte du spectacle et de s'initier à tous les domaines artistiques présentés à l'Arsenal, mais également à la BAM. L'Orchestre national de Metz va également à la rencontre de tous les publics, de toutes les générations et sur tous les temps de la vie. Les offres culturelles prennent des formes variées, ateliers d'éveil musical pour les plus petits, ateliers de pratique musicale pour les enfants, les adultes, les familles, ou préparation aux concerts, et jeux collectifs comme les blind-tests.

1.1. Pour le public familial

En 2019, la Cité musicale-Metz a souhaité développer son offre à destination des familles et a proposé des activités pour les tous petits dès 3 mois. L'offre s'adresse ainsi aux parents et aux enfants dès le plus jeune âge, sous la forme d'ateliers de pratique, de préparation au concert, de spectacles. Fidèle à l'esprit de notre institution, la pédagogie aborde tous les répertoires et initie aux différentes esthétiques artistiques.

La programmation jeune public de la Cité musicale-Metz a rassemblé, en 2019, 2 512 spectateurs (hors temps scolaire). En 2019, les spectacles à destination des familles ont pris des formes multiples, à l'image de la richesse des musiques et des esthétiques programmées : concerts commentés, siestes sonores, concerts-conférences, ciné-concerts, marionnettes, danse, ... Une programmation où les genres et les talents se multiplient pour satisfaire tous les goûts et plaire à toute la famille. 11 spectacles (pour une vingtaine de dates) ont été proposés aux enfants et à leur famille sur les temps de loisir, le mercredi ou samedi après-midi et pendant les vacances de la Toussaint. Cette année, en raison de la programmation destinée aux enfants dès 3 mois, la jauge de certains spectacles a été limitée (cela a été le cas du spectacle *Cosmos*, à hauteur de 30 personnes par représentation).

Les « Îles aux bébés », actions culturelles à destination des enfants de moins de 3 ans en partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz, ont rassemblé à chaque séance près de 25 spectateurs dont 15 bébés. Ces actions à destination des enfants et des parents sont des moments de partage en famille. 15 séances ont été données dans le réseau des médiathèques à Metz. 4 de ces 15 séances ont ciblé des enfants en situation de handicap, à la médiathèque de Borny et à la BAM pour les 5 ans de cette salle, au mois d'octobre. Chaque séance a affiché complet.

Des ateliers de danse parents-enfants ont été initiés dès septembre 2019, à raison d'un par mois à l'Arsenal. Ces ateliers ont, à chaque fois, affiché complet, rassemblant au total 8 enfants et 8 parents.

En 2019, l'Orchestre national de Metz a présenté deux concerts pour les familles. En amont des spectacles, les enfants de 3 à 6 ans ont eu accès aux ateliers « Les P'tites oreilles ». Les enfants à partir de 7 ans ont, quant à eux, eu accès aux ateliers « Les Grandes oreilles ». Ces séances rencontrent du succès et accueillent près de 12 enfants par atelier.

1.2. Pour les adolescents et adultes

Les blind-tests avec l'Orchestre national de Metz

Initiée par les musiciens de l'Orchestre national de Metz en partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz, la formule de blind-tests permet de toucher le public étudiant et le grand public qui n'oseraient ou ne penseraient pas franchir les portes des salles de concert. Le quatuor de musiciens mobilisé dans cette action a présenté plusieurs blind-tests en 2019 hors des murs de la Cité musicale-Metz. Ce fut notamment le cas pour les Flâneries Musicales de Reims en avril 2019, dans le cadre de l'évènement Étudiant dans ma ville en septembre 2019 au cinéma Klub. La formule a également été reconduite dans le cadre d'« Orchestres en fête » en novembre 2019 et peut aller de campus en campus, à Metz comme en région.

> Les stages et atelier de pratique artistique

Stage « À vous pendant les vacances »

Pendant les vacances d'avril, les ateliers « À vous » ont été programmés à destination des adolescents, en partenariat avec les centres sociaux. Cette session de stage autour de la danse et de la vidéo a rassemblé 37 participants.

Ateliers de musique assistée par ordinateur

Les ateliers de musique assistée par ordinateur (MAO) ont trouvé leur public, rassemblant cette année 225 personnes sur les 20 séances proposées à la BAM. Ces ateliers de quatre heures permettent aux participants de découvrir le processus de création en analysant le morceau d'un artiste. Avec le musicien intervenant, ils identifient les éléments qui le composent, les enregistrent et les mixent, de manière à ce que le résultat soit aussi proche que possible de l'original. Ces séances attirent aujourd'hui un public de plus en plus jeune.

Marché du mouvement

Initié en octobre 2018, le marché du mouvement a proposé au public de venir faire son marché artistique le samedi matin de 10 à 12 heures à la BAM. Du rythme au bien-être en passant par la musique, après chaque séance les participants sont repartis avec davantage de connaissances pour la pratique de la danse urbaine. Ces ateliers ont lieu une fois par mois et ont réuni 120 personnes sur l'année 2019.

Stage de danse

En 2019, deux sessions de stages à destination des amateurs ont été réalisées autour de la danse par la Compagnie Chatha, en résidence à la Cité musicale-Metz. Ces stages ont permis au public de découvrir l'univers de la compagnie et la danse en tant que moyen de communiquer, de s'exprimer. Ces stages organisés le samedi et le dimanche ont, à chaque session, affiché complet également.

> Les conférences et débats

Organisées la plupart du temps en collaboration avec des musicologues et des journalistes, ces conférences et débats sur les mouvements artistiques musicaux sont proposés au grand public. Ils permettent de mieux comprendre la création contemporaine : la genèse, les diverses dimensions culturelles et/ou sociales, les artistes référents et les évolutions des courants artistiques. En 2019, 12 conférences ont été organisées en lien avec la programmation et ont rassemblé un public nombreux.

2. Les actions dédiées aux scolaires et aux enseignants

Afin d'accompagner les élèves et les enseignants dans leur découverte de la musique et de la danse, une programmation diversifiée ainsi que de nombreux outils et actions sont mis en place : concerts sur le temps scolaire, visites de salles, dossiers pédagogiques, sensibilisations au spectacle en amont, ateliers de pratique artistique, rencontres avec les artistes, ...

Les concerts en temps scolaire

Du ciné-concert au spectacle de marionnettes, en passant par des siestes musicales et des spectacles de danse contemporaine, des concerts de musique contemporaine, des concerts rock et des concerts symphoniques, la Cité musicale-Metz a proposé en 2019 un panel riche de propositions artistiques pour les écoles primaires et collèges en temps scolaires. Au total, 19 représentations ont été données sur le temps scolaire. Elles ont rassemblé 5 553 spectateurs.

Les spectacles tout public en soirée sont également ouverts aux collégiens et lycéens. Des parcours composés d'ateliers et de rencontres avec les artistes sont proposés pour accompagner les élèves dans la découverte du spectacle. En 2019, 2 282 élèves ont assisté à un concert en soirée.

En mai 2019, l'Orchestre national de Metz a présenté un spectacle intitulé *Contes de la Nuit*, à l'Arsenal, en Grande Salle, destiné aux primaires. Celui-ci a été présenté trois fois et a rassemblé 2 321 enfants.

La rentrée en musique

La Cité musicale-Metz a participé activement à la Rentrée en musique 2019 !

Pour la troisième édition de la « Rentrée en musique », les musiciens de l'Orchestre national de Metz et du Concert Lorrain – ensemble associé à la Cité musicale-Metz – ont accompagné la rentrée des écoliers en musique les 2 et 3 septembre 2019. Ils ont proposé des interventions dans 13 établissements de Metz, et cette année au collège André Malraux de Senones, où a été présenté, avec les élèves, une restitution d'un projet EAC qui s'est déroulé entre janvier et juin 2019 intitulé « L'esprit des lieux ».

Visites des salles de la Cité musicale-Metz

En 2019, 3 275 élèves ont participé à une visite de la BAM et/ou de l'Arsenal. C'est l'occasion pour eux de découvrir l'ensemble de l'activité d'une salle de spectacle ou de musiques actuelles, les métiers concernés, ses spécificités, ou encore de les sensibiliser aux risques auditifs. De la maternelle aux étudiants, toutes les tranches d'âge sont représentées, avec certains visiteurs venus depuis la Haute-Marne, preuve que la notoriété de nos salles s'étend progressivement à tout le Grand Est !

Rencontres

2 550 scolaires ont rencontré les artistes en amont d'une représentation pour les préparer au spectacle, ou à l'issue de leur venue à la Cité musicale-Metz pour revenir sur l'expérience vécue avec les artistes.

Ateliers

La Cité musicale-Metz propose également des ateliers de préparation au spectacle pour les publics scolaires, et des ateliers d'écriture en lien avec les spectacles auxquels les élèves ont assisté. En 2019, cela a représenté près de 425 interventions. 4 500 scolaires ont pu découvrir différentes pratiques artistiques et aborder les esthétiques du spectacle vivant telles que la danse contemporaine, la musique contemporaine et les musiques du monde.

Des projets de création

Des ateliers de pratique artistique soutenus par la DRAC et la DAAC ont été mis en place à destination des scolaires. Ces ateliers, d'une durée de 30 à 50 heures sur l'année, concernent 354 élèves et sont animés sur plusieurs séances par des musiciens de l'Orchestre national de Metz et/ou en résidence à la Cité musicale-Metz. Ils peuvent aboutir à une restitution.

Le Printemps des lycéens

Tout au long de la saison, l'Arsenal accueille le Lycée de la Communication pour ses ateliers danse de préparation à la représentation finale du Printemps des Lycéens. La soirée de représentation est consacrée à la présentation des chorégraphies inventées et travaillées par des lycéens lorrains (4 établissements scolaires) dans le cadre d'ateliers artistiques en danse. Depuis deux saisons, la journée de répétition et de représentation du Printemps des Lycéens se double d'une journée d'ateliers croisés et de rencontres. Cette année, la Cité musicale-Metz a accompagné 45 lycéens sur 30 heures d'ateliers au total.

Les formations pour les enseignants

L'accompagnement des professeurs dans la venue au spectacle avec leurs élèves constitue un axe important du travail que le service éducation et médiation mène, réalise et défend depuis des années. Cet accompagnement est possible grâce à l'élaboration de formations spécialement pensées pour les professeurs et éducateurs, et par la proposition d'outils pédagogiques soumis par différents intervenants propres à chaque thématique.

La Cité musicale-Metz met également l'accent sur des temps de formation pédagogique exigeants à destination des enseignants pouvant emmener leurs élèves à la rencontre de l'orchestre ou de la musique en général. Ces temps de formation portent sur un programme de concert ou autour de la thématique de la saison. Ils peuvent également concerner une pratique artistique innovante, comme le soundpainting ou les percussions vocales et corporelles. L'Orchestre national de Metz propose également des formations à destination des enseignants dans les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, en plus de la Moselle.

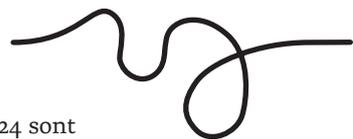
Outils pédagogiques

La Cité musicale-Metz met à disposition des enseignants des dossiers pédagogiques pour les accompagner dans la préparation de leurs sorties aux spectacles en temps scolaire.

Des programmes de salle pour les élèves sont distribués à la fin des représentations afin qu'ils gardent une trace du spectacle.

Tous ces documents sont mis en ligne et téléchargeables sur le site de la Cité musicale-Metz. Sont également mises en ligne des mallettes pédagogiques sur des thématiques diverses (musique et narration, musique et fantastique...).

3. Le projet « 20 ans après, que sont-ils devenus ? »

Quasi 20 ans après avoir été accueillis en résidence à l'Orchestre national de Lorraine quand ils avaient 10 ans, d'anciens écoliers aujourd'hui trentenaires, ont retrouvé l'Orchestre national de Metz le 12 octobre dernier. Lors de la saison 1999-2000, ces jeunes de CM2 de l'École de Richemont (Moselle) ont vécu une expérience unique d'une semaine, immergés au cœur de la vie d'un orchestre symphonique.

En 1999, l'orchestre, sous l'impulsion de son chef Jacques Lacombe et de Marie-Pierre Macian, responsable des relations publiques, lançait un programme éducatif novateur mettant au centre la relation privilégiée enfant-musicien, les notions de créativité et pratique artistique, et l'immersion au cœur de l'univers symphonique.

À cette occasion, la première classe en résidence fut lancée. Après quelques mois de préparation avec leur enseignante, Janine Bauquis et Christelle Bertringer, intervenante en musique, chaque enfant parrainé par un musicien a participé à la vie de l'orchestre : rencontre avec le chef d'orchestre, participation aux répétitions, à des présentations d'instruments, et au concert final à l'Arsenal au cours duquel ils ont présenté une courte création musicale en lever de rideau du concert la Carmencita, dédié à la musique espagnole. Marie-Pierre Macian mûrit l'idée du projet « 20 ans après, que sont-ils devenus ? ». Sa volonté fait suite à ses réflexions sur l'importance d'un retour d'expérience sur les projets éducatifs des orchestres ; sa démarche s'inscrit également dans l'idée d'un prolongement possible à donner au Livre blanc des actions éducatives des orchestres qu'elle a co-écrit avec Philippe Fanjas, directeur de l'Association Française des Orchestres (AFO) en 2003.

Marie-Pierre Macian contacte Janine Bauquis et se met en relation avec Antigone Mouchtouris, professeure de sociologie à l'Université de Lorraine, spécialiste des questions artistiques et culturelles. La Cité musicale-Metz et l'orchestre adhèrent immédiatement à ce projet. Tous partagent cet enthousiasme de retrouver ces jeunes désormais trentenaires.

Quelques mois plus tard, 23 jeunes sur 24 sont retrouvés !

Au premier semestre 2019, s'inscrivant dans la logique de l'enquête nationale menée en 2018 par l'Association Française des Orchestres (AFO) sur le rôle sociétal des orchestres, des entretiens individuels sont menés auprès de ces jeunes trentenaires pour comprendre quelle a été la place éventuelle de ce moment privilégié dans leur vie. Il ressort de cette enquête que chaque jeune interviewé se souvient de cette expérience, elle a été vécue comme positive ; ils souhaitent qu'elle puisse être vécue par d'autres jeunes aujourd'hui, et par ailleurs ils seraient partants pour revivre ce type d'expérience en tant qu'adulte, avec un emploi du temps un peu aménagé !

Certains ont été profondément marqués : ils ont commencé une pratique musicale, décidé de continuer à écouter des orchestres symphoniques après cette première expérience ; ils mettent en avant l'importance du collectif, l'aventure hors de leur quotidien, la découverte d'un univers différent, la rigueur du métier de musicien d'orchestre, ils se sont ouverts à l'idée de « vivre de sa passion » ; ils se souviennent du « stress » et des enjeux de la représentation en public. Certains évoquent leur souhait de transmettre à leurs enfants cette passion de la musique.

Le 12 octobre 2019, des retrouvailles avec l'orchestre ont été organisées. Lors d'un concert à l'Arsenal, les jeunes ont retrouvé leurs parrains-musiciens et ont rencontré l'actuel directeur artistique : David Reiland. Ils se sont ainsi replongés dans l'univers symphonique. Jacques Lacombe, le chef d'orchestre de l'époque et actuel directeur artistique de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, a également été présent par le biais d'une vidéo pour ce moment tout à fait spécial.

4. Des actions pédagogiques au plus près du territoire

Soucieuse de rendre accessible sa programmation artistique aux publics les plus éloignés, la Cité musicale-Metz accueille tout au long de l'année des élèves des quatre coins de la Région Grand Est sur ses différents sites pour des spectacles, des répétitions, des ateliers ou encore des visites. En 2019, dans le cadre des projets EAC, en lien avec l'éducation nationale, l'Orchestre national de Metz s'est déplacé sur les départements de la Meuse, des Vosges et de la Marne.

En Meuse, de janvier à mars 2019, 30 élèves de CP et CE1 de l'École primaire de la Halle à St-Mihiel se sont initiés à l'improvisation et aux paysages sonores, à partir de matériaux de récupération (tuyaux de PVC, ballons de baudruche, sacs plastiques, boîte en carton...) ou d'objets du quotidien (bols...), avec le musicien René Le Borgne. Les productions des élèves ont été réalisées en écho au spectacle symphonique de l'Orchestre national de Metz, *Contes de la nuit*, interprété par Antoine Glatard et l'Orchestre national de Metz début mai à l'Arsenal. Les enfants ont mis en sons la nuit, douce comme mouvementée, accompagnés par deux musiciens de l'Orchestre national de Metz : *Nuit transfigurée* de Schönberg, *Nuit sur le Mont Chauve* de Moussorgski, *Oblivion* de Piazzolla... Ils ont présenté leur travail à leurs familles vendredi 29 mars à l'école, puis sont venus découvrir la version symphonique de l'Orchestre national de Metz le 3 mai à l'Arsenal.

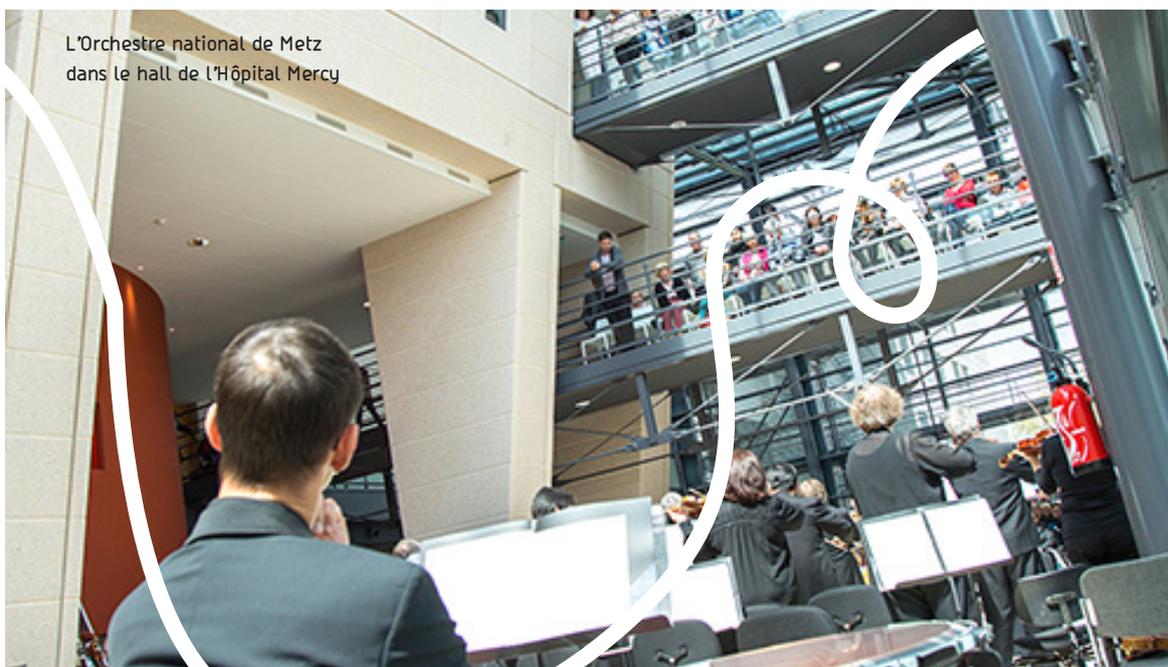
Par ailleurs, dans les Vosges, l'Orchestre national de Metz a développé un projet inter-degrés de janvier à juin 2019, dans le cadre d'un partenariat entre l'Orchestre national de Metz et le Festival

des Abbayes de Lorraine. Une classe de l'École primaire de Moussey, une classe de 6e du Collège André Malraux de Senones et une classe de 2nde professionnelle « Technicien en chaudronnerie industrielle » du Lycée Georges Baumont de St-Dié-des-Vosges se sont immergées dans l'univers symphonique. Chaque établissement a apporté sa pièce à l'édifice pour une création riche et ambitieuse.

