

- SODAM Occitanie 2018 -

Rencontres territoriales #1

13 avril (DRAC Toulouse), 18 mai (DRAC Montpellier), 23 mai (Carcassonne)

1. Présentation du SODAM
2. La marionnette en France
3. La marionnette en Occitanie
4. Enrichissement de l'état des lieux
5. Besoins et enjeux prioritaires
6. Suite du processus

1. Présentation du SODAM

Une méthode, un processus de concertation pour la coconstruction de politiques publiques, la structuration et la coopération entre acteurs.

Pour l'élaboration d'un schéma de développement des Arts de la Marionnette

2 enjeux d'intérêt général

1. La création, la diversité des œuvres et des initiatives dans le respect des droits culturels
2. Un développement territorial cohérent et équitable

Quelques principes

- ✗ Peut associer l'État, les collectivités, les réseaux, les acteurs des filières...
- ✗ Une démarche progressive qui s'inscrit dans le temps
- ✗ Un dialogue non hiérarchisé et bienveillant

1. Présentation du SODAM

4 types d'objectifs

- 1) **Connaître et observer** (les acteurs et les territoires) : provoquer une connaissance mutuelle des participants, poser et réfléchir collectivement les sujets, confronter les points de vue, améliorer la connaissance collective ;
- 2) **Réfléchir et concevoir** afin de dégager des chantiers, des travaux et des pistes d'actions ;
- 3) **Proposer et mettre en œuvre les outils de réflexion** préalables à la décision politique, de générer des solidarités, de la coopération et/ou de la complémentarité ;
- 4) **Organiser l'évaluation.**

1. Présentation du SODAM

En Occitanie, *à l'initiative de l'État et de la plateforme de la marionnette en Occitanie*

Objectifs 2018

1. **Réaliser un diagnostic territorial** participatif de la Marionnette en Occitanie
2. **Elaborer des propositions** d'orientations et d'actions, de façon concertée
3. **Définir et engager des actions** de structuration et de coopération entre acteurs

Calendrier 2018

- Mise en place d'un **comité de suivi** associant DRAC, Région, Départements, collectivités et la plateforme
- **Diagnostic de janvier à mai** - entretiens, enquête et questionnaires, données générales...
- **Rencontres territoriales** au printemps et à l'automne (6 rencontres au total)
- **Restitution en novembre 2018**

- SODAM Occitanie 2018 -

Rencontres territoriales #1

1. Présentation du SODAM
- 2. La marionnette en France**
3. La marionnette en Occitanie
4. Enrichissement de l'état des lieux
5. Besoins et enjeux prioritaires
6. Suite du processus

2. La marionnette en France...

Un art traditionnel « millénaire » et contemporain

Richesses pluridisciplinaires :

- ✗ **trans-disciplinaire** (*théâtre, danse, musique, cirque, vidéo, numérique, manipulation...*)
- ✗ **artisanat et ingénierie technique** (*techniques du spectacle, matériaux et objets, ateliers de fabriques...*)
- ✗ **Diversité** des formes, des techniques...

Renouvellement et structuration depuis les années 80 :

