

SODAM 2018

Réunion du Comité de Suivi #3 jeudi 14 juin 2018 à Toulouse (DRAC)

Présents

- **Plateforme Marionnette** : Odradek (Joëlle Noguès), Marionnettissimo (Claire Bacquet, Chloé Lalanne et Enora Gallais), MIMA / association FILENTROPE (Caroline Galmot), L'Usinotopie (Pierre Gosselin), AREMA (Laurence Bloch)
- **DGCA et DRAC Occitanie** : Annabel Poincheval (DGCA), Agnès CLAUSSE et Nathalie PIAT
- **Région Occitanie** : Anne Miguet
- **Départements** : Coralie Valette (CD31), Florence Vézy (Aveyron Culture)
- **Toulouse Métropole** : Emilie CABAUP (DG Culture)
- **Saint-Affrique** : Laurent Rizzo et Line Vergely (service culturel)
- **PETR Pays Tolosan** : Fabrice Landry
- **Réseau en Scène** : Nadège Staebler
- **Thema** : Gentiane Guillot

- *Sébastien Cornu (animateur)*

- *Excusés : Latitude Marionnette (Frédéric Maurin), Fabien Catala (Mirepoix et Pays de Mirepoix), Martine Esteban et Hélène ROUX (CD Ariège), Isabelle Darnas (CD Lozère), Hélène Gayraud (Pays Tolosan), M. Henric (DAC Pennautier), Martine Guillermin (CD Gard), Frank Simoneau (Arts-Vivants 11), Valérie Delort (CD du Lot), Nathalie Clerc (CD 66), Elise Barbaczi (CD Gers), Benoît Rivière (Adda32), Françoise Hondagneu et Alice Vatant (Ville de Tournefeuille).*

Ordre du jour

- 10h30 Accueil et introductions
- 11h00 Présentation des travaux du SODAM
  - Retours sur les Rencontres Territoriales de printemps
  - Enquête et état des lieux
  - Structuration et territoires
- 12h30 Suites du processus

Accueil et introductions

En préambule, et suite au tour de table de présentation, Agnès Clause ouvre la réunion en remerciant l'ensemble des participants pour leur présence, et en rappelant l'historique du SODAM (étude Bodson, fusion des régions et démarche concomitante DRAC et Plateforme de la Marionnette) et des éléments de contexte (plan de 800k€ du ministère de la Culture en faveur de la marionnette, et la mise en œuvre du nouveau label CNM). Annabel Poincheval informe de la rédaction finalisée du cahier des charges des CNM (présenté au CNPS et en cours de validation) et du passage en Conseil d'État du décret relatifs aux 13 labels dans le courant du mois.

Présentation des travaux du SODAM

Après la présentation de l'ordre du jour de cette troisième réunion du comité de suivi, Sébastien rappelle quelques principes du SODAM¹ à l'appui d'un diaporama².

Rappels

Le SODAM est 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. La démarche porte sur 2 enjeux reconnus d'intérêt général : 1. La création, la diversité des œuvres et des initiatives dans le respect des droits culturels et 2. Un développement territorial cohérent et équitable. Elle poursuit 4 objectifs : observer, concevoir, mettre en œuvre, évaluer. La méthode de concertation est ouverte à tous et associe l'État, les collectivités, les réseaux, les acteurs de la filière (festivals, compagnies, lieux...) et les institutions, dans un dialogue non hiérarchisé et bienveillant entre les participants. La démarche se veut progressive et s'inscrit dans un temps long.

En Occitanie, la démarche initiée en début d'année a pour objectifs 2018 de :

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

Ainsi, un comité de suivi s'élargit progressivement, associant la DRAC, la Région, les Départements, les collectivités locales qui le souhaitent, Réseau en Scène (l'agence régionale) et la Plateforme Marionnette (réseau de 5 structures). Un premier diagnostic régional est en cours au travers d'entretiens réalisés auprès d'une vingtaine de personnes, du recueil de données générales auprès des réseaux et des pouvoirs publics, et d'une enquête en ligne auprès des acteurs. Des Rencontres territoriales ont été organisées au printemps afin de partager les premiers éléments d'état des lieux. D'autres rencontres sont envisagées à l'automne pour compléter le diagnostic et élaborer des propositions (soit 6 rencontres au total). La restitution des travaux est prévue en novembre 2018.