Les collégiens ont dessiné des instruments de percussions métalliques et des instruments à vent, que les lycéens ont fabriqués en cuivre et en laiton afin que les élémentaires puissent les utiliser pour y jouer. Les élèves ont travaillé tout au long de l'année au contact de différents professionnels de la musique : une musicienne intervenante pédagogue, trois musiciens de l'Orchestre national de Metz et un facteur d'instruments à vent. Ils ont également été accueillis dans plusieurs structures culturelles messines et vosgiennes pour parfaire leur ouverture culturelle et professionnelle : Maison de l'Orchestre, Centre Pompidou-Metz, Arts et Métiers et Musée Pierre-Noël. Ce projet d'EAC a donné lieu à la création d'un conte musical qui a été présenté par les élèves de l'école élémentaire lors de la rentrée en musique en septembre 2019.

Enfin, dans la Marne, des musiciennes de l'Orchestre national de Metz sont allées à la rencontre des élèves de la maternelle Sully à Reims en proposant plusieurs ateliers d'éveil musical en poésie autour de l'album jeunesse *Le jouet des vents*. Cette action est menée pour la 3e année consécutive en partenariat avec les Flâneries Musicales de Reims.

L'Orchestre national de Metz
dans le hall de l'Hôpital Mercy

5. Les projets citoyens

Parce qu'il y a la nécessité d'actions culturelles spécifiques, la Cité musicale-Metz mène une réflexion constante sur les questions liant culture et lien social, culture et inclusion sociale. Les publics spécifiques sont composés d'un public multiforme, ce qui amène à concevoir des propositions en fonction du contexte ou des personnes rencontrées.

C'est aussi défendre, préserver, faciliter la possibilité pour chacun de construire une relation autonome aux différentes composantes artistiques proposées par notre programmation, quelles que soient les spécificités de sa condition.

5.1. Musique et santé

Partenariat avec le CHR Metz-Thionville

Un partenariat s'est développé depuis quelques années avec le CHR avec, chaque saison, un concert de l'Orchestre national de Metz dans le hall de l'Hôpital Mercy. Ce concert, destiné aux patients, à leurs proches comme aux personnels soignants est un moment de fête et de partage permettant de donner un accès large à la musique. Cette année, le concert a été donné le 23 mai 2019, sous la direction de David Reiland, avec un programme Beethoven accessible au grand public. Après le concert de l'Orchestre, Denis Clavier, violon solo, a donné un concert privé aux patients hospitalisés. Il a d'abord joué dans la salle d'attente de l'UMAC et s'est, ensuite, rendu dans les chambres des patients hospitalisés en pneumologie.

Table-ronde/Rencontre « Musique, santé & handicap »

Le 4 mars 2019, la Cité musicale-Metz a organisé une table ronde à l'Arsenal en partenariat avec l'association Musique et Santé, qui travaille depuis plus de vingt ans sur ces questions. Cette journée a été le point de départ de la construction de projets et d'actions avec les structures partenaires de la Cité musicale-Metz (Hôpital de Jury, CHR Metz-Thionville, Institut National des Jeunes Sourds, EHPAD, IME...), les intervenants artistiques extérieurs (musique, danse, dessin, théâtre...) et les musiciens permanents volontaires de l'Orchestre national de Metz. L'objectif de cette table ronde a été de réfléchir ensemble aux différents projets possibles pour l'avenir (dans le cadre des appels à projet DRAC/ARS notamment).

INJS, Institut national des jeunes sourds

La loi de 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » inscrit le principe de l'accessibilité de « tous à tout ». Institution pédagogique située à proximité de la BAM et de la Maison de l'Orchestre, l'INJS est un partenaire associé régulièrement à notre programmation et plus largement à l'accès à l'ensemble de nos équipements. Nous nous améliorons afin d'ouvrir nos ateliers de pratiques aux élèves de l'Institut via nos résidences d'artistes. En 2019, différentes actions ont été menées en lien avec l'Orchestre national de Metz et la BAM notamment des visites de salles et des ateliers de pratique artistique autour du soundpainting.

5.2. Musique et justice

En 2019, la Cité musicale-Metz a présenté un projet complet répondant ainsi à l'appel à projet « Culture et Justice » présenté par la DRAC Grand-Est. Ce projet a pour objectif de favoriser l'émergence de projets artistiques au sein des établissements, des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse de la région. En 2019, la Cité musicale-Metz a souhaité proposer un projet permettant une sensibilisation à différentes esthétiques. Le 22 mai, l'Orchestre national de Metz a donné un concert au sein de la Maison d'arrêt de Metz Queuleu. Autour de ce concert s'est construit un projet d'éducation artistique et culturelle avec tout d'abord des ateliers illustration qui ont eu pour objectif d'initier les détenus au dessin et à la peinture. Ce travail s'est développé autour des thématiques du violon et de la nature. Un atelier d'écriture et lecture à voix haute a ensuite été réalisé afin d'aborder l'imaginaire de la musique et du violon, de créer des textes poétiques pour en faire un livret, les mettre en voix et les déclamer. Ces ateliers se sont fait en lien avec les interventions de Denis Clavier (violon solo de l'orchestre), portant sur une présentation et une sensibilisation à son instrument.

De février à mai 2019, un groupe de détenus a également travaillé avec Sarah Baltzinger qui a axé son travail autour de la thématique de l'héritage et la transmission, en écho à son nouveau projet de création. Enfin, afin de conclure ce projet, des ateliers rap ont été mis en place avec Rachid Wallas de septembre à décembre 2019.

Ce projet s'est donc inscrit pleinement dans un parcours d'éducation artistique et culturelle qui a pu être soutenu par la DRAC Grand Est et le DISP. La société Dumur immobilier a soutenu ce projet par un mécénat en numéraire.

5.3. Avec les acteurs du champ social

ALAJI, Association Lorraine des Adultes et des Jeunes Inter-Formation

En 2019 a été initié un partenariat avec l'ALAJI, Association Lorraine des Adultes et des Jeunes Inter-Formation, organisme de formation, avec des personnes venant du monde entier (hors Europe) souhaitant s'installer en France avec des statuts divers (réfugiés, conjoints de français ou encore regroupement familial) dans un objectif de démocratisation culturelle. Cette année, en collaboration avec ALAJI, l'axe de travail a été de présenter la Cité musicale-Metz aux différents formateurs qui accompagnent les groupes. Pour cela les formateurs ont bénéficié d'une formation autour de la musique symphonique ainsi que de la danse. Des visites des différents sites de la Cité musicale-Metz ont ainsi été organisées à destination des enseignants. Ces actions ont pour objectif de permettre aux formateurs d'avoir les outils nécessaires et d'accompagner les adultes afin de les préparer à avoir une posture de spectateur.

RESAM

La Cité musicale-Metz est signataire de la charte du RESAM offrant ainsi 150 places à la quarantaine de structures accompagnant les publics désœuvrés, migrants.

Programme de Réussite Éducative

Dans le cadre du Programme de réussite éducative, en lien avec la PeP57, des ateliers de lecture et écriture sont proposés autour du rap, sur le temps périscolaire, aux enfants de CP. À travers le soutien scolaire, les enfants découvrent des notions de musicalité et le sens du rythme grâce au rap. L'ensemble des écoles primaires situées dans le quartier de Borny participe à ces ateliers. Lors d'une cérémonie de clôture, en juin 2019, à la BAM, leurs productions musicales ont été présentées aux parents et les enfants se sont vu remettre un CD réunissant les enregistrements réalisés par l'ensemble des écoles participantes. Cette action a pu se réaliser grâce au soutien financier du contrat de ville.

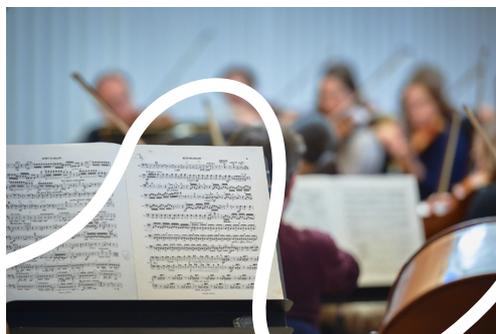
6. Le partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) Gabriel-Pierné et la transmission en direction des jeunes artistes

La collaboration entre le CRR et la Cité musicale-Metz existe depuis de nombreuses années et se voit aujourd'hui intensifiée notamment par le biais de la convention avec Metz-Métropole qui acte et formalise les nombreuses coopérations.

En 2019 de nombreuses collaborations ont été mise en place notamment avec les artistes en résidence à la Cité musicale-Metz.

Ainsi, le Concert de la Loge, en résidence à la Cité musicale-Metz, a accompagné les élèves du conservatoire par le biais de cours de maître avec le quatuor à cordes. Dans le cadre du temps fort « Osez Haydn », les élèves ont pu visiter l'exposition organisée par le musée des instruments de Mirecourt et participé à l'atelier « Je prends soin de mon instrument ». Enfin, les professeurs du département cordes et de la formation musicale CHAM ont travaillé avec leurs élèves autour du compositeur Haydn afin de pouvoir réaliser des pré-concerts dans le hall de l'Arsenal, en amont des spectacles du Concert de la Loge. Enfin de nombreuses répétitions ont été ouvertes aux élèves du CRR afin de pouvoir échanger avec Julien Chauvin, violoniste et directeur artiste. Les élèves sont également venus nombreux, accompagnés de leurs professeurs, aux concerts en soirée.

La résidence avec Rémi Fox a également donné lieu à de nombreux rendez-vous avec les élèves du CRR. Rémi Fox avec son groupe nOx.3 a ainsi proposé un atelier pédagogique avec tous les étudiants du département jazz. La classe de percussion, sous la coordination d'Eric Chartier, a également pu bénéficier d'un projet en lien avec sa discipline. Les élèves de 2e et 3e cycle de la classe de percussion ont ainsi composé une pièce de 45 minutes qu'ils ont présenté aux artistes à savoir Rémi et Nicolas Fox lors d'une rencontre où ces derniers ont animé un atelier de transformation du son et la classe de percussion. Ce projet s'inscrit donc pleinement dans un parcours EAC complet.

Au total, 1 227 élèves du CRR ont bénéficié en 2019 d'une sortie pédagogique pour assister à un concert à la Cité musicale-Metz. En effet, La Cité musicale-Metz offre la possibilité aux élèves de moins de 26 ans du Conservatoire d'assister gratuitement à certains concerts et spectacles.

L'Orchestre national de Metz travaille également en étroite collaboration avec le CRR. Ainsi en 2019 des séances de répétitions « partielles » pour la classe de direction d'orchestre se sont tenues. La seconde édition master class de direction pour le Grand Est avec les CRR de Metz, de Reims et de Strasbourg, sous la direction de David Reiland s'est déroulée en février 2019. Celle-ci a rassemblé près de 15 élèves. Enfin, de nombreux accueils en répétitions de l'Orchestre national de Metz à la Maison de l'Orchestre ont été organisés.

Cette collaboration entre la Cité musicale-Metz et le CRR a notamment pour objectifs de permettre aux élèves de se produire en situation dans une salle de concert, de présenter en public le travail effectué au cours de l'année scolaire et de familiariser les élèves et leurs parents avec les salles de spectacles et leur donner l'envie d'assister à d'autres manifestations.

Enfin, les élèves du département jazz se produisent une fois par mois aux Trinitaires dans le cadre des soirées jazz sous la coordination de Damien Prud'homme. Les Trinitaires accueillent également des ateliers et spectacles de théâtre ainsi que les examens jazz et théâtre du Conservatoire.

7. La Cité musicale-Metz et les étudiants

› École Supérieure du Professorat et de l'Éducation

La Cité musicale-Metz accompagne les étudiants qui se destinent aux métiers du professorat et de l'éducation dans la mise en place d'actions culturelles. Ainsi, en 2019, les étudiants ont travaillé avec les artistes du Quatuor Anches Hantée sont autour de leur spectacle *Ma mère l'oye : voyage au pays des contes* afin d'avoir les clés pour travailler avec des élèves de primaire qui se sont rendus au spectacle en temps scolaire. Ainsi, les élèves de l'ESPE ont ainsi eu 4 heures d'atelier avec les artistes afin d'échanger autour des projets EAC qu'ils souhaitent construire avec les écoles pendant leurs séances de stages au sein des établissements scolaires de la ville de Metz. Ces actions permettent aux futurs enseignants de se familiariser avec l'éducation artistique et culturelle et de développer leurs connaissances avec les artistes.

› ESAL - Pôle Musique et Danse

La Cité musicale-Metz initie les étudiants du Pôle Musique et Danse de l'École Supérieure d'Art de Lorraine, futurs enseignants de la musique et de la danse, à l'intervention artistique en milieu scolaire. Trois étudiants volontaires, sous le tutorat de Fabienne Ritz, musicienne et pédagogue, ont préparé au cours de 10 heures d'interventions hebdomadaires une production sonore avec une classe de Metz, en lien étroit avec un programme musical de l'Orchestre national de Metz. De janvier à avril, 25 élèves de CM2 se sont ainsi initiés au chant et au rythme avec les étudiants du Pôle Musique et Danse.

Les productions musicales des élèves ont été réalisées en écho à l'œuvre symphonique de Tchaïkovski, *Roméo et Juliette*, interprétée par David Reiland et l'Orchestre national de Metz début avril à l'Arsenal. Les enfants ont imaginé et chanté des paroles à partir de la chanson *Roméo kiffe Juliette* de Grand Corps Malade, ont proposé des tableaux rythmiques et dansés en lien avec le caractère de la musique de Tchaïkovski... le tout accompagnés par les étudiants du Pôle Musique et Danse et une flûtiste de l'Orchestre national de Metz Lydie Cerf. Ils ont présenté la restitution de leur travail jeudi 4 avril aux musiciens de l'Orchestre national de Metz à l'occasion d'une répétition publique de l'œuvre symphonique à la Maison de l'Orchestre. Ce projet (avec d'autres intervenants et un autre contenu) est mené pour la 4e année consécutive en partenariat avec le Pôle Musique et Danse.

› Université de Lorraine

Plusieurs projets sont menés avec l'Université de Lorraine :

UFR Arts, lettres et langues

- en 2019, dans le cadre d'un partenariat avec le Département de musique et musicologie, la Cité musicale-Metz a confié à des étudiants du master « Édition musicale et musicologie » la rédaction de textes pour les notes de programme de concerts donnés à l'Arsenal
- l'Arsenal a accueilli le 29 mai le concert des étudiants du Département de musique et musicologie (chœur de 80 personnes) qui ont donné le *Requiem* de Cherubini
- Licence professionnelle APAMA (assistant de production et d'administration Musiques actuelles) : la Cité musicale-Metz a accueilli en 2019, comme chaque année, au sein du service production Musiques actuelles, un stagiaire issu de cette formation.

Breaking BAM

Un nouveau partenariat a été mis en œuvre en 2019 avec l'Université de Lorraine, la Maison de l'Étudiant Metz et le Crous Lorraine pour permettre aux associations étudiantes des différents campus de se rassembler pour créer collectivement une soirée de concerts.

- Il s'agissait de créer une manifestation étudiante vouée à se renouveler chaque année et visant à :
- Responsabiliser les étudiants et leur faire vivre une expérience professionnelle et humaine en leur confiant, chaque fois que possible et avec un encadrement, l'organisation de la manifestation ;
 - Rassembler différentes formations, différentes écoles, favoriser la mise en réseau et valoriser les initiatives et associations étudiantes ;
 - Créer un événement culturel à caractère musical, convivial.

À l'occasion des JACES (Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur), la soirée Breaking BAM #1 a été programmée le 4 avril 2019 à la BAM et a ainsi été conçue par les étudiants, de la programmation à la production et la communication, encadrés par les équipes de la Cité musicale-Metz. Grand succès public avec une programmation proposant Mr Oizo, Myd ou encore BassTone.

› Lycée de la Communication

La Cité musicale-Metz et le Lycée de la Communication ont signé une convention cadre de partenariat en septembre 2016, complétée chaque année par un avenant qui décrit les actions mises en œuvre.

En 2019, les étudiants de BTS Audiovisuel ont notamment participé à la conception d'un court documentaire sur le concert de l'Orchestre national de Metz et Chapelier Fou à la BAM en mars (captation, interviews, etc.) ainsi qu'à la réalisation d'une vidéo sur la Cité musicale-Metz à l'occasion des 30 ans de l'Arsenal.

Des présentations par les personnels de la Cité musicale-Metz des différents métiers du spectacle vivant ont été faites aux étudiants et plusieurs d'entre eux ont également effectué des stages au sein de la direction technique.

Enfin, les étudiants bénéficient d'ateliers et de parcours autour de leur venue à des spectacles et concerts.

Partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur

La Cité musicale-Metz accueille très régulièrement des étudiants de diverses filières et formations dans ses salles de spectacles, pour assister à des concerts et spectacles, rencontrer des professionnels de la culture, découvrir la programmation, visiter les salles et découvrir les coulisses. En 2019, le service des relations avec le public a ainsi accueilli, dans le cadre de leur formation, des étudiants de la licence professionnelle APAMA, de l'ENSAD de Nancy, de l'IFA Business School, de l'ENSAM ou encore du Master expertise et médiation culturelle de l'Université de Lorraine.

› Étudiant dans ma Ville - du 21 au 28 septembre 2019 - 11e édition

La Cité musicale-Metz participe chaque année à la semaine organisée par la Ville de Metz pour accueillir les quelque 22 000 étudiants qui débutent leur année.

En 2019, la Cité musicale-Metz a tenu un stand au sein du Village associatif Place de la République, a proposé des invitations pour plusieurs concerts et spectacles, a organisé un « blind test » et a proposé, en partenariat avec Diffu'son, une grand soirée de clôture à la BAM le samedi 28 septembre avec Panda Dub, La Trattoria et Axmos, succès au rendez-vous !

8. Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos Metz Moselle)

Porté nationalement par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, Démos est un projet de démocratisation culturelle qui s'adresse à des enfants de 7 à 12 ans ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles, d'un accès facile à la musique classique dans les institutions existantes.

Mis en œuvre par l'Orchestre national de Metz depuis septembre 2016 jusque fin 2019 sur les territoires de Metz et de Moselle Est, l'Orchestre Démos Metz Moselle, placé sous la direction du chef Dylan Corlay, est composé de 120 enfants répartis en 8 groupes de 15 (cordes, bois et cuivres). Afin de coordonner durant trois ans ce dispositif, l'Orchestre national de Metz a recruté une coordinatrice territoriale. Le parc instrumental de l'Orchestre Démos Metz Moselle a été acquis mutuellement par la Philharmonie de Paris et l'Orchestre national de Metz.