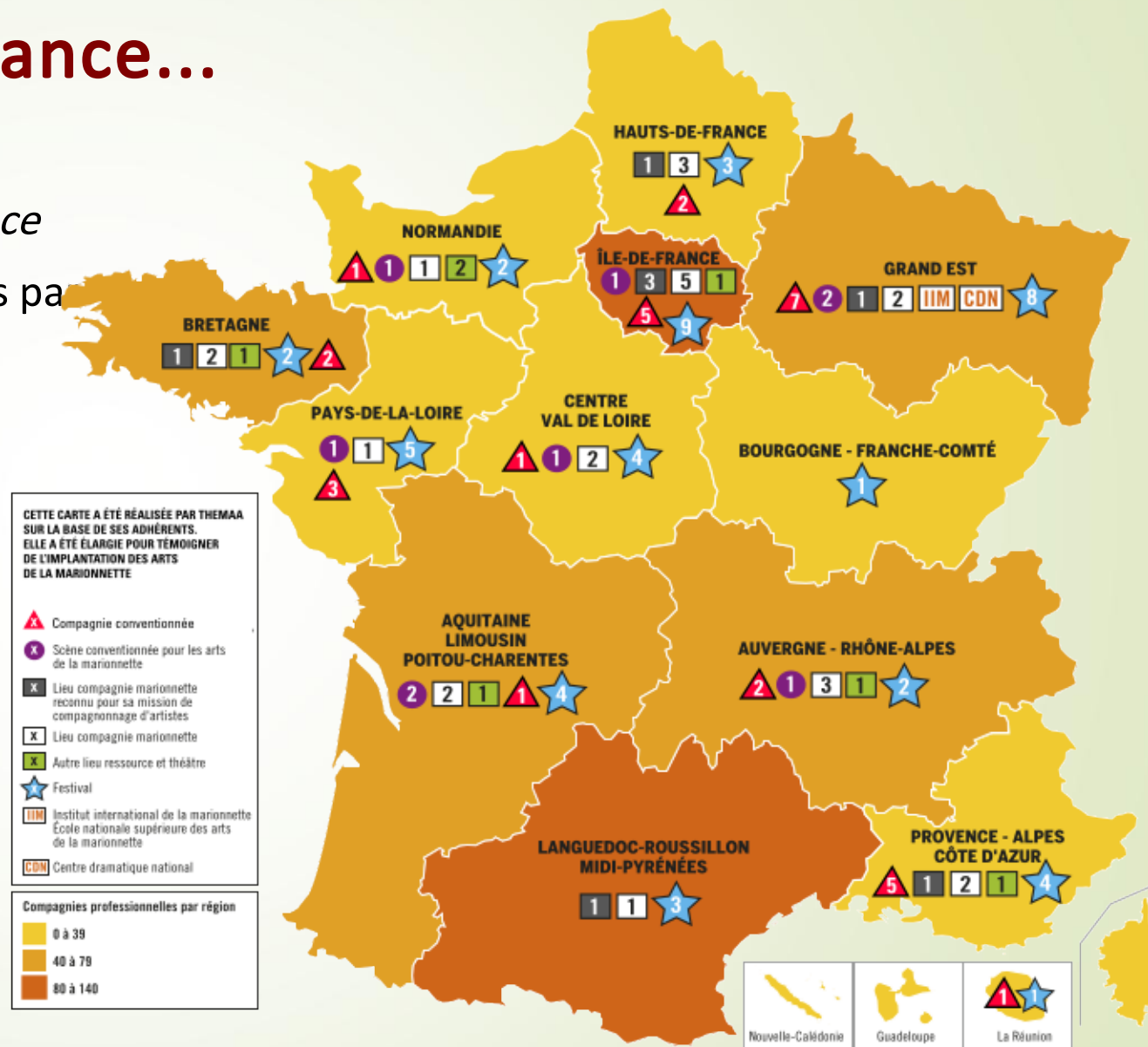
- ✗ Institut International de la Marionnette (IIM) à Charleville-Mézières (1981),
- ✗ Ecole supérieure ENSAM (1987),
- ✗ THEMMAA (1993)
- ✗ Latitude Marionnette (2013)
- ✗ Portail des Arts...

2. La marionnette en France...

Etude Bodson (2016)

Etat des lieux de la marionnette en France

- ✗ 600 cies identifiées, 80 soutenues par l'État
- ✗ IIM, ESNAM,
- ✗ CDN-TJP Strasbourg,
- ✗ SN le Carré,
- ✗ TMP Mouffetard,
- ✗ 8 lieux-compagnies,
- ✗ 50aine de festivals dont Charleville-Mézières,
- ✗ 9 Scènes conventionnées,
- ✗ 30 cies conventionnées
- ✗ Financements Etat : 5 M€