Les rencontres territoriales de printemps³

Trois rencontres ont été organisées (avec un total de 74 personnes, 37 acteurs) :

- vendredi 13 avril à la DRAC de Toulouse – 42 personnes, 24 acteurs
- vendredi 18 mai à la DRAC de Montpellier – 22 personnes, 16 acteurs
- mercredi 23 mai au Théâtre Na Loba à Pennautier – 10 personnes, 10 acteurs

Au-delà de la présentation de la démarche qui a recueilli un intérêt certain pour son approche participative, il en ressort une forte volonté de poursuivre les échanges et approfondir les thématiques qui émergent. Si l'invitation du SODAM à coopérer louable, les acteurs présents ont exprimé être déjà en dynamique et partager l'intérêt pour la coopération et la mutualisation (lieux, emplois, savoirs...). Si la précarité et le manque de reconnaissance de la discipline est bien réel, des spécificités de la Marionnette sont à mieux valoriser. Il s'agira notamment au travers du SODAM de veiller à ne pas enfermer la Marionnette dans un « ghetto », mais à bien la penser dans l'interdisciplinarité qui la caractérise.

Une vigilance est portée sur l'arrivée du label et les risques de concentration des moyens publics qu'il peut générer au détriment du développement des compagnies. Des dynamiques de concertation et de structuration d'autres régions (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté) pourraient être reliées à celle de l'Occitanie. Enfin, des dynamiques territoriales commencent à être bien identifiées (Toulouse, Graulhet, Gaillac, Pyrénées-Orientales...) ainsi que l'implication de plusieurs lieux pluridisciplinaires (Théâtre du Grand-Rond, Périscope...).

¹ SODAM : une processus de concertations territoriales pour la co-construction d'un Schéma d'orientation pour le Développement des Arts de la Marionnette - cf. présentation en annexe

² cf. document ressource sur le site du SODAM – <http://cpasrien.free.fr/sodam/>

³ cf. compte-rendu des rencontres territoriales sur le site

Les principaux constats partagés lors des rencontres territoriales sont :

- Un contexte de plus en plus difficile : baisse des moyens publics, augmentation contraintes sur les diffusions-résidences-actions-culturelles, limites légales...
- Des alertes récurrentes sur la situation de précarité durable des structures et des personnes
- Des cadres juridiques et d'emplois peu sécurisés : intermittence, statut associatif
- Un impact considérable de la réduction des « emplois aidés » sur les structures (administration, développement)
- Des contraintes qui font qu'« on n'a plus le temps de rien » (monter les coproductions, se structurer en réseau, se former... et qui impactent les créations

Des spécificités et besoins ont été affirmés de façon récurrente :

- Des temps de création rallongés en raison des travaux de fabrication
- Le besoin de lieux de fabrique (scène et ateliers à proximité) et d'espaces de présentation des créations (type forum, show-case, OFF...)
- L'intégration de la Marionnette dans les conservatoires et le développement de la formation.

Des volontés ont été témoignées :

- De partager des moyens (lieux, ateliers, emplois), des savoirs et des savoir-faire)
- De penser en transversalité avec d'autres disciplines (arts de la rue, cirque, cinéma d'animation...)
- De travailler à préciser les spécificités et besoins particuliers de la Marionnette (scénographie, technique, rapport au public...)
- Sensibiliser les programmeurs et les agents des collectivités aux spécificités de la Marionnette

Nous retiendrons un certain nombre d'enseignements de ces premières rencontres qui ont naître l'intérêt des acteurs et le souhait de travaux collectifs. La quasi absence des collectivités est regrettable, et nécessitera une attention particulière (notamment en terme d'organisation administrative et logistique à améliorer).

Aussi, plusieurs propositions ont été émises pour la poursuite des travaux :

- Poursuivre l'identification des acteurs et collectivités : temps de travail Plateforme
- Améliorer les outils et la méthodologie : base de donnée, mailing, site...
- Organiser des rencontres thématiques d'automne plus participatives : 3 journées avec ateliers
- Proposer une rencontre régionale de synthèse en amont de la restitution
- Se rapprocher des réseaux Arts de la Rue, Cirque...

Enquête et état des lieux

L'enquête en ligne déployée en mars a recueillie 40 réponses au 11 juin. Le panel est composé de 2 structures de diffusion (festivals) et 1 bureau de production, structures de diffusion généralistes (Bouillon Cube, Arlésie, Th. du Grand Rond, La Vista, Ligue de l'enseignement PO, ADA82), 24 compagnies Marionnette, 4 autres compagnies artistiques et 4 autres acteurs et collectivités (Didier Plassard, Ville de Mauguio Carnon...).

La répartition géographique des compagnies répondantes (Marionnette + autres) est la suivante : 9 de Hérault, 6 de la Haute-Garonne, 3 de l'Ariège, 3 du Tarn, et 3 des PO, et enfin 1 de l'Aude, 1 de l'Aveyron, et 1 du Lot.

Le panel de répondants est insuffisant et invite à poursuivre l'enquête jusqu'en septembre, en travaillant à une mobilisation plus fine des structures (mise à jour des listes, et prises de contacts personnalisées).