En 2019, durant cette troisième et dernière année d'apprentissage, les effectifs de l'Orchestre Démos Metz Moselle se sont maintenus avec un très faible taux d'abandon du projet. En cette fin de dispositif, 95 restaient engagés dans le projet. La forte implication, le vif intérêt pour le projet, la forte énergie collective, l'important soutien familial ont impliqué une forte assiduité des enfants dans le dispositif, favorisant ainsi leur investissement pérenne.

Pendant cette année de clôture du dispositif, le travail avec les enfants a été centré sur l'apprentissage d'une création, Dem'Odyssey. Il s'agit d'une composition du chef d'orchestre, Dylan Corlay, écrite spécifiquement pour ces enfants. Le travail sur la parentalité a été intensifié afin de mieux impliquer les familles dans le projet.

De plus, les comités de suivi sociaux ont été maintenus, notamment en Moselle Est, en lien avec les équipes du Département : Direction de la solidarité, Direction des sports et de la jeunesse. Des rencontres sociales mensuelles des 8 référents de terrain ont également été organisées, avec ouverture aux intervenants. Ces dernières ont été prises en charge par la nouvelle chargée de développement social Démos, dès sa prise de fonction en novembre 2019. Ainsi, l'Orchestre national de Metz s'est doté d'une ressource supplémentaire pour renforcer la dimension sociale du projet.

Enfin le concert public organisé à Paris, Salle Pierre-Boulez le 1er décembre 2019, a rassemblé 1 800 spectateurs et celui à Metz, à l'Arsenal, le 15 décembre 2019, a rassemblé 685 spectateurs.

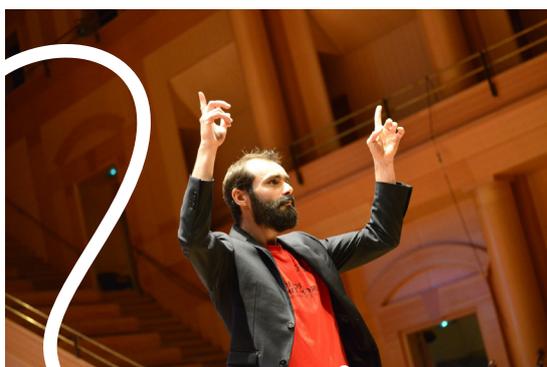
Le soutien à la parentalité et à la famille

Grâce au travail des référents sociaux, en étroite collaboration avec les équipes spécialisées de réussite éducative (PRE/DRE), les équipes de territoires partenaires et départementales dédiées à la jeunesse, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés des équipes de prévention, les familles et fratries bénéficient également des bénéfices de Démon Metz Moselle.

Véritables acteurs du projet, les parents accompagnent leurs enfants tout au long du dispositif. Leur motivation constitue l'une des clefs de la réussite de l'initiative.

Le dispositif propose aux parents d'entrer dans une approche sensible en participant à des ateliers mensuels. Ces moments privilégiés, conçus autour d'une émotion artistique partagée, contribuent à renforcer les liens intrafamiliaux. Depuis 2016, les familles se sont montrées fortement impliquées auprès des enfants aux ateliers, en accompagnement des groupes, en participation aux concerts sur scène, aux événements de valorisation de groupes organisés par les centres sociaux. Tout au long du projet, l'Orchestre national de Metz a facilité la participation des familles aux concerts. L'institution a ainsi pris en charge des moyens de transports pour les acheminer vers les lieux de concerts comme Paris, le 1er décembre et à Metz le 15 décembre. 153 personnes ont été acheminées et ont pu prendre part au concert à la Philharmonie de Paris.

Démon fait ainsi entrer la pratique musicale dans la vie familiale quotidienne au-delà du seul plaisir de la musique. Démon contribue à faire changer les regards portés par les familles sur leurs enfants.

Les résultats sociaux et pédagogiques du dispositif

Tous les enfants ont pu trouver leur place dans ce projet, à la fois dans les groupes et dans l'orchestre. Selon les constats des référents sociaux, des directions des structures socio-culturelles porteuses des groupes, les enfants ont gagné, emmenés par la force du collectif, en attention, écoute, discipline, respect d'autrui et confiance en eux. Des familles ainsi que des directions d'écoles ont témoigné du réel progrès scolaire de nombreux enfants.

Les forts taux d'assiduité aux ateliers (75 %), aux rassemblements (73 %) ainsi qu'aux concerts de restitution (97 %) montrent le vif intérêt des enfants motivés par le collectif pour ce projet à la pédagogie à la fois innovante et ludique. L'envie de réussir dans la pratique musicale, l'effort constant, la curiosité sont en chacun d'eux, portés par l'émulation de leur groupe et de l'orchestre.

55 enfants sur 95 engagés (58 %) ont émis le souhait de poursuivre l'apprentissage de la musique au sein des sept structures d'enseignement musical partenaires des territoires :

- Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné de Metz Métropole : 26 enfants,
- EMARI de Metz : 1 enfant,
- Ecole de musique de Woippy - 1 enfant,
- Conservatoire de Forbach - 9 enfants,
- Conservatoire de Saint-Avold - 8 enfants,
- École de musique de Creutzwald - 7 enfants,
- École de musique de Farébersviller - 3 enfants.

Ce résultat au-delà de la moyenne nationale (50 %) représente un indicateur de réussite du projet. Il est le fruit d'un important travail de médiation sociale et musicale en partenariat avec la Philharmonie de Paris, les structures d'enseignement musical et les référents de terrain. Ces enfants sont accueillis depuis janvier 2020 au sein de ces structures qui ont aménagé des passerelles pédagogiques afin de faciliter leur accueil, même si la crise sanitaire a bien sûr ralenti le processus.

Par ailleurs, et afin de permettre à ces 55 enfants sortants de poursuivre leur apprentissage collectif et se retrouver à l'issue du projet, un orchestre « avancé » est en cours de négociation en lien avec les structures d'enseignement musical et les collectifs d'ensembles des territoires.

Hors les murs

Tous les groupes Démos ont participé à diverses manifestations sur les territoires de Metz et de Moselle Est (concert de structures d'enseignement musical, événements caritatifs, Fête de la Musique, fêtes de quartier, ouvertures d'assemblées générales des centres sociaux, marchés de Noël, auditions devant les familles et élus locaux, Festival Migrations, Printemps des poètes, Bal organisé en lien avec le Pôle Musique et Danse de Metz, à l'occasion de la signature de la convention entre la Cité musicale-Metz et la Philharmonie de Paris). Ces temps hors les murs des groupes permettent notamment une valorisation individuelle des groupes, une participation en nombre des familles. Ils donnent aussi une visibilité au projet porté par l'Orchestre national de Metz sur ces territoires.

Liens avec l'Éducation Nationale

La collaboration des acteurs culturels et des acteurs du champ social constitue la richesse du projet Démos, qui fonde sa démarche sur la complémentarité de leurs compétences éducatives. Les intervenants professionnels (danseuses, chefs de chœur, musiciens intermittents, musiciens permanents de l'Orchestre national de Metz, chef d'orchestre) engagés dans le dispositif bénéficient de formations dispensées par la Philharmonie de Paris ouvertes également aux référents sociaux.

Dans le cadre de ses missions de coordination et de rayonnement du projet sur les territoires de la Région, l'Orchestre national de Metz tisse des liens pédagogiques forts avec l'Éducation Nationale (enseignement primaire, secondaire, et supérieur) via notamment des décentralisations d'ateliers dans les établissements. C'est le cas, à Behren-lès-Forbach, au collège Schuman. C'est également le cas à Metz, aux collèges Rabelais et Jules Lagneau. Ces actions contribuent à valoriser le projet et le travail de chacun des groupes auprès des établissements, des enseignants, des élèves et familles. Les résultats pédagogiques sont très positifs. Les enseignants saluent les bénéfices de ce dispositif pour pallier les difficultés cognitives, scolaires de certains enfants. Ils s'approprient cette méthode innovante d'enseignement musical en collaboration avec la référente pédagogique rattachée à l'Orchestre national de Metz. Certains principaux ont pu inscrire la participation Démos dans les bulletins scolaires pour valoriser l'enfant et l'encourager à l'amélioration des résultats scolaires dans les autres matières enseignées.

En matière d'enseignement supérieur, des liens ont été initiés notamment avec le Pôle Musique et Danse (PMD) de Metz, via un projet de fin d'étude organisé par une vingtaine d'étudiants de seconde année du DE Musique. Il a impliqué une trentaine d'enfants participant au projet Démos, issus de deux centres sociaux messins. Cet événement a été préparé en étroite collaboration avec l'équipe du PMD, la référente pédagogique Démos ainsi que les intervenants Démos. Il a contribué à faire partager cette pédagogie innovante en y associant les familles des enfants. À ce jour, 3 jeunes diplômés du PMD sont engagés dans Démos Metz Moselle.

Liens avec les structures d'enseignement musical et collectifs des territoires

Depuis 2016, la chargée de projet Démos œuvre, en collaboration avec la référente pédagogique et la Philharmonie de Paris, à construire des liens avec les 7 structures d'enseignement musical des territoires partenaires (les conservatoires de Forbach, Saint-Avold, de Metz Métropole, les Écoles de musique de Creutzwald, Woippy, Farébersviller, l'EMARI) ainsi qu'avec le Pôle Musique et Danse de Metz et le collectif des Jeunes Symphonistes Mosellans. Plus d'une dizaine d'intervenants Démos sont issus de ces structures. Il est à noter que tous les intervenants Démos bénéficient de deux jours de formation rémunérées, dispensées par la Philharmonie de Paris à la Maison de l'Orchestre à Metz.

Les 8 ateliers Démos ont été décentralisés au sein des conservatoires ou écoles de musique partenaires, contribuant ainsi à faire entrer dans les lieux d'enseignement artistiques les publics éloignés de cette offre pour diverses raisons sociétales, financières, familiales. Les 7 structures d'accueil ont également contribué à la facilitation du futur accueil des enfants souhaitant poursuivre la pratique musicale à l'issue du projet. Cela s'est traduit concrètement par l'organisation de visites de cours, des lieux d'enseignement, de portes ouvertes ainsi que la construction de passerelles pédagogiques.

Une collaboration artistique avec le collectif des Jeunes Symphonistes Mosellans a été menée tout au long des trois ans du projet. En 2019, 7 percussionnistes ont été associés à l'Orchestre Démos Metz Moselle. Ils ont pris part à la réalisation des deux concerts de fin de projet, respectivement le 1er décembre à la Philharmonie de Paris et le 15 décembre à l'Arsenal de Metz.

Liens intergénérationnels et structures de santé

L'Orchestre national de Metz travaille à la construction de liens intergénérationnels permettant aux enfants Démos de rencontrer des publics empêchés seniors. À ce titre, en 2019, l'atelier Démos de Creutzwald a été décentralisé à la Maison de retraite locale avec une prestation musicale, en collaboration avec trois élèves de l'École de musique de Creutzwald. Ce moment a été fort salué et apprécié des publics présents. Ils ont entonné des airs de leur jeunesse, avec accompagnement à l'accordéon d'un élève de l'école.

De plus, un atelier Démos a été décentralisé à l'Institut National des Jeunes Sourds (INJS) afin de permettre de sensibiliser à la musique les publics handicapés ainsi que leurs familles présentes. La référente a mené un travail pédagogique en collaboration avec les intervenants et les professionnels de l'institut. Le sound painting a permis de réunir public entendant, non entendant, enfants et adultes, musicien, non musicien. Cette intervention a été traduite en simultanément en langage des signes.

Actions de sensibilisation à la culture

À Metz et en Moselle Est, outre la pratique musicale, les enfants bénéficient tout au long de l'année d'activités complémentaires telles que des concerts pédagogiques, spectacles, visites de lieux culturels proposés par l'Orchestre national de Metz, les partenaires ainsi que les structures socio-culturelles. Des moments magiques de contes autour du chant d'Afrique du Sud, travaillé en cette dernière année, ont été offerts par le conteur professionnel Mourad Frik à la Maison de l'Orchestre. Ces temps sont préparés en étroite collaboration avec les acteurs et la référente pédagogique, en lien avec les intervenants professionnels Démos. Cela permet d'optimiser les bénéfices de ces diverses actions.

Lancement de la reconduction du dispositif

L'année 2019 a permis de mener, en parallèle de la dernière année d'apprentissage, le lancement de la reconduction du dispositif pour trois ans (2020-2022). Il s'agit de la mise en œuvre de deux orchestres composés chacun de 7 groupes de 15 enfants, impliquant ainsi 210 nouveaux enfants. Le premier orchestre a été déployé depuis Metz vers la Moselle Est, et le second depuis Metz vers la Moselle Nord, offrant ainsi au projet un large rayonnement départemental.

L'équipe de coordination a organisé de nombreux temps de présentation du projet aux nouveaux partenaires : collectivités, centres sociaux, structures d'enseignement musical. L'Orchestre national de Metz a procédé au recrutement des intervenants, et accompagné la mobilisation des deux nouvelles cohortes. Toutes les collectivités, centres sociaux partenaires et les intervenants ont souhaité reconduire le projet Démos en 2020. Démos 2 capitalisera ainsi sur une forte expérience sociale et musicale, engrangée depuis trois ans. Dès novembre, l'Orchestre national de Metz a organisé les 14 réunions d'information des nouvelles familles engagées dans le projet et a procédé au recueil des pièces d'engagement. Afin de faciliter le travail de suivi administratif et de recueil de pièces familiales des référents sociaux, l'Orchestre national de Metz a mis en œuvre une plateforme commune virtuelle de suivi de projet.

Pilotage du projet

En présence de la Philharmonie de Paris, deux comités techniques réunissant les acteurs musicaux, pédagogiques et sociaux du projet ainsi que deux comités de pilotage réunissant les partenaires et mécènes ont rythmé l'année.

L'Orchestre D emos Metz Moselle   l'Arsenal

9. Les projets en lien avec le quartier de Borny

Reborny

Depuis 2016, la Cité musicale-Metz, la Ville de Metz, les habitants et les associations travaillent ensemble sur le réaménagement de la Cour du Languedoc du quartier Metz-Borny. Avant et pendant la démolition d'une partie du bâti de la cour du Languedoc, un ensemble d'actions est réalisé avec les habitants, les associations et les écoles. Il permet de créer du dialogue et d'accompagner la réappropriation de cet espace. Génératrice de lien social, la culture sous toutes ses formes est le point d'entrée de ce projet.

Reborny, c'est une expérience artistique inédite à Metz sur des projets d'aménagement urbain : un laboratoire à l'échelle d'un quartier mêlant citoyenneté et mémoire, culture et travaux, histoires singulières et grands projets. Rencontres, conférences, ateliers et concerts en appartement, shows case, street art, graffiti végétal, performance collective, photographie, danse, musique...

Reborny passe aussi par un travail d'équipe entre plusieurs partenaires : la Ville de Metz déjà citée, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, Logiest, Constructions Mécaniques Messines, Bouche à Oreille et Bornybuzz pour le partenariat média.

Le premier semestre a été la phase de conclusion du projet Reborny avec l'organisation des concerts en appartement. 4 concerts ont été proposés chez les habitants du quartier en mai et juin avec des artistes locaux : PVLSAR, Room Me, Mira Cetii et Jean Roch Waro. Des moments rares de proximité et de partage, entre artistes et un public qui n'est pas forcément habitué à fréquenter les salles de concerts.

La BAM, ancrée dans son quartier

Le repositionnement du projet relatif aux Musiques actuelles contribue à améliorer la fréquentation des jeunes du quartier, notamment à l'occasion des concerts rap, de même qu'il ouvre plus d'opportunités aux premières parties. Des actions culturelles sont également organisées en lien avec les acteurs sociaux du quartier, notamment Apsis émergence : rencontres avec les artistes avant leur concert, visites de la BAM, ateliers de musique assistée par ordinateur. L'objectif est également de mettre en place une mixité au sein des groupes. La mise à disposition de la BAM permet par ailleurs à nos partenaires du quartier de réaliser leurs projets. Cela correspond à une dizaine d'événements par an. Citons le Collège des Hauts de Blémont (préparation et représentation du spectacle de fin d'année), Bouche à Oreille (accueil de leur spectacle-photo), accueil des résidences artistiques en milieu scolaire de la Ville, restitution et rencontre entre artistes et classes du quartier. La BAM accueille également des rencontres, des réunions : une dizaine d'acteurs ont bénéficié de nos locaux en 2019 (Unis-cité, PEP 57, la Passerelle, la Mission locale...).

Les 5 ans de la BAM

Dans le cadre des 5 ans de la BAM, début octobre 2019, plusieurs actions et événements ont été programmés afin de sensibiliser le public du quartier. Le mercredi après-midi a ainsi été destiné aux plus jeunes grâce à une boum. Celle-ci a rassemblé plus de 410 personnes. Beaucoup de familles du quartier y ont participé en fratrie, notamment grâce à notre partenariat avec la MJC de Borny. Des spectacles de rues, des animations pour les familles et des ateliers ont eu lieu lors du week-end sur le parvis de la BAM. Enfin, le dimanche, des visites décalées de la BAM étaient programmées afin d'offrir une découverte originale de la salle de musiques actuelles, en lien avec la compagnie de théâtre de rue Deracinemoa.

4.

LA VIE DES DEUX
ÉTABLISSEMENTS,
RASSEMBLÉS
POUR UN PROJET
INNOVANT ET
INÉDIT EN RÉGION

1. La mise en conformité de l'Orchestre national de Metz avec le label d'« Orchestre national en région »

Le premier semestre 2019 a permis de mener un important travail des directions générale et musicale de l'Orchestre national de Metz, en concertation avec ses partenaires publics, pour aboutir au dépôt, le 28 juin 2019, d'un dossier de demande de mise en conformité du label d'orchestre national en région, qui détaille l'organisation, les missions et le projet mis en œuvre par la direction.

Ce dossier a été instruit par les services de la DRAC et le Préfet de la Région Grand Est a confirmé à l'Orchestre, par lettre datée du 13 novembre 2019, sa conformité avec les missions et charges liés au label « Orchestre national en région ».

Une Convention Pluriannuelle d'Objectifs devra être formalisée en 2020 et précisera notamment les modalités d'évaluation du projet.

2. La politique de communication et de développement des publics

2.1. Une connaissance plus fine des publics de la Cité musicale-Metz

Depuis sa création en 2016, aucune étude globale des publics de la Cité musicale-Metz n'avait été réalisée. Nous avons donc lancé tout début 2019 une étude des publics, avec pour objectifs de :

- connaître les profils de nos spectateurs et leur circulation entre les salles
- appréhender le processus d'information et les motivations à la venue au concert
- mesurer la satisfaction des publics et recueillir d'éventuelles attentes

La Cité musicale-Metz a fait appel à la société TEST SAS pour mener à bien cette étude. Cette société de référence dans le secteur culturel a mené une vaste étude des publics de la Philharmonie de Paris sur la saison 2016-2017, c'est aussi elle qui réalise depuis plusieurs années le baromètre des publics du Centre Pompidou-Metz.