2. La marionnette en France...

Contexte et enjeux nationaux

- ✗ **A partir de 2006, élaboration de manifestes et chartes** (saisons de la marionnette, pour les arts de la marionnette, états généraux de 2010...) avec THEMMAA, LATITUDE Marionnette, l'IIM, l'ESNAM...
- ✗ **Enjeux de politiques publiques et de structuration :**
 - ✗ Sortir de la paupérisation pour/par une reconnaissance disciplinaire
 - ✗ Des moyens et équipements à mobiliser (CNM, emplois permanents, intégration dans les réseaux nationaux SN, CDN...)
 - ✗ Aménagement du territoire, formation professionnelle, reconnaissance métiers...
 - ✗ Amélioration des pratiques professionnelles
 - ✗ Renouvellement générationnel
 - ✗ Réduction des moyens publics et réorganisation des territoires
 - ✗ ...
- ✗ **Une reconnaissance par l'État** dont création d'un label CNM annoncé en 2017 (*arrêté prévu pour juin 2018*)
- ✗ Engagement dans **des démarches de concertations** en région

- SODAM Occitanie 2018 -

Rencontres territoriales #1

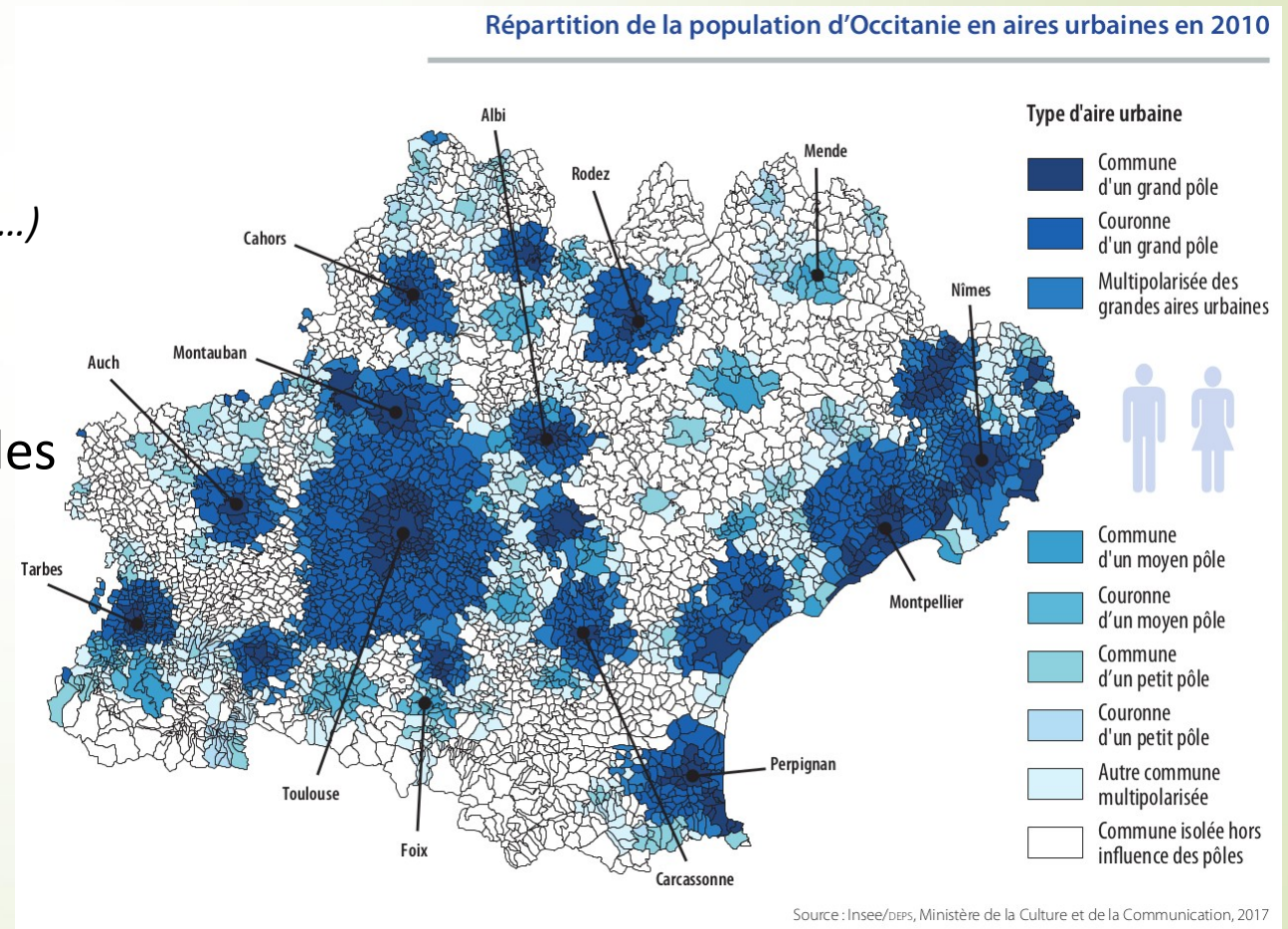
1. Présentation du SODAM
2. La marionnette en France
- 3. La marionnette en Occitanie**
4. Enrichissement de l'état des lieux
5. Besoins et enjeux prioritaires
6. Suite du processus

