

- SODAM Occitanie 2018 -

Comité de suivi #3

le jeudi 14 juin 2018 à la DRAC de Toulouse

1. Introduction et rappels
2. Retours sur les **Rencontres Territoriales de printemps**
3. **Enquête** et état des lieux
4. **Structuration** et territoires
5. **Suites** du processus

1. Introductions et rappels

Le 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 et 2. Un développement territorial cohérent et équitable

4 objectifs : observer, concevoir, mettre en œuvre, évaluer

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

1. Introduction et rappels

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 septembre** - 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 -

Comité de suivi #3

le jeudi 14 juin 2018 à la DRAC de Toulouse

1. Introduction et rappels
2. **Retours sur les Rencontres Territoriales de printemps**
3. **Enquête** et état des lieux
4. **Structuration** et territoires
5. **Suites** du processus

2. Les Rencontres Territoriales de printemps (avril-mai)

3 rencontres, 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

Un fort intérêt exprimé et la volonté de poursuivre les échanges et approfondir les thématiques

- ✗ Une invitation du SODAM à coopérer louable, et déjà en acte entre certains acteurs
- ✗ Un intérêt partagé pour **la coopération et la mutualisation** (lieux, emplois, savoirs...)
- ✗ Des **spécificités de la Marionnette à valoriser** : des richesses qui contrastent avec la précarité des acteurs
- ✗ Veiller à ne pas enfermer la Marionnette dans un « ghetto » (**interdisciplinarité**)
- ✗ Une **vigilance** : CNM vs développement des compagnies ?
- ✗ Le souhait de relier les dynamiques d'autres régions (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté)
- ✗ Des dynamiques locales identifiées : Toulouse, Graulhet, Gaillac, Pyrénées-Orientales...
- ✗ Quelques lieux pluridisciplinaires impliqués : Théâtre du Grand-Rond, Périscope...

2. Les Rencontres Territoriales de printemps

Les principaux constats partagés

- ✗ 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

2. Les Rencontres Territoriales de printemps

Des spécificités et besoins 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 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

2. Les Rencontres Territoriales de printemps

Enseignements

- ✗ Une première tournée qui fait naître l'intérêt des acteurs et le souhait de travaux collectifs
- ✗ Une quasi absence des collectivités : une organisation administrative/logistique et une mobilisation à améliorer
- ✗ Un état des lieux à consolider et affiner
- ✗ Des travaux thématiques à engager (structuration, coopérations...)

Propositions pour la suite...

- ✗ Poursuivre l'identification des acteurs et collectivités : temps de travail Plateforme
- ✗ Améliorer les outils et méthodologies : base de donnée, mailing, site...
- ✗ 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...

- SODAM Occitanie 2018 -

Comité de suivi #3

le jeudi 14 juin 2018 à la DRAC de Toulouse

1. Introduction et rappels
2. Retours sur les **Rencontres Territoriales de printemps**
3. **Enquête** et état des lieux
4. **Structuration** et territoires
5. **Suites** du processus

3. Etat des lieux : enquête...

Enquête en ligne – 40 réponses au 11 juin

- ✗ **2 structures de diffusion** (festivals) et **1 bureau de production**
- ✗ **5 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**
- ✗ **4 autres acteurs et collectivités** (Didier Plassard, Ville de Mauguio Carnon...)

Répartition géographique des compagnies répondantes (Marionnette + autres)

- ✗ Hérault 9 (+2)
- ✗ Hautes-Garonne 6
- ✗ Ariège, Tarn, PO 3 x 2 (+1)
- ✗ Aude, Aveyron, Lot 3 x 1

>>> Panel insuffisant : poursuite de l'enquête jusqu'en septembre (+ mobilisation plus fine)

3. Etat des lieux : enquête... quelques chiffres

Formes juridiques des acteurs (37 répondants)

x **34 associations** (82%), 1 coopérative, 2 collectivités

Ancienneté (35 répondants)

x **15 ans** (18 ans en moyenne / 2 à 28 ans)

Licences spectacles (37 répondants)

x (11) licence 1   **(34) Licence 2**   **(23) Licence 3**   (1) Aucune

Locaux exploités (35 répondants)

x **(24) bureaux**   **(23) Stockage**   (15) Atelier   Plateau (13)

x (19) locaux sont mis à disposition (13 par une collectivité et 6 par un privé)

x (15) sont en location et (7) sont propriétaires (données à consolider)

x **Loyers : médian 2000€**, moyenne 6200€ (total 118k€) (19 répondants)