L'étude a porté sur les publics des spectacles payants de la Cité musicale-Metz (Arsenal dont concerts de l'Orchestre national de Metz, Trinitaires et BAM), elle excluait les représentations sur le temps scolaire, les concerts gratuits ainsi que tous les spectacles payants non labellisés « Cité musicale-Metz » (les productions Label LN à l'Arsenal par exemple).

La méthodologie mise en place par TEST SAS s'est décomposée en deux temps :

— dans un premier temps, une phase d'enquête sur le terrain avec distribution et récolte d'un questionnaire papier, qui a permis de recueillir de premières informations sur le profil des publics (origine géographique, âge, catégorie socio-professionnelle, abonnement et fréquence de visite des salles de la Cité musicale-Metz, accompagnants et vecteurs de notoriété) et leurs coordonnées – 4 875 questionnaires ont été recueillis (soit un taux de réponse de 30 % des spectateurs présents) lors de 34 concerts et spectacles dans les salles de la Cité musicale-Metz

— dans un second temps, l'administration d'un questionnaire en ligne envoyé aux spectateurs ayant répondu au questionnaire papier, quelques jours après leur venue à la Cité musicale-Metz, qui a permis de recueillir des informations sur la caractérisation des spectateurs (profil culturel, musical, relation à la musique, usage d'écoute), la relation avec la Cité musicale-Metz (lien, connaissance et perception de la Cité musicale-Metz) et la satisfaction (globale et détaillée du concert mais aussi de la salle) – 684 questionnaires ont été recueillis (soit 4 % des spectateurs présents et 20 % des adresses collectées)

La phase d'enquête sur le terrain s'est déroulée du 21 mars au 14 juin 2019 sur les trois sites – Arsenal, BAM et Trinitaires – de la Cité musicale-Metz. Elle a couvert 34 concerts et spectacles, que nous avons sélectionnés dans un souci d'exhaustivité et de représentativité des esthétiques et donc des publics (symphonique, danse, jazz, baroque, musique de chambre, jeune public, rap, metal, électro, rock, chanson, etc.).

Le profil socio-démographique des publics de la Cité musicale-Metz

42 % des spectateurs de la Cité musicale-Metz sont des hommes, 58 % des femmes. Les femmes représentent une part particulièrement importante des publics de l'Arsenal (63 %) et de l'Orchestre national de Metz (64 %), alors que les hommes sont majoritaires aux Trinitaires (58 %).

L'âge moyen des spectateurs de la Cité musicale-Metz est de 47 ans. 20 % des publics ont moins de 25 ans, 19 % entre 26 et 39 ans, 26 % entre 40 et 59 ans et 35 % plus de 60 ans. On constate de fortes disparités selon les concerts, les salles et les esthétiques. Ainsi, les spectateurs de l'Arsenal (âge moyen 55 ans, 60 % de 60 ans et plus) et de l'Orchestre national de Metz (âge moyen 58 ans, 50 % de 60 ans et plus) sont, sans surprise, beaucoup plus âgés que ceux des Trinitaires (âge moyen 39 ans, 42 % âgés de 26 à 39 ans). Les publics de la BAM sont quant à eux particulièrement jeunes, avec une moyenne d'âge de 30 ans et 47 % de moins de 25 ans. Il est à noter une faible évolution de l'âge moyen des spectateurs de l'Orchestre national de Metz, qui était en 2013-2014 de 57 ans (source : étude Aristat pour l'Association Française des Orchestres).

51 % des spectateurs de la Cité musicale-Metz sont des actifs en emploi, 30 % des retraités, 14 % des lycéens ou étudiants et 5 % en recherche d'emploi ou inactifs. Là encore, les disparités sont fortes selon les salles et les esthétiques musicales. Si les actifs et les retraités représentent chacun 44 % des spectateurs de l'Arsenal, 34 % des spectateurs de la BAM sont élèves ou étudiants et 54 % sont actifs en emploi. Les Trinitaires attirent particulièrement les actifs, qui représentent près des trois-quarts de leur public. La part des retraités est particulièrement élevée parmi les publics de l'Orchestre national de Metz (55 %), les actifs en emploi en représentant 34 %.

23 % des spectateurs actifs et retraités de la Cité musicale-Metz exercent une profession CSP+ (cadre supérieur, profession libérale ou enseignant dans le supérieur). Ces publics CSP+ représentent 27 % des actifs et des retraités à l'Arsenal versus 9 % à la BAM. Les employés ouvriers représentent 34 % des spectateurs actifs et des retraités de la BAM et des Trinitaires. Les CSP+ représentent 23 % des spectateurs actifs en emploi ou retraités de l'Orchestre national de Metz, alors que les employés ouvriers en représentent 20 %.

79 % des spectateurs de la Cité musicale-Metz sont d'origine mosellane. 41 % sont domiciliés à Metz, 10 % vivent dans les autres communes de Metz Métropole et 28 % dans le reste de la Moselle. 11 % des publics viennent du département de la Meurthe-et-Moselle, 5 % des autres départements de la Région Grand Est, 3 % du reste de la France et 2 % de l'étranger. On note une origine géographique un peu plus large pour les musiques actuelles, avec 15 à 16 % des spectateurs provenant de la Meurthe-et-Moselle. Parmi les spectateurs messins, 43 % résident dans le centre-ville (53 % parmi les spectateurs messins des Trinitaires), les deux autres quartiers les plus représentés étant Plantières Queuleu (17 %) et le Sablon (16 %). 3 % des spectateurs messins résident à Metz Borny, quartier dont proviennent 5 % des spectateurs messins de la BAM. Les quartiers Politique de la Ville (Borny, Bellecroix et Metz Nord) représentent 6 % des spectateurs messins de la Cité musicale-Metz.

Les motivations à la venue et les éléments de satisfaction des spectateurs de la Cité musicale-Metz

On constate un attachement fort des spectateurs de l'Arsenal à la salle, qui est un élément de motivation à la venue pour 43 % d'entre eux, mais aussi aux artistes (38 %) et au répertoire (36 %). Les spectateurs de la BAM sont quant à eux avant tout motivés par l'artiste (70 %), 17 % étant motivés par la découverte de la salle, qui est encore relativement récente, ayant fêté ses 5 ans en 2019. Les spectateurs des Trinitaires sont principalement motivés par l'artiste (59 %), l'attachement à la salle est également fort (41 %) ainsi que la volonté de découverte d'un artiste (32 %), ce qui est tout à fait en phase avec le positionnement des Trinitaires sur l'émergence.

Le taux de satisfaction des spectateurs de la Cité musicale-Metz est très élevé : pour 29 % d'entre eux, le concert auquel ils ont assisté a dépassé leurs attentes, pour 61 % d'entre eux il était au niveau de leurs attentes, seuls 10 % d'entre eux ont considéré le spectacle en-dessous de leurs attentes.

La satisfaction est particulièrement élevée parmi les spectateurs de la BAM ; 95 % d'entre eux ont considéré le concert au niveau ou au-dessus des attentes. Les spectateurs des Trinitaires sont quant à eux un peu plus exigeants : 14 % d'entre eux estiment que le concert était en dessous de leurs attentes, le concert a dépassé les attentes de seulement 11 % d'entre eux.

Dans l'ensemble, on constate toujours une très grande satisfaction des spectateurs de la Cité musicale-Metz sur les éléments de leur venue. Il y a toutefois des disparités relatives à la perception des spectateurs, en fonction de la salle qu'ils fréquentent. En effet, les spectateurs de l' Arsenal sont particulièrement satisfaits de l'acoustique (88 % de très satisfaits), du confort de la salle (61 % de très satisfaits pour un taux de satisfaction de 97 %) tout comme de l'esthétique de la salle (77 % de très satisfaits pour un taux de satisfaction de 100 %) et du service de vestiaire (80 % de très satisfaits). Les spectateurs des Trinitaires sont légèrement moins satisfaits de l'ambiance (6 % légèrement moins satisfaits), de l'acoustique (8 % d'insatisfaits) et du confort de la salle qui génère 15 % d'insatisfaction. Les spectateurs de la BAM ont une vision très proche de celle de l'ensemble des spectateurs de la Cité musicale-Metz avec une satisfaction légèrement moins élevée sur l'esthétique de la salle (5 % d'insatisfaits) et du service au vestiaire (6 % d'insatisfaits).

Perception et lien avec la Cité musicale-Metz

Dans l'ensemble, le projet de Cité musicale-Metz est bien identifié par ses spectateurs : 83 % d'entre eux déclarent connaître la Cité musicale-Metz. 90 % des spectateurs assistant à un concert aux Trinitaires et 87 % des spectateurs de l' Arsenal estiment connaître la Cité musicale-Metz, alors que 29 % des spectateurs de la BAM pensent le contraire. Les mots ou expressions qui ressortent le plus pour définir le projet de la Cité musicale-Metz sont : qualité (56 %), diversité (54 %), découverte (41 %) et plaisir (38 %). Ces notions sont en totale cohérence avec le projet et les valeurs portés par la Cité musicale-Metz. L'élitisme ressort très peu, seuls 3 % des spectateurs estimant qu'il définit le projet. Les spectateurs des concerts symphoniques et des spectacles de danse mettent en avant la qualité, la diversité et la découverte. Ceux du baroque, de la musique de chambre et de concerts d'électro, de pop, de rock, de variétés et de chansons mettent également en avant les deux premiers items, mais citent le plaisir en troisième.

14 % des spectateurs de la Cité musicale-Metz s'y rendent pour la première fois. Respectivement 3 et 8 % des spectateurs des Trinitaires et de l' Arsenal fréquentent la Cité musicale-Metz pour la première fois, contre 35 % des spectateurs de la BAM. 27 % des spectateurs de concerts électro, pop, rock, variétés ou chansons, fréquentent la Cité musicale-Metz pour la première fois.

Sur la saison 2018-2019 :

- 69 % des spectateurs de la Cité musicale-Metz n'ont fréquenté qu'une salle (50 % l' Arsenal, 15 % la BAM, 4 % les Trinitaires)
 - 25 % des spectateurs de la Cité musicale-Metz ont fréquenté 2 des 3 salles (11 % l' Arsenal et les Trinitaires, 9 % l' Arsenal et la BAM, 5 % la BAM et les Trinitaires)
 - 6 % des spectateurs ont fréquenté les 3 salles
- La circulation des publics est donc réelle.

Opinions à propos de la BAM

Dans l'ensemble les publics de la Cité musicale-Metz ont une perception très positive de la BAM, de sa convivialité, des tarifs, de son rôle dans le quartier, de sa programmation et de son accessibilité en transports en commun depuis le centre-ville.

L'opinion est moins positive sur deux points :

- l'environnement et le quartier d'implantation : le quartier d'implantation est un frein à la venue pour 35 % des spectateurs de la Cité musicale-Metz, 31 % des publics estiment l'environnement de la BAM pas ou peu agréable ;
- le stationnement : seuls 56 % des spectateurs de la Cité musicale-Metz estiment que le stationnement est plutôt ou tout à fait aisé autour de la BAM.

Sur la question de l'environnement et du quartier d'implantation, l'opinion des publics tend à s'améliorer après leur venue à la BAM :

- l'environnement à la BAM est agréable : 56 % des spectateurs n'étant jamais venus à la BAM sont plutôt ou tout à fait d'accord avec cette affirmation vs 72 % des spectateurs déjà venus ;
- le quartier d'implantation est un frein à la venue : 51 % des spectateurs n'étant jamais venus à la BAM sont plutôt ou tout à fait d'accord avec cette affirmation vs seulement 30 % des spectateurs déjà venus.

2.2. La poursuite de la refonte de l'offre tarifaire, pour la fidélisation et la circulation des publics

La Cité musicale-Metz avait mené pour la saison 2018-2019 une réflexion importante sur sa politique tarifaire qui avait conduit à une refonte de la grille des tarifs. Pour la saison 2019-2020, quelques réajustements de la grille ont été mis en oeuvre, avec pour principaux objectifs :

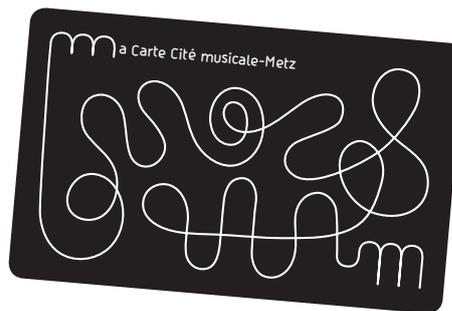
- D'optimiser les recettes de billetterie,
- D'encourager la circulation des publics et leur fidélisation à la Cité musicale-Metz.

Un ajustement des tarifs à l'Arsenal

Afin de compenser la hausse des frais artistiques, techniques et généraux, le plein tarif en première catégorie des tarifs A, B et C à l'Arsenal a été revalorisé d'1 €. Cette hausse reste très faible et n'a pas eu d'impact en termes de fréquentation.

Une nouvelle carte d'adhésion : la Carte Cité musicale-Metz

La mise en place d'un nouvel et unique logiciel de billetterie pour l'ensemble de la Cité musicale-Metz a permis d'envisager des offres tarifaires généralisées sur l'ensemble de la programmation et d'encourager ainsi la circulation des publics entre l'Orchestre national de Metz, l'Orchestre national de Metz, l'Arsenal, la BAM et les Trinitaires. La refonte et la généralisation de la carte d'adhésion Carte Copain, jusqu'alors réservée à la BAM et aux Trinitaires, à la programmation de l'Orchestre et des trois salles de la Cité musicale-Metz répond pleinement à cet objectif. La Carte Copain a ainsi cédé la place à une nouvelle carte de fidélisation, la Carte Cité musicale-Metz. Accessible au tarif de 15 € (5 € tarif réduit), la Carte Cité musicale-Metz s'adresse aux spectateurs désireux d'assister à plusieurs concerts dans la saison mais ne souhaitant ou ne pouvant pas planifier leurs sorties longtemps à l'avance. Elle permet de bénéficier de réductions allant de 15 à 35 % sur le plein tarif sur l'ensemble de la programmation de la Cité musicale-Metz (hors programmation jeune public), d'invitations pour certains concerts à l'Arsenal, à la BAM et aux Trinitaires et de nombreux autres avantages. Dès l'été 2019, une communication spécifique a été mise en place auprès des adhérents de la Carte Cité musicale-Metz : newsletter trimestrielle spécifique, rendez-vous sur mesure exclusivement destinés aux adhérents.

Cette nouvelle Carte Cité musicale-Metz connaît dès son lancement un réel succès, avec 643 adhérents sur la saison 2019-2020. En 2018-2019, la Carte Copain a compté 631 adhérents, on note, malgré la refonte de l'offre, une stabilité et même une légère hausse de 2 %. Cette évolution positive aurait été plus marquée encore si la saison 2019-2020 n'avait pas été interrompue brutalement par l'épidémie de Covid-19.

Un abonnement jeune public Cité musicale-Metz

La mise en place d'un abonnement jeune public Cité musicale-Metz en 2019-2020 avait pour objectif de fidéliser la cible famille et d'encourager l'anticipation dans l'acte d'achat. Il s'agit d'une formule d'abonnement accessible à tous sans conditions, proposant une réduction de 25 % pour l'achat de 4 spectacles ou plus au choix parmi l'ensemble de la programmation jeune public de la Cité musicale-Metz, tous sites et toutes esthétiques confondus.

En 2019-2020, 17 abonnements jeune public adultes ont été vendus, et 22 abonnements enfants (moins de 12 ans).

La création des Pass temps forts

La programmation de la Cité musicale-Metz est conçue autour de temps forts thématiques qui permettent à nos publics de voyager entre les esthétiques artistiques, les périodes et nos salles de spectacle.

En 2019-2020, les Pass temps fort ont été mis en place. Ces nouvelles formules ont vocation à encourager la circulation des publics entre les axes de notre programmation et les salles de la Cité musicale-Metz. Avec le Pass temps fort, les spectateurs bénéficient de 30 % de réduction dès lors qu'ils choisissent au minimum 3 spectacles d'un même temps fort, toutes salles confondues. En 2019-2020, 39 Pass temps forts ont été vendus.

Un logiciel de billetterie nouveau et unique pour la Cité musicale-Metz

Jusqu'à juin 2019, l'EPCC Metz en Scènes était équipé de deux logiciels de billetterie distincts : Le GIE, un logiciel de billetterie et une base de données de contacts pour l'Arsenal, et Digitick pour la BAM et les Trinitaires.

Les équipes de la Cité musicale-Metz ont lancé fin 2018 un marché public afin de s'équiper d'un seul et unique logiciel de billetterie et de GRC (gestion de la relation client). C'est SecuTix qui a été sélectionné. Il s'agit d'une solution de référence dans le domaine de la billetterie, dont sont équipées les plus grandes institutions culturelles (Opéra national de Paris, Philharmonie de Paris, Maison de la Danse Lyon, Opéra de Lyon, Théâtre du Châtelet etc.) mais aussi des structures aux dimensions plus modestes (La Cartonnerie à Reims, Les Dominicains de Haute Alsace, etc.).

Le lancement du logiciel s'est fait début juin 2019, avec le démarrage de la campagne d'abonnements de la saison 2019-2020. Ce nouvel outil a permis de réfléchir à des offres tarifaires croisées et généralisées sur l'ensemble des sites de la Cité musicale-Metz. C'est aussi un outil de marketing et de gestion de la relation client très performant, qui permet à la Cité musicale-Metz de mettre en place des campagnes promotionnelles, des actions de marketing et de communication très ciblées, et ainsi de développer les recettes de billetterie.

2.3. Les actions de communication marquantes entreprises en 2019

Une nouvelle équipe de graphistes pour la Cité musicale-Metz

La Cité musicale-Metz a lancé fin 2018 un marché public pour « la conception et la réalisation graphique des supports de communication pour la saison 2019-2020 de la Cité musicale-Metz », qui a abouti au renouvellement de l'équipe de création graphique tout début 2019.

Si l'image de la Cité musicale-Metz s'est affirmée depuis sa création, il était nécessaire de poursuivre et affiner avec un nouveau prestataire le travail de « marque » Cité musicale-Metz. Les salles et l'Orchestre national de Metz sont bien identifiés du public, pour autant il reste à asseoir le positionnement de la Cité musicale-Metz comme « maison de toutes les musiques et de la danse, pour tous les publics ».

Malgré leur notoriété et l'excellence de leur programmation depuis 30 ans, l'Arsenal et l'Orchestre national de Metz n'ont pas suffisamment vu leurs publics se renouveler et ont une forte marge de progression. Il est aujourd'hui nécessaire de donner au public l'image d'une salle et d'une programmation ouvertes à tous les publics, d'un lieu sans barrière et non réservé à une élite.

La BAM, qui a fêté son cinquième anniversaire en octobre 2019, doit continuer quant à elle de :

- renforcer sa notoriété auprès de la population,
- inciter certaines catégories de publics à se déplacer en périphérie de Metz,
- convaincre de nouveaux publics au fil de concerts chaque fois diversifiés,
- contribuer à améliorer l'image d'un quartier populaire d'implantation qui souffre de représentations négatives.