3.

La Région Occitanie...

La région Occitanie, née de la fusion Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (*lois MAPTAM et NOTRe*)

- X 13 départements**
(2ème territoire le plus vaste de France)
- X grande diversité de territoires**
(urbain, montagne, côte, vallées et plaines...)
- X 6 millions d'habitants**
(5ème région de France)
- X Concentration sur les Métropoles et territoires ruraux enclavés**
- X Importantes inégalités**
(emplois, formations, revenus...)

3.

Le Spectacle vivant en Occitanie...

- ✗ **40 000 salariés dans le spectacle vivant** pour 3 300 établissements (*3ème région de France*)
25% de l'effectif de l'ensemble des filières culturelles (*15 500 ETP, + 110% en 5 ans*)
- ✗ **905 structures de production et 370 opérateurs culturels** avec programmation annuelle
71 équipements de diffusion conventionnés ou labellisés par l'État (*18 dép. 31 et 20 dép. 34*)
48 compagnies de cirque

Politiques culturelles en renouvellement (*Concertations régionales, la marionnette faisant partie des priorités de la Région*) suivant 4 axes stratégiques :

- ✗ *Renforcer l'égalité d'accès à la culture et maintenir un aménagement culturel équilibré du territoire,*
- ✗ *Financer et encourager la création et accompagner l'innovation,*
- ✗ *Fortifier l'économie de la culture et du patrimoine,*
- ✗ *Accroître la visibilité et le rayonnement à l'international de la Région Occitanie.*
- ✗ **Atouts** : *diversité et vitalité de la création contemporaine, des filières fortes (cirque, rue, danse...), secteur attractif et créateur de richesses, volonté d'accompagnement de la Région*
- ✗ **Fragilités** : *précarité économique des équipes artistiques et des structures, maillage fragile (des départements sous-aménagés), la marionnette en tant que filière insuffisamment développée, des politiques régionales à renouveler*

3. La marionnette en Occitanie...

Une histoire déjà longue de festivals, de compagnies, de lieux de fabrique, de personnalités...