3. Etat des lieux : enquête...

Les activités... (40 répondants)

(33) Création

(11) Programmation

(21) Action culturelle

(8) Accueil en résidence

(13) Formation

(3) Compagnonnage

Les compagnies de marionnettes... (24 répondants)

Créations

- ✗ **Total de 84 créations en exploitation**, 3 par compagnie (médiane)
- ✗ **45 %** jeune et très jeune public, **40 %** tout public et **10 %** adultes (panel 59 créations)

Diffusion (nb total des diffusions des créations des cie en 2017)

- ✗ **900 représentations** (30 en médiane / 0 à 136)
- ✗ Rayonnement départemental (30%), régional (30%), national (30%), international (10%)

Budgets des productions (montant total des budgets création, diffusion 2017 – 13 répondants)

- ✗ Total des productions 420 000 € (de 1 500 € à 168 000 €)
- ✗ budget médian / moyen 7 000 € / 32 000 €

3. Etat des lieux : enquête...

Fonctionnement des compagnies... (24 répondants)

Emplois des compagnies (15 répondants)

- ✗ 3 compagnies ont des emplois permanents (à préciser, dont services civiques)
- ✗ 6 intermittents (2,5 femmes et 3 hommes) pour **80 cachets** par cie (valeurs médianes)
- ✗ **Total 2 600 cachets** pour un **montant de 875 000 €** (données à consolider)

Budgets 2017 (13 répondants)

- ✗ **CA : Total 1 116 k€** pour un **budget médian de 44 000€** avec 3k€ de résultat et 6k€ de fonds associatifs
- ✗ **Subventions : Total 216 k€** pour 9 cies (1,5 à 100k€) par la DRAC (3), la Région (7), les Départements (11) et les communes (9)

Fonctionnement des lieux à analyser... (panel à compléter)

3. Etat des lieux : les financements publics 2017

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 -

Comité de suivi #3

le jeudi 14 juin 2018 à la DRAC de Toulouse

1. Introduction et rappels
2. Retours sur les **Rencontres Territoriales de printemps**
3. **Enquête** et état des lieux
4. **Structuration et territoires**
5. **Suites** du processus

4. Structuration et territoires – réflexions au sein de la plateforme...

Ouest-Occitanie, une dynamique d'acteurs permanents

- ✗ Des activités et des implantations complémentaires
- ✗ Des souhaits de portage partagé d'un CNM inter-départemental
- ✗ Volonté de maintien d'un lieu de compagnonnage (scène conventionnée)

	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 développement 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	Stages en lien avec les métiers du festival <i>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>