Les Trinitaires renouvellent actuellement leur offre, leur projet et leur programmation. Lieu d'exploration et de nouvelles tendances, ils cherchent à s'adresser à de nouveaux publics, de nouveaux acteurs et réseaux et à développer de nouveaux formats d'événements capables de susciter le désir et de toucher de nouvelles cibles.

Tous les publics ont leur place à la Cité musicale-Metz. Les supports de communication de la saison 2019-2020 devaient refléter cette volonté d'accessibilité et d'ouverture à tous.

Suite aux candidatures réceptionnées et étudiées, le choix de la Cité musicale-Metz s'est porté sur l'agence Belleville. Référence dans le monde culturel, elle a été amenée à travailler notamment pour l'Opéra de Lille, l'Orchestre national d'Île-de-France, le Festival Banlieues Bleues ou encore l'Opéra de Rouen. L'agence Belleville a su convaincre par sa compréhension des enjeux de communication de la Cité musicale-Metz, et sa capacité à apporter une vision stratégique en déployant une identité et des supports en cohérence avec les besoins et attentes de la Cité musicale-Metz.

Le nouveau système graphique proposé par Belleville pour la saison 2019-2020 de la Cité musicale-Metz se situe volontairement dans la continuité par rapport aux saisons précédentes. Ainsi, le logo de la Cité musicale-Metz, ainsi que la signature « Tous les visages de la musique », ont été conservés. La nouvelle identité se base sur une idée extrêmement simple mais efficace, celle d'un fil. Un fil qui crée du lien, entre les lieux, entre les esthétiques musicales et artistiques, entre les publics. Le fil, qui peut dessiner un trajet, relier, réunir, jouer avec une image, est modulable et déclinable à souhait. Il est désormais devenu un marqueur fort de l'identité visuelle de la Cité musicale-Metz. Tout en restant un élément discret, il renforce l'image, affirme l'identité et incarne pleinement les valeurs de l'institution : transmission, lien, découverte, passion, échange, ouverture.

Pour les musiques actuelles, Belleville a proposé une déclinaison de la charte globale avec un ton un peu plus léger, plus décalé et plus affirmé. L'agence graphique a imaginé comment varier ce décrochage tout en respectant la charte globale de la Cité musicale-Metz. Le fil a été conservé comme signe d'identité de la Cité musicale-Metz, mais son traitement graphique décroche complètement du reste de la communication. Chaque visuel trimestriel est incarné par un artiste emblématique de la programmation sur la période. La photo répond à des critères esthétiques, ainsi qu'aux valeurs portées par la Cité musicale-Metz, que sont par exemple la diversité et l'égalité femme-homme.

Une ambitieuse communication déployée pour les 30 ans de l'Arsenal

À l'occasion des 30 ans de l'Arsenal, un vaste plan de communication a été mis en place par la Cité musicale-Metz. Un visuel a été créé pour cet anniversaire, reprenant l'ancien logo de l'Arsenal, revisité en gâteau d'anniversaire. Décliné en affiches A3 et Decaux ainsi qu'en carton d'invitation, ce visuel a apporté une belle visibilité à cet événement.

Un partenariat ambitieux a été noué avec Radio Classique : le jeudi 28 février 2019, l'Arsenal a été mis à l'honneur lors d'une journée spéciale, puis le concert de l'Orchestre national de Metz, le soir-même à 20h, a été capté et diffusé en direct à l'antenne. Ce partenariat média a fait l'objet d'un soutien de l'agence Inspire Metz, qui était très attachée à accompagner la Cité musicale-Metz dans cette opération de rayonnement national. L'association Bout d'essais a proposé une animation photo dans le grand hall de l'Arsenal tout au long de cette programmation anniversaire, animation qui a rencontré un vif succès auprès de nos publics.

Enfin, des capsules vidéo ont été réalisées par Clément Protto, donnant la parole à certains spectateurs, abonnés de longue date, artistes fidélisés ainsi qu'à quelques salariés de la maison. Les vidéos ont été largement diffusées (plus de 75 000 vues) et relayées sur les réseaux sociaux de la Cité musicale-Metz.

Un vaste plan de communication à l'occasion des 5 ans de la BAM

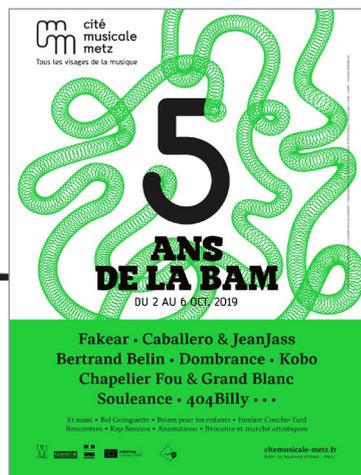
Un visuel a été proposé par Belleville pour la promotion des 5 ans de la BAM. Reprenant la charte graphique déclinée pour les musiques actuelles, ce visuel « fluo » visait à rendre l'événement le plus visible possible et à attirer les publics les plus variés.

Une vaste campagne d'affichage Decaux (65 faces 2 m² et 25 faces 8 m²) a été réalisée sur la métropole de Metz du 18 au 24 septembre 2019. 1000 affiches A3 ont été diffusées en interne et en externe.

Un dépliant 5 volets, présentant la programmation détaillée des 5 ans, a été imprimé en 10 000 exemplaires, pour diffusion dans les commerces, restaurants, établissements culturels etc. du centre-ville, sur les sites de la Cité musicale-Metz, sur le marché de Borny et dans les logements sociaux Logi-Est du quartier de Borny.

Des annonces et insertions presse, ainsi qu'un partenariat média avec Radio Nova (40 spots publicitaires diffusés du 25 septembre au 5 octobre), ont été mis en place.

Côté communication digitale, dix capsules vidéos ont été commandées à l'association Les Courtisans, avec pour objectif de donner la parole aux messins et aux publics sur la BAM, sur un ton léger et décalé. Ces capsules vidéo, très courtes et dynamiques, ont été publiées sur les réseaux sociaux de la Cité musicale-Metz. Elles ont touché au total plus de 35 000 personnes.

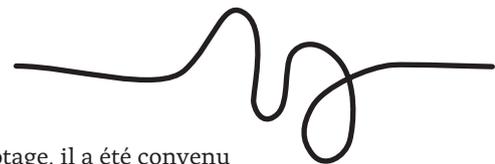
Enfin, les 5 ans de la BAM ont été l'occasion pour la Cité musicale-Metz de mener sa première campagne de communication digitale, avec l'accompagnement de Tradespotting. Grâce à un ciblage précis et géolocalisé, cette campagne a donné des résultats très satisfaisants avec un CTR (taux de clic, 0,22 %) au-dessus des moyennes observées (0,15 % - 0,20 %) sur ce cadre de diffusion.

La participation de la Cité musicale-Metz à la communication autour de l'entrée de Metz dans le RVCU

À la suite de la désignation fin octobre 2019 de Metz comme Ville créative UNESCO, la Cité musicale-Metz a activement participé au plan de communication mis en place par la Ville de Metz. Les visuels de cette campagne ont mis à l'honneur David Reiland ainsi que l'Orchestre Démon Metz Moselle. Une collaboration avec l'agence de presse Opus 64 a également été mise en place à cette occasion, qui a permis de relayer cette nomination au niveau national.

3. La gouvernance des deux établissements

3.1. Le rapprochement des statuts des deux établissements et l'étude sur la future gouvernance

La mise en œuvre du projet de la Cité musicale-Metz implique une gouvernance et un organigramme communs à l'EPCC Metz en Scènes et au Syndicat mixte de l'Orchestre national de Metz. Une réflexion sur les statuts constitutifs des deux structures a donc été menée avec les cabinets Baron, Aidenbaum & associés et GMBA Walter Allinial. Ce travail s'est décomposé en deux phases. Pendant la première phase, les cabinets Baron, Aidenbaum & associés et GMBA Walter Allinial ont réalisé d'importants travaux d'analyse des statuts des deux établissements composant la Cité musicale-Metz. Nos partenaires publics, ainsi que les représentants du personnel de Metz en Scènes et de l'Orchestre national de Metz, ont été consultés quant aux propositions de modifications des statuts.

Cette première phase a permis un toilettage des statuts, en conformité avec le Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu'une plus grande cohérence entre les statuts des deux établissements. Elle s'est achevée le 26 avril 2019, à l'occasion du Conseil d'administration de l'EPCC Metz en Scènes et du Comité syndical du Syndicat mixte Orchestre national de Metz. À cette occasion, les deux instances ont sollicité la modification de leurs statuts respectifs. Ceux-ci ont été formellement adoptés par arrêté préfectoral durant l'été 2019, après avoir été approuvés par les assemblées délibérantes des membres composant l'EPCC et le Syndicat mixte.

La seconde phase de ce travail a été lancée le 5 avril 2019. Elle a consisté à explorer les différentes pistes pour consolider et pérenniser le rapprochement des deux établissements, à sélectionner les scénarios préférentiels à explorer et à analyser les conséquences éventuelles de chacun des scénarios étudiés sur les plans financier, budgétaire, fiscal, juridique et RH. Un comité de pilotage s'est tenu le 16 mai 2019, au cours duquel les cabinets Baron, Aidenbaum & associés et GMBA Walter Allinial ont présenté les 3 scénarii de rapprochement possibles :

- Scénario 1 : Maintien des 2 structures et renforcement de la coopération existante
- Scénario 2 : Maintien des 2 structures et création d'une structure « chapeau »
- Scénario 3 : Regroupement des 2 structures au sein d'une structure unique

À l'issue du comité de pilotage, il a été convenu de ne pas retenir le scénario 2 car la création d'une structure « chapeau » alourdirait l'organisation de la Cité musicale-Metz. Il a été demandé aux cabinets de poursuivre leur analyse sur les impacts des scénarii 1 & 3 sur le plan financier, budgétaire, fiscal, juridique et RH.

Dans le cadre de cette seconde phase, les partenaires publics ont été consultés sur leur vision du projet, les enjeux et priorités. Le rapport définitif de la phase 2 a été délivré le 18 septembre 2019 par les cabinets Baron, Aidenbaum & associés et GMBA Walter Allinial. À ce stade, il a été décidé qu'aucune décision quant à la gouvernance de la Cité musicale-Metz ne serait prise avant le renouvellement municipal.

3.2. Le Comité syndical de l'Orchestre national de Metz et le Conseil d'administration de l'EPCC Metz en Scènes

Partant du constat que les ordres du jour du Conseil d'administration de l'EPCC et du Comité syndical du Syndicat mixte partagent de nombreux points communs et que les membres élus du Conseil d'administration de l'EPCC Metz en Scènes peuvent être également membres élus du Comité syndical du Syndicat mixte de l'Orchestre national de Metz, le Comité syndical et le Conseil d'administration, entendus dans leurs séances du 26 avril 2019, ont décidé d'autoriser leurs membres à tenir une séance commune au Conseil d'administration de l'EPCC Metz en Scènes et au Comité syndical du Syndicat mixte Orchestre national de Metz à compter de juin 2019.

Six séances du Comité syndical se sont tenues en 2019 : les 1er février, 26 avril, 28 juin, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre.

Les délibérations ont porté sur les affaires du syndicat mixte, notamment :

- L'adoption des statuts de l'Orchestre et adhésion de Metz Métropole,
- L'adoption des statuts de l'EPCC Metz en Scènes,
- La signature de la convention entre la Cité musicale-Metz et Metz Métropole,
- L'exécution et les modifications du budget 2019,
- Les comptes de l'exercice 2018 et le rapport annuel,
- Le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget 2020,
- La reconduction du projet Démos,
- L'installation des nouveaux membres du Comité syndical de l'Orchestre.

Le Conseil d'administration de Metz en Scènes s'est réuni six fois en 2019 : les 1er février, 26 avril, 28 juin, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre. Les délibérations ont porté notamment sur :

- L'adoption des statuts de l'EPCC Metz en Scènes,
- La signature de la convention entre la Cité musicale-Metz et Metz Métropole,
- L'exécution et les modifications du budget 2019,
- Les comptes de l'exercice 2018 et le rapport annuel,
- Le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget 2020,
- La transformation de postes,
- L'installation des nouveaux membres du Conseil d'administration de Metz en Scènes.

3.3. Le Comité des partenaires publics

Le Comité des partenaires publics, qui permet une préparation collective et participative des comités syndicaux et des conseils d'administration, s'est tenu en présence des représentants de la Ville de Metz, de Metz Métropole, de la Région Grand Est et de l'État les 25 janvier, 13 mars, 21 juin, 18 septembre et 25 octobre 2019.

3.4. Les instances représentatives du personnel, pleinement associées à la vie de l'établissement

> Pour l'Orchestre national de Metz :

Comités techniques

Quatre réunions du comité technique se sont tenues en 2019 les 28 janvier, 12 juin, 19 septembre et 3 décembre. Y ont notamment été abordées des questions relatives aux modifications des statuts du personnel artistique, et à la reconduction du projet Démon.

Un nouvel accord sur la durée des services lors de la participation de l'orchestre au tournage d'émissions télévisées a été négocié. Il permettra de mettre en œuvre ces projets par essence atypiques, qui requièrent une organisation spécifique des services de répétitions et d'enregistrements.

Liste des représentants du personnel au comité technique 2019 :

Titulaires	Suppléants
Marc BIDEAU	Claire HUMBERTJEAN
Leila SOUDIEUX	Laetitia CHARDARD
Sylvie TALLEC	David Mancinelli
Jonathan DI CREDICO	Inaki VERMEERSCH

Les représentants du personnel

Outre les comités techniques, plusieurs réunions se sont tenues entre la direction et les représentants du personnel au cours de l'année 2019. Ces réunions ont permis de préparer les comités techniques et d'aborder divers sujets liés aux déplacements de l'orchestre et à l'organisation du travail.

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Le CHSCT est une institution représentative du personnel, obligatoire dans les structures d'au moins 50 salariés et qui contribue à la protection de la santé ainsi qu'à la sécurité des salariés. Le CHSCT de l'Orchestre national de Metz s'est réuni deux fois en 2019, les 5 mars et 6 juin.

Liste des représentants du personnel au CHSCT 2019 :

Titulaires	Suppléants
Alain CELO	Marc BIDEAU
Léonore CASTILLO	Julien PONGY
Khalil AMRI	Pauline LORIEUX

La Commission artistique

La commission artistique regroupe les directions générale et musicale, ainsi que des représentants du personnel. Elle aborde des questions artistiques liées à la programmation et au planning des musiciens. La commission artistique s'est réunie 3 fois en 2019, les 6 mars, 23 mai et 18 octobre.

> Pour l'EPCC Metz en Scènes :

Le Comité social économique (CSE) s'est réuni le 9 janvier, le 6 février, le 6 mars, le 3 avril, le 9 mai, le 5 juin, le 2 juillet, le 12 septembre, le 16 octobre et le 4 décembre 2019. Ces réunions ont notamment traité de l'organisation de la Cité musicale-Metz et des changements d'organisation des bureaux.

Liste des représentants du personnel au CSE 2019 :

Collège ETAM
Titulaires : Denis JANSEN (CFDT SNAPAC), Laurent ICHTERTZ, Voicu SATMAREAN
Suppléants : Jérôme CAZAMAYOU, Frédéric JOUAVILLE
Collège CADRES
Titulaire : Guy HALLINGER (CFDT SNAPAC)

Un nouvel accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle femmes-hommes a été signé le 19 juin 2019. Il a pour objet de définir les mesures les plus adaptées visant à garantir et à promouvoir les principes d'égalité de traitement et ce, à toutes les étapes de la vie professionnelle. Quatre réunions du CSE ont été consacrées aux sujets relevant des domaines de la santé, la sécurité et des conditions de travail : le 3 avril, le 2 juillet, le 16 octobre et le 4 décembre 2019.

4. Les équipes

4.1. L'évolution de l'organisation de la Cité musicale-Metz

L'année 2019 a permis de compléter les postes encore non pourvus dans l'organigramme de la Cité musicale-Metz, avec l'arrivée de Sarah McKee comme Directrice administrative et financière, et Sibylle Brunot comme Responsable du service Éducation et médiation.

Le Conseil d'administration de l'EPCC a également approuvé lors de sa séance du 6 décembre 2019 la transformation de deux postes :

- La transformation du poste de Responsable du contrôle de gestion en responsable de la production
- La transformation d'un poste de gardien en poste de chargé de mission développement durable

4.2. Les concours de musiciens

La composition des jurys de concours a été revue début 2019, afin de mieux s'adapter aux différentes situations de recrutement et favoriser une meilleure représentation des différentes familles d'instruments, avec 10 membres au lieu de 8. Six concours de recrutement ont été organisés en 2019, les 11 mars (violoncelle solo - infructueux), 1er avril (cornet solo), 15 avril (alto solo), 17 septembre (violon co-soliste et violon tuteur), 14 octobre (violoncelle solo) et 9 décembre (cor anglais solo).

4.3. La formation

Côté Orchestre national de Metz, 17 agents ont participé à une formation en 2019 :

- 9 agents ont suivi une formation de professionnalisation au titre de la cotisation obligatoire dispensée par le CNFPT (équivalent à un total de 162 heures de formation)
- 1 agent a suivi une formation de professionnalisation dispensée par un organisme extérieur, représentant une dépense de 430 €
- 7 agents ont suivi une formation incendie dispensée en interne par le responsable sécurité de la Cité musicale-Metz

En février 2019, le cabinet RH Adestan&Kaetera, qui intervient sur des situations de tension au travail, a été sélectionné par l'Orchestre national de Metz pour mener une démarche de facilitation des relations au sein de l'orchestre, dans un esprit de médiation. L'objectif fixé était de dépassionner le conflit et de renouer autant que possible le dialogue. Dans un premier temps, les médiatrices ont recueilli les différentes visions de la situation, et permis aux agents de partager leurs préoccupations, leurs besoins et leurs motivations. Dans un second temps, un travail a été mené sur des pistes de réflexion et d'amélioration des situations de travail et de la cohésion de groupe. Un plan d'actions issu du travail de médiation a été lancé le 8 janvier 2020.

20 agents ont activement et librement participé à cette démarche de médiation.

Côté Metz en Scènes, les dépenses engagées dans la formation professionnelle en 2019 sont constantes.

	2018	2019
Montant consacré à la formation continue - dépenses (K€)	33	33
Pourcentage de masse salariale (permanents) consacré à la formation	1,2	1,2
Montant versé à l'OPCA AFDAS (K€) (réparti sur divers dispositifs)	37	46
Nombre de salariés formés	42	40
Ratio Nombre de salariés / nombre total de salariés (effectif moyen annuel)	72	67
Nombre moyen d'heure de formation par salarié formé	15	17
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé de formation rémunéré	1	-
Nombre de salariés ayant utilisé leur compte personnel formation sur le temps de travail	6	4
Montant d'abondements par l'entreprise du CPF	237 €	105 €

L'effort de formation engagé en 2018 a été maintenu en 2019. En effet, les dépenses engagées dans la formation professionnelle en 2019 sont de même niveau, soit 33 K€.