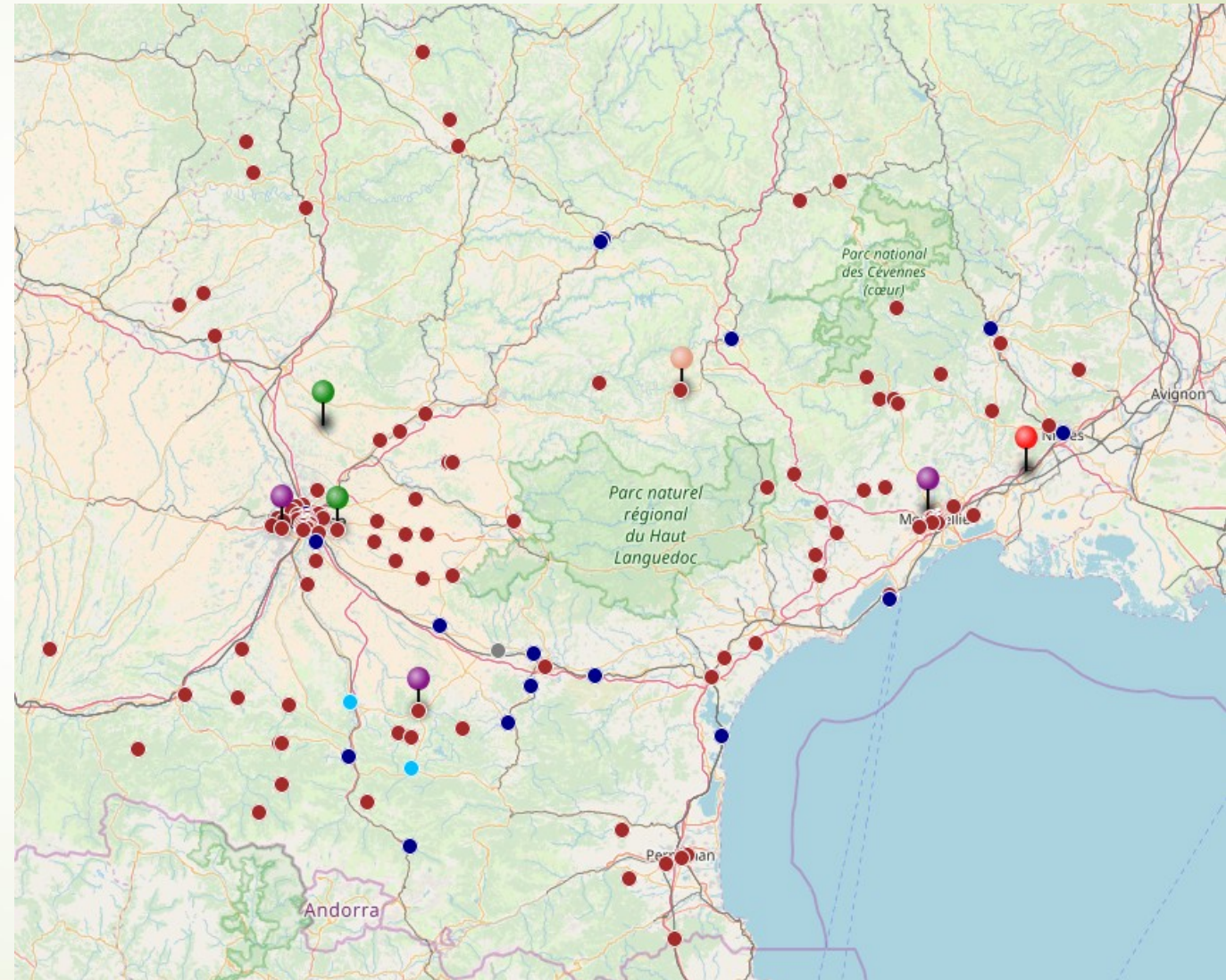
Plateforme marionnette

6 acteurs dédiés à la Marionnette

- 1 lieu-compagnie Odradek
- 1 lieu de Fabrique L'Usinotopie
- 2 festivals MIMA et Marionnettissimo
- 1 réseau AREMA
- 1 musée à Saint-Affrique

Absence de scène conventionnée

(cartographie en cours...)

3.