La formes juridiques des structures est associative à 82 % (34 sur 37 répondants). Leur ancienneté est de 15 ans en valeur médiane (sur 35 répondants) et elles sont majoritairement détentrices de licences d'entrepreneur du spectacle (92 % ont une licence 2, et 62 % une licence 3). Elles sont deux tiers à bénéficier de bureaux (60 %), et d'espaces de stockage (58 %) généralement mis à disposition

(13 par une collectivité et 6 par un privé). Le loyer médian est de 2000€ (moyenne de 6200€ pour un total de 118k€ / 19 répondants). Les activités des structures sont la Création (82 %), Action culturelle (52 %), la Formation (32 %), la Programmation (28 %), l'Accueil en résidence (20 %) et le Compagnonnage (8 %).

Plus spécifiquement pour les compagnies de marionnettes (24 répondants), elles totalisent 84 créations en cours d'exploitation (3 par compagnie en valeur médiane), dont 45 % relève du jeune et très jeune public, 40 % du tout public et 10 % pour adultes (sur un panel de 59 créations). Elles ont assuré un total de 900 représentations en 2017 (30 en médiane / 0 à 136) avec un rayonnement départemental (30%), régional (30%), national (30%), et international (10%). Les budgets de production (montant total des budgets création et diffusion en 2017) s'élèvent à 420 000 € (de 1 500€ à 168 000 €) pour 13 répondants, soit 7000€ en valeur médiane (32k€ en moyenne).

Le fonctionnement des compagnies n'est pas couvert par de l'emploi permanent (seules 3 compagnies ont des emplois permanents (dont des services civiques). Les équipes intermittentes sont composée de 6 personnes (2,5 femmes et 3 hommes) pour 80 cachets (valeurs médianes). Au total 2600 cachets pour un montant de 875k€ ont été réalisés par les compagnies marionnette en 2017. Elles totalisent des chiffres d'affaire de 1 116k€ (44 000€ en médiane) avec 3k€ de résultat et 6k€ de fonds associatifs. Le total des financements publics est de 216 k€ pour 11 cie (1,5 à 100k€) soutenues par la DRAC (3), la Région (7), les Départements (11) et les communes (9).

Ces données recueillies auprès de 13 compagnies sont à consolider avec un panel plus large.

	Total 2017	Etat DRAC	Région Occitanie	Départements Ariège, Gard Hte-Garonne, Hérault, Lot	Villes et intercommunalités	Autres
Compagnies (30)	327 900€ (de 2 à 80k€)	88 000€ de 10 à 50k€	112 400€ de 2 à 28k€	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€ (de 2 à 110k€)	181 000€ de 2 à 75k€	128 300€ de 7 à 40k€	28 400€ (09) 8 000€ (30) 37 000€ (31)	Toulouse: 6 600€ Tournefeuille: 62 000€ Villemure: 10 000€ Saint-Affrique: 40 000€ Vergèze, 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€

Structuration et territoires

En termes de structuration territoriale, plusieurs dynamiques et bassins sont identifiées.

Dans l'Ouest-Occitanie, une dynamique d'acteurs permanents existe avec la présence de 4 structures (2 festival, un lieu de fabrique et un lieu-compagnie), qui portent des activités complémentaires. Ces membres de la plateforme ont exprimé le souhait pour certain d'un portage partagé d'un CNM inter-départemental, et la volonté de maintenir d'un lieu de compagnonnage. Le tableau ci-dessous illustre les complémentarités et perspectives de développement de chacun.

	Marionnettissimo	Filentrope / MIMA	L'Usinotopie	Odradek
Création - production	<i>En coproductions</i>	Résidences (cies régionales) Coproductions	Construction / fabrique (résidences, fab-lab) Marionnette et pluridisciplinaire (cinéma d'animation...)	Lieu de compagnonnage (création, aide à la production...)
Diffusion	Festival international + <i>Saison marionnette</i>	Festival international (multi-sites) + <i>Saison Aude-Ariège</i>	Dans le cadre d'action culturelle (cf. ci dessous)	<i>En partenariat</i>
Action culturelle	Actions à l'année et développements à l'international	Actions à l'année (EAC...) Ateliers hebdo enfants / adultes	Résidence de territoire Ateliers et actions vers des publics spécifiques...	Activités de la cie Pupella-Noguès
Formation pro et amateurs, insertion...	Stages Afdas Master Class Action amateurs	<i>Stages en lien avec les métiers du festival Formation professionnelle artistes/artisans</i>	Stages sur la construction Lieu ressource <i>Logique couveuse en réflexion</i>	Stages AFDAS Interventions université <i>(développer une classe prépa à l'ENSAM?)</i>

Dans l'Est et le Nord de l'Occitanie, les dynamiques de réseaux et les territoires sont multiples. On note la forte implantation d'AREMA, déjà en action sur les coopérations (à doter de moyens), ainsi que la présence de structures et dynamiques locales à encourager (Saint-Affrique, Gard, PO...).