En raison des premiers effets de la réforme professionnelle, à savoir la réduction des dispositifs budgétaires mutualisés et branche, Metz en Scènes a doublé sa contribution volontaire (11 K€ en 2019 contre 6 K€ en 2018). Cela a permis de maintenir un niveau d'actions de formation identique à celui de 2018.

Les thématiques liées à la sécurité-secourisme représentent un volume de 316 heures de formation. Cela inclut notamment des sessions de recyclage de prévention des risques électrique, et de prévention des troubles liés aux gestes et postures.

L'effort de formation s'est orienté également sur les formations métiers pour un volume de 185 heures, réparties auprès de 23 stagiaires : sécurité des spectacles, ingénierie de la diffusion sonore, échafaudage roulant, stratégie de collecte de fonds, solution billetterie Secutix, actualités juridiques, EPCC mode d'emploi, bilans de compétences et VAE.

4.4. La prévention des risques

La responsabilité de la Cité musicale-Metz se traduit par l'engagement de la direction et de l'ensemble des services. Il permet de partager une préoccupation commune autour de la prévention des risques et de la santé au travail.

En référence au code du travail qui s'applique pour tous les salariés, la prévention des risques professionnelle est déclinée dans le document unique (DU). Celui-ci recense les risques par unités de travail, et suggère les moyens et plans d'actions propres à chaque site.

Pour Metz en Scènes, le suivi de ce DU est coordonné par une équipe de pilotage, en concertation avec une équipe de préventeurs du Centre Médical de la Bourse (CMB) et d'un outil de gestion qui fonctionne en réseau (prévention Ordalie). La mise en œuvre des plans d'action se fait en concertation avec le Comité Social d'Entreprise. Le cadre budgétaire annuel est réparti entre les services en charge des moyens généraux, de la gestion du patrimoine et des plans de formations. Pour l'Orchestre national de Metz, le suivi du document unique est réalisé par la direction de la Cité musicale-Metz en concertation avec le CHSCT.

Toute l'activité confiée à nos entreprises ou prestataires extérieurs est assujettie à la mise en place préalable des plans de préventions annuels ou ponctuels (PP) et de leur application stricte par tous les personnels intervenants (ménage, gardiennage, sécurité, prestations événementielles, travaux), mais aussi toutes les productions invitées et compagnies, dès lors que l'on accueille du personnel technique ou du matériel dédié. Ces plans de prévention sont complétés par des annexes et des autorisations spécifiques (permis de feu, plan de déchargement, utilisation d'artifices...). Ces dernières sont délivrées en connaissance de cause par la direction technique, après expertise et exigence de moyens compensatoires.

En référence à la réglementation incendie s'appliquant aux Établissements Recevant du Public, l'ensemble des bâtiments et équipements sont suivis par la direction technique, le responsable patrimoine et le responsable de sécurité. Cela permet d'assurer une veille permanente et d'appliquer toutes les actions définies par la réglementation et afférentes à la prévention des risques.

Rappelons enfin que toutes nos procédures de travail reposent sur l'engagement d'un personnel professionnel qualifié, et disposant – selon la spécificité de leurs missions – des habilitations et autorisations de conduites suivies et mises à jour par la direction technique de la Cité musicale-Metz. Les plans de formations sont construits notamment en tenant compte de ces exigences.

5. L'égalité entre les femmes et les hommes

La Cité musicale-Metz, en tant que membre de l'AFO et des Forces Musicales, adhère aux préconisations de la charte de juillet 2018 pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des orchestres et des opéras. Elle fait également partie de la Fédélima, qui travaille activement sur ces questions.

À ce titre, elle collecte depuis 2018 des données relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes concernant les artistes programmées. Ces indicateurs permettent de mesurer le travail encore à accomplir, et la prise de conscience nécessaire des programmeurs et directeurs artistiques.

2019 a vu une progression de la place des femmes au générique des concerts et spectacles de l'Arsenal et de l'Orchestre national de Metz, mais un recul concernant la programmation de la BAM et des Trinitaires.

Les dispositifs de résidence et le choix des artistes associés permettent de donner plus de moyens de production et une visibilité accrue aux femmes artistes.

C'est ainsi que la Cité musicale-Metz a accueilli comme artistes associées les pianistes Maria et Katia Labèque en 2018-2019 puis la percussionniste Vassilena Serafimova pour la saison 2019-2020. La Cité musicale-Metz accompagne également depuis plus de 3 ans la Cie Roland furieux, dirigée par Laetitia Pitz, qui a présenté deux créations en 2019 : *Perfidia* et *L'Au-delà*. À signaler également la création début 2019 de *Manipulation*, le troisième opus d'Aurore Gruel et Hervé Birolini, en conclusion de leur résidence.

Une attention plus accrue a été apportée aux compositrices et à leur visibilité, avec le début d'une résidence de deux années de Clara Iannotta (programmée par l'Orchestre national de Metz pour ses débuts à la Philharmonie du Luxembourg). Signalons également la programmation au festival Musica et à l'Arsenal de *Void*, pour duo de percussions et orchestre de Rebecca Saunders. Enfin, la Cité musicale-Metz veille à mieux équilibrer la représentation entre les femmes et les hommes dans les éléments visuels des supports de communication (brochure de saison, dépliants trimestriels, affiches...).

Pour l'Orchestre national de Metz

La proportion de femmes au « générique » des concerts et spectacles (chefs, solistes, metteurs en scène, chanteurs, lumières, décors, costumes...) est en progression en 2019 avec 29 % contre 22 % en 2018. Ce chiffre inclut les productions auxquelles l'orchestre participe à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole.

2 % des concerts, représentations ou enregistrements ont été dirigés par une cheffe d'orchestre, soit une proportion équivalente à celle de 2018.

Pour la BAM et les Trinitaires

10 % des artistes sur scène sont des femmes (contre 15 % en 2018) qui se sont produites devant 11 000 spectateurs (11 700 en 2018). Parmi elles, 2 % sont leader du projet artistique (6 % en 2018).

Pour l'Arsenal

À l'Arsenal, parmi les artistes programmés en 2018, 66 % sont des hommes et 34 % des femmes, avec une très légère progression des femmes en comparaison avec 2018 (67 %/33 %).

Une attention particulière est apportée depuis longtemps à la présence des femmes dans la programmation à tous les niveaux, en tant que directrices d'ensemble, musiciennes, compositrices et chorégraphes.

Les femmes chorégraphes sont bien représentées avec Aurore Gruel, Robyn Orlin, Anne-Teresa de Keersmaeker, Anne Nguyen, Shantala Shivalingappa et Emmanuelle Vo-Dinh.

Les musiciennes de jazz prennent de plus en plus de place dans les programmations avec la présence de femmes leaders comme Anne Pacey, Cécile McLorin Salvant, Patricia Barber ou Madeleine Peyroux.

En musique baroque, nous avons accueilli Nathalie Stutzmann qui fonda son ensemble en 2009, et que nous avons accompagnée dès le début. Anne-Catherine Bucher, avec Le Concert Lorrain, est toujours associée à l'Arsenal.

De nombreuses solistes lyriques ont été accueillies comme Véronique Gens, Emöke Baráth, Sophie Karthäuser, Chantal Santon, Katherine Watson, Adèle Charvet, Marie-Nicole Lemieux.

Enfin, parmi les solistes instrumentistes citons Vassilena Serafimova, Noémi Boutin, Katia et Marielle Labèque, Aline Piboule.

6. La Cité musicale-Metz et le développement durable

La Cité musicale-Metz poursuit chaque année ses efforts pour la prise en compte de la cause environnementale.

- Énergie verte à 100 % / Marché UEM reconduit pour la période 2020 à 2023
- Chauffage Urbain Ville de Metz
- Sensibilisation des salariés au quotidien
- Sensibilisation des artistes et production
- Intégration d'un critère environnemental dans tous nos marchés de travaux
- Tri sélectif généralisé sur les sites

La création d'un poste de Chargé de mission développement durable en décembre 2019 va permettre de renforcer les actions de la Cité musicale-Metz dans ce domaine à compter de 2020. Un groupe de travail développement durable transversal aux entités et métiers est en cours de constitution début 2020.

7. La gestion des bâtiments

7.1. Les 30 ans de l'Arsenal et les nouveaux équipements

Le programme de travaux concertés avec la Ville de Metz a été poursuivi. Le principal chantier de l'année s'est porté sur le remplacement intégral de l'ascenseur public de l'Arsenal. Cela a permis une mise aux normes de l'équipement, mais également une amélioration des conditions d'accessibilité grâce à l'élargissement des portes d'accès.

Ces travaux ont été confiés à la Société Schindler — par ailleurs actuelle titulaire du marché d'entretien — avec une réception début octobre.
68 000 € HT

En parallèle, nous avons pu réaliser un lourd programme de remise aux normes des équipements scéniques en Grande Salle, portant sur le remplacement d'enrouleurs et de multipaires liés aux porteuses lumière de la Grande Salle. Un ambitieux programme qui a fait appel au savoir-faire et à l'efficacité de la société locale MPM Équipement, titulaire de ce marché et spécialisée dans ce type d'intervention. Ces travaux ont permis une organisation totalement remaniée des circuits de distribution électriques en salle.
91 000 € HT

Le troisième chantier a porté sur la modernisation et mutualisation du standard téléphonique, regroupant désormais l'ensemble des sites de la Cité musicale-Metz, et incluant donc l'Orchestre national de Metz. Ce nouveau standard repose sur une technologie hybride permettant le passage en téléphonie IP pour la BAM, les Trinitaires et l'Orchestre national de Metz. Il offre par ailleurs une solution mixte à l'Arsenal pour prioriser toute la filerie existante, en attendant un remplacement progressif par du câble réseau. Au final, nous

fonctionnons avec un numéro unique d'appel pour le standard, et un numéro unique pour la billetterie. Ces travaux ont été confiés à la Société Telmo, prestataire affilié de l'UGAP qui avait été sollicitée pour ce dossier.
41 000 € HT

D'autres travaux de moindre importance ont pu être réalisés, au fil de la saison, afin de garantir le bon suivi des bâtiments et des équipements par le service Patrimoine :

- Distribution courants forts en plénum
9 500 € HT
- Réfection de l'armoire du groupe électrogène de l'Arsenal # 9 000 € HT
- Remise en état expresse de la Salle de l'Orangerie avant l'accueil événementiel du G7, avec la remise en peinture complète, et le remplacement des rideaux d'occultation # 16 000 € HT
- Bureau d'étude et serrurerie pour un dispositif d'accrochage Son en Grande Salle # 4 500 € HT
- Aménagements du bureau de la Loge # 2 500 € HT
- Contrôles d'accès du Cluster Musiques Actuelles aux Trinitaires # 900 € HT
- Contrôles travaux Socotec # 1 200 € HT

Le financement total de ces travaux représente environ 243 600 € HT, pris à 48 % sur notre dotation annuelle d'investissement, 35 % sur une dotation exceptionnelle de la Ville de Metz pour remise aux normes, et 17 % en fonds propres.

L'ensemble de ces travaux ont été étudiés, programmés, coordonnés et réceptionnés par une équipe très réduite (responsable Patrimoine, responsable informatique et directeur technique), dans les contraintes de délais très courts et du strict respect des procédures.

7.2. Les travaux et la maintenance réalisés en 2019

Les budgets sont demeurés stables, répartis sur les 3 sites dans un budget annuel de fonctionnement d'environ 48 000 € HT :

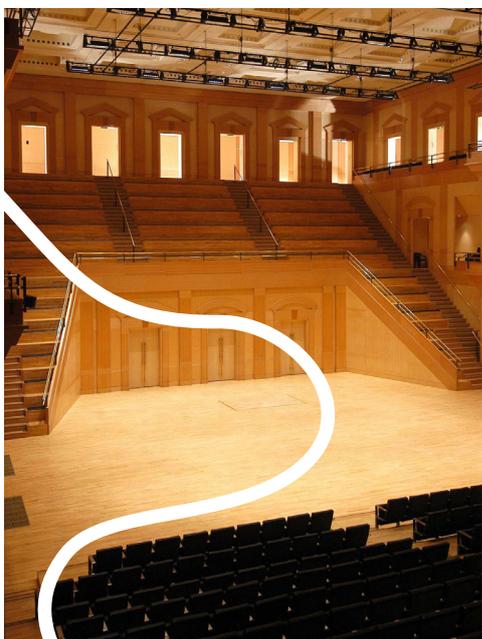
- Arsenal bâtiment, 28 750 € HT + Arsenal scénique, 3 200 € HT
- Trinitaires bâtiments, 3 500 € HT + Trinitaires scénique, 500 € HT
- BAM bâtiment, 9 350 € HT + BAM scénique, 2 700 € HT

S'agissant des énergies, les budgets sont restés considérables, à hauteur de 118 600 € HT annuels, avec la répartition suivante :

- Arsenal, 83 600 € HT (70,50 %)
- Trinitaires, 9 200 € HT (7,50 %)
- BAM, 26 000 € HT (22 %)

Pour le chauffage, le total annuel représente environ 119 500 euros HT annuels pour le chauffage, avec la répartition suivante :

- Arsenal, 70 500 € HT (59 %)
- Trinitaires, 17 000 € HT (14 %)
- BAM, 32 000 € HT (27 %)

La Ville de Metz a par ailleurs souhaité nous accompagner par un geste fort, à l'occasion des 30 ans de l'Arsenal. Il s'est agi d'un engagement financier important dédié au renouvellement du parc scénique, et réparti sur deux exercices budgétaires. La première tranche, correspondant à l'année 2019, nous a permis de travailler sur deux priorités :

- Le remplacement du lot de draperie scénique âgé de 30 ans, dont le classement au feu n'était plus satisfaisant. # 20 000 € HT
- Un pupitre lumière pour la Grande Salle. # 18 500 € HT
- Un système complet de sonorisation en Grande Salle, très qualitatif, basé sur une technologie Line Array et un réseau d'information totalement numérique (technologie Dante). La Grande Salle se voit ainsi dotée d'un équipement de diffusion fixe composé de deux clusters de son suspendus, et d'un renfort de sonorisation totalement inédit et extrêmement bien intégré pour les balcons latéraux. Le résultat est très significatif pour le public et les productions invitées, à la faveur d'une maîtrise bien plus complète de la pression acoustique en salle, et d'une précision remarquable. Pour rappel, le précédent système de diffusion datait de 1 995, soit 24 années de bons et loyaux services. # 211 500 € HT

Au-delà de cette enveloppe exceptionnelle, notre programme annuel d'investissement a permis de maintenir un niveau d'équipement tout à fait opérationnel s'agissant :

- De l'informatique et réseau (ordinateurs, bornes wifi, scanners). # 17 500 € HT
- Des mobiliers et moyens généraux (osmoseurs, caisses enregistreuses, armoires de produits dangereux, frigos, scie combinée). # 22 700 € HT
- D'équipements dédiés à l'exploitation d'un nouveau logiciel de billetterie. # 21 600 € HT
- D'un complément d'investissement scénique (vidéo, backline, micros, praticables...). # 27 200 € HT

Soit un total de 90 000 € HT pris sur l'enveloppe annuelle (55 %) et sur des moyens internes (45 %).

8. Les effectifs, les données financières et les indicateurs clés pour une gestion qualitative

8.1. Les effectifs de l'Orchestre national de Metz et leur évolution

Au 31 décembre 2019, les effectifs permanents de l'Orchestre national de Metz sont constitués comme suit :

- 1 directeur musical
- 72 musiciens permanents à temps complet dont 4 postes non pourvus
- Une équipe administrative composée de 14 personnes dont :
 - 1 fonctionnaire et 4 contractuels de catégorie A
 - 1 fonctionnaire et 2 contractuels de catégorie B
 - 4 fonctionnaires et 1 contractuel de catégorie C
 - 1 agent mis à disposition

Les quatre postes de musiciens non pourvus au 31 décembre 2019 sont ceux de trompette solo, de violoncelle solo, de violon solo co-soliste et de violon tttiste. Les postes de violon tttiste et de violoncelle solo ont été pourvus suite au concours du 17 septembre 2019 et du 14 octobre 2019, respectivement, avec une prise de poste effective en 2020. Par ailleurs, conformément aux statuts du personnel artistique, le poste de trompette solo est gelé pour une période d'un an jusqu'à la validation de la période d'essai du musicien dans son nouvel orchestre (août 2020). Enfin, le concours lancé en 2019 pour le poste de violon solo co-soliste est resté infructueux, le niveau des candidats n'étant pas suffisant.

Au titre des mouvements de personnels (effectif permanent), le tableau ci-après résume l'ensemble des arrivées et départs intervenus au cours de l'année 2019 :

	Direction musicale et artistique		Musiciens		Équipe administrative		Totaux
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
Nombre de salariés au 31/12/2018	1	-	39	30	7	6	83
Départs	-	-	-	-	-	-	0
Retraites	-	-	1	2	-	-	3
Démissions	-	-	2	-	-	-	2
Licenciements	-	-	-	-	-	-	0
Ruptures conventionnelles	-	-	-	-	-	-	0
Autres ruptures (Fin de contrat)	-	-	-	-	-	-	0
Décès	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DÉPARTS	0	0	3	2	0	0	5
Arrivées	-	-	-	-	-	-	0
Recrutements	-	-	2	2	-	1	5
TOTAL ARRIVÉES	0	0	2	2	0	1	5
VARIATION	0	0	-1	0	0	1	0
Nombre de salariés au 31/12/2019	1	0	38	30	7	7	83

Ces mouvements comprennent :

- 3 départs à la retraite de musiciens : une 2e trompette et deux violons tttistes
- 2 démissions de musiciens : un violon tttiste et une trompette solo
- 4 recrutements de musiciens : un cornet solo, deux violons tttistes et une alto solo
- 1 recrutement d'une chargée de développement social du projet Démos

À noter également, les recrutements mutualisés de la directrice administrative et financière et de la responsable du service éducation et médiation, portés par l'EPCC Metz en Scènes, mises à disposition à hauteur de 50 % de leur temps de travail auprès de l'Orchestre national de Metz. Par ailleurs, au titre de ses missions, l'Orchestre national de Metz a procédé aux recrutements temporaires de 333 artistes intermittents et 8 techniciens intermittents.

Nombre d'intermittents engagés par l'Orchestre national de Metz	2018	2019
ARTISTES	215	333
Remplaçants	77	156
Supplémentaires	61	85
dont supplémentaires Démos	26	29
Complémentaires	42	52
Artistes solistes (musiciens / chanteurs)	25	30
Chefs invités	10	10
TECHNICIENS	6	8
TOTAL	221	341

En matière de masse salariale, ces éléments se traduisent de la manière suivante :

montants exprimés en euros	2018	2019
PERMANENTS	5 007 152	4 814 364
Mise à disposition personnels MES*	88 250	270 265
Mise à disposition personnels Ville de Metz	52 429	52 703
Refacturation personnels ONM	- 90 240	- 73 545
PERMANENTS corrigée	5 057 591	5 063 786
INTERMITTENTS	373 670	542 612
INTÉRIMAIRES	10 246	13 861

(*) : dont 60 K€ de régularisations en 2019 au titre des exercices 2017 et 2018 pour les frais de personnel liés à la communication, à l'informatique et au patrimoine.