Près de 150
compagnies
identifiées

Concentrations
autour des
métropoles

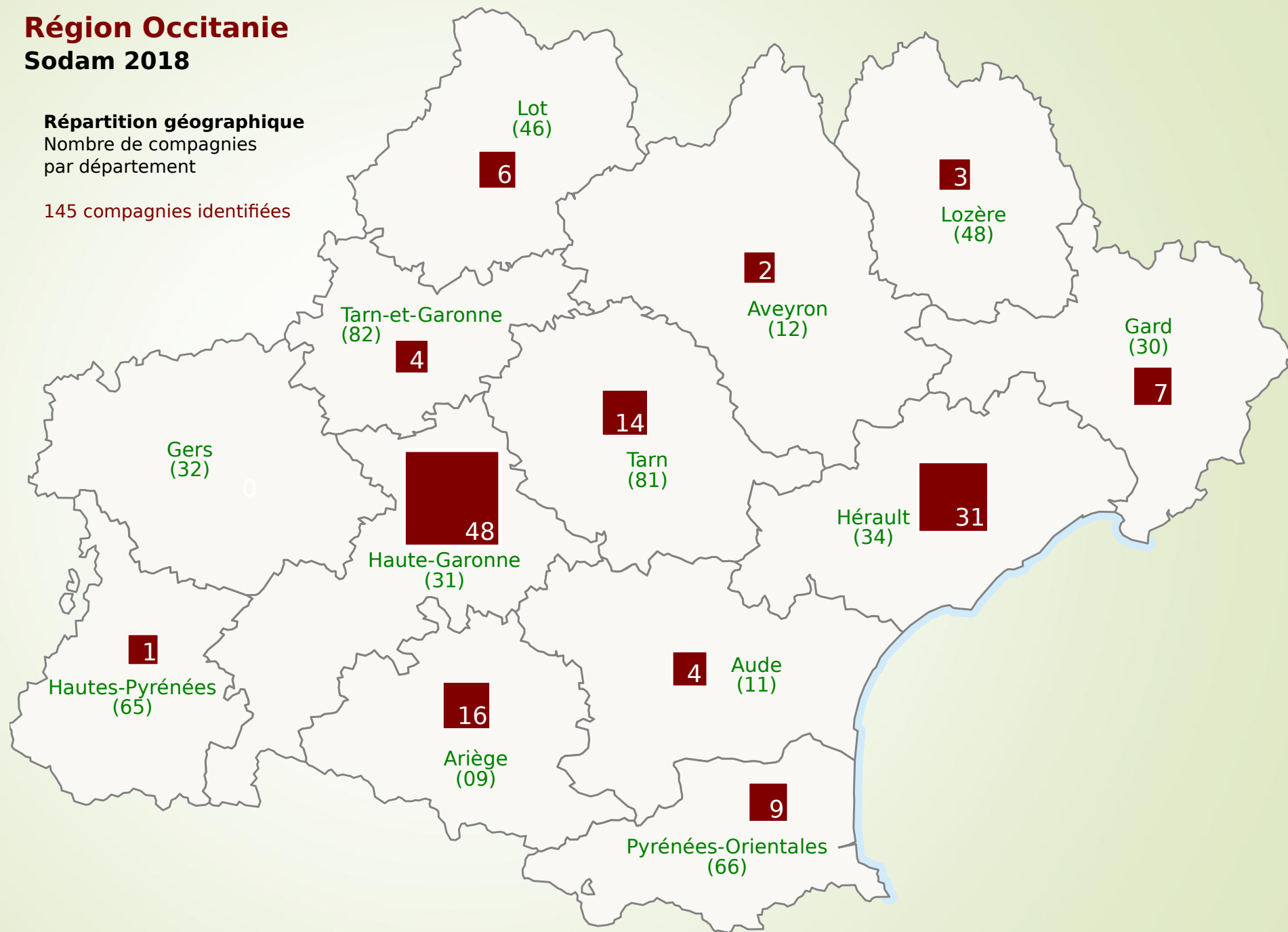
Enclavement
de certains
départements

Région Occitanie Sodam 2018

Répartition géographique

Nombre de compagnies
par département

145 compagnies identifiées

3. La marionnette en Occitanie...

Les financements publics en 2017 (*tableau en cours d'élaboration*)