Globalement, la structuration régionale de la Marionnette est en évolution, conséquence de la fusion des régions. AREMA souhaite s'étendre à l'ensemble de l'Occitanie pour encourager la coopération entre compagnies. La plateforme Marionnette s'interroge sur son évolution et son ouverture à d'autres acteurs pour tendre vers un espace fédéral professionnel. Des relations avec les acteurs des arts de la rue et du cirque sont en cours de formalisation avec une volonté de partager les enjeux et problématiques communs à ces disciplines. Notons que les évolutions des missions et des moyens de l'agence régionale Réseau en scène sont inconnues pour l'instant. Enfin, les enjeux d'équité territoriale sont complexes à garantir, notamment sur toutes les parties montagneuses de la région.

Suites du processus

Les rencontres territoriales d'automne (18 au 20 septembre) sont à organiser afin d'approfondir l'état des lieux et d'élaborer des propositions (au travers d'ateliers participatifs) d'orientations de politiques publiques, d'actions de coopérations, et de structuration collective. 3 lieux sont proposés : Saint-Affrique (Musée), Quint-Fonsegrives (Odradek), et Nîmes (Périscope). Les thématiques des ateliers pourront couvrir l'ensemble des métiers de la marionnette (création, diffusion, action culturelle...) et/ou être plus transversales (formation, économie et emploi, structuration et dynamiques territoriales, politiques publiques...).

Durant l'été, Sébastien et la Plateforme Marionnette poursuivront les travaux au sein du SODAM : approfondissement de la liste et de la cartographie des acteurs, relance de l'enquête en ligne, et organisation des rencontres d'automne.

La prochaine réunion du comité de suivi est prévue le vendredi 5 octobre matin à Nîmes ou Montpellier (pendant le Forum Art'Pantin). Une rencontre régionale de synthèse est proposée le jeudi 8 novembre (lieu à confirmer), et la restitution du SODAM est envisagée à l'occasion du festival Marionnettissimo (date à préciser).

Pour mémoire, un site ressource pour le SODAM a été mis en ligne par Sébastien (<http://cpasrien.free.fr/sodam>) ainsi qu'une liste de diffusion par mail pour les acteurs (marioccitanie@framalistes.org) et une adresse de contact (sodamoccitanie@free.fr).

Echanges et remarques du comité de suivi

- la DGCA informe de sa démarche d'obtention de moyens nouveaux pour la marionnette, dont les financements spécifiques des CNM qui viendront s'ajouter aux crédits existants. Le seuil de financement de l'État est fixé à 150k€ par CNM.
- Pour la DGCA, une clé de développement de la marionnette réside dans sa prise en compte par les lieux pluridisciplinaires (ex. CDN de Toulouse, festivals, champs des arts plastiques à investir...).
- La formation et l'insertion professionnelle sont de bons leviers à investir, tant dans la prise en compte de la discipline au sein des conservatoires, qu'en termes d'insertion pour les sortants de l'école nationale supérieure. La logique de classe préparatoire à l'ENSAM est en réflexion au niveau national (CEPI).
- Concernant les CNM, le décret prévoit une direction spécifique et une personne morale dédiée au portage du label. Des projets portés à codirection sont potentiellement éligibles (avec principe de directoire par exemple).
- La question des scènes conventionnées et lieux de compagnonnage reste posée, avec une nécessité de portage d'abord par la ville, avant de penser l'intervention de l'État. Il existe maintenant 3 types de scènes conventionnées (art-enfance-jeunesse, art et création, art et territoire) pour lesquelles les DRAC viennent compléter l'investissement de la collectivité sur un montant plancher de 50k€.
- Concernant Réseau en Scène, ses missions sont validées par ses tutelles, notamment sur les axes de diffusion à l'international et de mobilité, ainsi que d'accompagnement et de structuration des réseaux.
- Alerte des structures : les membres de la plateforme marionnette alertent le comité de suivi des difficultés financières importantes que subissent nombre d'acteurs, dont les festival qui manquent de visibilité, voire risquent de se retrouver en situation de cessation des paiements dans les mois à venir. La DRAC informe de la mission festival portée par Serge Caurel à la DGCA. Elle propose que le SODAM prenne ces problématiques en compte (le comité de suivi et le SODAM sont aussi des lieux d'alerte, d'information sur les difficultés, et de mobilisation partenariale).