On peut noter :

- Au global, la masse salariale des permanents (après correction) est stable.
 - La masse salariale des permanents (avant correction) est en diminution de 4 % en raison d'un certain nombre de postes de musiciens non pourvus pendant l'année, qui a entraîné l'augmentation du nombre d'intermittents « remplaçants »
 - Les charges de personnels mis à disposition par Metz en Scènes sont en augmentation en raison de l'arrivée en février 2019 de la directrice administrative et financière et de la responsable du service éducation et médiation, mutualisées à 50 %.

- Les frais de personnel refacturés par l'Orchestre national de Metz sont en diminution suite au départ du directeur administratif et financier en septembre 2018

- Une augmentation des dépenses relatives aux intermittents, liée à l'augmentation du nombre de concerts mais aussi à un certain nombre de postes de musiciens non pourvus (arrêts longue maladie, congés sans solde, congé maternité, postes vacants) qui a entraîné l'embauche d'intermittents « remplaçants ».

8.2. Les effectifs de Metz en Scènes et leur évolution

Les effectifs permanents de Metz en Scènes sont restés stables.

	2018	2019
CDI + CDD ≥ 3 mois (arrêtés au 31/12)	60	61
DONT NOMBRE DE FEMMES	24	27
DONT NOMBRE D'HOMMES	36	34
AGENTS D'ACCUEIL, INTERVENANT ARTISTIQUE	78	89
INTÉRIMAIRES	1	2
INTERMITTENT.ES	46	51
ARTISTES	87	90
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION	-	-
APPRENTI.ES	-	2
CONTRATS AIDES	-	-
STAGIAIRES (durée supérieure ou égale à deux mois)	4	5
TOTAL en nombre	276	300
TOTAL en équivalents temps plein	75,4	79,9

L'effectif des salariés permanents en 2019 s'établit à 57 salariés en CDI. En effet, l'effectif affiché de 61 salariés inclut quatre salarié.es en CDD ≥ 3 mois.

L'effectif des agents d'accueil est en hausse en 2019 en raison de la réorganisation des pôles accueil-logistique et bars, avec la mise en place d'une équipe d'accueil mutualisée « accueil-logistique » et d'une équipe mutualisée « bars » pour l'ensemble des sites de la Cité musicale-Metz.

Par ailleurs, la révision de certaines procédures en interne (permanences, placement du public en salle)

ainsi que certains événements (ouverture anticipée de Saint-Pierre-aux-Nonnains et la Chapelle des Templiers durant toute la période estivale, activité locative en augmentation, récolte de questionnaires liés à l'étude sur les publics, travaux de l'ascenseur public) ont conduit à une augmentation du nombre des agents d'accueil en 2019.

Au titre des mouvements de personnels (effectif permanent CDI), le tableau ci-après résume l'ensemble des arrivées et départs intervenus au cours de l'année 2019 :

	Employés		TAM		Cadres		Totaux
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
Nombre de salariés au 31/12/2018	6	2	18	16	11	5	58
Départs	-	-	-	-	-	-	0
Retraites	-	1	-	-	-	-	1
Mutations	-	-	-	-	-	-	0
Passages vers autres catégorie	-	-	-	-	-	-	0
Démissions	-	-	2	-	-	-	2
Licenciements économiques	-	-	-	-	-	-	0
Autres licenciements	-	-	-	-	-	-	0
Ruptures conventionnelles	1	-	-	-	-	1	2
Autres ruptures (fin de contrat)	-	-	-	-	-	-	0
Décès	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DÉPARTS	1	1	2	0	0	1	5
Arrivées	-	-	-	-	-	-	0
Recrutements	-	-	1	-	-	3	4
Mutations	-	-	-	-	-	-	0
Provenant d'une autre catégorie	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL ARRIVÉES	0	0	1	0	0	3	4
VARIATION	-1	-1	-1	0	0	2	-1
Nombre de salariés au 31/12/2019	5	1	17	16	11	7	57

En matière de masse salariale, ces éléments se traduisent de la manière suivante :

montants exprimés en euros	2018	2019
PERMANENTS - CDI + CDD ≥ 3 mois	2 732 260	2 876 060
Mise à disposition personnels ONM	90 240	73 510
Refacturation personnels MES*	-88 250	-270 265
PERMANENTS - CDI + CDD ≥ 3 mois / corrigée	2 734 250	2 679 305
AGENTS D'ACCUEIL - CDD	204 697	262 672
INTERMITTENTS - CDDU	310 725	296 888
ARTISTES - CDDU	56 870	55 526
STAGIAIRES - Gratifications	12 592	13 957

(*) dont 60 K€ de régularisations en 2019 au titre des exercices 2017 et 2018 pour les frais de personnel liés à la communication et à l'informatique.

On peut noter :

— une augmentation des dépenses de personnels permanents liée principalement à la présence en année pleine des postes de direction mutualisés suivants : directrice de la communication et relation avec le public, directrice administrative et

financière et responsable du service éducation et médiation.

— une augmentation des dépenses relatives aux agents d'accueil, liée à une réorganisation du service avec, notamment, des personnels affectés exclusivement aux bars.

8.3. Les principaux chiffres et les indicateurs clés

› Pour l'Orchestre national de Metz

L'Orchestre national de Metz conclut l'année 2019 avec un budget en dépenses de 7 041 051 € et en recettes de 7 098 937 €, permettant de dégager un excédent de 57 185 € (fonctionnement + investissement).

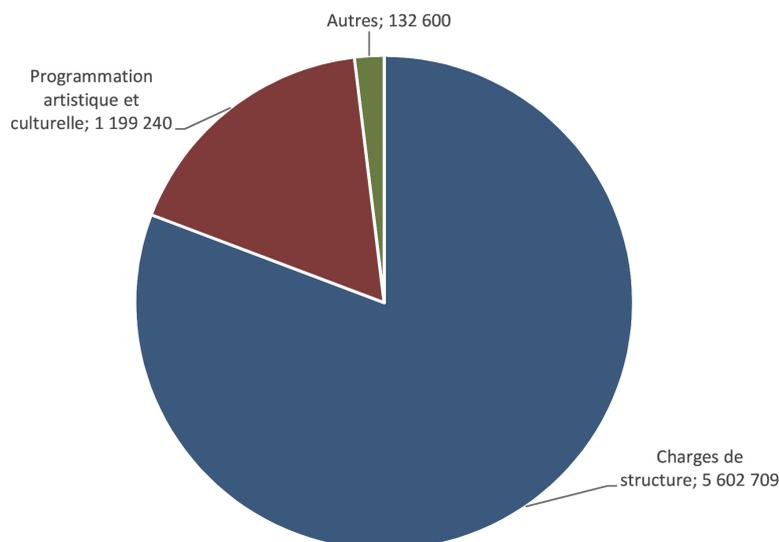
— Les charges de structure sont stables par rapport à 2018. La masse salariale des permanents (qui constitue 93 % des charges de structure) est moins élevée que prévu, en raison d'un certain nombre de postes de musiciens non pourvus pendant l'année (trompette solo, violoncelle solo, violon solo co-soliste, violon tuitiste). Cela a entraîné l'augmentation du nombre d'intermittents « remplaçants ».

— Les charges liées à la programmation artistique et culturelle sont en augmentation de 28 % par rapport à 2018. Cette hausse s'explique principalement par les choix de programmation, qui ont conduit à une augmentation du recours aux musiciens supplémentaires (percussions pour des programmes de musique contemporaine, harpe, etc.) ou complémentaires (tuba, célesta). Le nombre d'artistes et chefs invités est aussi en augmentation par rapport à 2018 (40 contre 35 en 2018).

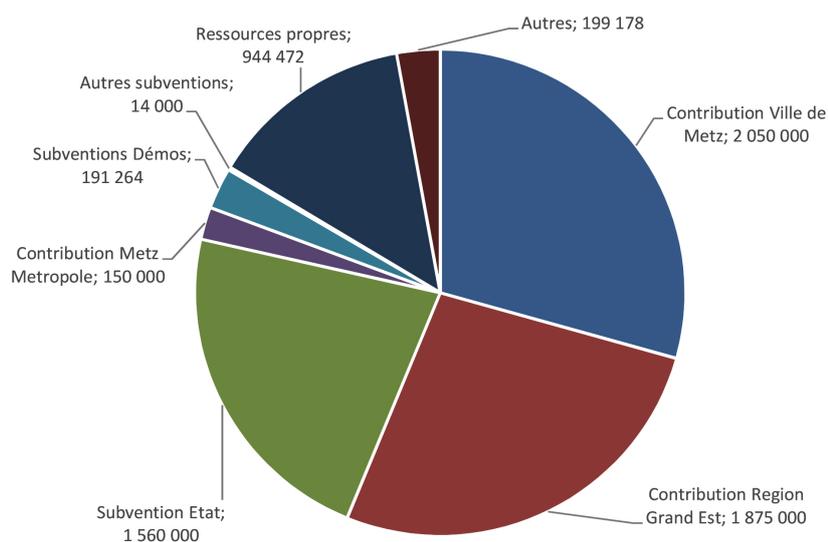
— L'augmentation des recettes statutaires s'explique par l'adhésion de Metz Métropole au Syndicat Mixte, qui se traduit par une contribution de 150 000 € en 2019. De nouvelles subventions ont également été fléchées en 2019 sur le projet Démon Metz Moselle (subvention exceptionnelle de 10 000 € de la CAF de la Moselle, relative aux transports des musiciens pour le concert du 1er décembre 2019 à la Philharmonie de Paris) et au titre de l'aide au projet dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz, pour la commande d'une œuvre originale à Édith Canat de Chizy (subvention de 10 000 € de la Ville de Metz).

— Les ressources propres sont en forte augmentation en 2019 (+169 000 €). Cette augmentation s'explique par l'invitation de l'Orchestre sur plusieurs événements prestigieux en 2019 ayant généré des recettes de cession importantes (festival Musica à Strasbourg, festival Berlioz à La Côte Saint-André, ouverture de saison aux Invalides, Flâneries musicales à Reims). Par ailleurs, les recettes de billetterie à l'Arsenal s'élèvent à 401 021 €, dont près de 110 000 € ont été générées à l'occasion des 3 concerts du Nouvel An. Enfin, les recettes de mécénat sont en forte croissance en 2019 (68 500 € contre 20 700 € en 2018). 42 % de ces recettes de mécénat sont fléchées sur le projet Démon Metz Moselle.

Dépenses de fonctionnement 2019 - Orchestre national de Metz

Recettes de fonctionnement 2019 - Orchestre national de Metz

Un fait important en 2019 : l'adhésion de Metz Métropole au Syndicat mixte

Le Conseil Métropolitain a approuvé, lors de sa séance du 18 mars 2019, la décision de solliciter l'adhésion de Metz Métropole à l'Orchestre national de Metz. Le Comité syndical, entendu dans sa séance du 28 juin 2019, a décidé d'accepter l'adhésion de Metz Métropole.

Cette adhésion permettra de parfaire la collaboration entre les deux structures et de pérenniser la présence de l'Orchestre, dans le cadre des activités lyriques et chorégraphiques

de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Cette adhésion permet aussi de consolider la situation financière de l'orchestre, par une contribution en augmentation dès 2019 et qui se stabilisera à 300 000 € à partir de 2021.

Par ailleurs, une nouvelle convention a été signée le 28 juin 2019 entre la Cité musicale-Metz et Metz Métropole. Elle concerne les prestations de l'Orchestre national de Metz à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole et le partenariat développé par la Cité musicale-Metz avec le Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné.

› Pour Metz en Scènes

Metz en Scènes conclut l'année 2019 avec un budget en dépenses de 9 412 715 € et en recettes de 9 473 468 €, permettant de dégager un excédent de 60 753 €.

— Les charges de structure sont en augmentation de 10 % par rapport à 2018. Cette augmentation s'explique notamment par l'arrivée en février 2019 de la directrice administrative et financière (dont le poste était vacant depuis août 2018) et de la responsable du service éducation et médiation. Par ailleurs, certaines dépenses liées aux bâtiments (eau et chauffage) et aux moyens généraux (maintenance et réseau) sont en légère hausse. Enfin, les frais de communication ont été renforcés en 2019.

— Les charges liées à la programmation artistique et culturelle et à l'exploitation sont en augmentation de 18% par rapport à 2018. Cette hausse s'explique principalement par des dépenses exceptionnelles de programmation et d'exploitation liées aux 30 ans de l'Arsenal et aux 5 ans de la BAM, ainsi que par la programmation exceptionnelle rattachée au festival Constellations de Metz 2019.

— Les charges liées à l'activité commerciale sont en augmentation de 29 % par rapport à 2018. Cette hausse s'explique notamment par une augmentation des dépenses de traiteurs rattachées à l'activité de location de salles.

— L'augmentation des recettes statutaires s'explique par de nouvelles subventions fléchées en 2019 :

- La Ville de Metz a versé 38 436 € de subvention exceptionnelle au titre de l'aide au projet dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne, et 10 500 € au titre de l'aide à projet « UNESCO – ville créative Musique ».

- Par ailleurs, dans le cadre de l'appel à projets « Soutien à la professionnalisation des structures liées au développement et à la production des musiques actuelles », une aide de 22 000 € a été octroyée à Metz en Scènes dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'État (DRAC), la Région Grand Est et le CNV. Dans ce cadre, la DRAC Grand Est a versé 14 970 € à Metz en Scènes en 2019. Le versement du solde de 7 030 € sera effectué par le CNV à la fin du projet.

- La DRAC Grand Est a également fléché 7 980 € de subventions sur le programme 224 (handicap et justice).

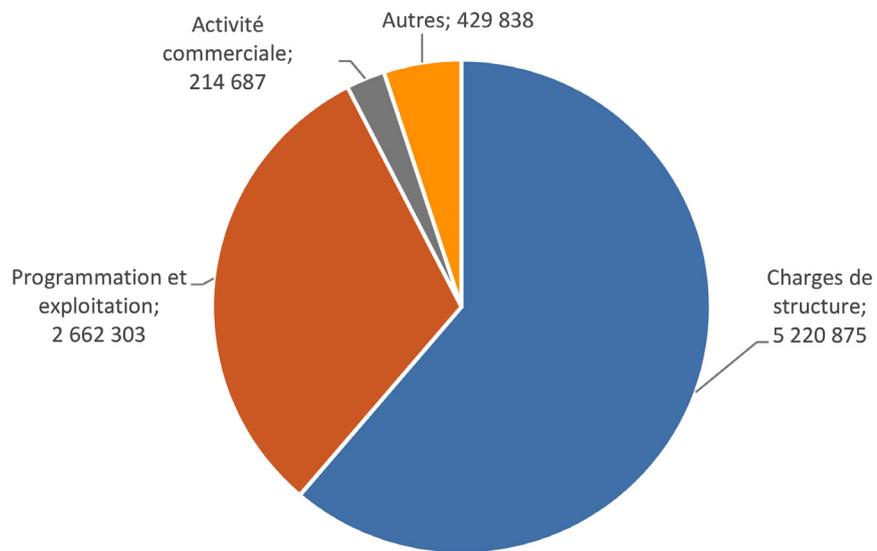
- La Région Grand Est a octroyé une aide de 100 000 € au titre de la troisième édition du festival d'arts numériques Constellations de Metz.

- Le CNV a versé 26 119 € au titre du droit de tirage, 10 335 € au titre de l'aide à la diffusion et 22 500 € au titre de deux résidences musiques actuelles (nOx.3 & Linda Oláh et Acid Arab).

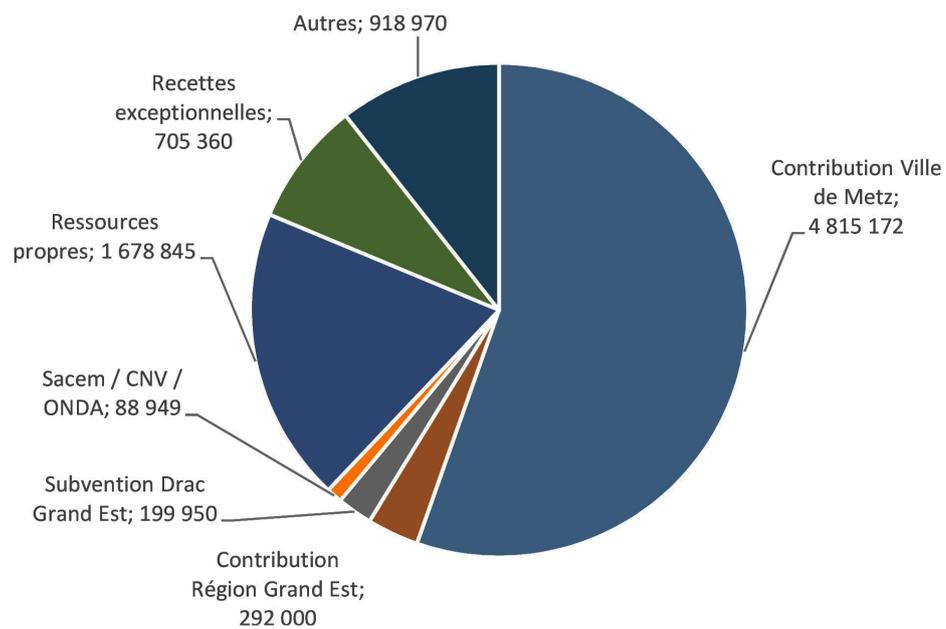
- La SACEM a versé 12 500 € au titre de la résidence de Clara Ianotta, artiste associée à la Cité musicale-Metz.

— Les ressources propres sont en augmentation de 13 % en 2019 (+196 000 € par rapport à 2018). Si l'objectif de recettes de billetterie est atteint à 103 % côté Arsenal, il est seulement atteint à 63 % côté Musiques actuelles. Au global, les recettes de billetterie de Metz en Scènes sont globalement stables comparées à 2018, avec 808 501 €. Par ailleurs, les recettes des activités commerciales (bar, boutique et location de salles) sont en augmentation de 9 %, notamment grâce à des recettes de bar exceptionnelles réalisées lors du festival Constellations de Metz 2019. Enfin, les recettes de mécénat s'élèvent à 138 900 € en 2019, dont 98 000 € rattachés au festival Constellations de Metz 2019.

Dépenses de fonctionnement 2019 - Metz en Scènes

Recettes de fonctionnement 2019 - Metz en Scènes

8.4. Le développement des ressources propres, une priorité

› Les locations de salles et prestations événementielles

Les locations de salles et prestations événementielles correspondent pour l'essentiel aux événements suivants :

- Congrès
- Conférences
- Mariages
- Salons
- Dîners /cocktails
- Spectacles privés
- Concerts de l'Orchestre national de Metz et de producteurs privés

Données d'ensemble (Arsenal, Trinitaires et BAM) :

	2017	2018	2019	Évolution 2018/2019
Nombre de locations	144	168	123	- 27,00 %
Chiffre d'affaires (HT)	392 723 €	330 540 €	371 711 €	+ 12,50 %

Le chiffre d'affaires 2019 est en hausse par rapport à celui de 2018, de même que la marge brute, même s'il n'a pas encore retrouvé son niveau de 2017.