	Total 2017	Etat DRAC	Région Occitanie	Départements Ariège, Gard Hte-Garonne, Hérault, Lot	Villes et intercommunalités	Autres...
Compagnies (30)	327 900€ <i>de 2 à 80k€</i>	88 000€ <i>de 10 à 50k€</i>	112 400€ <i>de 2 à 28k€</i>	14 000€ (30) 20 000€ (31) 8 700€ (34) 6 500€ (46) 15 000€ (66)	Toulouse : 36 800€ Blagnac : 25 000€ Graulhet : 1 500€	...
Lieux, festivals et autres (8)	623 500€ <i>de 2 à 110k€</i>	181 000€ <i>de 2 à 75k€</i>	128 300€ <i>de 7 à 40k€</i>	28 400€ (09) 8 000€ (30) 37 000€ (31)	Toulouse : 6 600€ Tournefeuille : 62 000€ Villemure : 10 000€ Saint-Affrique : 40 000€ Vergèze et autres : 10 000€ CC Lunel : 3 000€ Mirepoix : 19 700€	Leader 49 500€ Sociétés civiles 29 900€
TOTAL	951 400€	269 000€	240 700€	137 700€	219 700€	84 300€

- SODAM Occitanie 2018 -

Rencontres territoriales #1

1. Présentation du SODAM
2. La marionnette en France
3. La marionnette en Occitanie
- 4. Enrichissement de l'état des lieux**
5. Besoins et enjeux prioritaires
6. Suite du processus

4.

Etat des lieux de la Marionnette en Occitanie

Quelques chiffres issus des données THEMMAA (2016 – 22 compagnies)

- **32 adhérents** en Occitanie, dont **2/3 compagnies professionnelles** (données 2016).
- Âge moyen des structures : **15 ans**
- **Seules 3 compagnies ont un.e salarié.e permanent.e** (dont deux sont des emplois aidés).
- Des **équipes intermittentes** (de 1 à 31 artistes, techniciens et chargés de productions constituent ces équipes, soit 10 personnes en moyennes).
- **1 spectacle produit par an** (22 dont la moitié pour l'espace public) et pour 45 représentations en moyenne (total de 863 représentations en 2016).
- **Budget moyen est de 72 000€** (total de 1,3M€) pour **16 000€ de financements publics** (dont seulement 5 compagnies obtiennent plus de 10 000€ de subvention).
- **Niveau de précarité préoccupant** pour les compagnies, comme pour les lieux et festivals (rémunérations très faibles, fragilités économiques et absence de visibilité à 3-6 mois)
- **De fortes volontés de coopération et de mutualisation** exprimées, en termes de locaux (lieux de fabriques, stockages...), d'emplois et de mise en réseau

4.

Etat des lieux de la Marionnette en Occitanie

Structures

- Principalement associatives (par défaut), et quelques collectivités
- Des Conseils d'administration plutôt affinitaires
- Des locaux peu adaptés (bureaux, stockages, ateliers, répétition...)
- ...

Economie

- Qui repose sur de l'artisanat artistique : charge principales liées à l'emploi artistique et technique
- Des ressources essentiellement liées à la diffusion (cessions)
- Financements publics limités (achats de spectacles et subventions)
- Faiblesse des apports en co-production
- Problématiques de trésorerie récurrentes, et absence de fonds de roulement
- ...

Emploi

- Equipes principalement intermittentes, pas par choix (1 à 10 personnes – 3 en moyenne)
- Faibles niveaux de rémunération et équipes essentiellement féminines, turn-over important et pénalisant
- Quelques contrats aidés qui se tarissent
- Des besoins permanent – administratif, direction artistique
- ...

4.

Etat des lieux de la Marionnette en Occitanie

La création

- Présence de très nombreuses compagnies (près de 150), dont certaines reconnues et « historiques »
- Des structures de compagnonnage indispensables (artistique et financier)
- Un nombre important de spectacles créés (1 à 3 tous les deux ans)
- Une économie de la création très précaire (sur fonds propres ou personnels, emplois précaires, prises de risques...)
- Des espaces de création existants mais insuffisants (lieux de compagnonnage et de fabrique)
- Une ouverture progressive des théâtres et autres lieux pour les résidences
- Des partenariats difficiles à construire...
- ...

4.