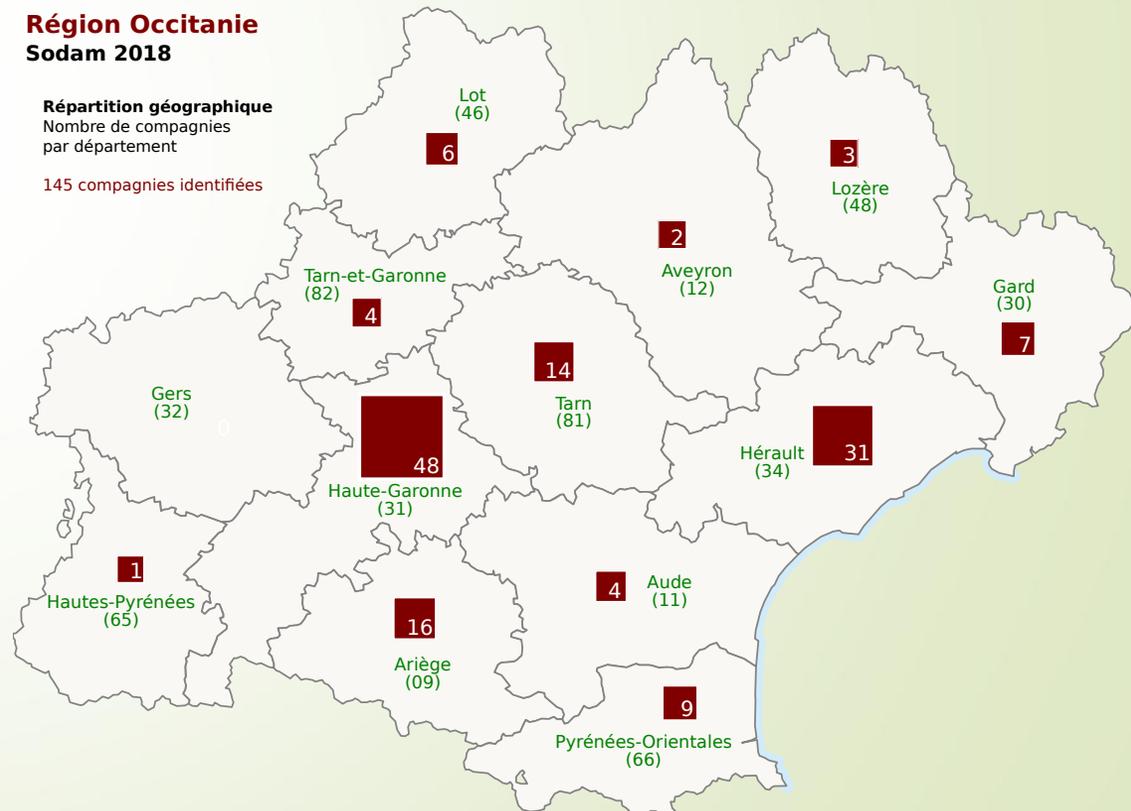
4. Structuration et territoires

Est et Nord Occitanie, dynamiques de réseaux et territoires multiples

- ✗ Forte implantation d'AREMA, déjà en action sur les coopérations, à doter de moyens
- ✗ Des structures et dynamiques locales à encourager (Saint-Affrique, Gard, PO...)
- ✗ ...

Une structuration régionale en évolution

- ✗ **AREMA** qui souhaite s'étendre à l'ensemble de l'Occitanie
- ✗ La **plateforme Marionnette** qui s'interroge sur son évolution et son ouverture
- ✗ Des **rapprochements** avec les acteurs des arts de la rue et du cirque
- ✗ Des **missions régionales** encore indéfinies (Réseau en scène...)
- ✗ Des **enjeux d'équité territoriale** complexes sur toutes les parties montagneuses

- SODAM Occitanie 2018 -

Comité de suivi #3

le jeudi 14 juin 2018 à la DRAC de Toulouse

1. Introduction et rappels
2. Retours sur les **Rencontres Territoriales de printemps**
3. **Etat des lieux : enquête** et cartographies
4. **Structuration et territoires**
5. **Suites** du processus

5. Suites du processus...

Des rencontres territoriales d'automne (fin septembre – début octobre)

- ✗ **3 lieux** : Saint-Affrique (Musée), Montpellier (Th. De la Vignette), Quintes (Odradek)
- ✗ **Objectifs** : approfondissement état des lieux et élaboration de propositions (ateliers participatifs) d'orientations de politiques publiques, d'actions de coopérations, et de structuration collective
- ✗ **Thématiques** des ateliers autour des **métiers** de la Marionnette :
  - **Création** : spécificités et besoins, dispositifs et soutiens (résidences, fabriques...)
  - **Diffusion** : spécificités et besoins, leviers, coproductions, circulation et export...
  - **Action culturelle** : spécificités et besoins, typologies d'actions, dispositifs...
- ✗ et/ou des **transversales** :
  - **Formation** : initiale et pratiques amateurs, formation professionnelle et insertion
  - **Economie et emploi** : sécurisation des parcours, l'emploi permanent, besoins, mutualisations possibles
  - **Structuration** et dynamiques territoriales : besoins, attentes et enjeux, interdisciplinarité, observation
  - **Politiques publiques** : dispositifs et conventionnements, CNM, relations aux collectivités...

5. Suite du processus...

Poursuite des travaux d'enquête, listing et cartographies

- ✕ Compléter et affiner les listings (cies, lieux, collectivités...)
- ✕ Relancer le questionnaire, et sensibiliser/mobiliser les acteurs et les collectivités
- ✕ Compléter les cartographies et les analyses

Rencontres territoriales d'automne >>> *proposition du mardi 18 au jeudi 20 septembre ?*

Musée à Saint-Affrique ? Odradek à Quintes ? Th. Vignette à Montpellier ?

Comité de suivi

>>> proposition le jeudi 18 octobre à Montpellier ?

Rencontre régionale de synthèse

>>> proposition le jeudi 8 novembre

Restitution du SODAM

>>> proposition le mardi 20 novembre après-midi à Marionnettissimo

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)*