Cela s'explique par plusieurs facteurs :

- un développement de l'équipe en charge de la commercialisation
- une réponse plus rapide apportée aux demandes, ce qui rassure la clientèle
- le retour de quelques gros congrès, en raison du professionnalisme de la Cité musicale-Metz et des tarifs pratiqués, plus en phase avec leurs attentes, mais aussi le charme et le prestige des lieux.

Récapitulatif locations	Recettes (HT)
Locations Arsenal	350 401 €
Locations Trinitaires	3 974 €
Locations BAM	17 336 €
TOTAL	371 711 €

Les locations de salles à l'Arsenal par type, nombre de manifestations et chiffre d'affaires généré

Récapitulatif / Manifestations	Congrès	Concerts/Spectacles	Concerts ONM	Dîners/Cocktails	Mariages	Autres	Total
2018	30	27	18	17	7	1	100
2019	34	17	20	31	9	1	112

Récapitulatif / Manifestations	Congrès	Concerts/Spectacles	Concerts ONM	Dîners/Cocktails	Mariages	Autres	Total
2018	130 140 €	90 820 €	49 478 €	29 624 €	18 873 €	1 004 €	319 939 €
2019	125 540 €	61 755 €	59 500 €	68 653 €	26 760 €	8 193 €	350 401 €

Les locations de salles aux Trinitaires par type, nombre de manifestations et chiffre d'affaires généré

Récapitulatif / Manifestations	Congrès	Concerts/Spectacles	Concerts ONM	Dîners/Cocktails	Mariages	Autres	Total
2018	0	3	0	0	0	1	4
2019	0	1	0	0	0	2	3

Récapitulatif / Manifestations	Congrès	Concerts/Spectacles	Concerts ONM	Dîners/Cocktails	Mariages	Autres	Total
2018	0 €	4 709 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 709 €
2019	0 €	2 494 €	0 €	0 €	0 €	1 480 €	3 974 €

Les locations de salles à la BAM par type, nombre de manifestations et chiffre d'affaires généré

Récapitulatif / Manifestations	Congrès	Concerts/Spectacles	Concerts ONM	Dîners/Cocktails	Mariages	Autres	Total
2018	0	2	0	3	0	0	5
2019	0	6	0	3	0	2	11

Récapitulatif / Manifestations	Congrès	Concerts/Spectacles	Concerts ONM	Dîners/Cocktails	Mariages	Autres	Total
2018	0 €	2 396 €	0 €	3 496 €	0 €	0 €	5 892 €
2019	0 €	12 640 €	0 €	0 €	0 €	4 696 €	17 336 €

Les journées balisées « Gratuité Ville »

	Jours d'immobilisation	Équivalent en CA HT pour l'EPCC Metz en Scènes
2015	79	47 065 €
2016	59	53 358 €
2017	48	45 933 €
2018	49	69 835 €
2019	41	69 500 €

› La Cité musicale-Metz et les entreprises

La politique de développement des ressources propres s'appuie à la fois sur :

- les locations d'espaces au sein de toutes les salles qui constituent la Cité musicale-Metz ;
- l'optimisation de ces locations par la mise en œuvre d'un maximum d'événements (conseils sur les lieux suivant le calibrage de la soirée, mise en avant des produits proposés par les traitiers partenaires, mise en avant de nos compétences techniques et d'accueil...). Cette mise en œuvre permet de se placer en intermédiaire nécessaire et donc de placer une marge sur le chiffre d'affaires réalisé ;
- la création des formules entreprises qui offrent désormais la possibilité aux entreprises d'avoir un accueil privilégié, et un événement « clé en main » à proposer à leurs invités ;
- une stratégie nouvelle de mécénat.

Des recettes issues du mécénat et des partenariats en progression

Les ressources provenant du mécénat et des partenariats sont en progression en 2019 avec un total de 207 400 € pour l'ensemble de la Cité musicale-Metz contre 20 700 € en 2018. 98 000 € sur ce total sont liés à des mécénats ponctuels spécifiquement fléchés sur des projets portés par l'EPCC pour Constellations 2019.

28 500 € provenant de trois mécènes, Demathieu Bard Initiatives, la Fondation Batigère et le Groupe SMSAS, viennent financer le projet Démos. L'UEM poursuit son soutien historique à

l'Orchestre national de Metz ainsi que le Groupe Caravenue - B57 à travers un mécénat en nature (mise à disposition de véhicule BMW).

Parmi les nouveaux mécènes, signalons Dumur Immobilier qui soutient les actions mises en œuvre à la Maison d'arrêt de Queuleu et Sologest, qui s'est associé de manière globale au projet de Cité musicale-Metz.

Demathieu Bard a versé un mécénat de 10 000 € pour financer la commande d'une nouvelle œuvre à Édith Canat de Chizy dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale de Metz.

Enfin, 10 000 € TTC ont été versés par Inspire Metz dans le cadre de leur soutien aux 30 ans de l'Arsenal et à l'ample campagne de communication menée en février 2019 et 15 000 € viennent d'un partenariat avec l'Université de Lorraine et le Crous pour le projet de soirée Breaking BAM, organisée par les étudiants avec le suivi des équipes de la Cité musicale-Metz.

Signalons, en fin d'année 2019 la décision de la Fondation Engie de soutenir, dès 2020, la Cité musicale-Metz à hauteur de 60 000 €.

› Billetterie, Bars, Boutique

Les recettes de billetterie et de cession

Les recettes de billetterie de l'EPCC Metz en Scènes sont de 808 501 € HT pour l'année 2019, contre 812 277 € HT en 2018, soit une très légère baisse, liée à un nombre de concerts légèrement inférieur en 2019.

	2018	2019	Variation 2019 par rapport à 2018
Recettes de billetterie	812 277 €	808 501 €	0 %
dont Arsenal	496 913 €	543 541 €	+9 %
dont BAM / Trinitaires	315 364 €	264 961 €	-16 %

Les recettes de billetterie et de cession pour l'Orchestre national de Metz s'établissent à 834 076 € contre 665 381 € HT en 2018, soit une hausse de plus de 25 %.

Elles se décomposent en 433 055 € HT de recettes issues des contrats de cession des concerts donnés en Région Grand Est, ailleurs en France ou à l'international (contre 277 235 € en 2019, soit une hausse de 56 %) et 401 021 € HT de recettes de billetterie des concerts donnés à l'Arsenal et à la BAM, contre 388 146 € en 2018 soit une augmentation de plus de 3 %.

› Les bars

Les bars de la Cité musicale-Metz maintiennent un chiffre d'affaires croissant en 2019 : avec des recettes tous bars confondus (Arsenal, BAM et Trinitaires) de 254 315 € en 2019 versus 219 972 € en 2018, l'évolution du chiffre d'affaires est de +16 % par rapport à 2018.

Cette évolution significative est à rattacher essentiellement à la hausse du chiffre d'affaires de la BAM : il est de 135 480 € HT en 2019 versus 96 908 € en 2018, soit +40 %. En effet, si le festival Constellations représentait déjà en 2018 une part non négligeable du chiffre d'affaires HT de la BAM, en 2019 il représente près de 25 % de ce dernier (34 731 € HT de recettes sur les deux soirées).

Notons par ailleurs une légère hausse du chiffre d'affaires du bar de l'Arsenal : 61 305 € HT en 2019 versus 59 497 € HT en 2018, soit +3 %. Le chiffre d'affaires des bars des Trinitaires est, quant à lui, en légère baisse, que nous expliquons notamment par la réduction du nombre de manifestations sur ce site, mais aussi la disparition de festivals comme Musiques volantes.

La marge dégagée par les bars de la Cité musicale-Metz en 2019, hors frais de personnel, est de 174 545 €. Elle est en progression de +14 % par rapport à 2018 (marge de 153 596 €).

› La boutique de l'Arsenal

Étroitement liés à la programmation de la Galerie d'Exposition, qui a accueilli 17 186 visiteurs en 2019, la boutique et son petit bar, l'Art Scène, ont connu comme principaux temps forts en 2019 l'exposition de Pascal Maître *Pascal l'Africain*, qui a comptabilisé 3 614 entrées du 29 mars au 26 mai, ainsi que l'exposition Z.U.C. #6 *Street Art Engagé*, avec 6 336 entrées du 8 juin au 8 septembre.

L'évolution du chiffre d'affaires de la boutique est en légère baisse : 31 125 € vs. 33 439 € en 2018, soit une évolution de -7 %. Le bénéfice dégagé par la boutique (hors frais de personnel) est de 5 960 €.

En 2019, l'orientation des articles sur le thème musical s'est renforcée avec la mise en place progressive d'une sélection de livres, d'accessoires, de vêtements ou encore d'objets cadeaux.

Le partenariat mis en place en 2018 avec l'éditeur Actes Sud a permis la mise en vente de la collection « Classica », petits ouvrages sur des compositeurs classiques et contemporains. Cette collection a bien trouvé sa clientèle et de nouveaux titres sont venus compléter la première sélection.

En décembre 2019, la vente des photophores de Meisenthal (édition spéciale pour les 800 ans de la cathédrale de Metz) a rencontré un vif succès, les 50 pièces ayant été vendues en moins d'une heure. Cette vente a généré à elle seule un chiffre d'affaires de 1 625 € HT.

En 2019, la boutique s'est fréquemment délocalisée les soirs de concerts : organisation de ventes de CDs ciblées et de dédicaces sur certains concerts, artistes en résidence, etc. Au total, 22 ventes de disques ont été organisées, générant un chiffre d'affaires de 5 227 € HT et une marge (hors frais de personnel) de 2 220 €. Parmi les meilleures ventes CDs, nous pouvons citer celles de François-Frédéric Guy et Tedi Papavrami, de Nathalie Stutzmann, d'Alain Platel, de Katia et Marielle Labèque, de Chilly Gonzales, de Justin Taylor, de Geoffroy Couteau ou encore de Cécile McLorin Salvant.

9. Les marchés publics

9.1. Les groupements de commande

Dans le cadre des synergies développées au sein de la Cité musicale-Metz, de plus en plus de marchés publics sont passés en groupement de commandes afin d'optimiser la gestion et les tarifs.

Six marchés publics ont ainsi été conclus en 2019 en groupement de commandes entre l'Orchestre national de Metz et l'EPCC Metz en Scènes.

Ils ont concerné les services et fournitures suivants :

- La fourniture et l'acheminement d'électricité
- La location et la maintenance de matériels d'impression multifonctions
- Une étude concernant la gouvernance juridique commune
- L'impression de la brochure de saison Cité musicale-Metz 2019-2020
- La conception et la réalisation graphique des supports de communication pour la saison 2019-2020 de la Cité musicale-Metz
- Le projet de renouvellement du logiciel de billetterie et de Gestion de la Relation Client.

9.2. Les marchés publics de l'Orchestre national de Metz

Hors groupement de commandes, l'Orchestre national de Metz a conclu en 2019 des marchés publics concernant les services suivants :

- Les prestations de transports des musiciens de l'Orchestre national de Metz pour la saison 2019-2020
- Les prestations de transports d'enfants dans le cadre du dispositif orchestral Démos.

9.3. Les marchés publics de l'EPCC Metz en Scènes

Hors groupement de commandes, Metz en Scènes a conclu en 2019 des marchés publics concernant les services, fournitures et travaux suivants :

- Le système de diffusion et consoles Lot n°1 : Le système de diffusion
- Le système de diffusion et consoles Lot n°2 : La fourniture de consoles de sonorisation et accessoires dédiés.
- La fourniture d'équipements scéniques
- Les travaux de remplacement Ascenseur EPCC Metz en Scènes
- Le remplacement des enrouleurs de câbles à ressort et travaux électriques.

Les musiciens de l'Orchestre national de Metz

au 31 décembre 2019

David Reiland directeur musical et artistique

Violons

Denis Clavier super soliste
—
David Mancinelli violon solo
Sylvie Tallec violon solo
Marie-France Raynaud-Razafimbada
violon solo co-soliste
NN violon solo co-soliste
Takeshi Takezawa
chef d'attaque seconds violons
Urszula Marjanowska
chef d'attaque seconds violons
Sophie Delon chef d'attaque
seconds violons co-soliste
Émilie Bongiraud
Florence Cantuel
Nicole Harrison
Emilien Hu
Patricia Jouan
Byung-Woo Ko
Bin Liu
Laurence Macé
Aurélié Martz
Floriane Muys
Réna Ohashi
Véronique Oudot
NN
Anne-Sophie Pressavin
Joël Raynaud
Satoko Takahashi
Caroline Wehrlé

Altos

Léonore Castillo alto solo
Noriko Inoue alto solo
Françoise Adolphe alto co-soliste
Marc Bideau
Alain Célo
Xavier Darsu
Fabienne Kalisky
Laurent Tardif

Violoncelles

Philippe Baudry violoncelle solo
NN violoncelle solo
Lise Cavillon
violoncelle co-soliste
Cécile Fesneau
Christian Kalisky
Marie-Caroline Labbé
Élisabeth Schaefer

Contrebasses

Jean-Pierre Drifford
contrebasse solo
Pauline Lorieux
contrebasse solo
Yves Van Acker
contrebasse co-soliste
François Golin
Pierre Rusché

Flûtes

Claire Le Boulanger flûte solo
Lydie Cerf-Fredj flûte co-soliste
Claire Humbertjean piccolo solo

Hautbois

Sylvain Ganzoinat hautbois solo
Pascal Heyries hautbois co-soliste
Daniel Keyser cor anglais solo

Clarinettes

Florent Charpentier
clarinette solo
Ināki Vermeersch
clarinette co-soliste
Jonathan Di Credico
clarinette basse solo

Bassons

Pierre Gomes basson solo
Hugues-François Talpaert
second basson co-soliste
Jérémy Lussiez
contrebasson solo

Cors

Julien Mériplier cor solo
Julien Pongy cor co-soliste
Philippe Quéraud cor co-soliste
Khalil Amri
Jean-Philippe Chavey

Trompettes

NN
trompette solo
Pierre Macaluso
cornet solo, trompette co-soliste
Alexandre Clausse
trompette

Trombones

Dominique Delahoche
trombone solo
Bastien Ponsart
second trombone co-soliste
Thomas Rocton
trombone basse solo

Percussions

Vincent Renoncé
percussions solo
Damien Saurel timbales solo
Nelly Ernst-Louvigny
timbales-percussions

Harpe

Manon Louis harpe solo

L'organigramme de la Cité musicale-Metz

au 31 décembre 2019

Florence Alibert
directrice générale

Direction artistique, projets, éducation et médiation

David Reiland
directeur musical et artistique –
Orchestre national de Metz

Michèle Paradon
directrice artistique – Arsenal

Pierre Bertrand
directeur délégué
aux musiques actuelles

Patrick Perrin
programmateur musiques
actuelles

Maamar Bidaoui
chargé de l'accompagnement
musiques actuelles

Adrien Grandjean,
Abdelmalik Houhou
régisseurs studios

Sibylle Brunot
responsable service éducation
et médiation

Salomé Mermoz
chargée de projets éducation
et médiation

Jérôme Pham
chargé de projets éducation
et médiation

Caroline Philippe
chargée de projets éducation
et médiation – Orchestre
national de Metz

Édith Vecchio-Luchetti
chargée de projet Démon

Émilie Gédor
chargée de développement social
- projet Démon

Direction de la production et de la diffusion

Laetitia Rebmann
attachée d'administration –
BAM et Trinitaires

Clémence Larue
chargée de production –
BAM et Trinitaires

Martine Cestone
chargée de production –
Arsenal

Antoine Samanos
responsable de la coordination
artistique – Orchestre national
de Metz

Brigitte Bertelle
chargée de production
– Orchestre national de Metz

Bruno Hoerner
régisseur général –
Orchestre national de Metz

Jean-Christophe Dieudonné,
Thierry Clauer

régisseurs adjoints –
Orchestre national de Metz

Axel Schlick
partothécaire – Orchestre
national de Metz

Direction technique

Joseph André
directeur technique

Christelle Hochard
assistante direction technique

Pierre-Louis Guerard
régisseur général – Arsenal

Nicolas Jaskowiak
régisseur principal – Arsenal

Quentin Vouaux
régisseur principal lumière

Laurent Ichtertz
régisseur son
Patrick de Francisco
régisseur plateau

Alexandre Dubessy
technicien son

Jérémy Gourdoux
technicien lumière et voltigeur

Christian Mohamed
machiniste plateau

Nicolas Görei
régisseur général –
BAM et Trinitaires

Mickaël Maguin
régisseur principal –
BAM et Trinitaires

Jérôme Cazamayou
régisseur son

Dylan Gressier
régisseur lumière

Stéphane Nowacki
technicien lumière

Jérôme Crémer
responsable de la sécurité

Guy Hallinger
responsable informatique et
moyens généraux

Denis Jansen
chargé de mission
développement durable

Frédéric Dall'Arche
responsable patrimoine

Frédéric Jouaville
agent de maintenance

Michel Vandler
gardien et entretien –
Trinitaires

Abdelhamid Menidjel
gardien et entretien –
BAM

Direction de la communication et des relations avec le public

Marie Courtel-Emond

directrice de la communication
et des relations avec le public

Céline Metel

responsable de la communication

Pauline Husser

chargée de communication
musiques actuelles

Marie Muschert

chargée de communication
numérique

Marie-Alice De Freitas

assistante de communication

Marie Vitiello

assistante de communication

Juliette Pacquier

attachée de presse

Myriama Idir

chargée des relations avec
le public

Tom Noël

responsable de la billetterie

Philippe Kutta

chargé de billetterie

Abbassia Medina

chargée de billetterie

Perrine Guillain

chargée de billetterie

Frédéric Chantoiseau

responsable de l'accueil

Voicu Satmarean

responsable adjoint de l'accueil

Marie-Claire Barthélemy

responsable de la boutique

Yann-Pierre Pauly

responsable des bars

Hadrien Meyer

responsable adjoint des bars

Direction du développement

Dominique Bourrion

directeur du développement

Marion Petit

chargée de développement

Direction administrative et financière

Sarah McKee

directrice administrative
et financière

Isabelle Bettinger

directrice administrative
et financière adjointe

Céline Jacquot

responsable des ressources
humaines – Metz en Scènes

Viviane Remlinger

assistante de direction et
missions ressources humaines
– Metz en Scènes

Hamid Jari

agent comptable, responsable
financier – Metz en Scènes

Sandrine Saint-Eve

gestionnaire de recettes
– Metz en Scènes

Nadia Aniguid

assistante de gestion –
Metz en Scènes

Malika Dinar

assistante de gestion –
Metz en Scènes

Sylvie Brion

assistante administrative et
comptable – Metz en Scènes

Éliane Seffre

responsable de gestion
comptable – Orchestre national
de Metz

Leila Soudieux

assistante de direction et
missions ressources humaines –
Orchestre national de Metz

Laetitia Chardard

gestionnaire ressources
humaines – Orchestre national
de Metz

ORCHESTRE
NATIONAL DE METZ
MAISON DE L'ORCHESTRE
31, rue de Belletanche
CS 15153
57000 Metz

ARSENAL
3, avenue Ney
57000 METZ

BAM
20, boulevard d'Alsace
57070 METZ

TRINITAIRES
12, rue des Trinitaires
57000 METZ

citemusicale-metz.fr

+33 (0)3 87 74 16 16