Etat des lieux de la Marionnette en Occitanie

Les activités de production

- Absence de structure de production dédiée aux arts de la marionnette
- Peu de politique d'aide spécifique à la création marionnettique
- Des apports en co-production de structures labellisées au cas par cas, faiblement dotés, plutôt en direction du spectacle jeune public
- Des structures régionales existantes volontaristes (lieu de compagnonnage ou de fabrique, festivals...) en coproductions, accompagnements et compagnonnages artistiques, accueils en résidence, mise à disposition des lieux de travail, préachats, mise en réseau et visibilité au niveau Régional et National
- Situation économique des structures très fragile, et capacités de coproductions très limitées
- Des moyens de production dépendants de l'économie de la diffusion
- ...

4.

Etat des lieux de la Marionnette en Occitanie

La diffusion en Occitanie

- Caractérisée par la présence de 3 festivals (Marionnettissimo, MIMA, Forum Art Pantin)
- Quelques diffusions Marionnettiques dans les saisons culturelles et festivals jeunes publics (*à quantifier ?*)
- Manque d'espace de diffusion, notamment des spectacles « adultes »
- ...

L'économie de la diffusion

- Un nombre important de diffusion (20 à 200 par an) et de spectacles en exploitation (2 à 5 par Cie)
- Niveaux de ventes de spectacles variables, plutôt en baisse (impact de la réduction des financements des collectivités)
- ...

4.

Etat des lieux de la Marionnette en Occitanie

Les actions éducatives et culturelles

- Des actions culturelles récurrentes (milieu scolaire, PJJ... autour des résidences ou des diffusion) mais peu financées
- Des volontés de certaines compagnies, mais un manque de moyens évident
- ...

La formation

- Des formations professionnelles mises en place par les structures (stages reconnus Afdas et Pôle-emploi)
- Enseignement pratique et théorique à l'Université Jean-Jaurès (Toulouse), des interventions et ateliers à l'Université Paul Valérie (Montpellier) et dans des Conservatoires
- Absence de coordination des formations et de plan sectoriel
- Absence d'enseignement dédié à la marionnette dans les structures de formation initiale
- ...

Autres domaines d'activité

- La recherche...
- Les pratiques amateurs : existence de stages, avec publics mixtes...
- ...

- SODAM Occitanie 2018 -

Rencontres territoriales #1

1. Présentation du SODAM
2. La marionnette en France
3. La marionnette en Occitanie
4. Enrichissement de l'état des lieux
- 5. Besoins et enjeux prioritaires**
6. Suite du processus

5. Besoins et enjeux prioritaires

Synthèse des besoins...

Des pistes à explorer pour le développement de la Marionnette

- **Politiques publiques** : quelles orientations ? Quelles politiques publiques connexes mobilisables (culture, économie, emploi...) ? Quelles marges de manœuvre ? Quelle implication des différents types de collectivités ?...
- **Structuration collective et territoriale** : mise en réseau et outillages communs (observation, coordination...), démarche de concertation et co-construction...
- **Coopérations** : mise en œuvre d'actions communes, mutualisation de moyens (parc matériels, emplois...), coordinations et dynamiques territoriales...

- SODAM Occitanie 2018 -

Rencontres territoriales #1

1. Présentation du SODAM
2. La marionnette en France
3. La marionnette en Occitanie
4. Enrichissement de l'état des lieux
5. Besoins et enjeux prioritaires
- 6. Suite du processus**

6. Suite du processus

Réalisation de l'enquête

> *merci de répondre au questionnaire – si possible pour début juin...*

Comité de suivi (14 juin)

> *partage des constats et échanges avec les partenaires publics*

Rencontres territoriales d'automne (septembre-octobre)

> *approfondissements thématiques*

Comité de suivi (fin octobre)

> *analyses et orientations*

Restitution, plénière (novembre)

> restitution de l'état des lieux et axes du SODAM

**Site ressource - <http://cpasrien.free.fr/sodam>
Liste diffusion mail - marioccitanie@framalistes.org
Contact mail - sodamoccitanie@free.fr**

*Animation du SODAM : Sébastien Cornu
et les membres de la Plateforme Marionnette en Occitanie
(Marionnettissimo, Odradek, L'usinotopie, Filentropie MIMA et AREMA)*